

MY Music

音乐之美——音乐艺术鉴赏

第8章 音乐存留的方法——记谱法

记谱法概述

8.1

8.2

常用记谱法

8.1 记谱法概述

8.1.1 记谱法的概念

- ◆ **记谱法是指用符号、文字、数字或图表将音乐记录下来的方法。** 它所产生的记录即称为乐谱。记谱法因国家、民族、时代的不同而有很大差异。
- ◆ 乐谱中所记录的音乐各种要素，包括音的绝对或相对高度、音的持续长度、音的强弱、音的装饰法、乐器的演奏方法及表情记号等。
- ◆ 并不是记谱法就要把音乐所有的要素都标记清楚，有些记谱法只记录音乐的某几个要素，正因为这样才形成各种各样的记谱法。

8.1 记谱法概述

8.1.2 西方的记谱法

- ◆ **西方的记谱法最早源于古希腊，希腊罗马时期**，已经有简单的符号粗略地代表音的高低，不少诗歌会有节奏标记，如长短格和短长格等。
- ◆ **中世纪时代，乐谱从早期的纽姆谱逐渐发展到现代的五线谱。**乐谱从单声部逐渐增加到多声部的分谱，亦开始有不同节奏的标记。
- ◆ 从巴洛克音乐到现在，乐谱出版事业蓬勃发展，大大推动了音乐的传播，并因为乐队的发展以及各种新颖乐器技巧的出现而增添了更多的符号。
- ◆ 作曲家会精确地标记音量、速度和音色变化以及表情。

8.1 记谱法概述

8.1.3 中国传统的记谱法

- ◆ 中国汉字记谱主要是用宫、商、角、清角（和）、徵、羽、变宫（变）分别来表示do、re、mi、fa、sol、la、si，而在**工尺谱**中，则表示为上、尺、工、合、六、五、一。
- ◆ 在汉字下方画斜线和在汉字旁家部首（如加“亻”等）来表现音高。

8.1 记谱法概述

8.1.3 中国传统的记谱法

记谱法

01

琴谱是用文字将古琴曲的定弦法、弹奏手法和分句法等记录下来。

02

燕乐半字谱所用的符号大多形似半个汉字，多用于记录燕乐，所以叫做燕乐半字谱。

03

弦索谱是一种指位谱，原理与今天吉他指位谱相似。不过已经失传了。

04

管色谱是一种音位谱，最初可能是管乐器指法符号的演变。

05

俗字谱即工尺谱的前身。

06

律吕字谱使用十二律吕名记录曲调中各声音高的一种记谱法。

8.1 记谱法概述

8.1.3 中国传统的记谱法

方格谱是太簇律由低到高列出十二律，在音图最右边一行注律吕字样，每格代表一个半音，自左而右每格代表一个相对等长时值单位。

雅乐谱是明代记载祭祀孔子所用的音乐的曲谱形式。

曲线谱是用曲折的线条来记写曲调进行的乐谱。

央移谱是藏传佛教使用的曲谱，是在七条平行线上划出各种曲线组成的一种曲谱。

查巴谱是一种在方格中划曲线的曲谱。

锣鼓经是一种打击乐的曲谱。又叫“锣经”“锣鼓谱”和“法器谱”等。

8.1 记谱法概述

8.1.3 中国传统的记谱法

◆ 唐朝后期出现了**减字谱**，记录指法动作、弦序和徽位。敦煌的莫高窟收藏了不少唐宋以来的乐谱，其中包括不少琵琶乐谱。

◆ 明清两代的戏曲，包括昆剧、京剧、粤剧以及当时不少器乐曲都应用了**工尺谱**。潮州音乐有其独特的二四谱。

南北朝

唐朝后期

宋代

明清

民国年间

◆ 中国留传下来最早的乐谱是南北朝时期的**古琴谱**《碣石调·幽兰》。早期的乐谱为文字谱，将指法详细地以文字叙述。

◆ 宋代的姜白石道人歌曲出现了记录音高的**俗字谱**，证明当时的宋词是可以歌唱的。

◆ 民国年间，受到西方以及日本的影响，中国的学堂乐歌开始应用**简谱以及五线谱**。直至今日，在流行歌曲中，以简谱和五线谱居多。

8.1 记谱法概述

8.1.3 中国传统的记谱法

- ◆ 由于中国音乐文化的特殊性，**简谱、五线谱无法在传统音乐中代替减字谱、工尺谱。**
- ◆ 在瑶琴（古琴）领域，使用简谱（五线谱）记录的某些曲子，只代表这个记录者的弹奏方法，在其下方同时必须用减字谱，否则没法弹琴。
- ◆ 有的琴人仍然可以按照古谱作出自己的弹法，之所以出现这种现象，是因为减字谱是一种记录指法和音高而不标出节奏的记谱法。
- ◆ 关于为什么减字谱不标记节奏，学界有很多说法，有学者认为减字谱是一种充满着高度哲学性的记谱法，中国音乐追求气韵的审美宗旨不允许硬性规定乐句，给后人和演奏者留下足够的创造性余地，允许实际演奏者做一些自己的发挥，自由度比较大。这样才形成异彩纷呈的风格流派。
- ◆ 也有学者认为是减字谱不科学不精确，本身比较模糊才导致不能记录节奏。不管学界如何争论，减字谱流传千年并将依然流传下去。

8.1 记谱法概述

8.1.3 中国传统的记谱法

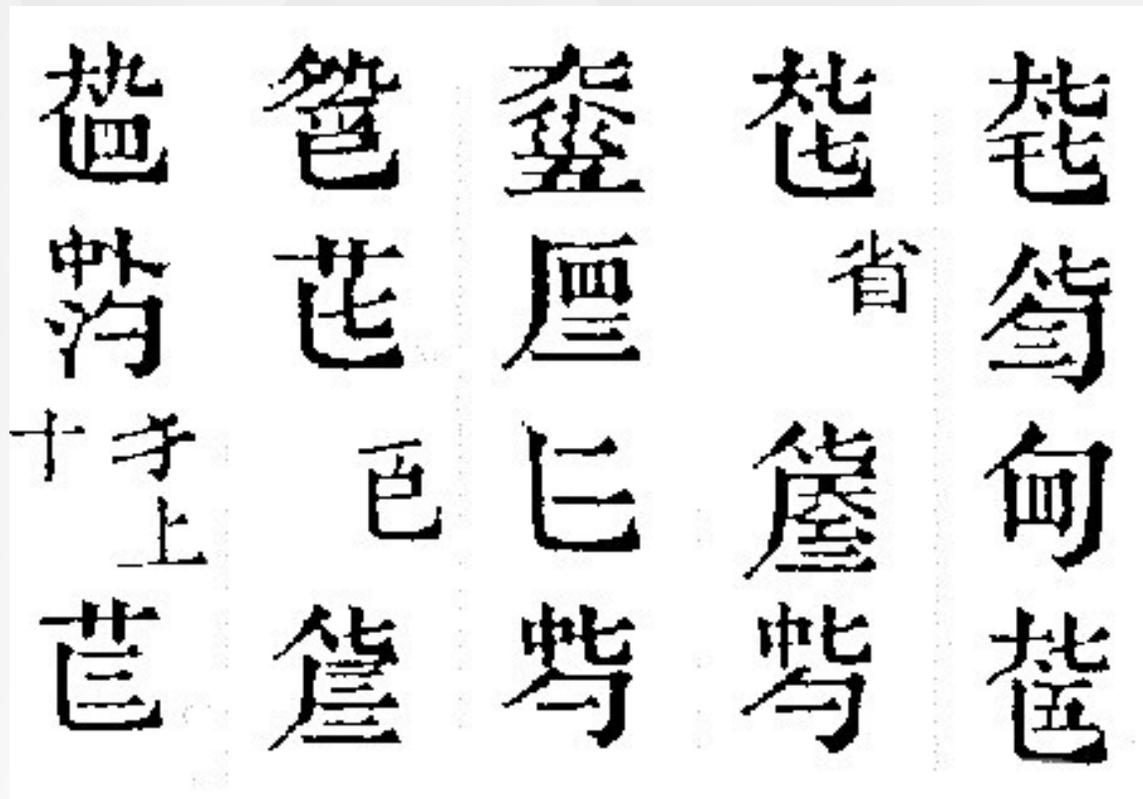
工尺譜與簡譜符號的對照：

工尺譜	：	上	尺	工	凡	六	五	乙	仕	伋	任
西洋唱名	：	<i>d</i>	<i>r</i>	<i>m</i>	<i>f</i>	<i>s</i>	<i>l</i>	<i>t</i>	<i>d'</i>	<i>r'</i>	<i>m'</i>
簡譜	：	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>1̇</i>	<i>2̇</i>	<i>3̇</i>

工尺谱

8.1 记谱法概述

8.1.3 中国传统的记谱法

减字谱（古琴谱）

此而遂已也若曰姑舉一隅而當別用旋宮之法以盡其變則又當各以其字命之而不得定以合聲為宮也蓋今俗樂之譜公則合之為黃也マ則四下之為大也マ則四上之為太也二則一下之為夾也二則一上之為姑也マ則上之為中也公則勾之為蕤也公則尺之為林也丁則工下之為夷也丁則工上之為南也川則凡下之為無也川則凡上之為應也六則六之為黃清也丁則五下之為大清也丁則五

8.2 常用记谱法

8.2.1 数字记谱法——简谱→8.2.1.1 认识简谱

- ◆ 简谱的样子就是我们数学中的七个数字，1 2 3 4 5 6 7 把这七个数字按照不同的节奏节拍以及高低组织起来就是音乐，这种组织是有一定规律的，而这个规律就是作曲技法，是需要通过一定的音乐专业训练才可以进行的。即便是一个歌曲作者，先天禀赋很好，但是也要先会识谱、写谱，才能够作曲。
- ◆ 简谱是记谱法一种。由于它简单明了、通俗易懂，在记谱、读谱上有很大的方便，因此在中国广泛流传。
- ◆ 简谱也有它的缺点。例如，记合奏合唱，它就不像五线谱在视觉上那么清楚，而记钢琴谱几乎是不可能的。应该承认，简谱对音乐的普及和推广，作出了重大的贡献。
- ◆ 中国的简谱是由日本传来的。在简谱体系中，音是由相对高度和七个阿拉伯数字来表示的。这几个音的相互关系，除3-4、7-i半音外，其他全为全音。

8.2 常用记谱法

8.2.1 数字记谱法——简谱→8.2.1.2 学习识谱

- ◆ **学习识谱，用音乐专业术语就叫做视唱。是按照钢琴的标准音来训练音乐学习者的耳朵以及准确演唱音高的能力。**
- ◆ 熟悉了音乐的音符、节拍、节奏就可以跟着钢琴联系唱谱了，如果没有钢琴就跟着自己熟悉的会唱的歌曲，根据内心相对的音高进行视唱练习。

8.2 常用记谱法

8.2.1 数字记谱法——简谱 → 8.2.1.2 学习识谱

第1条

$\frac{2}{4}$ 1 1 2 | 3 3 4 | 5 5 6 6 | 7 7 i | i i 7 | 6 6 5 | 4 4 3 3 | 2 2 1 ||

第2条

$\frac{2}{4}$ 1 2 3 4 | 5 5 | 6 6 6 6 | 5 - | 6 6 6 6 | 5 - | 4 4 |
3 3 3 | 2 2 2 2 | 1 3 5 | 4 4 | 2 2 2 2 | 1 1 1 ||

第3条

$\frac{2}{4}$ 1 3 4 | 5 5 | 6 7 i 6 | 5 - | 5 i 7 6 | 5 3 | 2 3 4 5 | 3 - |
3 2 1 2 | 3 4 5 | 6 6 7 i | 2 - | 3 2 i | 7 6 5 | 3 5 | i - ||

第4条

$\frac{2}{4}$ i 7 2 | i 5 | 6 6 5 4 | 3 1 | i 7 2 | i 5 | 6 6 5 4 | 3 1 |
4 6 6 4 | 3 3 5 3 | 2 2 5 4 | 3 1 1 | 4 6 6 4 | 3 3 5 3 | 2 2 5 4 | 3 1 1 ||

第5条

$\frac{2}{4}$ 1 1 4 6 | 5 3 4 2 | 1 1 | 5 5 3 1 | 6 6 5 | i 5 6 |
5 6 5 6 | 5 3 4 2 | 1 1 | 1 1 4 6 | 5 3 4 2 | 1 - ||

第6条

$\frac{2}{4}$ 6 i 5 | 6 i 5 | 6 5 3 5 | 3 2 1 | 6 i 5 6 | i 2 6 5 | 5 2 5 3 | 3 2 1 ||

第7条

$\frac{2}{4}$ 3 3 3 5 | 6 3 5 | 3 2 3 5 | 1 - | i 3 5 6 | i 6 5 3 | 2 1 3 2 |
1 - | 6 5 6 i | i 6 5 | i 3 5 6 | i 6 5 3 | 2 1 3 2 | 1 - ||

第1条

$\frac{3}{4}$ 1 - 3 | 5 - | 6 - 7 | i - | 7 6 5 | 4 3 2 | 1 - 7 | 1 - - ||

第2条

$\frac{3}{4}$ 5 4 3 | 1 - | 6 7 i | 5 - | 6 6 6 | 5 4 3 |
2 - - | 2 - - | 1 5 5 | 4 3 2 | 1 - - | 1 - - ||

第3条

$\frac{3}{4}$ 3 2 2 | 3 2 2 | 2 i 6 | 5 - - | 5 6 i | 2 i 6 | 5 6 5 2 | 2 - - |
2 5 5 | 6 i 2 | 3 2 i | 6 - - | 3 2 2 | 2 i 6 | 5 6 5 2 | 5 - - ||

第4条

$\frac{3}{4}$ 6 5 6 | 2 - - | 3 2 3 2 | 6 - - | i 2 2 | 6 - - | i 6 5 6 | 5 - - |
6 6 5 6 | 5 - - | 6 i 5 | 6 - - | i 2 3 2 | 6 - - | i 6 5 6 | 5 - - ||

第5条

$\frac{3}{4}$ 5 5 3 4 | 5 - 0 | 5 5 3 4 | 5 - 0 | 4 6 6 | 6 5 5 | 5 4 4 |
4 3 3 | 3 2 2 | 5 - 0 | 3 2 2 | 1 - 0 | 4 6 6 | 6 5 5 |
5 4 4 | 4 3 3 | 3 2 2 | 5 - 0 | 3 2 2 | 1 - 0 ||

第6条

$\frac{3}{4}$ 1 3 5 | 6 6 5 | 4 4 2 | 5 - 3 | 1 2 3 | 4 4 5 | 3 1 6 | 5 - - |
6 6 7 | i - i | 7 6 7 | 5 - i | 7 6 5 | i 5 3 | 4 2 5 | 1 - - ||

第7条

$\frac{3}{4}$ 5 3 6 | 5 - - | 3 2 1 2 | 5 - - | 1 1 7 | 6 1 4 | 6 6 5 4 | 3 - - |
5 3 6 | 5 - - | i 5 4 3 | 2 - - | 6 5 4 | 3 2 1 | 2 - 5 | 1 - - ||

8.2 常用记谱法

8.2.2 通用记谱法——五线谱→8.2.2.1 认识五线谱

- ◆ **用来记载音符的五条平行横线叫做五线谱。**五线谱的五条线和由五条线所形成的间，都是自下而上计算。五线谱是目前世界上通用的记谱法，是在5根等距离的平行横线上，用不同时值的音符及其他记号来记载音乐的一种方法。
- ◆ 五线谱的每根线以及线与线之间的空间，自下而上分别称为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线和第一间、第二间、第三间、第四间。
- ◆ 如线和间不够用，可在五线谱上方或下方增加线和间。加线及加间各分别称为上加第一线、上加第一间，下加第一线、下加第一间等，各代表一个音级。

8.2 常用记谱法

8.2.2 通用记谱法——五线谱→8.2.2.1 认识五线谱

- ◆ **这些音级的固定高度由谱号来决定。** 谱号有三种：高音谱号，又称G谱号，低音谱号，又称F谱号，中音谱号，又称C谱号。
- ◆ 五线谱有多种谱表，常用的有五种：即**高音谱表（用G谱号）**、**低音谱表（用F谱号）**、**女高音谱表**、**中音谱表**、**下中音谱表（后三种用C谱号）**。
- ◆ 女高音谱表现已不常应用，中音谱表仅用于中提琴，次中音谱表常用于大提琴、大管、长号的较高音区。此外还有上低音谱表、女中音谱表等。对于普通的音乐学习者来讲，会认读高音谱表就足够了。

8.2 常用记谱法

8.2.2 通用记谱法——五线谱→8.2.2.1 认识五线谱

◆ 假使音乐作品是写在几行五线谱上，那么，这几行五线谱就要用连谱号连结起来。

◆ **连谱号包括起线**（连结数行五线谱的垂直线）**和括线**（连结数行五线谱的括弧）**两个组成部分。**

◆ **括线分花的和直的两类。**花括线为钢琴、风琴、手风琴、竖琴、扬琴、琵琶等乐器记谱使用。直括线为合奏、合唱、乐队记谱用。

◆ 在总谱中用直括线来连接同为乐器，把它们分成完全的或不完全的乐器组。有时在直括线之外还加上辅助括线（花的或直的）来连接同种乐器。在总谱中，独唱独奏声部如果只包括一两行五线谱的话，左边只画一条起线，而不加括线。

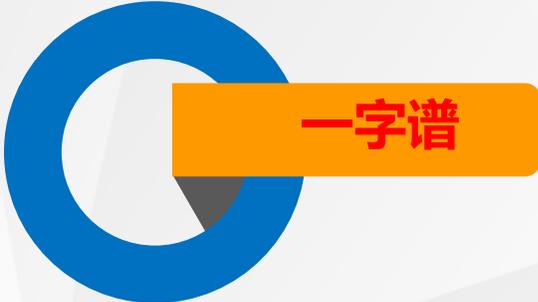
8.2 常用记谱法

8.2.2 通用记谱法——五线谱→8.2.2.2 历史脉络

◆ 五线谱最早的发源地是希腊，它的历史要比数字形的简谱早得多。在古希腊，音乐的主要表现形式主要是声乐，歌词发音的高低长短是用A、B、C……等字母表示的。

◆ 到了罗马时代，开始用另一种符号来表示音的高低，这种记谱法称为“**纽姆记谱法**”，**就是五线谱的雏形**。“Neuma”源自希腊语，意为符号，是用绘图的形式表示最早的纽姆形状。

◆ 这些纽姆符号有时表明一个音，也常常表明一组音，它能够帮助演唱者记忆、了解各种曲调进行特征，但它不能表示音的长短，也没有固定的高低位置，于是后人便划出一根直线，将纽姆符号写在线的上下，以线为中心点，把音固定为F，再根据上下位置确定音高，这种形式称为“**一线谱**”。

一字谱

8.2 常用记谱法

8.2.2 通用记谱法——五线谱→8.2.2.2 历史脉络

四线乐谱

◆ 到了中世纪（11世纪），修道院的僧人多把纽姆符号放在四根线上，从而确定了音的高低，这种乐谱称为“**四线乐谱**”。开始的线谱是用不同的颜色画成的，如红线代表F音，黄线或绿线代表C音。到了13世纪，四线乐谱采用全部黑色线，只是在线的前端写上一个拉丁字母，以表示线的绝对音高。这就是我们今天所使用五线谱的雏形。

8.2 常用记谱法

8.2.2 通用记谱法——五线谱→8.2.2.2 历史脉络

五线谱

- ◆ 由于四线的纽姆乐谱并不能把节奏标出来，因此必须对每个音的长短有精确的确定方法，这就是定量音乐的起因。
- ◆ 13世纪，乐僧佛兰克著的《定理歌曲艺术》一书首创了**黑音符**的长度即我们现在用的时值不同的音符。
- ◆ 15世纪时，出现了**白音符**，音符种类也增加了。线谱发展到这种状态时，已基本能记录音的高低位置和音长短。
- ◆ 16世纪，开始使用**划分小节的记谱法**，符头也变成了圆形。
- ◆ 17世纪，四线谱又被改进为**五线谱**，经过300年的逐步完善，现已成为当今世界上公用的音乐记谱法。
- ◆ 五线谱传入中国，最早见于文字记载的是1713年的《律吕正义》续编，书中记述了五线谱及音阶、唱名等。五线谱在中国逐步流传和使用，则于19世纪中叶以后随西方传教士的传教及新学的兴办而有所推广。

8.2 常用记谱法

8.2.2 通用记谱法——五线谱→8.2.2.3 学习识谱

谱例（五线谱）：

8.2 常用记谱法

8.2.2 通用记谱法——五线谱 → 8.2.2.3 学习识谱

谱例（五线谱）：

行板 *Andante* ♩ = 86 云南民歌

The musical score is presented on three staves of a five-line staff in treble clef. The first staff begins with a treble clef and a 4/4 time signature. The tempo is marked 'Andante' with a quarter note equal to 86 beats per minute. The title '云南民歌' (Yunnan Folk Song) is written in the top right corner. The melody consists of quarter and eighth notes, with a half note in the second measure of the first staff. The second staff continues the melody with a half note and a quarter note. The third staff concludes the piece with a double bar line.

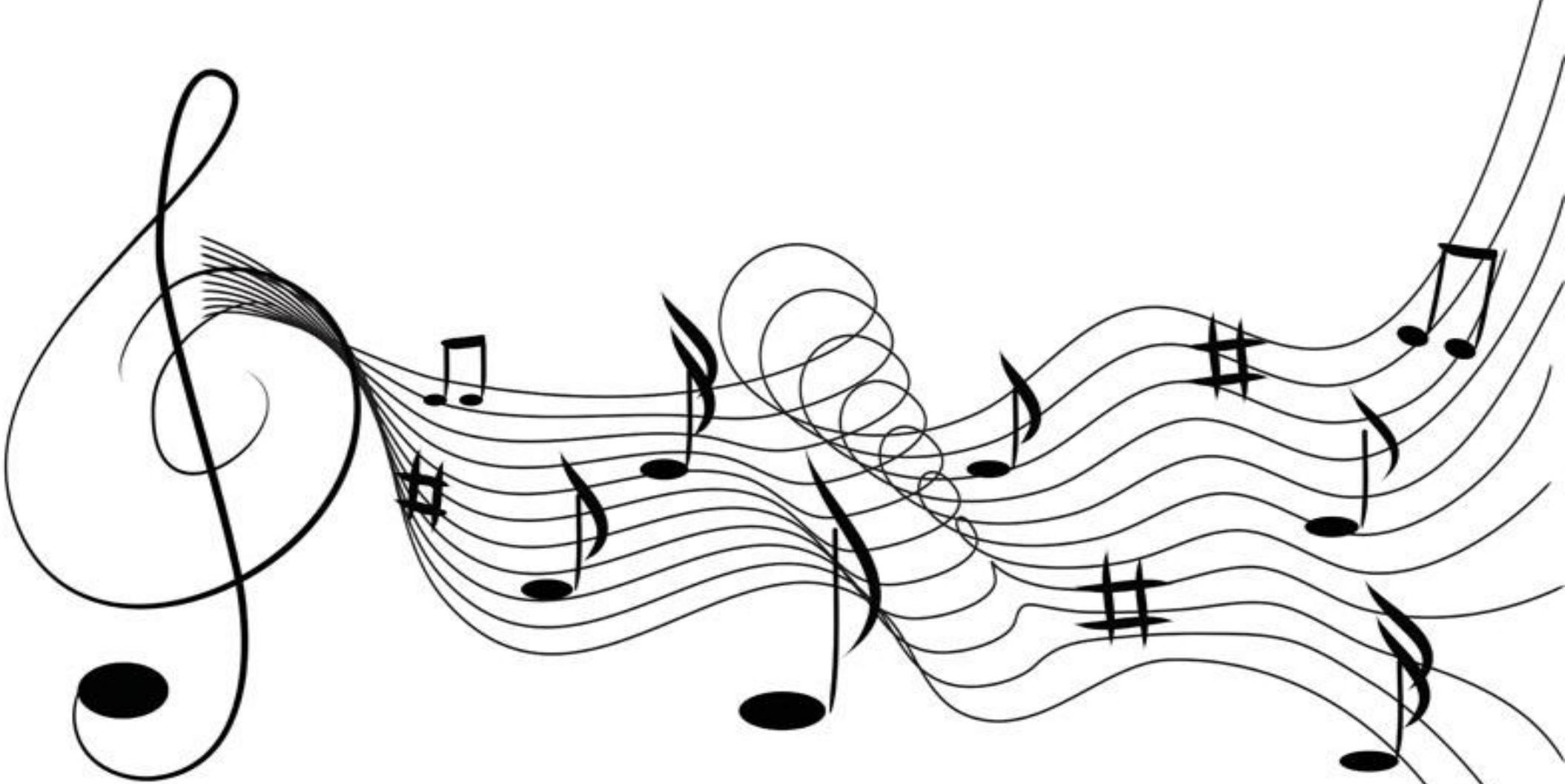
8.2 常用记谱法

8.2.2 通用记谱法——五线谱→8.2.2.3 学习识谱

谱例（五线谱）：

欢乐地 马晨曲

The image displays a musical score for a piece titled "欢乐地" (Joyfully) by Ma Chen. The score is written on two staves of a five-line staff system. The first staff begins with a treble clef and a 3/4 time signature. The music consists of a sequence of eighth and quarter notes. The second staff continues the melody with a slur over the first two notes and another slur over the last two notes. The piece concludes with a double bar line.

MY Music

演讲完毕 谢谢观看