

不枯燥的 音乐理论

入门

书

[日] 侘美秀俊 编著

李明润 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

不 枯 燥 的

音 乐 理 论

入 门

书

[日]佐美秀俊 编著

李明润 译

人民邮电出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

不枯燥的音乐理论入门书 / (日) 侘美秀俊编著 ;
李明润译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2019.9(2020.4重印)
ISBN 978-7-115-50318-3

I. ①不… II. ①侘… ②李… III. ①读谱法—基本
知识 IV. ①J613.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第277912号

版权声明

CHANTOSHITA ONGAKURIRONSHO WO YOMUMAENI YONDEOKUHON

by Hidetoshi Takumi

Copyright © Hidetoshi Takumi & Rittor Music, Inc., 2014

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Rittor Music, Inc.

Simplified Chinese translation copyright © 2019 by Posts & Telecommunications Press

This Simplified Chinese edition published by arrangement with Rittor Music, Inc., Tokyo,
through HonnoKizuna, Inc., Tokyo, and Beijing Kareka Consultation Center

内容提要

很多人都有这样的经历吧,当你打算学习音乐理论并开始阅读相关书籍时,却总是因为各种各样的原因而放弃了;当你在学习音乐理论时,却因为某个难点无法攻破而导致半途而废。本书作为一本音乐理论的入门书,旨在降低音乐理论的入门门槛,并构建一座方便读者更容易理解音乐理论的桥梁。

本书主要包含6个章节,讲解了五线谱、音程、音阶、音调与和弦等方面的内容。每个章节的开头处都会用老闲和小理这两位主人公的对话引出主题,通过他们的对话和解说,对组成音乐理论的各个要素进行讲解和分析。希望大家在学习的过程中能够有“原来如此”“哇,好神奇”这样的发现,并保持兴趣继续阅读下去,最终在音乐理论方面有所提高。

本书适合音乐爱好者阅读,也适合作为音乐培训学校的参考读物使用。

◆ 编 著 [日]侘美秀俊

译 李明润

责任编辑 杜梦紫

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

— 固安县铭成印刷有限公司印刷

◆ 开本: 880 × 1230 1/32

印张: 7.75

2019年9月第1版

字数: 620千字

2020年4月河北第2次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2018-2548号

定价: 54.80元

读者服务热线

0)81055316

广告经营

147号

前言

很多人都有这样的经历吧：当你打算学习音乐理论并开始阅读相关理论书时，却不知道什么时候、什么原因就把它们压在箱底了……对于想要学习音乐理论的人来说，在几乎什么都不懂的情况下，突然把很多正统的音乐理论摆在面前，一瞬间会变得不知所措。本书作为一本音乐理论入门书，旨在降低常规音乐理论的入门门槛，并尽力构建一座桥梁，方便读者更容易理解音乐理论。

本书各节的开头处都会登场两个人——老闲与小理，大家可以忽略他们那些搞笑的对话内容，进而在对话后面的解说中，对组成音乐理论基本脉络的各个要素能够有“原来如此”或者“噢”这样的感叹，并保持兴趣继续阅读下去的话，就是我的无上荣耀。

侘美秀俊

2014年于北海道

目录

前言

3

第一章

五线谱和音名

游刃有余的五线谱

8

各式各样的音名叫法

15

总谱中的不同声部记号

22

黑白难辨的音名

28

第二章

泛音和音程

音的主要成分是泛音

36

从泛音来看音的性格色彩

42

三明治中食材的差异会产生口味之别

52

2度音程有大小之分，6度、7度也有吗

59

说到增减能引起人们注意的只有体重吗

68

有些人即使在远方也会给你就在身边的感觉

77

第三章

音阶

阶梯也存在多种样式	86
急性子吃亏，让我们多点耐心	91
小音阶的变身计划	99

第四章

音调（调式）

一起来调整音调吧	108
我们一起来了解唱名这个概念吧	118
音调和调号让人超级生气	123
7人战队	136

第五章

和弦

让我们来认识三和弦吧	150
因为要说七和弦就要泄气了吗	160
水星、金星、地球、火星、木星、土星的转位说明	170
有点牵强地提高情绪	184

不 枯 燥 的
音 乐 理 论
入 门
书

[日] 侘美秀俊 编著

李明润 译

人民邮电出版社

北京

前言

很多人都有这样的经历吧：当你打算学习音乐理论并开始阅读相关理论书时，却不知道什么时候、什么原因就把它压在箱底了……对于想要学习音乐理论的人来说，在几乎什么都不懂的情况下，突然把很多正統的音乐理论摆在面前，一瞬间会变得不知所措。本书作为一本音乐理论入门书，旨在降低常规音乐理论的入门门槛，并尽力构建一座桥梁，方便读者更容易理解音乐理论。

本书各节的开头处都会登场两个人——老闲与小理，大家可以忽略他们那些搞笑的对话内容，进而在对话后面的解说中，对组成音乐理论基本脉络的各个要素能够有“原来如此”或者“咦”这样的感叹，并保持兴趣继续阅读下去的话，就是我的无上荣耀。

侘美秀俊

2014年于北海道

目录

前言

3

第一章

五线谱和音名

游刃有余的五线谱

8

各式各样的音名叫法

15

总谱中的不同声部记号

22

黑白难辨的音名

28

第二章

泛音和音程

音的主要成分是泛音

36

从泛音来看音的性格色彩

42

三明治中食材的差异会产生口味之别

52

2度音程有大小之分，6度、7度也有吗

59

说到增减能引起人们注意的只有体重吗

68

有些人即使在远方也会给你就在身边的感觉

77

第三章

音阶

阶梯也存在多种样式	86
急性子吃亏，让我们多点耐心	91
小音阶的变身计划	99

第四章

音调（调式）

一起来调整音调吧	108
我们一起来了解唱名这个概念吧	118
音调和调号让人超级生气	123
7人战队	136

第五章

和弦

让我们来认识三和弦吧	150
因为要说七和弦就要泄气了吗	160
水星、金星、地球、火星、木星、土星的转位说明	170
有点牵强地提高情绪	184

第六章

功能和弦与终止和弦

由音调决定和弦	198
终止型和弦进行应该 OK 吧	206
让南无妹子给我代班	221
固有和弦之外还有其他类型的和弦	233
后记	247

出场人物介绍

小理：

还在大学读书的女大学生。虽然目标是成为一名幼儿园老师，但是却很讨厌那种很麻烦的小孩。因小时候的钢琴水平得到大家认可，时不时地会去邻居家教小孩弹钢琴。平时性格很开朗并且温顺，但是生气时也会有恐怖的一面。

老闲：

自称是作曲家、编曲家。代表作永远是下一部作品。虽然在美国学习过音乐，但回国后的音乐生活却默默无闻。已经 32 岁了却只参加过一些简单的工作，实际上就是一个“啃老族”——当然现在和父母住在一起。他的妈妈和小理的妈妈是姐妹，所以他和小理其实是表兄妹关系。

第一章

五线谱和音名 —

游刃有余的五线谱

老闲，突然想起一个问题，这个TAB到底是什么？

嗯～准确说来，TAB是“tablature（文字谱）”的缩写，是用数字和文字表示的乐谱。这种乐谱常用于吉他或贝斯这些乐器演奏。

■ TAB 记谱法实例

The image shows a musical score for guitar or bass. The top staff is a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a common time signature (C). The melody is written in eighth and quarter notes. Above the staff, there are letters 'A' and 'S' indicating specific techniques. Below the staff, there is a TAB line with numbers 7, 8, 5, 5, 7, 7, 5, 8, 5, 8, 7, 5 representing fret numbers for guitar or bass.

哦，是这样。那它和普通的乐谱哪里不一样呢？

小理你学过钢琴应该知道的吧，钢琴课堂教学都是从“大家要先学会看五线谱”开始的。但是吉他手和贝斯手，只要有这种乐谱，即使没有五线谱也可以弹奏。

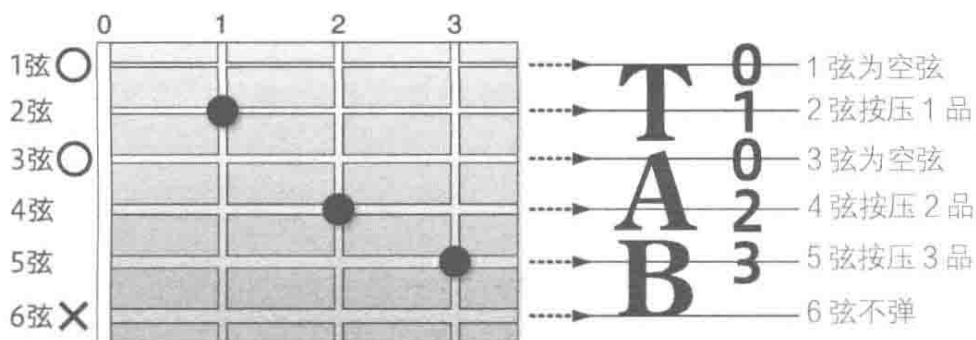

咦？这到底是怎么一回事呀？不看五线谱也行，这在钢琴世界里是难以想象的。

那我们就拿吉他举个例子。吉他有六根弦，画六根线来代表吉他的六根弦，用数字标出左手需要按压的位置。这样一来只要按照这个数字标记按压，就算不知道会发出什么音，也可以进行弹奏。很方便不是吗？

■ TAB 谱上的记号与需要按压的弦和品的关系

那是不是像电子键盘上发光的按键才可以按压，吉他只要按照指示也能弹出旋律来一样？

哈哈，不愧是小理，同理举例运用得真不错呀。今天趁着我心情好，再告诉你一件事情。许多憧憬成为吉他演奏家的男孩子，差不多都会有一种青春期特有的“病症”，就是那个

有名的“五线谱博士”发现的“僵硬症候群”。这个病症是由“五线谱病毒”引发的呢。

总觉得你在说瞎话，老闲。

呀，暴露了。但是说真的，这种病的主要症状是，如果弦的数量和乐谱线的数量不一致的话，弹乐器的手就会引发全身僵硬，因此音乐家们研发了这种“TAB 特效药”，以应对这种“病症”。病人吃了这个药之后，身体僵硬的症状立马能得到缓解。

要是有那么方便的话，我觉得倒是一件好事。

话虽然这么说，但是这种特效药也是有所谓的副作用的，如果长期连续服用的话，这种病症的慢性排异反应会逐渐增大，也就是会引发典型的厌恶五线谱的症状。大家可能想象不到，不喜欢五线谱的吉他手和贝斯手数量还挺多的，虽然这些演奏者演奏水平都相当高，但是他们好像都会在将来的某个场合里因为不熟悉五线谱而吃苦头。为了避免这样的情况，我建议最好是在学习初期服用这个“特效药”……

学习五线谱是帮助理解音乐理论的最好途径

正如老闲感慨的那样，大部分吉他手或者贝斯手常常说“即使不会看五线谱，只要有TAB谱就行了”，我也确实常常听到。

的确，TAB谱用起来非常方便，我也理解他们为什么会有此感想。“能读懂经常使用的TAB谱，没道理看不懂五线谱吧，只不过是少了一根线而已。”这种说法虽说有一半是讽刺，但剩下一半也可以说是直击要害了。明确地说，应该没有看不懂五线谱的人。不管任何人，只要耐得住性子一个一个地数音符，就能看懂，这不过就是一件熟能生巧的事情。

在演奏中，TAB谱确实很方便，但是在分析音乐的结构——也就是音乐理论时，多多少少都会有一些不方便。五线谱中，低音在下面，比它高的音就写到上面去，但TAB谱是用弦和品的组合来表示的，不太容易一瞬间读出音名。因为无法辨明音名，前后音程也没办法快速分辨出来。

所谓“音程”，在音乐的架构中是最基本的一部分，是一种类似于标尺的东西。在后面我们会进行详细说明，这里就简单提一下，如果了解音程这个概念，那么就on能够清楚地分辨出旋律和乐句，以及包含在和弦进行中的部件……这是一个非常重要的概念。音程这个概念如果用人来举例的话，那就代表人与人之间的距离感。请环视你周围的人际关系，如果你不清楚和他们之间的距离，就等于你不能够把握全局，读懂大家的心思，这样的话，你也不清楚应该怎么样去行动。这个道理在音乐中也是一样的。