

全国普通高等学校音乐学本科专业教材

中国教育学会音乐教育专业委员会 组编

复调音乐基础

龚晓婷 著

Fudiao Yinyue Jichu

人民音乐出版社

 PUPH

上海音乐出版社

 SMPH

全国普通高等学校音乐学本科专业教材
中国教育学会音乐教育专业委员会 组编

复调音乐基础

龚晓婷 著

人民音乐出版社·北京

 PUPH

上海音乐出版社

 SMPH

全国普通高等学校音乐学本科专业教材

编委会主任：杨瑞敏

副主任：王耀华 王安国 吴斌 肖黎声 杜晓十 费维耀
(按姓氏笔画排序)

编委：王安国 王耀华 尹爱青 田可文 冯志平 吴斌
杜晓十 李未明 肖黎声 陈家海 陈雅先 杨瑞敏
费维耀 唐重庆 徐武冠 高奉仁 (按姓氏笔画排序)

Fudiao Yinyue Jichu

图书在版编目(CIP)数据

复调音乐基础 / 龚晓婷著. — 北京 : 人民音乐出版社,
2013. 11

ISBN 978-7-103-04636-4

I. ①复… II. ①龚… III. ①复调 - 高等学校 - 教材
IV. ①J614.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第079006号

责任编辑：张婷
设计校对：于雪菲

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码：100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌印刷有限公司印刷

787×1092毫米 16开 17.25印张

2013年11月北京第1版 2013年11月北京第1次印刷

印数：1-3,000册 定价：49.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书，请与读者服务部联系。电话：(010) 58110591

网上售书电话：(010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题，请与本社出版部联系调换。电话：(010) 58110533

前 言

编写高质量的教材,一直是教育管理部门、学校和教师十分重视和关注的问题。20世纪80年代初,教育部曾委托人民音乐出版社和上海音乐出版社,分别组织编写和出版了一套高等师范院校音乐专业教材,其中有《钢琴基础教程》、《声乐曲选集》等。这些教材在教学中起到了很好的作用。在此之后,虽然有一些普通高校音乐专业的教材先后面世,但在整体规划、系统性和权威性方面尚有欠缺。

近年来,随着教学改革的深入发展,普通高校音乐专业的教材建设更引起了教育部有关部门的重视。不久前,教育部印发的《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》和《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程教学指导纲要》,不仅为编写和出版普通高校音乐学专业教材指明了方向,确定了基本原则,也提出了可资遵循的依据,有力地加强和推动了教材的编写和出版工作。

编写和出版教材,需要各方面力量的共同支持和参与。中国教育学会音乐教育专业委员会是一个涵盖高等音乐教育、中等音乐教育和基础音乐教育的全国性音乐教育学术团体,人才荟萃。组织专家、学者编写教材,不仅是自身开展学术研究活动的需要,也是音乐教育事业的迫切要求。

编写和出版教材也需要出版部门的密切合作和大力支持。人民音乐出版社和上海音乐出版社是具有悠久历史,在国内外享有较高声誉的专业音乐出版社。此次,中国教育学会音乐教育专业委员会与这两家出版社通力合作,以教育部的《方案》和《纲要》的原则和精神为指导,集两家专业出版社优势的出版资源,有组织、有计划、高质量、高效率地编写、出版一套具有新世纪时代特色与当今教学改革发展趋势相适应的教材,这既是学会义不容辞的责任,也是强强联合的充分体现。

本套教材品种齐全,涵括目前普通高校音乐专业所开设的主要课程。教材程度起点适中,循序渐进,适用面广,能满足国内各类高校音乐专业的教学要求。希望本套精心编写出版的音樂教材能够得到广大师生的意见和指正,以使今后得以不断修订和完善。

编写说明

复调课作为传统的作曲技术理论课之一,在各专业音乐院校的教学中发挥着重要作用。作为全国普通高等学校音乐学本科专业教材的一个组成部分,本书的撰写注重这套教材的总体性,同时兼顾到专业性与实用性。通过以下阐述,希望能给予大家一个清晰的教学思路,从而优化教学流程。

一、教学内容

复调音乐的学习可分为对位法与复调体裁形式两大部分。基于这样的原则,全书分为上下两篇。上篇主要内容为对位法基本原则及二声部、三声部写作的多种技术训练与分析;下篇主要内容为复调乐曲的写作与分析,及如何运用复调技术编配合唱及小型乐曲。

二、学时安排

本书的教学安排,一般为一学年,即上下篇各讲一学期。根据具体授课对象及学制安排,教学内容可有一定的伸缩性。

三、教学重点

本书的上篇详细讲述了对位法的主要内容,其中涉及很多技术要点,需仔细研读、学习记忆,不可走捷径、避难关;下篇在讲述复调体裁的同时也涉及很多创作技术,为了能够深入浅出地让学习者掌握并发挥其复调音乐的创作才能,故将其余相关内容做了浓缩及提炼。

课程首先应是对学习者正确、扎实的对位基本功的训练,在此基础上逐渐掌握多声部的基本写作并能认识分析相关的复调技术;与此同时,复调课程的学习不应仅作为一门知识的渗透,还应注重培养学生的实际技能,使其在鲜活的音乐中学习与运用技术,真正做到理论与实践的紧密结合。此外,学习者在课程结业的时候还应能够运用相关的复调技术进行一些创编,以达到学以致用目的。

四、教学建议

本书的安排由浅入深、循序渐进,每一节都分为基本概念、谱例、写作指导、示范题及课后习题等几个部分。在上篇的教学过程中应严格按照教学进度安排,不应缺省及颠倒章节;在下篇的教学中可以完全遵循书中的程序,也可针对学生自身情况及具体的教学环节做必要的取舍,并可以适当调整顺序。

此外,书中列举的大量谱例都是经过精心挑选的,涉及古今中外不同时期,它们既可以代表某些具体的技术类型,也可以作为参照的范例从各方面丰富学习研究者的视野,因此要多听、多弹、多唱,在感性上认知它们。为了能更接近大家的审美习惯,本书还有意识增加了中国作品的比例,以便学习者有针对性地了解与借鉴。

复调音乐的学习是一个漫长的过程,这不仅牵涉到繁多的技术原则,还要涉及文化背景、音乐历史、旋律风格、和声语言及作曲技术等诸多因素。因此,学习者首先要明确自己的目标及任务,脚踏实地地打好基础,厘清基本概念,精益求精地写作每一个练习,不要急于求成。

希望大家能够通过复调课的学习,增加对多声部音乐的深入了解与认识,并能享受到秩序与平衡之美带来的乐趣。毕竟,无论从事音乐中的哪一个专业,即便只是一个音乐爱好者,认识与了解复调音乐都是必要与必需的。它不仅能建立学习者丰富有序的音乐美感,还能培养其缜密的逻辑思维及多声部的协调能力。这些将为你开启另一扇智慧之门。

目 录

上篇 复调音乐写作基本技术及分析

第一章 绪 论	(3)
第一节 复调音乐概述	(3)
第二节 复调音乐的历史演变	(13)
第二章 五类基本对位	(24)
第一节 对位法的相关历史背景	(24)
第二节 第一类对位暨基本对位结构的构成	(26)
第三节 和弦外音的引入	(31)
第四节 基本对位的其他形式	(35)
第三章 二声部对比复调	(50)
第一节 单对位对比式二声部	(50)
第二节 复对位对比式二声部	(58)
第四章 二声部模仿复调	(75)
第一节 模仿的基本概念	(75)
第二节 严格模仿	(79)
第三节 变化模仿	(86)
第四节 复杂的模仿式二声部	(93)
第五章 三声部写作基础	(97)
第一节 三声部基本对位	(97)
第二节 单对位对比式三声部	(100)
第三节 复对位对比式三声部	(105)
第四节 模仿式三声部	(111)

下篇 实用复调写作与分析

第六章 小型复调音乐体裁	(123)
第一节 卡农曲	(123)
第二节 创意曲	(131)
第三节 复调小曲	(137)
第四节 复调合唱曲	(150)
第七章 赋格曲概述	(157)
第一节 赋格起源及分类	(157)
第二节 赋格的主题、答题与对题	(158)
第八章 赋格曲的整体结构	(171)
第一节 赋格呈示部	(171)
第二节 赋格展开部	(183)
第三节 赋格再现部	(202)
第四节 赋格整体分析	(208)
第九章 其他赋格形式	(218)
第一节 赋格段	(218)
第二节 小赋格曲	(219)
第三节 二重赋格	(224)
第十章 合唱与钢琴作品中的复调手法运用	(239)
第一节 合唱作品中的复调手法运用	(239)
第二节 钢琴作品中的复调手法运用	(256)
参考书目	(267)

上 篇

复调音乐写作基本技术及分析

第一章 绪 论

第一节 复调音乐概述

一、复调音乐与复调技法

1. 复调音乐

复调音乐(Polyphony)即复合的曲调之意,也译为多声音乐、复音音乐。复调音乐是指主要运用对位法(Counterpoint)写作的具有多重相对独立意义的旋律,彼此又相互配合的多声部音乐作品。

2. 复调技法与对位法

作曲技术理论中的“复调”除了指音乐学语境下的“复调音乐”外,更多地还包含“复调技法”的内容。复调音乐所指的是特定的音乐类型和风格,而复调技法则是指多声部音乐写作中的对位法。此处,“复调”与“对位法”同义,与和声学并列。对位法的本意是“点对点”,引申含义是指在复调音乐中处理和声音程与对比节奏关系的技术性法则。

二、多声部音乐、复调音乐和主调音乐

多声部(Multi-part)是指由女高音、女低音、男高音、男低音或是各种不同乐器的声部组合。在多声部音乐中既包含了复调音乐,又包含了主调音乐,它们是多声部音乐中分立的两种织体类型或作曲技法。我们可以将使用对位技术写作的多声部音乐称为“复调”,而需要特指早期多声部音乐时,则可使用“多声音乐”或“复音音乐”以示区别,它们的原文为同义词,无任何歧义,只是译法不同,“复调”更为精练。

1. 复调音乐的特点

复调音乐是有别于主调音乐的一种多声部音乐,是单声音乐(Monophony)朝着多声部方向进化过程中规律性发展的结果,其特点是以横向思维的多重旋律为主线,构成音乐进行时各声部相对的独立性;以纵向思维的明晰和声为基础,按对位法则处理和声音程与节奏关系,以达到两个以上独立声部之间在整体音响上的协调、统一,以及音乐结构完整的目的。

例 1-1

柯罗利主题b小调赋格

巴 赫曲

The musical score is presented in three systems, each with three staves. The top staff is in treble clef, and the bottom two staves are in bass clef. The key signature is B minor (two sharps: F# and C#) and the time signature is 4/4. The first system shows the initial entry of the theme in the treble clef, followed by the bass clef. The second system continues the development of the theme, with the treble clef playing a more active role. The third system shows further development and a final cadence, with the bass clef playing a more active role.

在上例这首三声部复调作品中,各声部的旋律较为独立,它通过各个声部间旋律的相互对比与协调体现出音乐发展的多层次多主题的特点。

例 1-2

倾 诉

陈铭志曲

Moderato ♩ = 88

p

mf

rit.

上例这首中国作品运用了模仿与对比等多种对位技术写作,各种手法巧妙地穿插进行,使声部间的进入层次鲜明、清晰可辨。

2. 主调音乐的特点

主调音乐(Homophony)的出现晚于复调音乐,它是多声部音乐中与复调音乐相比较而存在的另一种主要的音乐类型,运用和声学的技术法则来写作。它建立在多声部中音与音纵向结合的和声基础之上,多数情形下只有一个主要的旋律,其余声部则以和弦式或音型化的织体相陪衬,起到伴奏的作用,如采用柱式、分解、琶音式和弦,或音型化、持续音等写法来烘托主旋律,在突出和强化主旋律的前提下获得丰富多彩的音响效果。主调技法与复调技法还经常结合在一起综合运用,以使音乐具有更大的变化幅度和更充分的展开空间。

例 1-3

斯洛伐克舞

德沃夏克曲

Presto

上例这首欢快的斯洛伐克舞运用了 $\frac{3}{4}$ 拍的圆舞曲节奏。柱式和弦以简化的同步节奏衬托着高声部的主旋律,它是主调音乐中一种较典型的写法。

例 1-4

婚礼进行曲

瓦格纳曲

上例的织体采用整齐划一的节奏,每个声部几乎都采用相同的律动,音乐的展开依靠纵向和弦的续进而进行。这也是典型的主调音乐写法。

在大量的音乐作品中,也有很多是采用复调音乐与主调音乐的混合写法。根据内容的需要,不同的织体形式常常相互渗透、互为补充,你中有我、我中有你,以达到加强音乐表现力的目的。请看下例:

例 1-5

卡 农(Op.38 Nr.8)

格里格曲

Allegretto con moto
cantabile

上例选自格里格的一首抒情小品,从标题即可看出主要的技术手法。其音乐的陈述分为几个层次,高声部与第三声部演奏主旋律,它们是一组相差一小节的下八度卡农的关系,在这两个声部之间则是不间断的和声音程式的节奏型作衬托,低声部有时会有长音持续。几个声

部相互之间既有旋律陈述及模仿,又有和声背景穿插,体现了主调与复调技术的融合。

3. 支声手法

支声手法是多声部音乐中另外一种主要类型。这是指由几个不同的声部同时演奏同一个旋律所产生的不同变体的集合,这些变体通常是从主要旋律中通过加花或简化而分裂分离出来的起到衬托作用的多重旋律。各声部时而与主旋律暂时分离,出现一些变化而形成旋律分支;时而又汇合一起变为齐奏。支声手法是民间多声部音乐中较为常见的一种声部组合形式。

例 1-6

下山调

赣南采茶戏

唱腔

石(打)榴子 开(啲)花 叶 又 细(呀 依 哈 咳)

伴奏

提 起 篮 子(啲) 慢 慢 去(啲 咳)

在这段地方戏中,唱腔声部与伴奏声部时而同度齐奏,时而互有变化,彼此形成了支声的关系。支声手法中各个声部的独立性不及对比复调或模仿复调那样强,它具有相互依存和靠拢的特点。

三、复调技法的分类

复调技法根据不同的形态、特征及相关的技术原则,可以分为如下几种类型:

1. 对比式复调

几个具有独立意义的旋律以对位法的原则结合在一起,所形成的协调统一体就构成了对比式复调。不同旋律之间的对比因素体现在音乐展开的各个方面,如音高关系的对比、句法呼吸的对比、节奏节拍的对比等。

例 1-7

桔 树 开 花

湖南民歌
龚耀年编曲

Moderato

The musical score for 'Orange Tree in Bloom' is presented in two systems. The first system is marked 'Moderato' and 'mf'. It features a treble clef with a melody of quarter and eighth notes, and a bass clef with a rhythmic accompaniment of eighth notes. The second system is marked 's' and continues the melody and accompaniment. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4.

上例中,高声部是一个主要的民歌旋律,与之结合的低声部是一个呼应的对比旋律,二者的句式划分与节奏组合均不相同。此外,低声部通过休止符的运用,使其与高声部的相互对比关系更加明显。

2. 模仿式复调

这是指相同的音乐材料在不同声部先后出现,彼此间就形成了模仿式复调的关系。在这种结合中,各个声部的相同之处在于音高材料的一致,不同之处在于相同材料出现的时间、音程距离乃至形态结构等方面的差异,以体现出虽相同既不同、似不同又相同的效果。

例 1-8

东 方 风 格

巴托克曲

Assai lento $\text{♩} = 46$

The musical score for 'Eastern Style' is in 6/8 time with a key signature of one sharp (F#). It is marked 'Assai lento' with a metronome marking of quarter note = 46. The score is marked 'p espr.' and features a melodic line in the right hand and a more rhythmic line in the left hand. The piece is by Bartók.