

21世纪

高等院校音乐专业教材

实用复调音乐基础教程

冯鄂生 编著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

21世纪

高等院校音乐专业教材

实用复调音乐基础教程

冯鄂生 编著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

实用复调音乐基础教程/冯鄂生编著. —重庆:西南师范大学出版社, 2009. 7

21 世纪高等院校音乐专业教材

ISBN 978-7-5621-4574-5

I. 实… II. 冯… III. 复调—高等学校—教材 IV. J614.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 123297 号

责任编辑:王 菱

封面设计:王玉菊

版式设计:白 好

21世纪

高等院校音乐专业教材

实用复调音乐基础教程

编 著 冯鄂生

出版发行 西南师范大学出版社

网址 www.xscbs.com

地址 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编 400715

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 6.375

版 次 2009 年 7 月 第 1 版

印 次 2009 年 7 月 第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5621-4574-5

定 价 12.00 元

(正文未使用淡黄色胶版纸、封底未贴有激光防伪标志系盗版书)

目录

21世纪

高等院校音乐专业教材

绪 论	(1)
一、复调音乐	(1)
二、复调音乐的类型	(3)
三、复调音乐的表现	(4)
 第一章 旋律	(8)
一、旋律线的运动(音高)	(8)
二、旋律的节奏	(11)
三、旋律的结构	(13)
 第二章 二声部对比复调(二声部单对位)	(16)
一、对比二声部节奏的一音对一音的练习	(16)
二、对比二声部节奏的一音对二音的练习	(18)
三、对比二声部节奏的一音对三音、四音、延音、切分音与休止符的练习	(23)
四、对比二声部的织体与应用	(28)
 第三章 二声部复对位	(34)
一、二声部八度复对位	(34)
二、二声部十二度复对位、十度复对位	(37)
三、倒影对位	(39)
 第四章 二声部模仿复调	(42)
一、局部模仿、卡农式模仿	(42)
二、模仿的种类	(46)
三、模仿与复对位的结合	(48)
四、无终卡农	(49)
五、卡农式模进	(50)
 第五章 支声复调	(52)
一、支声复调的分支	(52)
二、支声复调的汇合	(54)

三、支声复调的声部进行、节奏与和声	(55)
第六章 二声部复调小曲写作	(57)
一、二声部合唱组合形式	(57)
二、用支声与依附性手法写作的二声部乐曲	(58)
三、用对比手法写作的二声部乐曲	(61)
四、用模仿手法写作的二声部乐曲	(65)
五、简述写作钢琴复调小曲	(70)
主要参考书目	(96)

绪 论

一、复调音乐

多声部织体一般分为主调音乐与复调音乐(又称为对位音乐)两类。主调音乐是以旋律与陪衬声部(伴奏声部)的结合为主要形式;复调音乐是以两条旋律或两条旋律以上的多条旋律结合为主要形式。前者偏重于纵向结合,后者偏重于横向运动,两者在多声部的发展中密不可分。复调音乐在音乐发展史中早于主调音乐,是复调音乐的发展孕育了主调音乐,而主调音乐的发展又使复调音乐得到补充,两者一路同行,你中有我,我中有你,只是在某个时期是主调音乐或复调音乐占优势而已。

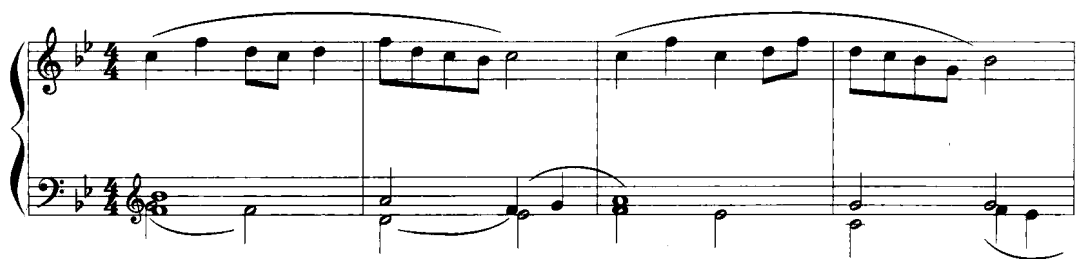
例 1(主调音乐)

贝多芬《钢琴奏鸣曲作品 2 之 1》

例 2(主调音乐)

刘庄《变奏曲》

例 3(复调音乐)

巴赫《二部创意曲》

例 4(复调音乐)

格林卡《卡玛琳斯卡娅》

由此可见:复调音乐是几个独立的旋律结合与发展为基础构成的多声部音乐。

二、复调音乐的类型

复调音乐分为三类：支声复调、对比复调和模仿复调。

1. 支声复调

支声复调常见于民间多声部音乐中，它的主要特征是：同时进行的几条旋律都是表达同一个旋律的变体。

例 5

云南白族《西山调》

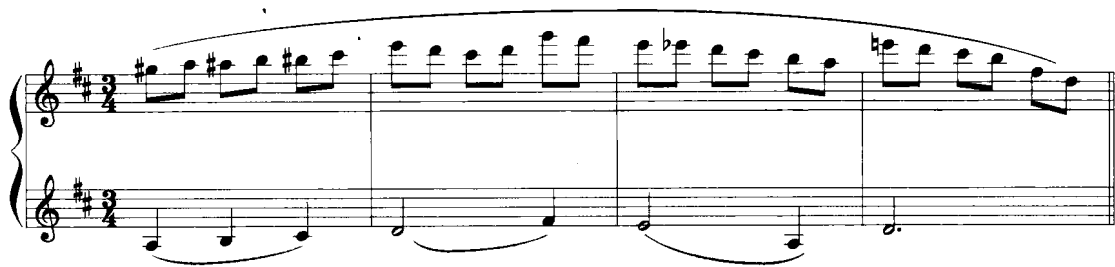
例 6

瞿维《花鼓》

例 7

勃拉姆斯《第二交响曲》

例 8

践耳《唱支山歌给党听》

这种由一个旋律分支出另一旋律也称为衬腔或衬腔式复调。

2. 对比复调

几个独立或相对独立的旋律结合,称为对比复调。各个声部之间形成的对比,是由各种表现手段的不同决定的。在众多的表现手段中,旋律线与节奏对比是主要的。

例 9

鲍罗丁《在中亚细亚草原上》

3. 模仿复调

动机、旋律片段或主题在不同声部依次出现,称为模仿。动机、旋律片段或主题在不同声部依次出现时,旋律仍继续进行,出现了对位的结合,由此构成的多旋律结合称为模仿复调。这类复调很好地体现了音乐统一与对比的发展规律——声部的模仿体现了统一,声部上下关系又体现了对比。

例 10

巴赫《二部创意曲》

三、复调音乐的表现

作为音乐表现手段之一的复调,是具有十分重要的表现作用。但是,一切表现手段都要服从整体音乐形象的塑造,或者说,都要服从总的表现需求,复调当然也不能例外。复调独特的表现是由其织体的特征所决定的。

首先,对比复调是两个或两个以上的旋律的结合,它在表现同一时间段内不同音乐形象的结合方面,体现了优势。也就是说,它能在同一时间段内表现两个或两个以上不同的音乐形象。

例 11

比才《阿莱城姑娘组曲》

例 12

穆索尔斯基《两个犹太人，一个富，一个穷》

当然,在同一时间段内表现一个形象以及这一形象不同的侧面也是可能的。

例 13

史生保、夏康《雪里送炭》(舞蹈)

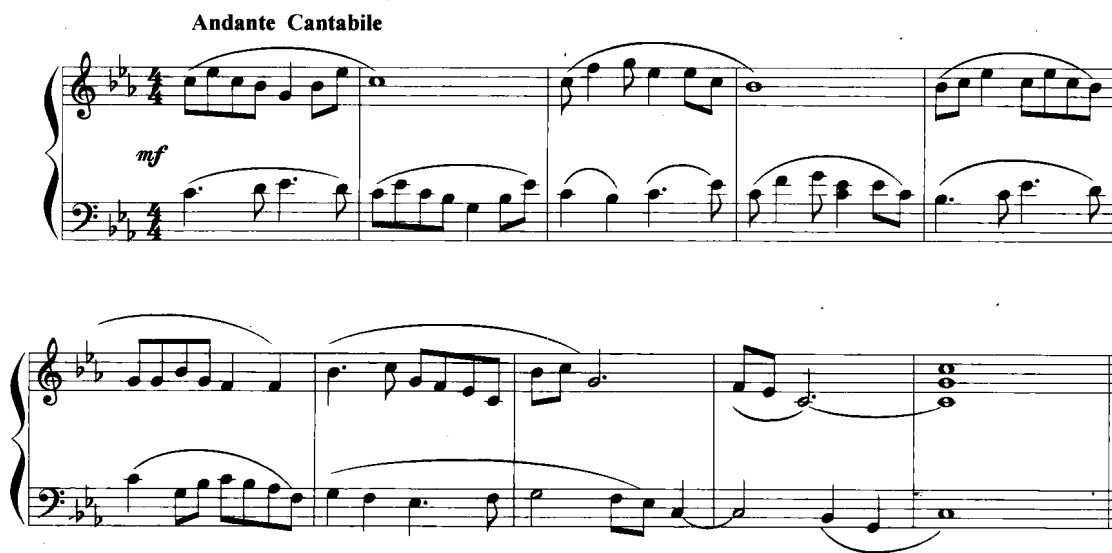

在几个旋律的结合中,其中以—个旋律为主,它更鲜明、更生动、更突出,其他的旋律只是它的补充或表达主要旋律的侧面。在巴赫的三声部、四声部单主题赋格曲中是常见的。

其次,由于旋律之间的对比,特别是节奏、句逗、结构的对比形成乐曲运动的不间断的特点,它对于乐思的发展具有重要意义。

例 14

杨振维《四海》

再者,复调中的模仿又具有展开、统一的作用。在乐曲中运用模仿手段,既能保持乐思的统一,又能使乐思得到发展。

例 15

巴赫《二部创意曲》

复调音乐是多声部织体之一,它和主调音乐构成了多声音乐两类不同的音乐类别。一个偏重于横向发展,一个偏向于纵向发展,两者既区别,又联系。在复调的多旋律运动中,旋律之间的结合,与主调相联系;而在主调的运动中,由于有声部进行,又与复调相联系。从深的方面说,在所有的多声部音乐中既有主调因素,又可能有复调因素,而复调因素几乎贯穿在所有的多声部音乐中。区分多声部音乐属于主调音乐还是复调音乐,主要是从整体上看它是用什么音乐手段,是主调还是复调。

第一章 旋 律

旋律是音乐中最重要的手段,它被称为音乐的灵魂,是音乐三大要素之一。复调音乐是多旋律的结合,因此,研究旋律构成的原理十分必要。

旋律是一个声部内发出音响的独立完整的乐思,它是一个最小的、但完整的审美单位,体现了感情的抒发。旋律中包含了多种音乐手段,但全面讲述旋律有关规律,不是本教材的任务。现只将其中主要手段——音高、节奏和结构简述如下:

一、旋律线的运动(音高)

音高的运动包括上行、下行、环绕进行,旋律音程运动包括级进、跳进与同度进行。这些音高的运动都有其基本的表现力,比如上行运动表现紧张度的增长,反之,下行运动表现紧张度的下降、缓和,级进比较流畅平稳,跳进(特别是大跳)常带紧张与个性,连续大跳易使旋律分割。总之,音高的连续进行,形成旋律线的运动。

一条旋律线不可能总是向上进行,或总是向下进行,它的形态应该是呈波浪式的运动状态。构成一条旋律线,主要注意以下几点:

1. 旋律线的整体形态:这里主要研究主题或乐句的旋律线。首先,旋律线的运动应该有目的。是向上运动,还是向下运动;是先向上运动然后又向下运动,还是先向下运动再向上运动,等等。如:

例 1-1

李亚多夫《卡农》

上例是向上运动的旋律线。下例类似,但有短小的下行。

例 1-2

巴赫《平均律 I₁》

例 1-3

田光、傅晶《北京颂歌》

上例以上、下行旋律线为主,但中间有一八度反向跳进,然后再向下运动。显然,这个跳进给下行旋律线带来生机。

例 1-4

巴赫《二部创意曲》

例 1-5

巴赫《哥德堡变奏曲》

例 1-4 与例 1-5 均为向上进入高点后,又向下的旋律线。

2. 旋律线的高点与低点:旋律线波浪式的运动中,每一个小的波峰与峰底形成了旋律线局部的高点与低点;同时,整个旋律线又有最高的高点。

例 1-6

从上例中可以看到,整个旋律是向最高点“d²”运动,而在运动中又有许多小的波动。其中小的波峰与波底形成了局部高点与低点,它们显现了整个旋律线的轮廓。又如:

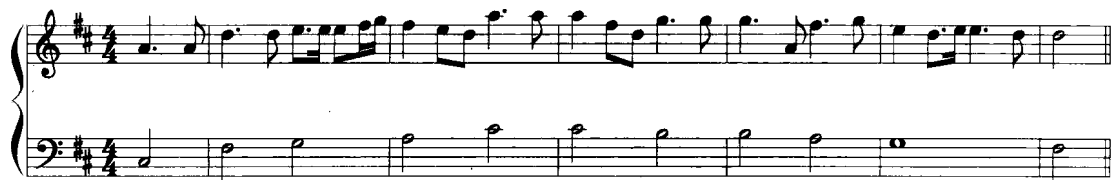
例 1-7

巴赫《平均律 I₂₄》

一般情况,高点之间形成二、三度关系。下例的级进入高点则应这样分析:

例 1-8

亨德尔《烟火音乐》

上例旋律下面一行二分音符谱,是旋律高点的连续音线。

3. 旋律线运动的平衡:平衡是一种美感。在旋律线运动中,级进是用得最多的。在级进中,上行之后的下行,或下行之后的上行,是一种平衡。跳进的出现常常打破平衡,出现了变化与个性,但是为了平衡,跳进后的反向进行也是一种平衡。

例 1-9

例 1-10

巴赫《二部创意曲》

例 1-11

科达伊《复调小曲》

例 1-12

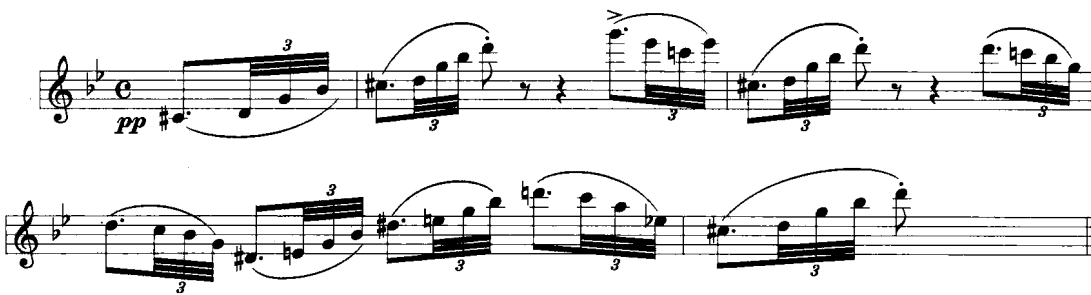
莫扎特《弦乐四重奏 428 卷》

上、下行音域宽广的旋律线;在上、下摆动的旋律线中间常有一两个平衡点的音,它支撑着整个旋律的平衡。下例中旋律线的音域虽然有两个八度多一点,但整个旋律是由四间的“#c”以及附近的音支撑着:

例 1-13

舒曼《预言鸟》

例 1-14

何占豪、陈钢《梁山伯与祝英台》

上例的平衡点在上加一间和上加一线的音上。

在音高的运动中,旋律要受到调式的制约。在本教材中,所有的旋律或是大小调式,或是五声性的民族调式。同时,也可能出现变音,这些变音,有的是由于调性变化而来,有的则是旋律的装饰音或和弦外音。谱例请看前面的例 1-1 至例 1-14。

二、旋律的节奏

旋律、节奏、和声被称为音乐的三大要素。节奏在音乐中的重要作用是无可置疑的。音高不能离开节奏,而节奏则可能离开旋律线独自运动。在复调音乐中,旋律之间的区别与对比,其中节奏的不相同是最重要的。也就是说,几条同时结合旋律运动,它们之间如果节奏不相同,可以最明显地体现出复调的特征。然而,节奏涉及的问题比较多,不可能在短的篇幅内讲述所有的内容,只能把与复调有关的部分简述如下:

1. 节奏的运动:首先是长、短节奏的运动。正如高、低音的运动形成旋律线的运动,长、短节奏的交替运动,给音乐以活力。节奏的运动与旋律线的运动相互配合,产生了无限的音乐表现力。

例 1-15

田光、傅晶《北京颂歌》

上例由长、短节奏与旋律线的上升与下降所表现出的情感起伏是不难体会到的。同时,我们也看到,上行时短音符在前,长音符在后,以及,下行时长音符在前,短音符在后所产生向上的推进力与平稳下降力度的减弱。见上例 2~3 小节。

2. 强拍上节奏的处理:各声部在强拍上容易结合成和弦,主调因素最为明显。而复调则表现为强拍上的节奏对比。如果在多旋律的结合中,强拍上各自的节奏不相同,这便是复调音乐。以强拍为中心的节奏型有以下四类:

(1) 用留音、切分音或休止符使强拍上无强音

例 1-16

上例的延留音,由于强拍无强音,下方可配的和弦有许多的可能,两声部的节奏对比很强。当然,把强拍的留音改为休止符效果也基本相同。所以,这类节奏复调因素最大。

(2) 强拍上有强音的节奏型

这类节奏有三种类型:由弱拍到强拍做均匀的节奏进行;节奏在强拍上停留;短节奏在强拍上。这类节奏由于在强拍上结合成和弦,复调因素小。

例 1-17

Three musical examples (a, b, c) in 2/4 time, showing different rhythmic patterns in the upper voice. Example a shows a steady eighth-note pattern. Example b shows a pattern of quarter notes and eighth notes. Example c shows a pattern of eighth notes and quarter notes. Each example includes a piano accompaniment in the lower voice.

上 a、b、c 三例的上声部,分别是强拍上有强音的三类节奏型。其中 a 类,由弱拍到强拍作均匀的进行,由于削减了突出的重音,比之 b、c 两类,其复调因素稍大一些。

3. 为了使声部在对比的结合中,节奏能相互补充,最好将不同的节奏型交替运用到旋律中,使各声部之间节奏的长与短、有重音与无重音、有休止符与无休止符、繁与简等互相交织与补充。

例 1-18

a. 悠缓地

Musical example a:悠缓地 (Ad libitum). A single melodic line in 4/4 time, featuring a slow, steady eighth-note pattern.

b. 适中地

Musical example b:适中地 (Moderato). A single melodic line in 4/4 time, featuring a moderate eighth-note pattern.

c.

巴赫《二部创意曲》

Musical example c:巴赫《二部创意曲》. A single melodic line in 4/4 time, featuring a moderate eighth-note pattern.

d.

巴赫《平均律 I₈》

Musical example d:巴赫《平均律 I₈》. A single melodic line in 4/4 time, featuring a moderate eighth-note pattern.

以上各例的节奏安排,充分地考虑到给其他对比声部活动留有余地。在这四例中,开端的动机