音樂理論導論

課程介紹

1. 基礎樂理的學習

- (1) 學習以音樂專業術語記錄、分析、討論音樂,非一般音樂欣賞課程。
- (3) 此課程需要具備識譜 (五線譜) 能力,最好能看懂高音和低音譜表。
- (4) 包括:單元作業、期中筆試、期末筆試。

2. 基礎樂理的實際應用

- (1) 期中簡易曲調 (或其它) 自由創作。
- (2) 期末曲調與伴奏創作。
- (3) 完整的樂曲創作體驗活動包括:作曲、電腦製譜 (musescore 或其它製譜軟體)、 作品發表,本學期有二次作品發表活動。

3. 評量

平時成績 25% (單元作業、出席率、課堂參與)、期中與期末樂曲創作發表 25%、期中筆試 25%、期末筆試 25%。

- 4. 上課前請自行從 E3 平台下載講義,可以印出紙本或帶五線譜紙做隨堂練習。
- 5. 請假請於上課前以 E3 平台的 e-mail 告知。hungichin@gmail.com

單元一 音樂的變數

音樂的變數包含:音高、音長、力度、音色、織體、型式、記譜法、風格等,本課程涉及範圍如下:

- 1. 音高 (Pitch): 音程 (Interval)、音階 (Scale)、和絃 (Chord)、和聲 (Harmony)、 移調 (Transposition)
- 2. 音長 (Duration): 拍子 (Meter)、節奏 (Rhythm)、速度 (Tempo)

 - (2) Gershwin, I got Rhythm (, 切分音 syncopation 強調原本弱拍的節奏型,例:

- (3) Offenbach, Orphee Aux Enfers, Overture (Orpheus in the Underworld)
- (4) Saint-Saens, Carnival of the Animals, Tortoises
- 3. 力度 (Dynamic)

Stravinsky, The Firebird, Finale

- 4. 音色 (Timbre):
 - (1) Ellington, C-Jam Blues

鋼琴 (piano) - 小提琴 (violin) - 小號 (trumpet) - 薩克斯風 (saxophone) - 長號 (trombone) -豎笛 (clarinet) - 全體奏 (tutti)

(2) Britten, The Young Person's Guide to the Orchestra

全體奏 (tutti) - 木管 (woodwinds) - 銅管 (brasses) - 絃樂 (strings) - 打擊樂 (percussions) - 全體奏 (tutti)

- 5. 織體 (Texture):
 - (1) 單音音樂 (Monophony) Gregorian Chant, Alleluia
 - (2) 複音音樂 (Polyphony,一種多聲部音樂,含有二個以上獨立曲調,可以巧妙地結合在 一起同時演奏) 阿美族《老人飲酒歌》
 - (3) 主音音樂 (Homophony,相對於複音音樂,也是一種多聲部音樂,以一個主要聲部為 主,其他以和聲陪襯或伴奏)

Bizet, L'Arlesienne Suite No. 2, Farandole

纖體混合運用:Homophony (tutti) - Polyphony (canon*) - Homophony - Monophony - Homophony (tutti,包含 polyphony)

註: Canon 是一種對位法作曲技巧,相同的曲調在不同聲部先後演奏,間隔可能相隔數拍不等。

- (4) 異音音樂 (Heterophony,以一個相同的基本曲調,同時在不同聲部各自演奏,各人可以自由即興、變奏、加花、改變節奏等) 江南絲竹《霓裳曲》
- 6. 型式 (Form)

ABA 三段式

- (1) Arlen, Over the Rainbow
- (2) Tchaikovsky, Nutcraker Suite, Op. 71a, "Dance of the Reed Pipes"