

复调小曲集

陈铭志

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

复调小曲集

陈铭志

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

复调小曲集/陈铭志作曲. —上海:上海音乐学院出版社,
2005.5

ISBN 7-80692-124-9

I. 复… II. 陈… III. 复调-钢琴-器乐曲-中国-选集

IV. J647.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 032126 号

书 名: 复调小曲集

作 者: 陈铭志

责任编辑: 钟 芳

封面设计: 吴 寅

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 上海浦东北联印刷厂

开 本: 890 × 1240 1/16

印 张: 2.5

字 数: 曲谱 32 面

版 次: 2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,100 册

书 号: ISBN 7-80692-124-9/J·117

定 价: 18.00 元

陈铭志《复调小曲集》小注

林 华

陈铭志先生最近把他多年来写过的复调钢琴曲编订为三本一套的《复调钢琴曲集》。第一本就是这本《复调小曲集》，程度浅显，曲趣生动，颇有启蒙复调知识的意味，很适合初入门者用以发生兴味；第二本《复调格律乐曲集》，类近巴赫二、三部创意曲程度，有意深入学习音乐者可以从中领悟许多复调音乐的格律，乃至音乐秩序的要义；第三本是《序曲与赋格曲集》，这既是一首结构严密完整的大型套曲，又是一系列独立的序曲赋格。乐曲以民族审美情趣和现代复调思维结合而写成，富有创意的机智和娴熟的技巧，为程度艰深的钢琴专业的学生提供了很好的练习。毫无疑问，作为高雅层次的音乐会曲目，它是会受到资深音乐爱好者鉴赏的。

这本《复调小曲集》收入了作曲家五六十年代创作的一些作品。辑为三组。

第一组七首，均以民歌为素材而写成。曲调隽永，朴实流畅。充满民俗生活情趣。

一、《踢绣球》

踢绣球是一种传统的民间运动，在以此为名的乐曲中，作曲家以简练的笔法勾勒出一幅《踢绣球》图。虽然绣球是什么样子，如今是很少人知道，但从那二度的节奏衬托（第11小节）忽上忽下的跳跃，想必和毽子差不多罢。在这幅《踢绣球》中有很多民间乐曲中常见的踩字踩句（第12—13、18—19、20—21小节），表现出游戏者的活泼风趣。

二、《打莲湘》

“莲湘”是一种夹有铜钱串的花棍，人们击棍而随歌起舞，谓之打莲湘。谣唱般的旋律在轻盈节奏的伴衬下，让我们看到优雅纤巧的舞蹈，小二度的碰撞声，像是那花棍互碰击地的声响，以及那镶嵌在棍中的黄澄澄铜钱的清脆和闪耀。

三、《画模型》

这是一支优美的旋律，作曲家让它在低声部先唱出，高声部的陪衬显然是主题首部动机的颠倒，而且就此不断反复。中间部分是它的倒影，即按照原有旋律进行予以反向的手法，这是复调写作中常用的技巧，作曲家籍此使主体素材以变化的形式出现。初学者可能不易辨认，但可以从节奏上找到线索。

最后，乐曲回到原型，高低声部易位，这也是最基本的复调手法。

四、《愉快的劳动》

这首简短的乐曲中旋律作了三次不同的处理：先是呼应式的衬托，然后（第9小节）是主题首部的倒影（低声部），而高声部是悠扬的歌唱。第三次的旋律有了改动，有时是拉开距离，变同音为八度跳（第15、19小节），有时则分拆在两个声部中（第20—21小节）。

五、《草原牧歌》

这首乐曲对旋律的处理更自由了。这是一种逆行的变奏结构，即主题的原型出现在后，而主题的变奏却在前段。换言之，要想知道这优美旋律的原型，请先看（第9—12小节）。

乐曲是以原型的分拆开始的，按照谱记的话，应该先突出符干向上的声部，呈示一个简洁的音调。第九小节是作为音调被丰富了变奏出现，但它的后半句（第13小节）却转了调，时值也扩大一倍，而且在低声部唱出。

六、《牧笛》

作曲家以呼应型的对位织体，呈示了这支优美的旋律。细心的读者可以发现，在这一段的末尾（第6—7小节），作曲家已悄悄地把第一句的首部编织在陪衬的对位声部中了。

乐曲的后半段，作曲家用了简缩法，把这支旋律的精华音调，做了“摘要”，使原先九小节的文章，浓缩在六小节半的篇幅里了。

七、《舞曲》

这首欢快的舞曲，也可看成是小变奏曲。主题四小节。（第5—8小节）是第一变奏，音调和节奏小有修饰变化。一小节的过渡后，第二变奏（第10—15小节），旋律加花，也通过移调和重复，扩大了篇幅。第三变奏（第16—19小节），改由低声部陈述。短筒的过渡后，第四变奏（第22小节）回到主题开始的音型，但中音区的陈述，显得充实有力。

最后是尾声，在直至高音的过程中，时不时地闪过音调的碎片，最后有力地结束。

第二组曲共四首，乐曲虽有标题，但在内容上却较为概括，曲调均系自度。

一、《笛曲》

这是一首小前奏曲，一支肺腑深情的旋律在中音区唱出，它在各个音区回响着。在第二段（第11小节）中，这独唱化为两个声部的唱和，随后高低声部易位（第18小节）其中不少音有所改动。通过一句飞快的经过句推出高潮，然后是对首部的回忆，飘然而去。

二、《对话》

这是一首小创意曲。富有生趣的旋律和它的伴衬以各种方式陈述，或变调（第7小节），或倒影（第19小节），甚为活泼。再现时选律改由低音唱出（第26小节），末尾形成紧逐的卡农。在这些主题片断之间的过渡部分（第13—18、33—34小节等）都有生动的相互模仿，推动了音乐的发展。

三、《歌谣》

这也是一首小创意曲，有趣的是如歌旋律中的变音运用，琢磨不定的三音时明时暗，为乐曲平添几分媚妩。各段之间的连接（第8—16小节）有较大的发挥，以轻巧的盘旋与主题的悠扬构成对比。

四、《追逐》

可以把这首小曲看成是一首卡农变奏曲。所谓卡农，即同样的旋律在不同声部间的追逐。乐曲的主题段落（第1—8小节）由相距一拍的快活卡农构成。第一变奏（第9小节）是它们的上下声部易位。第二变奏（第17小节）改为倒影模仿，这下可不是追逐，而是逃逸了。第三变奏（第25小节）带有展开性，旋律中的各种因素被分别加以模仿。第四变奏（第40小节），这是再现，回到最初的卡农形式，夹着流动的花腔，最后是一段尾声（第46小节），把旋律的动机再紧凑地回顾，在自上而下的奔腾中结束。

第三组曲共五首，乐曲有着鲜明的标题性，。

一、《山歌》

乐曲的开始以朦胧的音型描绘云贵山区的青翠苍茫，同时引出主题。这是一首活泼的歌，夹着芦笙起舞。第二段（第23小节）高低声部易位，加深印象。此后（第39小节）音调仿佛是副歌似的开阔起来，但很快主题因素和芦笙因素融合进来，结束全曲。

二、《倾诉》

这是一首三声部的创意曲。主题断断续续，欲说还休，虽然寥寥数语，却勾画了人们倾诉的神态。继中声部之后，高声部（第3小节）和低声部（第8小节）相继进入，并在D音的延长上以倒影的模仿形式作了补充进入。

乐曲的间插段是展开性的。作曲家用主题中的片断作为动机，作调性的变换，似乎暗示着事件的变化，情绪渐渐激昂，这段的最后在高音区引出主题倒影音调，仿佛是一切已成往事了。

三、《谐趣》

主题来自民歌，但作曲家在旋律的落音和节奏上作了很大改动，使它具有幽默的情趣。乐曲按照三部创意曲的程式逐一呈示各声部，并在这过程中引入对题（第10—13小节）——亦即伴随主题同时出现的另一旋律性的声部——。接着是过渡（第14—18小节），主题经过一次转调和略加扩充（第19—27小节）后，在F小调再现，有趣的是，乐曲中已出现过两次的对题，现在扩大了（第29—32小节），最后调性也回到原调（第37小节），对题也恢复原形，这首乐曲在笑声中结束。

四、《船歌》

乐曲根据六十年代后期流行的一首歌曲改编。有一段引子，一开始便是高昂的音调，仿佛人们隔着辽阔江面在呼喊。回答这呼喊的是江涛琶音。

四小节划船的音型（第8小节），带入了乐曲的正文。这歌谣完整地唱完一遍，又移到新调上再唱一次（第33小节），但织体改为三声部，上方两个声部构成一个固定音型伴奏，歌曲的后半段（第41小节）转为高声部歌唱，下方声部为伴奏音型，而最后的结尾句（第45小节）又成了卡农，并且把这织体带入副歌（第49小节）。最后又是那高昂的呼喊，消失在江涛的粼粼波纹中了。

五、《弹唱》

这是一首以评弹音调写成的大型复调乐曲，形式自由，乐思迭起，织体多变。第一个乐思节奏紧密，富于动力，尤其是末尾的音型重复，好像是对艺人们伶牙俐齿的特写和叠影。它以赋格的形式呈示，具有主题意义。第二乐思（第17小节）带有歌唱般的悠扬以间插的自由身份出现，它的伴衬保持了十六分音符的时断时续，对评弹的叙事，作了生动的刻画。接着第一主题转调（第35小节）又出现一次，随后的第二间插（第43小节）又是一次对比性的间插，我们不妨把低声部的旋律看成是第三乐思，它的音调不时地闪回第一主题片断音调。

乐曲的第二部分是第四乐思，有趣的是它重复一次后再进入模仿的陈述形式（第69小节），因此可认为是第二主题。但这个不在五度关系上的答题又是以卡农形式出现的。它在进行中逐渐引出第一主题音调。

第一主题的再现是以顶真格——即以前句尾作后句首的“接龙”——方式引入的，但却被一个近似第二乐思的音调打断，许是故事情节有了什么变化罢。接着出现了快速而坚定的结束部（第92小节），它以第三乐思演变而成。这结尾仍有戏剧性的惊变（第103小节），突然出现对第二乐思的回顾，情绪激昂，旋律有十度的大跳，伴奏有震颤，还有沉重的低音，以及中声部的呼喊。但被它打断的急板很快恢复过来，仿佛挥袖一声“俱往矣”，以第一主题的快速，坚定地结束了全曲。

目 录

第一组曲

1. 踢绣球.....	1
2. 打莲湘.....	2
3. 画模型.....	3
4. 愉快的劳动.....	3
5. 草原牧歌.....	4
6. 牧 笛.....	5
7. 舞 曲.....	6

第二组曲

1. 笛 曲.....	8
2. 对 话.....	10
3. 歌 谣.....	12
4. 追 逐.....	14

第三组曲

1. 山 歌.....	17
2. 倾 诉.....	20
3. 谐 趣.....	22
4. 船 歌.....	25
5. 弹 唱.....	28

第一组曲

1. 踢绣球

Animato $\text{♩} = 120$

The musical score is written for piano in 2/4 time, featuring a treble and bass staff. The key signature has one flat (B-flat). The tempo is marked 'Animato' with a quarter note equal to 120 beats per minute. The score is divided into five systems, each containing two staves. The first system starts with a treble staff rest and a bass staff melody. The second system begins at measure 7. The third system begins at measure 13. The fourth system begins at measure 19 and includes a 'L.H.' (Left Hand) entry in the treble staff at measure 23. The fifth system begins at measure 25 and concludes with a double bar line. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, beams, slurs, and dynamic markings like accents and breath marks.

2. 打 莲 湘

Allegro ♩ = 126

7

13

cresc.

R. H.

19

f

ff

25

p

31

pp

3. 画 模 型

Maestoso ♩ = 84

Maestoso ♩ = 84

The score is in 4/4 time with a key signature of two sharps (F# and C#). It consists of three systems of piano accompaniment. The first system begins with a piano (*p*) dynamic. The second system begins with a forte (*f*) dynamic. The third system concludes with a piano (*p*) dynamic. The music features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, often beamed together, and rests. The bass line is generally more active than the treble line in the first two systems.

4. 愉快的劳动

Allegretto ♩ = 116

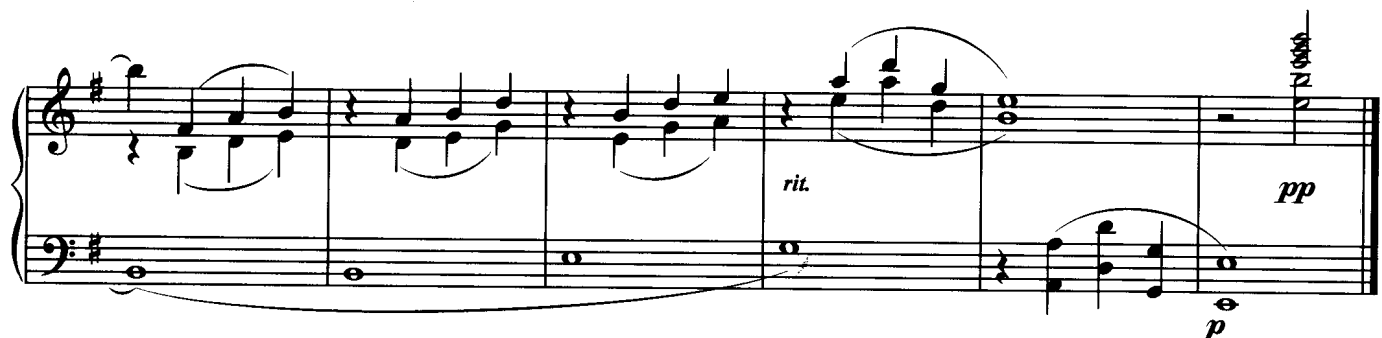
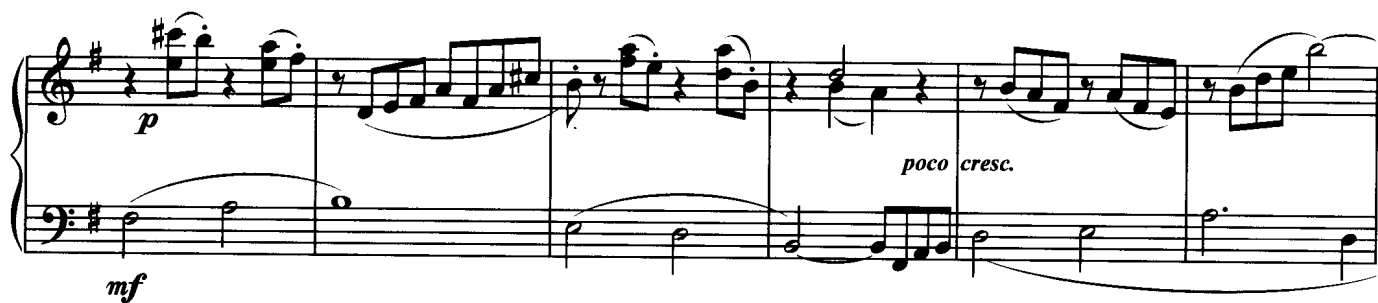
Allegretto ♩ = 116

The score is in 2/4 time with a key signature of three flats (Bb, Eb, and Ab). It consists of two systems of piano accompaniment. The first system features a more active treble line with eighth notes. The second system continues the melody with some rests in the treble and more active bass lines. The overall mood is light and rhythmic.

5. 草原牧歌

Moderato ♩ = 104

6. 牧 笛

Adagio $\text{♩} = 58$

pp dolce

4

mf

10

f

rit.

pp

The musical score is written for piano accompaniment. It features a treble and bass staff. The key signature is G major (two sharps). The time signature is 4/4. The tempo is Adagio, with a quarter note equal to 58 beats. The score is divided into five systems. The first system begins with a treble clef and a key signature of two sharps. The tempo is marked 'Adagio' with a quarter note equal to 58 beats. The dynamics are 'pp dolce'. The second system starts with a measure rest of 4 measures, then continues with a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The third system continues the melody and bass line. The fourth system starts with a measure rest of 10 measures, then continues with a melody in the right hand and a bass line. The fifth system ends with a double bar line and a final chord. The dynamics are 'f', 'rit.', and 'pp'.

7. 舞 曲

Allegro con spirito ♩ = 126

ff

4

8

cresc.

12

ff

15

p dolce

19

poco rit.

22

ff a tempo

25

cresc.

28

31

第二组曲

1. 笛 曲

Grave $\text{♩} = 42$

p

mf

mp

f

2/4

Largretto $\text{♩} = 60$

11

mf

15

19

23

A Tempo

ff

26

poco rit.

p

pp

2. 对 话

Moderato ♩ = 88

5

9

13

17

f

f

f