

钢琴复调

音乐基础与作品研究

米 德◎著

 吉林大学出版社

钢琴复调音乐基础与作品研究

米 德◎著

◎ 吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴复调音乐基础与作品研究 / 米德著. —长春 :
吉林大学出版社, 2019.3

ISBN 978-7-5692-4724-4

I. ①钢… II. ①米… III. ①钢琴曲—复调—研究
IV. ①J614.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 084746 号

书 名 钢琴复调音乐基础与作品研究
GANGQIN FUDIAO YINYUE JICHU YU ZUOPIN YANJIU
作 者 米 德 著
策划编辑 殷丽爽
责任编辑 殷丽爽
责任校对 张宏亮
装帧设计 王 斌
出版发行 吉林大学出版社
社 址 长春市人民大街 4059 号
邮政编码 130021
发行电话 0431-89580028/29/21
网 址 <http://www.jlup.com.cn>
电子邮箱 jdcbs@jlu.edu.cn
印 刷 长春市昌信电脑图文制作有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 13.25
字 数 200 千字
版 次 2019 年 3 月 第 1 版
印 次 2019 年 3 月 第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5692-4724-4
定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

随着音乐教育事业的发展和普及，复调音乐在我国大学音乐专业教育中越来越受重视。复调音乐是一种多声部音乐，是构筑音乐大厦的重要材料，它以藤蔓式的横向线条与基石般的纵向和声紧密配合，共同打造作品的立体化音响效果。和声与复调就像一枚钱币的两面，互为表里，谁也离不开谁。音乐院校作曲专业开设的作曲技术理论“四大件”中，和声与复调总是其中不可以缺少的两门课程。但是，音乐院校中非作曲专业的复调公共课却常常被忽视，探其究竟，教学模式的老旧和相关教材的匮乏当是其中重要的原因。不开设复调公共课会造成学生知识结构的欠缺，这一点许多同仁是有共识的，但如何开设该门课程就不仅是认知问题，而更是实践层面上的问题。目前大多数音乐院校、师范院校的和声与复调公共课的教学思路，基本上是根据作曲专业以写作为主的模式进行因陋就简的改造而来的。这种方法不能不说是解决课程开设难题的办法之一，而且是最省事的，但它却存在着许多的弊端。

本书主要以章节进行布局，共分为六章。第一章主要是对复调音乐进行概述，主要内容有什么是复调音乐、复调音乐的类型、复调音乐相关问题的评论；第二章主要是对复调音乐的产生与发展进行分析研究，包括复调音乐起源的相关理论、欧洲文化精神对音乐的影响、欧洲早期复调语言机制的文化意蕴；第三章分析了复调音乐中的对比式复调，主要论述的内容有复调音乐中的对比要素、复调音乐中的二声部对比、复调音乐中的三、四声

部对比；第四章的研究主题是复调音乐中的复调曲体，内容为赋格曲、其他复调曲体；第五章的内容为钢琴音乐中复调曲体赏析，具体分为钢琴音乐中对比式复调赏析、钢琴音乐中模仿式复调赏析、钢琴音乐中复对位音乐赏析、钢琴音乐中复调曲体赏析等；第六章也是本书的最后一章，主要是对钢琴复调作品赏析展开研究，内容为巴赫钢琴作品赏析、贝多芬钢琴作品赏析等。

在撰写本书的过程当中，广泛吸取了多位学者关于钢琴复调音乐基础与作品的研究成果，但囿于时间和精力以及能力所限，虽然在完成的过程中力求完美，但难免存疏漏之处，望专家和广大读者及时指正。

作者

2018年8月

目 录

第一章 复调音乐的概述	1
第一节 什么是复调音乐	1
第二节 复调音乐的类型	4
第三节 复调音乐相关问题的评论	6
第二章 复调音乐的产生与发展	17
第一节 复调音乐起源的相关理论	17
第二节 欧洲文化精神对音乐的影响	28
第三节 欧洲早期复调语言机制的文化意蕴	48
第三章 复调音乐中的对比式复调	79
第一节 复调音乐中的对比要素	79
第二节 复调音乐中的二声部对比	91
第三节 复调音乐中的三、四声部对比	101
第四章 复调音乐中的复调曲体	111
第一节 赋格曲	111
第二节 其他复调曲体	125
第五章 钢琴音乐中复调曲体赏析	136
第一节 钢琴音乐中对比式复调赏析	136
第二节 钢琴音乐中模仿式复调赏析	145
第三节 钢琴音乐中复对位音乐赏析	154
第四节 钢琴音乐中复调曲体赏析	185

第六章 钢琴复调作品赏析	191
第一节 巴赫钢琴作品赏析	191
第二节 贝多芬钢琴作品赏析	199
参考文献	202

第一章 复调音乐的概述

本章讲述的是复调音乐的概述，分为三个部分，即什么是复调音乐，复调音乐的类型，复调音乐相关问题的评论。接下来围绕这三部分展开详细的论述。

第一节 什么是复调音乐

复调音乐是根据对位原理，将两个或两个以上具有相对独立意义的旋律组合而成的多声部音乐形式，如例 1-1-1 所示。

例 1-1-1

鲍罗丁《在中亚西亚草原上》

对位 (Counterpoint) 来源于拉丁语 (Lingua Latina)，字面翻译为“点对点”。它是中世纪欧洲宗教音乐家创造的一个术语，意思是不同旋律的结合，具有独立的含义，彼此和谐。“对位”是指编写对位技术。在时代和风格上，还有“严格对位”“自由对位”“现代对位”等多种名称。“对位”和“复调”是两个密切相关的概念，但“对位”一词具有更多的技术内涵。

复调作为一种表现手段,可以广泛应用于各种音乐作品中。复调音乐也可以作为一种音乐体裁独立形成音乐,如“卡农曲”“赋格曲”“帕萨卡利亚”等,是复调音乐的代表形式。

主调音乐、复调音乐和支声音乐是多声部音乐的三种基本类型。

主调音乐对应于复调音乐,它是一种多声部音乐形式,具有独立的旋律,并伴有若干副声。它可以用和弦来衬托主旋律,如例 1-1-2 所示。

例 1-1-2

贝多芬《钢琴奏鸣曲》第三乐章 Op. 13

主调音乐还可以用各种音质纹理来衬托主旋律,如例 1-1-3 所示。

例 1-1-3

肖邦《夜曲》Op. 9

支声音乐多见于民间多声部音乐，多声部音乐是所有声音同时表达同一旋律和不同变体的音乐。它可以是一个旋律，同时进行加花和变奏曲，如例 1-1-4 所示。

例 1-1-4

平韵串（清）荣斋《弦索十三套》曹安和、简其华译谱

《平韵串》
原始谱

胡 琴

琵琶

弦 子

箏

支声音乐也可以同时演奏两种或两种以上的旋律，如例 1-1-5 所示。

例 1-1-5

广西德保县民歌《唱相思》樊祖荫记谱

虽然支声音乐中有两个或两个以上的旋律部分是孤立的，它们看起来也是“独立的”，但是因为它们的所有声音都是同一旋律的不同变体，所以每个声音的基本轮廓是相同的，并且它们也是同时执行的。因此，从整体上看，各部分的独立性并不明显，这与复调不同。如果增强声部的独立性，使其具有相互对比的特征，那么支声音乐将演变为复调音乐。

第二节 复调音乐的类型

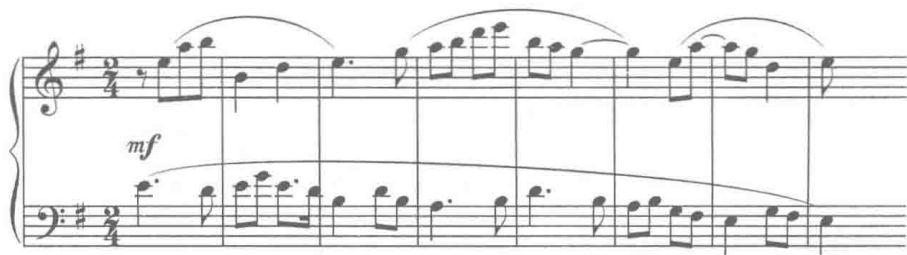
复调音乐可以分为两种基本类型，即对比式复调与模仿式复调。下面对这两种类型分别进行介绍。

一、对比式复调

由两个或两个以上不同旋律组成的复调音乐称为对比式复调，如例 1-2-1、例 1-2-2 所示。

例 1-2-1

汪培元《牧羊姑娘》（选自《中国民歌主题小赋格曲集》）

例 1-2-2

海顿《弦乐四重奏》Op. 20 No. 6

VI. I

VI. II

Vla.
Vc.

二、模仿式复调

所谓模仿式复调，指的是把相同的旋律或相似的旋律依次组合在不同的部分，如例 1-2-3、例 1-2-4 所示。

例 1-2-3

卡巴列夫斯基《戏剧的片段》

例 1-2-4

谭小麟《弦乐三重奏》

第三节 复调音乐相关问题的评论

从西方学术界对复调的理解来看，不同时期的复调是不同的。传统历史音乐学想要澄清的问题似乎是如何实现一个以上的声音部分的歌唱。无论是生理理论、工具理论还是模仿理论，其思想都是相同的，主要考虑的

是如何在音乐实践中形成固定的演唱方式。20 世纪上半叶，民族音乐学对这一问题不感兴趣，他们关心的是史前原始或民间的多声部音乐以及这种史前多声部音乐是如何演变的。这些音乐家想要证明的是，复调并非起源于西方。西方复调音乐起源于原始的民间复调音乐。最新的、反思性的学术趋势使人们对复调本身的问题产生了疑问：这是一个可以理解的问题吗？有可能讨论吗？当代西方音乐史的主流意识似乎已经放弃了对这一问题的探索。

从研究复调产生的历史和现状来看，对这一问题的回顾性研究似乎已经穷尽。困难来自于更深的疑问：这个问题是否被讨论？这是一个有意义的问题吗？这些问题的答案可以产生两个完全不同的结果，这取决于被调查者所持的不同观点。

一、我们为什么要讨论这个问题

这涉及讨论这个问题的意义。

每一种理论流派都以自己的目的和想法来讨论这个问题的。他们中的一些人以否定的态度加入了讨论，否认了问题的重要性（如威尔夫）；还有一些人对复调产生的原因并不真正感兴趣，他们更关注西方以外的复调现象（如一些民族音乐家）。在以往关于复调起源的理论中，传统历史音乐学的生理学理论、器乐学理论和模仿理论可以说是对复调问题的真实思考。虽然这些理论是紧密围绕着奥加农而论述的，但他们的理论往往适用于解释欧洲以外的复调音乐，所以他们不只是对西方音乐有兴趣。

面对大量的西方音乐，在接触到西方音乐中的和声、复调和旋律技术体系后，甚至出于一种自然的好奇心，任何人都会问：为什么在西方会发生这种现象，这种现象是如何发生的？这种问题必然导致逻辑上的追求，找到西方音乐的起点——复调问题。以上问题的立场决定了对讨论这个问题的意义的理解。也就是说，从东西方文化差异的角度来考察一种独特的文化现象的起源。上述西方学术界对复调现象的论述不同之处在于，复调不仅是一种音乐现象，更是一种文化现象，是一个民族群体的心理和精神现象，而不仅仅是一种形式或技术。关于声音的现象，这是一个需要深入理性思考的问题，而不是一个只通过肤浅的实证观察就能回答的问题。传统史学的生理、工具和模仿理论不尽如人意，这不仅仅是理论上的简单化，也是对西方音乐这一重大事件的回答，而这些理论都是建立在一些非常脆弱的经验事实基础之上的。人们一定会问：独自的嗓音条件，或者特定的歌唱方式，会影响文化的历史进程吗？这种平行的复调形式不是在非

洲和亚洲广泛存在吗？为什么它在西方没有产生同样的结果？

在探讨这一问题时，传统史学只关注一个非常直观的经验现象：多声部歌唱是如何产生的？然而，从经验观察来看，这个问题几乎无法回答，很难确定人类何时开始唱出不止一个声音，如何触发多声部演唱。从民族音乐学的角度看，史前音乐的发展可能没有继承单声部音乐和多声部音乐。在祖先的原始歌唱活动中，单声道和复声道可能从一开始就混合在一起，询问复声道是如何形成的，和询问歌唱是如何形成的一样困难。在这种情况下，询问这些问题既没有意义，也无法解释。

如果要复调问题作为一个有意义的问题提出来，必须小心地将两种不同的复调分开。一个是一般复调音乐，另一个是具有独特文化内涵的复调现象。尽管在外观上复调现象与一般复调音乐并无不同。需要清楚的是，并非所有的复调现象都可以从遗传学的角度来讨论。人类音乐中有多种复调现象，有些人很难说出它们产生了什么特殊的历史原因。如果这种音乐必须追溯它的起源，那么它就毫无意义，也难以产生任何结果。但有些人却能找到原因，存在着“发生”或“起源”的问题。有人认为，一些原始的或民间的复调音乐属于前者，它们属于一种超越历史的“史前”现象。虽然它们也植根于一定的文化土壤中，但它们本质上是自由的，不是被外界事物“强迫”的，没有留下任何历史证据，仅仅是西方复调一般属于后者，它是一种历史存在，萌芽于一种特殊的社会环境和精神状态。

二、复调的定义

显然，以下需要我们讨论的问题是复调的概念以及如何定义复调。

在欧美地区，复调的问题已经接近死胡同。一方面，关注点过于局限于肤浅的经验，另一方面，复调的概念过于模糊，失去了讨论的方向。西方传统史研究中的复调概念一般比较清晰，它指的是西方教会音乐中出现的复调音乐。然而，在随后的讨论中，这个概念在不知不觉中被改变了，并且它的外延被悄悄地扩大了。在一些音乐家使用的“复调”概念中，原始概念具有地理上的局限性，并扩展到欧洲以外的广大地区；历史时间的原始局限已经扩展到广义上的史前概念。正是这种放大率从根本上改变了复调产生问题所需的时间和空间，并混淆了可讨论的和不可讨论的之间的差异。显然，如果复调是一个可以讨论的主题，那么必须仔细定义“复调”的概念。

在西方文本中，有许多与早期复调现象有关的术语。除了古代经常提到的“Symphonia”之外，还有“Heterophony”“Diaphony”“Discantus”

“Organum”等。“Heterophony”源于希腊语，具有“差异”和“不同”的含义。据说，这个词最初被柏拉图使用，后来被现代理论家斯通普夫（C·Stumpf）采用，用来描述即兴类型的支音复调，即同一旋律被多个演奏者有意识或无意识地演练，这实际上导致同时演奏不同旋律的声音的产生。“Diaphony”是9—12世纪教堂复调音乐的缩写，这个概念在希腊语中也有“差异”和“多样性”的意思。在音乐中，它意味着不和谐，它对应于“Symphonia”。“Discantus”可能是“Diaphony”的拉丁译本，与“Organum”一样，是中世纪广泛使用的复调术语。在9—12世纪的文学中，“Diaphony”“Discantus”“Organum”有时几乎具有相同的含义，并且常常相互混淆，但是“Diaphony”是更具体和习惯的用法，而“对话乐器”是一个更通用的术语。复调这个词在古希腊已经广泛使用，现在广泛用于指复调。起初它并不是一个音乐术语，它在语言中用来表达许多声音，并且具有喋喋不休和争吵的意思。后来，它逐渐用于音乐，但复调音乐显然是在13世纪和14世纪使用的，它对应于单声道音乐。它是西方音乐史上第一个具有明确“多调”意义的术语。

在历史上，“Polyphony”的概念最初局限于西方音乐，一般来说，它不包括民俗或原始复调，如“Heterophony”。然而，后来这个概念的外延被越来越多地扩展，并且被一些西方学者用于多语音领域。“Polyphony”的范围在西方学术界一直存在争议。新编的《新格罗夫音乐与音乐家词典》中的复调词条扩大了它的扩展范围，并添加了以前未涉及的“非西方”内容。然而，许多学者（尤其是一些民族音乐家）反对使用这个术语来涵盖极其丰富的复调现象。例如，S·rom 严格定义了这个概念，坚持并非所有的复调音乐都可以称为“复调”。他列举了分支、连续低音、平行的和谐复调音乐，称之为“非复调的多声部”（Non-polyphonic Multi-part）^①。

通常情况下，没有必要在概念问题上喋喋不休，各种多声部音乐术语的混合没有问题。然而，在本书中，复调问题严格地限于欧洲音乐。因此，“Polyphony”这一概念必须保留在原来的小范围之内，这与广义的复调并不等同。音乐是人类丰富多彩的复调音乐中的一种特殊现象，是广义复调音乐中的一种。在下面的讨论中，为了澄清这个概念，“复调”专门指在欧洲基督教环境中产生的特定的复调音乐。这是本书的研究对象，而“多声音乐”是指广义上的其他复调现象，这不是本书的主题。

① Sadie, Stanley (ed.). New Grove Dictionary of Music and Musicians (Vol. 20) (Second Edition) [M]. London: Macmillan Publishers Ltd., 2001.

三、进一步的分辨

当我们把“Polyphony”的概念仅仅指向西方，或者当我们只关注西方音乐时，当复调出现时，我们也将西方音乐与非西方音乐区分开来。然而，这种区别是可行的吗？有人会说，12世纪以后的西方复调可能与其他地区不同，但西方早期复调可以分离吗？事实上，从外部形式来看，早期西方复调音乐有时与其他地区的民间复调音乐非常相似，早期西方复调音乐被结合在一起。它没有表现出任何特殊性，其一些常见的形式，如平行、连续低音、即兴演唱等，也可以在复调音乐的其他领域看到，“西方”和“非西方”是难以区分的。然而，这只是一种现象。

20世纪上半叶，一些西方民族音乐家对复调问题进行了研究。他们虽然对东西方文化有很强的比较意识，但始终注重对复调的外在表现形式的比较：第四复调音乐与西方中世纪复调音乐的比较，比较中世纪自由乐曲和原始复调音乐。复调的比较也是早期西方复调和声原则与当地民歌音调结构的比较，这些比较主要集中于复调的外部形式，希望通过外部的形态学分析来发现其中的奥秘。然而，这种分析能带来什么呢？有趣的是，当比较分析的时候，最后的结论往往是原始的民间复调音乐与早期的西方复调音乐非常相似。

从多声部音乐形式的构建角度看出以下两首（例1-3-1、例1-3-2）多声部音乐有什么不同吗？

例 1-3-1

非洲 Nvamwezi 多声部民歌^①（局部）

例 1-3-2

欧洲 10 世纪左右教堂奥尔加农^②

① Nketia, J. H. Kwabeha. The Music of Africa [M]. New York: W. W. Norton & Company, 1974 (11).

② Crocker Richard, Hiley David (ed.). The New Oxford History of Music (Vol. II): The Early Middle Ages to 1300 (Second Edition) [M]. Oxford: Oxford University press, 1990: 497.