

曲式學大綱

楊嘉仁 程卓如

編著

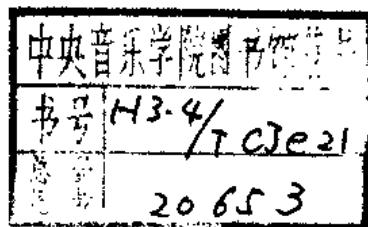
上海音樂出版社印行

曲式學大綱

楊嘉仁 程卓如

編著

上海音樂出版社印行

目 錄

前言	2
第一章 音型	3
第二章 樂句	7
第三章 樂段	14
第四章 二部曲	23
第五章 三部曲	28
附其他三部形式	33
第六章 五部曲	36
第七章 歌式與三重奏	44
第八章 變奏曲及其他變奏形式	50
I, 變奏曲	50
II, 其他變奏形式	54
第九章 第一迴旋曲	55
第十章 第二迴旋曲	61
第十一章 第三迴旋曲	64
第十二章 奏鳴曲快板式	70
第十三章 小奏鳴曲	76
附錄	79
本書所採用音樂名辭的中西文對照表	80

前　　言

曲式學大綱是一本簡單而淺近的關於西洋古典音樂曲式學習講義，服務的對象是一般學音樂的學生、音樂工作者、以及音樂愛好者。他們可以本書作為了解樂曲的工具之一。

由於照顧一般音樂水準較低的讀者起見，在舉例方面儘量採用較淺顯的樂曲，使大家都容易看得懂，惟練習方面則採用深淺不同的材料，以適合各種程度的讀者。

由於時間的匆忙，經驗的不足，所以本書中遺漏和錯誤之處，在所難免，希望應用時局部修正，更希望愛好音樂的朋友多多指教與批評，使這本初稿得以逐漸的改進。

本書初稿所舉各種曲式只限於主音音樂，對位音樂暫不述及。

關於曲式上的各種名稱，現在還沒有統一的規定，祇好暫時意譯出來，將來有了統一的名稱後，當再改正。

楊嘉仁 程卓如

一九五〇，九。

第一章 音型

甲. 定義：音型是由幾爾連續的音所組成的。牠只能表達最短的音樂思想(例一)。有時一爾音型裏面又可分為幾爾小組，這種小組就叫做小音型(例二)。

陝北民歌：東方紅（第一至八節）

Moderato

例一

章枚：全國人民齊歡唱

例二(甲)

庫勞(*Kuhlauf*)：小奏鳴曲第二十號第一首第三樂章(第五十六至五十九小節)

Allegro

例二(乙)

乙. 鑑別方法：

一. 音型及小音型最後的一爾音往往較長(例三)。

康定民歌：跑馬溜溜的山上（第五至十二小節）

例三(甲)

鄧爾敬：夢境(第一至六小節)

Andantino con espressione

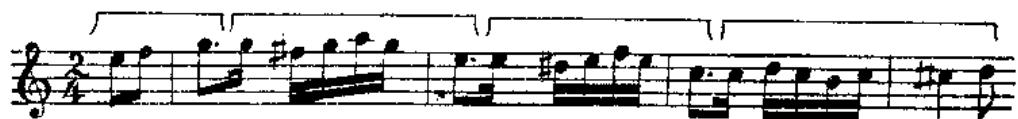
例三(乙)

庫勞(Kuhlau)：小奏鳴曲第二十號第一首第三樂章(第一至四小節)

Allegro

例三(丙)

二. 音型及小音型的後面可能有一尗短的休止(例四)。

費克：五百塊錢(第一至二小節)

例四(甲)

庫勞(Kuhlau)：小奏鳴曲第二十號第三首第二樂章(第一至四小節)

Larghetto

例四(乙)

三. 節奏，或曲調方向的重複可以表示出音型及小音型的起止(例五)。

雲南民歌：祝英台(第三至四小節)

Andantino

例五(甲)

布格米勒(Burgmüller)第一百號第一首(第一至四小節)

Allegretto

例五(乙)

四、音型及小音型也可從節拍方面劃分(例六).

科夫聶耳:青春之歌(第三十三至四十九小節)

Allegretto (Tempo di Valse)

例六(甲)

庫勞(Kuhau):小奏鳴曲第二十號第二首第一樂章(第一百四十二至一百四十七小節)

Allegro

例六(乙)

丙、音型及小音型的變化:

一、重複:

(甲)完全重複(例七).

(乙)變化重複(例八).

二、音程變化:

(甲)音程的伸展(例九).

(乙)音程的縮減(例十).

三、節奏變化:

(甲)節奏的延長(例十一).

(乙)節奏的縮減(例十二).

(丙)節奏的改變(例十三).

四. 倒置：

(甲)方向的倒置(例十四).

(乙)節奏的倒置(例十五).

五. 對位處理(例十六).

六. 曲調變奏(例十七).

丁. 學習材料：

新疆民歌：沙里紅巴。

流浪之歌。

林光：勝利的鑼鼓。

趙元任：賣布謠。

布格米勒(*Burgmüller*)第一百號，第十七首。

第十八首。

第二章 樂句

甲. 定義: 樂句是由幾小音型所組成的，牠能表達一個簡單而完全的音樂思想。在普通情形之下牠是不能獨立的。樂句的結尾必須有一小終止的感覺。

乙. 長度: 樂句的長度普通都是指牠所包括的小節(註一)而言。

一. 正規樂句: 正規樂句的長度約分三種。

(甲)速度中常而以普通拍子的小節(如 $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{4}$)構成的樂曲，每樂句有四小節長(例一、二)。

捷克民歌

例一(甲)

布格米勒(Burgmüller)第一百號，第十九首(第一至八小節)

Andantino

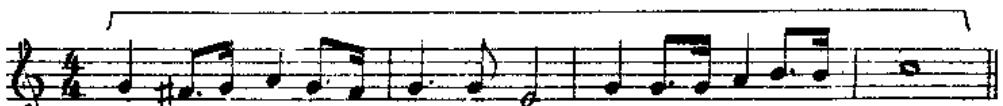
例一(乙)

蘇聯民歌：光明讚(第一至四小節)

慢，溫柔

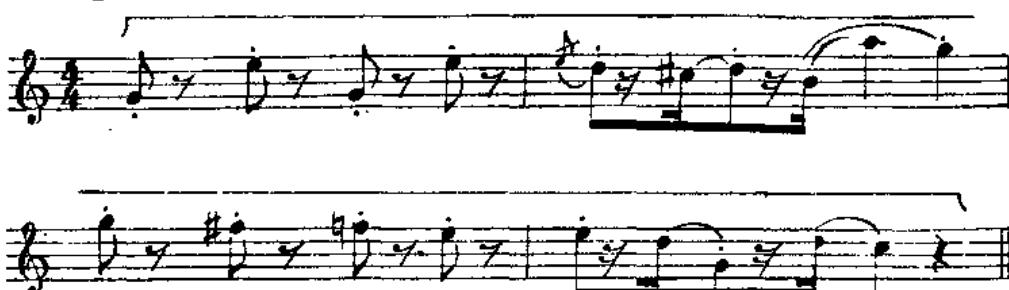
例二(甲)

布格米勒(Burgmüller)第一百卷第二十五號(第五至八小節)

Allegro Marziale

例二(乙)

(乙)速度快的或以單拍子(如 $\frac{2}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{8}$,或快的 $\frac{3}{4}$)所構成的樂曲,每樂句有八小節長(例三,例四).

法國民歌

Andante

例三

科夫聶耳:青春之歌(第一至八小節)

Allegretto (Tempo di Valse)

例四(甲)

巴哈(Bach):梅奴夜舞曲(第一至八小節)

Allegretto

例四(乙)

(丙)速度慢的(例五)或以複拍子小節(如 $\frac{6}{4}$, $\frac{9}{8}$)(例六)所構成的樂曲,每樂句有二小節長.

費克:五百塊錢(第一至二小節)

例五(甲)

法蘭克(Franck):等待(第一至第二小節)

Adagio

例五(乙)

蕭邦(Chopin):夜曲第九號,第二首(第一至四小節)

Andante

例六

二. 不正規樂句: 不正規樂句是上述正規樂句的縮減或伸展。牠們的長度是沒有一定的,有三小節(例七),五小節(例八),六小節(例九),也有七小節九小節……的。

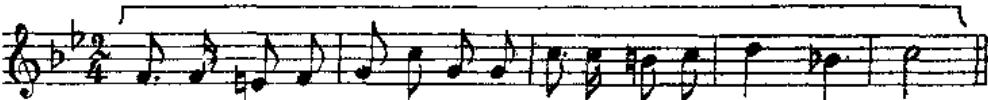
青海民歌

例七

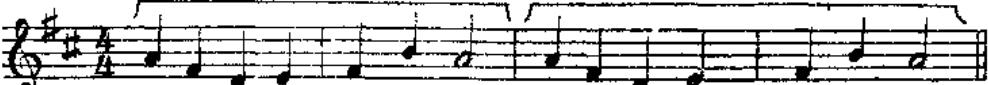
羅忠鎔:好地方(第九至十三小節)

歡樂 流暢

例八(甲)

法國民歌

Andante

例八(乙)

法國民歌：飲酒歌（第九至十四小節）

Allegro non troppo

例 九

丙. 樂句的起止：

- 一. 樂句的起始：樂句可以在小節的任何一拍（例十）或一拍的任何一部份開始（例十一）。

蘇聯民歌：（第一至八小節）

Andante

例 十

耿介怡明：歌唱毛主席（第五至七小節）

例十一(甲)

瑞典民歌（第一至四小節）

Allegretto

例十一(乙)

- 二. 樂句的終止：樂句可以在任何一拍或一拍的任何一部份終止。
普通是停在強拍上（例十，十一）。

A

- 樂句的伸展：樂句的伸展是指樂句的延長，她所包括的小節因伸展而增多。伸展的目的是將樂句內容加以充實和發揮。下列便是伸展的幾種方法。

- 一. 句首伸展：在樂句的前面加一小“引子”。有些引子是曲調的一部份（例十二），有些引子是伴奏音型的前奏（例十三）。

蘇聯民歌（第一至六小節）

Un poco allegretto

例十二

法國民歌：牧歌（第一至六小節）

Un poco allegretto

例十三

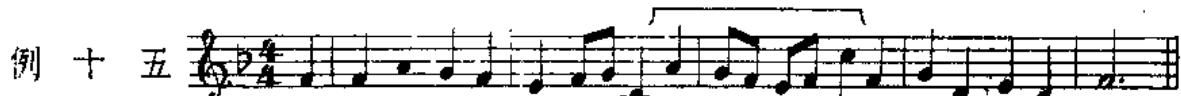
二、句中伸展：句中伸展有以下幾種情形。

(甲) 將樂句前部裏面的任何一尗或幾尗音型加上一次或幾次的完全重複(例十四)或變化重複(例十五)或模進(見例九)。

Moderato

Moderato

(乙) 將樂句中間某一尗或幾尗音延長(例十六)。

Allegretto

(丙)在樂句中間增加一些新的內容(例十七).

例十七

三. 句末伸展: 句末伸展有以下幾種方法.

(甲)樂句後部完全重複(例十八), 或變化重複(例十九), 或模進(例二十).

例十八

例十九

例二十

(乙)將終止和弦(註二)完全重複(例二十一), 或變化重複(例二十二), 或在重複的時候延長某一音或幾音(例二十三).

例二十一

例二十二

例二十三

(丙)將最後兩和弦重複一次或幾次(例二十四).

例二十四

(丁)將最後的和弦,或一尗音——多半是主音,重複一次或幾次(例二十五).

例二十五

戊. 學習材料:

杜矢甲：七枝花(第五至十小節).

匈闊：兩隻鋼鐵手(第九至十三小節).

姚牧：紅旗呵,快插到台灣去(第一至十四小節).

聶耳：代國歌(第二十三至三十六小節).

里斯託夫：斯大林光榮(第九至十四小節,第十五至十九小節).

孟得爾伸(*Mendelssohn*)：無言歌,第十二首(第四十四至五十五小節).

第十四首(第六十至七十小節).

第三十七首(第四十至五十小節).

第四十五首(第五十六至六十六小節).

註一 計算樂曲長度時,沒有第一拍的小節不算一小節.

註二 終止和弦是樂曲結束時所用的一組和弦——例如Ⅵ-I⁶-V₇-I.

第三章

樂 段

甲. 定義：樂段是由兩個樂句所組成的牠能表達一個獨立的音樂思想。第一樂句叫做前樂句，用半終止結束；第二樂句叫做後樂句，用全終止結束（註）。

乙. 長度：普通情形一個樂段有八小節（例一），如果含有伸展樂句，樂段當然也就長了。

(Dunuyevsky) 祖國進行曲（第一至八小節）

Moderato

前樂句

後樂句

例一(甲)

德國民歌

Moderato

前樂句

例一(乙)

Moderato

前樂句

後樂句

丙. 種類：兩樂句前部的異同，決定樂段的種類。

一. 平行樂段：兩個樂句的前部完全相同（例二）或相似（例三）的樂段，稱為平行樂段。

劉燦：恢復工廠

愉快 前樂句

例二(甲)

法國民歌

Allegro

前樂句

例二(乙)

後樂句

賀綠汀：新中國的青年

勇敢活潑

前樂句

例三(甲)

後樂句

蘇聯民歌

Andante

前樂句

例三(乙)

後樂句

二、對比樂段：兩個樂句前部的曲調方向或節奏形式成對比
(例四)的樂段，稱為對比樂段。

陝西民歌：繡金匾

前樂句

例四(甲)

後樂句

