

杜晓伟 编著

简谱 线谱

识谱 一点通

北岳文艺出版社

识谱

简谱 线谱

一点通

北岳文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

识谱(简谱、五线谱一点通)/杜晓伟编著. —太原:北岳文艺出版社, 2006. 5

ISBN 7-5378-2649-8

I. 识... II. 杜... III. 读谱法—教材

IV. J613.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第036675号

识谱(简谱、线谱)一点通

杜晓伟 编著

*

北岳文艺出版社出版发行(太原市并州南路53号)

www.bywy.com

山西文博印业有限公司

*

开本:787×1092 1/16 印张:8.5 字数:180千字

2006年12月第1版 2006年12月太原第1次印刷

1—6000册

*

ISBN 7-5378-2649-8

J·631 定价:18.00元

编者告白

介绍乐理知识的书可以说早已被人写“滥”了,然而笔者发现,其中的大多数不是艰涩难懂,就是繁琐冗长,这无疑给那些初涉音乐之人设置了障碍。于是,能为读者,尤其是很多不愿意被别人称自己为“音盲”的人提供一本浅显易学的乐理知识读物,遂成为笔者的一份心愿。笔者希望它能帮助下面一些人:

唱“卡拉 OK”时容易“跑调儿”者;

想学乐器,但又不知从何入手者;

听“严肃音乐”抓耳挠腮,不知所云者;

想辅导孩子学习音乐,但心有余而力不足的父母们。

要使以上令人烦恼的事情不再发生,一个必要的条件是:“会识谱”。此书正是这样一本能帮助您学会识谱,解决您音乐生活中诸多困惑的小册子。

之所以冠名“一点通”,是因为本书有如下特点与功能:

一、本书内容在介绍乐理知识的同时,引导读者进行手脑并用的练习,从而增强知识的可操作性。

二、用“五线谱、简谱对照”的方式介绍识谱法,可减少您对五线谱的恐惧感,让您觉得它与简谱一样简单、方便。

三、采用“图表、口诀、公式”等“以点代面、一目了然”的方式介绍识谱知识,可加快您学会识谱的进程。

四、自我练习部分可检验您是否一点就通。

五、演奏常识部分帮您把学到的乐理知识运用到实践中去。

希望这本书是一块带您进入音乐殿堂的敲门砖。

本书的编写参考了以下书目,并对其中部分内容进行了引用,说明并致谢:

童忠良等编《音乐自学丛书·基本乐理教程》 人民音乐出版社,1990 年版。

徐炎、闵元提编著《简明吉它教程》 上海音乐出版社,1995 年版。

魏克、叶莱编著《吉它三月通》 北京体育大学出版社,1994 年版。

引言

音乐,一个动人的字眼,它是一首叫作《涛声依旧》的情意缠绵的歌儿,也是一首名为《二泉映月》的催人泪下的二胡曲,更是一首激人心魄的交响乐《命运》……在这个神奇而博大的世界中,人们得到了快乐,也得到了痛苦,得到了爱和恨,甚至找到了自我价值,找到了坚强的意志与信心。那么,音乐的巨大感染力究竟从何而来呢?

不容置疑,每个人都可以说出构成音乐的基本材料是“音”。的确,如单从物理角度来看,“音乐”不过是一系列促使我们的耳膜发生振动的“声波”,但它又不是一般的声波。当声波的频率不规则时,我们说那是噪音,当声波频率规则时,我们称之为“乐音”,美妙动人的“音乐”正是由这样的“乐音”构成的。

听音乐时,我们的耳朵在不停地捕捉着一个接一个的“乐音”,而后它们在我们的脑海中形成一个完整的线条,这个线条就是旋律线条,我们经常唱的歌就是由这样的线条构成的。

然而不难发现,音乐的线条并不是一条直线,而是波状曲线。可见构成音乐的各音是存在着差异的,这种差异表现在四个方面,换句话说,“乐音”具有四个特性:

1. **音高**。即音是有高低之分的。唱歌时,“高音”使人费力紧张,“低音”则使人感觉松弛省劲。当多个音作忽高忽低的上下连续运动时,形成旋律的波状曲线。

“乐音”的不同音高,可形成完整的音列,如七音音列“1234567”(多、来、米、发、扫、拉、西)是最为常见的由低到高的音的排列。当七个音加上它们的变化音后,则有了十二音的音列 1, #1, 2, #2, 3, 4, #4, 5, #5, 6, #6, 7。音乐正是在这七个或十二个不同音高的音的世界中自由穿行,变换无穷的。

2. **长短**。即音是有长短之分的。唱歌时由于音的时长时短,使旋律线作着忽松忽紧的水平运动,这就是所谓音乐的“节奏”,它使音乐富有律动感。

3. **强度**。即音是有强弱之分的。我们听到过奏得很响的音,也有奏得很轻的

音。强音与弱音按一定的规律组织在一起时,便形成所谓音乐的“节拍”。

4. **音色**。试着分别用钢琴、男高音、女高音及小号唱、奏同一个音,这个音有着相同的音高、音长及强度。但此时我们会发现它们在音质和声音效果上有所不同。可见“音色”也是乐音的一大特性。

我们听到的任何一首歌曲或乐曲都是由作曲家按照音的这四个特性把各音组织到一起而形成的。音的组织方式通常有两种,可以是一个接一个地先后出现,从而构成音阶——旋律的结构基础;也可以几个音同时出现(垂直方向)产生和弦;音的不同长短及强弱则形成音乐的节奏与节拍。因此,音乐实际上就是曲调(旋律线) + 和声(和弦的连续进行) + 节拍的复合体。

目 录

引 言	1
第一章 音乐的记录——音符与记谱法	1
第一节 如何记录音的高低	2
• 简谱中音的高低	2
• 五线谱中音的高低	3
• 自我练习(一)	10
(附:五指识谱法)	12
第二节 如何记录音的长短	12
• 单纯音符	12
• 休止符	14
• 附 点	15
• 音符的规范写法	16
• 音符时值的基本划分与特殊划分	18
• 自我练习(二)	19
第三节 如何记录音乐的节拍	21
• 音的强弱与音乐的节拍	21
• 小节线 小节 终止线	21
• 拍子与拍号	23
• 拍子的种类——单拍子与复拍子	24
• 如何打拍子	27

• 切分音	28
• 自我练习(三)	30
第二章 音阶与调号	33
第一节 认识键盘	33
• 音名与唱名	33
• 全音与半音	34
• 音的升高、降低与还原	35
第二节 音阶与调号的产生	37
• 大调音阶及其结构框架	37
• 调与调号的产生	37
第三节 大调式与小调式	43
• 自我练习(四)	46
(附:视唱练习)	48
第三章 常用音乐记号	56
• 连线记号	56
• 反复记号	57
• 装饰音记号	59
• 常用演奏法记号	61
• 常用力度记号	63
• 常用音乐术语	64
• 自我练习(五)	65
第四章 音程与和弦	66
• 什么是音程	66
• 音程的级数与度数	66
• 音程的分类——大、小、增、减	67
• 三、四个音的叠置——和弦	69
第五章 电子琴基本弹奏常识	73
• 手的姿势与触键	73
• 最基本的弹奏方法——连奏与断奏	73

• 双手演奏方式	75
(附:电子琴乐曲四首)	77
• 电子琴常用音色及常用节奏	80
第六章 吉它基本弹奏常识	81
• 概述	81
• 调弦	82
• 基本弹奏方法	83
(附:练习一、二)	85
• 如何用吉它为歌唱伴奏	88
(一)吉它伴奏常用节奏型	89
(二)吉它伴奏常用和弦及音型	90
(三)和弦方块图	91
• 吉它弹唱乐曲二首	98
附录 I 自我练习答案	107
附录 II 视唱及听写练习	111
附录 III 一点通口诀总表	125

第一章

音乐的记录——音符与记谱法

音乐是时间与声音的艺术，一瞬即逝，它不像绘画、建筑等艺术可以永久留存。一首歌或一首乐曲在听过一遍后很容易被人忘记，因此，需要把音乐记录下来。

那么，如何记录音乐呢？音乐的记录，首先是要把构成音乐的最基本材料——乐音，一一记录下来，其次应准确记录一个乐曲的节奏、节拍，最后乐曲的演唱、演奏速度及表情，也应明确标明。因此，现代记谱法包括以下内容：

音 符——用来记录音的长短以及音高；

小节线、力度记号——用来标明音乐的强弱规律和强弱变化；

表情术语、速度术语——用来标明乐曲演唱、演奏的情绪与速度变化；

调 号——决定音乐从不同的音高位置上开始演唱、演奏。

把以上几种记号结合起来即形成一套能全面、科学地记录音乐的记谱法。在各种记谱法中，简谱与五线谱记谱法最为常用。简谱是由日本人发明，用七个阿拉伯数字来表示音高（由“多”到“西”不断升高）的记谱法，如下所示：

1	2	3	4	5	6	7
多	来	米	发	扫	拉	西

五线谱包括一组形如蝌蚪的音符（形状各有不同）及一组由五条横线构成的空间。音符在横线及线间上的位置告诉我们音高，音符的不同形状则告诉我们音的长短。

在用简谱表示音的高低时,音越高,音上方的加点越多(一至三个),音越低,音下方的加点越多。

一点通之一

简谱音高易掌握,音符上下加小点;
点在上方高音区,点越多来音越高;
点在下方低音区,点越多来音越低。

五线谱中音的高低

1. 五线谱的线与间

五线谱是由五条平行且距离相等的横线组成的,线的名称自下而上称之为第一线、第二线……第五线,线与线之间的空隙称为“间”,“间”的名称也由下而上称为第一间、第二间……为了记录比第五线高,比第一线低的音,需要使用加线。在五线上方加的短线,叫“上加线”,名称可由下而上推算。在下方加的短线叫“下加线”,名称可由上而下推算。图示如下:

上加三线——	
上加二线——	上加二间
上加一线——	上加一间
五线——	
四线——	四间
三线——	三间
二线——	二间
一线——	一间
	下加一线——下加一间
	下加二线——下加二间
	下加三线——

一点通之二

五线谱，五条线，由下而上数线间；
五线以外是加线，上边下边均可添。

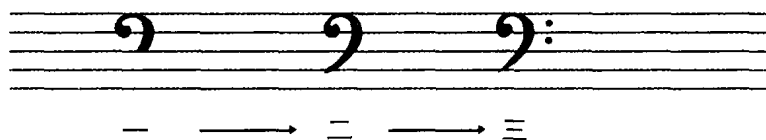
2. 高音谱号与低音谱号

仅有五条线还不能确定音的高低，还必须在五条线的开头(左端)写上谱号，才能准确表示一个音符的实际音高。常用谱号有两种：高音谱号“”与低音谱号“”。高音谱号又叫“G 谱号”，用于高、中音区，从第二线 G 音的位置画起，形状像一把大提琴。笔序如下：

上面画有高音谱号的五线谱，称为高音谱表。

低音谱号又叫“F 谱号”，用于低、中音区，从五线谱的第四线 F 音的位置画起，形状像一个蜗牛，笔序如下：

画有低音谱号的五线谱，称为低音谱表。

此外，常用的还有大谱表，即把高音谱表与低音谱表用花括弧相连，这种谱表，多用于钢琴曲乐谱中。如钢琴曲《致艾丽丝》的记谱是这样的：

致艾丽丝

在诸如此类的钢琴曲谱中,通常高音谱表用右手弹,低音谱表用左手弹。

3. 五线谱上音的高低

以上我们知道了五线谱的五条线以及高音谱表和低音谱表。那么,如何才能把不同高低的音记录在上面,并能很轻易地识别它们呢?我们可采用简便易行的“三位置一原则”方法。“三位置”指的是中音“1”、高音“ $\dot{1}$ ”、低音“ $\underset{\cdot}{1}$ ”,在五线谱上的确切位置。

请看下例:

从上图可以看出“1”与“ $\dot{1}$ ”是记在低音谱表上的,高音“ $\underset{\cdot}{1}$ ”则记在低音谱表上。再进一步看,中间“1”记在低音谱表的下加一线上,高音“ $\dot{1}$ ”记在低音谱表的第三间中,而低音“ $\underset{\cdot}{1}$ ”则记在低音谱表的第二间中,这三个音的位置我们必须熟记。

“一原则”即“线间”原则。也就是说,五线谱中由低到高的音是按“第一线,第一间,第二线,第二间,第三线……”的顺序依次由下而上填写在五线谱的线与间中。

一点通之三

“三位置,一原则”,快速识谱记心间,
 “1”与“ $\dot{1}$ ”高音谱, 下加一线与四间;
 “ $\underset{\cdot}{1}$ ”在低音谱表上, 夹在五线第二间;
 “一原则”,线与间,各音上下线间填。
 (音符由低到高往上填,由高到低往下填)

根据“三位置一原则”的方法。试作如下练习,让我们看看用这个方法怎么来确定各个音在线谱上的确切位置。

练习〈1〉 “1”位置的练习:由“1”音往上,在低音谱表上写出“1 2 3 4 5 6 7”七个音来。

提示：找“一位置”——“1”音在下加一线上，再用“一原则”由下而上按线间顺序推算——“2”音在下加一间上，“3”音在第一线上，“4”音在第一间里……依次往上推，最后写到“7”音在第三线上。由此可看出一个规律，即“1——7”的七个音，单数的音（1、3、5、7）是“骑”在线上的，而偶数的音（2、4、6）是放在“间”里的。如下例：

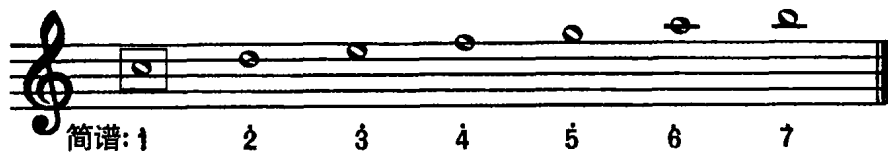

练习〈2〉 简、线谱关系练习：把下列线谱译为简谱，试一试，用单偶数的方法确定音的高低是不是很方便。

同桌的你

练习〈3〉 “ $\dot{1}$ ”位置的练习：在低音谱表上写出“ $\dot{1}$ —— $\dot{7}$ ”七个音来。

提示：从上图中同样也可得出“ $\dot{1}$ —— $\dot{7}$ ”排列的规律：即单数的音“放”在“间”里，双数的音“骑”在“线”上。正好与中音区“1——7”的排列规律相反。

练习〈4〉 单偶数排列练习：把下列简谱写在五线谱表上，注意“ $\dot{1}$ ”位置上七个音在线谱上的单偶数排列。

让世界充满爱

提示:在上面的谱例中,可围绕“**i**”音向上或向下推算各音。

练习(5) “1”位置的练习:在低音谱表上写出“1——7”七个音来。

提示:从上图可以看出,“1——7”的七个音,在线谱上的排列规律是,单数的音在“间”里,双数的音在“线”上,与“1——7”的排列规律正好相同。

练习〈6〉 加线练习：将下列简谱分别写在五线谱高音谱表和低音谱表上（用空心音符写）。

高音谱表：“7 6 5”；“ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ ”；

低音谱表：“1 2 3”；

提示:“ $\dot{7}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ ”三音可从“ $\dot{1}$ ”音开始按“线间”原则向下推算,“ $\dot{1}$ ”音在下加一线上则“ $\dot{7}$ ”音在下加二间上,“ $\dot{6}$ ”音在下加二线上,“ $\dot{5}$ ”音在下加三间中;“ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ ”三音可以从“ $\dot{5}$ ”音开始,先确定“ $\dot{5}$ ”音在上加一间中,则“ $\dot{6}$ ”在上加一线上,“ $\dot{7}$ ”在上加二间中;低音谱表“ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ ”三音可先确定“ $\dot{7}$ ”音在低音谱表上加一间中,则按“线间”原则向上推算“ $\dot{1}$ ”音在上加一线上,“ $\dot{2}$ ”音在上加二间

中,“3”音在上加二线上。

通过以上练习,我们从三个位置上不同的“多”音开始构成了“ $\dot{1}$ ——7”,“1——7”,“ $\dot{1}$ —— $\dot{7}$ ”三组音列。这三组音列中的各音在五条线上的确切位置可根据不同的“多”位置与数字音符的“单偶”排列在五线谱的线或间上。以下口诀明示了这一规律。

一点通之四

“ $\dot{1}$ ”位置,“ $\dot{1}$ ”位置

双数音骑“线”,单数音在“间”

“1”位置,不相同

单数音骑“线”,双数音在“间”

以上三个位置的 21 个音在歌曲谱中较为常用,在乐理中,“ $\dot{1}$ —1— $\dot{1}$ ”位置的三组音我们分别叫做“小字组,小字一组,小字二组”,请看下例。

1 位置 1 位置 $\dot{1}$ 位置

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ $\dot{1}$

1 2 3 4 5 6 7

小字组 小字一组 小字二组

以上三个音组的音是适合人声演唱的音域,但在用乐器演奏时,它的音域又向高向低扩大了许多,因而又出现了大字组,大字一组,小字三组等音组。下例是钢琴键盘上常用音组的简谱、五线谱对照实例: