

音乐自学丛书·作曲卷

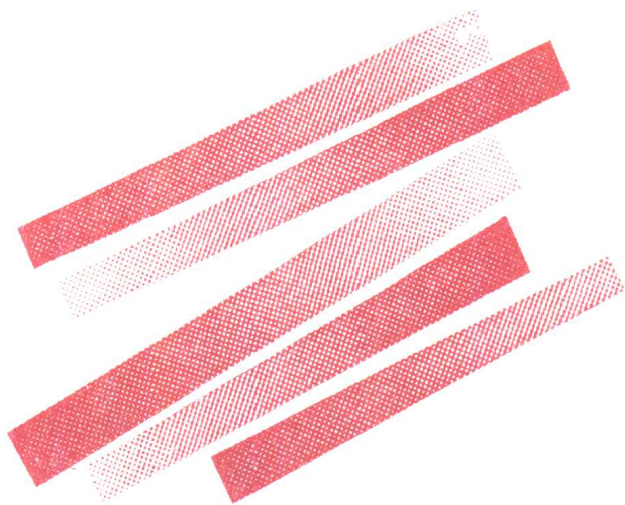
复调音乐基础教程

赵德义 刘永平 著

人民音乐出版社

音乐自学丛书·作曲卷

复调音乐基础教程

赵德义 刘永平 著

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

复调音乐基础教程 / 赵德义、刘永平著. -北京: 人民音乐出版社, 1997. 12

(音乐自学丛书·作曲卷)

ISBN 7-103-01553-8

I. 复… II. ①赵… ②刘… III. 复调-教材
IV. J614.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 06179 号

责任编辑: 吴 朋

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京市美通印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开 13.25 印张

1997 年 12 月北京第 1 版 2001 年 6 月北京第 4 次印刷

印数: 8,331—13,350 册 定价: 21.50 元

版权所有 翻版必究

发现质量问题请与出版社联系

出 版 说 明

为了满足没有机会和条件就读音乐学院，但又有意学习有关音乐基础知识的读者的要求，我社编辑出版了一套《音乐自学丛书》（包括《作曲卷》和《音乐学卷》两个分卷）。这套丛书的作者，均系在音乐学院任教多年并且有着丰富的课堂教学经验的教授、讲师及有关专家。

《音乐自学丛书·作曲卷》共10册，系一套供读者自学作曲技术理论的基础教程，内容包括基本乐理、和声学、曲式学、复调音乐、配器法、歌曲写作、音乐分析等音乐院校开设的主要课程，既有一定的理论深度，又通俗易懂。除作为音乐函授大学以及电视大学音乐专业理论作曲学科的教材外，亦可作为音乐院校和音乐师范院校师生的辅导教材和必备参考书。

前 言

复调音乐就其本质而言，可以说是旋律的艺术，是若干多姿多彩的旋律线交织结合表情达意的艺术。创作一段通顺流畅的旋律是困难的，创作一段能与若干同时进行着的曲调和谐结合相得益彰的旋律，困难会更大。然而学习复调写作的乐趣正寓于这些困难之不断克服中。

《复调音乐基础教程》在编写时充分考虑到了这一点，力求把学习复调写作中可能遇到的困难化解到最小的程度，以便帮助学习者在较短时间内掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，是作者梦寐以求的目标。

《复调音乐基础教程》分上、下两篇。上篇——对位法，共十章。简明扼要地阐述了对位旋律的写作原则，以及各种对比式、模仿式写作手法。这里涉及单对位和复对位，涉及倒影和逆行，还涉及卡农与变形模仿等。训练的重心摆在二声部，这是复调写作入门的基础。当然三声部、四声部写作在上篇里也占有相当的分量。至于四声部以上的复调写作内容，则全部省略，因为它们已不那么常用。下篇——复调音乐体裁，共九章。重点分析各种对比式复调小曲、卡农曲、创意曲及赋格曲的结构形式和写作要领。目的是解决对位法如何在不同体裁的复调乐曲中实际运用的问题。下篇最后两章为支声复调和复调写法在主调音乐中的运用。前者是一种民间风格的多声音乐形式，创作中很常见，学习者不可忽视。后者则着重介绍主调织体中的复调因素，主、复调织体的交替、综合写法等。在上、下篇之后另有附录一篇，即

习题选答。就一般情况而言，复调练习中的创作成分大大多于和声练习，虽不便作对错之分，却常有优劣之别。所谓“答案”当然不可能是“唯一正确”的，仅仅是为学习者提供参考而已。

* * * *

在使用本书的时候，我们希望教学中要特别注意突出它四个方面的特点。

一、多元调式基础，即把复调写作的教学建立在各种不同的调式基础之上。事实上，现在的复调教学多建立在单一的调式基础上，或者是西方大、小调式，或者是中古诸调式，或者是我国民族五声、七声调式。诚然，它们之间的风格差异是显而易见的，但其复调的写作原理却是一致的，甚至写作形式也是基本一致的。完全不必要把它们之间的差异强调到不适当的程度。

二、力求贴近创作。本教程舍弃了从分类对位入手的传统教学模式，起步即从对位旋律写作的原则开始，接着讲述不同类型旋律之间的组合及其对比性质。这样做大大缩短了教学与创作之间的距离，加强了教学的趣味性和实用性。从本书第十一章起，练习的形式改用指定主题创作复调乐曲。

三、让对位技术的学习，面向多种音乐体裁形式的创作。复调音乐这门课在很长时间里称“对位与赋格”。开宗明义，对位法的学习是为创作赋格曲服务的。显然这是具有一定时代特征的做法。考虑到现今音乐创作的实际，我们认为必须让对位法的学习不仅面向赋格曲，还要面向创意曲，各种复调小曲，甚至使用更为广泛的主调音乐。这样做不但突出了对位法的实用性，而且更容易使学习者领悟到它的强大生命力。

四、“榜样的力量是无穷的”。最好的老师往往是那些在恰当的时候能拿出恰当实例的人。本书的谱例和范例均经过精心设

计和挑选，教学中向学生透彻地剖析谱例和范例是非常重要的环节。范例是最为雄辩的，因为它是活生生的，有感情形象的，可资模仿效法的。熟悉范例肯定比死记硬背条文、公式有益得多。

* * * *

勤学苦练、锲而不舍是学习任何知识与技术的要诀。学习复调写作同样如此，需要多读、多想、多听、多写，循序渐进、坚持不懈。那种急于求成、不下苦功，或浅尝辄止、企图侥幸的心理是不可取的。俗话说：“有志者，事竟成。”“功夫不负有心人。”当你通过本书的学习，掌握了对位法的基本技巧，能比较熟练地将复调手法应用到自己实际创作中的时候，那油然而生的喜悦足以补偿研习过程中所付出的辛劳。

《音乐自学丛书·作曲卷》书目

- 基本乐理教程
- 中国传统乐理基础教程
- 和声学基础教程（上册）
- 和声学基础教程（下册）
- 歌曲写作教程
- 曲式学基础教程
- 和声应用教程
- 复调音乐基础教程
- 音乐分析基础教程
- 配器法基础教程

《音乐自学丛书·作曲卷》

主 编：谢功成

童忠良

曾理中

责任编辑：吴 朋

封面设计：步 功

目 录

上篇 对位法

第一章 对位旋律写作原则.....	(3)
第一节 音高关系.....	(4)
第二节 节奏关系.....	(10)
第三节 句幅关系.....	(14)
第四节 写作示范.....	(18)
练习一.....	(20)
第二章 对位中旋律的类型.....	(22)
第一节 对位中旋律的不同形态.....	(22)
第二节 对位中旋律的组合形式.....	(29)
第三节 旋律的对比性质.....	(31)
第四节 写作示范.....	(40)
练习二.....	(41)
第三章 二声部复对位.....	(45)
第一节 复对位的基本概念.....	(45)
第二节 八度复对位.....	(47)
第三节 十二度复对位.....	(50)
第四节 写作示范.....	(55)
练习三.....	(57)
第四章 倒影与逆行.....	(60)
第一节 倒影.....	(60)
第二节 逆行.....	(66)

练习四	(73)
第五章 二声部模仿	(75)
第一节 模仿的基本特点	(75)
第二节 原形模仿	(77)
第三节 变形模仿	(81)
第四节 综合模仿	(86)
练习五	(89)
第六章 卡 农	(92)
第一节 卡农的基本特点	(92)
第二节 卡农的写作步骤	(94)
第三节 有终卡农	(96)
第四节 无终卡农	(100)
练习六	(102)
第七章 模 进	(105)
第一节 模进的基本特点	(105)
第二节 卡农模进	(108)
第三节 对比模进	(113)
第四节 复对位模进	(116)
练习七	(119)
第八章 多声部对比式写作	(121)
第一节 和声基础	(121)
第二节 节奏组合	(123)
第三节 织体类型	(125)
第四节 复对位	(129)
练习八	(133)
第九章 多声部模仿	(136)
第一节 原形模仿	(136)

第二节 变形模仿·····	(141)
第三节 二重模仿·····	(143)
练习九·····	(148)
第十章 多声部综合织体写作·····	(150)
第一节 模仿与复对位·····	(150)
第二节 倒影与复对位·····	(153)
第三节 模仿与对位旋律·····	(156)
练习十·····	(160)

下篇 复调音乐体裁

第十一章 复调小曲·····	(164)
第一节 概 述·····	(164)
第二节 一段式复调小曲·····	(165)
第三节 多段式复调小曲·····	(174)
练习十一·····	(182)
第十二章 卡农小曲·····	(185)
第一节 原形模仿卡农小曲·····	(185)
第二节 变形模仿卡农小曲·····	(193)
第三节 卡农与其他手法综合运用的小曲·····	(201)
练习十二·····	(204)
第十三章 创意曲(一)	
— 巴赫的创意曲·····	(205)
第一节 概 述·····	(205)
第二节 巴赫二部创意曲范例分析·····	(207)
第三节 巴赫三部创意曲范例分析·····	(215)
练习十三·····	(225)

第十四章 创意曲(二)

- 运用民族调式写作的创意曲……………(226)
- 第一节 小创意曲……………(226)
- 第二节 单主题创意曲……………(232)
- 第三节 双主题创意曲……………(239)
- 第四节 以“序曲”作为标题的创意曲……………(242)
- 练习十四……………(249)

第十五章 赋格曲(一)

- 呈示部分……………(251)
- 第一节 概 述……………(251)
- 第二节 赋格的主题……………(253)
- 第三节 赋格的答题……………(257)
- 第四节 赋格的对题……………(261)
- 第五节 赋格呈示部的基本格式……………(263)
- 第六节 对应呈示部……………(265)
- 练习十五……………(269)

第十六章 赋格曲(二)

- 间插段 中部 再现部……………(272)
- 第一节 间插段……………(272)
- 第二节 赋格的中部……………(279)
- 第三节 赋格的再现部……………(285)
- 第四节 持续音与结束句……………(291)
- 练习十六……………(293)

第十七章 赋格曲(三)

- 民族调式赋格曲分析……………(295)
- 第一节 二部小赋格曲……………(295)

第二节 三部赋格曲	(302)
第三节 格式特殊的赋格曲	(320)
练习十七	(336)
第十八章 支声复调	(337)
第一节 支声复调的概念	(337)
第二节 支声复调的基本形态	(340)
第三节 支柱音与支柱性特征音调	(346)
第四节 和声特性与旋律线条	(349)
第五节 运用支声手法的风格要求	(358)
第十九章 复调写法在主调音乐中的运用	(365)
第一节 主调织体中的复调因素	(365)
第二节 段落内部两种织体的交替写法	(381)
第三节 段落之间两种织体的交替写法	(385)
第四节 赋格段	(396)
附录 习题选答	(407)
后记	(415)

上 篇

对 位 法

复调音乐是多声部音乐的一种，与主调音乐相对应。主调音乐的特征在于它只有一个声部是主旋律，辅之以若干声部构成的伴奏织体，共同完成音乐形象的塑造。其写作技法的基础主要是“和声学”。而复调音乐的特征在于若干相对独立的旋律相结合，并通过旋律之间的对比、交织与呼应来表达乐思。其主要写作技法集中于“对位法”。

“对位”一词的原义为“点对点”。后来经过引申，不仅包括“点对点”，还包括“音对音”与“线对线”。这样对位的概念既涵盖了不同节奏型的相辅相成问题，又涵盖了不同音高和不同旋律线的相辅相成问题。

在历史上，对位与和声是同源的。其初始形式为“奥尔加农”(Organum)，即公元9世纪末出现在欧洲宗教音乐中的所谓“平行调”。后来经过几百年的音乐实践，至18世纪复调音乐进入了最为辉煌的时期，同时开始了朝主调音乐的历史性的转变。

意大利音乐理论家福克斯(1660 — 1741)是第一位把复调音乐写作技术科学化、系统化的人。他所著的《对位津梁》(另译为《到达帕那萨斯山的阶梯》)一书是带有里程碑意义的对位法教科书。然而，我们现在的对位教学已与历史上的对位法教学有很大

的不同了。这主要表现在：它不再以分类对位作起步，而直接以对位旋律写作开始；它不仅限于大调式和小调式，还包括各种民族调式；它不仅限于声乐化，即严格写作风格，还包括器乐化，即自由写作风格。总之，它更接近于创作实际。

但是对位法的核心问题和最基本的写作原则是相同的，即对比式写作、模仿式写作，以及单对位与各种复对位等等。这便是有关对位法各章节的主要内容。