

21 Shiji Quanguo Gaoshi Yinyue Xilie Jiaocai • Jichulilun

21世纪全国高师音乐系列教材

21 SHIJI QUANGUO GAOSHI YINYUE XILIE JIAOCAI

THEORY
|||||

复调音乐 分析与写作

文 锋 编著

FUDIAO YINYUE
FENXI YU XIEZUO

教育部体育卫生与艺术教育司
审查通过
全国高等学校音乐
专业课程教材

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

21世纪全国高师音乐系列教材

21 SHIJI QUANGUO GAOSHI YINYUE XILIE JIAOCAI

复调音乐分析与写作

THEORY |||||

FUDIAO YINYUE FENXI YU XIEZUO

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校音乐专业课程教材

文 锋 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

复调音乐分析与写作 / 文锋编著. -- 重庆 : 西南
师范大学出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5621-6709-9

I. ①复… II. ①文… III. ①复调-音乐创作 IV.
①J614.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第051811号

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过

全国高等学校音乐专业课程教材

21世纪全国高师音乐系列教材

复调音乐分析与写作

文 锋 编著

责任编辑:王 菱

封面设计: 周娟 钟琛

排版制作:重庆大雅数码印刷有限公司

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路2号

网址:www.xscbs.com

邮编:400715

经 销:新华书店

印 刷:重庆美惠彩色印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:14.25

版 次:2014年6月 第1版

印 次:2014年6月 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-6709-9

定 价:29.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸

正文选用淡黄色胶版纸

封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品,因未能联系上作者
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话:023-67708230 67708231

21世纪全国高师音乐系列教材 编委会

主任: 周荫昌 (教育部艺术教育委员会)
副主任: 黄瑀莹 (首都师范大学音乐学院)
俞子正 (南京师范大学音乐学院)
刘 辉 (沈阳音乐学院)
高奉仁 (北京师范大学艺术与传媒学院)
张友刚 (西南大学音乐学院)

编 委:

王一川 (北京师范大学艺术与传媒学院)	臧艺兵 (华中师范大学音乐学院)
高晓东 (华东师范大学艺术学院音乐学系)	徐昌俊 (天津音乐学院)
田大成 (陕西师范大学音乐学院)	易 柯 (四川音乐学院)
彭志敏 (武汉音乐学院)	唐永葆 (星海音乐学院)
赵季平 (西安音乐学院)	单建鑫 (河北师范大学音乐学院)
杨 青 (首都师范大学音乐学院)	郭德刚 (内蒙古师范大学音乐学院)
孙 鸣 (山西师范大学音乐学院)	李 聪 (上海师范大学音乐学院)
陶亚兵 (哈尔滨师范大学音乐学院)	王自东 (安徽师范大学音乐学院)
杨九华 (杭州师范大学音乐学院)	徐希茅 (江西师范大学音乐学院)
叶松荣 (福建师范大学音乐学院)	段 续 (河南师范大学音乐舞蹈学院)
李海鸥 (山东师范大学音乐学院)	黄汉华 (华南师范大学音乐学院)
朱咏北 (湖南师范大学音乐学院)	曹时娟 (海南师范大学音乐学院)
蔡 韧 (广西师范大学音乐学院)	曾晓安 (西华师范大学音乐学院)
张礼慧 (重庆师范大学音乐学院)	胡郁青 (成都大学艺术学院)
刘 媛 (贵州师范大学音乐学院)	郭亚非 (云南师范大学艺术学院)
张君仁 (西北师范大学音乐学院)	张连葵 (青海师范大学音乐系)
刘 明 (宁夏大学音乐学院)	张 欢 (新疆师范大学音乐学院)
刘 炼 (东北师范大学音乐学院)	

丛书策划: 宋乃庆 谯述琼 贾 晖
修订主持: 李远毅 周 松 王 菱

序 言

XU YAN

复调音乐是一种重要的多声音乐形式,出现于9世纪的欧洲,奥尔加农为其最早的形式,发展至15世纪后半期,16世纪达到高峰。在21世纪的今天,音乐创作的风格千变万化,音乐创作的技术不断突破,但是复调音乐写作仍然遵循传统框架,对复调音乐写作技术的学习和研究仍然具有现实意义。

复调音乐写作技术是专业作曲者必须掌握的基本技术,它被称为作曲技术理论“四大件”之一,因而受到广泛的重视。我认为,复调音乐课程不应只是为作曲专业学生所开设,音乐学、音乐表演、音乐教育等专业的学生都需要学习复调理论知识,它对于培养学生的多声部思维能力,使学生能更深层次地理解音乐文化,分析音乐作品,表达音乐思想等都有很重要的作用。因此,所有音乐类专业学生都应学习和了解复调音乐基础知识。

《复调音乐分析与写作》是作者在教学中试用了多年的教科书,它综合了国内外音乐院校常用的复调音乐经典教材,沿袭了传统教材的知识结构,采用章节模式编写。本教材有广泛的适用性,不同院校、不同专业的音乐类学生都可使用。因此,该书可作为作曲技术理论课程教学的教材或参考书。本书针对教学的实际,以学生的专业能力需求为基础,简化了理论,增加了谱例,强化了分析,突出了实用性。为了便于计算,在本书中,所有音程表及相关对位法知识均采用前苏联斯克列科勃夫《复调音乐》(人民音乐出版社出版)中的计算方法。

在学习二声部对位之前,本书以专题的形式介绍了福克斯五种基本对位法。这五种对位法是系统学习复调音乐的重要基础,熟练而系统地掌握这些方法,有助于学生对声部运动和音程关系建立良好的概念,为进一步学习复调音乐写作技术打下坚实的基础。本书以巴赫的《创意曲集》《平均律钢琴曲集》《赋格的艺术》和肖斯塔科维奇的《二十四首前奏曲与赋格》等经典作品作为主要分析谱例,也补充了一些其他优秀作品作为学习和分析的谱例。

文 锋

2013年11月

出版说明

1998年，教育部艺术教育委员会、教育部体育卫生与艺术教育司组织召开了全国普通高校音乐学院院长（系主任）会议，重点探讨新形势下的高校音乐教学改革和教材建设问题。会议期间成立了全国高校音乐教材编写委员会，组织全国30多所具有代表性的音乐院校共同编写《21世纪全国高师音乐系列教材》。教育部艺术教育委员会常务副主任周荫昌教授担任教材编委会主任，著名音乐教育家周广仁教授、温可铮教授担任教材主审。

经过精心组织，在全国30多所音乐院校的专家教授的辛勤劳动和不懈努力下，包括声乐、钢琴、理论这三大板块的主要教材品种在世纪交替之际完成了出版。全套教材以其全面性、权威性得到了全国音乐院校师生的广泛认可和高度评价，其中部分教材还荣获教育部优秀教材奖。此后，教育部体育卫生与艺术教育司组织了全国音乐教育界的知名专家完成了对这套教材的审查，并在全国广泛推广使用。特别值得一提的是，这也是新中国成立以来唯一一套通过教育部审查的高校音乐专业教材。

2004年，教育部颁布了《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》，一小部分音乐院校开始参与教学实验。与此同时，全国音乐院校在具体的教学中也进行了有益的探索与尝试，根据社会需求而开设了不少新的课程。主要基于这两个方面的考虑，教材编委会组织全国知名专家教授对《21世纪全国高师音乐系列教材》进行了全面的修订、补充、完善：一是对已经出版的教材进行修订、完善，引入这十多年来的新作品、新思想、新观念，使教材更贴近新形势下的教学实际；二是增加出版过去不曾有过的新教材，以适应当前及将来的教学需要。

教材的建设是为教学服务的，尤其要适应现在及未来一段时间的教学需要。教材的建设离不开教师和学生的支持。我们希望全国音乐院校师生多提宝贵意见，把这样一套被全国众多音乐院校十多年来一直作为首选的音乐教材，建设成一套系统全面、适宜教学、权威经典的优秀教材，更好地服务于中国高等音乐教育事业。

CONTENTS 目 录

第一部分 对位法基础

绪 论	2
第一章 旋律写作	21
第二章 福克斯五种基本对位法简介	25
第一节 第一类对位 一音对一音	25
第二节 第二类对位 二音对一音	27
第三节 第三类对位 四音对一音	29
第四节 第四类对位 切分音对全音符	30
第五节 第五类对位 混合节奏对全音符	32
第三章 二声部对位	34
第一节 对比式二声部单对位	34
第二节 对比式二声部复对位	46
第三节 对比式二声部纵向可动对位	51
第四节 对比式二声部横向、纵横向可动对位	61
第五节 倒影对位	65
第六节 逆行对位	74
第七节 模仿式二声部单对位	75
第八节 模仿式二声部复对位	86
第九节 无终卡农	92
第十节 卡农式模进	94
第四章 三声部对位	98
第一节 对比式三声部单对位	98

第二节	对比式三声部复对位	104
第三节	模仿式三声部单对位	108
第四节	模仿式三声部复对位	118
第五章	四声部对位	121
第一节	对比式四声部单对位	121
第二节	对比式四声部复对位	123
第三节	模仿式四声部对位	124
第六章	四声部以上对位	128

第二部分 赋格曲写作

绪论	131
第七章	主题	134
第八章	答题	139
第九章	对题	146
第十章	间插段	150
第十一章	呈示部	161
第十二章	中间部	183
第十三章	再现部	185
第十四章	整体设计	187
第十五章	二重、三重赋格	196
第十六章	小赋格曲	213
第十七章	赋格的应用	218
本书写作参考文献	221

第一部分

对位法基础

绪 论

复调音乐是音乐类各专业学生都应学习的一门重要课程,长期以来,这门课程主要为作曲专业学生开设,被称为作曲技术理论“四大件”之一,在作曲专业领域被广泛地重视。我认为,音乐类的所有专业都应开设这门课程,只不过根据不同的专业特点和专业需求,在授课内容、讲授方式、教学安排等方面有所不同。作曲专业的学生需要全面而系统地掌握复调音乐写作技术,其他专业的学生需要了解复调音乐知识,具有一定的作品分析能力和初步的写作能力。学好这门课程,对于拓展专业知识和提高专业技术水平都有非常重要的作用。

对位法是复调音乐分析与写作最重要的技术基础,是研究音乐织体中各旋律相互结合规律的艺术,它与和声学一样都是把同时出现的几个声部加以组合,两者既有区别也有密切的联系。研究对位现象需掌握一定的和声学知识,因为任何旋律的运动都与和声背景密切相关,因此和声学中的一般规律也为对位法所使用。复调音乐强调横向运动,织体结合有其特殊的规律,在对位写作中有时会突破某些和声学的法则。

一、多声部音乐

多声部音乐分为主调音乐与复调音乐两种。

(一)主调音乐

是与复调音乐相对应的音乐思维体系。建立在纵向思维的基础上,旋律作为内容的主要表现手段,通过运用和声的功能与色彩以及和弦力度与形式的变化,构成各种形式的织体,以达到音乐表现的目的。根据音乐织体的形式,主调音乐可以分为不同的类型。

1. 圣咏式织体

《帕里斯和海伦》 格鲁克

The musical score is for a piece titled "Allegro" in 2/2 time, marked with a forte (f) dynamic. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff begins with a series of chords, while the bass staff provides a steady, rhythmic accompaniment with quarter notes. The piece is identified as being from "帕里斯和海伦" (Paris and Helen) by Gluck.

2. 衬托式织体

《四川民歌十二首》第1首《山歌》 黄虎威

Lento grazioso

mp
ad lib.

p

mp

p³

mf

mp

p

p rit.

3. 音型式织体

《夜曲》Op.15 No.2 肖邦

p

sostenuto

《巴蜀之画》第6首《阿坝夜会》 黄虎威

Allegro ardente

mp

f

sfz

4. 综合式织体

小提琴独奏《音诗》 文子洋

mp

mp

A

3

《变奏曲》 徐振民

mf

mp

mf

mp

《降E大调钢琴奏鸣曲》Op.27-1 贝多芬

pp

(二) 复调音乐

是与主调音乐相对应的音乐思维体系。建立在横向思维的基础上,由两个或两个以上

相对独立的声部相结合,并以和声为基础构成的音乐形式。根据声部结合的关系,复调音乐可分为以下三种类型。

1. 对比复调

对比式复调是最为常见的一种复调音乐形态,同时结合的旋律各自具有相对的独立性。在节奏、旋律、结构长度、音区、音色、调式、调性、声部进行方向等方面形成鲜明的对比。

《梁山伯与祝英台》 何占豪、陈钢

《浏阳河》 陈铭志

Moderato

对比复调写法也常常被作曲家纳入声乐作品的写作。《黄河颂》是《黄河大合唱》中的选曲,歌曲歌颂了中华民族的伟大精神和不可战胜的力量。前4小节为对比复调织体,伴奏的高声部是一个气势雄伟的抒情性旋律,与歌唱声部交相辉映,共同讴歌伟大的黄河精神,第5小节改为琶音式的伴奏织体。

《黄河颂》 光未然词 冼星海曲 黎英海配伴奏

结成九曲连环，从昆仑山下，

下，奔向黄海之边，

《唱支山歌给党听》是一首家喻户晓的歌曲，歌词根据雷锋日记改编，旋律采用主题音调贯穿发展的手法写成。音乐生动，形象鲜明，表达了翻身农奴和中国各族儿女的共同心声。歌曲的第1~8小节，同时采用了主调写法与复调写法，歌唱旋律与伴奏的低声部形成二声部对比关系。在节奏上形成对比，伴奏的高声部是和声层，起到陪衬和渲染情绪的作用，采用综合性织体的写作，共同完成音乐形象的塑造和音乐内涵的表达。

《唱支山歌给党听》 蕉萍词 践耳曲

唱支山歌给党听，

我 把 党 来 比 母 亲，

3

3

2. 模仿复调

模仿式复调是与对比式复调相并列的另一种复调音乐织体,其特点是:主要旋律(或主题)在一个声部出现后,紧接着又依次在其他声部出现。模仿的要素有方向、时间距离和音程距离。模仿的主要特点是可以保持音乐材料的高度统一,保持音乐不间断地运动,有追逐的效果。各声部在不同时间是模仿关系,在相同时间是对比关系。

模仿式复调可以分为严格模仿和变化模仿两类。其中,严格模仿又可以分为局部模仿和卡农式模仿;用倒影、扩大、缩小、逆行等技术手段写作的模仿,则属于变化模仿。在创作实践中,局部模仿和卡农式模仿使用较多。

局部模仿也叫简单模仿,通常只模仿开始、中间或结尾的片段,然后作自由发展。下例采用了局部模仿写作,伴奏中高声部的第2、3小节是对歌唱声部第1、2小节的严格模仿,第4、5小节可视为自由模仿。伴奏中的低声部是主调写法,第二句尾部有缩小的模仿。

《白云白云,飘向哪里》 瞿琮词 姚峰曲 王志杰伴奏

白 云 白 云, 你

随 风 飘 来 飘 去。

卡农模仿,即连续不断地模仿。下例属于卡农式模仿,伴奏声部不仅模仿开始的部分,接下去的部分也依次模仿。由于照顾和声关系的需要,本例在模仿的音程关系上,个别地方有所调整。

《唱支山歌给党听》 蕉萍词 践耳曲

The musical score for "Sing a Mountain Song for the Party to Hear" is presented in two systems. The first system shows the vocal line and piano accompaniment for the lyrics "共产党 号召我闹革命, 夺过鞭子". The piano part features a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and a more melodic line in the left hand. The second system continues with the lyrics "揍敌人! 共产党 号召我闹革命," and includes a triplet of eighth notes in both the vocal and piano parts. The score is in 2/4 time, B-flat major, and includes dynamic markings like *f* and *z*.

下例也是采用卡农模仿的技术手段写成,其主要特点是伴奏部分的一个声部重复了歌唱声部的旋律,这对重复的旋律与伴奏部分的另一个声部构成卡农模仿关系,重复的旋律起到了强调主旋律的作用。

《故乡》 张华词 陆华柏曲

The musical score for "Hometown" is shown in a single system. The vocal line has the lyrics "那儿 有 清澈 的 河 流, 垂 杨 夹 岸; 那儿". The piano accompaniment is in 4/4 time and features a prominent melodic line in the right hand that closely follows the vocal melody, creating a canon-like effect. The left hand provides a harmonic and rhythmic foundation. The score is in D major and includes various musical notations such as slurs and accents.

有茂密的松林，在那小小的山岗。

下例是一首采用俄罗斯民歌主题写成的卡农曲，模仿的条件是相隔一小节向下的八度模仿。

《俄罗斯主题变奏曲》 迈克帕尔

mf

3. 支声复调

在同一时间内，同一旋律的原形和变体相结合的形式称为支声复调。各声部在音程关系上，时而合并成同度（或八度），时而又分开。在节奏关系上，时而一致，时而作装饰变奏。支声复调多见于民间多声部音乐中。

优秀的作品能打动人心、扣人心弦。作曲家巧妙地运用支声复调音乐技术手段塑造音乐形象，从而使音乐的内容与形式达到高度的统一。下例伴奏的右手部分与歌声作支声式结合，伴奏声部以歌唱旋律为基础，在保留歌唱旋律主要旋律线和骨干音的基础上用加花的办法把旋律装饰起来。