

DEVELOPMENT OF CLASSICAL MUSIC GENRES AND FORMS

DEVELOPMENT OF CLASSICAL MUSIC GENRES AND FORMS

西方音乐体裁及形式的演进

钱亦平 王丹丹 著

DEVELOPMENT OF CLASSICAL MUSIC GENRES AND FORMS

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

上海音乐学院音乐研究所课题

上海市教委第四期重点学科项目

西方音乐体裁及形式的演进

钱亦平 王丹丹 著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐体裁及形式的演进/钱亦平,王丹丹著. —上海:

上海音乐学院出版社. 2003. 12

ISBN 7-80692-033-1

I. 西… II. ①钱…②王… III. ①音乐-体裁-研究-西方国家②音乐-艺术形式-研究-西方国家 IV. J609.1

· 中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 125594 号

书 名: 西方音乐体裁及形式的演进

作 者: 钱亦平、王丹丹

责任编辑: 王秦雁

封面设计: 陈 岫

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

排 版: 东方出版中心海峰电脑照排公司

印 刷: 上海师范大学印刷厂

开 本: 850 × 1168 1/32

印 张: 14.25

字 数: 350 千

版 次: 2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 3,100 册

书 号: ISBN 7-80692-033-1/J·27

定 价: 25.00 元

钱亦平，女，1946年生，教授，博士研究生导师，主要学术研究方向为音乐作品分析、外国作曲家及作品研究。1958年考入上海音乐学院附中学习，1965年免试进入上海音乐学院本科学习。1973年——1979年在上海人民广播电台担任编辑、记者。1979年考入上海音乐学院硕士研究生班，导师为钱仁康教授，1982年获文学硕士学位。1982年起在上海音乐学院任教至今。其间于1990——1991年赴莫斯科音乐学院进修作品分析，导师为瓦·尼·赫洛波娃。主要著作有《音乐作品分析教程》（普通高等教育“九五”国家级重点教材，与钱仁康教授合著）以及《一个朴实的捷克音乐家——德沃夏克及其主要作品简介》、《丁善德的音乐创作》（主要作者）、《世界著名交响诗欣赏》、《标题音乐大师——法国作曲家柏辽兹的生平及其作品介绍》（与沈旋、方之文合著）、《音乐欣赏指导》。所任课程“音乐作品分析”被评为2003年上海市教委百门精品课程之一。1997年获上海市育才奖，1998年获上海音协“德艺双馨文艺家”称号，2000年获“上海市三八红旗手”称号。现任上海音乐学院艺术管理系主任。

王丹丹，女，1975年4月出生，上海一音乐世家。毕业于上海音乐学院音乐学系，分别于1998年和2001年获得音乐学学士和硕士学位，现任教于上海音乐学院音乐学系，同时自2002年起攻读音乐学（西方音乐史）博士学位。主要研究领域为西方音乐史和音乐作品分析，在上海音乐学院任教的课程有：西方音乐史、音乐作品分析、音乐学论文写作、西方音乐欣赏和西方音乐体裁发展史等，曾在上海图书馆视听音像部开设音乐欣赏系列讲座，并曾在复旦大学、上海外国语大学、同济大学、上海财经大学等东北片高校开设多年音乐欣赏课，广受好评。发表有专题论文《不同历史时期西方音乐学的研究重点》，编写《中国学术名著提要（艺术卷）》、《世界著名组曲欣赏》、《古典音乐欣赏50讲》等。

责任编辑 王秦雁

封面设计 陈 舫

前 言

钱仁康

体裁(Genre)是文艺作品的种类和样式。文学家创作诗文,音乐家创作乐曲,首先要考虑采用什么体裁。每一种体裁都有一定的规格,但在文艺家的笔下,每一种体裁的表现手法和创作风格则随人而异,所谓“文如其人”。所以刘勰在《文心雕龙·通变》中说:“设文之体有常,变文之数无方”(“每一种体裁都有定格,而创作方法则变化无穷”)。

体裁有纲目之分,从大到小,层见叠出,纲举目张,层次分明。音乐体裁的纲目,最高层次分为声乐和器乐两大类(声乐和器乐可以两相结合)。其次声乐有独唱(齐唱)曲、重唱曲和合唱曲(独唱、重唱和合唱可以同时结合);器乐有独奏曲、重奏曲和合奏曲(独奏、重奏和合奏也可以同时结合)。西方中世纪和文艺复兴时期(1600年以前)以声乐为主;巴洛克时期(1600~1750)声乐和器乐平分秋色;近现代(1750年以后)则以器乐为主。

中世纪(6~13世纪)宗教音乐占有统治地位的声乐体裁是格里高利圣咏(Gregorian chant)、继叙咏(sequence)、附加段(trope)、奥加农(organum)、迪斯康特(descant)、弥撒曲(mass)、追思曲(requiem)等。古艺术(ars antique)时期(12~13世纪)的声乐体裁有劳达赞歌(lauda)、坎蒂加(cantiga)、孔杜克图斯(conductus)、克劳苏拉(clausula)、经文歌(motet)等;新艺术(ars nova)时期(14世纪)的声乐体裁有回旋歌(rondeau)、维勒莱(virelai)、叙事歌

(ballade)、尚松(chanson)、牧歌(madrigal)、狩猎歌(caccia)、巴拉塔(ballata)、卡农歌(canon)等;文艺复兴(renaissance)时期(1430~1650)的声乐体裁有弗罗托拉(frottola)、坎佐纳(canzone)、牧歌、众赞歌(chorale)、赞美歌(anthem)等;巴洛克时期及近现代(1600年以后)的声乐体裁有歌剧、清唱剧、受难曲、康塔塔、咏叹调、宣叙调、叙咏调、卡巴莱塔(cabaletta)、歌曲(Lied)、浪漫曲(romance)、晨曲(alborada)、小夜曲(serenade)、声乐套曲(Liederkreis)等。

中世纪和文艺复兴时期的器乐占次要地位。主要的器乐体裁有利切卡尔(ricercar)、埃斯坦比耶(estampie)、分解旋律(hocket)的器乐部分、各种低音舞曲如罗马内斯卡(romanesca)、鲁杰罗(ruggiero)、帕萨梅佐(passamezzo)、萨尔塔雷洛(saltarello)等;巴洛克时期的器乐和声乐平分秋色,重要的器乐体裁有各种变奏舞曲,如福利亚(folia)、夏空(chaconne)、帕萨卡利亚(passacaglia)等,以及室内奏鸣曲(sonata da camera)、教堂奏鸣曲(sonata da chiesa)、三重奏鸣曲(trio sonata)、大协奏曲(concerto grosso)、独奏协奏曲(solo concerto)、组曲、赋格(fugue)、创意曲(Invention)、前奏曲(prelude)、托卡塔(toccata)、幻想曲(fantasia)、管风琴众赞歌(organ chorale)等。

近现代音乐(1750年以后)以器乐为主。主要器乐体裁有各种重奏曲(如弦乐四重奏、弦乐五重奏、弦乐钢琴三重奏、弦乐钢琴五重奏等)、协奏曲、奏鸣曲、序曲、交响曲、交响诗、组曲、嬉游曲(divertimento)、遣兴曲(casation)、器乐小夜曲、变奏曲、回旋曲、前奏曲、间奏曲、练习曲,各种特性曲(Charakterstück)如小品曲(Bagatelle)、即兴曲(Improromptu)、音乐的瞬间(Momento musicali)、夜曲(Nocturnes)、无词歌(Lieder ohne Worte)、船歌(Barcarolle)、纪念册页(Albumblatt)、新事曲(Nouvelletten)等,各种舞曲如连德勒(Ländler)、圆舞曲(Waltz)、波尔卡(Polka)、塔兰泰拉

(Tarantella)、波洛奈兹(Polonaise)、马祖卡(Mazurka)等。

体裁的形成,取决于创作和演出的目的与条件、创作的思维活动、作品的内容和形式等等。如军队进行曲、婚礼进行曲、送葬进行曲都标明了创作和演出的目的;晨曲、夜曲、小夜曲都标明了演出的时间;序曲、前奏曲、间奏曲都标明了演出的顺序;幻想曲、随想曲、狂想曲都有浮想联翩的思维活动;即兴曲和音乐的瞬间则有随感而发的创作思维特点;卡农、赋格、变奏曲、回旋曲都标明了作品的形式;田园曲、叙事曲、船歌、摇篮曲都标明了作品的内容。

体裁不仅是音乐作品的种类和样式,也可以作为音乐创作的表现手段。例如贝多芬在《埃格蒙特序曲》中利用西班牙舞曲萨拉班德的沉重的三拍子节奏,表现西班牙对尼德兰的暴虐统治;李斯特在交响诗《塔索》中把基本主题变形为古代宫廷舞曲小步舞,表现塔索的宫廷生活。

体裁特征是分析音乐作品的内容、形式和风格的重要依据。

2003年9月13日

目 录

前言	钱仁康
----------	-----

第一章 绪论	1
一、音乐的体裁	1
二、西方音乐发展史和西方音乐体裁的发展	1
三、音乐的形式	6
四、体裁与曲式	7

第二章 中世纪的音乐体裁及形式	10
-----------------------	----

第一节 中世纪的单声宗教体裁	10
1. 格里高利圣咏	10
2. 附加段	42
3. 继叙咏	44

第二节 中世纪的宗教剧	48
教仪剧	48

第三节 中世纪的单声世俗体裁	53
一、中世纪的世俗诗歌	53
二、云游诗人和流浪艺人的歌曲	58
三、法国南部与北部的游吟诗人	64
四、法国南部游吟诗人的诗歌体裁形式	69
五、法国北部游吟诗人的诗歌体裁	79

1. 维勒莱	79
2. 回旋歌	82
3. 叙事歌	86
4. 行吟歌体	88
六、意大利的诗歌体裁形式	97
1. 劳达赞歌	101
2. 巴拉塔	103
七、西班牙的诗歌体裁形式	104
1. 坎蒂加	106
2. 维良西科	107
八、德国的诗歌体裁形式	111
第四节 中世纪的多声音乐体裁	117
1. 克劳苏拉	117
2. 经文歌	118
3. 孔杜克图斯	137
4. 打呢歌	139
5. 佛罗托拉	141
6. 卡农曲	142
第五节 “新艺术”时期的体裁	146
1. 狩猎曲	146
2. 追唱歌	147
3. 轮唱歌	148
4. 埃斯坦比耶	149
第三章 文艺复兴时期的音乐体裁及形式	150
第一节 声乐曲	150
1. 尚松	150
2. 维拉内拉	153

3. 牧歌·····	156
4. 弥撒曲·····	176
第二节 器乐曲·····	183
1. 前奏曲·····	183
2. 变奏曲·····	185
3. 托卡塔·····	195
4. 利切卡尔·····	196
5. 坎佐纳·····	199
6. 幻想曲·····	200
 第四章 巴洛克时期的音乐体裁及结构·····	 204
第一节 声乐体裁·····	204
1. 正歌剧·····	204
2. 清唱剧·····	213
3. 康塔塔·····	228
4. 受难曲·····	242
5. 艺术歌曲·····	248
第二节 器乐体裁·····	254
1. 奏鸣曲·····	254
2. 协奏曲·····	267
3. 序曲·····	275
4. 古组曲·····	280
5. 随想曲·····	282
6. 创意曲·····	284
7. 赋格·····	285
8. 管风琴众赞歌·····	289
 第五章 古典及浪漫主义时期的音乐体裁及结构·····	 315

第一节	歌剧	315
1.	大歌剧	315
2.	意大利谐歌剧	317
3.	法国喜歌剧	319
4.	德奥歌唱剧	321
5.	英国民谣剧	322
6.	西班牙萨苏埃拉	324
7.	轻歌剧	326
8.	乐剧	329
第二节	交响曲	333
第三节	交响诗	342
第四节	特性小曲	351
1.	无词歌	351
2.	音乐的瞬间	353
3.	即兴曲	353
4.	船歌	355
5.	夜曲	356
6.	叙事曲	357
7.	进行曲	363
8.	小夜曲	365
9.	狂想曲	367
10.	练习曲	370
11.	摇篮曲	371
12.	幽默曲	373
13.	新事曲	374
14.	传奇曲	375
15.	嬉游曲	376
16.	遣兴曲	378

17. 间奏曲·····	378
18. 阿拉伯风格曲·····	380
19. 练声曲·····	381
20. 谐谑曲·····	381
21. 回旋曲·····	384
第五节 舞曲·····	390
一、西班牙舞曲·····	390
1. 帕萨卡里亚·····	390
2. 夏空·····	391
3. 凡丹戈·····	392
4. 波莱罗·····	393
5. 哈巴涅拉·····	393
6. 霍达·····	394
7. 塞吉迪亚·····	394
8. 萨拉班德·····	394
二、葡萄牙舞曲·····	395
福利亚·····	395
三、法国舞曲·····	396
1. 小步舞曲·····	396
2. 加沃特·····	397
3. 布雷舞曲·····	398
4. 帕斯比耶·····	398
5. 缪塞特·····	399
6. 方阵舞·····	399
7. 沙龙舞·····	400
8. 卢尔·····	400
9. 利戈顿·····	400
10. 吉格·····	401

四、意大利舞曲	401
1. 帕凡	401
2. 帕萨梅佐	402
3. 塔兰泰拉	403
4. 福尔拉纳	403
5. 西西里舞曲	403
6. 萨尔塔雷洛	404
7. 加亚尔德	404
8. 库朗特	405
五、德奥舞曲	405
1. 阿勒芒德	405
2. 圆舞曲	406
3. 加洛普	407
4. 连德勒	407
六、波兰舞曲	408
1. 马祖卡	408
2. 波洛奈兹	409
3. 库亚维亚克	411
4. 奥别列克	411
5. 克拉科维亚克	411
七、捷克舞曲	412
1. 波尔卡	412
2. 富里安特	412
3. 索塞卡	413
4. 斯科契耶	413
八、俄罗斯舞曲	413
1. 戈帕克	413
2. 特列帕克	413

3. 列斯津卡.....	414
4. 伊斯拉美.....	414
5. 卡玛林斯卡亚.....	414
九、英国舞曲.....	415
1. 对舞.....	415
2. 苏格兰舞.....	416
十、挪威舞曲.....	416
哈林.....	416
十一、匈牙利舞曲.....	417
1. 恰尔达什.....	417
2. 维尔本科斯.....	417
十二、阿根廷舞曲.....	418
探戈.....	418
第六节 音乐会序曲.....	419
第七节 近代组曲.....	422
第八节 音乐剧.....	423
参考书目	437
后记	440

第一章 绪 论

一、音乐的体裁

“体裁”是一个多含义的概念,涉及到音乐的很多方面,是音乐创作及与音乐创作的起源、音乐作品的表演条件以及与音乐美学观念相联系的种类和样式。

“体裁”一词的法文为 *genre*,从拉丁文 *genus* 一词的从属格 *generis* 变化而来,释义为:种类、样式。

音乐体裁作为音乐作品的种类,反映了音乐学和音乐美学的基本问题,首先是:音乐创作和音乐以外因素之间的联系,例如音乐与词、音乐与诗歌、音乐与舞蹈、音乐与戏剧以及其他艺术的紧密联系。其次为:音乐体裁反映了音乐创作的内部特点,例如音乐曲式的类型、作曲的技法特点等。最终,起决定作用的是后者。

二、西方音乐发展史和西方音乐体裁的发展

在音乐艺术发展的不同的历史时期,体裁的特征和各个历史时期的音乐风格特征是密切相关的。可以说,西方音乐发展史,也就是西方音乐体裁的发展史。离开了音乐体裁的发展,西方音乐史的发展将变成空言虚语,不知所云。正如成语所说:皮之不存,毛将焉附?

西方音乐史的发展与西方音乐主要体裁的发展,可列表如下。

