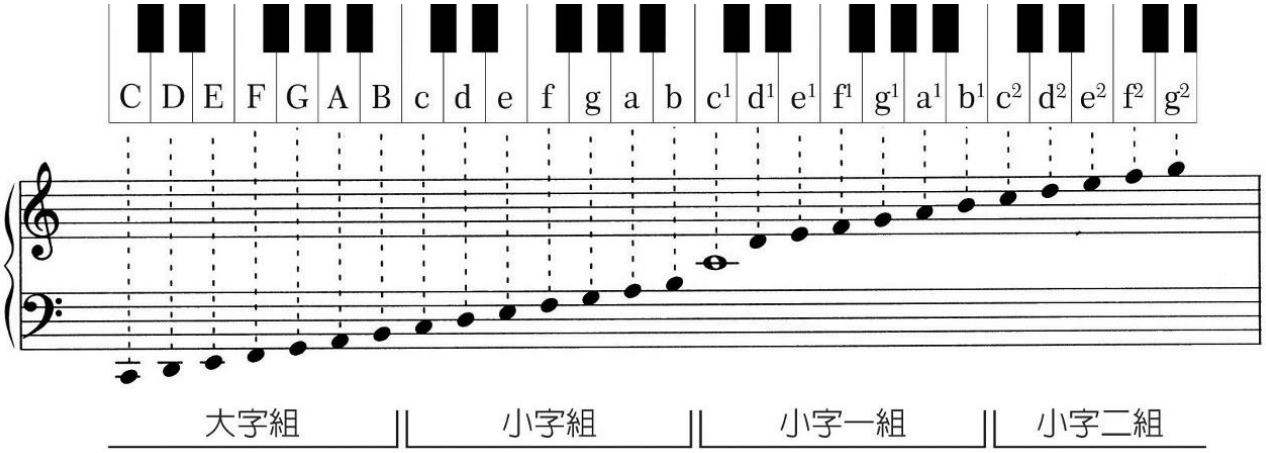
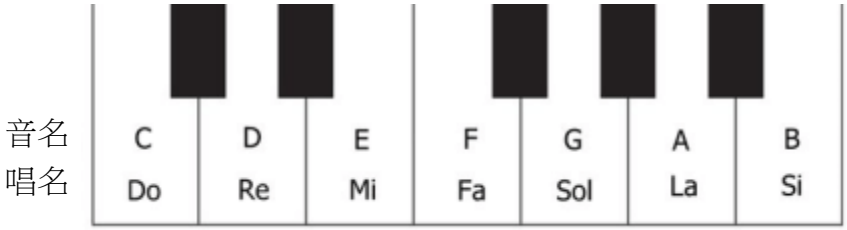
第一章　音高與節奏的認識

一、音名與唱名

(一) 絕對音名



(二)音名唱名對照



二、唱名系統的種類—固定調與首調

唱名系統分「固定唱名法」與「首調唱名法」兩種。對一般人而言，固定唱名法讀譜較容易，但音較不易唱準；首調唱名法則是讀譜較困難，但音較容易唱準。我們一起了解這兩種常見的唱名法吧！

1.固定唱名法：永遠將音名與唱名的關係固定起來。例如：C音永遠唱成Do。

2.首調唱名法：音名與唱名的關係非固定存在，會因升降調(Key)而有所改變。例如：在C調時，C音唱Do，但升到D調時，會變成D音唱Do。

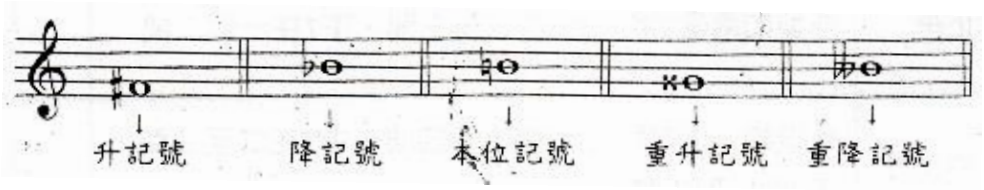
※舉例：兒歌〈兩隻老虎〉，當旋律在原調C調時，音名＝固定唱名＝首調唱名。

音　名	C	D	E	C	C	D	E	C	E	F	G
固定唱名	Do	Re	Mi	Do	Do	Re	Mi	Do	Mi	Fa	Sol
首調唱名	Do	Re	Mi	Do	Do	Re	Mi	Do	Mi	Fa	Sol

當旋律升調到G調時，固定唱名會跟著音名一起改變，但首調唱名則依舊維持在原調的唱名，此時音名＝固定唱名≠首調唱名。

音　　名	G	A	B	G	G	A	B	G	B	C	D
固定唱名	Sol	La	Si	Sol	Sol	La	Si	Sol	Si	Do	Re
首調唱名	Do	Re	Mi	Do	Do	Re	Mi	Do	Mi	Fa	Sol

※ 補充、五種臨時記號



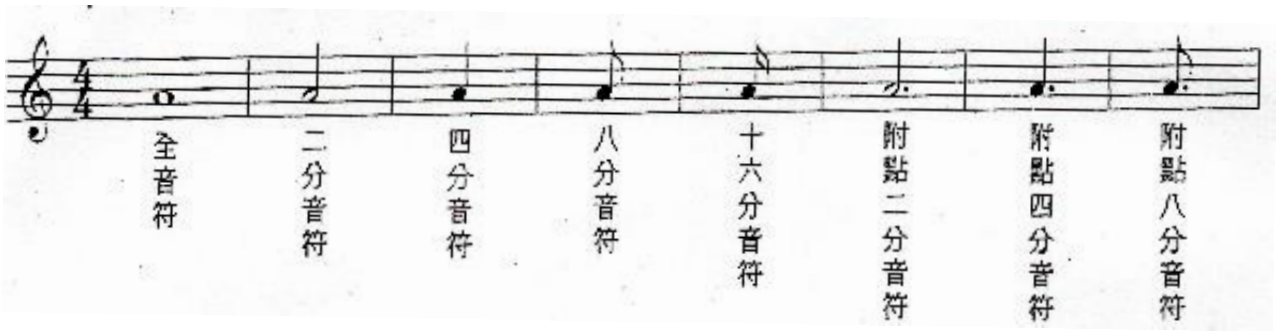
三、音符與休止符的長度

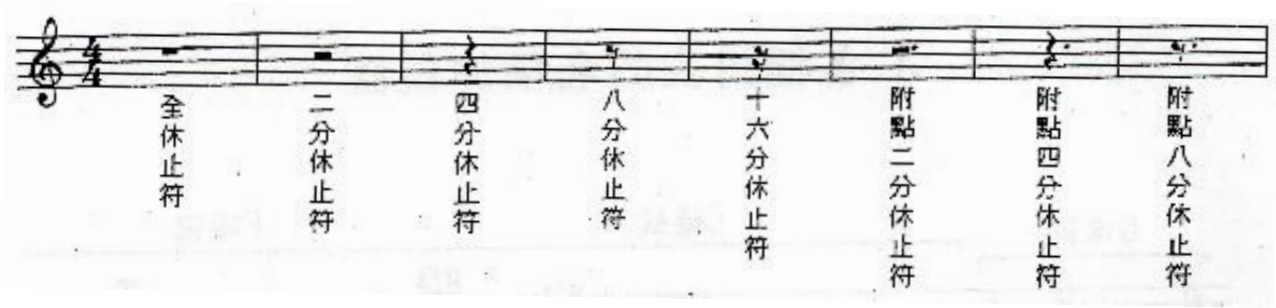
(一) 常用音符與休止符

將常用的音符與休止符由長至短排列，可分為全音符/全休止符、二分音符/二分休止符、四分音符/四分休止符、八分音符/八分休止符、十六分音符/十六分休止符、三十二分音符/三十二分休止符等，其長度比例依次為➔ $1:\frac{1}{2}:\frac{1}{4}:\frac{1}{8}:\frac{1}{16}:\frac{1}{32}$

音符名稱及形狀	休止符名稱及形狀	時值比例
全音符	全休止符	
二分音符	二分休止符	
四分音符	四分休止符	
八分音符	八分休止符	
十六分音符	十六分休止符	

(二)音符與休止符之對應



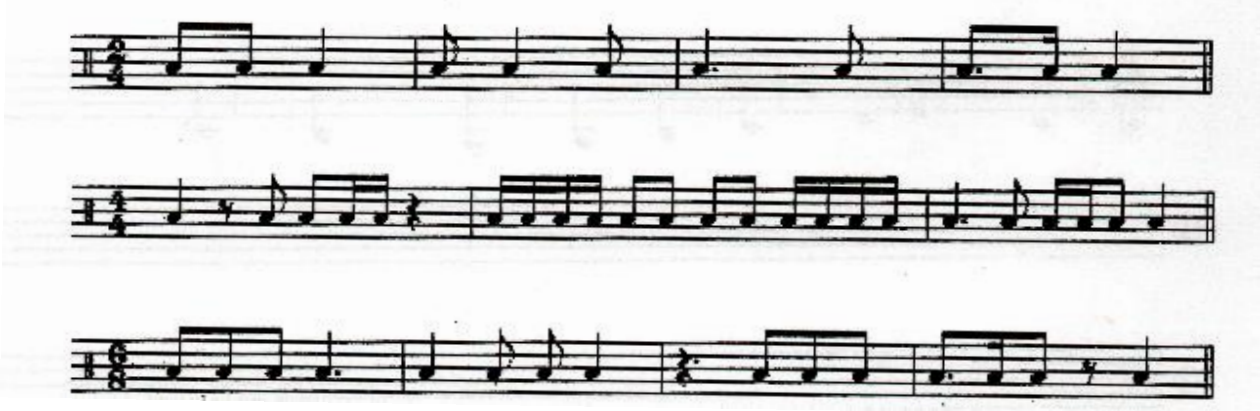


四、附點音符

為了讓音符能有更多變化，還可以使用「附點」來改變音符原本的長度。所謂「附點」，意指在音符後方加上一點，代表增加音符一半的長度。

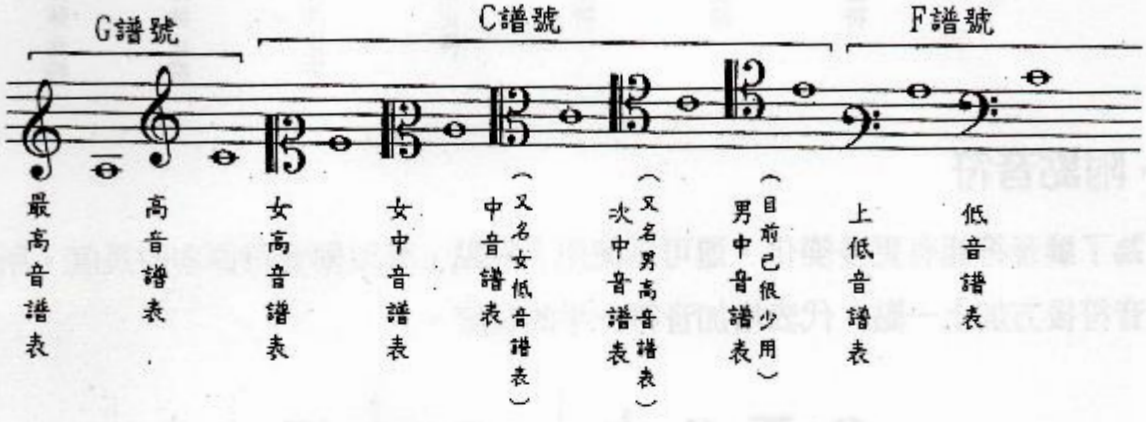
五、拍號與記譜法之應用

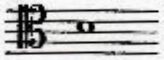
拍號	說明	拍號	說明	拍號	說明
2 4	每一小節有二拍 四分音符當一拍	3 4	每一小節有三拍 四分音符當一拍	4 4	每一小節有四拍 四分音符當一拍
3 8	每一小節有三拍 八分音符當一拍	6 8	每一小節有六拍 八分音符當一拍	2 2	每一小節有二拍 二分音符當一拍



第二章　譜表與譜號的認識

A.各種譜表的名稱與位置



【註】1.現代次中音譜表  讀譜方法和高音譜號相同，因為方便，所以受人歡迎。這個譜例所記載的音高也是中央Do音。

2.上例各譜表所記載的音高都是中央Do音。

3.中提琴以中音譜表記譜。

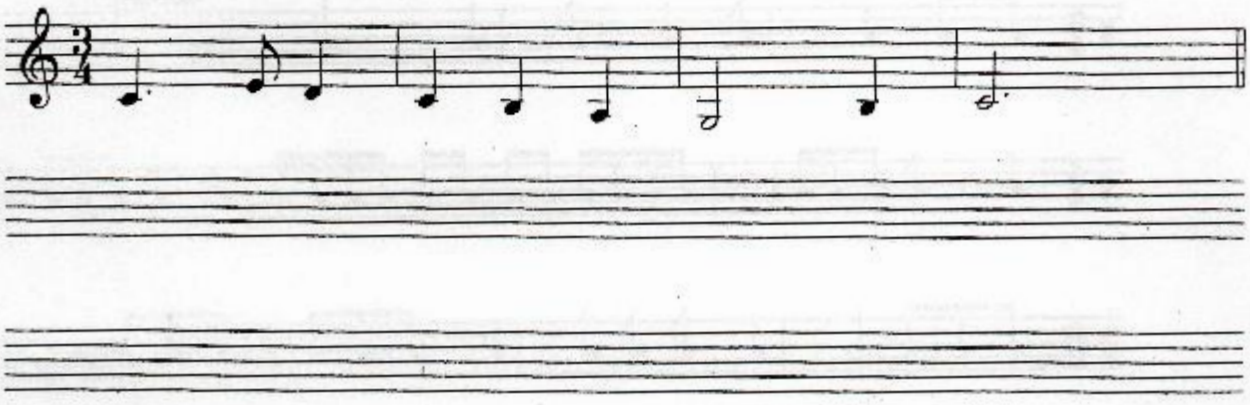
4.大提琴、低音管和長號在較高部分的樂音，經常用次中音譜號來記譜。

5.C調短笛要低八度記譜，而低音提琴則要高八度記譜。

6.近代五線譜表到十六世紀中葉才確定下來。

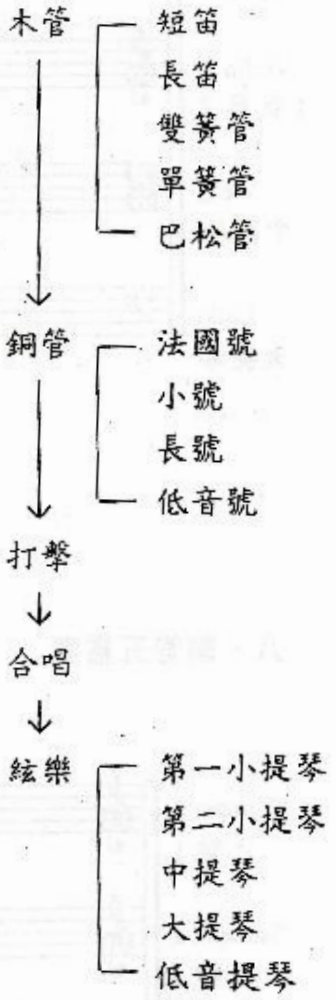
【練習篇】（國小教材，可搭配第六冊第1回、第2回考卷做練習）

1.把下面樂譜移到①低音譜表②上低音譜表。

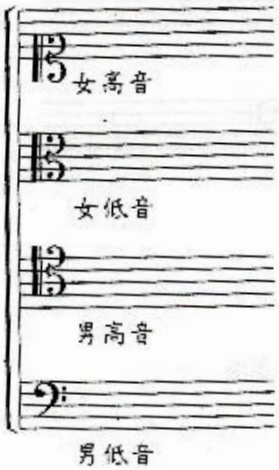


B．譜表的應用

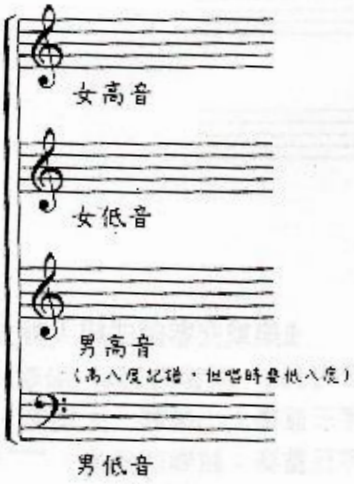
一、總譜排列順序由上而下分別是：



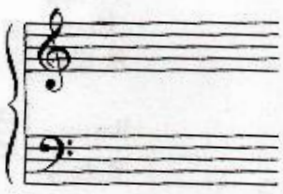
二、古代合唱譜



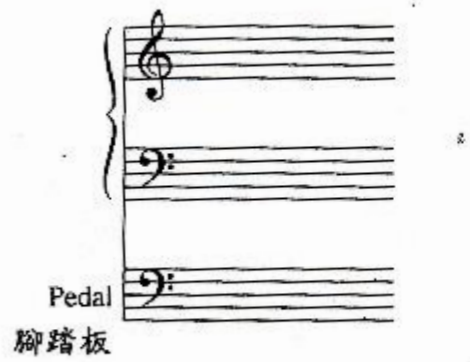
三、近代合唱譜



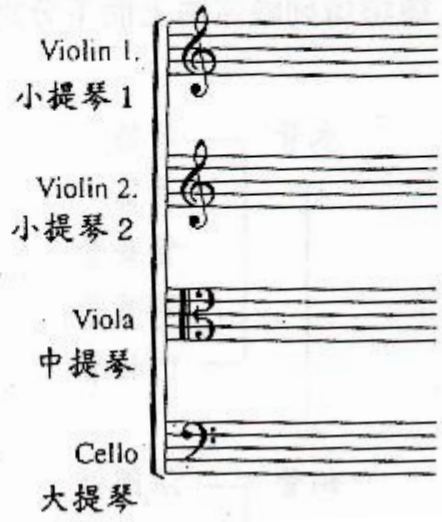
四、鋼琴譜



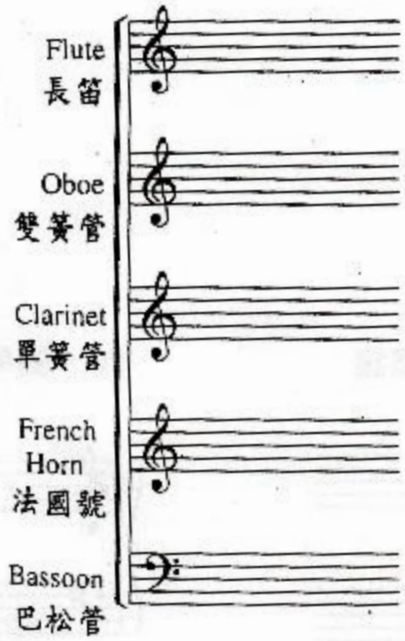
五、管風琴譜或電子琴譜



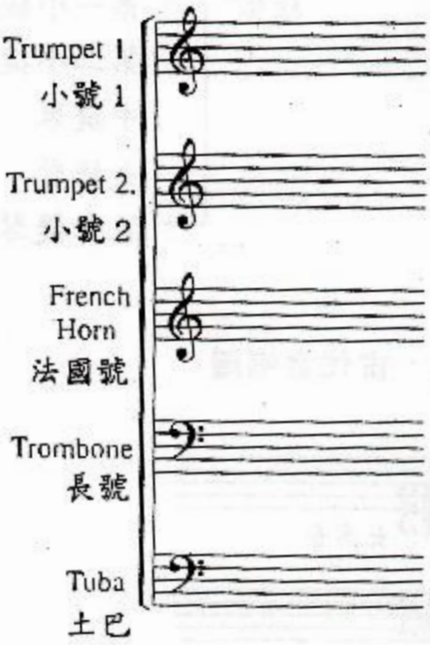
六、絃樂四重奏



七、木管五重奏



八、銅管五重奏



【註】1. 近代管絃樂或交響樂四組人數大約如下：
木管約 15%、銅管約 15%、打擊約 10%、弦樂約 60%。

2. 鋼琴三重奏常見組合樂器：小提琴、大提琴、鋼琴

3. 鋼琴四重奏常見組合樂器：弦樂四重奏 + 鋼琴

第三章　節　　拍

一、拍子的構成

35. 音樂在演奏時，有強有弱，非常動聽。也就是強弱的出現，有週期性的。因爲強弱的週期再現，於是就把樂曲中音符分成許多長的部份，這叫做**小節**。每小節又分爲幾個等長的小部份，這叫做。

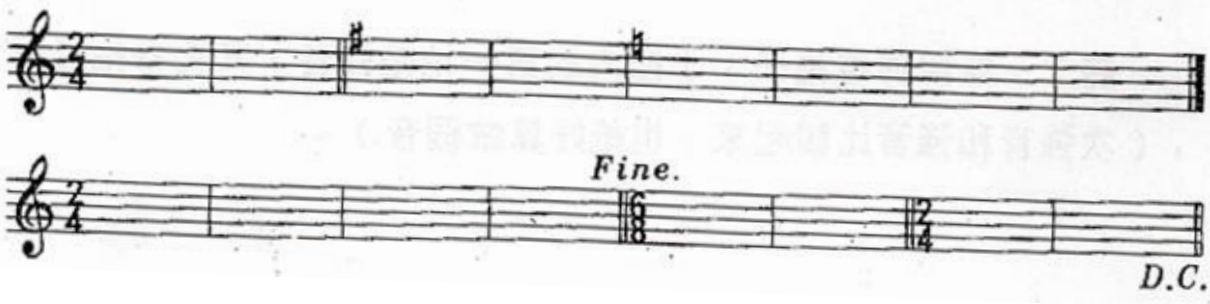
36. **拍子**的意義，就是把某種拍數，結合成爲小節，依次排列，用一個強音顯示其動作次序。在小節內，通常第一拍是**強拍**，其餘拍是**弱拍**。

37. 拍子依小節內的拍數而異其種類，譬如一小節內有二拍的叫**二拍子**；一小節內有三拍的叫做**三拍子**；一小節內有四拍的叫做**四拍子**。

38. 樂譜中劃分小節的符號是**小節線**。小節線有兩種：一種是**單小節線**，由一條縱線構成；一種是**雙小節線**，由兩條縱線構成。

單小節線常畫在第一拍的前面，它的作用，在使演奏者易於發現強音的位置。

雙小節線有兩種畫法；如果畫在樂曲的中部，就是表示樂曲各部分的分界。（在變更調號或拍子記號之前，必須用雙小節線，以引起演奏者的注意）。如果畫在樂曲的末尾，使外線粗於內線；或畫在樂曲的中部，上方再加註 Fine 術語，那都是表示樂曲的終結。

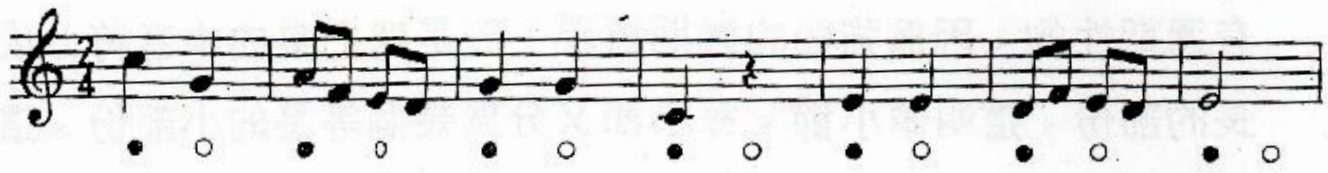


二、強拍、弱拍

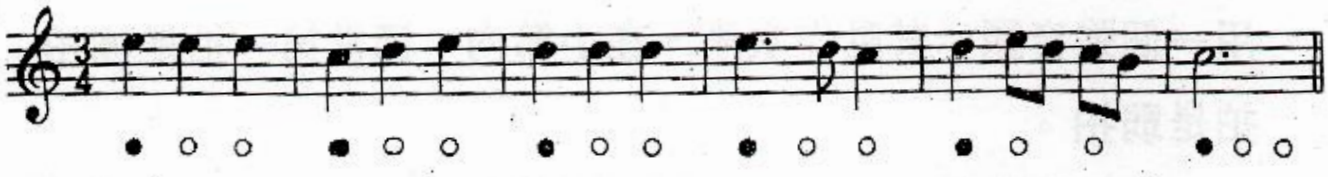
各種拍子的樂曲，美小節內強弱拍的分配有一定的規則，常見規則如下：

① 二拍子　第一拍是強音，第二拍是弱音。

●代表強音　○代表弱音。

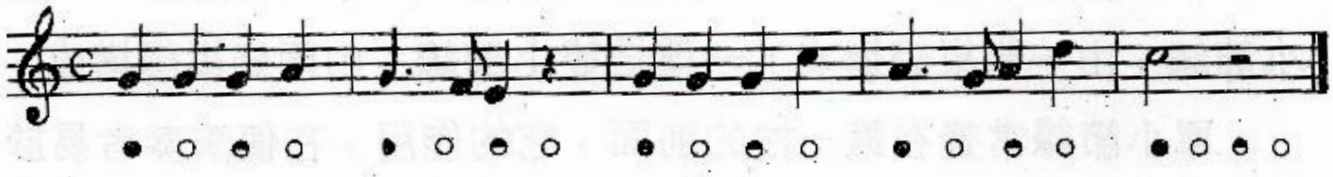


② 三拍子　第一拍是強音，第二拍、第三拍都是弱音。

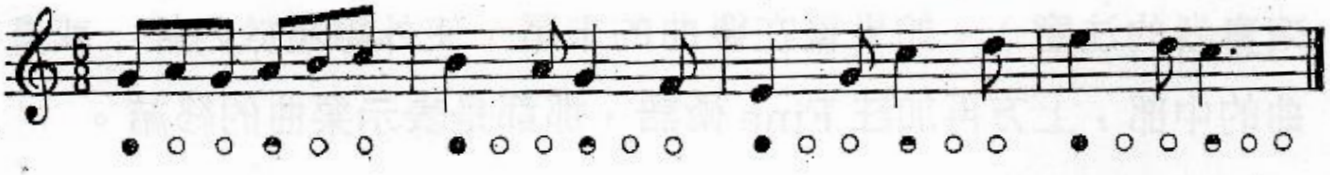


③ 四拍子　第一拍是強音，第三拍是次強音，第二拍和第四拍都是弱音。

◓代表次強音。

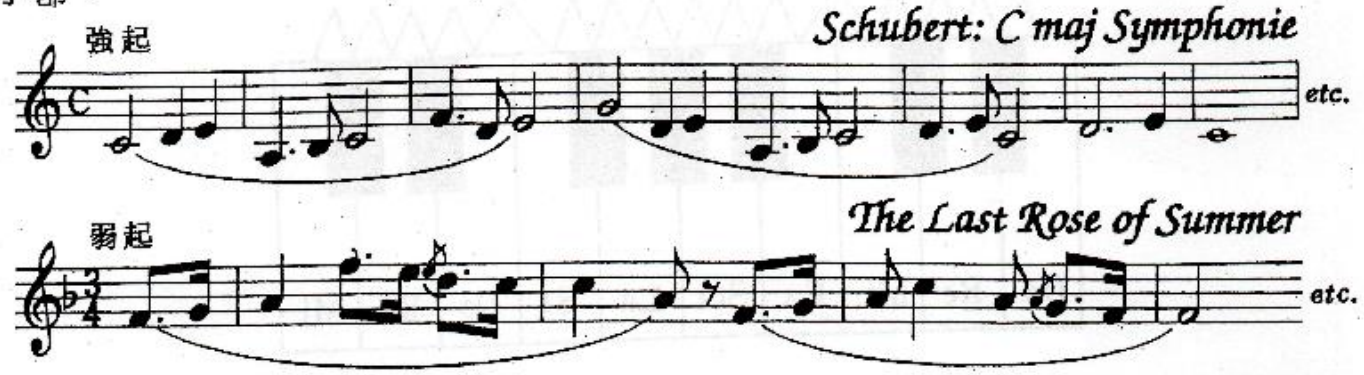


④ 六拍子第一部（包含三拍）的第一拍是強音，第二部的第一拍是次強音，其餘都是弱音。



無論何種拍子，小節內的低一拍一定是強拍，其他各拍是弱拍。(次強拍和強拍，也算做弱拍)

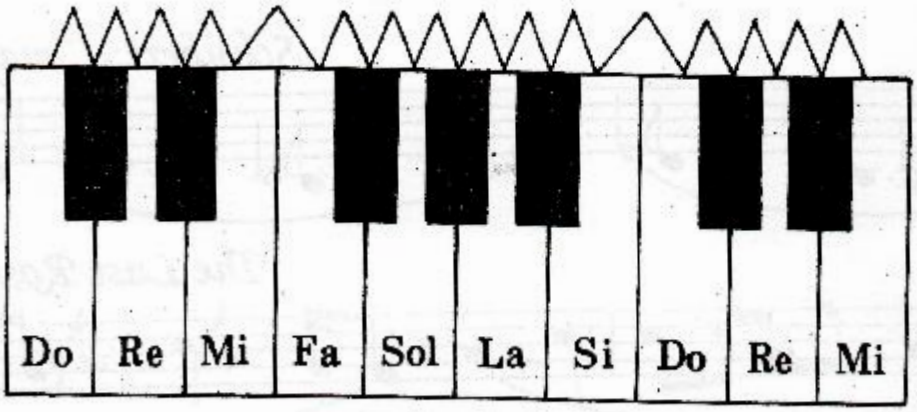
40. 樂曲的拍子，如用強音開始，謂之**強起**。強起的樂曲，每小節的拍數均屬完全。如用弱音開始，謂之**弱起**。弱起的樂曲，其第一小節及最後一小節的拍數必不完全，但以此兩小節合計，則成一完全小節。



註：一拍有數音時，強拍的第一音是強音，弱拍的第一音是次強音。

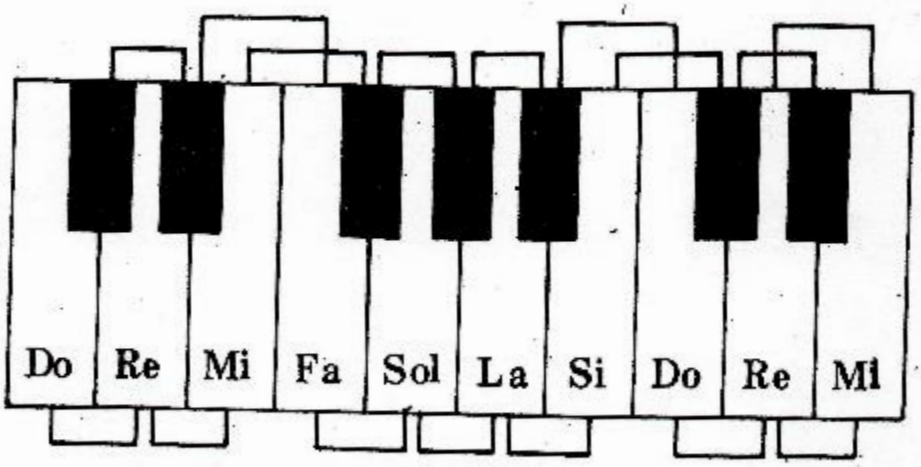
第四章　全音與半音之辨認

① 在鋼琴或風琴的鍵盤上，不分白鍵和黑鍵，凡是挨靠著的兩鍵，都是半音。如下圖：



（每一∧所指的兩鍵，都是半音）

② 二半音合稱為一全音，在鍵盤上的看法如下圖：



（每一⌐¬所指的兩鍵，都是全音）

第五章　音 樂 常 識

一、音樂術語

樂譜上常用各種術語，來表示樂曲的速度、力度、風格等。這些術語，在習慣上，大多採用義大利文。

速度術語	
普通速度術語 （依速度慢-->快排列）	Grave 極緩板→Largo 最緩板→Lento 緩板→ Adagio 慢板→Andante 行板→Moderato 中板→ Allegro 快板→Vivace 甚快板→Presto 急板
其他速度術語	Ritenuto (略寫 rit.)漸慢 Accelerando (略寫 accel.)漸快
力度術語	
普通力度術語 （依力度小-->大排列）	Pianissimo (pp) 甚弱→Piano (p) 弱→ Mezzo piano (mp) 中弱→Mezzo forte (mf) 中強→ Forte (f) 強→Fortissimo (ff) 甚強
其他力度術語	Crescendo(略寫 cresc.)漸強 Decrescendo(略寫 decresc.)漸弱 Diminuendo(略寫 dim.)漸弱
風格術語	
	Animato 精神煥發的 / Cantabile 如歌的 Dolce 柔美的 / Espressivo 有表情的 Legato 圓滑的 / Marcato 清晰的 Scherzo 詼諧的

二、西洋樂器分類

木管樂器：長笛、雙簧管、單簧管、低音管、薩克斯風。
銅管樂器：小號、法國號、長號、低音號、蘇沙號。
打擊樂器：小鼓、大鼓、定音鼓、鈸、管鐘、木琴。
弦樂器：小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴。

三、音樂史常識

巴哈	巴洛克時期	德國	音樂之父
海頓	古典時期	奧地利	協奏曲之父、交響曲之父
莫札特	古典時期	奧地利	音樂神童
貝多芬	古典時期	德國	樂聖
舒伯特	浪漫時期	德國	歌曲之王
蕭邦	浪漫時期	波蘭	鋼琴詩人
小約翰史特勞斯	浪漫時期	奧地利	圓舞曲之王

第六章　調　　性

調性的判斷

一、音程與音階

在講解音階之前，先介紹音程：

1.音程

「音程」是用來描述音跟音之間有多長，是一種距離概念；兩個音之間的距離就叫做音程。音程的計算單位可用「半音」、「全音」，或幾「度」來描述。在西方音樂當中，兩個距離最近的音程叫做「半音」，半音加上半音就等於「全音」的距離。

如果是鋼琴上的琴鍵，任兩個互為隔壁、距離最近的琴鍵就是「半音」的距離（如圖一虛線處所示）。如果是兩個鍵中間夾一個鍵的狀況即為「全音」（如圖一實線處所示）。

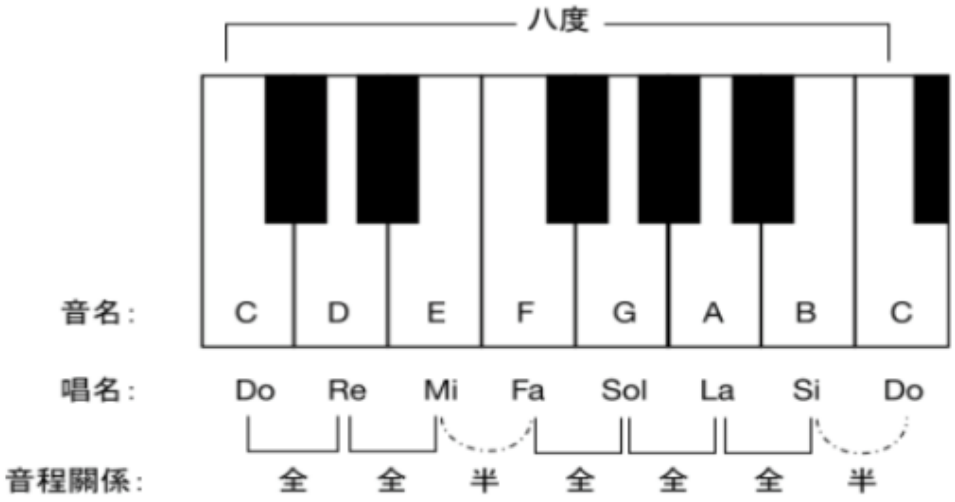
〔圖一〕

有了上述的觀念之後，接著來談什麼是「音階」。音階就是以某一個音為主音，向上或向下按照「高低次序」以及「固定音程」來排列的一組音列，就叫做「音階」。音階在西方音樂當中是構成旋律與和聲的最基本的要素。幾種常見的音階類型有：大調音階、小調音階、五聲音階、全音音階、半音音階...等。

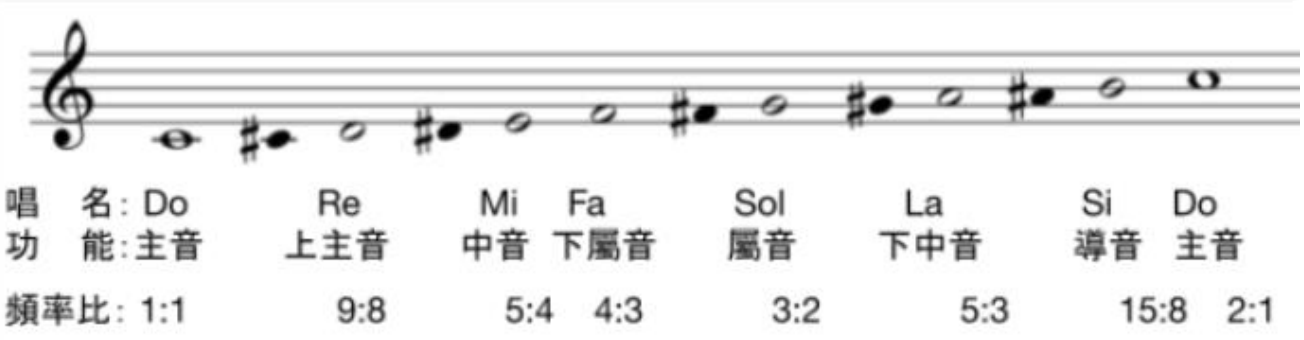
二、認識大調音階

大調音階之所以為大調音階，正是因為這個音到下個音之間間隔的距離是一個固定距離，所以才叫做大調音階。
以 C 大調的七個組成音為例，從 C（Do）這個音出發往右方高音區走，依序會經過的音高是 D（Re）、E（Mi）、F（Fa）、G（Sol）、A（La）、B（Si），最後會回到 C（Do）完成一個八度。若按照上述判斷半音及全音的方法，這八個音相互間的音程距離，依序可以找出全音（Do Re 之間）、全音（Re Mi 之間）、半音（Mi Fa 之間）、全音（Fa Sol 之間）、全音（Sol La 之間）、全音（La Si 之間）、半音（Si Do 之間），可將其縮短為「全全半，全全全半」的口訣方便記憶（如圖二所示）。

［圖二］



鋼琴鍵盤當中，一個八度當中總共會有十二個琴鍵（七個白鍵，五個黑鍵）。這十二個音每個音都可以當作主音，有一個自己的大調音階。利用「全全半，全全全半」的音程距離口訣，一個個找出下個音，即可推算出該大調音階的組成音。換言之，若從第一個音走到下一個音的距離不符合「全全半，全全全半」的規則，只要破壞了一個音程距離，那它就再也不是大調音階了。
若把剛剛找到的 C 大調組成音：Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si、Do，放到五線譜上，其音符位置如下圖三所示。

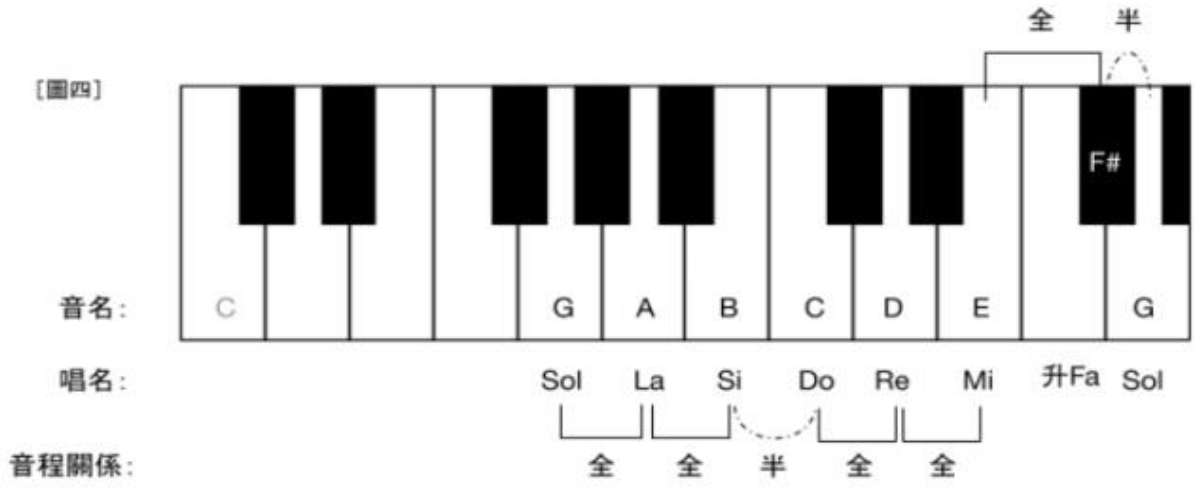


黑鍵的部分以黑色的音符來表示。在 Do、Re 之間的黑色音符有個升記號，則代表這個音比 Do 高了半音，唱名叫做「升 Do」。值得注意的是，這個黑鍵同時也比 Re 低了半音，所以我們也可以稱呼它為「降 Re」，這即是「同音異名」的概念。以此類推，Re、Mi 之間的升 Re 也可以叫做降 Mi，Fa、Sol 之間的升 Fa 也可以叫做降 Sol... 等。

C 大調顧名思義，就是以 C 這個音為主，循著「全全半，全全全半」的音程關係向上排列的一組音階。因此在功能上 C 這個音就是 C 大調的「主音」，而剩下的 Re、Mi、Fa、Sol、La、Si 在 C 大調中也有其功能，分別叫做：上主音、中音、下屬音、屬音、下中音、導音（如上圖三所示）。

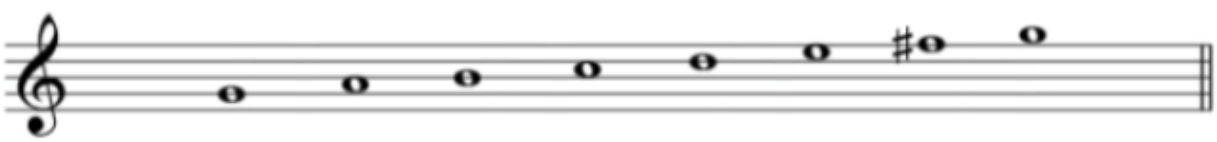
三、調號是如何產生的？

除了 C 大調音階以外，從其他任何音當作主音的大調音階，必定產生升降音。以下以 G 大調及 F 大調來舉例說明這些升降記號是如何產生的。



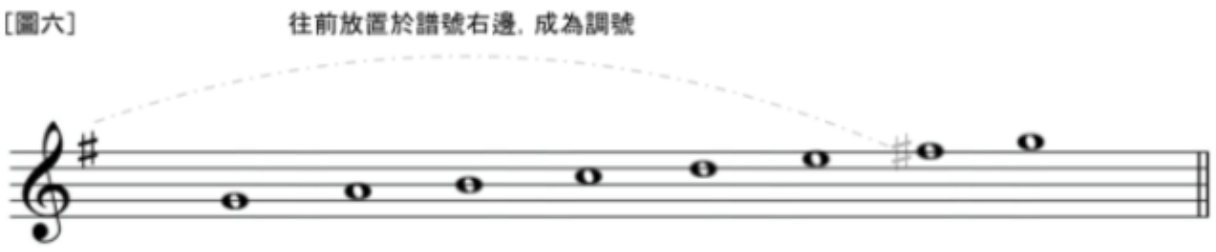
如圖四所示，在鋼琴鍵盤上找到 G（Sol）後，循著「全全半，全全全半」的口訣依序可以找出 A（La）、B（Si）、C（Do）、D（Re）、E（Mi）、F#（升 Fa），最後又回到 G（Sol）完成一個八度。需注意從第六個音高 E（Mi）到第七個音高之間，需間隔一個全音的距離，若只往右邊一步到 F（Fa）則只有一個半音，因此需再往右邊移一個半音找到 F#（升 Fa）才會間隔一個全音【半音 + 半音 = 全音】。接著，從第七個音 F#（升 Fa）到第八個音需間隔一個半音，因此只需往右移一步找到 G（Sol）即是一個半音的距離。若將找出的 G 大調組成音轉換成五線譜則如圖五所示：

［圖五］



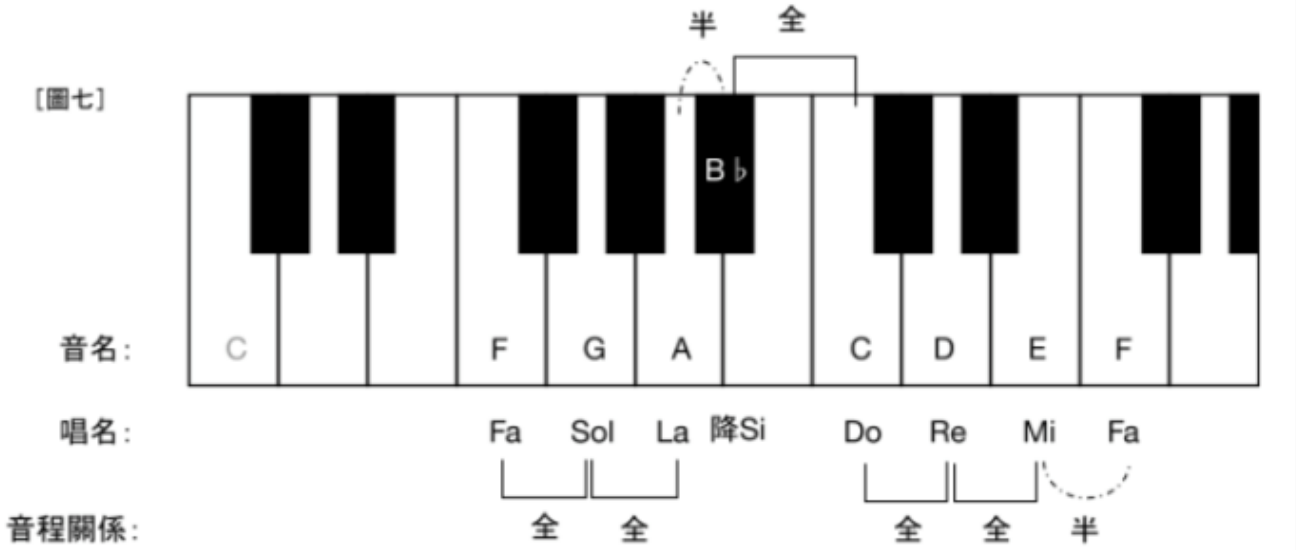
在 G 大調中可找到一個升降音：升 Fa，因為它符合「全全半，全全全半」的音程距離規則，也就是說，在 G 大調上的曲子，若沒有特地指明 Fa 需還原的話，只要遇到 Fa 通通都要升高半音。在五線譜上的記譜，如果每次遇到 Fa 就要寫一個升記號，會造成譜面的混亂。因此在記譜上，可將升 Fa 的升記號統一寫在譜號的右邊即可，稱之為「調號」，樂曲當中任何八度的升 Fa 則不再顯示升記號。如此一來，當演奏者在讀譜時，在樂譜最一開始處就會看到調號，馬上就會明白這首曲子的調性了。（如圖六所示）

［圖六］

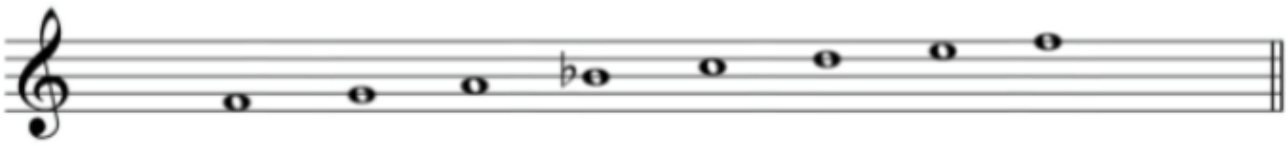


接著試以相同的方式找出 F 大調的組成音。如圖七所示，在鋼琴鍵盤上找到 F（Fa）後，依循「全全半，全全全半」的口訣找出 G（Sol）、A（La）、B♭（降 Si）、C（Do）、D（Re）、E（Mi），最後又回到 F（Fa）完成一個八度。需注意從第三個音高 A（La）到第四個音高之間，因需間隔一個半音的距離，因此使用距離 A 音最近的距離：B♭（降 Si），作為第四個音。接著從第四個音 B♭（降 Si）到第五個音需間隔一個全音，因此需往高音區移動兩個半音找到 C（Do）成為第五個音。若將找出的 F 大調組成音轉換成五線譜則如圖八所示：

[圖七]

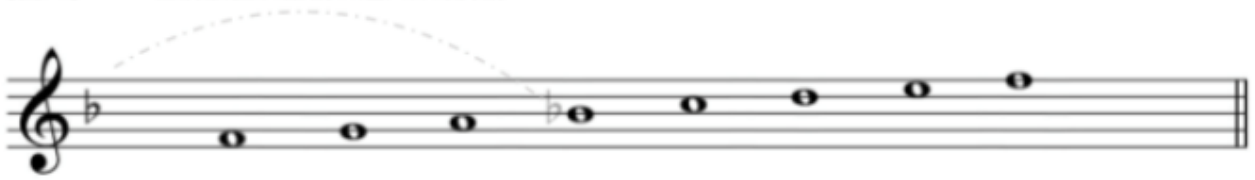


[圖八]



為了讓譜面乾淨好閱讀，記譜上一樣會將 B♭（降 Si）的降記號統整成為「調號」，讓這個降記號出現在樂譜最一開始的地方（如下圖九所示），演奏者只要記得在演奏 F 大調的樂曲時，遇到 B（Si）都要記得降。

[圖九]　往前放置於譜號右邊，成為調號



以上就是認識「調性」的相關說明與介紹，希望透過解說，能夠幫助您更快且更全面的理解調性在音樂上的意義喔！

※參考資料：
譚琇文《階梯樂理》、吳博明《簡易樂理》、張錦鴻《基礎樂理》