

全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材

教育部艺术教育委员会组织编写

多声部音乐分析与写作

王安国 主编

Duoshengbu Yinyue fenxi yu xiezu

 SMPH
上海音乐出版社

 PMPH
人民音乐出版社

3G003

中国音乐学院考级教材
中国音乐学院考级教材

多声部音乐分析与写作

王德福 主编

中国音乐学院
考级教材
中国音乐学院
考级教材

全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材
教育部艺术教育委员会组织编写

多声部音乐分析与写作

主 编：王安国

执笔编委：张友刚 张 碚 刘 之
徐希茅 邓伟民

 SMPPH
上海音乐出版社

 PMPH
人民音乐出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

多声部音乐分析与写作 / 王安国主编, 一上海: 上海音乐出版社, 2007.9

ISBN 978-7-80751-072-7

I. 多… II. 王… III. 多声部曲式—高等学校—教学参考资料 IV. J614.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 111402 号

书名: 多声部音乐分析与写作

主编: 王安国

项目负责: 周 洲

责任编辑: 钱洁平

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 24 谱、文 377 面

2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

印数: 1-5,000册

ISBN 978-7-80751-072-7/G·003

定价: 38.00 元

告读者: 如发现本书质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021-65414992

全国普通高等学校
音乐学本科专业教材编委会

顾问 周荫昌 杨瑞敏
主任 王耀华 王安国
副主任 吴 斌 费维耀
编委

(按姓氏笔画排序)

王安国	王耀华	尹爱青
郑锦扬	叶松荣	吴 斌
张 慧	杜晓十	陈家海
陈雅先	肖黎声	费维耀

前 言

音乐教师教育是我国教育的重要组成部分,是中小学艺术教育赖以发展的基础,是决定艺术教育质量的关键因素。改革开放以来,我国的音乐教师教育事业得到了长足发展。本世纪初开始的新一轮基础教育课程改革,在教育思想、教育观念、课程内容、教学模式、教学方法等方面,对教师提出了新的更高的要求,也对音乐教师教育提出了新的课题。为满足我国教育事业不断发展对师资队伍建设的需要,应对新一轮基础教育课程改革的呼唤,适应高等院校音乐学(教师教育)专业改革的需要,教育部组织有关专家,经过充分调查研究和反复征求意见,研制了《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》(以下简称《方案》)和《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》(以下简称《纲要》)这两个重要的教学指导文件。

《方案》和《纲要》进一步明确了音乐学(教师教育)的培养目标和人才规格,对专业课程体系建设及主干专业课程的教学实施,提出了具体的指导意见,对于我国高等学校音乐学(教师教育)的专业建设具有重要的指导意义。

《方案》和《纲要》颁发后,与之配套的教材建设随即被提上了工作日程。这是实施《方案》的重要环节,也是为落实《纲要》提供必要的课程资源。我们本着“先主干课(全体学生的共同必修课),后选修课;由点带面,分批推出;精心组织,注重质量”的原则,对教学急需而又实际紧缺的 11 门专业主干课程,在全国范围内组织力量进行了教材编写。

这套教材由长期从事高等师范院校音乐教学工作的专家编写,具有以下三个特点:

一、紧扣音乐学(教师教育)的办学方向和培养目标,强化音乐教师教育的专业化要求。这套教材是在 21 世纪国家基础教育课程改革全面推进的大背景下编写的。“为基础教育服务”是《方案》和《纲要》着力突出的理念,并正逐步成为高校音乐学(教师教育)工作者的共识。在这一教育背景下,教材编写者根据不同专业课程的特点,在教学材料组织、范例选取、活动设计、练习要求等方面,力求突出教材的“师范性”。

二、教材体现了不同课程自身的逻辑体系,教材构架和教学内容体现了基础性与时代性的兼容。“师范性”与“学术性”不应该是对立相斥的。这套教材突出强调了教师教育的培养目标,但并不是以降低、削弱课程应有的学术含量为代价。这里的关键在于从什么角度、用什么标准来衡量音乐学(教师教育)专业课程教材的学术性。这套教材的编写者以培养高素质

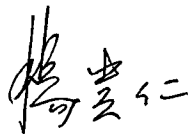
音乐教育工作者的目标为出发点,精选本课程最重要的基础知识、基本技能,同时关注本课程的发展前沿,将与本课程相关、并在学术界有定评的最新知识成果纳入教材中。

三. 这套教材具有综合性的特点,体现了不同学科课程的交叉与融合。《方案》对以往音乐教师教育的传统课程作了必要的整合,这样的整合,虽然在一些高师院校已有不同的教学实践基础,但一直缺少公开出版的成型教材。这次呈现在读者面前的《乐理与视唱练耳》、《多声部音乐分析与写作》、《中国音乐史与名作赏析》、《西方音乐史与名作赏析》、《合唱与指挥》等教材,都是相关学科课程交叉与融合的产物。即便是像《钢琴》、《声乐》这样的传统教材,也新增了“歌曲伴奏实践”、“自弹自唱”等教学内容,不同课程内容相互渗透、结合,突出体现了注重教学实效性的编写理念。

“十年磨一剑”,教材编写要接受教学实践的客观验证,有一个不断修改、不断完善、不断提高的过程。这套教材的编写者已经付出了极大的努力,但是由于许多教学内容尚无成熟的先例,加之编写、出版的时间十分仓促,难免存在这样或那样的问题和不足。希望选用这套教材的教师们能从各地、各院校的教学实际(如本院校的教学传统、师资条件、生源状况、教学设备等)出发,因地制宜,创造性地使用这套教材,并及时总结和反馈教材使用的情况,提出完善的意见和建议。

在这套教材出版之际,衷心感谢付出辛劳的各位编写者,感谢人民音乐出版社和上海音乐出版社的大力支持。我们相信,在广大教师和各界人士的关心、支持及编写者的共同努力下,我国普通高校音乐学(教师教育)的教材建设一定会提高到新的水平。

教育部体育卫生与艺术教育司司长

2007年7月5日

序 言

《多声部音乐分析与写作》是普通高校音乐教师教育专业本科生的一门专业主干课,也是每一位将从事中小学音乐教育工作的学生必修的基础理论课。这门课在学生已经学习并掌握了音乐基本理论(乐理)知识,具有一定的识读乐谱和听辨音高、节奏、音程、旋律等相应能力的基础上,重在培养学生多声部音乐的分析能力和适应普通学校音乐教学及校内外音乐活动所需的多声部音乐的写作能力,提高学生对音乐作品的理解、鉴赏、表现及创作的能力,为学生专业素质的进一步提高和终身学习与发展奠定基础。

呈现在我们面前的这部著作,即是《多声部音乐分析与写作》课“量身定制”的一本试用教材。是为适应培养高素质音乐教育工作者的需要,顺应 20 世纪作曲技术理论学科综合与交融的发展趋势,体现西方传统作曲技术理论在我国民族文化环境中的新创造,而将原作曲技术理论课程中的基础和声学、复调音乐、曲式与作品分析及部分配器法常识中的基本教学内容,加以适当整合和拓展后编写而成的。

对多声部音乐的分析、理解和适应中小学音乐教学工作需要的多声部音乐的初步写作能力,是每一位称职的中小学音乐教师都应具备的。因此,属于作曲技术理论学科的多声部音乐分析与写作,一直是高师音乐教育专业的传统教学科目。尽管此前绝大多数院校采用的是分科(基础和声学、曲式与作品分析、复调音乐、乐器法与配器常识)教学形式,学生们依然受益不少,也为本课程的综合教学实践打下了基础。不过,从大多数院校的教学实效上看,一是部分同学对这门课缺乏应用的重视,二是原教学内容和目标缺乏明确的针对性和实用性,致使开设这门课的教师普遍感到“事倍功半”,年复一年的教学重复,作曲技术理论学科课程在高师的教学现状没有明显改进。

为改变作曲技术理论学科“事倍功半”的教学现状,本课程及教材首先调整了教学目标,力求体现“与基础音乐教育相衔接”、“为基础音乐教育服务”的指导思想。本课程教学的具体目标主要包括:

1. 能分析常见的中外多声音乐作品的调式、调性及和声结构,认识和声及复调表现技法在音乐表现及音乐风格表达方面的作用;能运用所学的和声知识,为歌曲选配适当的和弦,为演唱歌曲编写简易的伴奏。

2. 学习音乐材料陈述及展开的基本手法,把握音乐作品曲式结构的基本原则及结构类型,能较熟练地分析中小型多声音乐作品的曲式结构。了解音乐材料及曲式结构与音乐表现

的一般关系,认识多声音乐要素在音乐表现中的作用,从而深化对音乐作品的理解。

3. 能够将单声部的青少年歌曲或民歌编配为简易的合唱曲,能将单声部乐曲编配为简易的重奏曲或合奏曲。

4. 能将乐队总谱简化为适宜于中小学生演奏的小型合奏谱,或能根据多声部乐曲编配为适合中小学生常见乐队使用的简易合奏谱。

上述主要课程目标,亦是本教材教学内容力求突出的重点。

本教材是对传统作曲理论学科进行有限综合的一次初步尝试,这主要体现在第一、第二单元多声部音乐的纵向组合与横向展开的关系上(即原基础和声学与曲式学的交叉与融合)。由于复调音乐和乐器法及配器常识原本具有知识系统的相对独立性,因此分列于第三、第四单元专题讲述。第五单元则是为学生对20世纪现代音乐多声结构形态的发展、演变有一个大体了解而编写的,这一拓展,对于21世纪的音乐教师教育而言,既是粗浅的,也是必需的。

源于欧洲音乐创作实践的作曲技术理论,经过数百年发展和百余年来与我国民族传统音乐文化的交汇,早已是体系严谨的成熟学科。将其所主要涵盖的分支科目——“四大件”,合成一门综合课程,并在有限的课时内付诸教学,其难度可想而知,这对任课教师和学生都是严峻的挑战。我们作为这部教材的编写者,学识水平和不同学科的综合能力有限。虽然我们六人都长期任教于不同的高师院校,担任作曲技术理论课程教学均约20余年,但进行作曲技术理论的综合教学同样也是新课题。我们相信,只要能在教学中紧扣本课程的主要目标,从各院校学生的实际出发,强调打好基础,倡导学以致用,对本教材的讲授能提纲挈领,重点突出;简明透彻,举一反三,就能收到“事半功倍”的实效,使学生从这门课中真正受益。

本教材由集体编写,各单元或章节的执笔者顺序为:

绪论 徐希茅

第一单元 第一章 张 碚

第二、三、四章 刘 之

第二单元 第一、二、三、九章 刘 之

第四、五、六、七、八章 张 碚

第三单元 张友刚

第四单元 邓伟民

第五单元 刘 之

全书由王安国确定结构框架和编写体例,主持编写,负责各单元初稿的修改及定稿工作。

我们愿意认真听取师生们对教材编写的意见和建议,愿与同行们共同分析和解决各院校在教学实践中发现的问题,不断改进和完善这部教材,群策群力把这门新设置的课程建设好。

编 者

2007年6月6日

目 录

前言	杨贵仁
序言	编者
绪论 多声部音乐概述	1
一、多声部音乐的概念、范畴	1
二、多声部音乐的纵向结构形态	3
三、多声部音乐的横向结构	5

第一单元 主调音乐(上)

第一章 一段完整音乐的横向结构	29
第二章 主调音乐作品中静态的纵向结构	31
第一节 和弦及其排列与转位	31
第二节 自然调式基本的和声材料	33
第三节 自然调式基本和声材料的功能关系	34
第三章 四部和声常识	36
第一节 四部和声简介	36
第二节 声部进行与和弦序进的基本原则	38
第四章 基本和声材料与旋律的一般关系	42
第一节 陈述的过程	42
第二节 终止式	45
第三节 和弦外音	47

第二单元 主调音乐(下)

第一章 基本和声材料的扩展	55
第一节 离调	55

第二节 转调	58
第三节 变和弦	59
第二章 为歌曲旋律选配和弦	65
第一节 钢琴织体	65
第二节 为不同体裁的歌曲旋律选配和弦	70
第三章 多声部音乐作品调性的识别与和声分析	90
第一节 调性的识别	90
第二节 和声分析	91
第四章 音乐材料陈述与展开常用的手法	97
第五章 音乐作品曲式结构的基本原则	108
第六章 规范化曲式	112
第一节 一部曲式	112
第二节 单二部曲式	127
第三节 单三部曲式	139
第四节 复三部曲式与复二部曲式	147
第五节 回旋曲式	170
第六节 变奏曲式	180
第七节 奏鸣曲式	192
第八节 奏鸣回旋曲式	209
第七章 非规范化曲式	221
第一节 混合曲式	221
第二节 自由曲式	228
第八章 和声运用与音乐结构的对应关系	235
第九章 和声运用在音乐表现中的作用	239
第一节 和声对主题陈述的作用	239
第二节 和声对乐思发展的作用	240
第三节 和声的造型性与表意性作用	242

第三单元 复调音乐

第一章 复调音乐的类型及在作品中的运用	247
第二章 音点及不同声部结合的一般原理	252
第三章 对比式二声部	258

第四章 模仿式二声部	265
第五章 复对位及其变体形式	276
第六章 复调音乐的主要体裁及结构	290
第七章 复调音乐手法在音乐表现中的作用	319

第四单元 乐队总谱的识读与简化

第一章 中、西管弦乐队常见的组织形式与总谱排列	327
第一节 中国民族管弦乐队	327
第二节 西洋管弦乐队	331
第二章 移位、移调乐器与总谱识读	337
第一节 八度移位阅读的声部	337
第二节 移调乐器与总谱识读中的移调读法	338
第三章 乐队总谱多声部织体的功能梳理	340
第四章 具有普适性的中小學生乐队用谱	343

第五单元 20 世纪现代音乐多声部结构原则的发展、演变

第一章 调性观念的极端拓展与消解	351
第一节 调性的泛化与游移	351
第二节 功能分离与多调并置	354
第二章 不协和音的“解放”及新音源的开掘	356
第一节 不协和音的“解放”	356
第二节 新音源的开掘	358
第三章 化横为纵及纵横一体的序列作曲手法	360
第一节 十二音序列	360
第二节 写作要则	361
第三节 多声部织体中序列运用的基本形态	362
第四节 序列与调性	364
第五节 十二音和声	365
第四章 激进的艺术观念与个性化的音乐材料	367
第一节 观念的泛化与僭越	367
第二节 音乐材料的个性化	368
参考文献	

绪论 多声部音乐概述

一. 多声部音乐的概念、范畴

多声部音乐是与单声部音乐相对应的一个音乐名词,泛指包含两个或两个以上声部呈现的音乐形态。按已形成的传统音乐学科分类,研究多声部音乐的相关学科包含和声学、复调音乐、曲式学、管弦乐配器法、作曲等。为更好地培养高素质音乐教育工作者,顺应当代作曲技术理论学科综合与交融的发展趋势,将基础和声学、复调音乐、曲式与作品分析及部分配器法常识中的基本教学内容与写作的相关内容加以有机整合,成为音乐教育本科中的一门综合性的作曲理论课程《多声部音乐分析与写作》。

如下例:陕北民歌《绣金匾》的旋律,按下面的谱面形式呈现,因它只有一个声部,我们便称之为单声部音乐。

例 1

陕北民歌《绣金匾》

同样是这首民歌的旋律,经改编后换成以下形式(钢琴独奏)呈现,作品在旋律之外增加了其他声部,便可称为多声部音乐了。

例 2

陕北民歌《绣金匾》
招 翠 馨 编曲

深情地

mf

热切地

f

深情地

mf

mp *rit.* *p*

二. 多声部音乐的纵向结构形态

多声部音乐由于纵向声部安排方式的不同,可分为两大类:主调音乐和复调音乐。那种以某一声部旋律表达主要内容,其他声部以各种方式作为陪衬,丰富这一主要声部的多声部

音乐形态称为主调音乐.如上例《绣金匾》和《牧童短笛》(见例3)的第二部分,都是主调音乐。

两个或两个以上具有独立意义的旋律声部,按一定的规律有机结合而成的多声部音乐形态称为复调音乐。如《牧童短笛》(见例3)的第一部分和第三部分就是典型的复调音乐。

多声部音乐较之单声部音乐而言,由于音乐构成要素增多,因而呈现的形态更加多样而复杂,表现力也更为丰富。正确、全面地理解多声部音乐的构成要素,熟悉它们的各种形态和表现特性,有利于提高对多声部音乐的理解、鉴赏、表现及写作的能力。但要特别指出的是:在学习过程中,必须注意任何构成要素的表现特性都不是绝对的,都可能因相关条件的变化而改变,它们之间的结合和变化是无穷尽的。因此,学会具体情况具体分析,不断积累分析、理解和创作的活的经验,才是正确的学习之道。

多声部音乐的主要构成要素有:旋律、节奏、调式调性、速度、力度、音区、音色、演(唱)奏法、和声、织体等,现择要简述如下。

(一)旋律

旋律是音乐的重要构成要素,它带有特定文化的明显烙印,被称之为音乐的灵魂。

旋律的分析可以从各种不同角度、不同层面进行。不论进行怎样的分析,都应在分析旋律的音高运动形态和时值组合方式及其结构组织形式的基础上,揭示旋律在多声部音乐整体组织中的作用和文化意义。

分析旋律时,应关注的方面有:

1. 音级运动的方式,如音的进行方向(上行、下行、平行)及其表现意义;音的进行距离(级进、小跳、大跳)所体现的旋律性格;旋幅——即旋律的高点音与低点音的音程幅度和彼此关系等。
2. 旋律线的运动和组织形态:即指旋律的起伏状貌、细部结构和句逗安排等。
3. 具有特性的音调分析。

如在例1中,音级运动的方式采用上行和下行,没有平行运动,并多以下行方式呈现;在音的进行上采用级进和小跳为主,四度上行的大跳成为此曲中具有特性的音调并形成陕北民歌风格;在旋律线的运动形态上,主要采用波浪型,第一乐句的旋幅为七度,第二乐句的旋幅在全曲中最宽,为十三度,第三乐句的旋幅为六度,第四乐句的旋幅为八度,第五、六乐句是第三、四乐句的反复,内部组织形成了良好的逻辑关系,生动地表达了陕北人民对老一辈无产阶级革命家的无限深情。

(二)节奏

人们常说“节奏是音乐的骨骼”、“节奏为音乐赋予生命的要素”,充分表明了节奏的重要价值。许多具体作品的研究,往往是从对节奏的理解开始的。由于节奏分析的方法多种多样,根据本课程的学习要求,我们在分析节奏时,主要观照的方面有:

1. 节奏基本类型的分析:即指等分型节奏 $\times \times \mid \underline{\times \times \times \times} \mid$; 顺分型节奏(即指由长至

短型)X - X. X;逆分型节奏(即指由短至长型)X X. X -;切分型节奏X X X等。

2. 节奏型分析:即不同地区、不同音乐体裁或某一民族音乐中的特性节奏型等。如:圆舞曲节奏型X X X;玛祖卡节奏型X X. X X;朝鲜族长鼓舞节奏型X X X X X等。

3. 节奏布局分析:包含各结构部分的节奏密度、节奏组合方式,各声部的节奏及其组合结构的分析等。这将是理解音乐风格、音乐展开动力和内容表达的重要方面。

(三)和声

和声是构成多声音乐的主要材料,因此,和声分析是多声部音乐分析的重要内容,其研究内容和分析方法非常多样。本课程主要关注的方面有:

1. 和声材料与序进:指作品中使用的和弦类型及相互关系。
2. 和声节奏:指和弦变换的疏密关系。
3. 和声音响的强度与张力。
4. 和声的功能与色彩。
5. 和声与乐曲结构的一般关系。
6. 和声在音乐作品中的表现作用。

上述问题将随着学习的深入而不断加深理解。

(四)织体

多声部音乐作品纵、横向的声部安排所形成的样式称为织体,它是多声部音乐的整体表现手段之一,与旋律及其他要素一道配合着完成音乐所要表达的内容。多声部音乐的织体形式十分多样,从大的方面讲,可分为主调音乐织体和复调音乐织体两大类型。主调音乐织体中,又依据伴奏音型而分为柱式和弦音型、分解和弦音型、和声节奏式音型和自由变化的节奏型等;复调音乐织体也有不同的组合形态。这些内容都将在后面的学习内容中涉及到。

三.多声部音乐的横向结构

音乐艺术的重要特征是它具有时间的展开性,它必须通过音乐音响在时间中的展开才能完成内容的表达。随着音乐音响有层次、有组织地进行而形成的结构样式称之为曲式。因作品表达的内容和表达的方式不同,便产生了各种各样的音乐组织形式,形成不同的结构段落和不同的曲式结构,如:单二部曲式、单三部曲式、变奏曲式等。因此,我们在研究多声部音乐的结构时,要认真研究各种音乐要素的表现作用以及它们之间的相互关系和组织方式,以便更好把握音乐展开的层次和结构,进而理解音乐作品的内容。

下面我们简要分析两首具体作品,以加深对本课内容的理解。