

Chapter2 音符與記譜

■ 基本音符類型

我們聽到的音樂，除了有不同的音高外，還有另外一項重點，就是時間！每個音所維持的時間也是音樂結構裡很重要的元素。剛才介紹了五線譜記錄音高的方式，接著要討論的重點是，該如何在譜面上記錄音的長短？

請參閱下圖來認識音符的種類。不同的音符，代表不同的時間值。

	全音符 (Whole Note) : 用一個空心圓圈來代表全音符。一般說來，全音符代表四個拍子的時間值。
	二分音符 (Half Note) : 二分音符指的是全音符的二分之一，代表二個拍子的時間值。如圖所示，在全音符的上面加畫一條直線，這條直線稱為符桿 (Stem)。
	四分音符 (Quarter Note) : 四分音符顧名思義就是全音符的四分之一，因此它代表的是一拍。
	八分音符 (8th Note) : 我們可以注意到八分音符有一條符尾，可以想成是四分音符的一半，也就是半拍。
	十六分音符 (16th Note) : 八分音符減半可以發展成十六分音符，代表四分之一拍。
	三十二分音符 (32nd Note) : 十六分音符再減半就會有三條符尾，也就是三十二分音符，一般講起來就是八分之一拍。

■ 附點音符

一個音符如果旁邊加上一個附點 (dot) 的話，它的時間值就會變成原來的長度加上原來的一半。

舉例來說，如果全音符旁邊有一附點，所代表的時間值就是全音符加上全音符的一半（二分音符），所以總共是六拍的長度。

$$\text{♩} \cdot = \text{♩} + \text{♪}$$

二分音符加上附點，就會變成原本二分音符的長度加上四分音符，就變成三拍。

$$\text{♪} \cdot = \text{♪} + \text{♩}$$

附點四分音符就是四分音符加上八分音符，也就是一拍半。

$$\text{♩} \cdot = \text{♩} + \text{♫}$$

附點八分音符就是四分之三拍。

$$\text{♫} \cdot = \text{♫} + \text{♬}$$

■ 休止符 (Rest)

在實際的音樂演奏裡，我們並不是從頭到尾都是一個音緊接著下一個音毫無間斷的彈奏。有時候我們會休息、不彈，這種情況我們就用休止符 (Rest) 來表示靜音，現在就讓我們來看看各種不同休止符的記法。

	<p>全休止符 (Whole Rest) :</p> <p>相對於全音符，我們會有全休止符，代表靜音的時間和全音符的時間一樣，一般說來是四拍的長度。</p>
	<p>二分休止符 (Half Rest) :</p> <p>相對於二分音符，它休息的時間是兩拍。</p>
	<p>四分休止符 (Quarter Rest) :</p> <p>相對於四分音符，休息的時間是一拍。</p>
	<p>八分休止符 (8th Rest) :</p> <p>相對於八分音符，休息的時間是半拍</p>
	<p>十六分休止符 (16th Rest) :</p> <p>相對於十六分音符，休息的時間是四分之一拍</p>
	<p>三十二分休止符 (32nd Rest) :</p> <p>相對於三十二分音符，休息的時間是八分之一拍</p>

休止符在音樂裡的角色和所要彈奏的音符是同樣的重要。然而，很多初學者在演奏時，比較容易忽略休止的重要，而將大部分的注意力放在要彈奏的音符上。其實，對於靜音時間長短的拿捏也是一門學問。

■ 附點休止符

附點休止符和之前介紹的附點音符原理相同，一個休止符如果旁邊加上一個附點，它的時間值就會變成原來長度加上原來的一半。

譜例：

 <p>A horizontal line with a dot above it (dotted half rest) is followed by an equals sign, then a horizontal line (half rest), a plus sign, and a vertical line with a flag (quarter rest).</p>	<p>二分休止符的旁邊有一附點，所代表的時間值就是二分休止符加上二分休止符的一半（四分休止符），所以總共為三拍的長度。</p>
 <p>A vertical line with a flag and a dot to its left (dotted quarter rest) is followed by an equals sign, then a vertical line with a flag (quarter rest), a plus sign, and a vertical line with two flags (eighth rest).</p>	<p>附點四分休止符加上附點，就會變成原本四分音符的長度加上八分音符，就變成一拍半。</p>
 <p>A vertical line with two flags and a dot to its left (dotted eighth note) is followed by an equals sign, then a vertical line with two flags (eighth note), a plus sign, and a vertical line with three flags (sixteenth note).</p>	<p>附點八分音符就是八分音符加上十六分音符，也就是四分之三拍。</p>

■ 音符的聯結

一般說來，我們會以四分音符（一拍）為基本單位來聯結音符，這裡舉幾個範例如下：

Four examples of eighth note combinations on a yellow background:

- Two eighth notes with a plus sign and an equals sign followed by a beamed eighth note pair.
- Four eighth notes with plus signs and an equals sign followed by a beamed eighth note group of four.
- Three eighth notes with plus signs and an equals sign followed by a beamed eighth note group of three.
- A dotted eighth note with a plus sign and an equals sign followed by a beamed eighth note pair.

有時候八分音符會以兩拍為基本單位來聯結音符。

Example of eighth notes with a two-beat unit on a yellow background:

- Two eighth notes with a plus sign and an equals sign followed by a beamed eighth note pair.

音符的聯結有一些不同的可能，例如以下的範例，你可以選擇聯結或不聯結，最重要就是要能清楚表達音符的節奏型態。

Two examples of eighth note groupings on a yellow background:

- A beamed eighth note pair with a plus sign and an equals sign followed by two eighth notes with a slash between them.
- A beamed eighth note group of three with a plus sign and an equals sign followed by two eighth notes with a slash between them.

■ 小節和拍號

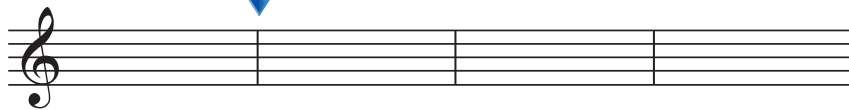
了解各種音符的意義後，就可以開始在五線譜上記錄音樂了！例如譜例（一），大致可以看出音樂記譜的雛形，符頭的位置代表音高，而不同的音符類型則表示不同的時間值。

譜例一：

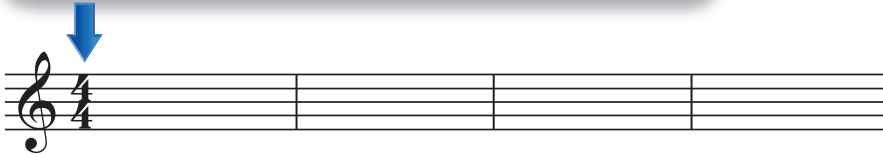
接著會遇到的問題是，當記載的音符持續增多時，如果沒有一個組織在，就會顯得雜亂無章，在音符的管理上就會出現問題。那應該如何去管理組織這些音符呢？

現在，我們必須要知道的是小節（**measure**或**bar**）和拍號（**time signature**）這兩個工具。
如下圖，當我們在五線譜加入小節線時，可以將五線譜分割為數個區間。

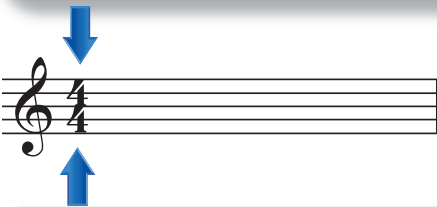

為達到分群跟管理的目的，在一小節裡放置音符的數量應該要一致。那麼，該如何定義一小節中放置音符的數量呢？這就要靠拍號來定義了！

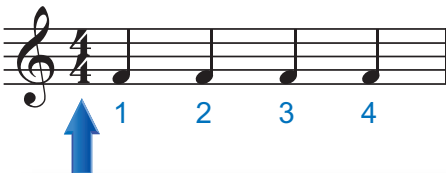
現在就來介紹拍號，一般我們看到的拍號是由上下兩個數字組成，如下圖，這是什麼意思呢？

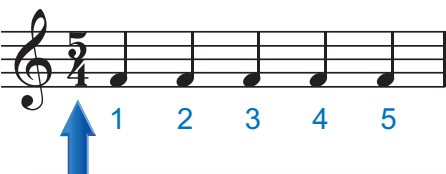
其實道理很簡單，上面的數字代表一小節內有幾個基本音符。

下面數字則代表基本音符的類型。

例如，我們最常看到的4/4拍，代表的就是一小節裡可容納4個四分音符：

例如果拍號是5/4拍，就代表一小節內所放置的音符總值是5個四分音符。

必須知道的是，拍號所代表的是一小節內可包含的時間量，這當中可以有各種不同的音符組合。我們可以將之前沒有分小節的譜例（一）以4/4拍的方式分成3個小節，如下：

沒有分小節的譜例一：

以4/4拍的方式分成3個小節

同樣的譜例，以5/4拍的方式分群，則如下：

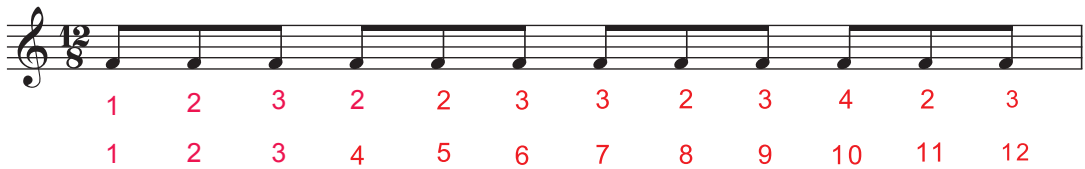

我們會發現，以5/4拍分成2小節後，還剩下2拍的音符，我們可以改用2/4將它歸在同一小節。

拍號的形式有很多，再舉個例子，在現代音樂中12/8也是經常用到的，各位應該不難理解，這時候一小節裡面所要放置的音符，應該要有12個八分音符的時間值。

通常我們會將1小節內的12個八分音符，再分成4組（3個八分音符一組），於是12/8拍的音符分群方式如下圖。

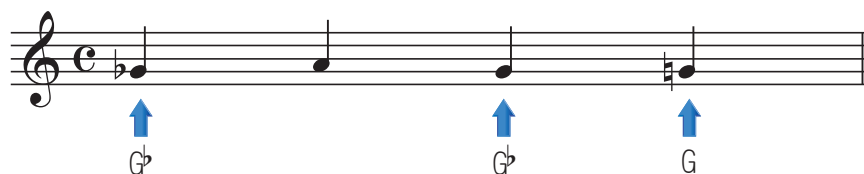

重要!

小節和拍號除了方便我們將音符分群管理外，更重要的是，不同的拍號也影響到音樂的節奏律動與整體風格。

臨時記號的使用

臨時記號包含升記號、降記號與還原記號，其效用為一小節。舉例說明，下方譜例的第一個音符含有降記號，所以是G^b。由於臨時記號的能效為一小節，所以在同一小節內，只要遇到G都會變為G^b，不需再加註降記號。若要回復為原本的G，則需在音符前標記還原記號。

■ 拍子的速度

1. 用紙張來記錄音樂，最難面對的問題就是時間！剛才所介紹的不同音符種，所表達的是一種相對的時間值。如果要做到更精準的表達，我們還必須定義一下拍子的速度，也就是**Tempo**。

2. 一般說來，四分音符代表的是一拍的時間值，但是這一拍的時間值到底是多長呢？這是需要定義的，這時我們就需要知道**BPM**的意義，**BPM**完整的英文是**Beats Per Minute**，也就是用一分鐘打擊拍子的數目來定義速度。

3. 如果我們將速度定義為**60BPM**，就是一分鐘打**60**個拍子，所以一拍的時間就是一秒。大家可以對著時鐘打看看，一秒打一拍的速度就是**60BPM**，一拍一秒的感覺應該算是比較慢的。

4. 那如果是**120BPM**呢？也就是在一分鐘的時間打**120**個拍子，所以，一拍的時間值為**0.5**秒，各位可以試試看，對著時鐘或是錶跟著打拍子。一般說來，**120BPM**的音樂是屬於比較輕快的節奏。

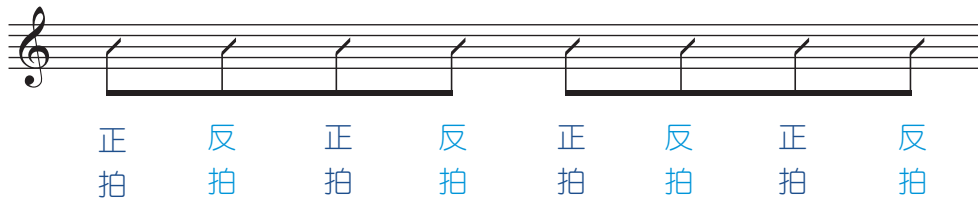
5. 我們表達**BPM**的方式如下：

120BPM → ♩ = 120

6. 使用一個四分音符等於一個特定的數字，所代表的是一分鐘打擊的拍子數目。一般**60**到**80**，可以說是慢板抒情曲常用的速度，**80**到**100**則是介於輕快和緩慢之間，**100**到**120**就是中快，**120**以上就可算是比較快的速度，超過**190**就是很快的速度了。

■ 正拍與反拍

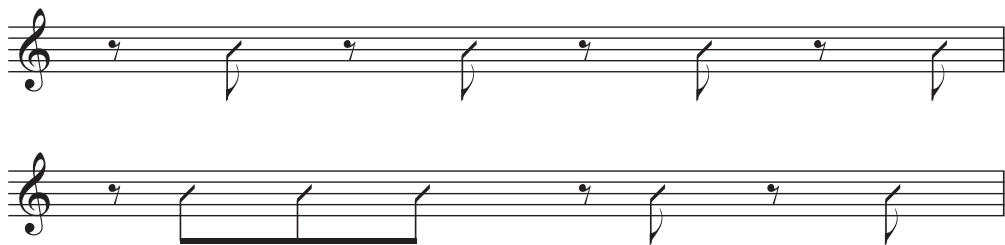
如果將一拍的時間值，平均分成兩等份（也就是兩個八分音符），第一個八分音符出現的拍點稱為正拍（Down Beat），後面的八分音符則是反拍（Up Beat）。

■ 切分節奏（Syncopation）

切分節奏指的就是音符出現的位置或是重音不在正拍上（也就是正拍為休止符或輕音）的節奏型態。切分節奏有一種特殊而強烈的感覺，適時的使用切分節奏，比較不會讓音樂變得平淡乏味。切分節奏的種 很多，一般說來以八分音符的切分型態與十六分音符的切分型態最常見。請參閱以下圖表：

八分音符的切分型態

十六分音符的切分型態

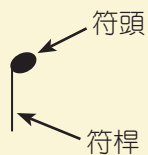

■ 寫譜技巧 (Writing Skill)

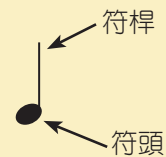
學習樂理有一部份就是要了解記譜的方式。樂譜的撰寫其實是有許多細節的，一般初學者可能會忽略一些該注意的事項，而且不知如何正確寫譜。在此，我們就一些基本寫譜的技巧來探討，首先是音符的寫法。

符桿的位置：

(1) 當符頭在符桿上面時，符桿在符頭的左邊。

(2) 當符頭在符桿下面時，符桿在符頭的右邊。

符尾的位置：

(1) 當符桿朝上時，符尾朝向右上。

(2) 當符桿朝上時，符尾朝向右下。

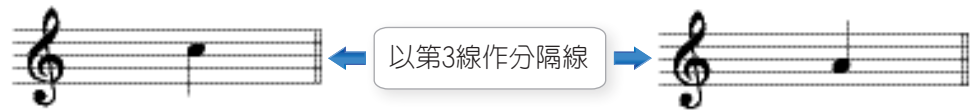

有幾個常見的錯誤，如下所示：

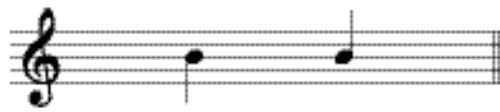
● 五線譜上音符的記法：

我們以五線譜的第3條線作為符桿朝上或是朝下的分隔線，音符在第3線以上時，符桿朝下。音符在第3線以下時，符桿則朝上。而第3線上的音符，符桿可以朝上也可以朝下。

音符在第3線以上，符桿朝下

音符在第3線以下，符桿朝上

第3線上的音符，符桿可朝上也可朝下。

以下的譜例將標記錯誤的音符記法並加以改正。

1.

2.

寫譜的重點就是要能很準確地表達出音樂的架構，最好可以很清楚地表達出音符的拍點，讓看譜的人很容易就可以了解音符的節奏。

如果一小節有4拍，在記譜時最好能將第2、第3拍分隔出來，如此可以更清楚表示音符的拍點位置。

4/4是一般最常見的拍號，因此有時可以用 C (Common Time) 來取代4/4拍號。

(✓) 佳

(✓) 佳

(✗) 不佳

(✗) 不佳

(✓) 佳

(✓) 佳

(✗) 不佳

(✗) 不佳

- 延長音聯結線與附點音符的應用

在表達各種不同音符的長度時，延長音的聯結線與附點都是我們常用的記譜工具，然而有些時候使用附點會比延長聯結線還來得適當，有時候情況則是相反。接下來我會使用一些範例幫助各位理解。

範例一

當第1拍為四分音符，中間掛一條延長音聯結線到第2拍八分音符正拍時，我們可以簡化記為一個附點四分音符。

範例二

為了讓節奏拍點更清楚，記譜時會將第2拍與第3拍分開，所以當第2拍為一個附點四分音符時，我們最好將音符分成一個四分音符與一個八分音符，中間使用延長音聯結線聯結起來。

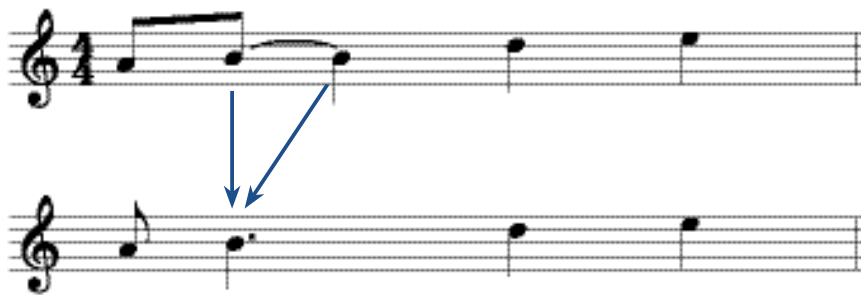
範例三

當第1拍反拍的八分音符延長到第2拍正拍的八分音符時，我們可以簡化使用一個四分音符來寫譜。

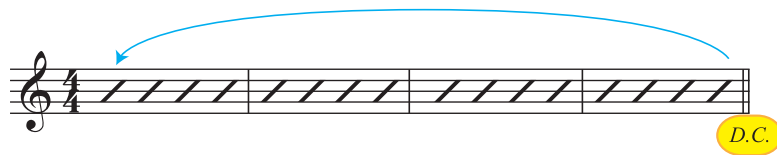
範例四

當第1拍反拍的八分音符延長到第2拍的四分音符時，我們可以簡化使用一個附點4分音符來寫譜。

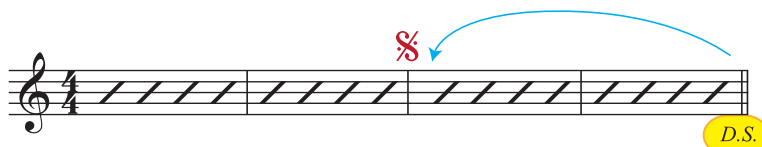

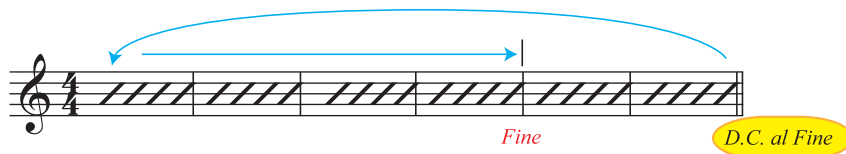
■ 曲式進行標記 〈D.C.=Da Capo〉 〈D.S.=Dal Segno〉

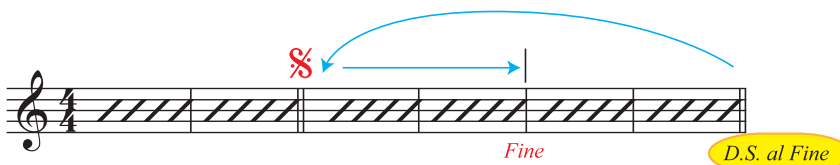
表示回到樂曲的第1小節。

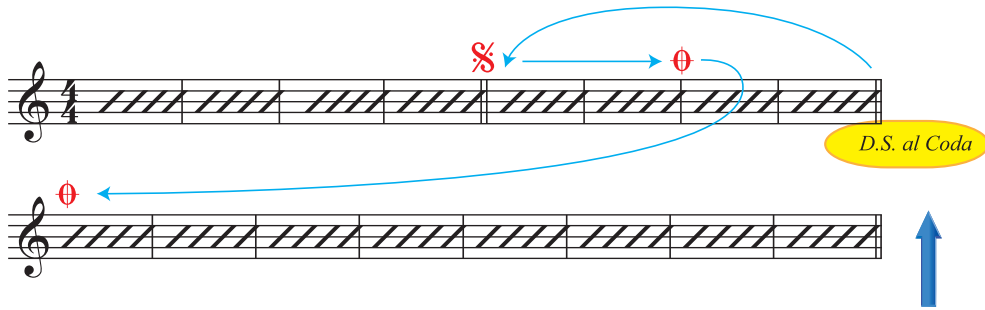
表示回到有 S 的地方。

表示回到樂曲的第1小節，然後在有Fine的地方結束。

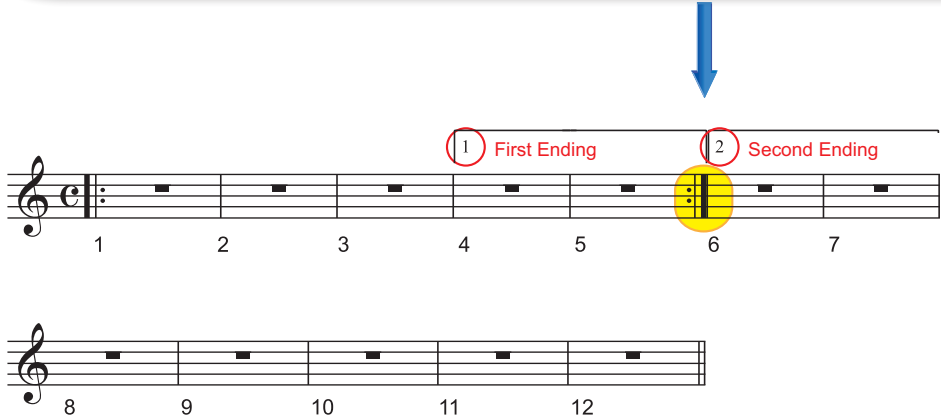

表示回到有 S 的地方，然後在有Fine的地方結束。

表示回到有 ⌘ 的地方，然後在出現 ⊕ 的地方，跳接到後段有 ⊕ 的地方。

第1段結尾 (First Ending) 後，會遇到反覆記號，則再回到之前的反覆記號，之後則跳接到第2段結尾 (Second Ending)。

上圖譜例的演奏順序如下：
1、2、3、4、5 (4、5為第1結尾) → 1、2、3、6、7 (6、7為第2結尾)
→ 8、9、10、11、12

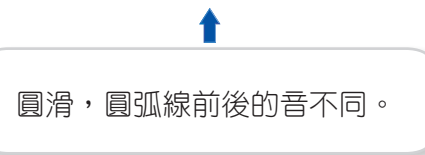
這表示不記拍延長，憑感覺認定延長時間。

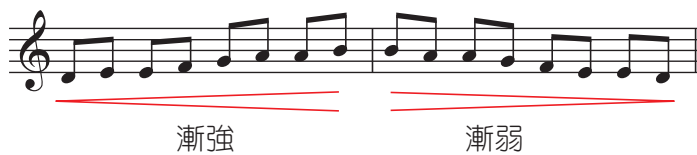
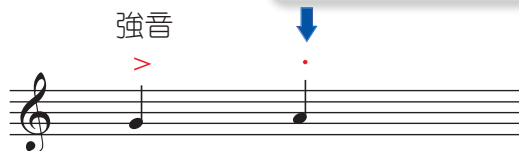
延音，圓弧線前後的音相同。

圓滑，圓弧線前後的音不同。

頓音，也就是音符出現的時間極短。

單元練習

1. 請利用空白的五線譜重新謄寫並訂正印刷樂譜的錯誤。

The image shows three systems of musical notation for a transcription exercise. Each system consists of two staves. The top staff of each system contains a melody in 4/4 time, and the bottom staff is a blank five-line staff for the student to write the correct notation.

- System 1:** The top staff starts with a treble clef and a 4/4 time signature. The melody begins with a quarter rest, followed by a quarter note G4, an eighth note A4, and a quarter note B4. The second measure contains a quarter note C5, a quarter note B4, and a quarter note A4. The third measure contains a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The fourth measure contains a quarter note D4, a quarter note C4, and a quarter note B3.
- System 2:** The top staff starts with a treble clef and a 4/4 time signature. The melody begins with a quarter note G4, a quarter note A4, and a quarter note B4. The second measure contains a quarter note C5, a quarter note B4, and a quarter note A4. The third measure contains a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The fourth measure contains a quarter note D4, a quarter note C4, and a quarter note B3.
- System 3:** The top staff starts with a treble clef and a 4/4 time signature. The melody begins with a quarter note G4, a quarter note A4, and a quarter note B4. The second measure contains a quarter note C5, a quarter note B4, and a quarter note A4. The third measure contains a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The fourth measure contains a quarter note D4, a quarter note C4, and a quarter note B3.

2. 請利用空白的五線譜重新謄寫並訂正印刷樂譜的錯誤。

The image displays four systems of musical notation, each consisting of two staves. The top staff of each system contains a musical line with various notes and rests, while the bottom staff is left blank for transcription. The systems are numbered 1, 4, 6, and 8 at the beginning of their respective top staves. The notation includes quarter notes, eighth notes, and rests, with some notes appearing to be incorrectly placed or grouped in the original printed version.

10

12

14

16

18

3. 請利用空白的五線譜重新謄寫並訂正印刷樂譜的錯誤。

The image displays three systems of musical notation, each consisting of two staves. The first system shows a melody in 4/4 time on a treble clef staff, with a second empty staff below it. The second system starts at measure 4 and features a complex melodic line with slurs and ties on the treble staff, with an empty staff below. The third system starts at measure 7 and continues the melodic line with similar slurs and ties, also with an empty staff below. The fourth system starts at measure 10 and concludes the melodic line, with an empty staff below. The exercise is designed for the student to transcribe the melody and identify any errors in the printed notation.

13

Musical notation for measures 13-15. Measure 13: Treble clef, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter rest. Measure 14: Treble clef, eighth notes G4, A4, B4, eighth note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter rest. Measure 15: Treble clef, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter rest. The guitar staff below is empty.

16

Musical notation for measures 16-18. Measure 16: Treble clef, quarter rest, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter rest. Measure 17: Treble clef, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter rest. Measure 18: Treble clef, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter rest. The guitar staff below is empty.