

本书由泰山学者建设工程专项资金资助

复调

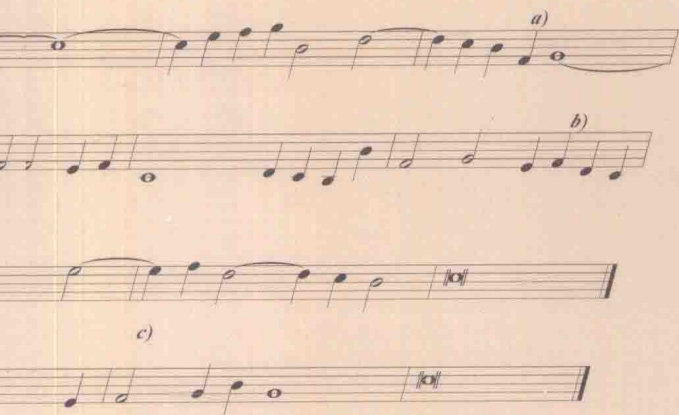
的写作与分析

——对位法部分

The Compose and Analyse of Polyphony:

the Part of Counterpoint

孙志鸿◇著



中国出版集团



世界图书出版公司

本书由泰山学者建设工程专项

复调

的写作与分析

——对位法部分

The Compose and Analyse of Polyphony:

the Part of Counterpoint

孙志鸿◇著



中国出版集团

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目(CIP)数据

复调的写作与分析:对位法部分/孙志鸿著. —广州:
世界图书出版广东有限公司, 2015.12
ISBN 978-7-5192-0614-7

I. ①复… II. ①孙… III. ①复调—对位 IV. ①J614.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 321195 号

复调的写作与分析——对位法部分

责任编辑 吕贤谷

封面设计 岁晏

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

印 刷 虎彩印艺股份有限公司

规 格 787mm × 1092mm 1/16

印 张 14.125

字 数 247 千字

版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5192-0614-7/J · 0186

定 价 49.00 元

版权所有,翻印必究

前 言

本书为对位法部分，每章内容分为三个部分：基础知识提要、写作与分析、习题解析。第一部分“基础知识提要”是对相关的复调技术要点进行简要概括。第二部分“写作与分析”可分为两类，一类是写作题，一类是分析题。写作题针对初学阶段，主要训练严格写作技术，在经过一定的技术训练后，开始掌握自由对位的写作技术，逐渐增加自由风格写作的习题。分析题主要培养学生以复调技术为主的综合分析能力。分析谱例基本以西方浪漫主义及之前的经典复调片段为例。受篇幅所限，大部分分析谱例不是完整的乐曲，而是能够体现特定复调技术的片段。复调分析可以分为对位法、复调形式和复调风格等不同层面的分析，针对不同的训练内容，分析的侧重点有所不同。除了复调技术的分析之外，学生还应注意和声、调性、结构等其他作曲技术，并注重不同类型的作曲技术在作品中的有机性。第三部分为“习题解析”。范例中未注明作者的均为本书作者所写，范例写作力求音乐性与技术的统一，但是写作方案不一定是完美无缺的。相反，有些还刻意留有明显的错误，并在范例之后有一个简短的说明。本书有些范例运用了民族风格进行创作，旋律直接或间接引自民间音乐。这些民族风格的对位写作因为基本的旋律旋法发生了质的变化，因而处理起来有较多困难，尤其是在偏音的处理以追求风格的统一方面，以及与传统严格写作或者自由写作技术相结合等方面，还有值得探索的空间。然而需要指出的是，本书范例中的民族化尝试不是为了建立独立的民族化复调体系。事实上，独特的中国民族复调已经成为具有严谨理论支撑，同时又有实践环节的复调体系。

本书认为严格复调写作和自由复调写作具有不同的技术规定性和历史内涵，但两者并不矛盾，它们是统一文化背景下不同历史阶段的产物，在复调教学上，将两者分开讲授和练习有利有弊，因而，本书采取了在严格写作中逐渐渗透自由

写作技术的教学理念，以编排教学内容。

本书不是一般意义上的复调教程，而是为具有一定复调知识的学生通过复调写作与分析深化学习内容之用，因而本书既适用于专业音乐院校作曲、电子音乐作曲、音乐学专业，也适用于专业音乐院校各表演专业，同时对于综合大学的音乐专业学生也具有参考价值，甚至也适应于具有一定复调基础的作曲家和理论研究人员作为参考用书。

因编著时间仓促，再加上著者才疏学浅，本书定有谱例、习题或其他方面的谬误，恳请国内专家和同行不惜赐教，以便再版时及时修订。

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 基础知识提要	1
第二节 分析与思考	2
第三节 习题解析	8
第二章 基本对位	11
第一节 基础知识提要	11
第二节 写作与分析	14
第三节 习题解析	16
第三章 二声部单对位对比复调	22
第一节 基础知识提要	22
第二节 写作与分析	23
第三节 习题解析	26
第四章 二声部复对位对比复调	30
第一节 基础知识提要	30
第二节 写作与分析	32
第三节 习题解析	37
第五章 自由对位	43
第一节 基础知识提要	43

第二节 写作与分析	45
第三节 习题解析	48
第六章 二声部模仿复调	54
第一节 基础知识提要	54
第二节 写作与分析	56
第三节 习题解析	59
第七章 二声部复对位模仿复调	66
第一节 基础知识提要	66
第二节 写作与分析	68
第三节 习题解析	74
第八章 二声部复调作品写作	86
第一节 基础知识提要	86
第二节 写作与分析	86
第三节 习题解析	90
第九章 三声部基本对位	93
第一节 基础知识提要	93
第二节 写作与分析	94
第三节 习题解析	99
第十章 三声部单对位对比复调	103
第一节 基础知识提要	103
第二节 写作与分析	104
第三节 习题解析	108
第十一章 三声部复对位对比复调	113
第一节 基础知识提要	113
第二节 写作与分析	116
第三节 习题解析	120

第十二章 三声部模仿复调	126
第一节 基础知识提要	126
第二节 写作与分析	128
第三节 习题解析	134
第十三章 三声部复对位模仿复调	140
第一节 基础知识提要	140
第二节 写作与分析	142
第三节 习题解析	145
第十四章 三声部复调作品写作	151
第一节 基础知识提要	151
第二节 创作与分析	151
第三节 习题解析	155
第十五章 四声部对比复调	162
第一节 基础知识提要	162
第二节 写作与分析	163
第三节 习题解析	166
第十六章 四声部复对位对比复调	169
第一节 基础知识提要	169
第二节 写作与分析	171
第三节 习题解析	174
第十七章 四声部模仿复调	178
第一节 基础知识提要	178
第二节 写作与分析	180
第三节 习题解析	185
第十八章 四声部复对位模仿复调	192
第一节 基础知识提要	192

第二节 写作与分析	193
第三节 习题解析	198
第十九章 五声部以上复调	203
第一节 基础知识提要	203
第二节 写作与分析	204
第三节 习题解析	212
参考文献	218

第一章 绪 论

第一节 基础知识提要

一、主调音乐与复调音乐

主调音乐 (homophony) 与复调音乐 (polyphony) 都属于多声音乐, 与单声 (monophony)、支声 (heterophony) 并称为音乐的三大织体类型。主调音乐与复调音乐的本质不同, 前者为伴随多声音乐, 后者为独立多声音乐。

二、复调音乐的类型

复调音乐通常分为对比复调和模仿复调两大类, 是从不同声部间的材料关系上区分的。对比复调可以容纳更多的对立或对比性因素, 而模仿复调则强调乐思在不同声部的传递, 适合将某个乐思加以强调、发展。

对比复调和模仿复调是无法彻底分开的, 其一是模仿复调的具体写作过程仍是建立在对比复调基础之上的; 其二是在创作中也常有将两者结合在一起共同实现某种音乐表现目的的复调写法。

三、复调音乐与对位法的关系

复调音乐 (polyphony) 简称为复调, 广义讲复调音乐是独立旋律线条对比结合的音乐形态, 狭义上讲是指西方 9 世纪至 18 世纪之间的音乐形态。复调音乐更侧重于音乐的织体形态与结构特征, 它多具有体裁或风格的含义。在中国专业音乐教育中, 经过近百年一代代理论家的不懈努力, 复调音乐已经被赋予了中



国化的丰富内涵，与英语中的 polyphony 有了区别。对位法 (counterpoint) 更侧重于独立多声的结合技术，它多具有写作技术的含义。但有时两者的含义是相同的。^①

四、复调音乐发展史

9 世纪至文艺复兴早期，为复调音乐产生和初步发展的阶段。文艺复兴是合唱复调风格阶段。以此种规则进行的对位写作称为严格对位^②写作，本书简称“严格写作”。从巴洛克开始至浪漫主义时代是器乐化自由对位的阶段。以此种规则进行的对位写作称为自由对位^③写作，本书简称“自由写作”。20 世纪复调音乐情况较为复杂，出现了与扩展调性、扩展节奏思维以及新音色等新的音乐语言相结合渗透的现象。

第二节 分析与思考

一、分析

(一) 分析下列音乐片段，指出该片段的织体类型以及音乐表现意义。

1. 柴可夫斯基《少年钢琴曲集》之《晨祷》，第 1~8 小节。

谱例 1-2-1

Morning Prayer



① 见《牛津简明音乐词典》“复调音乐”词条。

② 严格对位，即 strict counterpoint。

③ 自由对位，即 free counterpoint。



2. 柴可夫斯基《四季》之《十月》。

谱例 1-2-2



(二) 分析布里顿《不列颠民歌之五》，思考以下问题。

1. 指出其中的单声织体、复调织体、主调织体以及混合型织体。
2. 指出不同织体类型在音乐表现中的作用。
3. 分析此曲的调式思维特征。

谱例 1-2-3

The trees they grow so high

Polo allegretto Britten

pp



15

15

22

pp

22

ppp

29

29

36

36



43 *f*

43 *pp*

50

50

57

57

64 *mp*

64 *mp*



71

79

85

91



97

f

103

p

109

pp

ppp

115



121

127

ppp

二、思考

主调织体与复调织体在音乐表现功能上有何异同？

第三节 习题解析

一、分析

(一)

1. 此题为柴可夫斯基的钢琴小品，合唱式主调织体，G大调。第一乐句从主和弦开始，结束于III级大三和弦；第二乐句以离调模进的手法进行了发展，最后停在属和弦上。合唱织体的运用表现了清晨群众在教堂祈祷的俄罗斯生活场景。