

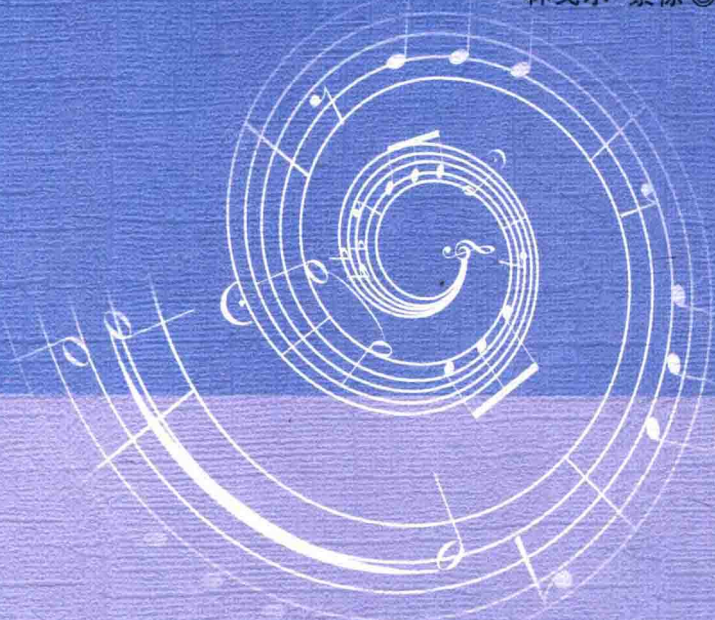

21世纪音乐教育丛书

复调谱例分析

FUDIAO PULI FENXI

林戈尔 景徐◎编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

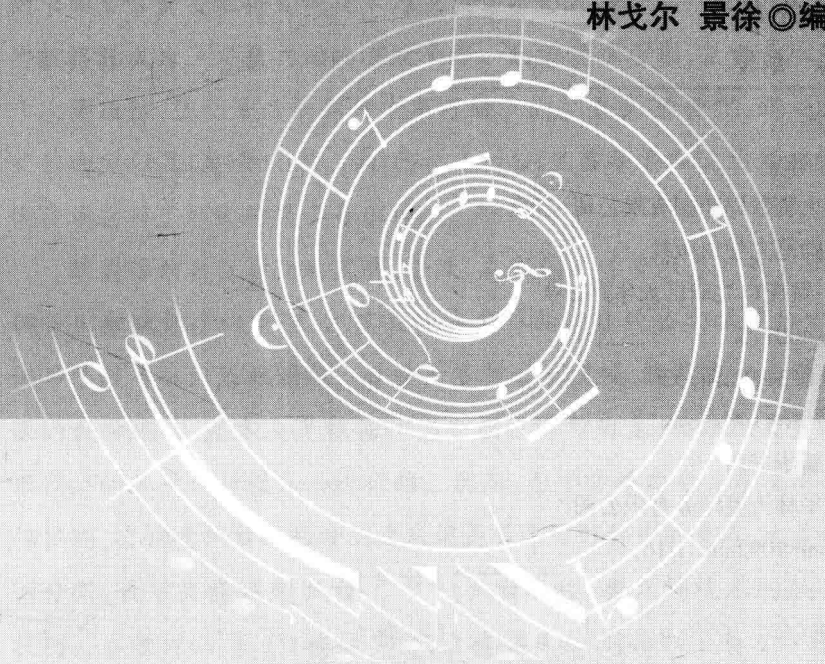

21世纪音乐教育丛书

复调谱例分析

FUDIAO PULI FENXI

林戈尔 景徐◎编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

复调谱例分析 / 林戈尔, 景徐编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5621-8791-2

I. ①复… II. ①林… ②景… III. ①乐谱-分析-高等学校-教材 IV. ①J613.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第133388号

21世纪音乐教育丛书

复调谱例分析

林戈尔 景徐 编著

责任编辑:王英杰

封面设计:713工作室

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·李燕

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

邮编:400715

电话:023-68254353

网址:www.xscbs.com

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆华林天美印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:8

字 数:205千

版 次:2018年5月 第1版

印 次:2018年5月 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-8791-2

定 价:35.00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

前 言

复调音乐最早产生于9世纪的西欧,到18世纪,在复调音乐结构、技法趋于完善的情况下,[德]J.S.巴赫将赋格曲形式发展至极,并树立了器乐复调音乐之典范。进入18世纪后半叶,主调音乐逐渐取代了复调音乐的主导地位。在古典派与浪漫派作曲家的创作中,奏鸣曲式的乐曲常常紧密地将复调技术与主调音乐形式融合在一起,特别是一些赋格段成为了发展主题的有效手段。到浪漫派后期,复调音乐虽处于次要地位,但仍是音乐创作中不可缺少的。直至20世纪,新古典主义作曲家以及[奥]勋伯格、[匈]巴托克、[匈]里盖蒂等人运用高超的复调技术复兴了悠久的复调音乐传统。

随着音乐教育事业的发展、普及,在我国大学音乐专业教育中,复调音乐愈来愈受到重视,尤其表现在非作曲专业的公共课教学中,复调早已成为一门基础课程。目前大多数音乐院校、师范院校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,辅以相关复调音乐作品的片段分析模式而进行的。然而,由于非作曲专业学生学习目标不同,复调音乐作品的分析更应该是其学习过程中的重点,大量的谱例分析,让学生能够更加直观地感受与掌握各类复调技术的魅力及技巧。本教材以[德]J.S.巴赫的器乐曲为主,同时择取了西方古典、浪漫派及20世纪作曲家及中国作曲家作品片段,按“对比复调”“模仿复调”及“复对位”进行分类,为学生提供与相关知识点相对应的大量谱例,同时也可作为学生写作的范本或必要的参考材料。教学过程中,教师可通过对本教材的内容进行适当增补、删减或选取其中部分内容进行教学,使之适用于音乐院校或师范院校中的各专业的复调音乐教学。

由于编者在学校担任着较为繁重的教学、科研任务,在本书的编写过程中,有可能出现某些疏漏之处,还希望专家与读者提出宝贵的意见,使本书在今后的修订过程中得到进一步完善。同时,编者直接引用了《对位与赋格教程》([法]杜布瓦著)、《视唱教程》([法]雷蒙恩、[法]卡卢利编著)、《二部视唱》([苏联]斯波索宾编)、《复调音乐分析教程》(张韵璇著)、《王安国教复调》(王安国著)等教程中的题例及谱例片段,在此,向相关作者致以诚挚的谢意与敬意。

目 录

第一章 对比式复调

概述	1
谱例分析	1
1. 贺绿汀:《牧童短笛》	1
2. [匈]巴托克:《小宇宙》No.33	2
3. [德]J.S.巴赫:《英国组曲 I——布雷 II》	2
4. [匈]巴托克:《小宇宙》No.78	3
5. [匈]巴托克:《小宇宙》No.101	4
6. [德]J.S.巴赫:《小前奏曲与赋格》No.3	4
7. [德]J.S.巴赫:《初级钢琴曲集——布雷舞曲》	5
8. 何占豪、陈刚:《梁山伯与祝英台》	5
9. [法]比才:《阿莱城姑娘第二组曲》No.4	6
10. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集 I——赋格 XII》	6
11. [匈]巴托克:《小宇宙》No.32	6
12. [德]J.S.巴赫:《帕蒂塔 III——交响曲》	7
13. 肖淑娴:《送郎》	8
14. 黎英海:《开花调》	8
15. 黄虎威:《欢乐的牧童》	8
16. 黄虎威:《复调小曲三首——1. 乡音》	9
17. [捷]德沃夏克:《d小调交响曲》	9
18. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集 I——赋格 XIV》	10
19. [德]贝多芬:《钢琴奏鸣曲》Op.110	10
20. [德]贝多芬:《钢琴奏鸣曲》Op.13	10
21. [德]勃拉姆斯:《第一交响曲》	11
22. [德]勃拉姆斯:《第二交响曲》	11

23. [奥]海顿:《D大调交响曲》Op.101	12
24. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.86	12
25. 唐璧光原曲,陈铭志编曲:《浏阳河》	13
26. 唐璧光原曲,陈铭志编曲:《号子》	13
27. [德]J.S.巴赫:《英国组曲II——布雷》	14
28. [德]J.S.巴赫:《英国组曲III——加伏特》	14
29. [德]J.S.巴赫:《英国组曲V——小步舞曲I》	15
30. [德]J.S.巴赫:《法国组曲II——库朗特》	16
31. [德]J.S.巴赫:《法国组曲II——小步舞曲I》	16
32. [德]J.S.巴赫:《法国组曲VI——阿勒芒德》	17
33. [德]J.S.巴赫:《法国组曲VI——波罗乃兹》	18
34. [德]J.S.巴赫:《帕蒂塔I——库朗特》	18
35. [德]J.S.巴赫:《帕蒂塔I——小步舞曲I》	19
36. [德]J.S.巴赫:《帕蒂塔I——萨拉班德》	19
37. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集II——赋格VI》	20
38. [苏联]肖斯塔科维奇:《二十四首前奏曲与赋格》No.1	21
39. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集II——赋格XIV》	21
40. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集I——序曲IX》	22
41. [德]J.S.巴赫:《小步舞曲与赋格》No.4	22
42. [意]马尔蒂尼:《咏叹调》	23
43. [德]J.S.巴赫:《小前奏曲与赋格——C大调赋格》	24
44. [德]J.S.巴赫:《初级钢琴曲集——加伏特舞曲》	25
45. 李忠勇:《花鼓》	25
46. [德]J.S.巴赫:《法国组曲V——萨拉班德》	26
47. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集I——赋格II》	26
48. [德]贝多芬:《小提琴与钢琴奏鸣曲》Op.30-1	27
49. [德]贝多芬:《大提琴与钢琴奏鸣曲》Op.102-1	28
50. [德]贝多芬:《大提琴与钢琴奏鸣曲》Op.96	28
51. [德]勃拉姆斯:《小提琴与钢琴奏鸣曲》Op.78	29
52. [德]舒曼:《赋格曲》	29
53. [匈]巴托克:《小宇宙》No.76	29
54. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	30
55. [德]J.S.巴赫:《英国组曲III——阿勒芒德》	30

56. [德]J.S. 巴赫:《英国组曲 V——萨拉班德》	31
57. [德]J.S. 巴赫:《英国组曲 VI——加伏特 I》	31
58. [德]J.S. 巴赫:《法国组曲 II——萨拉班德》	32
59. [德]J.S. 巴赫:《法国组曲 III——萨拉班德》	32
60. [德]J.S. 巴赫:《法国组曲 V——萨拉班德》	34
61. [德]J.S. 巴赫:《法国组曲 V——加伏特》	34
62. [德]J.S. 巴赫:《法国组曲 VI——加伏特》	35
63. [奥]莫扎特:《安魂曲》	36
64. 丁善德:《长征交响曲》	36
65. [德]J.S. 巴赫:《c 小调帕萨卡利亚》	37
66. [德]贝多芬:《弦乐四重奏》Op.66	37
67. [德]J.S. 巴赫:《赋格的艺术——对位 I》	38
68. [德]J.S. 巴赫:《赋格的艺术——对位 IV》	38
69. [德]J.S. 巴赫:《帕蒂塔 I——小步舞曲》	38
70. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	39
71. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	40
72. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	41
73. [德]J.S. 巴赫:《英国组曲 I——萨拉班德》	42
74. [德]J.S. 巴赫:《英国组曲 II——布雷》	42
75. [德]J.S. 巴赫:《英国组曲 VI——萨拉班德》	42
76. [德]J.S. 巴赫:《法国组曲 I——库朗特》	43
77. [德]J.S. 巴赫:《音乐的奉献》	44
78. [德]J.S. 巴赫:《勃兰登堡协奏曲 IV》	45
79. [奥]莫扎特:《弦乐五重奏》K593	45
80. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	46
81. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	46
82. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	47
83. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	48
84. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	49
85. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	50
86. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	51
87. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	52
88. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	53
89. [法]杜布瓦:《对位与赋格教程》题例	54

第二章 模仿式复调

概述	55
谱例分析	55
90. [德]门德尔松:《弦乐四重奏》Op.80	55
91. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集II——赋格XIX》	55
92. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集I——赋格V》	56
93. [德]J.S.巴赫:《三部创意曲》No.1	56
94. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集II——赋格XII》	56
95. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集I——赋格III》	57
96. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集I——赋格II》	58
97. 黄准:《红色娘子军连歌》	58
98. [法]雷蒙恩、卡卢利:《视唱教程7B》No.17	58
99. [法]雷蒙恩、卡卢利:《视唱教程7B》No.18	59
100. [法]雷蒙恩、卡卢利:《视唱教程7B》No.32	59
101. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.22	60
102. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.103	60
103. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.59	61
104. [匈]巴托克:《小宇宙》No.39	62
105. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.18	62
106. 汪培元:《小赋格二首》	63
107. [德]J.S.巴赫:《英国组曲II——前奏曲》	63
108. [德]J.S.巴赫:《英国组曲III——前奏曲》	63
109. [德]J.S.巴赫:《英国组曲IV——前奏曲》	64
110. [德]J.S.巴赫:《英国组曲IV——库朗特》	64
111. [德]J.S.巴赫:《法国组曲IV——加伏特》	64
112. [德]J.S.巴赫:《法国组曲VI——吉格》	65
113. [德]J.S.巴赫:《法国组曲III——幻想曲》	65
114. [德]J.S.巴赫:《二部创意曲》No.10	66
115. [德]J.S.巴赫:《三部创意曲》No.6	66
116. [德]J.S.巴赫:《三部创意曲》No.14	66
117. [德]J.S.巴赫:《英国组曲I——布雷》	67
118. [德]J.S.巴赫:《英国组曲I——吉格》	67
119. [德]J.S.巴赫:《英国组曲V——吉格》	67

120. [德]J.S. 巴赫:《二部创意曲》No.2	68
121. [德]J.S. 巴赫:《二部创意曲》No.8	68
122. [德]J.S. 巴赫:《三部创意曲》No.5	69
123. [德]J.S. 巴赫:《英国组曲 IV——吉格》	69
124. [德]J.S. 巴赫:《英国组曲 V——前奏曲》	70
125. [德]J.S. 巴赫:《英国组曲 I——吉格》	70
126. [德]J.S. 巴赫:《法国组曲 V——吉格》	71
127. [德]J.S. 巴赫:《三部创意曲》No.7	71
128. [德]J.S. 巴赫:《三部创意曲》No.8	72
129. [德]J.S. 巴赫:《三部创意曲》No.11	72
130. [德]J.S. 巴赫:《三部创意曲》No.12	72
131. [德]J.S. 巴赫:《三部创意曲》No.13	73
132. 黄虎威:《复调小曲三首——3. 山歌》	73
133. [德]舒曼:《小赋格》	74
134. 黄自:《卡农歌》	75
135. [匈]巴托克:《小宇宙》No.51	75
136. 黎英海:《饿肚肠》	76
137. [德]J.S. 巴赫:《哥德堡变奏曲》	77
138. [德]J.S. 巴赫:《平均律钢琴曲集 II——赋格 XXII》	77
139. [匈]巴托克:《小宇宙》No.57	78
140. [苏联]肖斯塔科维奇:《二十四首前奏曲与赋格》No.3	79
141. [奥]莫扎特:《卡农》	79
142. [奥]莫扎特:《安魂曲》	79
143. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.24	80
144. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.82	80
145. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.50	81
146. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.43	81
147. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.108	82
148. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.25	83
149. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.27	84
150. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.28	84
151. [奥]海顿:《弦乐四重奏》	85
152. [德]J.S. 巴赫:《二部创意曲》No.14	85

153. [苏联]肖斯塔科维奇:《二十四首前奏曲与赋格》No.3	85
154. [德]舒曼:《卡农曲》	86
155. [德]W.F.巴赫:《卡农》	86
156. [苏联]肖斯塔科维奇:《二十四首前奏曲与赋格》No.4	87
157. [奥]莫扎特:《弦乐四重奏》No.23	87
158. [德]J.S.巴赫:《赋格的艺术——赋格VI》	88
159. [德]J.S.巴赫:《赋格的艺术——赋格VII》	88
160. [德]J.S.巴赫:《音乐的奉献》	89
161. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集I——赋格VIII》	89
162. [德]J.S.巴赫:《赋格的艺术——卡农I》	90
163. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集II——赋格II》	90
164. [德]J.S.巴赫:《哥德堡变奏曲》No.15	90
165. 光未然词 冼星海曲:《黄河大合唱——怒吼吧!黄河》	91
166. [德]J.S.巴赫:《音乐的奉献》No.12	92
167. [德]J.S.巴赫:《音乐的奉献》No.5	92
168. 徐孟东:《小星星主题逆行卡农》	93

第三章 复对位

概述	95
谱例分析	96
169. [德]J.S.巴赫:《三部创意曲》No.9	96
170. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集I——赋格II》	98
171. [德]J.S.巴赫:《赋格的艺术——卡农III》	98
172. [德]J.S.巴赫:《三部创意曲》No.3	99
173. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集I——赋格XI》	100
174. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集I——赋格XVI》	101
175. [德]J.S.巴赫:《平均律钢琴曲集I——赋格XIX》	101
176. [苏联]肖斯塔科维奇:《二十四首前奏曲与赋格》No.21	101
177. 黄虎威:《乡村的节日》	102
178. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.81	103
179. [苏联]斯波索宾:《二部视唱》No.93	103
180. [德]J.S.巴赫:《二部创意曲》No.1	103
181. [德]J.S.巴赫:《二部创意曲》No.5	104

182. [德]J.S. 巴赫:《二部创意曲》No.6	104
183. [德]J.S. 巴赫:《二部创意曲》No.9	105
184. [德]J.S. 巴赫:《二部创意曲》No.11	106
185. [德]J.S. 巴赫:《二部创意曲》No.14	107
186. [德]J.S. 巴赫:《二部创意曲》No.15	108
187. [德]J.S. 巴赫:《法国组曲 I——小步舞曲 I》	108
188. [德]J.S. 巴赫:《平均律钢琴曲集 I——赋格 VI》	109
189. [德]J.S. 巴赫:《平均律钢琴曲集 I——赋格 XV》	110
190. [苏联]肖斯塔科维奇:《二十四首前奏曲与赋格》No.9	110
191. [俄]格拉祖诺夫:《d 小调前奏与赋格》	111
192. [德]J.S. 巴赫:《赋格的艺术——赋格 XV》	111
193. [德]J.S. 巴赫:《赋格的艺术——赋格 X》	111
194. [德]J.S. 巴赫:《平均律钢琴曲集 II——赋格 XVI》	112
195. 黄虎威:《复调小曲三首——3. 山歌》	112
196. 黄虎威:《复调小奏鸣曲》	113
197. [德]J.S. 巴赫:《平均律钢琴曲集 II——序曲 XX》	113
198. [苏联]肖斯塔科维奇:《二十四首前奏曲与赋格》No.9	113
199. [德]J.S. 巴赫:《赋格的艺术——赋格 XIII》	114
200. [德]J.S. 巴赫:《赋格的艺术——赋格 XIII》	114
201. [德]J.S. 巴赫:《英国组曲 XI——吉格》	114

第一章 对比式复调

概述

对比式复调是最为常见的复调音乐形式,相互有机结合的不同旋律各自具有相对的独立性,在节奏、音区、音色、调式、调性、声部进行方向等方面形成鲜明的对比。相互结合的不同旋律主要以织体、线条的对置、呼应与烘托作为主要表现手段,可以是多个相对独立性较强、各具鲜明特色的旋律同时有机结合;也可以是一个或多个具有明显独立性的旋律与一个或多个陪衬性旋律结合。

谱例分析

贺绿汀:《牧童短笛》

Com modo

1. *mp* *mf* *f* *p* *f* *p* *f* *pp*

谱例1节选自贺绿汀的《牧童短笛》,谱例所示调性建立在C宫系统的G徵调式上,主题动机悠扬流畅,高低声部音乐材料呈对比关系,声部之间一动一静相互补充、呼应,展示出浓郁的中国江南水乡水墨画面感。

Andante ♩=144

2.

谱例2选自匈牙利巴托克的《小宇宙》No.33,谱例所示高声部为a多利亚调式,低声部为G利底亚调式,两个声部构成双调式(调性)叠置,在调式、调性上形成较强对比。旋律形态方面,在A、E两个音构成的纯五度中,高声部穿插了由五个音构成的下行核心音列E-D-C-B-A(谱例2第10—11小节);在G、D两个音构成的纯五度中,低声部穿插了由五个音构成的上行核心音列G-A-B-升C-D(谱例2第4—5小节)。这两条反向进行的音列奠定了整首乐曲高低声部旋律的进行方向,使得高低声部始终以反向进行作为旋律发展的主要原则。

[德]J.S.巴赫:《英国组曲 I——布雷 II》

Largo

3.

谱例3节选自德国J.S.巴赫的《英国组曲I——布雷II》，谱例所示第1—6小节高声部主要以四分音符为主，而低声部主要以八分音符为主，高低声部在律动时值上形成对比，从第7小节开始，高低声部的音乐材料进行了互换，两个声部以反向、同向进行模进发展。

[匈]巴托克：《小宇宙》No.78

Allegro $\text{♩} = 140$

谱例4选自匈牙利巴托克的《小宇宙》No.78，谱例所示全曲以五声音阶作为基础，高声部旋律的发展以模进手法为主，低声部相应地陪衬着五声性三音组片段。

Con moto ♩=110

5.

p

mp

mf

p

谱例5节选自匈牙利巴托克的《小宇宙》No.101,谱例所示高低声部的双调性叠置构成了最基本的对比成分,且主要以反向、斜向进行构成旋律形态的对比,声部之间一动一静相互穿插。

[德]J.S.巴赫:《小前奏曲与赋格》No.3

6.

p

谱例6节选自德国J.S.巴赫的《小前奏曲与赋格》No.3,谱例所示在高声部十六分音符进行与低声部八分音符的对位中,暗藏了两条相隔十度的平行下行隐伏旋律(调性:F大调-C大调),即高声部的A-G-F-E音与低声部的F-E-D-C音(谱例6第1—4小节)。第5小节开始,高低声部均以十六分音符律动作为主要节奏,同样暗藏了两条平行下行的隐伏旋律(调性:g和声小调),即高声部的G-升F-降E-(D-C-)B音与低声部的C-B-A-G音。

[德]J.S.巴赫:《初级钢琴曲集——布雷舞曲》

Vivace $\text{♩} = 108$

谱例7节选自德国J.S.巴赫的《初级钢琴曲集——布雷舞曲》,谱例所示在两个声部以四分音符律动作为主要节奏的进行下,高声部在弱拍位置所配置的八分音符使其构成典型的顺分节奏,并推动着音乐的发展。两个声部以反向进行为主导,高声部较流畅的动机化旋律与低声部的跳音构成鲜明的对比。

何占豪、陈刚《梁山伯与祝英台》