

中央音乐学院图书馆藏书

书号

H3.7/
TCK643

总登
记号

125224

世界音樂名著譯叢
康 謳 主譯

音樂的結構與風格

黎翕斯坦著

潘皇龍 譯

大陸書店經銷

世界音樂名著譯叢

康 謳 主 譯

中央音樂學院圖書館藏書	
書號	2600.63
登記號	125224

音樂的結構與風格

(音樂形式的分析與研究)

黎 翁 斯 坦 著

(Leon Stein)

保祿大學音樂學院研究部主任

潘 皇 龍 譯

全音樂譜出版社印行

世界音樂名著譯叢 音樂的結構與風格

中華民國67年11月20日三版發行

原著者 黎翁斯坦 主譯 康謳 譯者 潘皇龍 發行人 張紫樹 出版者 全音樂譜出版社

• 臺北市和平西路二段104巷40號 電話：3310723・3113914號

總經銷 大陸書店 臺北市衡陽路79號 郵政劃撥帳戶：1548號

印刷／全音樂譜出版社印刷廠 登記證：內版臺業字第1563號

有版權・請勿翻印

定價 元

音樂的結構與風格

(音樂形式的分析與研究)

STRUCTURE AND STYLE

The study and
analysis of
musical forms

主 譯 序

有系統的廣泛的譯述世界音樂名著，包含理論的、教育的、欣賞的，和作品的內容介紹等，以充實現代化的音樂園地，以增進學者的音樂專門知識。是我多年來一直幻想的心願。

去年筆者自歐美進修及訪問後返國，曾携回新版音樂專著二百餘冊，擬於課餘之暇，一一予以譯述，但個人精力有限，無法獨肩重任，乃分別邀約同好多人，共同着手進行，希能於五年內選擇重要的，具有影響力的著作共三十種，分爲三期，譯述完畢。

第一期十種已開始半年有餘，預定於六十四年十二月以前先後脫稿，一俟出版後，即繼續進行第二期的譯述工作，預定於六十六年十二月脫稿，至於第三期則預定於六十八年十二月完成。

音樂理論書籍，如和聲學、對位法、作曲法、音樂美學、音樂史、配器學、復格……等的譯述，困難似乎較多，中外文字通順流暢者，對於樂理含義與專門術語，未必完全了解；但精通樂理者，或因文字生疏，譯筆不易達意。因此，真正志願貢獻此項服務的朋友，實在令人稱讚。我謹衷心盼望三期譯述計劃，能夠如願達成。

全音樂譜出版社社長張紫樹先生，不計書籍銷路的大小，純以推廣文化提倡樂教的立場，慨然答應支持這種意義深遠的出版計劃，能使付諸實現，有遠見、有熱誠，至屬難得。在排版及協調方面出力甚多的是大陸書店簡明仁先生，特在此一併致謝。

我希望這套音樂譯叢，能爲我國樂壇提供一些正確的而有權威性的音樂資料，以鼓勵研究創作與建立批評觀念，而在提高音樂水準，普及音樂教育上，都能發揮若干建設性的作用。

康 謳謹序於臺北樂牧齋

中華民國六十三年十二月三十一日

緒論

近半世紀來音樂發展的部分，結果尚缺少一部音樂分析技巧的新的論著，分析近半世紀音樂的發展應有兩種趨勢：其一是牽涉到目前時代結構的作品，另一是對於過去常被忽視的音樂作一深入探討與進一步的了解。談到現代音樂，我們不但留意組成形式的新典範與變形，同時我們發現重新認識和澄清原有觀念與術語是不可缺的。這些觀念與術語，我們以往視之為當然，而在某種情形下，更視為定論。因此，早期的論著中，在處理形式問題方面，將抽象的形式與歷史上的，風格上的決定因素予以脫節，而一味強調連結形式的需要。在十八世紀之前，一般對於音樂創作部分的疏忽，乃由於態度的不正確造成，他們總認為過去的作曲家是先驅，而自己的作品僅屬初步而不入流者。吾人進一步的探討早期巴羅克和巴羅克以前的音樂，彼時的作曲配合出版和表演的利益，強調音樂須讓人更容易理解，而此趨勢已引導一個不同標準的價值判斷。在幾個世紀的差別中，巴羅克及文藝復興時代諸人甚而哥特式的音樂，又在二十世紀中意外的再現，造成了人們目前特別適切的研究。

一是屬於不隨時代變遷的永恒形式。舉例來說：在巴赫，貝多芬，理查史特勞斯，亨德密特諸人作品中，吾人可以發現復格主題的性質和主題與答句的音程關係在每一個作曲家的復格中各有風格，但是復格的基本程序，在每一段落中保留著。為區別風格上與基本形式上差異，有關曲式歷史的常識是必需的；爲了要知道如何或何時出現特別曲式，音樂史的知識顯然也是必需的，總之，在一部曲式的論著中，歷史性的處理必須簡明扼要，而且被視為曲式本身的背景。

本書所談的曲式都是西方音樂所常見的。而東方音樂的習慣語法，曲式和審美觀與西方音樂有顯著的不同，惟有分別研究，才能獲得正確的認識。

關於曲式和作曲程序所遵循的，乃不同的形式本身即有幾種可能的安排：世俗的——宗教的，單獨的——複合的，單音音樂的——主音音樂的——複音音樂的，聲樂的——器樂的等。且有太多的重複與含糊不清。如——一首清唱劇也許是世俗或宗教的形式，一首獨奏曲也可以是一個單獨或複合的形式，一首單音音樂的，主音音樂的，或複音音樂的讚美詩，或是經文歌，雖然是一個聲樂曲式，也經常包括有器樂——在個別範圍內以字母順序排列的形式中，可以導出一個相當清晰而不易引起爭議的結論。

本書用以分析的作品，大部分是用調性三和弦的習慣語法，這些作品完成於1600至1900之間，所以如此取材，基於（a）大部分的較大器樂的曲式，在1600年至1900年都是具體化的（b）這些習慣語法對學生們較為熟悉，而學生們在完成作曲理論課程前，通常須先了解曲式；（c）這些作品常被拿來演奏。然而疏漏了1600年以前及1900年以後的作曲，不但教學法不完備，同時從現今課程的觀點看，亦欠紮實。因此，本書以一章來討論1600年以前，另一章則論及二十世紀的作曲技巧。與其認為二十世紀的音樂是單獨的一類，不如認為二十世紀的程序和結構是隨時都可能與已知道的形式有關。在某些情形，這已包括得廣些，甚至觸及傳統的觀念。如此的一個改變是需要的，舉個實例來說，如我們要保持一個終止式的觀念，作為結構上標點的一種，甚而不協和或非三和弦的音群發生在一樂句或樂節的最後一和弦上。而另一方面，一個獨特的技巧，像音列系統則必須由它本身來考慮。

在分析過程中，不確定和缺乏一致，常會造成困惑。因此，必須使用最常用的術語。那些可能造成模稜兩可或艱澁的，本書一概不用，且那些個人

專用的或奇特的術語亦予以擯斥，基本術語之語彙定義亦未使用，因正如執教者常發現，術語本應無誤，實則經常加以曲解。是以本書之語彙乃編於書末，但亦可於課程開始時合併研討。

配合本文的，有補助的「曲式實例選粹」編有可供分析的資料而與樂曲平行配合使用。在「曲式實例選粹」(縮寫為選粹)中欲參閱某一作品可對照參閱阿拉伯字序號，即如選粹，第6首(第1~16小節)全書對各曲式範例均經編成參閱序號，可供有志學者擴大基礎與理解。

分析的技巧與程序

為便利參考計，最好將指定分析曲例的各小節編號，且應於某器樂的第一完全小節即予開始編號，在隨後的重複中，或第一及第二小節的終了，其編號應如下列例示加以連貫：

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & & & \boxed{1} & \boxed{2} & & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 : || & 8 & 9 \end{array}$$

在有中段的歌曲形式中，編號應一直後延到終了，而不能因中段的第一小節而稱為第一小節。

結構分析則涉及旋律，和聲與節奏單位的辨識。通常會發現首先辨識大型單位，而次及於小型單位較為方便，在主音音樂曲式中——所指定者常多為首要分析的形式——主要旋律常在最高聲部，以便於顯示樂曲的形式。而終止式的位置與辨識是界定作品結構最重要的手段。

基本上，分析即是一方面辨別與關聯其類似處，而又同時區別其相異號。因此，敘述與鑑定不能作為分析的依據，而毋寧以掌握其關聯性為首要，學者為了演奏的進步，正確的分析亦可促成進步——必須努力與專注練習。為了這個理由，故指定每一結構曲式的數種範例，以供練習。學者也許會感到剛開始把握一種特殊原則，而又開始研討新的理論與指定新的資料，但此種感覺，並不意外。因在首要階段，每一種提供分析的後續指定作業，均曾自動複習以前的指定作業，所以學者不必因在未完全掌握前，即已「遠離」某一特別主題而多所疑慮。曲式的界說與大要不過供作準備與引導，只有經過分析始能充分顯示它的意義。

與所教的水準，以及隨着特殊課程的功能而變易。爲了供給特定曲式的分析，則寧取其難度的順序：如在三段歌曲形式中，則取「孟德爾頌無言歌」中的22、35、27、30等序號而分析。

不必以爲每種指定分析的曲式，必然符合指定概要的每一細節，所舉的大要例示，乃用以建立一個參考範圍的規範。如覺概要祇具普遍性，將會發現更多的曲式均符合此一原則，而非概要囿於有限的細節，終而不得不排除有效的範例。吾人對於任何曲式愈賦予特別化，則愈需將特定作品解釋爲「不平常」，或「大多數情形下未曾發現先例」。但有可能且必要建立一種規範：既不至於普通化到毫無用處，亦不會限制到需要排除許多作品。必須注意的是，先有音樂，而後始有必要的辨識與分類。學者應保持彈性，注意曲式的概要只是一種導引，並非規則。應知準標與傳統模式或許有其變異性，由於這些變異性，實有建立規範的必要。而且，學者應該瞭解，偶然會遇到某種曲式，需要超過一種以上的解釋。

曲式與內容是單純意識的兩面。因此，講述與分析將證明極具效果——倘目的並非純然爲一種音樂的分析，而是一種綜合的，對於此種綜合，分析乃成爲必需的先決條件。若指定作業與下述各點有關時，則此種目的應可達成；

1. 特殊的形式，本身即爲範例。
2. 任何遠離，或修飾都與確定的模式有關。
3. 作品是依照某時期的風格與美感完成。
4. 作品是作曲者特有的風格表現。
5. 可作爲典範的基本結構的原則。

聽覺與視覺的同時分析是極爲有用的，甚至在簡短的八小節的單位內，聽覺常不如目視的易於瞭解。然加以指導練習，聽覺亦可臻至驚人的熟練。假如無聽覺的理解在作品進行時加以辨識與分類，則聽只不過是一系列的隔離與插進的感覺上的經驗，則作品本身除了連續的直接心理感受外，殊少意義。

這是確實的作品的要素，不在分析上所顯示的真實部分，同樣有意思的是，只有通過真實部分之門檻，而後作品的本質才能獲得闡明。可以一句古代諺語作結：「如果想瞭解看不見的事物，應仔細觀察可以看見的事物。」

音樂史上各時期所用作曲程序與形式

時 期：	1. 早期中世式 (Early Medieval)	2. 羅馬式 (Romanesque)
年 代：	300~1000	1000~1150
音階基礎：	各種調式	各種調式
和聲基礎：	完全協和的一度、 四度、五度、八度	完全協和的
節奏基礎：	自由	自由
曲 式：	①格雷果樂歌 (Gregorian Chant) ②讚美歌 ③彌撒曲(開始的) ④平行複音 (Organum) ⑤繼敘經 (Sequence) ⑥比喻法(Trope)	①聖餐式戲劇(用比喻法) (Liturgical drama) ②彌撒曲(完成的) ②彌撒曲(完成的) ③抒情獨唱的康都屠斯 (Monodic conductus) ④多聲的康都屠斯 (polyphonic conductus)
時 期：	3. 古代藝術式 (Ars Antiqua)	4. 新藝術式 (Ars Nova)
年 代：	1150~1300	1300~1400
音階基礎：	各種調式	各種調式
和聲基礎：	完全協和的	完全協和的，並增加三度與 六度的用法
節奏基礎：	三拍子	二拍子與三拍子
曲 式：	①康替加(通俗宗教歌曲) (Cantiga)	①舞歌(Ballata) ②獵歌(Caccia)

②克勞蘇拉(二部歌曲)

(Clausula)

③埃斯坦匹(器樂小曲)

(Estampie)

④賀凱特(打囑式歌曲)

(Hochet)

⑤勞達(複音宗教歌曲)

(Lauda)

⑥戀歌(Minnelied)

⑦經文歌(Motet)

⑧多聲的柔美小歌

(Polyphonic cantilena)

⑨遊唱詩人形式(南方的)

(Troubadour form)

歌曲(Canço)

歌曲(Vers)

⑩遊唱詩人形式(北方的)

(Trouvere form)

敘事歌(Ballade)

齊拍歌曲(Chanson)

輪旋曲(Rondeau)

詩曲(Lai)

重複詩歌(Virelai)

③無伴奏獵歌

(Chace)

④等節奏經文歌

(Isorhythm motet)

⑤牧歌(Madrigal)

⑥輪旋曲(Rondellus)

⑦輪唱曲(Rote)

時 期：5. 早期文藝復興式

(Early Renaissance)

年 代： 1400~1500

音階基礎： 各種調式

和聲基礎： 三和弦

XVI 節奏基礎： 二拍子與三拍子

6. 盛期文藝復興式

(High Renaissance)

1500~1600

各種調式

三和弦

二拍子與三拍子

- 曲 式：
- ①舞劇（舞蹈形式）
（Ballet）
 - ②香頌歌曲（Chanson）
 - ③佛羅託拉（Flottola）
 - ④模倣對位法
（Imitativ Counterpoint）
 - ⑤彌撒曲各種形式
Masses-types）
自由歌曲
模擬歌曲
素歌
旋律（支持）聲部（Tenor）
 - ⑥泛等節奏經文歌
（Pan-Isorhythm）
 - ①頌歌（Anthem）
 - ②頑固低音（Basso Ostinato）
 - ③卡農（Canon）
 - ④康索那歌曲（Canzona）
 - ⑤聖詠曲（Chorale）
 - ⑥幻想曲（Fantasia）
 - ⑦牧歌（Madrigal）
 - ⑧牧歌戲劇（Madrigalcomedy）
 - ⑨對舞曲一相稱的
（Paired dances- Proporz）
 - ⑩多聲的讚美歌（Polyphonic Laude）
 - ⑪戲謔歌曲（quodlibet）
 - ⑫主題模倣（Ricercare）
 - ⑬觸技曲（Toccata）
 - ⑭變奏曲（Variation）

時 期：7. 巴羅克式（Baroque）

年 代：1600～1750

音階基礎：自然音階調性

大調～小調

和聲基礎：各種三和弦

節奏基礎：二拍子與三拍子

開始使用小節線

- 曲 式：
- ①抒情調（Aria）
 - ②清唱劇（Cantata）
 - ③歌曲（Canzona）
 - ④滑稽歌曲（Catch）
 - ⑤聖詠前奏曲
 - ⑥協奏曲

大協奏曲（Concerto Grosso）

8. 羅可可式（Rococo）

1725～1775

自然音階調性

大調～小調

各種三和弦

二拍子與三拍子

- ①無伴奏合唱曲（Glee）
- ②歌曲（Lied）
- ③歌劇（Opera）
舞歌劇（Ballad opera）
喜歌劇（Opera buffa）
滑稽歌劇（Opera Comique）
插話輕歌劇（Singspiel）

獨奏協奏曲

⑦復格曲

⑧創意曲

⑨歌劇

⑩神劇(Oratorio)

⑪序曲(Overture)

法蘭西的

義大利的

⑫受難曲

⑬奏鳴曲

⑭有中段歌曲形式

⑮組曲(Suite, Lesson,

ordre, partita)

⑯變奏形式

夏康舞曲(Chaconne)

低音變奏曲(Ground bass)

模擬曲(Paraphrase)

帕薩卡牙舞曲(Passacaglia)

④奏鳴曲

⑤交響曲(早期的)

時期：9. 古典主義式(Classicism)

年代：1750~1827

音階基礎：自然音階調性

和聲基礎：各種三和弦

節奏基礎：二拍子與三拍子

對稱的方式

曲式：①協奏曲(古典的)

②輕組曲(Divertimento)

③輪旋曲式

④奏鳴曲—快板樂章形式

⑤完整的奏鳴曲

(Sonata as a Whole)

10. 浪漫主義式(Romanticism)

1800~1900

調性(增加半音制)

三和弦、七和弦與九和弦等

二拍子與三拍子

自由性的節奏

①交響曲加入聲樂

②藝術歌曲

③連章處理

(cyclic treatment)

④練習曲(Etude)

⑤自由變奏曲

⑤ 交響曲 (古典的)
(Symphony-Classical)

(Free variation)

⑥ 近代的組曲

(Modern Suite)

⑦ 樂劇 (引導動機)

⑧ 單樂章奏鳴曲

⑨ 標題音樂 (自由形式)

(Program music-free form)

⑩ 交響詩

(Symphony Poem)

時 期：11. 印象主義式(Impressionism) 12. 二十世紀

年 代： 1880~1918 1900~

音階基礎： 調性的 ① 調性的

調式性的 ② 調式的

異國風格的 ③ 十二音的

和聲基礎： ① 各種三和弦、七和弦、 ④ 基本概型的(Schemata)

九和弦，十一和弦。 ① 擴充調性，自由音群。

② 全音和弦 ② 調式的，複調性的。

③ 自由進行 ③ 四度重疊的。

節奏基礎： ① 二拍子、三拍子 ④ 不協和音的自由進行

② 自由節奏的各種樣式 ① 新拍子、增加的節奏

② 不對稱的方式

(Non-Symmetrical Patterns)

③ 電動的進行

(Motoric Movement)

曲 式： ① 對位模倣形式的避免 ① 復格曲、奏鳴曲、與變奏曲
(Avoidance of Contrapuntal- 傳統特徵的變形。

imitative form)

② 各種自由形式

② 新古典主義(新巴羅克)的復活：
歌曲(Canzona)

③ 傳統形式的變形

大協奏曲

帕薩卡牙舞曲(Passacaglia)

主題模倣(Ricercare)

③新舞曲的觀念

④非曲調的構造

電子音樂(Electronic music)

具象音樂 Musique Concrete)

敲擊音樂(Percussion music)

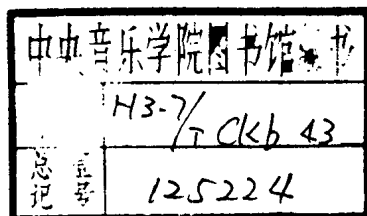
⑤獨幕歌劇

⑥奏鳴曲的自由樂器形式

⑦傾向於不一致

⑧音列技巧

目 次

主譯序

緒 論 XI

音樂史上各時期所用作曲程序與形式 XV

第一章 結構的單位

第一節 音形、動機與半樂句 3

第二節 終止式 10

第三節 樂 句 22

第四節 不規則樂句 28

第五節 樂段形式 37

第六節 樂段形式的擴大與結合 47

第二章 歌曲形式

第七節 一般的歌曲與輔助片段 57

第八節 二段歌曲形式 64

第九節 三段歌曲形式 69

第十節 三段歌曲形式與不規則
樂段或音群形式的擴展 75

第三章 單樂章形式

第十一節 有中段歌曲形式 81

第十二節 輪旋曲式 85

第十三節 變奏曲式 92

第十四節 小奏鳴曲式 100

第十五節 奏鳴曲——快板形式 103

第四章 對位的形式

第十六節 對位的技巧 121

第十七節 模倣對位法曲式

卡農——創意曲——復格曲 127

第十八節 頑固低音形式

基礎動機——基礎低音——帕薩卡牙舞曲

——夏康舞曲 139

第十九節 其他單樂章形式

觸技曲——聖詠前奏曲 146

第五章 多樂章與多樂節曲式

第二十節 完整的奏鳴曲——連章處理 151

第二十一節 組曲 156

第二十二節 協奏曲類型 161

第二十三節 序曲 166

第二十四節 自由形式與標題音樂 169

第六章 聲樂的類型

第二十五節 宗教的聲樂類型 177

第二十六節 世俗的聲樂類型 188

第七章 過去的形式與現在的趨勢

第二十七節 十七世紀前的音樂形式 199

第二十八節 二十世紀的技巧 209

第二十九節 形式的功能與音樂創作過程 226

附錄壹 音樂語彙釋義 235

貳 曲式實例選粹 240