

侯静宜◎编著

曲式与作品分析 问题研究

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

云南艺术学院文华学院音乐系主任，副教授，硕士研究生，毕业于四川音乐学院作曲系曲式与作品分析专业。

出版个人专著《中国钢琴音

乐作品结构研究》；创作云南民族歌剧《佧寨魂》；创作女声小合唱《莲之恋》，于2013年荣获云南省第二届廉政作品比赛一等奖；创作女声二重唱《风儿吹》，于2014年荣获云南省第三届本土歌曲创作比赛二等奖；创作男声四重唱《梦幻香巴拉》，荣获云南省首届“石林杯”民族歌曲演唱与创作比赛作品二等奖。论文《谭盾钢琴组曲〈忆〉之民族化结构特征分析》曾荣获云南省首届钢琴教学与作品研究论文比赛一等奖；论文《彩云之南飞来的歌——张朝云南风格钢琴作品研究》于2013年收录于全国第三届音乐分析研讨会论文集，同年荣获云南省音乐分析论文比赛二等奖；论文《高校副科“曲式与作品分析”课程教学特点研究》于2011年荣获云南省教育厅主办的第三届艺术论文比赛二等奖。

曾担任云南省精品教材《声乐集体课实用教材》的副主编工作；2007年参与云南省哲学社会科学规划课题“佧族乐舞研究”；2009年参与云南省哲学社会科学重点课题“云南跨境少数民族音乐舞蹈特殊性及其对策研究”；2010年参与云南省哲学社会科学合作课题“壮族《坡芽歌书》音乐文化价值与开发研究”；2011年主持云南省教育厅青年课题“昆明民间小调的社会传承与发展演变研究”。除科研工作外，还承担了云南省教育改革项目“高校音乐师范综合实习教学创新改革研究”、省级优秀团队——音乐教学团队、省级专业综合改革项目——音乐表演专业综合改革项目等多项省级教学质量工程和团队建设的研究工作。

策划编辑：陈 曦
责任编辑：严永欢
乐谱编辑：林子桢
装帧设计：刘 雨

曲式与作品分析 问题研究

侯静宜◎编著

ISBN 978-7-5482-2628-4

9 787548 226284 >

定价：35.00元

曲式与作品分析 问题研究

侯静宜◎编著

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

曲式与作品分析问题研究 / 侯静宜编著. —昆明:
云南大学出版社, 2016
ISBN 978-7-5482-2628-4

I. ①曲… II. ①侯… III. ①曲式—分析②音乐作品—分析 IV. ①J614.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第090561号

策划编辑: 陈 曦
责任编辑: 严永欢
乐谱编辑: 林子校
装帧设计: 刘 雨

曲式与作品分析 问题研究

侯静宜◎编著

出版发行: 云南大学出版社
印 装: 昆明卓林包装印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 10
字 数: 215千
版 次: 2016年8月第1版
印 次: 2016年8月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5482-2628-4
定 价: 35.00元

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内
邮 编: 650091
电 话: (0871) 65033244 65031071
网 址: <http://www.ynup.com>
E-mail: market@ynup.com

本书若有印装质量问题, 请与印厂联系调换。(联系电话: 0871-67461883)

前言

一直在思考该怎样写这本书，才能把初学者在学习“曲式与作品分析”这门课程中涉及的一些常见问题说清楚。原打算按照知识的顺序和章节排列的方式来结构这本书，但现有很多专家学者的权威著作已范例于前，可供参考，因此，如何让这本书能简单明了地解答初学者心中的一些困惑，便成了笔者很长时间以来构思写作这本书时思考的方向和重点之一。为了能清晰地呈现问题，笔者结合多年教学的经验，把学生学习中普遍存在的一些问题进行了归纳总结与梳理，并给予解答，由此而最终确定这本书采用问答的方式来进行写作。

这本书可作为教学用书，也可作为教辅用书来使用，若能与吴祖强老师编著的《曲式与作品分析》一书结合起来使用，效果将更好。本书基本按照作品分析常用的教学框架来写作，虽然采用问答式而非章节式的方式写作本书，但在解答问题时由于涉及“曲式与作品分析”教学中常见的一些知识点，因此在问题的排列上也基本是以知识的难易程度为顺序，大致与多数曲式与作品分析书目的顺序相似。这些知识点在初学者看来，往往是容易混淆并且很难区分清楚的一些知识点，比如单二部曲式与单三部曲式在结构原则上很相似，但二者究竟有什么区别呢？这类问题往往是初学者心中很模糊的一些概念。本书中就对这一类型的问题进行了简单的梳理，并归纳出要点以方便初学者记忆。本书中基本每一个问题都涉及一定的谱例，这些谱例的选用主要以西方古典主义时期和浪漫主义时期作曲家的钢琴作品为主，如莫扎特、贝多芬、肖邦、舒曼等人的作品。这些作品的结构规范而严谨，非常具有代表性，是初学者学习“曲式与作品分析”时很好的范例，也往往是学习作曲的学生在初期学习钢琴音乐创作时要研究的典范。

总之，对于每一位音乐学习者而言，无论是声乐演唱专业也好，还是器乐演奏专业也罢，“曲式与作品分析”都是极为重要的一门学科，笔者衷心希望每一位音乐学习者都能够认真学好这门课程，并将课程当中的知识运用于声乐演唱、器乐演奏与创作实践当中，真正理解作品的内涵，让主观的音乐感受得到客观、理性的分析与指导。希望本书能为学习者在相关课程学习中出现困惑时答疑解惑，厘清音乐作品中的若干曲式问题，如此，笔者将不胜欣慰！同时也希望各位专家、同仁能为本书提出宝贵意见，共同探索音乐世界中的万千现象！

目 录

“曲式与作品分析”研究的对象是什么?	(1)
西方古典曲式学是一门怎样的学科?	(3)
“曲式与作品分析”是一门怎样的课程?	(5)
西方古典曲式学与乐理、和声学之间的学科构架关系	(6)
作品中动机与乐汇、乐节的区别	(8)
什么是乐句? 乐句断分与弹奏有何关系?	(11)
什么是乐段? 乐段与音乐段落的区别及乐段的分类如何?	(13)
什么是单乐段和复乐段?	(19)
什么是完满终止式? 完满终止式在古典音乐作品中的作用是什么?	(23)
古典音乐作品中的旋律特点是什么?	(27)
如何识别古典音乐作品中的变化音?	(28)
古典音乐作品中的主要段落与从属段落有什么特点?	(31)
补充、尾声与连接的区别是什么?	(32)
调的发展手法有哪些? 转调、离调与游移和弦有什么区别?	(37)
乐段内部结构的扩展方式有哪些?	(41)
音乐的发展手法有哪些?	(51)
古典音乐的传统曲式结构原则有哪些?	(54)
什么是主题、主部与主调?	(56)
什么是单二部曲式?	(57)
什么是单三部曲式? 结构特点是什么?	(63)

带再现的单二部曲式与带再现的单三部曲式有什么区别?	(77)
什么是复三部曲式?	(78)
复三部曲式与单三部曲式的区别是什么?	(103)
什么是回旋曲式?	(104)
奏鸣曲与奏鸣曲式有何区别?	(112)
古典曲式结构中的多种结构现象	(137)
艺术院校副科“曲式与作品分析”课程教学特点研究	(142)
结合专业特点改革“曲式与作品分析”课程教学	(147)
后 记	(151)

“曲式与作品分析”研究的对象是什么？

“曲式与作品分析”研究的对象主要为西方古典音乐。古典音乐是一个笼统的概称，这里，对古典音乐的界定根据时代或者创作技法的区别，有广义与狭义之分。从广义上看，古典音乐包括从17世纪到19世纪的专业音乐创作，印象派音乐和现代音乐皆属古典音乐；从狭义上看，古典音乐是指海顿、莫扎特、贝多芬等人的音乐作品。本书探究的是古典音乐作品中的若干常见曲式问题，主要包括古典主义时期、浪漫主义时期多位作曲家的创作技法，因此，本书研究的对象是狭义的古典音乐范畴。

说到欧洲古典音乐，要从中世纪伊丽莎白时期提起。在格里高利时期的音乐中，神权统治了当时社会的政治、文化与经济领域，宗教音乐是当时所有音乐内容、音乐形式的代名词。那个时期的音乐创作充满了人们对基督的信仰与崇拜，所作的音乐只是纯粹的宗教用途，只限于在教堂中演唱，没有乐器伴奏。即便如此，那个时期的音乐仍然对后世产生了巨大而深远的影响。

时光步入1450年，文艺复兴的思潮席卷大地，欧洲音乐开始进入文艺复兴时期。复兴的力量源自当时欧洲政治的不稳定，教廷的威信与势力开始衰弱，资产阶级萌芽。为了适应当时社会的发展与人们的新思想，各个领域里开始了文艺复兴运动。音乐同样向神权领域宣战，开始宣扬以人为本的思想。1600年，欧洲音乐进入了一个大发展时期——巴洛克时期，诞生了许多伟大的作曲家，如大家所熟知的巴赫、亨德尔等，歌剧、协奏曲、奏鸣曲等题材相继被创造发展出来。

而后，欧洲音乐进入古典时期。在1750年巴赫逝世后，欧洲复调后继无人，乐风转向简洁实用的主调。那时候，出现了三位音乐大师：“交响乐之父”海顿、“神童”莫扎特，以及“乐圣”贝多芬。音乐的主题也从延续了几个世纪的宗教音乐，逐渐变成富有丰富哲理、内涵的古典音乐。1827年贝多芬逝世，意味着严谨的古典主义时期结束。当时的欧洲正在接受浪漫主义的洗礼，作曲家把作曲当作抒发内心情感的手段，对音乐的审美也有了进一步的发展，产生了炫技等音乐表现手法。如当时的帕格尼尼、李斯特等就是那时红极一时的演奏家！音乐表现、风格也日趋丰富，出现了一些以民族音乐语言进行创作的民族作曲家，如芬兰的西贝柳斯，挪威的格里格，俄罗斯的“五人强力集团”等，都是民族乐派的伟大作曲家和团体。

时间进入 19 世纪，出现了以德彪西为首的印象派音乐。音乐表现极具色彩化，和当时的绘画风格有相同之处。在浪漫主义后期，也就是欧洲调性体系发展到了最辉煌也是最后的时期，不得不提到拉赫马尼诺夫、马勒等作曲家，他们把欧洲传统作曲法发展到了极致，当然也包括新的尝试，出现了像马勒《第八交响曲》千人合唱这样宏大的作品。再者，就是斯特拉文斯基，他的新古典主义崇尚复调和对位法，采用多调性，对以后的传统作曲法到先锋音乐的过渡起到了至关重要的作用。时间到了 19 世纪末、20 世纪初，音乐又有了突破性的发展，以韦伯恩为开始的作曲家打破“十二音作曲法”，抛弃了近 400 年的欧洲调性体系，发明了“十二音序列”，之后无调性等音乐形式出现，如当时的勋伯格就是代表。在世界大战之后，科技更加发达，人们的思想也更加丰富，出现了电子音乐。由于国家间的文化交流不断融合，产生了更加丰富的多元化的音乐形式。1945 年后的音乐被称为“先锋音乐”，这时期的音乐已经动摇了人们对音乐的美的看法，也更加理论化，产生了像无声音乐、噪音、微分音等人们无法理解的音乐形式。

西方古典曲式学是一门怎样的学科？

曲式即乐曲的结构，小到较细微的结构元素，如动机、乐汇等，大到作品文本的结构样式，均是曲式要讲究的对象。研究音乐作品构成统一整体的和各部分的结构规律，以及对音乐作品的结构形式、主题和非主题成分的组合及其调性布局的系统阐述，称曲式学。

最初，曲式是作为一种作曲技法来论述的。18 世纪，德国作曲家 H. C. 科赫的《作曲指南》阐明了乐句、乐段如何构成，扩充和压缩的乐句、乐段如何不失去平衡，并依据美学原理，提出了适用于创作实践的各种图样和模式，这可能是曲式学最早的范本。在共性写作时期，创作是不能脱离一定的原则和规范的，如奏鸣曲就一定要依据奏鸣曲式的结构特点来创作。随着时代发展，音乐作品的曲式结构也在随之变化，有的曲式结构逐渐消失了，例如古二部曲式；有的曲式结构受当时人文思潮的影响，细部结构发生了变化，例如古奏鸣曲式等。到了近现代，随着创作法的革新，诞生了一些新的曲式概念，例如镜像对称结构、线性结构、模糊结构等。而无论时代怎样变迁，作曲家们如何标新立异，总有那么一些经典的结构原则在历史的长河中逐渐沉淀下来，诸如三部性原则、回旋原则、奏鸣原则等。由此可知，曲式学其实是一门古老的学科，它诞生于西方共性写作的时期，也是一门发展的学科。因此，当我们面对不同时期的音乐作品，并对其曲式结构进行观察时，我们的角度和关注面也应当有所不同；如果说对古典音乐作品的曲式分析侧重于“是什么”的话，那么对近现代音乐作品的结构分析则更侧重于“为什么”；如果说古典音乐作品的曲式分析主要是曲式结构样式的分析，那么近现代音乐作品的结构分析更多是结构原则的分析；在古典主义时期，或许我们可以用一把钥匙就开启音乐世界的大门，但在近现代音乐宫殿的大门前，若我们没有掌握音乐家创作时那把独具特色的钥匙的话，就无法开启现代音乐之门。这个区别，来自于时代的发展，人们审美心理的改变，作曲家们个性化创作的膨胀等多方面的原因。在声乐创作和器乐创作领域曲式结构的要求也是不同的，当然，在器乐创作中适用的再现原则、对比原则、主题贯穿等也同样适用于声乐创作。

相对于西方传统音乐块状的、规范化的创作，中国的传统音乐创作更具有线性思维的特点，随意性和偶然性较大。不仅 56 个民族民间音乐形式多样，文人音乐的创作过程更具个体性，宫廷音乐与宗教音乐似乎与法理、制度、最高统治者的意志有关，而与音乐本身的内容无太多关系。老子的“大音希声”一直是中国古代音乐审美的至高原则，音乐规

范越少越好，明确的界定、有意识的创作并非中国传统人文思想所倡导。音乐更讲求韵味，某种角度上说，中国传统音乐不在于“听”，而在于“品”。因此，这里谈及“世式”，其实就有了一个明确的指向对象，即“西方共性写作时期的音乐作品”。除此以外的音乐作品，则应当尝试从不同的角度进行解读，例如采用“音乐结构分析”“创作技法分法”“动机分析”等方法，这样对作品的理解就会更为透彻。

“曲式与作品分析” 是一门怎样的课程？

“曲式与作品分析”是“曲式学”与“作品分析”两门学科的整合。“曲式学”研究音乐作品的内部结构和整体结构的规律和特点，对音乐作品的结构样式、主题的发展脉络和非主题成分的组合及音乐调性布局与发展进行系统阐述。“作品分析”所面对的作品可能是单个的，不试图找出众多作品中的规律和特点，通常以具体的某首作品为研究对象进行分析，分析的方法是多样化的，研究作品的切入点也可是多个角度的，通常一首音乐会因分析者的角度、关注点甚至音乐修养等因素的不同而有所差异。如果说“曲式学”是一门研究关注音乐结构共性的课程，那么“作品分析”则是研究找到作品内在个性的课程。

西方古典曲式学与乐理、和声学之间的 学科构架关系

我们若要对古典音乐进行曲式分析,就应当掌握扎实的乐理与和声知识。在高等院校里,“乐理学”“和声学”与“曲式与作品分析”是三门相互关联的课程。三门课程从开课顺序上看,首先需在大一时修完“乐理学”、大二修完“和声学”,之后才能进入“曲式与作品分析”课程的学习。很多学生往往不注重“乐理学”与“和声学”的学习,因此在学习“曲式与作品分析”课程时就会显得很吃力,许多当初在乐理课程学习中就需要掌握的调性识别、和弦识别等能力若没有培养起来,就会导致上“曲式与作品分析”课程时很吃力。

从内容上看,在“曲式与作品分析”课程中,乐理与和声学知识占了很大的比重,以李重光编写的《音乐理论基础》(人民音乐出版社 1962 年 10 月第 1 版)为例,和“曲式与作品分析”相关联的乐理知识章节为:

第六章 大调式和小调式作品中调的明确法

调的分析是音乐作品分析中的主要内容,它对于明确音乐段落、追寻作曲家的调式发展思路有着重要的作用,因此如何明确作品的调式调性,是我们应当掌握的一个知识点。

第八章 和弦

对于这一知识点,需要做到能快速地识别乐谱上呈现的和弦其所属的调性与功能级数。

第十一章 转调及交替调式

一首音乐作品中,调往往是运动着的,而调在作品中的运动方式主要为转调、离调和调的交替,因此学会分析和判断调的运动方式,对于之后了解作曲家的调性布局思维以及调的展开至关重要。

第十二章 调式变音与半音阶

第一节 调式变音

可以进一步了解调式的不同现象。

第十五章 关于旋律的知识

学习旋律的基本发展手法,以便能进一步追寻主题在作品中的发展方式与面貌。

以伊·杜波夫斯基、斯·叶甫谢耶夫、伊·斯波索宾和符·索科洛夫四人合著的《和声学教程》（人民音乐出版社 2000 年版）为例，和曲式与作品分析相关联的和声知识章节为：

第二十章 VI级三和弦、阻碍终止、扩展乐段的方法

主要掌握阻碍终止、扩展乐段的方法，能从和声的角度来了解和声运动对于作品旋律以及结构的控制作用。

第三十一章 调性关系的类型

掌握调性连接的三种类型：转调、离调与对置，并学会区分这三种类型的特点。

第三十二章 离调、半音体系

第三十三章 半音模进、离调

第三十四章 转调

以上三章详细介绍了调在运动时的状态，无论是创作还是分析，都应当有所掌握和了解。

第三十六章至四十四章 介绍各类和弦外音

充分了解各类和弦外音的类型与运用，主要为以后能识别完满终止式中的和弦外音奠定基础。

第四十八章 持续音

掌握主音持续和属音持续两种方式及其运用，之后可运用于再现前的属准备、补充、连接等结构的分析。

以上是笔者在多年的教学中总结的和“曲式与作品分析”这门课程相关联的“乐理学”与“和声学”的知识点。这里，笔者认为教学中应当以强化巩固乐理、和声的旧知识为主，而对于一些较复杂的调性特点与和声现象，教师可根据学生程度因材施教。

作品中动机与乐汇、乐节的区别

任何一个作品的产生都是从动机开始的。动机是乐思的“胚芽”，因为它至少包含了后面每一个音型的一些要素，我们可以把它看作“最小公倍数”；同时又因为它被包含在后面的每一个音型中，故它又可以被看作“最大公因数”。动机在作品中是重复着不断出现的。一个好的动机，应当蕴含了整首作品的性格、特色和风格，成为作品发展的内核，它被不断地变化与重复，最终由一颗种子成长为一棵参天大树。动机的概念有狭义和广义之分。从狭义上看，动机是指至少包括一个节拍重音的、作品发展内核的最小单位；从广义上看，动机是指作曲家创作全曲的原始思路、创作意图和布局。追寻动机在作品发展中的脉络，对于把握作品的创作意图，精度提炼创作要素，找到作品分析的入口，有着重要的作用。

动机与乐汇在外在形态上一致，都包含一个主要重音，其他乐音围绕该重音在1小节至2小节的长度内运动。从这个意义上看，动机就是乐汇。但乐汇却并非都是动机，只有乐汇作为乐曲发展的种子音调时才能称之为动机。动机在作品中不断出现，它是重复着的。当然，作曲家们要避免单纯的重复，因为这容易使人产生单调之感。因此，动机的运用要求变奏。

动机具有两大特征型，即节奏特征型与音程特征型。节奏特征型可以十分简单，一部交响曲也可以建立在不一定十分复杂的节奏特征型上。音程特征型包括了某个或某几个具有核心意义的音程，该音程成为之后作品发展的核心要素。

(1) 乐汇与动机：构成音乐主题最小的结构单位，通常为半小节~1小节或1~2小节。

(2) 乐节：也称半乐句，一般包含1~2小节或2~4小节。

(3) 乐句：乐段的重要组成部分，一般由2~4小节或4~8小节构成，位于乐段内部。