

音乐博士学位论文系列

拱形音乐结构之研究

Series of Doctor Dissertations in Music

李小诺 著

Li Xiao Nuo

研究

音乐学院出版社
CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

上海市哲学社会科学规划青年课题

上海市教委第四期重点学科项目

上海市优秀博士论文

音乐博士学位论文系列

SERIES OF DOCTOR DISSERTATIONS IN MUSIC

拱形音乐结构之研究

李小诺 著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

拱形音乐结构之研究 / 李小诺著. —上海: 上海音乐学院出版社, 2006. 4
(音乐博士学位论文系列)
ISBN 7-80692-204-0

I. 拱... II. 李... III. 音乐—结构分析 / J. 197
IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 024117 号

丛 书 名	音乐博士学位论文系列
出 品 人	洛 秦
书 名	拱形音乐结构之研究
著 者	李小诺
责任编辑	王 赛
特约编辑	朱 霞
封面设计	陈 岫
责任校对	牛蓉蓉
电脑制作	刘晓敏
出版发行	上海音乐学院出版社
社 址	上海市汾阳路 20 号
邮 编	200031
电 话	021-64315769 64319166
传 真	021-64710490
经 销	全国新华书店
印 刷	江苏省通州市印刷总厂有限公司
版 次	2006 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷
开 本	880 × 1230mm 1/32
字 数	170 千
印 数	0001-2100
印 张	7.25
书 号	ISBN 7-80692-204-0/J · 197
定 价	22.00 元

目 录

01	目 录
1	序 ◆ 钱亦平
5	论文提要
7	英文提要
10	引 言
16	上 篇 对拱形结构形态及演变的分析
17	第一章 拱形结构概念的界定
17	第一节 拱形结构概念的界定
21	第二节 “拱形结构”与“对称结构”、“三部性结构”的关系
25	第二章 拱形结构原则的运用
26	第一节 拱形结构原则的集中体现——拱形曲式

44	第二节 拱形结构原则在大型曲式中的运用——拱形原则与其它结构原则的结合
131	第三节 拱形结构思维的引申及运用
145	第三章 拱形结构的演变
147	第一节 巴洛克时期
149	第二节 古典、浪漫时期
168	第三节 20 世纪
178	下 篇 对拱形结构形态及演变的思考
179	第四章 音乐本体因素
179	第一节 材料因素
183	第二节 结构因素
187	第五章 审美心理因素——审美心理平衡倾向和需求发展演化的体现

拱形音乐结构之研究 ◆

188	第一节 音乐结构原则是心理“完形”的体现
191	第二节 拱形结构与审美心理平衡发展的关系
201	第三节 音乐组织的拱形思维排列
212	第四节 音乐细胞的拱形思维排列
215	结 语
217	附录一 主要分析、参考曲目
221	附录二 参考文献
224	后 记

序

钱亦平

音乐分析作为一门独立的学科是在 19 世纪后期正式建立的,通过普劳特(Prout, 1835-1909)和莱赫顿屈立特(Leichten-tritt, 1874-1951)之手,曲式分析不仅仅是作曲学科的课程,而是成为音乐学领域的学科。标志性的著作是德国音乐理论家马克思(Marx, 1795-1866)写于 1837-1847 年的《音乐曲式教程》(《Die lehre von der musikalischen komposition》)。音乐分析作为学科,其任务是:1. 研究作品总的结构逻辑;2. 研究音乐曲式的历史类型;3. 研究作品与音乐史、体裁、风格发展的联系;4. 研究作品的揭示方法,以及分析研究的方法和体裁本身等。

音乐分析可以分为整体的音乐分析和专门的音乐分析。所谓整体的音乐分析,是研究音乐作品的一切方面的相互作用:1. 作品在内容和形式上是如何统一的? 2. 该作品作为理论和历史的缩影,对它的客观存在作出研究;3. 作为一个艺术整体,对作曲构思和演奏作出诠释;4. 对听众作出正确的引导,也就是对作品的美学评价;5. 如果是声乐作品,还必须分析音乐手段本身和歌词的相互关系。所谓专门的音乐分析,是指构成音乐的要素(旋律、和声、对位等)都可能成为专门的分析研究的科目。专门的音乐分析

可以有:主题分析、旋律分析、节奏分析、和声分析等。

作为音乐分析之基础的曲式分析,是对于作品结构的专门研究。这门学科经过较长期的发展,已经越来越显示其重要的作用,不仅对音乐学学科,而且对作曲学科、音乐表演艺术诸学科,已经产生了很大的促进作用。曲式学的重要组成部分是类型学。长期以来,热衷于曲式学的音乐学家们在曲式类型学方面进行了大量的、各抒己见的探索。

拱形结构(包括拱形思维)作为一种在音乐作品中长期并广泛存在的现象,引起了学者们的关注。20世纪拱形曲式作品的大量涌现,进一步引起了人们的思考。它渗透于三部曲式、变奏曲式、回旋曲式、奏鸣曲式、奏鸣回旋曲式、套曲曲式、自由曲式、混合曲式中,并且还体现在作品的各种结构层次中,例如小至一个主题本身,大至歌剧的一场、一幕,甚至整部歌剧。总之,拱形结构已经成为分析音乐作品不容忽视的一个现象。

但是,对这样一种现象进行专门的、系统的分析,尚未见先例;并且,与此相关的理论著述也少之又少。李小诺选择此作为自己博士学位论文的研究课题,无疑具有重要的意义;也显示了她具有一定的学术敏感度和攻克难关的胆量。她首先对古今中外近百部作品的乐谱文献进行仔细的分析,在此基础上撰写此文,对拱形结构的体现及演变的形态和原因进行了较全面的梳理和论述。论文的上篇包括拱形结构概念的界定、拱形结构原则的运用、拱形结构的演变等章节;下篇从音乐本体的调性、调式、主题、结构等因素以及审美心理的角度,对拱形结构的形态及其演变作进一步的探究。该论文的研究于2003年被立项为“上海市哲学社会科学规划青年课题”,这对于李小诺的学术研究来说,既是肯定,也是鼓励。

李小诺1998年考入上海音乐学院,随我攻读音乐学专业、作品分析研究方向的硕士学位,所写学位论文《赋格段的结构意义

和表现意义》，后来于2003年被上海市教委、上海市学位委员会评为“上海市优秀研究生成果(学位论文)”。2001年获硕士学位后，紧接着又考取上海音乐学院音乐学专业的博士研究生，随我攻读外国作曲家与作品研究方向的博士学位。

三年的博士学习生涯，对她是一个很大的考验。当时正值上海音乐学院的科研处新成立之际，全院的科研工作处于较大发展的前端，各项工作都处于初创、起步阶段，可以说是从无到有、从小到大。作为科研处任务的具体执行者，承担着上通下达，综合梳理的组织工作和文字工作，常常是白天工作晚上写学位论文。

天道酬勤。在上海音乐学院的科研处工作走上良性循环的轨道并有长足发展的同时，李小诺的学位论文亦被答辩委员会全票通过，随即由《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》全文录用发表；被上海市教委、上海市学位委员评为“上海市优秀博士论文”，并有以上两单位推选参加“教育部全国优秀博士论文”的评奖。

值此学位论文付梓之际，期盼着这篇论文能对音乐分析领域和曲式类型学领域起到添砖加瓦的作用。我想这是李小诺和我最大的愿望。

2006年2月23日

博士学位论文提要

拱形音乐结构之研究

学位申请人姓名: 李小诺

导师姓名: 钱亦平 教授

拱形结构是一种历经几个世纪发展演化的音乐结构形态,在 20 世纪被大量地运用,并且作曲家将这一原则引申为一种思维作为诸音乐要素的组织手法,从而成为现代作品的一种典型结构。

本文正文分上、下两篇共五个章节。

上篇“对拱形结构形态及演变分析”共有三章,主要论述拱形结构在各种体裁音乐作品以及各历史时期的体现形态。第一章“拱形结构概念的界定”,是本文论述的基础,针对“拱”一词来源于建筑学这一情况,从建筑学上“拱”的结构和力学原理的分析入手,对拱形结构以及拱形原则、拱形曲式等相关概念作出本文的界定。第二章“拱形结构原则的运用”,是本文对拱形结构体现形式分析的主体部分,在对古今中外近百部作品结构分析的基础上,分别论述了:拱形结构原则的集中体现形式——拱形曲式的主要结构形式和结构特点;拱形结构原则在各种大型曲式中的运用状况;拱形结构作为一种“思维方式”,渗透到诸音乐要素的组

织手法之中所体现出的主要形态。第三章“拱形结构的演变”，将这一结构原则置入音乐发展历史之中，对拱形原则运用和发展的环节、过程予以梳理，论述其发展演化的轨迹。

下篇“对拱形结构形态及演变的思考”共有两章（即正文的第四、第五章）。音乐材料的性质和发展技术手段是决定结构形式的重要因素，音乐材料和技术手段改变，形式亦随之改变；从曲式内部结构的有序性逐渐加强这一发展态势来看，反映了历代作曲家对音乐结构有序性的认识不断加深的过程。所以，第四章分别从材料因素和结构因素两方面论述了拱形结构形态及演化的“音乐本体因素”。

第五章首先根据审美心理学“完形”理论，提出“音乐结构原则是心理完形的体现”，在此基础上，论述了拱形结构与审美心理平衡发展的关系；又从音乐记忆的角度，阐明拱形结构作为“音乐组织”的排列思维，对作品整体结构起到高度平衡统一的作用，而作为“音乐细胞”的排列思维，则在某种程度上迎合了 20 世纪的音乐创作和审美观念而得到现代作曲家的青睐。

本文通过以上分析、研究、考察、论述，试图对拱形结构——这一 20 世纪典型结构形式和结构思维进行较为全面的研究，以期对其所呈现出的音乐结构（或思维）之“源”、“流”、“变”过程中诸形态之间存在的内在关系作较为深入的探讨；同时，也衷心希望本文的写作能为音乐结构学研究提供新的视角，使音乐学家们对音乐形态与审美心理之间的互动关系引起关注。

[关键词] 拱形结构 结构形态 结构思维 演变
记忆 审美心理 平衡统一

Abstract

Arched structure has been employed in music for several centuries. In the 20th century, it appeared in great amount, and composers regarded it as a way of thinking for various kinds of composing techniques, so much so that it has become a typical structure in contemporary musical works.

The dissertation consists of two sections with five chapters.

Part One, "Arched Structure and Its Evolution: An Analysis", in three chapters, focuses on this structure's application to different genres and its forms in different historical periods. Chapter One, "Definition of Arched Structure", a starting point of this dissertation with the origin of the term "arch" in architecture, its structure and dynamic principle, tackles its

equivalent in music, referring to musical forms and pertinent concepts. Chapter Two, "Application of Arched Structure Principle", the main body of this writing, with analysis of musical works up to 100, Chinese and Western, ancient and contemporary, discusses a series of problems, including the principal forms and features of this structure; its application, as "a way of thinking", to large-scaled musical forms; its forms as reflected in the organization of various musical elements. Chapter Three, "Evolution of Arched Structure", in an historical perspective of this structure, sums up its development and process in application to music.

Part Two, "Thoughts of Arched Structure and Its Evolution", with the last two chapters, concentrates on the nature of musical materials and the means of techniques, vital factors for structural forms, and also on the tendency to the gradual ordering in music's inner structure, which reflects composers' gradual knowledge of this ordering. Therefore, Chapter Four, is a discussion of "Musical Elements", as reflected in arched structure and its evolution, from the perspectives of materials and structures.

Chapter Five, first from Gestalt theory, suggests that "the principle of musical structure should be an embodiment of Gestalt"; then on this basis, it tackles the relations between this structure and the balanced development of aesthetic psychology. Furthermore, from the perspective of musical remembrance, an explanation

is made that arched structure, as a thinking of musical organization and arrangement, highly balances and unifies a musical work as a whole, while the thinking of arrangement as musical cells satisfy to some extent the 20th century's musical writing and aesthetics, so that this thinking is favored by contemporary composers.

This dissertation, with the above analysis and research of the 20th century's typical structure and its thinking, attempts to dig into the origins and variants of this structure and the internal relations between its variants; meanwhile, the writer hopes to provide some new perspectives in the studies of musical structure and to evoke musicologists' concerns with the interactions between musical forms and aesthetics.

[Key words] arched structure, structural form, thinking in structure, evolution, remembrance, aesthetic psychology, balance and unification

引言

随着历史发展,音乐形态也发生着演进与变迁。每一种形态的发生、发展和演变都会有各自的渊源和轨迹。探求音乐的奥秘也就是在于发现音乐现象的发展运动状态及其原因,总结其中运动规律,以便指导各种音乐实践。

从拱形原则最初的简单运用,到现代大型、独立的拱形曲式结构,其间经历了几个时期的演化,尤其在 20 世纪拱形曲式的大量出现,并且将这一原则作为一种手段运用于各种作曲技法之中,从而成为现代作品的一种典型结构。但是,目前对于拱形曲式尚未有专门的研究,甚至大型的权威性音乐词典(如《新格罗夫音乐及音乐家词典》第七版,《MGG》等)也未设立这一条目;在国内外(尤其近几年)的专业期刊及专著中对此问题或其相关问题或多或少的有些涉及,但在这些研究中,有的仅仅简单提及“拱形曲式”的结构特点,有的则是对拱形曲式个案的结构分析,有的只是对其相关问题(如对称性、中心对称)的阐述和研究。

本文对拱形结构的研究,除参阅现有的相关论文和论著外,

对作品乐谱文本分析是重要的基础和依据。因此,在本文行文之前首先对不同时期拱形结构及体现拱形原则的中外近百部作品(曲目见附录)进行分析、归纳,从不同的角度、侧面对其进行探索和研究。正文分上下两篇。上篇主要对拱形结构的形态及演变进行分析,首先,针对“拱”一词来源于建筑学这一情况,从建筑学上“拱”的结构和力学原理的分析入手,总结拱形结构所独具的特征,从而对拱形结构以及拱形原则、拱形曲式等相关概念作出本文的界定,以此划定本文研究的坐标,紧接从纵、横两方面对拱形结构的各种体现形态以及在诸音乐历史时期的演化进程进行分析、梳理、论述和总结。在此基础上,下篇对拱形结构形态及演变的各种体现形式和原因进行分析思考:第四章分别从材料因素和结构因素两方面论述了拱形结构形态及演化的音乐本体因素;第五章根据审美心理学“完形”理论和人脑对信息记忆的原理,论述了拱形结构与审美心理平衡发展的关系,以及拱形结构作为音乐组织和音乐细胞的排列思维所起到的结构功能和结构作用。

从难以寻找到这方面比较系统、全面并具有较高权威性、学术性的参考资料的状况来看,拱形结构的专门系统的研究在国内外比较薄弱。甚至对其基本概念也没有一个严密、统一的并能够被广泛认可和运用的界定,至于对拱形结构的各种体现形态、各时期发展及运用状况和原因,以及与音乐文化整体背景和审美心理需求之间关系等方面更为全面、深入的研究则更是匮乏。本文研究的主要目的就在于对拱形结构的结构特征、结构作用以及在各音乐历史时期的演化形态进行较为全面、系统的探讨,并总结其发展规律和形成原因。这一研究具有重要意义:

从音乐结构形式的本体发展来看:音乐的发展经历了漫长的阶段,从最原始的简单音响发展到材料形式的纷繁复杂,其结构也经历了一个由简单到复杂的过程。起初人们只是有意或无意地发出声音,后来发展到能够运用一定的方法来组织、发展音乐材