

休闲娱乐大观

◎ 由浅入深

◎ 由易到难

◎ 循序渐进

实用五线谱 与 乐理入门

◎ 膳书堂文化 / 编

SHIYONGWUXIANPU
YUYUELIRUMEN

你爱唱歌吗？你想学习演奏乐器吗？那你就得先认识五线谱。五线谱是世界各国通用的一种科学的记谱方法，你认识了它，那就不用翻译也能看懂世界各国的乐谱啦！

中国音乐出版社

休闲娱乐大观

实用五线谱

乐理入门

◎ 膳书堂文化 / 编

SHIYONGWUXIANPUYUYUELIRUMEN

中国书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用五线谱与乐理入门/膳书堂文化编. —北京:中国画报出版社, 2009. 10

ISBN 978-7-80220-623-6

I. 实… II. 膳… III. ①五线谱—基本知识 ②基本乐理 IV. J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 187123 号

实用五线谱与乐理入门

出版人:田 辉

责任编辑:史文良

出版发行:中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号,邮编:100048)

策划制作:膳书堂文化

电 话:88417359(总编室兼传真) 68469781(发行部)

88417417(发行部传真)

网 址:<http://www.zghbcbs.com>

电子信箱:cppl1985@126.com

印 刷:北京燕旭开拓印务有限公司

监 印:敖 晔

经 销:新华书店

开 本:700mm×1000mm 1/16

印 张:12

版 次:2009 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-80220-623-6

定 价:10.00 元

如发现印装质量问题,请与承印厂联系调换。

版权所有,翻印必究;未经许可,不得转载!

前言

休

闲

娱

乐

大

观

XUXIANYULEDAGUAN

五条长长的线，几只形态各异的小蝌蚪便构成了能够弹奏出华美乐章的五线谱。

今天，五线谱作为一种世界通用的记谱法，已在世界范围内推广与普及。可以说，不识五线谱就几乎无法进行西洋乐器的演奏。五线谱虽与简谱一样都具有能形象直观地认识和记忆的共同点，但它书写的形式更为多种多样，排列组合和运用也有其特点。

随着我国音乐文化水平的不断提高，国际文化交流的日益频繁，要求学习五线谱的人越来越多了，但是在我国，由于传统的记谱法是简谱，加上过去音乐教育中也主要教识简谱，因而，人们对于豆芽菜般的五线谱知之甚少甚至感到陌生。常常见到一些自学声乐或器乐的朋友面对五线谱不知所措，无从开口，无从下手，苦恼万分。不识五线谱给许多音乐爱好者的音乐学习增添了不少困难。其实五线谱的学习并不像想象中的那么难。编者正是针对初学者的这种畏难心理编写了本书。

本书从五线谱发展渊源入手，并将音符、拍子、音程、和弦以及常用记号，融入各种调与调式之中，系统通俗地讲授五线谱的知识，实用易学，让学习者能轻松地学会读五线谱。为了避免学习者只会纸上谈兵，并不能解决实际问题的出现，编者在编写的过程中加入了大量的乐谱练习，而这些练习曲目也都是大家所熟悉的曲调，这样再去学习它的记谱方式，就会感到有“轻车熟路”的感受。

编者衷心地希望本书能为读者提供帮助，希望读者能在音乐的天空中自由地翱翔。

目 录

休

闲

娱

乐

大

观

XUXIANYULEDAguan

第一章 乐谱是怎样产生的	1
第二章 五线谱的起源	5
第三章 五线谱怎样表示音的高低	10
第一节 音名 唱名	10
第二节 谱号 谱表	12
第三节 全音 半音	16
第四节 音 程	17
第四章 音符知识	21
第一节 音符与休止符	21
一、音符	21
二、休止符	23
三、音符与休止符	24
四、音符的正确写法	25
五、休止符的正确写法	25
第二节 附点音符与附点休止符	26

休
闲
娱
乐
大
观

XIUXIANYULEDAguan

一、附点音符	26
二、附点休止符	27
三、附点音符与附点休止符	28
四、弱起小节	28
第三节 复附点音符与复附点休止符	29
一、复附点音符	29
二、复附点休止符	31
三、复附点音符与复附点休止符	32
四、反复记号(一)	34
第五章 五线谱怎样表示音的强弱	37
第一节 节 拍	37
第二节 节 奏	41
第三节 切分音 弱起小节	42
第四节 音值组合法	43
第六章 音 调	46
第一节 调与调号	46
一、调与调号	46
二、升种号调	47
三、降种号调	47
四、唱名法	49
第二节 调式与调性	51
一、调式、音阶、调性	51
二、大调式	52
三、小调式	53
四、关系大小调	54

第七章 五线谱常用记号和表情术语	57
第一节 常用记号	57
第二节 力度记号	61
第三节 速度标记	62
第四节 表情术语	64
第八章 音程知识	68
第一节 音程(I)	68
一、音程	68
二、音程的度数和音数——构成音程的两个要素	69
三、自然音程和变化音程	70
四、音程的转位	72
第二节 音程(II)	73
一、单音程与复音程	73
二、等音程	74
三、协和音程与不协和音程	75
第三节 和弦(I)	76
一、和弦	76
二、三和弦	76
三、三和弦的转位	78
第四节 和弦(II)	79
一、七和弦	79
二、七和弦的转位	81
三、等和弦	82
第九章 五线谱、简谱互译	85
一、五线谱译简谱的步骤	85

二、简谱译五线谱的步骤 86

三、五线谱与简谱对照表 87

第十章 五线谱歌曲视唱 90

附录 练习题及答案 127

练习曲试唱 127

练习题部分 149

答案部分 166

休

闲

娱

乐

大

观

第一章 乐谱是怎样产生的

休

闲

娱

乐

大

观

XIUXIANYULEDA GUAN

我们用乐谱来记录音乐,就像是用文字来记录语言。我们掌握了识字、写字的本领,就能了解书中要说的内容,并且可以把自己要说的话,想表达的意思写出来。如果我们掌握了识谱、视唱和记录音乐的本领,就能独立按照乐谱的要求去唱、去奏、去欣赏音乐了,还可以把听到的音乐记录下来并学习作曲。识谱、视唱对学习音乐的人来说,就像识字、朗读一样重要,是学好音乐的基础。当我们懂得了乐谱所表示的含义,再通过不断地练习,就能掌握识谱、视唱和记谱的本领了。

乐谱没有产生以前,音乐只能通过口传心授来传播,这样很不方便,又容易出错。于是,人们就想到了用文字或符号来记录音乐。

在我国一千多年以前就曾用律吕字谱和宫商字谱来记录宫廷祭宴的音乐。在民间也流传着各种记谱法,如减字谱、工尺谱等。这些乐谱都是用文字来记写的,叫文字谱。减字谱是弹奏古琴所使用的乐谱,它用左右两手在古琴上的音位和各种手法的名称,来记录古琴演奏的技法。工尺谱是用“上、尺、工、凡、六、五、乙”七个汉字来记录音的高低,即简谱“1、2、3、4、5、6、7”,高八度的音加上“亻”偏旁,记成“仕、伋……”低八度的音除“六、五、乙”分别改成“合、四、一”外,其余都以最后一笔加一个“尾巴”来区别。工尺谱的节奏是用板眼记号来表示的,“、”或“×”表示板(强拍),“。”或“·”表示眼(弱拍)。减字谱只记录演奏法和音高位置,没有节拍和节奏;工尺谱在音高记号旁标有板与眼的符号,但对每一组音的节奏组合不确定。所以,这些文字乐谱都需要师长亲授,或者演奏者本人根据自己的修养来加以解释并演

奏,由于这个原因,我国古代有不少宝贵的音乐遗产失真、失传。这种记谱法也渐渐被人们所遗忘。

简谱起源于欧洲。17世纪时,法国巴黎有一位叫苏埃蒂的修士,他专职为教徒们教歌。开始时,他教一句,教徒们唱一句。由于歌曲的难度逐渐增大,曲目也越来越多,学习唱歌就更加困难了。于是苏埃蒂在1665年创立了用“1、2、3、4、5、6、7”来表示音高的唱名。接着,法国思想家卢梭发表论文表示支持并对苏的记谱法作了修改。以后,经过数学教师加兰、律师巴里、医生舍威等人的努力和改进,创立了初步完整的简谱体系。19世纪后期,美国教育家梅逊又对简谱进行了一次比较系统和完善的整理。简谱用阿拉伯数字记录音的高低,在数字后面或下面加上横线来表示音的长短。这种记谱法简单明了,所以称它为简谱。梅逊于1878年到日本讲学,同时把简谱带到了日本,后来简谱便传入我国。

世界上其他国家也曾用本国的文字来记谱。如希腊字母谱、拉丁字母谱等等。后来为了使音调固定,就用线谱来记谱。经过一段漫长的历程,通过不断的实践与改革,由开始的一条线来记谱,发展到四条线。11世纪时,意大利音乐理论家圭多·达·赖佐发明了五线谱。后来又有人为了扩大音域,将四线谱改为六线谱、七线谱。经过几百年的改进和完善,到16世纪时,才确立了五线谱的形态。由于五线谱使用加线以及高音、中音、低音等谱号,不仅能适应各种不同音区记谱的需要,而且清楚便于确认。五线谱是一种符号乐谱。据记载,1673年,葡萄牙的一位教士来到我国,在清宫里讲西学,在他撰写的书中详细地介绍了五线谱及和声学等理论。可见,五线谱在当时已传入我国。但真正开始流传和使用,则是清代末年以后的事了。

小 知 识

“乐器之王”——钢琴

钢琴在新的乐器分类当中属于击奏鸣弦乐器。这种广泛用于世界各国的键盘乐器,既能演奏和声与复调音乐,又能担任独奏、重奏和伴奏。它音域特别宽广,表现力很强,具有高难度的弹奏技巧,甚至能够演奏从管弦乐改编过来的交响乐曲和歌剧的钢琴曲谱,使用范围广泛,几乎能抵得上一个乐队,所以有“乐器之王”的美称。

钢琴分三角钢琴和立式钢琴两种。它结构复杂,工艺精密,共有七八个大的部件,约六千多个零件。主要部件有:键盘、跳板、击弦机(主机)、琴槌、琴弦、制音器、金属架和共鸣钢板等。键盘按十二平均律半音关系,排列成上下两排黑白键。大三角琴通常有七组 88 个键,立式钢琴一般有七组 85 个键。

钢琴的起源,最早可以追溯到古埃及和古希腊的一弦琴。之后,渐渐发展为用手拨弦的多弦乐器和槌击式乐器,并与键盘相结合。15 世纪欧洲各国广泛使用的古钢琴就是这两类,但主要是指前面那种用手拨弦的古钢琴。所谓用手拨弦,是按下键子之后,用每根弦后连接的拨子,拨动琴弦发出声响。拨子多用羽毛根部的羽管制成,所以这类古钢琴又称做“羽管键琴”。这种琴音量太小,使用也不大方便。18 世纪初,意大利人克里斯托福里在佛罗伦萨制造出音乐史上最早的钢琴,当然尚不够完美。后来,在钢琴制作上出现了许多不同的流派,如维也纳琴和英国琴,都有许多新的改革,使钢琴这种乐器越来越科学,越来越完美。与此同时是钢琴艺术的迅速发展,历代著名的音乐大师、作曲家和钢琴演奏家,都创作并演奏了大量的钢琴作品。

19 世纪初,钢琴随着外国传教士传入中国。“五四”运动前后,钢琴乐曲的创作和演奏逐渐在我国兴起。20 世纪 20 年代,萧友梅、贺绿汀、刘雪庵等作曲家开始谱写钢琴曲。50 年代以来,丁善德、陈培勋、瞿维、朱践耳、杜鸣心、刘诗昆、殷承宗、李名强等作曲家和钢琴家,相继创作出许多优秀作品,推动了钢琴音乐的发展。其中比较有影响的作品有《牧童短笛》、《儿童组曲》、《青年协奏曲》、《黄河协奏曲》、《红色娘子军组曲》等。中国的钢琴音乐艺术与欧美各国尚有较大距离,80 年代以来,在各大中城市开始出现“钢琴热”,为钢琴音乐艺术的发展带来了生机。

休

闲

娱

乐

大

观

第二章 五线谱的起源

希腊是古代欧洲文化的发祥地。在古希腊,音乐的主要表现形式是声乐,用里尔琴等乐器伴奏,歌词的发声用 24 个拉丁字母来表示,这就是后来的字母谱。到了罗马时代,有人开始用另一种符号来表示音的高低,这种记谱方法称为“纽姆”符(neumc),这可能就是五线谱的雏形。如图 1-1 所示的是用绘图的形式表示的初期纽姆符的形状:

图 1-1

从上图的纽姆符能看出音的进行方向,这当然只是一个相对的概念,却没有固定的音高,纽姆符会因唱者不同,音高也会略有不同。为了使纽姆符能够表示出一个相对的音高,有人就画出一条横线,将纽姆符写在横线上,并规定纽姆符与横线的交点为 F 音,再根据上下位置,来确定音高。这可称之为“一线谱”了。(见图 1-2)

到了 11 世纪的中后期,在乐谱上又增加了一根线,变成“二线谱”。为了区别两线的音高,线用不同的颜色来画。例如,意大利音乐理论家圭多·达雷佐(995—1050)发明的圭多记谱法。以红色线代表 F,黄色线代表 C(见图 1-3)。后来有人又添加了两根线,成为四线谱,音的高低更加准确了。

直到 13 世纪,“纽姆”符四线谱全部采用黑色线,在线的前端可任意记上 C、G、F 来确定音高标准,这三种符号后来逐渐演变成了中音谱号、高音谱号和低音谱号。

随着“四线谱”的演变,“纽姆”符的形状也发生了很大变化,有大、小、方等形状,每一种图形都代表一定的音高、长短等。(见图 1-4)

图 1-2

这是现存最早的戏剧乐谱(“你们在马槽中寻找何人?”)的抄本(见于利摩日的圣马第阿尔修道院所藏附加段曲集)

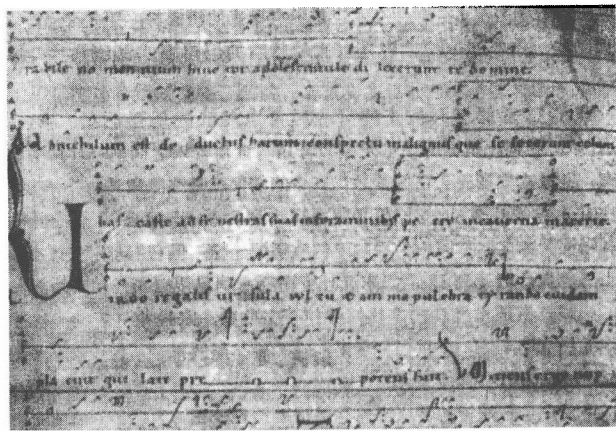

图 1-3

主多采用彩色谱线表示音高,页左边缘处所注字(c、a、f、d)后来演化成谱号(慕尼黑,巴伐利亚国家图书馆供图)

Ant.
1.
S Al-ve, • Re-gí- na, máter mi-se-ricórdi- ae:
Vít-a, dulcé- do, et spes nóstra, sál-ve. Ad te
clamá-mus, éxsu-les, fí-li- i Hévae. Ad te suspi-rá-
mus, geméntes et flén-tes in hac lacrimá-rum välle.
E-ia ergo, Advocá- ta nóstra, fillos tú- os mi-se-ri-
córdes ócu-los ad nos convér-te. Et Jésum, benedí-
ctum fráctum véntris tú- i, nó-bis post hoc exsíl- um
os-ténde. O clé-mens: O pí- a: O dúlcis
• Vírgo Ma-rí- a.

图 1-4

至福童贞马利亚交替圣歌《圣母，慈悲之母》谱例

17 世纪中后期，四线谱又得到了进一步的改进，四条线增加到了五条线。经过 300 多年的发展、完善，五线谱最终成为了当今世界公用的音乐记谱法。为世界音乐文化的交流与发展发挥了巨大的作用。

小 知 识

嗓音的分类

每个人由于性别、声带和共鸣腔体的差异,因而嗓音被分成不同的声部和类型。这种分类因时代和国别而有所不同。现今通常按混声四部合唱分为“女高音”、“女低音”、“男高音”和“男低音”四种。这种分类法最早出现于16世纪末的欧洲。在独唱中,还有“女中音”和“男中音”。

女高音:最高的女声,一般音域为 $c^1 - a^2$ 。嗓音优美、辉煌、流利,不但可以参加各种类型的合唱和重唱表演,而且常担任独唱表演。按照音色特点及演唱技巧的不同,主要分为戏剧女高音(音域为 $g - c^3$)、抒情女高音(音域为 $^b b - ^\sharp c^3$)、花腔女高音(音域为 $g - f^3$)。女高音独唱这种艺术表演形式,受到很多音乐爱好者的喜爱,像我国的迪里拜尔、胡晓平等女高音歌唱家都已享誉国内外。

女中音:在女性发声组里,女中音比女高音的音域略低,为 $a - f^2 (a^2)$,音色特点与女高音有相似之处,但较女高音的音色更丰满、圆润、厚实,可以参加各种类型的重唱及合唱表演。女中音独唱也是人们所喜爱的表演形式之一,像我们熟悉的关牧村、德德玛等著名女中音歌唱家的歌声,都给大家留下了深刻的印象。

女低音:最低的女声,一般音域为 $f - d^2 (f^2)$ 。主要担任重唱、合唱中的低音声部的演唱,偶尔也进行独唱表演。嗓音浓郁深厚,分为戏剧女低音和喜剧女低音两种。

男高音:最高的男声,音域为 $c - g^2 (c^3)$ 。音色明亮悦耳,极具阳刚魅力。男高音最适合演唱灵活、显示技巧的作品,是最重要的声部。按音色特点及

演唱技巧的不同分为抒情男高音、表演男高音和喜剧男高音等。当今世界上被誉为“三大歌王”的著名的男高音演唱家有意大利歌唱家鲁契亚诺·帕瓦罗蒂、西班牙男高音歌唱家普拉西多·多明戈与何塞·卡雷拉斯。我国男高音歌唱家刘维维、程志演唱的独唱歌曲也深受广大音乐爱好者的喜爱。

男中音:处在男高音和男低音之间的嗓音,为男中音。一般音域为 A—f¹。独唱者的音域要宽广得多,嗓音更显饱满、圆润,按照音色特点及演唱技巧的不同也可以分为抒情男中音和戏剧男中音等。男中音不但可以参加各种类型的重唱和合唱的表演,还可以担任很具魅力的独唱表演,像刘秉义、杨洪基等就是音乐爱好者所熟悉的男中音歌唱家。

男低音:最低的男声,一般音域为 F—d¹。嗓音深沉、宽厚。在歌唱艺术中,起着十分重要的低声部男低音也可以担任独唱表演,尤其在一些西洋歌剧中,常常听到男低音的出色演唱,我国的温可铮就是一位很有影响的男低音歌唱家。

