

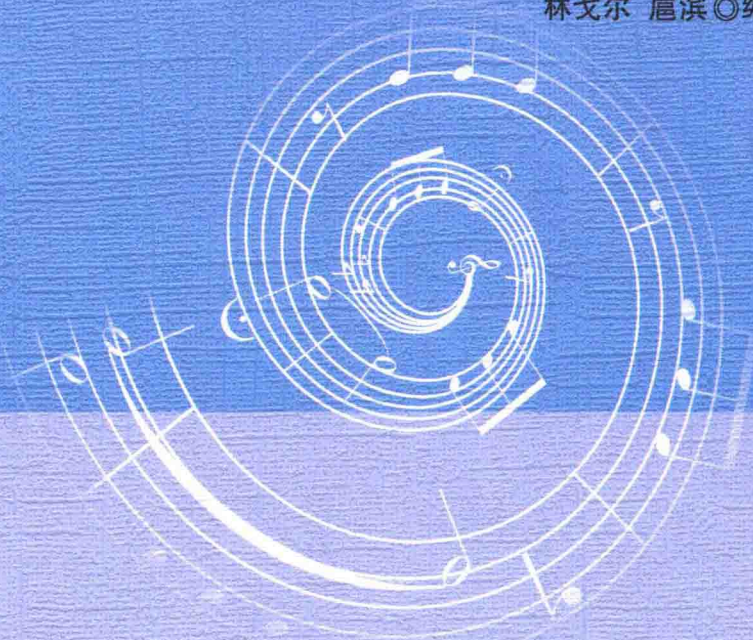

21世纪音乐教育丛书

曲式基础知识

QUSHI JICHU ZHISHI

林戈尔 扈滨◎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

曲式基础知识

QUSHI JICHU ZHISHI

林戈尔 扈滨◎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

曲式基础知识 / 林戈尔, 扈滨编著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2017.6(2017.9重印)

(21世纪音乐教育丛书)

ISBN 978-7-5621-8788-2

I. ①曲… II. ①林… ②扈… III. ①曲式 - 基本知识 IV. ①J614.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第133839号

21世纪音乐教育丛书

曲式基础知识

林戈尔 扈滨 编著

责任编辑:王英杰

封面设计:王玉菊

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·江礼群

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:重庆市正前方彩色印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:9.75

字 数:250千

版 次:2017年7月 第1版

印 次:2017年9月 第2次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-8788-2

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

前 言

每部音乐作品都有其结构规律。

曲式学就是一门研究音乐作品结构规律的学科。

曲式学课程是作曲技术理论的“四大件”课程之一。它不仅仅是作曲系学生的必修课程,同时也是音乐表演、音乐教育等一切音乐相关专业的必修基础课程之一。音乐作品的二度创作或各种理论分析的必经之路就是对音乐文本的认知。具体说就是要在解读音乐作品写法的基础上理解、诠释音乐的风格。同时,这也是学习音乐创作的有效途径之一。

本教材主要是针对音乐院校为本科学生所开设的曲式学课程而作的一部基础性、实用性教程。对于理论的解释尽量做到简洁、明了,以方便初学者理解,相关谱例也有明确标注,以方便学习者直接对照、参阅。一些未作标记的谱例可作为课堂练习,方便教与学的随堂互动。部分参考谱例只给出了作品名称,望有志于更进一步深入学习的学生课后自行查阅、研读。业余爱好者也可自学本教材,但学习之前应具备音程、和弦、调式等相应的基础理论知识。

教材中的谱例数量有限,只针对相关理论起诠释作用。要想真正熟练掌握分析方法、透彻理解相关理论,需要阅读并分析大量的相关谱例,才能熟能生巧,学以致用。

目 录

前言

第一章 一部曲式	1
第一节 乐段及其内部结构	1
一、乐段、乐句、乐节、乐汇	1
二、动机	2
三、结构组合	3
第二节 乐段的类型	4
一、两乐句乐段	4
二、其他乐句数量的乐段	9
三、方整与非方整性乐段	13
四、复乐段	13
五、扩展乐段与缩减乐段	16
六、转调乐段	18
七、开放乐段	19
第三节 乐段的其他问题	20
一、乐段的补充	20
二、乐段的重复与侵入终止	21
三、一部曲式与乐段的区别	22
第二章 单二部曲式	25
第一节 有再现的单二部曲式	25
一、第一部分	25
二、第二部分	25
第二节 无再现的单二部曲式	28
第三节 单二部曲式的前奏、尾声与结构反复	30
一、前奏、尾声	30
二、结构反复	30
第四节 古二部曲式	32

第三章 单三部曲式	34
第一节 单三部曲式的概念及其一般性写法	34
一、单三部曲式的第一部分	34
二、单三部曲式的中部	34
三、单三部曲式的再现部	35
四、无再现的单三部曲式	45
第二节 单三部曲式的前奏、尾声与结构反复	48
一、前奏与尾声	48
二、结构反复	48
第三节 介于单二与单三的中间型曲式	50
第四章 复三部曲式	52
第一节 典型的复三部曲式	52
一、复三部曲式的第一部分	52
二、复三部曲式的中部	52
三、复三部曲式的再现部	53
第二节 复三部曲式的变体形式及复二部曲式	67
一、复三部曲式的变体形式	67
二、复二部曲式	69
第三节 复三部曲式的前奏、尾声与结构反复	72
一、前奏、尾声写法	72
二、结构反复	72
第五章 回旋曲式	80
一、古回旋曲式	80
二、简单回旋曲式	80
三、自由回旋曲式	88
四、回旋曲式中的结构反复	88
五、具有回旋性质的曲式现象	88
第六章 变奏曲式	90
第一节 严格变奏曲	90
一、固定低音变奏曲	90
二、固定高音变奏曲	90
三、装饰变奏曲	90

第二节 自由变奏曲	97
第三节 二重变奏曲	97
第七章 奏鸣曲式	105
第一节 奏鸣曲式的基本部分	105
一、呈示部	105
二、展开部	106
三、再现部	106
第二节 奏鸣曲式的前奏和尾声	114
一、前奏	114
二、尾声	114
第三节 没有展开部的奏鸣曲式	114
第四节 协奏曲中的奏鸣曲式	118
一、双呈示部	118
二、华彩段	118
第五节 古奏鸣曲式	118
一、呈示部	119
二、展开与再现	119
第八章 奏鸣回旋曲式	121
第一节 奏鸣回旋曲式的基本结构	121
一、呈示部	121
二、中间插部	121
三、再现部	122
第二节 奏鸣回旋曲式的尾声	122
第三节 用展开部替代中间插部的奏鸣回旋曲式	126
第九章 套曲曲式	127
第一节 奏鸣套曲	127
一、三乐章的奏鸣套曲	127
二、四乐章的奏鸣套曲	127
三、两乐章的奏鸣套曲	128
四、奏鸣套曲中各乐章的素材贯穿手法	128

第二节 组曲	128
一、古组曲	128
二、新组曲	129
第十章 非典型曲式	130
一、再现的多部曲式	130
二、没有再现的多部并列曲式	134
三、对称的多部曲式	134
四、混合曲式	134
五、自由曲式	135

第一章 一部曲式

第一节 乐段及其内部结构

一、乐段、乐句、乐节、乐汇

1. 乐段

乐段是主调音乐中完整或相对完整的最小乐思单位。它一般具有一定的结构分量与完整的和声终止。划分乐段通常依据长度、分句与终止三个方面。乐段的长度一般为8小节左右,受速度、节拍等音乐写法的影响也可为4小节或16小节左右;乐段很少一气呵成,一般内部都具有两个或两个以上的分句(乐句);乐段结束通常具有全封闭的终止。

2. 乐句

乐句是乐段的次一级结构单位。识别乐句主要依据长度、素材以及各类终止式写法。乐句长度一般为4小节左右。由于速度、节拍、旋律素材等音乐写法影响,乐句也有可能为2或8小节左右,甚至更长。一个乐句的结束通常在旋律素材、伴奏织体、和声配置或和声节奏上出现明显的句逗标志。新的乐句开始往往在素材上会形成转折。

3. 乐节

乐节是乐句的次一级结构单位。不是所有的乐句内都能划分出乐节结构。

4. 乐汇

乐汇是乐节的次一级结构单位,并且是曲式结构中最小的结构单位。不是所有的乐节内都能划分出乐汇结构。^①

谱例 1-1:

第1-8小节为乐段结构 第1-4小节为第一乐句

Im klagenden Ton. 乐汇 乐汇 乐节

【德】舒曼: Op. 68之《小民谣》(片段)

p *fp* (正格半终止)

d: IV₆ V

^①本书谱例中调性与和弦标记统一位于乐谱下方;√表示段落或部分的划分;┌ ┐ 表示乐句的划分;'表示乐节、乐汇的划分(见谱例1)。

第5-8小节为第二乐句

乐汇 乐汇 乐节

p *fp*

(全封闭终止结束)

I⁶₅ V⁶ I

谱例 1-2:

两乐句乐段 (2+2)

Andante (♩ = 132)

【波】肖邦:《夜曲》Op. 9 No. 2 (片段)

bE:

V₇ I

二、动机

音乐的发展以某个素材为基础,该素材即为动机。

音乐中有若干素材,常表现为旋律、节奏、音色与织体、和声等因素的综合体,但不是所有的素材都具有动机的作用。动机作为基础性的核心素材在音乐的发展过程中起着重要的贯穿性作用。动机一般位于音乐作品的开头,但开头的音乐不一定是动机;一部音乐作品有时不止一个动机。主题与动机都是指音乐作品中的核心材料。主题常为乐段的结构形式。动机常为乐汇的结构表现形式,但有时也具有乐节的结构长度或不足一个乐汇。

谱例 1-3:

两乐句乐段 (8+8)

Allegro

【波】肖邦:《玛祖卡》Op. 68 No. 3 (片段)

动机 模进 分裂模进 变化重复 重复延伸

f

F: I

三、结构组合

结构组合是指在一个大的结构片段的内部,各个次级结构之间的长短组合关系。常见的结构组合方式有周期结构组合、综合结构组合、分解结构组合三种形式。^①

谱例 1-4:

Allegretto 第一乐句 (2+1+1) 分解结构组合 【挪】格里格:《纪念册的一页》Op. 12 No. 7 (片段)

5 第二乐句 (2+2) 周期结构组合

grazioso

谱例 1-5:

第一乐句 (1+1+1+1) 周期结构组合 【德】贝多芬:《12首小步舞曲》WoO. 7 No. 1 (片段)

4 第二乐句 (1+1+2) 综合结构组合

①结构的组合关系用小节数表示。除上述三种常见的结构组合方式以外还可见其他形式:1.综合延伸(2+2+6);2.综合缩减(2+2+3);3.分解综合(2+1+1+4);4.递增(1+3+4);5.递减(4+3+2);6.自由(2+5)等形式。

谱例 1-6:

Scherzo Allegretto 第一乐句 (1+1+2) 综合结构组合 【德】贝多芬:《奏鸣曲》Op. 2 No. 2 第三乐章 (片段)

第二乐句 (1+1+2) 综合结构组合

谱例 1-7:

Allegro leggiero 第一乐句 (1+1+2) 综合结构组合 【挪】格里格:《小鸟》Op. 43 No. 4 (片段)

第二乐句 (1+1+2) 综合结构组合

第二节 乐段的类型

一、两乐句乐段

两乐句乐段按其旋律素材的不同,分为平行乐段与上下句乐段两种类型。

第二乐句重复^①第一乐句开头的旋律即为平行乐段(a+a')^②。第二乐句不重复第一乐句开头的旋律即为上下句乐段(a+b)。

①这里所指的重复包括原样重复、变奏、模进等方式。

②小写英语字母代表乐句的素材类型。

谱例 1-8:

平行乐段 (a+a')

Allegro maestoso

【德】舒曼:《重要事件》Op. 15 No. 6 (片段)

A: V I

5

V I

谱例 1-9:

平行乐段 (a+a')

【德】舒曼:《骑士罗伯特》Op. 68 No. 12 (片段)

a: V I

5

V I

谱例 1-10:

Allegretto grazioso

【德】门德尔松:《春之歌》Op. 62 No. 6 (片段)

p

5

10

sempre simile

sf

dimin.

15

p

mf

mf

sf

sf

谱例 1-11:

Andante cantabile con espressione (♩=96)

【奥】莫扎特：《奏鸣曲》K. 310 第二乐章（片段）

1

p

fp

fp

cresc.

4

f

p

f

p

tr

7

f

p

pp

p

谱例 1-12:

Allegro (♩=84)

【奥】莫扎特:《奏鸣曲》K. 576 第一乐章(片段)

Example 1-12 is a musical score for piano and violin. It consists of two systems. The first system starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'Allegro' with a quarter note equal to 84 beats per minute. The score includes various musical notations such as trills (tr), slurs, and dynamic markings. The second system continues the piece, featuring a 6-measure rest in the piano part and a trill in the violin part.

谱例 1-13:

上下句乐段 (a+b)

Allegro

【德】勃拉姆斯:《匈牙利舞曲》No. 9 (片段)

Example 1-13 is a musical score for piano and violin. It consists of two systems. The first system starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'Allegro'. The score includes various musical notations such as slurs, dynamic markings (f), and a 5-measure rest in the piano part. The second system continues the piece, featuring a 5-measure rest in the piano part and a trill in the violin part.

谱例 1-14:

上下句乐段 (a+b)

Allegro

【德】勃拉姆斯:《匈牙利歌调主题变奏曲》Op. 21 No. 2 (片段)

Example 1-14 is a musical score for piano and violin. It consists of two systems. The first system starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'Allegro'. The score includes various musical notations such as slurs, dynamic markings (f), and a 5-measure rest in the piano part. The second system continues the piece, featuring a 5-measure rest in the piano part and a trill in the violin part.

谱例1-15:

【捷】斯美塔那:《伏尔塔瓦河》(片段)

上下句乐段

谱例1-16:

【德】贝多芬:《奏鸣曲》Op. 22 No. 11 第三乐章(片段)

Menuetto

谱例1-17:

Menuetto.
Allegretto. (♩=144)

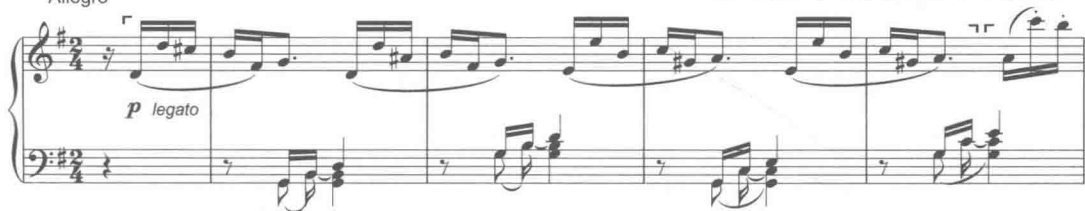
【奥】莫扎特:《奏鸣曲》K. 498 第三乐章(片段)

谱例 1-18:

Allegro

【德】贝多芬：《奏鸣曲》Op. 14 No. 2 第一乐章（片段）

二、其他乐句数量的乐段

除常见的两乐句乐段外,三乐句、四乐句以及多乐句(五乐句及五乐句以上)的乐段也较为常见。偶尔也能见到由一个乐句构成的乐段。

谱例 1-19:

三乐句乐段

Allegretto tranquillo e grazioso

【挪】格里格：《挪威舞曲》Op. 35 No. 2（片段）

