

皇家音樂學院

最新
教
材

一至五級
樂理

陳嘉寶

一至五級樂理

作 者：Bianca Chan Ka Po

網 址：<https://www.facebook.com/pianotutorbiancachan>

美術設計：Edith Cheung

出 版：紅出版（青森文化）

地 址：香港灣仔灣仔道 133 號卓凌中心 11 樓

電 話：(852) 2540 7517

傳 真：(852) 3421 1241

電 郵：editor@red-publish.com

國際書號：978-988-8743-02-5

電子書出版日期：2020 年 11 月

電子書定價：港幣 78 元正

形 式：電子書

版權所有 不得翻印

序

本書是根據皇家音樂學院最新修訂的一至五級樂理課程內容編制的。

作者編寫樂理書的目的是希望學生能夠有系統地理解、掌握音樂基本知識，讓理論與實踐相結合。通過音樂作品或琴譜例子進行講解分析，提高學生對音樂作品的理解、分析和自學能力，懂得樂理教學的基本方法。

本教材在內容安排上，也具有一定的靈活性和伸縮性。在基本知識、基礎理論的敘述方面，盡量做到簡單明白；在結合實際應用方面，則較為充實和豐富。這可給教師在教學中留有充分的餘地，可在教學中根據上課時間的長短、學生基本條件等因素進行取捨，實事求是的安排和調整教學計劃。

本書的最後部份附有按英文字母順序編制的詞彙表，它能發揮音樂小字典的作用。

目錄

第一課 節奏和速度的基本

1.1	時值	P.7
1.2	拍子記號	P.9
1.3	速度	P.11
1.4	節奏	P.13

第二課 音高概論

2.1	音高名稱和記譜法	P.15
2.2	大調音階	P.19
2.3	調號	P.21
2.4	臨時記號	P.23

第三課 再論節奏

3.1	休止符	P.27
3.2	延音線、附點	P.28
3.3	三連音和複拍子	P.30
3.4	單拍子和複拍子的基本記譜法	P.33

第四課 再論音階、調性和譜號

4.1	大調音階和五度循環圈	P.35
4.2	小調音階和調性	P.39
4.3	關係大小調的調性	P.43
4.4	音階音級	P.46
4.5	重升號和重降號	P.47
4.6	半音階	P.48
4.7	中譜號	P.50

第五課 音符和休止符組合

5.1	單拍子和複拍子的音符組合	P.53
5.2	單拍子和複拍子的休止符組合	P.57
5.3	其他拍子記號的音符和休止符組合	P.59
5.4	二連音	P.62
5.5	不規則連音符	P.63

第六課 音程和移調

6.1	一個八度內的音程	P.67
6.2	移調	P.70
6.3	複音程	P.72

6.4	音程的轉位	P.73
6.5	協和音程和不協和音程	P.74
第七課 和弦		
7.1	三和弦	P.77
7.2	和弦	P.79
7.3	爵士樂中的和弦標記法	P.83
7.4	數字低音	P.84
7.5	和弦分解	P.86
第八課 樂句和終止式		
8.1	樂句	P.89
8.2	終止式	P.91
第九課 速度、強弱對比		
9.1	速度	P.99
9.2	力度	P.101
第十課 裝飾音		
10.1	倚音	P.103
10.2	波音	P.104
10.3	回音	P.105
10.4	顫音	P.107
第十一課 反覆記號		
11.1	反覆記號	P.109
11.2	二音音組反覆記號	P.109
11.3	小節和段落的重複記號及段落反覆術語	P.110
第十二課 發音法		
12.1	分句標記	P.113
12.2	連線	P.114
12.3	斷音記號	P.116
第十三課 節奏：歌詞配曲和切分音		
13.1	歌詞配曲的記譜方法	P.119
13.2	歌詞配曲的節奏處理	P.121
13.3	切分音	P.122
音樂小字典		
		P.127

第一課

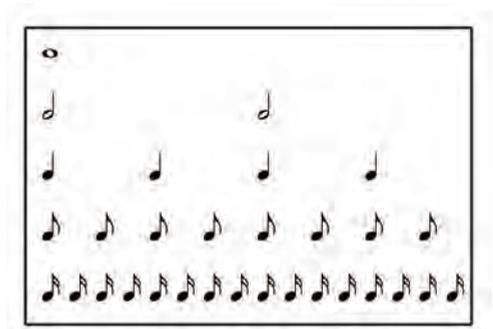
節奏和速度的基本

1.1 時值 Time Values

時值又稱做音值，就是表達音符之間彈奏時的音的持續時間。彈奏的時值越長，音越長；彈奏的時值越短，音越短。在音樂中，拍(Beat)就是計算音樂時間的基本單位，它有弱拍和強拍之分，拍的感覺就如步操一樣，有齊整的步伐，左右左右，每行一步就是一拍。因為拍是代表了時間，所以拍數越大，音就越持久，如四拍就會比一拍的音較長。在實踐中，樂隊指揮的手勢分上、下、左、右，每一種手勢都是一拍。拍子機的滴答聲也是拍。

而我們會用不同音符(Note)來記錄不同的拍子。

◼	二全音符	Breve
◉	全音符	Semibreve
♩	二分音符	Minim
♪	四分音符	Crotchet
♫	八分音符	Quaver
♬	十六分音符	Semiquaver

從上圖看，發現不同的音符有不同的時值，例如全音符的彈奏持續時間是最長的，所以音也最長，相反十六分音符就會是較短。

音符之間也有長度關係，我們會以全音符來做一個整體，其他時值的音符都是從全音符分割出來的，把全音符分成兩份就叫做二分音符，分成四份就叫做四分音符，如此類推。

此外，還有三十二分音符 (Demisemi-quavers) 和六十四分音符

(Hemidemisemiquavers)，就是分別以三十二和六十四個音符等於一個全音符了。但需注意一點，就是符尾越多，時值就越短，音就越短。

除了以上常見的音符外，還有一個比全音符長一倍的音符叫二全音符 (Breve)，它等於兩個全音符的時值，在2/2拍子中，它是代表四拍。

音符有三個部份：符桿 (Stem)、符尾 (Tail) 和符頭 (Note)。

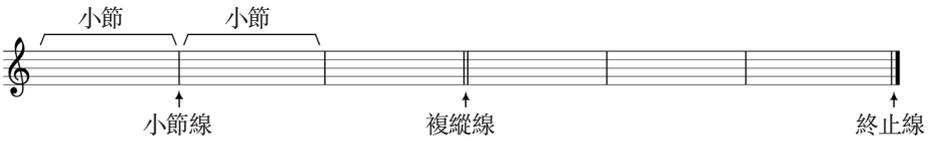

符桿要畫在符頭的右上方或左下方。這需要視乎符頭在五線譜的哪個位置——它在五線譜第三條線以上的話，符桿就要向下，它在第三條線以下的話，符桿就向上，而在第三條線時，向上或向下都可以。

畫符尾的時候，微微地半彎就可以，好像一面旗子。

***但要注意，音符時值並不是表示一個音符的絕對時間長度。所以不能解釋做一拍就等於一秒這說法，而是用來使人了解它與其他音符之間的相對時間長度，只是一個比例，就是一個音符的時值等於多少個其他音符。

1.2 拍子記號 Time Signatures

樂譜上，劃分音樂拍子的單位叫做小節。每一個小節 (Bar或Measure) 都會用小節線 (Bar Line) 去劃分，每一個小節都有同樣的拍子總時值。在樂曲的分段處或在作品中間轉用新調號之前使用的雙細線就叫做雙 (複) 縱線，至於一首樂章完結就用終止線或雙小節線 (Double Bar Line)。

但是在每一小節用什麼音符種類和數目就不一樣。正如之前關於時值的課文中提過，音符時值只不過是比例關係，以全音符為一個完整的時值單位，並不能代表小節中音符的拍數。例如：究竟四分音符是等於幾多拍？這就需要一個記號代表，就是拍子記號。

從以下例子，上面的數字代表一個小節裡有多少拍 (Beat)，下面的數字代表每一拍以什麼時值的音符做單位 (一拍)。

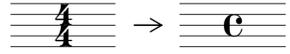

所以如果拍子記號下面的數字是4的話，四分音符就為一拍，八分音符就會是半拍。但如果下面的數字是8，八分音符就為一拍，四分音符在這拍子中

就會成為二拍，所以音符的拍數是會隨着拍子記號而改變的。

拍子記號除了用數字表達外，也可以用符號代替。例如四四拍子 (Common Time) 和二二拍子 (Alla Breve)。

這兩種拍子記號用了符號代替後，其定義和用數字式的記號是沒有分別的。

其次拍子記號都是會放在樂譜的開端，除非之後有新拍子記號出現，這樣新的拍子記號就會在小節線後加上。

看下圖 (1.2.1)：

1.2.1

最後，每個小節中的拍子都有強拍和弱拍之分。除了以下拍數的拍子記號 (如 2/4、3/4、4/4、2/2、6/8 等)，還有其他拍子將會在之後的課文中提及。看例圖 1.2.2：

1.2.2

1.3 速度 Tempo

音樂進行的快慢叫速度(Tempo)。在音樂理論中，速度是一個非常重要的音樂元素，它影響了作品的情感與演奏難度。Tempo是借用了意大利語的時間，源於拉丁語的Tempus。標記音樂速度的記號叫速度記號。速度是根據樂曲的內容、風格而決定的。例如，巴哈的《小步舞曲》就會多用中板的速度。

音樂的速度是用文字或速度記號標記，寫在樂曲開端的上面。如樂曲進行時速度有改變，則會記上新的速度術語。

除了用音樂術語，我們也會用拍子機來記錄速度。拍子機的速度標記是以每分鐘有多少拍數來計算，每一拍可以用任何時值音符代表，拍子速度標記方式如下：

$$\text{M.M. } \text{♩} = 120 \quad \text{或} \quad \text{♩} = 120$$

M.M.是外文Maelzel's Metronome(梅智的節拍器)的縮寫，是梅智在1815年得到了這項發明的專利而命名的。但也可省略M.M.兩字去表達速度。節拍器的英文Metronome是由希臘文而來：Metro = Measure(衡量)，Nomos = Regulating(規律化的)。

♩ = 120，即是代表1分鐘演奏120個四分音符。自從有了拍子機，有些鋼琴家會同時用速度術語和拍子機速度標記去表達歌曲速度，例如：

$$\text{Allegro}(\text{♩} = 138)$$

但有很多的鋼琴家都會傾向用文字多於拍子標記去表示速度。關於速度術語會在之後的第九課關於速度的課文中再提及。

計算一首樂曲的演奏時間的方式如下：

$$\text{一小節的拍數} \times \text{小節數} \div \text{速度} = \text{演奏時間}$$

例如：

3/4拍子，全首歌共70個小節，速度 $\text{♩} = 138$

$$3 \times 70 \div 138 = 1 \text{分}52 \text{秒}$$

但這樣的計算是基於拍子的速度不變的情況下而定。如果是演奏浪漫派時期的作品或20世紀的作品，大多加了演奏者的個人詮釋，所以有速度自由性 (Tempo Rubato) 的情況出現，就是在情感上和節奏上有自由的演繹。所以要計算演奏的時間的話，最好是用錄音器材計算。

1.4 節奏 Rhythm

當提到節奏和速度的關係，有許多學生都會有誤解，就是以為速度改變，節奏就會改變。其實節奏是有時間組織的，樂音之間的連續是有規律的，每個音符的時值代表了演奏時的持續時間長度。其次節奏也代表了強弱拍的分佈。所以無論速度如何改變，音符的時值（拍數）和強弱拍分佈都不會改變。有個例子：就是當你用手掌打拍子的時候，全部都是四分音符為一拍時，1、2、3、4……時值沒有改變但你可以改變打拍子的速度，打快些或慢些。這就是節奏和速度之關係。