谈音乐学习中的“准确读谱”与“正确理解”

何　柳
云南师范大学　云南昆明　650500

摘　要：音乐从符号转化为声音的艺术，又由声音通过符号的记录进行保留与传播，乐谱起到了一个桥梁的作用，它经由实践者从最初的状态到最终的呈现，让音乐艺术的传播更加顺畅且有意义。在音乐的学习中，有相当一部分学习者在学习之初就没能养成良好的读谱习惯，导致在接下来的实践中给自身造成诸多不必要的麻烦，也会背离作曲家的创作初衷。作为一名在高校一线从事视唱练耳教学的工作者，希望从多年教学看到的学生问题，提出一些建议和具体的方法。

关键词：乐谱；读谱习惯；读谱误区；正确读谱

On “Accurate Reading” and “Correct Understanding” in Music Learning

Liu He
Yunnan Normal University, Yunnan Kunming 650500

Abstract: Music is the art of transforming symbols into sounds, and the sounds are retained and transmitted through the records of symbols. Music score acts as a bridge. It makes the transmission of music art more smooth and meaningful through practitioners from the initial state to the final presentation. In the study of music, a considerable number of learners failed to develop a good habit of reading music scores at the beginning of the study, which led to many unnecessary troubles for themselves in the following practice, and would also deviate from the original intention of the composer. As a worker who is engaged in solfeggio and ear training teaching in colleges and universities, I hope to put forward some suggestions and specific methods from the students' problems that I have seen in teaching for many years.

Keywords: Music score; Reading habit; Reading misunderstanding; Reading music correctly

音乐是“声音的艺术”，是“瞬间发出，又瞬间消逝的时间艺术”。 在爱迪生没有发明留声机的几百年前，人们只有到现场才能聆听到音乐家演奏的音乐。而今天，我们坐在家中就可以欣赏来自于全世界不同时代、不同民族、不同国家、不同风格、不同类型的音乐。所有的音乐呈现都是因为有乐谱的存在。换言之，这些即看不见又摸不着的“声音”就是靠乐谱才得以流存下来。

作为音乐者能够欣赏、学习、甚至演绎不同时期、不同种类的音乐作品，准确的读谱显得至关重要。一方面，一代又一代的作曲家们通过乐谱把自己的作品呈现在世人面前，面对纷繁记录音乐的符号与记号，人们能否理解到作曲家当时所要表达的精神世界与情绪状态？对乐谱的深入解读显得尤为可贵。另一方面，养成良好的读谱习惯会为进一步地实践扫清障碍，更重要的是较好理解乐谱所要传达的信息能达到更好地音乐呈现。

一、乐谱的分类与常用乐谱

（一）乐谱的分类

音乐的表现形式极其丰富，根据音乐的主要用途（这里的用途主要说的是在不同的艺术形式）所使用的乐谱可以分为两大类，就是“声乐”与“器乐”。

1.从声乐的演唱形式看

“单声部”用于独唱使用；“双声部”用于重唱使用；

课题：“一流课程在线开放课程建设”项目负责人，在线开放课程项目号：07300205020502014

作者简介：何柳（1976-10），女，汉族，云南省昆明市人，现任云南师范大学音乐舞蹈学院副教授，本科学历，研究方向：音乐教育。

“多声部”用于合唱使用。

2.从器乐的种类和演奏形式来看

和声乐一样，器乐也有“独奏谱”、“重奏谱”与“合奏谱”。从器乐的种类看：民族乐器、西洋乐器、民间乐器、打击乐器（无音高和有音高的打击乐）...

无论是什么样的乐谱，无论用于什么样的音乐形式，最终所有的乐谱功能与使用都是“万变不离其宗”的。

（二）常用乐谱识读法的意义

由于“简谱”简明易学，便于记录、排印方便等优点，在年代兴起的中国抗日救亡群众歌咏运动中，“简谱”对于歌曲的传播发挥了极大作用，“简谱”在我国得到了空前的发展，也成为了全世界最普及的国家。

另一方面，随着音乐的全球化发展，以西方为中心的音乐教育已基本流行于各个国家，在专业院校里五线谱的识谱与视唱成为必修课程，于是“五线谱”成为了全世界通用的乐谱。由于“五线谱”与“简谱”适用于大多数领域的音乐表现形式，同时，几乎所有器乐与声乐的学习又都会涉及到识谱的内容，准确识读乐谱与正确理解乐谱在音乐的学习中也成为最重要的环节。由于除视唱练耳等一些训练读谱的课程外，在大多数技能技巧的学习中这个部分不太容易引起学习者的重视，所以有相当一部分的学习者并没有养成一个规范的读谱习惯。

二、读谱的误区

（一）读谱第一时间

1.不看谱号

“谱号”决定了一个作品的“音域”和演绎“音区”，作为线谱的识认来说，如果在学习之初没有养成看“谱号”的习惯，会产生大量的错音，导致和声出现较大偏差。另外，音域涉及较广的作品还会结合演奏的技法进行完美的呈现，而不看“谱号”的习惯会把顺畅的表现变得不合逻辑。

2.不看调号

“调号”决定了一个乐段的调式调性，它所表现出来的调性色彩直接会影响作品的本质呈现。如果不认真读谱，很容易和临时变音记号混淆，给接下来的练习造成诸多的困难和不便。

3.不看拍号

“拍号”决定了一个作品的风格特点，强弱的交替规律能让学习者在第一时间明确作品的律动和风格特点。

4.不看指法

“指法”在器乐乐谱中是最为关键的部分。因为它关系到如何合理的运用数学原理和医学原理较好地把我们左右手十个手指最大化的得到发挥并有序地进行编排、运动，以达到作曲家所需要呈现的音响效果。如果没有养成看“指法”的习惯，就会无形地给自己造成演奏困难。这就像街道上的汽车，如何在有序的交通规则下各行其道而不造成交通的堵塞。

（二）读谱中期

1.不分乐句

在乐谱中，旋律的上方会有连线作为乐句明确的提示。但大多数的识认者却在识谱初期忽略了这个部分。这会造成乐句原本的呼气和气口无法按作曲家初衷展现。

2.不明晰乐段

音乐在发展的过程中往往会有属于自己的结构，有平行关系、模进关系，还有对比关系。在识谱的过程中如果没有养成对比分析的习惯，会在练习上耗费本来可以节省下来的时间。

3.不理会速度

通常情况下在每个乐谱的左上角都会出现关于速度的音乐术语。如：广板（Largo）、行板（Andante）表示稍缓慢的速度；中板（Moderato）表示中速；快板（Allegro）表示快速；急板（Presto）…或者更为明晰的拍速标记，如：某音符=60，等号左边意思就是以几分音符为一拍，右边就是一分钟60拍，那么以此换算“一拍就是一秒钟”。这里可以看作是音乐节律的一个提示，同时也附带了音乐的情绪特征。

（三）读谱细节

1.节奏时值读个大概

在节奏的读谱中，如果在学习之初没有养成“分拍”的读谱习惯，那在一些常用节奏型或较长时值音符的地方，识谱者往往会把这些较熟悉的节奏型一带而过，最终造成抢拍子或时值不够精准的情况，这会对后续多人的合作造成一定的影响。

2.视而不见的休止符

“音符”是用来记录不同长短音行进的符号。“休止符”则是用来记录不同长短音间断时值的符号，换一句话说，“休止”是以一种无声的状态在音乐中出现。也正因为这样，“休止符”常常会被忽略，特别是处于乐句末尾休止的部分。

3.熟视无睹的音乐表情记号

在乐谱中，旋律的音高部分是最容易在识谱之初让学习者关注的内容。但在音高旋律之外往往根据乐曲的需要标注上一些音乐表情术语加以说明。如：快慢、强弱、呼吸、停顿、情绪、表现法等等…。如果读谱不够

严谨和仔细，将会把大量的内容遗漏，最终呈现出来的作品会与原作相差甚远。

三、如何正确读谱

（一）关于音高旋律

1.单音

旋律的构成中“音高”是最为重要的一部分。所以在音乐的学习之初，老师们往往会把“七个基本音级”以及它们在不同的音组上“音位”与乐谱上的“音符”位置、“音乐呈现方式”的位置三者对应起来进行教学。举个例子来说：钢琴学习的识谱初期，需要学习者把乐谱上的音符，琴键上的位置和最终发出的音高三者进行统一，抛开发声技能和技巧的前提下，这个音乐行为只完成了最小的一个单位。因为乐谱上的一个音符往往有着多重的“信息”。

如：哪只手演奏、指法、技法、音的位置、音的长短、音的强弱、音色、以及音的对位等等。只要其中有一个条件没有留意，会对接下来乐曲的呈现产生巨大的影响。

2.乐句

音乐的表达和人类的语言一样，是由字到词，再到句。在音乐中，“乐句”不仅起到“承上启下”的作用，还有着抑扬顿挫的“语气”和不同情绪下的呼吸……就如下面这首作品一样，如果不按乐谱上标注的分句符号而使任意地按小节呼吸的话，演绎出来的效果将会和作曲家的意图完全背离，作品所要表现的音乐形象也不再分明。

例《哈巴涅拉》

3.乐段

乐段从结构来说有“方整乐段”，还有“非方整乐段”。方整“乐段”往往是在一定数量（大多为四句或呈倍数）乐句的基础上构成的。通常情况下，“乐段”是表达一段相对完整的音乐思想，有明显的终止感。在音乐中，可以作为一个独立的乐段、也可以为一段持续进行的音乐动机作为开发式的进行、也可以是对比关系变化后的转换式进行。一首作品中不同乐段所要表达的音乐思想和整个作品的精神表达是需要演绎者去仔细读谱，分析其中关系而最终呈现的。在乐谱识认时如果加以观察和分析，会让练习有事半功倍的效果。

（二）关于节奏的认知

很多学习者对节奏的理解就是：音符在一定时间单位内的长短关系。所以，当面对陌生的乐谱时，大多数的识谱者都会在第一时间去关注旋律当中的节奏型，而忽略节奏的其它特性。

乐谱上关于节奏的符号记录是很复杂的，在音乐中随时会涉及到的有“拍子”、“拍速”、“拍律”、“节拍”、“节奏型”、“律动”等等。

1.拍速与拍子

一个音乐的“拍速”会影响到这个作品的拍律，不同“拍律”下的“拍子”（这里也叫“稳定拍”）注定了这个作品的情绪表征。想象一下，如果云南民歌《小河淌水》改变原有的悠扬的曲风提示，用欢快地演绎风格会是什么样地效果？

2.节拍与律动

“节拍”在旋律中的作用是不言而喻的。但因为作品在呈现的同时，要侧重旋律的流畅，除了三拍子的作品，我们会发现重音的表现没有那么的明显，导致很多二拍子和四拍子的音乐表达忽略了拍子所赋予音乐作品的风格特征。

3.细节读谱的增色剂

音符的时值是在初学音乐时就要掌握的部分，当不同时值音符组合成节奏型的时候，往往会忽略其中较长拍子的时值。例如：XX X这个节奏，大多数的学习者会忽略四分音符的拍子时值，通常经过演唱或演奏后的效果为XX X0；XX X X –经过演绎后的效果为XX X X 0；这就是对音符时值满拍，需要准确性表达认识不够而导致的。音符的拍子需要唱（奏）满，相反的却是对休止符的视而不见，这也同样成为了大多数学习者容易出现的问题，特别是出现在乐节或乐句后面的休止符特别容易被忽略。

“休止符”作为标记音乐停顿或静止的记号，无论它休止长短的不同，都在音乐中取到不可磨灭的作用。在音乐中，休止有时是一种语气上的停顿，有时需要配合音乐有一个喘息、有时是节奏的需要，有时是为了衬托后面的音乐形成强烈的对比…总之，在这里虽然是无声的呈现，是音乐行进中不可缺少的一个部分。

（三）细致入微的情感表达

音乐是人类情感表达的最高形式。作曲家在作品创作时所呈现的状态和当下的情感表达是每个作品的精华之处，就像美味佳肴无法离开调味的“佐料”一样。在音乐中，表情符号和一些特定的音乐术语就是音乐的“调味剂”，它们能让人们打开感官去深入地感受作品的内在与涵义。

就拿我国著名的词人“龙七”和作曲家“黄自”先生的作品《玫瑰三愿》来说：

1.初读谱

（1）6/8拍的行板，把基调定位在了悠扬而富有律动的旋律之上。

（2）全曲共分为两个乐段：乐段A为“E大调”，用叙事性方式表现了花朵宁静的绽放，给人一种温柔而略带伤感地印象。乐段B转入“#c小调”，用拟人的手法说出来玫瑰的“三个愿望”。

2.细节读谱

（1）“弱起”和接续的“切分”带来的不稳定感，区别于传统的6/8拍节律。

（2）向上三度的“音程”作为音乐动机，“音级递进”、“模进节奏型”为乐节旋律变化的主要形态。

（3）每一个乐节的尾端都会有一个“休止”，让音乐增添了一些不确定性，为后面的部分埋下了伏笔。

（4）乐句中的“连音线”和“延音线”展现出来的呼吸，进一步突显了音乐形象情绪进一步的发展与深化。

（5）A段结尾的9/8拍开始，力度加强，在变缓的速度中结束第一段。B部分开始，旋律中“速度记号”与“强弱记号”的不断提示，标示着这个作品三次愿望的三层级关系，从A部分的温柔吐露到B部分的急切与热情，更进一步表现了复杂的情感。

（6）结束句中三个“保留音”和“自由延长”记号再一次强调了“期待”和“无奈”。

3.乐谱理解

（1）《玫瑰三愿》创作于1932年6月，当时中国社会正处于战乱时期，社会动荡，矛盾十分尖锐。淞沪之战结束后，国立音专的教师“龙七”到校园上课，看到校园内遍地凋零的玫瑰，心中感伤，触景生情而写下了这个作品的词。在这首词的背后表达了对国破家亡的忧愤之情。

（2）黄自先生谱写的曲中，把音乐的意趣、节奏、句法等等融合在歌词中，利用伴奏和声将一个不甘于命运的女子憧憬美好未来细腻、复杂的情感表现的淋漓尽致。

四、结语

综上所述，一个作品，需要从音乐的多方面进行细致地识读与分析才能够较全面地呈现。无论什么样的乐谱，都具有同样的功能就是将作曲者的音乐所感配合相应的表现形式用最适合的符号加以记录，并让看到乐谱的演绎者能够还原作曲者的初衷，实现音乐的二度创作。

作为复杂语言的音乐表达就是通过一代又一代的音乐人细致的记录才让它们得以流传。同样，只有我们养成良好的读谱习惯，并掌握这些记录音乐语言的符号才能够让这些代表人类文明的艺术瑰宝流传后世。

参考文献：

[1]《视唱练耳教学论》上海音乐出版社，陈雅先著

[2]《视唱练耳》高等教育出版社，许敬行，孙虹编著

[3]《基本乐理通用教材》高等教育出版社，李重光编著

[4]《曲式分析基础教程》高等教育出版社，高为杰，陈丹布著

[5]中国论文网——“黄自艺术歌曲的演唱探析——以《玫瑰三愿》为例”