

李 虹·著

曲式学 基础知识问答

曲式学是音乐专业院校作曲技术
理论学习的基础课程和重要课程。

对于曲式学所涵盖的基本概念、

分析方法的学习和运用是课程的基

本要求。基于此，本书以由浅入深

为原则，以知识问答的形式，通过9

个单元、113个问题讲解了曲式学必

须掌握的基础知识。作为一种概括

“基础课程中基础知识”的读本，本

书适合教师与学生共同使用，尤其对

各省级音乐师范和艺术学院的曲式

学教学有补充、辅助、指导的作用。

曲式学 基础知识问答

李 虹·著

图书在版编目(CIP)数据

曲式学基础知识问答 / 李虻著. —北京: 人民音乐出版社,
2011. 8

ISBN 978-7-103-03974-8

I. ①曲… II. ①李… III. ①曲式学-问答 IV. ①J614.3-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第104761号

选题策划: 张 辉

责任编辑: 李一茜

责任校对: 张顺军

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

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

850×1168毫米 32开 6.75印张

2011年8月北京第1版 2011年8月北京第1次印刷

印数: 1—3,000册 定价: 20.00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, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

前 言

曲式学是音乐专业非常重要的课程,它以音乐综合技术理论为基础,又与音乐实践密切相关,涉及知识面宽,知识点纵横交错,掌握难度大,是连接音乐理论与音乐实践之间的桥梁。

属于曲式学范畴的教科书已经很多,但都没有将曲式学基础知识系统归类、综合解答,本书的编排恰好弥补了这些遗憾。本书对 113 个问题的归纳和概括,尽管不能囊括曲式学全部内容,但却有助于读者在较短时间内掌握曲式特征、分析方法和这门课程的要点。

本书的特点是涵盖了普通音乐学院(系)曲式学课程应知应会的基本内容,将繁复的曲式分析技法归纳为 9 个单元、113 个问题,以基础知识问答的形式,给予每个知识点以系统、准确、实用的解答,非常适合于教与学两方面使用,也可以作为各音乐院校,尤其是各省艺术学院、师范院校的曲式学补充教材。

以启发式提出的 113 个问题,都是曲式学必须掌握的基础问题,也是各音乐学院(系)讲授这门课程的基本内容。每个问题的解答大多分为两个层次:先对知识点给出概括性答案,再进行详细的阐述,体现了由浅入深的原则。

本书的特点是通俗、实用、全面、简洁,每一位读者都可以在目录中立即确定自己要找的知识点,然后迅速找到答案,解决问题。书中的解答力求做到:1)语言在符合专业规范的基础上通俗简练,易于为学生所理解和接受;2)内容详尽、系统,但不对特殊的曲式特征占用过多的笔墨;3)乐谱选择精益求精,大多数知识点都提供了便于查找的参考曲目,给出曲目开始片断或需要说明的片断,并对曲目特征进行必要的说明,供读者参考;4)附录中列出书中涉及的126首谱例目录,适合读者快速查阅。

本书适合于不同层次的读者学习。初学者和程度较浅的读者通过对每节简单知识点的学习,可以对该问题有初步和定性的了解;程度较高的读者通过每节后面详细的阐述,为深入研究提供理论参考。“曲式学综合知识”单元比一般教科书增加了曲式学各种考试形式、不同题型的模拟题及答题技巧的介绍,为准备参加曲式学考试或准备报考音乐专业研究生的读者提供了方便。

目 录

前 言	(1)
第一单元 曲式学综合知识	(1)
1. 怎样理解曲式与结构的关系?	(1)
2. 怎样理解曲式与体裁的关系?	(2)
3. 怎样分析音乐情绪和形象?	(3)
4. 曲式的基本部分有哪些功能?	(4)
5. 曲式的附属部分有哪些功能?	(5)
6. 传统曲式中的结构要素是什么?	(7)
7. 乐思稳定性陈述有哪些特征?	(7)
8. 乐思稳定性陈述有哪些类型?	(8)
9. 乐思非稳定性陈述有哪些特征?	(9)
10. 乐思非稳定性陈述有哪些类型?	(10)
11. 什么是重复?	(12)
12. 什么是变奏?	(14)
13. 模进有哪些特征?	(16)
14. 模仿有哪些特征?	(17)

15. 对比有哪些类型?(19)
16. 音乐材料如何分裂发展?(22)
17. 音乐材料如何通过音程的扩大或缩小发展?(23)
18. 音乐材料如何展开?(24)
19. 织体有几种形式?(26)
20. 再现的概念和特征是什么?(28)
21. 什么是静止再现?(29)
22. 什么是动力化再现?(31)
23. 怎样区分终止式的收拢性与开放性?(35)
24. 曲式中调式调性布局有什么规律?(36)
25. 中国传统音乐中曲式结构有哪些特征?(38)
26. 中国传统音乐中旋律发展有哪些手法?(39)
27. 中国传统音乐中和声有哪些特征?(43)
28. 曲式分析主要采用什么方法?(45)
29. 怎样写曲式分析报告?(48)
30. 曲式学非标准化试卷答题有哪些技巧?(50)
31. 曲式学标准化试卷有什么特点?(52)
32. 怎样答曲式判断题?(53)
33. 怎样答曲式选择题?(54)
34. 基础知识单项选择题 50 例 (附参考答案)(55)
35. 基础知识多项选择题 30 例 (附参考答案)(60)
36. 怎样答曲式简答题?(64)
37. 基础知识简答题 30 例 (附参考答案)(65)
38. 怎样答曲式论述题?(69)
39. 怎样答作品综合分析题?(69)

40. 作品综合分析简答题 30 例 (附参考答案).....	(70)
---------------------------------	--------

第二单元 一部曲式 (乐段) (81)

41. 乐段的基本特征是什么?	(81)
42. 乐句有哪些特征?	(82)
43. 乐段、乐句、乐节、乐汇之间的关系如何?	(83)
44. 什么是动机?	(85)
45. 什么是音乐主题?	(87)
46. 单一调性乐段有哪些特征?	(89)
47. 转调乐段有哪些特征?	(90)
48. 开放性乐段有哪些特征?	(92)
49. 乐段的补充有哪些特征?	(94)
50. 乐段的扩展有几种形式?	(95)
51. 两乐句乐段有哪些特征?	(98)
52. 平行乐段有哪些特征?	(99)
53. 对比乐段有哪些特征?	(101)
54. 三乐句乐段有哪几种类型?	(104)
55. 起、承、转、合乐段有哪些特征?	(109)
56. 复乐段与倒装复乐段有哪些特征?	(110)
57. 一乐句乐段有哪些特征?	(113)

第三单元 单二部曲式 (115)

58. 单二部曲式的基本特征是什么?	(115)
59. 有再现单二部曲式的中部有哪些特征?	(116)
60. 有再现单二部曲式的再现句有哪些特征?	(119)

61. 没有再现的单二部曲式有哪些特征?(120)
62. 如何区别四乐句乐段和单二部曲式?(122)

第四单元 单三部曲式(123)

63. 单三部曲式的基本特征是什么?(123)
64. 单三部曲式的第一部分有哪些特征?(124)
65. 单三部曲式的发展中部有哪些特征?(126)
66. 单三部曲式的对比中部有哪些特征?(129)
67. 单三部曲式的再现部有哪几种形式?(131)
68. 什么是假再现?(133)
69. 并列式单三部曲式有哪些特征?(134)

第五单元 复三部曲式(136)

70. 复三部曲式的基本特征是什么?(136)
71. 复三部曲式的第一部分有哪些特征?(137)
72. 复三部曲式的三声中部有哪些特征?(138)
73. 复三部曲式的插部有哪些特征?(140)
74. 复三部曲式的再现部有哪些特征?(142)
75. 复三部曲式常见哪些变体?(144)
76. 复二部曲式有哪些特征?(146)

第六单元 变奏曲式(148)

77. 变奏曲式的类型和基本特征是什么?(148)
78. 固定低音音型变奏有哪些特征?(149)
79. 固定低音旋律变奏有哪些特征?(150)

80. 固定高音旋律变奏常采用哪些方式?(152)
81. 装饰性变奏有哪些特征?(155)
82. 变奏曲的整体布局有哪些特征?(157)
83. 自由变奏有哪些特征?(158)
84. 双主题变奏有哪些特征?(160)

第七单元 回旋曲式(162)

85. 回旋曲式的类型和基本特征是什么?(162)
86. 古回旋曲式有哪些特征?(164)
87. 简单回旋曲式有哪些特征?(165)
88. 浪漫时期以后自由发展的回旋曲式有什么特征? ... (167)
89. 回旋曲式有几种常见变体?(168)

第八单元 奏鸣曲式(170)

90. 奏鸣曲式的基本特征和判别依据是什么?(170)
91. 奏鸣曲与奏鸣曲式是什么关系?(172)
92. 奏鸣曲式主部有哪些特征?(172)
93. 奏鸣曲式连接部有哪些特征?(175)
94. 奏鸣曲式副部有哪些特征?(177)
95. 奏鸣曲式结束部有哪些特征?(179)
96. 奏鸣曲式展开部的基本特征是什么?(180)
97. 展开部中引入部分有哪些特征?(180)
98. 展开部中基本展开部分有哪些特征?(182)
99. 展开部中属准备段有哪些特征?(183)
100. 奏鸣曲式再现部有哪些特征?(184)

- 101. 奏鸣曲式再现部有哪些类型?(184)
- 102. 奏鸣曲式插部有哪些特征?(185)
- 103. 没有展开部的奏鸣曲式有哪些特征?(187)
- 104. 协奏曲中奏鸣曲式的双呈示部有哪些特征?(188)
- 105. 协奏曲中奏鸣曲式的华彩段有哪些特征?(188)
- 106. 古奏鸣曲式有哪些特征?(189)

第九单元 回旋奏鸣曲式(191)

- 107. 回旋奏鸣曲式基本特征是什么?(191)
- 108. 回旋奏鸣曲式呈示部有哪些特征?(193)
- 109. 回旋奏鸣曲式中间插部有哪些特征?(195)
- 110. 回旋奏鸣曲式再现部有哪些特征?(196)
- 111. 怎样辨析回旋奏鸣曲式与复三部曲式?(196)
- 112. 怎样辨析回旋奏鸣曲式与回旋曲式?(197)
- 113. 怎样辨析回旋奏鸣曲式与奏鸣曲式?(198)

参考书目(199)

附录: 谱例目录(200)

第一单元 曲式学综合知识

1. 怎样理解曲式与结构的关系？

音乐作品的结构规律或样式称为曲式。曲式由每首作品的内容所决定，是内容与形式的统一。当音乐素材按照合乎逻辑的安排，在不同时间先后出现、变化、发展、布局时，会根据一定原则形成若干典型的结构。曲式分析就是以这些典型的音乐结构为基础，寻找音乐作品结构的共性化特征及规律。

结构大于曲式。作为共性化音乐思维方式，曲式分析理论着重总结西方音乐作品中具有普遍概括意义的结构原则，并揭示长期积淀的共性化思维方式。然而，每一部音乐作品及其结构又都是具体的、唯一的，可以说，有多少音乐作品，就有多少音乐结构。因此，有些音乐作品与典型规范的曲式结构相对照，显得很特殊，难以用传统曲式分析理论准确识别和界定，尤其是相似的、边缘化的结构辨析往往成为曲式分析中的相对薄弱环节，或者说是难点。有些中国音乐作品的结构原则与西方传统曲式的结构原则大不相同，由此产生的结构规律又不能用西方传统曲式规律生搬硬套，由此形成具有民族特征的一系列结构规则。

曲式学着眼于音乐作品曲式结构分析。事实上,具体到每一首音乐作品的曲式结构都是不尽相同的,只有选择不同音乐作品的典型结构,结合不同音乐风格进行系统、全面地比较分析,才能客观地剖析、研究这些充满个性的作品,准确地把握其结构规律,并从中探索作曲家的创作心路。

2. 怎样理解曲式与体裁的关系?

“曲式”与“体裁”是两个不同的概念。曲式针对的是音乐作品的结构,研究的是音乐作品结构的划分、构成各结构部分的各种要素相互之间的联系规律。而音乐体裁泛指音乐的各种样式和类别,概念不太确定。

根据演奏形式,器乐体裁可以分为交响乐、室内乐、重奏、独奏等;根据某种艺术特征,音乐作品又可以分为浪漫曲、进行曲、夜曲、圆舞曲、练习曲、前奏曲等。而中国传统的民族民间音乐体裁又常分为民歌、曲艺、歌舞、戏曲和器乐等五大类,每个大类下面又可以分为很多子类。同类音乐体裁往往具有一定的内在联系,在创作与演奏等方面有很多相通之处。

曲式和体裁虽然不是同一个概念,但它们之间常有一定的联系,甚至有些方面还容易混淆。如回旋曲与回旋曲式就具有同一性,回旋曲的结构通常都是回旋曲式;奏鸣曲与奏鸣曲式具有兼容性,奏鸣曲作为大型奏鸣套曲的简称,通常包含奏鸣曲式乐章;变奏曲与变奏曲式有相通性,绝大部分变奏曲的结构就是变奏曲式,但也有例外,如固定低音音型变奏。作曲家习惯于将此类变奏也命名为某某变奏曲,但因为音型的长度太短,表达能力受到限制,所

以,固定低音音型变奏的曲式结构往往取决于上方声部的结构特征,与变奏曲式没有直接关系。(参见“固定低音音型变奏有哪些特征?”一节)

“有些体裁的名称可以直接作为乐曲的命名,如《嘉禾舞曲》、《圆舞曲》、《交响曲》、《清唱剧》等。而用曲式的名称作为作品命名的则甚少,我们见到的只有《回旋曲》、《变奏曲》,可能是因为这两个名称也一定程度地表明了音乐性格或手法。而那些单纯说明‘数量’的如‘二部曲式’、‘三部曲式’等曲式名称,是没有人将它们作为音乐作品命名的。”^①

3. 怎样分析音乐情绪和形象?

音乐作品都有塑造音乐形象的功能,都会引起人的情绪反应与变化,直接使人产生情绪体验。“音乐形象分析是一种常用的音乐分析方法,它强调以音乐作品的总谱、音响以及与创作相关的背景因素等音乐事实为依据,以分析者本人的总谱阅读、音响感受以及对创作背景的了解和理解为参照,将作曲家创作的原始动意、作品完成之后的音乐形式因素以及分析者本人的主观感受(或理解)几方面结合起来,相互作用,综合判断,从动意到结果、从形式到内容、从客观事实到主观感受地说明音乐形象表达过程,从中归纳有意义、有特点的形象表达手段,并做出必要的理论总结或评价,这就是形象分析的主要的意义和任务。”^②

① 谢功成《曲式学基础教程》,人民音乐出版社,1998年,第7页。

② 彭志敏《音乐分析基础教程》,人民音乐出版社,1997年,第39页。

分析音乐情绪和形象时要注意以下两个问题:

1) 音乐情绪通过音乐形式反映出来,分析的依据在于音乐作品的本身。要避免形式主义,不要将音乐彻底“符号化”,更不能将音乐形式和音乐形象牵强附会地一一对号。

2) 曲式分析的实质是在乐谱、音响、创作背景和音乐形象之间建立合乎逻辑的联系,不能脱离作曲家的创作意图随意发挥。

4. 曲式的基本部分有哪些功能?

曲式由基本部分和附属部分组成。基本部分主要是各主题初次陈述及其展开段落、中间段落和再现部分,无论是增加还是省略,都对曲式结构造成直接影响。

主要主题初次陈述的结构名称可能有差异,如单三部曲式的第一部分、复三部曲式的第一部分、回旋曲式的叠部、奏鸣曲式的呈示部等,但都位于基本部分的开始位置,一般采用呈示性写法,结构规模及长度依据曲式和作品的规模可大可小。

中间陈述位于乐曲的中间部分,可能是一个,也可能有几个,具有相对的独立性和不同的写法:可能揭示新的主题,这时往往保持呈示性写法,结构相对比较规范,如单三部曲式的对比中部、复三部曲式的三声中部、典型回旋曲式的插部及回旋奏鸣曲式的中间插部等;也可能是主要主题的展开,即以曾经陈述过的主题材料为基础,将其进一步发展,深化主题或赋予主题以新的意义,如单三部曲式的发展中部、复三部曲式的插部等,最典型的是奏鸣曲式的展开部。

再现部分是主要主题在中间陈述之后的重复出现,体现了曲

式最重要的美学原则,是促进整个曲式统一的基础,存在于绝大多数的传统曲式结构之中。

5. 曲式的附属部分有哪些功能?

音乐作品曲式结构中,基本结构之外的部分都属于附属部分,一般不影响曲式的类型,不直接参与曲式结构的形成,主要包括引子、连接部和结束部分。

引子是进入乐曲基本部分之前的准备,通常位于乐曲或所准备的某一部分之前,可能属于整个乐曲,也可能属于乐曲的某一部分,其长度与整个作品规模相适应。引子常以后面主题的某些因素为基础,如旋律片断、织体形态、节奏音型等,甚至仅用一个和弦重复引导基本部分的呈示。引子一般没有清晰的主题感,以免削弱基本主题的主导地位。为乐思发展的需要,某些曲式结构中引子也可能形成独立引子主题。

谱例1:格里格《阿尼特拉舞曲》(Op.46, No.3)第1—6小节

该曲属于单三部曲式。上例为乐曲引子,其中第1—2小节的属和弦是引子中的小引子,第3—6小节形成引子主题,贯穿全曲,成为全曲材料发展的核心要素,在第一乐段、中间乐段和再现段都起到重要作用。

连接部分位于所连接的两个曲式基本部分之间,具有承前启后的作用,既是前面部分音乐成分的某种补充,又是后面部分主题形象的准备,主要通过调性布局和音乐材料的转换实现连接过渡。连接部分规模主要受曲式类型的影响,没有固定长度:短的可能是一个乐句(可以叫连接句),甚至是几个过渡和弦;长的则可能是一个乐段(可以叫连接段),也可能大到几十小节、上百小节,形成音乐的高潮,衬托、转换、深化主题。在奏鸣曲式和回旋奏鸣曲式的呈示部与再现部中,位于主部和副部之间的连接过渡部分又称为“连接部”。

结束部分位于基本部分之后,可能是某一部分的结尾,叫做“结束部”(如奏鸣曲式的呈示部由主部、连接部、副部和结束部组成);可能是整部乐曲的结尾,叫做“尾声”或“结尾”。结束部分长短不一,较短的结束部分常见于乐曲完满终止之后的补充终止,终止型写法,巩固、强调结束的乐思;较长的结束部分可能对前面陈述的主题部分完整地回顾与展开,也可能形成全曲的高潮。

谱例 2:贝多芬《钢琴奏鸣曲》(Op.53)第三乐章第 1—4 小节

该乐章属于回旋曲式,整个乐章 543 小节,尾声长达 200 小节,可以划分为第 344—402 小节、第 403—484 小节、第 484—543 小节等三个部分,主要对叠部材料变奏,并形成高潮。