

东北大学资助

音乐作品微观结构 理论研究

徐明泽 ■ 著

東北大學出版社
Northeastern University Press

中国音乐学院出版社

音乐作品微观结构 理论研究

唐建强 著

中国音乐学院出版社
CHINA UNIVERSITY OF MUSIC AND DRAMA PRESS

东北大学资助

音乐作品微观结构理论研究

徐明泽 著

东北大学出版社

• 沈 阳 •

© 徐明泽 2010

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐作品微观结构理论研究 / 徐明泽著 .— 沈阳 : 东北大学出版社,
2010.12

ISBN 978-7-81102-900-0

I. ①音… II. ①徐… III. ①音乐—艺术理论—研究 IV. J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 262538 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024—83687331 (市场部) 83680267 (社务室)

传真: 024—83680180 (市场部) 83680265 (社务室)

E-mail: neuph @ neupress.com

http: // www. neupress. com

印 刷 者: 沈阳市池陆广告印刷有限公司

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 34.25

字 数: 715 千字

出版时间: 2010 年 12 月第 1 版

印刷时间: 2010 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 张德喜 刘 莹

责任校对: 米 戎

封面设计: 唐敏智

责任出版: 杨华宁

ISBN 978-7-81102-900-0

定 价: 60.00 元 (含光盘一张)

前言

用新的音乐艺术科学方法阐述音乐作品结构的理论著作，直至目前，国内外尚未见闻。《音乐作品微观结构理论研究》一书的出版是想在这块几近空白的、具有挑战性的“艺术与科学”理论荒原中，增添一丝绿意，以期抛砖引玉，为这一理论领域的研究和应用建立新的平台，打开窗口，引发议论新声。

对音乐作品的结构研究，最早源于国外的曲式结构理论，由于它是对作品类似体裁性的整体结构研究理论，姑称之为“宏观结构理论”。这一理论为国外所创，传入中国较早，影响甚广，成为音乐教学中的一门专业课。随后，在曲式结构研究中，又细分出句法结构理论，成为曲式结构下属层次的结构理论，姑称之为“中观结构理论”。这一理论限于对音乐语言陈述句的结构分析，虽然国内有关著作凤毛麟角，但对陈述句的谈论和结构分析方面还多有应用。然而，音乐语言陈述句又是由什么结构单位构成的？句子的下属层级只能限于乐节吗？经过反复琢磨与猜想，通过运用发明理论与科学技术方法，终于找到了音乐作品结构的最小的、最基本的结构单位。由于它是研究音乐作品结构中的最小结构单位的理论，姑称之为“微观结构理论”。“宏观”、“中观”与“微观”之说，只是对其结构层次特征方面相对而言的，以便于对比分析。

什么是音乐作品微观结构理论的最基本的、最小的结构单位？这就是人们司空见惯的、习以为常的那个在音乐作品（书面载体为曲谱）结构中“一小节”内的“1拍子”。从结构形式上看，这“1拍子”在音乐作品结构中是不言自明的结构单元，是构成音乐语言陈述句子的最基本结构元素。“1拍子”作为单位结构的假设是音乐作品微观结构理论开创的基点，也是这一理论课题研究的出发点。

与宏观的曲式结构理论和中观的句法结构理论不同的是，微观结构理论首次采用“定量研究为主，定性分析为辅”的音乐艺术科学研究方法。它是将“1拍子”视为微观结构构成元素，并假设其为单位结构形态，将这具有多种变量结构的音乐作品（曲谱）的最小单位结构加以理想化和抽象化，建立结构表达式的模型，运用统计分析方法，通过归纳和整理，确认在音乐作品中约有327个单位结构形态，其中常用的单位结构形态，即在音乐作品中经常可见到的单位结构形态约有44个，占总数的13.5%，其余283个单位结构形态仅在少数音乐作品中以较低的频率出现。正是由于这327个音乐语言“文字”的组合与排列，人们才可以看到，由这些单位结构形态作为建筑元件，构筑成变化万千的音乐作品体系及其宏伟、璀璨的音乐艺术殿堂。

科学研究往往是从分类开始的，如植物学。微观结构理论研究同样应用了科学分类法。依据统计分析中的“众数”（这里采用等于或大于20%）所具有的代表性原理，从中确立了8种存在于绝大多数音乐作品中的单位结构形态，并将它们作为基本结构类型的基本结构形态。

依据统计描述和乐音时值倍数涨缩原理，在基本结构类型的基本结构形态中，凡属单位结构形态中乐音时值有收缩的，均归类于收缩结构类型的收缩结构形态；凡其

乐音时值有涨伸的基本结构形态,均归类于扩展结构类型的扩展结构形态;在基本、收缩、扩展等三种结构形态中,凡其中有一个、多个或全部乐音带有装饰音(倚音)的结构形态,均归类于装饰结构类型的装饰结构形态。由此,研究发现的327个单位结构形态各有归属,分别归类于基本、收缩、扩展和装饰等四种结构类型的单位结构形态。

各种类型的单位结构形态都是一种单位结构形态,但它们的结构不同,各有其结构特征、功能和作用。各种结构形态在作品中所占的比率有大有小,出现的频率也高低不一,大不相同。单位结构形态在结构构成中的地位,以及它们相互间的联系,决定了它们的功能和作用。这些问题在本书中均设专章予以讨论,并采用定量分析方法加以实证。此中意外的发现是,由于统计科学所代表的科学性,统计样本中的单位结构形态在声乐作品和器乐作品方面的结构形态也基本相同,虽少数单位结构形态在声乐、器乐两者结构中略有区别。通过单位结构形态在历史上出现的前后顺序,也可知其结构形态发展演变的历程,以及它们的增长消亡情况。

需要指出的是,单位结构形态的重要性表现出它在音乐作品微观结构中的多重身份,它既是音乐作品中的微观结构构成的单位结构形态(最基本的、最小的结构构成的基本元素),又是节奏组合或节奏型的单位节奏的结构形态,还是音乐语言“文字”的文字层级的单位结构形态。从而将单位结构形态、单位节奏结构形态和音乐语言“文字”三者统一起来。这是微观结构理论研究成果的一种回归,使它可以回归到音乐基本理论方面。这种回归到“三位一体”,使研究工作既简便又丰富,很容易与音乐基本理论逐一无障碍地联系起来。

作为音乐作品结构单位结构形态的发现,使研究结构构成深入到最小的、最基本的结构层级上,在结构认识上深化了一个层次,且使微观结构理论建立在科学的基础之上。对单位结构形态的认识导致一系列实证性的发现,几乎可以涉及到绝大部分音乐的基本理论问题。

作为音乐作品的单位结构形态,又是单位节奏结构形态,使节奏组合和节奏型的构成更为形象与明确,为节奏思维开创新的节奏结构思考方式。节奏与旋律是密不可分的,它们通过音调联系起来。运用微观结构理论的定量分析,全面讨论了节奏与旋律的各种重要类型及其解析,分析了节奏与旋律的结构构成,以及它们间的相互关系。

将单位结构形态作为音乐语言“文字”,使宽泛的“音乐语言”概念具体化,因为它使音乐作品结构深入到“文字”这一基本结构层级上。用音乐语言表述的陈述句的构成不外乎是音乐语言“文字”的排列组合,以及它们之间的联系关系。在这一研究中,从乐句结构关系上的平衡特征出发,提出了音乐语言“文字”构句(排列与组合)“三大法则”(相当于文学语言的语法),以检验乐句结构构成的合理性。这方面的成果也是微观结构理论的新贡献。

微观结构理论的单位结构形态是作为音乐作品结构构成的一种独立的基本元素,是可以计量的单位结构,不仅能加以量化处理,而且可进行定量分析。这就为音乐作品结构构成上进行微观结构美的定量研究准备了条件,开创了一条验证新路。

音乐作品微观结构美体现出结构构成的和谐、稳定和完美,因而也必然要符合黄金分割律的一般美学法则。对大量音乐作品经过定量计算验证,在绝大多数的音乐作

品中,无论是其乐段,还是整篇作品的微观结构构成,均符合或基本符合黄金分割律。微观结构理论首次运用定量分析方法,讨论和分析音乐作品微观结构美的这一论题,并取得无可质疑的、肯定的答案。

对音乐作品微观结构的分析研究采取“定量研究为主,定性分析为辅”的研究方法,是与运用科学的音乐艺术科学研究方法分不开的。音乐艺术科学研究方法是将科学技术的定量研究方法与艺术研究的定性分析方法相结合。它运用假设、理想化和抽象化、建立结构表达式模型等手段,对多变量的、结构复杂的、数量庞大的音乐作品的基本单位结构,运用统计分析的方法,通过分析、综合、归纳和整理等,并加以分类,建立微观结构的单位结构形态体系,取得了创造性的研究成果。在音乐作品结构量化研究方面,本研究应当说是一种开创性的尝试,具有开拓性和创造性,有益于音乐艺术科学研究方法的进一步探索和音乐理论研究的建设。

综上所述,微观结构理论研究已初步形成了它的基本理论体系。而且,它的研究方法也采取了科学化、音乐艺术科学的逻辑程序与创造学的思维方法。

这一研究成果具有以下创新点和重大创新内容。

① 确立音乐作品微观结构理论框架,使音乐作品原结构层级的分级更深入到下属结构层次,其中论证了基本单位结构形态、单位节奏结构形态和音乐语言“文字”的“三位一体”特征,便于联系基本乐理知识,并提出结构分类及其抽象表达式,以及关于节奏、旋律的微观结构分析等。

② 在“音乐语言”概念中,首次提出具体的音乐语言“文字”的单位结构形态及其表达式,并确认 327 个音乐语言“文字”的单位结构形态(“文字”符号),其中包括常用 44 个音乐语言“文字”的单位结构形态。

③ 采用定量分析方法,验证音乐作品的微观结构具有微观结构美。好的音乐作品,在结构上,无论是其乐段,还是整篇作品的微观结构,无一例外地符合黄金分割律。

④ 首创一种音乐艺术科学研究方法。运用科学的统计分析方法和发明创造的类比法,采用“定量研究为主,定性分析为辅”的研究方法,形成科学研究的假设、抽象、建立结构模型和定量分析等逻辑程序的科学方法论。

从研究成果不难发现,其研究成果的应用范围可能很广,实践意义较大,值得传播和试验。同时,令人直观地感到在以下方面具有重要的实践意义。

① 可为音乐创作提供有力的工具。研究确认的 327 个音乐语言“文字”及其中 44 个常用音乐语言“文字”,可编成《音乐语言“文字”字典》、《音乐语言节奏单位字汇》等类工具手册,用以丰富创作的音乐语言“文字”资料,辅以音乐语言“文字”组合三原则(相当于语法),为创作音乐作品提供新鲜的创作工具——音乐语言“文字”,因为任何音乐作品都是由这些音乐语言“文字”通过排列组合构成的。

② 为音乐作品的教学和表演提供易于理解和掌握的作品结构分析方法。例如,对“音乐语言”这一概念,过去是只能意会,难以言传。现在则可进行具体的、形象的认识。对乐句、乐段以及全篇作品结构提供新的结构认识和功能分析,可用定量的数据实证做结构分析,比定性分析更加科学化。特别地,要是以《音乐语言“文字”字典》的“文字”特征组成新的教材编纂结构,不仅可以创编系列教材,而且比较容易编制。它可从音乐语言“文字”类别作为基础,再以其组成的乐句、乐段和全曲的编

排顺序，形成步进式的教材结构。

③ 对音乐作品结构可以开展对比研究。其中，纵向对比研究可知音乐语言“文字”的历史演变情况，哪些发展了，哪些消失了，单位结构特征是什么；横向对比研究，可知不同曲式音乐作品结构的单位结构运用的特征，二者的区别及其特点等（可能是作品风格研究的重要元素）。

④ 创建音乐艺术科学研究方法的启迪作用。这一方法是现代社会科学方法与科学技术方法相汇流的研究趋势之一，可形成新的边缘科学。过去，对艺术科学方法只是提及而无案例，现在形成的艺术科学方法不仅成为具有特色的案例，更主要的是启发我们，只要从中找到科学与艺术之间的那个结合点，就可能建立并进行艺术科学方法研究。这一点具有极大的启迪作用。

微观结构理论研究虽然已取得了丰富的成果，但其研究工作远未结束。有些问题仍需进一步加以探讨，如在一首音乐作品中四种结构类型的结构形态所占比率大不相同，其中总有一类结构类型占有主导地位。它可能与作品的曲式结构有正相关的关系，目前尚未具体阐明这种关系；又如音乐陈述句结构与单位结构形态有着密切的关系，这种排列顺序关系的规律也尚需探究。而且，在音乐理论教学、音乐作品创作和音乐作品表演中，特别需要用这一理论去分析作品结构及其乐句、乐段的结构特征，以提高对作品结构的全面认识和深入理解。它的应用需要通过不断地试验和反复地实践，加以总结、提高。

一种直觉告诉我，音乐作品微观结构理论提出的单位结构形态、单位节奏结构形态和音乐语言“文字”等“三位一体”的发现，肯定会在教学、研究、创作和表演中大有帮助，因而有理由期待它广为流传，且在实践中开花结果。

音乐作品微观结构理论研究是一项新的基础性研究工作，也是开创性的探索工作，虽然取得了一些研究成果，但究竟还是探索性的，并且是初步的。因此，书中必然存在谬误和不足，恳请专家、学者和读者不吝示教，恭请指正。

1	音乐作品结构分析理论	1
1.1	音乐作品结构分析	2
1.2	宏观分析:曲式结构	3
1.3	中观分析:句法结构	5
1.4	微观分析:微观结构	7
1.5	音乐作品结构分析的意义	9
2	音乐艺术科学的研究方法	11
2.1	音乐艺术科学研究方法的逻辑程序	12
2.2	创造学:类比方法	14
2.3	统计学:统计分析方法	16
2.3.1	叙述统计法	17
2.3.2	推论统计法	18
2.4	音乐艺术科学研究方法的科学化	19
3	音乐作品微观结构研究	21
3.1	乐音与结构	22
3.2	音乐作品的基本结构	24
3.3	基本单位结构形态及其属性	26
3.4	微观结构形态的分类	28
3.5	微观结构形态体系研究	31
4	基本结构类型及其基本结构形态	35
4.1	基本单位结构形态概论	36
4.2	基本单位结构形态分论	41
4.2.1	基本单位结构形态 $\times$	42
4.2.2	基本单位结构形态 $\times\times$	46
4.2.3	基本单位结构形态 $\times\cdot\times$	51

目 录

4.2.4	基本单位结构形态 $\underline{\underline{\times \times \times}}$	57
4.2.5	基本单位结构形态 $\underline{\underline{\times \times \times}}$	63
4.2.6	基本单位结构形态 $\underline{\underline{\times \times \times}}$	67
4.2.7	基本单位结构形态 $\underline{\underline{\times \times \times \times}}$	72
4.2.8	基本单位结构形态 0	76
4.3	基本单位结构形态的功能与属性	81
5	收缩结构类型及其收缩结构形态	83
5.1	收缩单位结构形态概论	85
5.2	收缩单位结构形态分论	92
5.2.1	收缩单位结构形态 $\underline{\underline{\times 0}}$	93
5.2.2	收缩单位结构形态 $\underline{\underline{0 \times}}$	96
5.2.3	收缩单位结构形态 $\underline{\underline{\times \times \times}}$	103
5.2.4	收缩单位结构形态 $\underline{\underline{0 \times \times}}$	107
5.2.5	收缩单位结构形态 $\underline{\underline{0 \cdot \times}}$	110
5.2.6	收缩单位结构形态 $\underline{\underline{\times \times \cdot}}$	118
5.2.7	收缩单位结构形态 $\underline{\underline{0 \times \times}}$	122
5.2.8	收缩单位结构形态 $\underline{\underline{\times 0 \times}}$	126
5.2.9	收缩单位结构形态 $\underline{\underline{\times \cdot \times \times}}$	133
5.2.10	收缩单位结构形态 $\underline{\underline{\times 0 \times 0}}$	138
5.2.11	收缩单位结构形态 $\underline{\underline{\times \cdot \times \times \times}}$	142
5.2.12	收缩单位结构形态 $\underline{\underline{\times \cdot \times \times \cdot \times}}$	151
5.3	收缩单位结构形态的功能与属性	154
6	扩展结构类型及其扩展结构形态	157
6.1	扩展单位结构形态概论	159
6.2	扩展单位结构形态分论	169
6.2.1	扩展单位结构形态 $\times -$	169
6.2.2	扩展单位结构形态 $\times - -$	185
6.2.3	扩展单位结构形态 $\times \cdot$	191
6.2.4	扩展单位结构形态 $\times \cdot \underline{\underline{\times}}$	201
6.2.5	扩展单位结构形态 $\times \cdot \underline{\underline{\times \times}}$	210
6.2.6	扩展单位结构形态 $\times \times \underline{\underline{\times}}$	218
6.2.7	扩展单位结构形态 $\times \times \underline{\underline{\times \times \times}}$	227

6.2.8 扩展单位结构形态 $\underline{\underline{\times \times \times \times}}$	234
6.3 扩展单位结构形态的功能与属性	238
7 装饰结构类型及其装饰结构形态	241
7.1 装饰单位结构形态概论	244
7.2 装饰单位结构形态分论	252
7.2.1 装饰单位结构形态 $\underline{\underline{\times}}$	253
7.2.2 装饰单位结构形态 $\underline{\underline{\times^{\frac{1}{2}}}}$	259
7.2.3 装饰单位结构形态 $\underline{\underline{\times^{\frac{2}{3}}}}$	263
7.2.4 装饰单位结构形态 $\underline{\underline{\times \times}}$	267
7.2.5 装饰单位结构形态 $\underline{\underline{\times^{\frac{1}{2}} \times}}$	273
7.2.6 装饰单位结构形态 $\underline{\underline{\times^{\frac{1}{2}} \times^{\frac{1}{2}} \times}}$	282
7.2.7 装饰单位结构形态 $\underline{\underline{\times^{\frac{1}{2}} \times \times}}$	289
7.2.8 装饰单位结构形态 $\underline{\underline{\times \times \times}}$	298
7.3 装饰单位结构形态的功能与属性	305
8 音乐作品微观结构与节奏	307
8.1 节奏结构形态	308
8.2 同一时值的单位节奏结构形态	312
8.2.1 持续的 $\times$ 单位节奏结构形态组成的节奏结构	312
8.2.2 持续的 $\times \times$ 单位节奏结构形态组成的节奏结构	318
8.2.3 持续的 $\underline{\underline{\times \times \times \times}}$ 单位节奏结构形态组成的节奏结构	323
8.3 连音节奏的单位节奏结构形态	330
8.3.1 三连音 $\underline{\underline{\times \times \times}}$ 单位节奏结构形态组成的节奏结构	330
8.3.2 扩展三连音的节奏结构	335
8.3.3 多连音的节奏结构	337
8.4 附点节奏的单位节奏结构形态	341
8.5 切分节奏的单位节奏结构形态	353
8.5.1 切分 $\underline{\underline{\times \times \times}}$ 节奏组合的节奏结构	353
8.5.2 切分 $\underline{\underline{\times \times \times}}$ 节奏组合的节奏结构	357
8.6 单一节奏形态的收缩与扩展的节奏结构形态	363
8.7 多样化的单位节奏结构形态的多种组合	371
9 音乐作品微观结构与旋律	373
9.1 同音音调连续运行形成的旋律线	374

9.2 二度音调级进运行形成的旋律线	377
9.3 大音程跳进的音调运行形成的旋律线	386
9.4 音程全部转调的音调形成的升降旋律线	397
9.5 小音程重复级进形成的锯齿形旋律线	399
9.6 不同类型的单位节奏结构形态组合的旋律线	404
9.6.1 具有庄重感的旋律线	405
9.6.2 具有深情感的旋律线	407
9.6.3 具有激昂性的旋律线	408
9.6.4 具有歌唱性的旋律线	409
9.6.5 具有欢乐性的旋律线	410
9.6.6 具有怀念性的旋律线	411
9.6.7 具有叙述性的旋律线	412
9.6.8 具有悲痛性的旋律线	413
9.6.9 具有进行曲性的旋律线	414
10 微观结构与音乐语言“文字”	417
10.1 音乐语言	418
10.2 音乐语言“文字”	419
10.3 《音乐语言“文字”字汇表》	421
10.4 音乐语言“文字”的特征属性	426
10.4.1 音乐语言“文字”字形与读音	427
10.4.2 音乐语言“文字”字义	429
10.4.3 音乐语言“文字”的组词构句	432
10.5 音乐语言“文字”构句的组合法则	441
10.5.1 单位结构形态的平衡性	441
10.5.2 音乐语言“文字”的连接组合法则	443
11 音乐作品微观结构美	455
11.1 结构美及其黄金分割律	456
11.2 历史上一次结构美定量分析的尝试	457
11.3 长短句数列结构及其微观结构美分析	458
11.3.1 以二言句起始的长短句结构	459
11.3.2 以三言句起始的长短句结构	461
11.3.3 以四言句起始的长短句结构	466
11.3.4 以五言句起始的长短句结构	468

11.3.5 以六言句为起始的长短句结构	472
11.3.6 以七言句为起始的长短句结构	476
11.3.7 以八言句为起始的长短句结构	481
11.3.8 以九言句起始的长短句结构	483
11.3.9 以十言句或其以上为起始的长短句结构	487
11.4 音乐作品微观结构美	491
11.4.1 作为音乐作品结构部分——乐段的微观结构美	493
11.4.2 作为音乐作品整体结构的微观结构美	493
参考文献	509
后 记	511
附 录	515
附录 A 表儿会说话	515
附录 B 音乐作品微观结构的统计分析法	518
附 表	525
附表 A 音乐作品微观结构的单位结构形态表	525
附表 B 中国民族弦乐作品微观结构的单位结构形态表	529
附表 C 歌曲作品微观结构的单位结构形态表	533
(限于图书幅面, 以下附表均见本书附送光盘)	
附表 4-1-1-基 二胡曲(初级)结构要素统计汇总表	
附表 4-1-2-收 二胡曲(初级)结构要素统计汇总表	
附表 4-1-3-扩 二胡曲(初级)结构要素统计汇总表	
附表 4-1-4-装 二胡曲(初级)结构要素统计汇总表	
附表 4-2-1-基 二胡曲(中级)结构要素统计汇总表	
附表 4-2-2-收 二胡曲(中级)结构要素统计汇总表	
附表 4-2-3-扩 二胡曲(中级)结构要素统计汇总表	
附表 4-2-4-装 二胡曲(中级)结构要素统计汇总表	
附表 4-3-1-基 二胡曲(高级)结构要素统计汇总表	
附表 4-3-2-收 二胡曲(高级)结构要素统计汇总表	
附表 4-3-3-扩 二胡曲(高级)结构要素统计汇总表	
附表 4-3-4-装 二胡曲(高级)结构要素统计汇总表	
附表 5-1-1-基 板胡曲(传统)结构要素统计汇总表	
附表 5-1-2-收 板胡曲(传统)结构要素统计汇总表	
附表 5-1-3-扩 板胡曲(传统)结构要素统计汇总表	
附表 5-1-4-装 板胡曲(传统)结构要素统计汇总表	

目 录

附表 5-2-1-基	板胡曲（现代）结构要素统计汇总表
附表 5-2-2-收	板胡曲（现代）结构要素统计汇总表
附表 5-2-3-扩	板胡曲（现代）结构要素统计汇总表
附表 5-2-4-装	板胡曲（现代）结构要素统计汇总表
附表 6-1-1-基	高胡曲（传统）结构要素统计汇总表
附表 6-1-2-收	高胡曲（传统）结构要素统计汇总表
附表 6-1-3-扩	高胡曲（传统）结构要素统计汇总表
附表 6-1-4-装	高胡曲（传统）结构要素统计汇总表
附表 6-2-1-基	高胡曲（现代）结构要素统计汇总表
附表 6-2-2-收	高胡曲（现代）结构要素统计汇总表
附表 6-2-3-扩	高胡曲（现代）结构要素统计汇总表
附表 6-2-4-装	高胡曲（现代）结构要素统计汇总表
附表 7-1-1-基	中国歌曲（1904—1949）结构要素统计汇总表
附表 7-1-2-收	中国歌曲（1904—1949）结构要素统计汇总表
附表 7-1-3-扩	中国歌曲（1904—1949）结构要素统计汇总表
附表 7-1-4-装	中国歌曲（1904—1949）结构要素统计汇总表
附表 7-2-1-基	中国歌曲（1949—1978）结构要素统计汇总表
附表 7-2-2-收	中国歌曲（1949—1978）结构要素统计汇总表
附表 7-2-3-扩	中国歌曲（1949—1978）结构要素统计汇总表
附表 7-2-4-装	中国歌曲（1949—1978）结构要素统计汇总表
附表 7-3-1-基	中国歌曲（1979—1998）结构要素统计汇总表
附表 7-3-2-收	中国歌曲（1979—1998）结构要素统计汇总表
附表 7-3-3-扩	中国歌曲（1979—1998）结构要素统计汇总表
附表 7-3-4-装	中国歌曲（1979—1998）结构要素统计汇总表
附表 7-4-1-基	中国歌曲（1998 以后）结构要素统计汇总表
附表 7-4-2-收	中国歌曲（1998 以后）结构要素统计汇总表
附表 7-4-3-扩	中国歌曲（1998 以后）结构要素统计汇总表
附表 7-4-4-装	中国歌曲（1998 以后）结构要素统计汇总表
附表 7-5-1-基	中国歌曲（民族）结构要素统计汇总表
附表 7-5-2-收	中国歌曲（民族）结构要素统计汇总表
附表 7-5-3-扩	中国歌曲（民族）结构要素统计汇总表
附表 7-5-4-装	中国歌曲（民族）结构要素统计汇总表
附表 7-6-1-基	外国歌曲（包括民族）结构要素统计汇总表
附表 7-6-2-收	外国歌曲（包括民族）结构要素统计汇总表
附表 7-6-3-扩	外国歌曲（包括民族）结构要素统计汇总表
附表 7-6-4-装	外国歌曲（包括民族）结构要素统计汇总表

1 音乐作品结构分析理论

在音乐作品结构分析理论中，已有曲式结构分析理论（宏观）和句法结构分析理论（中观）。本研究从句法结构层级的更深入一个结构层级——音乐语言“文字”的单位结构——入手，进行微观结构分析。由于它是音乐作品结构的最基本的、最小的结构单位，故称之为微观结构。

音乐作品同其他任何物质一样，同样具有结构性。

结构，一般来说，就是物体的各个部分的配合与排列，也就是物体的结构组织性。物体结构组织性不仅反映出物体结构的构成特征及其构成元件间的构成关系，并可从总体上反映出物体的特征与风貌。

对音乐作品来说，它是创作者依据对生活的认识、理解，以及那种创作冲动，按照塑造形象和表现主题的需要，运用音乐艺术的表现手法，把众多的音乐材料分出主次轻重，合理而匀称地加以安排和组织，使其既符合生活、劳动的规律性，又符合一定音乐作品体裁的曲式要求，成为具有美学结构的音乐作品，达到艺术上的完整、和谐。因此，音乐作品的结构性就是它的结构元素组织方式及其内部结构的构造。

如果将从音乐创作过程到完成音乐作品这样一个整体过程认为是正向过程的话，那么，从音乐作品的结构分析到认识音乐作品结构构成的全过程，则是一种相反的逆向认识过程。

音乐作品的主题和表现手法是可以认识 and 理解的，而且是通过音乐作品的结构分析来实现这种认识和理解。音乐创作过程是以感觉为主的，音乐分析过程则是以理解为主的。这两者对提高音乐素质来讲是相辅相成的，具有相互促进和反复提高的作用。

对音乐作品结构的分析和认识经历了漫长的历史过程，而且尚在不断发展之中。最早的曲式结构理论成为音乐作品结构分析的主流理论，现今仍被广泛地运用，其理论内容也不断补充和扩展。但它终究还是对结构整体性的认识，在认识结构层级方面没有改变。随着对音乐作品结构的深入研究，在认识结构层级方面得到进一步深化，由整体性向构成句子结构分析深入发展，形成句法结构理论。这一理论的兴起，尽管有些概念与定义尚在讨论，但对句法结构方面的认识还是接近统一的。有关音乐作品结构的句法结构分析也时有论文出现，其内容涉及音乐作品的乐句、乐段的结构分析，可见音乐作品结构分析的不断发展趋势。

当音乐作品结构分析由曲式结构向句法结构的分析层次进展时,人们会想到结构层级的更进一步分级问题。因为很显然的一个事实是,对句法结构的乐句分析就会涉及乐句构成的问题。但句法结构局限于句子结构,而未能深入下一个结构层级。

对于音乐作品结构来说,从整体的曲式结构,到构成整体的句法结构,再深入到构成乐句的结构元素,这就需要在构成乐句结构的最小的、最基本的单位结构层级进行结构分析。这种结构分析相当于微观结构的分析,并出现了一种新的更加深入结构层级的分析方法——音乐作品微观结构理论的研究方法。

1.1 音乐作品结构分析

人们认为,音乐艺术对人类情感的直接表现是其他艺术门类所不能比拟的。非语义性和非具象性的纯粹形式表现,使得音乐有如蒙上了一层神秘的面纱,甚至使人产生迷惑感。然而,作为人的精神创造产品,音乐无非是人自身的生活和情感体验的反映,是经验性地利用声音材料,遵循一定的艺术规律和适应人的审美需求而创造的艺术形式,是可以从形式表现的内部来探讨其运动规律,从而整体把握音乐美感的。如果说音乐表达情感意义是抽象的,那么音乐表现手段则是具体的,这是任何艺术的本来追求。它提示,音乐作品是可以感知的,可以理解的艺术。因此,音乐作品结构分析则成为理解音乐的重要手段之一。

音乐形式的构成材料是声音,声音组织的方式、方法和原则都是很实在的。在诸多音乐表现因素当中,旋律、节奏、曲式是最为重要的表现手段。因而认识和理解音乐作品的主要方面,应从曲式、节奏和旋律等处切入。它提示,更为深入的结构研究应从“声音”(本研究指向乐音)着手,建立与乐音有密切关系的结构形式,是在结构深层次(单位结构)上的一个研究方向。

从音乐审美的视角,探究音乐表现手段的艺术规律、审美功能,以及内在关联,从而帮助深入音乐的本质,对音乐的表现内涵有更深层次的感悟,体验艺术的魅力,并应剔除那种离开音乐的物质形式的神秘态度,避免对音乐作过于主观的虚幻臆测和恣意曲解。因此,这必须来源于并建立在理解音乐内容基础上的诠释音乐精蒂的那种对结构的理解。它提示,要正确地理解音乐,防止臆测和避免曲解,应从结构的微观结构层次认识,方能深入音乐的本质。

音乐作品的整体结构是由大大小小的若干个局部结构组成的。每个组成部分及其之间的联系和相互作用,在音乐作品的音乐形象发展和曲式的形成过程中,都会起着一定的表现作用。这种表现作用即是“结构功能”,而用音乐手段去体现这一“结构功能”的手法,就是“结构手法”。因此,结构功能和结构手法是作曲家表现音乐形象和作品主题的必不可少的有力手段。也就是说,作曲家是以前结构手法去展现结构功能,是从音乐形象构思到音乐结构构思这样一个音乐创作思维活动过程来完成音乐作品的创作的。

音乐作品的结构是音乐创作正向思维的产物。而音乐作品的结构分析则相反，需用逆向思维方式，即从结构手法到结构功能的分析，从而认识整个音乐作品表达的音樂形象和它所显示的作品主题。这一逆向思维用于对音乐作品结构的认识，就是音乐作品的结构分析。

随着历史的发展，音乐作品结构分析的理论也相应地发展，尽管它不是快速进行的。从早期形成的并延续至今的曲式学理论，再发展到现代的句法结构理论，已经从音乐作品的整体性结构分析进入到结构内部的一个构成层次上的结构分析。结构的层级性如同物质结构构成，同样是可分的。利用科学的分析方法，可以认识更深层级的结构构成，可以使音乐作品的结构分析，从宏观结构到中观结构，再由中观结构到微观结构，逐个层级地开展结构分析。

1.2 宏观分析：曲式结构

较早的音乐作品结构理论是从分析和认识音乐作品整体及其各大组成部分的联系与相互作用入手的。由于曲式学是从整体结构这一视角来认识音乐作品结构，因此，笔者将其称为“宏观分析”的结构理论。

曲式结构理论是在作曲实践的发展中形成的，并得以不断广泛而深入的发展。音乐作品的曲式结构也是在作曲过程中完成的，并决定了它的曲式特征。一般的作曲过程是出于作曲家对生活的感受与激动，形成急于表现它的创作欲望和构思，从而确定音乐创作主题，并全面考虑音乐形象的发展变化，在进行整个曲式结构的总体设计中，在音乐写作过程中，完成整体结构并最后定型。这种创作过程经常伴有即兴性和灵感性，加之巧妙地运用各种音乐素材和组织手法，从而产生了显明的音乐形象和完整的音乐主题。

正是这样一种创作过程，成为曲式结构分析的逆向分析的思维基础，即从整体到局部，企图去还原创作者的创作意图，进而去认识作者的音乐构思，以及作品反映的音乐形象和作品所表现的主题思想。

曲式结构理论的基础是以分类为标志的。例如，直接从曲式类型上的分类，有歌曲曲式与器乐曲式之分，有小型曲式与大型曲式之分，有简单曲式与复杂曲式之分，有声乐曲式与舞曲曲式之分，等等；依据那些具有鲜明的音乐形象和完美的曲式作品，以及具有音乐作品的曲式典型性，将其作品作为规范的典型式作品，使之成为曲式的代表型，例如，欧洲 18—19 世纪的复三部曲式、变奏曲式、回旋曲式、奏鸣曲式、奏鸣回旋曲式、交响套曲曲式，等等。

20 世纪 50 年代以后，西方音乐分析有了新的进展，其主要表现于“对在 19 世纪末已经体系化了的传统曲式分析从观念上和技术上的突破。最重要的新学派或新技法的创始人是以申克为代表的对音乐深层结构的简化还原分析，以德国音乐理论家洛伦兹对瓦格纳的歌剧《尼伯龙根的指环》的调性进程所作的曲式分析为标志的彻底的图表技术，和奥地利音乐家库尔特及德国作曲家、理论家兴德米特分别在其著作中倡导