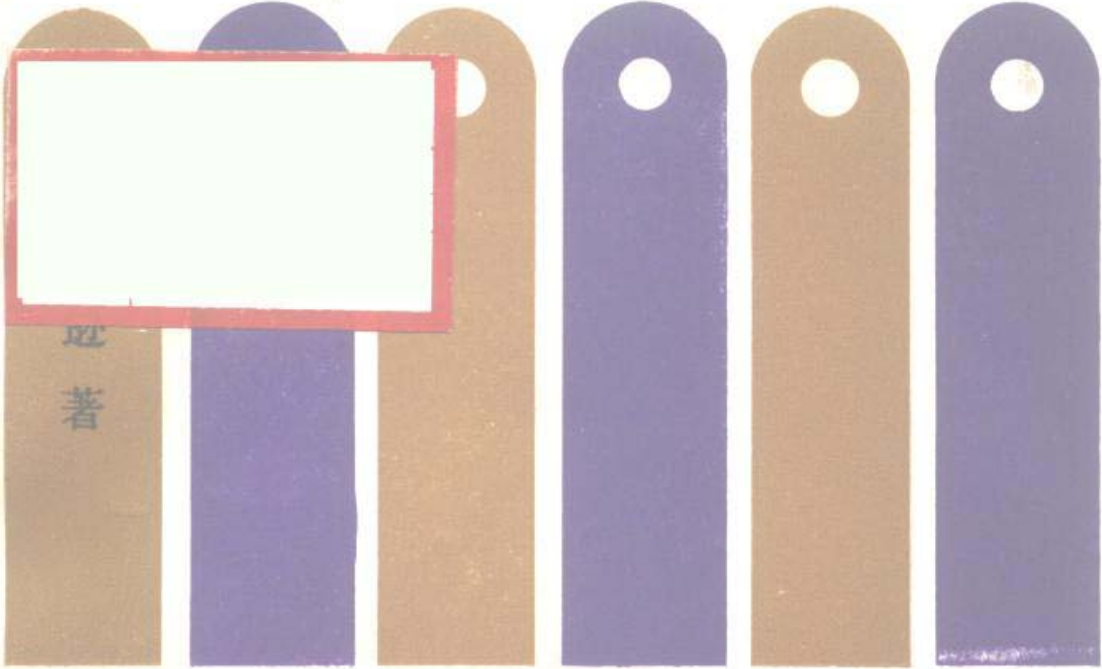
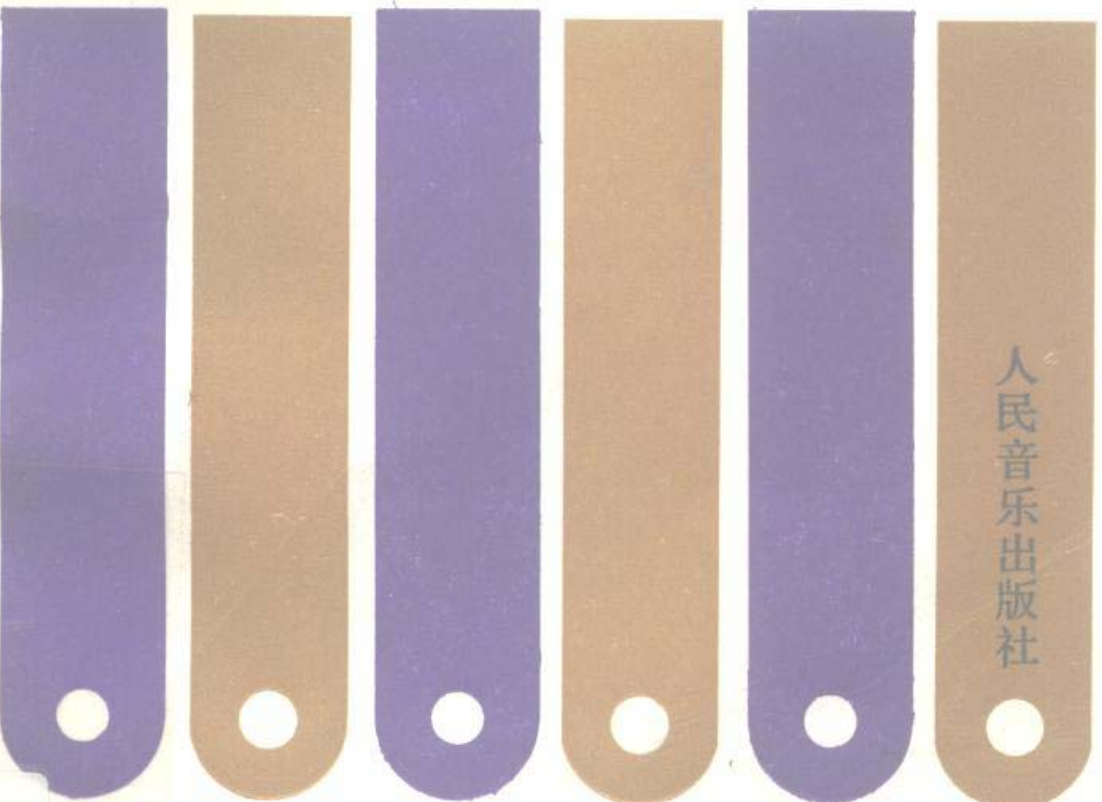

赵
著

曲式及其演进

人民音乐出版社

曲式及其演进

麦克菲逊 著

陈 洪 陈小兵 陈鸿铎译

人民音乐出版社

Stewart Macpherson
FORM IN MUSIC

本书根据英国Joseph Williams出版公司伦敦1930年版译出

曲式及其演进

(英)麦克菲逊著

陈 洪 陈小兵 陈鸿铎译

•

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京丰台洛平印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 370面乐谱及文字 11.75印张

1994年5月北京第1版 1994年5月北京第1次印刷

印数：1—2,675册

ISBN 7-103-01174-5/J·1175 定价：11.30元

前 言

本书著者麦克菲逊 (Stewart Macpherson, 1865-1941) 是英国卓越的音乐教育家、理论家和作曲家, 曾任英国皇家音乐学院和声学教授和伦敦大学音乐系主任等职。他的音乐论著包括和声学、对位法、音乐欣赏、曲式学、儿童音乐等; 音乐创作则有少量的交响曲、弥撒、协奏曲等。在他已出版的近二十部音乐论著中, 译者认为这部曲式学特别值得我们进行研究, 可从其中得到不少学问。这本书原名 *Form in Music* (“音乐中的曲式”), 但译者认为它既论述曲式, 同时也谈到各种曲式的起源和演变, 故把书名译作《曲式及其演进》, 以期更为醒目。

本书译出以后, 中央音乐学院汪毓和教授曾对译文提出了许多宝贵意见, 在此我们对他表示感谢。

至于我们的译笔, 虽然尽了最大的努力, 力求不失原意, 仍恐难免有不尽“信、达、雅”之处, 又因为是三人合译, 笔调也很难一致。我们恳切地希望得到读者的批评指正。

陈洪于南京师范大学音乐系

1987年11月28日

序 言

在这本论述器乐曲式的著作出版之际——这一论题近年来在音乐教育中已占相当重要的地位——著者希望在序言中以尽可能简练的言词来陈述写作本书的几条主导原则，并预先提出一两点意见，即著者对于某些业已被广泛公认的观点，特别是对于音乐作品的分类方法，必须提出不同的意见。

1. 著者认为，将本书的内容局限于器乐方面，是比较适当的，因为器乐最能突出音乐结构的独立本质，也就是说，排除了与歌词或戏剧场面的联系。再者，若要把包括对歌剧、清唱剧等各种声乐曲式的充分论述，将使本书庞杂冗长，也就失去了写作本书的目的和旨趣。

2. 本书在上述范围内论述了下列题目：（1）重音和节奏的因素，以及乐句、乐段的结构等；（2）把这些较短的音乐片段组合成“段落”和完整的乐章；（3）由这些完整乐章构成的奏鸣曲、交响曲、协奏曲以及其它所谓套曲曲式的复杂结构。也论及赋格曲、卡农曲与轮唱曲、组曲等，并在最后的章节中论及现代音乐的一些倾向和奏鸣曲式的历史发展。

3. 一般人惯于将某些器乐曲的乐章形容为二部曲式或三部曲式，这种提法诚然方便，如果所有的作者具有一致的共同观念，其意义也是清楚而且符合逻辑的。可惜个别著书者对这两个词各有专断的看法，用法往往完全相异，使它们的确切含义含混不

明。举一个例子，如 92 页莫扎特的小步舞曲这样一个短乐章，根据某些著书者^①的分析方法，认为是个二部曲式的乐章，尽管事实上它无疑地是由三个明显的部分构成的（他们在某种意义上也承认这一点）；而不把它归入三部曲式——尽管看作三部曲式很自然——的唯一理由是“真正的三部曲式总该包含一段某种类型的插部”。^②在事物的本质上支持这个近乎专断的观点的人看来似乎甚少；所以我们认为依据以下两点来划分二部曲式与三部曲式显得更为合理、正常和科学，这两点是（1）根据听众是否可以轻易认出两个部分还是三个部分；（2）根据曲中的第一部分是否再现于第三部分，因为这是三部曲式结构的重要因素。至于第二部分的材料的性质虽并非不重要，但对结构而言它毕竟是个无关宏旨的次要问题。^③

著者很高兴在亨利·哈都爵士引人入胜的《奏鸣曲式》（诺夫罗版）一书中找到了关于这个论点的鲜明论证，实际上在阅读那本书之前，著者已经沿着不同的思路得出了相同的结论，这一事实使我们的论证更具说服力。

4. 著者完全同意这一观点，即从海顿时代起，几乎每一种新曲式都是建立于三部曲式的基本构想之上的；但同时认为，较大的曲式结构最好采用专门名称，如小步舞和三声中部曲式原是三

① 在这些作者中，普劳特教授因其曲式学的重要著作而占有杰出地位。由于认识到这位著名作者的见解的重要性，要提出任何与他的结论有重大不同的意见自然颇费踌躇，同时也伴随着一种真诚的认识，即在曲式这个论题上如同在其它许多方面，我们都从他那儿获益匪浅。——原注，下同。

② E. 普芬特《曲式学》184页。“至于‘插部’这个词意指与乐曲的主要主题性质截然不同的一个主题，并且与主要主题形成较为鲜明的对比。”（出处同上）

③ 在上文中著者起初有点倾向于根本不用Binary与Ternary两个名词，而代之以Duple与Triple；但又不愿引进新的专用名词，便放弃了原来的想法。

部曲式扩大的结果，即给一个实际上完整的段落再增加类似的另一个段落。因而像“小步舞和三声中部曲式”、“插部曲式”等这些长久使用的名称就如此保留下来以使概念清晰。根据这些原则，同时坚持使用一种符合听众合理要求的分析方法，希望能减少学习道路上的障碍，并对于学习者在提高音乐的智性理解方面有较明显的帮助和促进。

5.著者对从下列著作中获得的十分宝贵的帮助，表示感谢：

- (1)《牛津音乐史》(尤其第3、4、5、6、7卷)
- (2)《奏鸣曲式》亨利·哈都爵士
- (3)《现代音乐研究》亨利·哈都爵士
- (4)《曲式学》E.普劳特
- (5)《应用曲式学》E.普劳特
- (6)《曲式教程》珀西·该丘斯
- (7)《主调音乐曲式》珀西·该丘斯
- (8)《音乐分析讲稿》——H.C.班尼斯特
- (9)《音乐艺术》——休伯特·帕里爵士
- (10)《音乐研究》——欧内斯特·纽曼
- (11)《标题音乐》——弗雷德里克·奈克斯
- (12)《格罗夫音乐与音乐家辞典》中有关条目

这里特别指出，亨利·哈都爵士的著作对于音乐界的贡献。由于深远的见识和出色的文学风格，他的这些著作成为现代音乐文献中最令人瞩目的贡献。

6.最后，著者热忱感谢朋友和同事 H.W.理查兹博士和 A.J.格林涅希博士，他们在本书的校对方面花费了很多时间和心血，并提出不少宝贵的建议。

重 要 说 明

由于海顿和莫扎特的奏鸣曲的各种版本的排列号码都有所出入，个别奏鸣曲的对证常常是件极不容易的事。因此，我们列出下面一个对照表，以利于对证。

本书所有的作品号码都根据彼得斯（Peters）版本。

莫 扎 特 奏 鸣 曲

调 性	Peters 版	Augener 版	Boswoth 版	分析版本①
F 大调	第 1 首	第 15 首	第 16 首	第 15 首
C 大调	第 2 首	第 10 首	第 3 首	第 10 首
D 大调	第 3 首	第 9 首	第 9 首	第 9 首
B 大调	第 4 首	第 13 首	第 17 首	第 13 首
F 大调	第 5 首	第 19 首	第 14 首	第 19 首
F 大调	第 6 首	第 12 首	第 13 首	第 12 首
a 小调	第 7 首	第 8 首	第 7 首	第 8 首
C 大调	第 8 首	第 7 首	第 4 首	第 7 首
$\sharp E$ 大调	第 9 首	第 4 首	第 19 首	第 4 首
D 大调	第 10 首	第 6 首	第 10 首	第 6 首
F 大调	第 11 首	第 2 首	第 15 首	第 2 首
A 大调	第 12 首	第 11 首	第 12 首	第 11 首
D 大调	第 13 首	第 18 首	第 11 首	第 18 首
G 大调	第 14 首	第 5 首	第 8 首	第 5 首
C 大调	第 15 首	第 16 首	第 1 首	第 16 首
C 大调	第 16 首	第 1 首	第 2 首	第 1 首
$\sharp B$ 大调	第 17 首	第 3 首	第 18 首	第 3 首
c 小调	第 18 首	第 14 首	第 6 首	第 14 首
$\sharp B$ 大调	—	第 17 首	第 5 首	第 17 首

① “分析版本由”约瑟夫·威廉斯有限公司出版。

海 頓 奏 鳴 曲

调 性	Peters 版	Augener 版	分析版本
$\flat$ E 大调	第 1 首	第 1 首	第 1 首
E 小调	第 2 首	第 2 首	-
$\flat$ E 大调	第 3 首	第 3 首	第 3 首
g 小调	第 4 首	第 4 首	-
C 大调	第 5 首	第 5 首	第 5 首
$\sharp$ c 小调	第 6 首	第 6 首	-
D 大调	第 7 首	第 7 首	第 7 首
$\flat$ A 大调	第 8 首	-	-
D 大调	第 9 首	第 22 首	第 9 首
G 大调	第 10 首	第 16 首	-
G 大调	第 11 首	第 9 首	-
$\flat$ E 大调	第 12 首	-	-
F 大调	第 13 首	第 8 首	-
D 大调	第 14 首	第 11 首	-
C 大调	第 15 首	-	-
G 大调	第 16 首	第 12 首	-
E 大调	第 17 首	第 17 首	-
$\flat$ B 大调	第 18 首	-	-
D 大调	第 19 首	第 14 首	-
F 大调	第 20 首	第 13 首	-

续表)

调 性	Peters 版	Augener 版	分析版本
C 大调	第 21 首	第 15 首	-
c 小调	第 22 首	-	-
$\flat$ E 大调	第 23 首	-	-
$\flat$ B 大调	第 24 首	第 19 首	-
D 大调	第 25 首	第 20 首	-
A 大调	第 26 首	-	-
$\flat$ E 大调	第 27 首	-	-
F 大调	第 28 首	-	-
E 大调	第 29 首	第 21 首	-
A 大调	第 30 首	-	-
G 大调	第 31 首	-	-
D 大调	第 32 首	第 18 首	-
b 小调	第 33 首	-	-
E 大调	第 34 首	第 10 首	-

目 录

序 言	I
再版序	IV
重要说明	V
谱例索引	1
第一章 导 言	1
第二章 重音、节拍和节奏	7
第三章 重音、节拍和节奏 (续)	12
第四章 重音、节拍和节奏 (续)	22
第五章 乐句和乐段	33
第六章 乐句的再分	46
第七章 节奏的扩展与紧缩	63
第八章 完整乐章的结构	79
单二部曲式	80
第九章 单三部曲式	91
第十章 二部曲式与三部曲式 (续)	110
第十一章 三部曲式的发展	116
小步舞和三声中部曲式——插部曲式	116
第十二章 三部曲式的发展 (续)	137
古回旋曲或简单的回旋曲	137
第十三章 三部曲式构思的发展 (续)	147

奏鸣曲式	147
呈示部——(第一主题与过渡段)	153
第十四章 奏鸣曲式(续)	165
呈示部——第二主题	165
第十五章 奏鸣曲式(续)	176
开展部,或“自由幻想部”	176
第十六章 奏鸣曲式(续)	201
再现部与曲尾、引子	201
第十七章 正规奏鸣曲式的支流	213
节略奏鸣曲式	213
奏鸣回旋曲式	216
第十八章 变奏曲式	226
第十九章 奏鸣曲的整体	246
第二十章 赋 格	258
第二十一章 卡 农	275
第二十二章 交响曲 序曲 室内乐	281
第二十三章 协奏曲	291
第二十四章 舞曲:组曲、帕蒂塔等	304
第二十五章 奏鸣曲式的历史演进	321
第二十六章 现代趋势——标题音乐、交响诗等	327
附 录	336
词汇表	344

谱 例 索 引

本书作者很感谢以下各单位善意允许引用他们版本中的谱例:

- 有 * 号者,引用自莱比锡的 C.F.Peters 版本
- 有 + 号者,引用自 Breitkopf & Haertel 版本
- 有 † 号者,引用自莱比锡的 Schlesinger & Co.版本
- 有 § 号者,引用自 Novello & Co.版本
- 有 || 号者,引用自 Schott & Co.版本
- 有 * * 号者,引用自 Alfred Lengnick & Co.版本
- 有 ++ 号者,引用自 Augener & Co.版本
- 有 ‡ 号者,引用自巴黎的 E.Fromont 版本

注: 下列数字是谱例的号码,而不是页数,除非特别指出的。

J.S.巴赫:

英国组曲中的阿勒曼德舞曲,g 小调	176
^b B 大调组曲中的阿勒曼德舞曲	215
英国组曲中的布列舞曲,A 大调	223
英国组曲中的库朗特舞曲,A 大调	163
英国组曲中的库朗特舞曲,a 小调	216
法国组曲中的加伏特舞曲,E 大调(第 6 首)	93
英国组曲中的加伏特舞曲,g 小调	221

b 小调小提琴奏鸣曲中的(所谓的)加 伏 特 舞 曲
..... (脚注 243 页)

法国组曲中的吉格舞曲,G 大调 220

b 小调弥撒 164

英国组曲中的缪塞特舞曲,g 小调 222

c 小调管风琴赋格曲..... 190

英国组曲中的萨拉班德舞曲,g 小调 218

平均律钢琴曲集:

第一卷 第 2 首 184,185

第 4 首 178

第 7 首 182

第 16 首 186

第 22 首 181,187

第二卷 第 2 首 188

第 9 首 189

贝多芬:

钢琴奏鸣曲: f 小调(作品 2 之 1) (脚注 20 页)100

A 大调(作品 2 之 2) 9,63, 111,
129, 160, 238

C 大调(作品 2 之 3) 10,56

$\flat$ E 大调(作品 7) 16,22

c 小调(作品 10 之 1) 118

F 大调(作品 10 之 2) 122,137,141

D 大调(作品 10 之 3)..... 237

c 小调(作品 13) 24,128,177

E 大调(作品 14 之 1)..... 142

G 大调(作品 14 之 2)	36,244
² B 大调(作品 22)	54,62,153,174,239
^b A 大调(作品 26).....	74
[#] c 小调(作品 27 之 2).....	120,245
D 大调(作品 28)	33,103
d 小调(作品 31 之 2).....	66,173
^b E 大调(作品 31 之 3).....	121,151,152
C 大调(作品 53)	73,148
f 小调(作品 57).....	89
G 大调(作品 79)	106,108,124
^b E 大调(作品 81A).....	155,156
e 小调(作品 90)	126
E 大调(作品 109)	123
A 大调钢琴与小提琴奏鸣曲(作品 12 之 2)	158,159
交 响 曲: ^b E 大调(第 3 首) (“英雄”) ...	1,140,154
^b B 大调(第 4 首)	191
c 小调(第 5 首).....	60,71,112
F 大调(第 8 首)	133
d 小调(第 9 首) (“合唱”)	13,166,199
钢琴协奏曲: C 大调(作品 15)	12
c 小调(作品 37)	46,202--211
根据获亚贝里圆舞曲“主题”的变奏曲(作品 120).....	92
c 小调 32 首变奏曲	168
变奏曲与赋格(作品 35)	171,194

柏辽兹:

“罗马狂欢节”(作品 9).....	47
--------------------	----

勃拉姆斯:

- * * 钢琴与小提琴奏鸣曲(作品 78)..... 130
- * * D 大调交响曲(第 2 首) 201,242
- * * 亨德尔主题变奏曲与赋格(作品 24)..... 170
- * * 圆舞曲(作品 39) 49

拜尔德(1538—1623):

- 卡农“主啊,别降祸于我们” 192
- 变奏曲《车夫的口哨》 162

肖 邦:

- $\flat$ A 大调叙事曲(作品 47)..... 55
- $\sharp$ c 小调练习曲(作品 10 之 4) 68
- $\flat$ D 大调练习曲(作品 25,第二册) 228
- $\flat$ B 大调玛祖卡(作品 7) 48
- $\flat$ E 大调夜曲(作品 9) 59
- $\flat$ A 大调波兰舞曲(作品 53)..... 39
- $\flat\flat$ 小调钢琴奏鸣曲(作品 35) 37
- $\flat$ A 大调前奏曲(作品 28 之 17) 52

克列门蒂:

- “乐艺津梁”..... 197

库普兰:

- 加沃特舞曲“波旁”..... 214
- 回旋曲“温柔的芳松”..... 107

柯 文:

- $\S$ “睡美人” 14

车尔尼:

- “断音技巧”(作品 699) 227

德彪西:

- ‡“萨拉班德” 21

德沃夏克:

- * * “自新世界”交响曲 77,115,136
* * 斯拉夫舞曲(作品 46) 20
§“圣母悼歌” 17
* * G 大调弦乐四重奏(作品 106)..... 32

格里格:

- * “册页”(作品 28) 50
* g 小调叙事曲(作品 24) 169
* 钢琴组曲“从霍尔柏格的时代”中的“里高东”舞曲
(作品 40)..... 105
* c 小调钢琴与小提琴奏鸣曲(作品 45) 114,135

亨德尔:

- G 大调组曲中的库朗特舞曲 217
“弥赛亚” 30,180
“七首小曲”中的 F 大调小步舞曲 224

海 顿:

- c 小调钢琴奏鸣曲(第 22 首) 28
f 小调钢琴变奏曲 165
交响曲: $\flat$ E 大调(第 1 首) 70,145
D 大调(第 2 首) 76,99,104

海 斯:

- 回旋曲“绕吧,温柔的常绿树” 198

李斯特:

- $\flat$ A 大调“爱之梦” 41