小型复调格律乐曲集

陈铭志

J647.41

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

小型复调格律乐曲集

陈铭志

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

小型复调格律乐曲集/陈铭志作曲. —上海:上海音乐学院出版社,2005.5

ISBN 7-80692-125-7

Ⅰ.小… Ⅱ.陈… Ⅲ.复调-钢琴-器乐曲-中国-选集

Ⅳ.J647.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 032127 号

书　　名:小型复调格律乐曲集

作　　者:陈铭志

责任编辑:钟　芳

封面设计:吴　寅

出版发行:上海音乐学院出版社

地　　址:上海市汾阳路 20 号

印　　刷:上海浦东北联印刷厂

开　　本:890×1240　1/16

印　　张:2.5

字　　数:曲谱 33 面

版　　次:2005 年 5 月第 1 版　2005 年 5 月第 1 次印刷

印　　数:1—3,100 册

书　　号:ISBN 7-80692-125-7/J·118

定　　价:18.00 元

陈铭志《小型复调格律曲集》浅释

林 华

陈铭志先生最近把他多年来写过的复调钢琴曲编订为三本一套的复调钢琴曲系列。第一本是《复调小曲集》，程度浅显，曲趣生动，颇有启蒙复调感的意味，很适合初初入门者用以发生兴味；第二本就是这本《小型复调格律乐曲集》，类近巴赫二、三部创意曲程度，有意深入学习音乐者可以从中领悟许多复调音乐的格律，乃至西方音乐秩序要义；第三本是《序曲与赋格曲集》，这既是一首结构严密完整的大型套曲，又是一系列独立的序曲赋格。乐曲以民族审美情趣和现代复调思维结合而写成，富有创意的机智和娴熟的技巧，为程度艰深的钢琴专业学生提供了很好的练习。毫无疑问，作为高雅层次的音乐会曲目，它是会受到资深音乐爱好者鉴赏的。

这本《小型复调格律曲集》收入了作曲家在六七十年代所写的十二首乐曲，这些作品均以复调格律曲式写成。鉴于写作当时的文化背景，作曲家不得不为这些形式感鲜明的乐曲冠以标题。现在还以格律的真实。

所谓格律乐曲，是指按照某种程式写作的作品。因为音乐艺术中的音响是经过高度概括后所形成的抽象性符号，要把它们组织起来，就必须依赖各种各样的秩序。而一些秩序经过长期的实践，又形成了一定的格律。这样的格律，可以说是音乐艺术形式美逻辑最具体的体现。通过格律的学习和掌握，或许更能领悟音乐艺术的真谛。因此，尽管格律是抽象的，以它写成的音乐也比较概括，不再是浅显易解的了，但对每个音乐学习者来说，却又是不可或缺的基本训练。

本曲集中所选的曲目，严格说来，有一、二首也并非就是复调音乐的格律形式，甚至也不一定就是具有某种形式美逻辑的体裁。但这些乐曲也一并收录在本曲集内，一是为了它们同样具有非标题性，二是也同样以复调手法写成，三是作为教材，程度也恰当，因此从实用出发，也就把它们将就选入了。

一、引子与赋格

乐曲描写孩子们的野营活动。在简短的引子部分，以号角之声拉开了这次活动的序幕。然后，一个机警而灵活的主题（第 12 小节）和它的答题（第 19 小节）出现了。与此同时出现的对题表现出昂扬的神情，补充了形象。

第一间插段抓住了主题首部和尾部的因素，两个声部相互衬托，像是孩子们行进的步伐。

主题和答题完整出现在新调上*（第 37—小节），之后改为卡农（第 52 小节），进一步细致刻画了前后紧跟的队伍。

再现时，在高声部固定音型的烘托下，主题更显出雄赳纠的气势，直指最后胜利。

二、小变奏曲

这是一首固定音型变奏曲。歌曲《浏阳河》在全曲中出现三次，前两次都用同样的固定音型伴奏，但这些固定音型实际上并非精确的固定，而是小有变化。第三次是卡农形式，但到末尾时（第 49 小节）改成主调织体为主题，使乐曲在欢舞声中结束。

*意指自 37 小节起。下同。

三、旋律

乐曲以朝鲜族的民歌为素材，6/8 的典型歌舞节奏，使清绪欢乐明快。伴奏以十六分音符相衬，像是姑娘的旋转舞裙。左右两手易位一次（第 20 小节），之后是一个更欢畅的副歌。

四、创意曲

这是一首以评弹音调为素材写成的三声部创意曲，声部逐次进入的格律，用在这里颇有众口争说的意味。

在各声部进入后（第 10 小节），经间插引至更紧凑的和应（第 16 小节）。这次的结束与下一段间插的开始是榫合在一起的，它引出一段主题倒影（第 29 小节）。乐曲的再现从 G 大调进入，但最后是个急转弯，回到 C 大调。

五、谐謔曲

谐謔曲的标题，巴赫在他的德国组曲中用过，当然，也只是作为一种快活的舞曲意味，后人也没有就此仿效，因而也没有形成某种固定的格律。

这是一首有趣的舞曲，装饰音和变音的点缀使旋律进行饶有生趣，乐曲的结构也很有意思，主题和不同的插句轮换交替，最后在快速的卡农追逐中结束。

六、小创意曲

这原是一首六十年代后期风行的群众歌曲，乐曲以二声部复调的手法进行处理，获得简洁生动的效果。最初以模仿开始，但很快转为应型化的对位。乐曲结束时，左手声部出现扩大的首部，陪衬着乐曲直至结束。

七、小赋格

这首赋格虽然冠之谓小，但实际上也不小。主题缓慢如歌，可以分成几个长短不一的短句。答题出现时（第 7 小节），高声部唱出悠扬的对题，并和插句一气呵成。主答题在第二轮出现时*（第 16－小节），音调作了为适应风格的修正。在一段间插之后，主题从下属调再现（第 33 小节），答题回到原调进入（第 44 小节）并且以模仿的织体形式出现，并在欢快中结束。

八、小变奏曲

这是一首小变奏曲。主题的陈述用呼应型的织体伴衬。第一变奏（第 16 小节）改为卡农，第二变奏（第 29 小节）主题在低音出现，上方声部则是音响饱满的音型，强化了气氛。

九、创意曲

这首三声部创意曲，主题是流动而欢快的，并带一些评弹的音调。向第三声部的过渡很从容，并在高声部唱出主题时，以对题伴衬*（第 14－小节）。呈示部结束，引入一段展开（第 22 小节）。

主答题在其他调上出现（第 26 小节）后，又有一段间插尾随，它可分三部分，一是连接性的，一是展开性的，其中有主题首部的卡农模进以及主题首部的扩大，第三部分又是过渡。

再现部分有主题及其扩大，以及对题，三者同时出现，充分肯定了主题。

十、小托卡塔

这是以复调技法写作的舞曲。发音短促的简单音调，加上装饰音和变音的润饰，仿佛是轻盈舞者叩击铃鼓，节奏生动，欢快活泼。初次呈示后，提高四度又重复一次，情绪更为明快。

接着是一个抒情的段落，旋律中的切分，伴奏中的音型和节拍交错，给这段音乐带来了内在的动力。高低声部相互易位后，第一部分的欢快舞蹈再现。

十一、帕萨卡里亚

需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

在这首帕萨卡里亚中，作曲家设计的固定音型别具新意，并不像传统形式中那种缓慢的和弦低音变换，而是旋律化的形态。整个乐曲也不以它为结构，而是分成三大部分：第一部分（第 1—11 小节）呈示了一个缓慢而沉思的主题。经过短暂的过渡（第 11—16 小节），第二部分（第 17 小节）带有展开的意味，固定旋律不再出现，而它的各个细部音调被展衍着，低声部代之以流畅的十六分音符的背景。直至最高潮，转为散板（第 25 小节）。

第三部分固定低音再现（第 26 小节），并转而在高音部出现（第 30 小节），最后在回忆的片断中结束。

十二、托卡塔

这是一首激情奔腾的乐曲。在同音反复的背景上出现一个跳跃不定的隐伏旋律，虽然时值均等，但发音的短促有力，以及属音的持续作用，使它获得巨大的推动力。接着同音反复的背景移至 F 音。这时我们发现乐曲旋律是无限制的一往无前，毫不重复已经有过的任何音调，一直到织体的改变。

乐曲的第二段（第 22 小节）把同音反复的音型改为一串串下行的六声音列，虽然节奏没有变，但突出了每个音型的首音，因此造成了速度放慢的感觉。

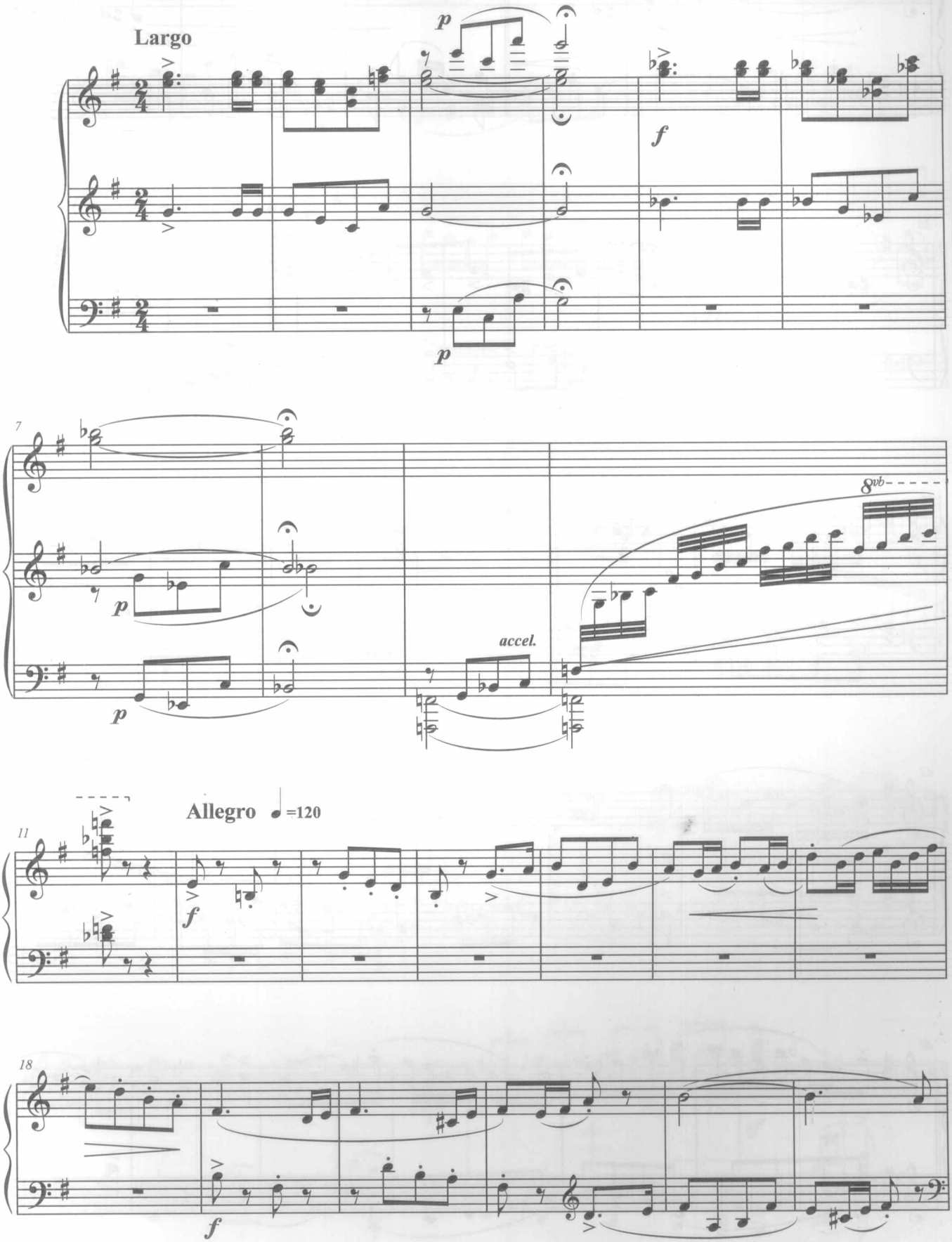
乐曲第三段（第 40 小节）回到同音反复的背景，第四段（第 54 小节）是相距二拍的模仿，先是同向的，后是反向的（第 64 小节）。

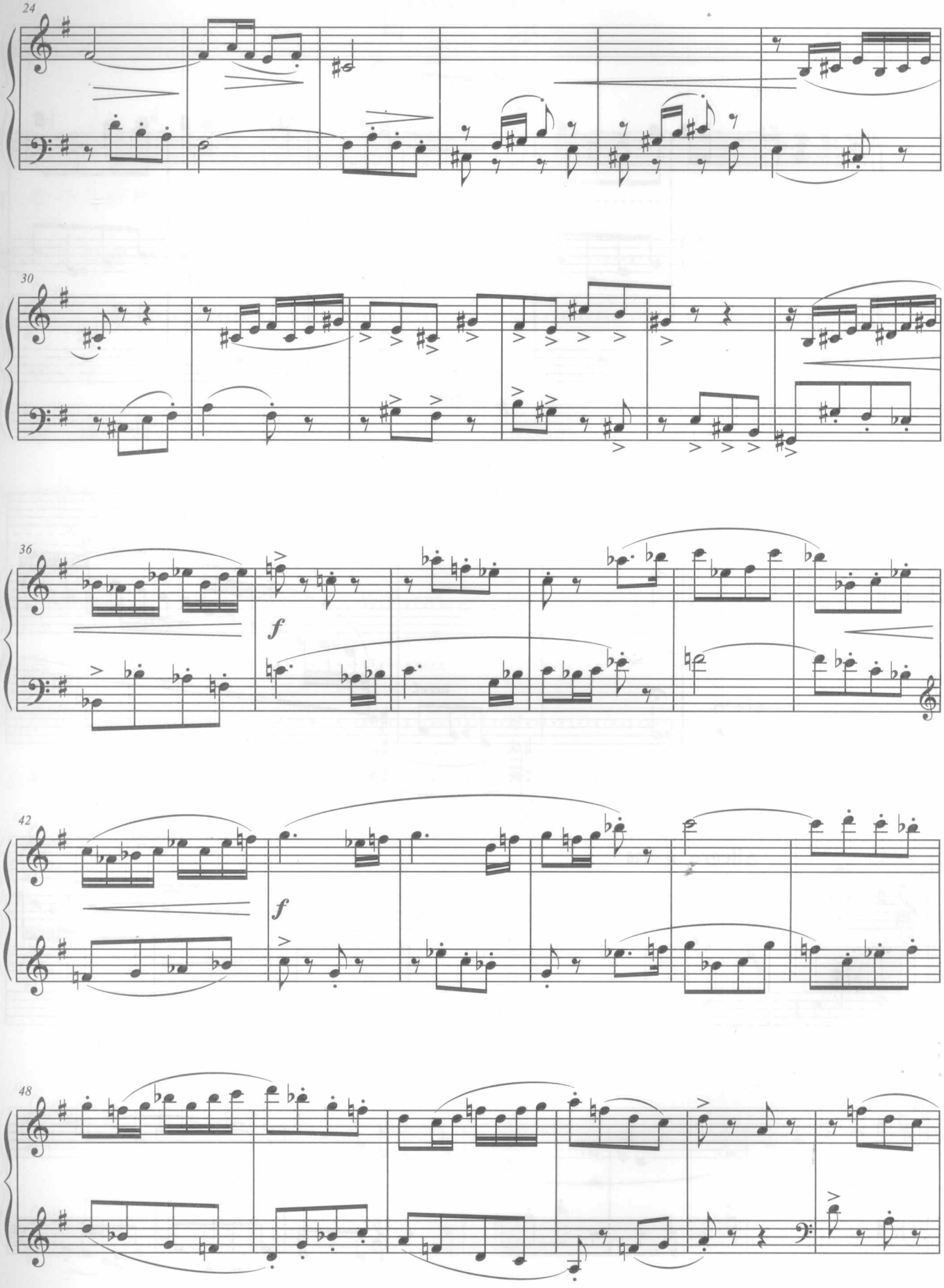
第五段（第 78 小节）是再现，回到 D 小调。只是在这段中可以听到旋律素材的重复（第 88 小节），它给乐曲带来稳定。但这段的末尾又停在属音上（第 98 小节），再一次地夹入了一段对比。第六段（第 120 小节）是乐曲的尾声，同音反复的背景加厚为和弦了，最后以强烈的情绪和一声滑奏中结束。

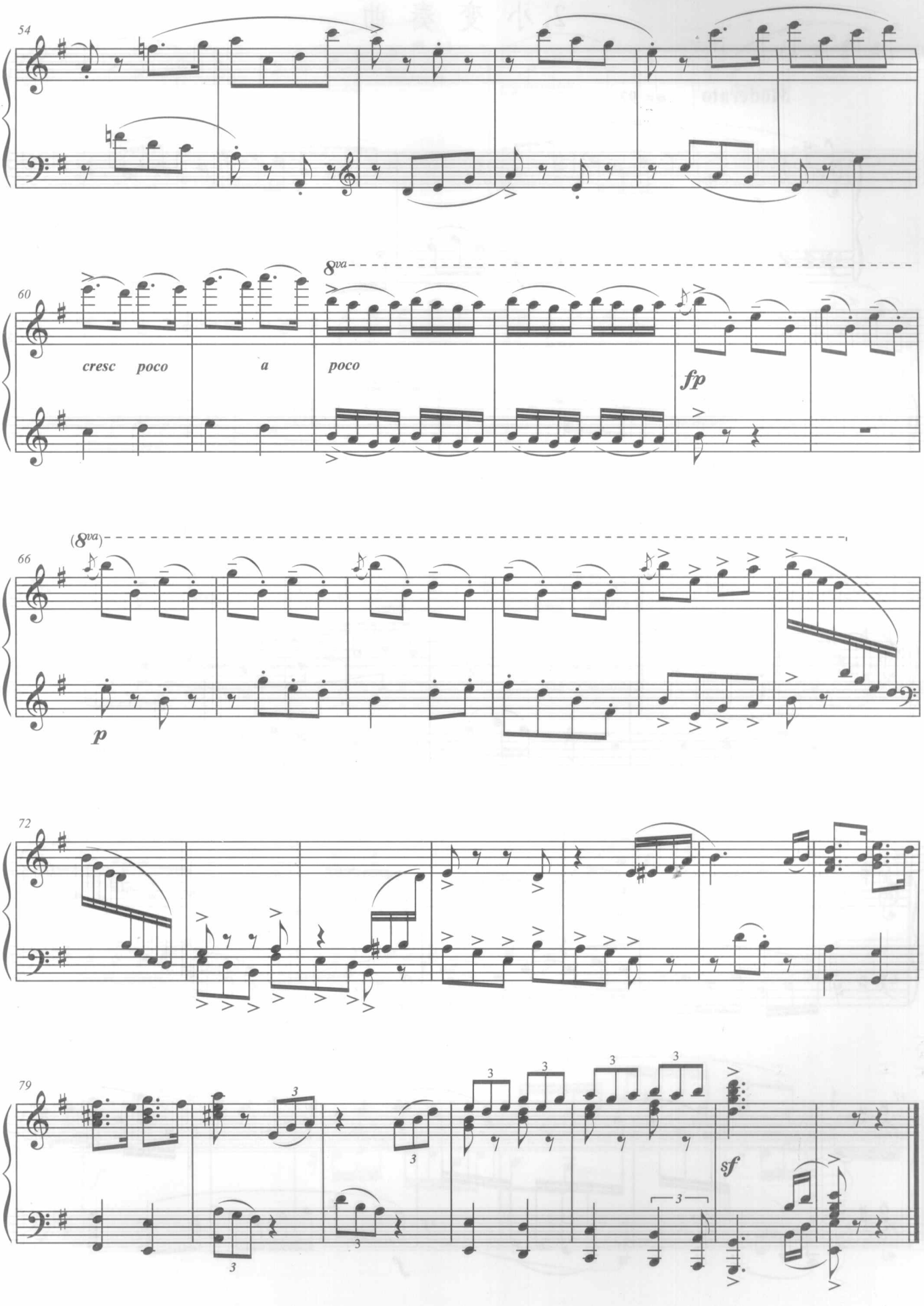
目　录

1. 引子与赋格……1
2. 小变奏曲……4
3. 旋　　律……7
4. 创　意　曲……10
5. 谐　谑　曲……12
6. 小创意曲……14
7. 小　赋　格……15
8. 小变奏曲……17
9. 创　意　曲……19
10. 小托卡塔……22
11. 帕萨卡里亚……25
12. 托　卡　塔……27

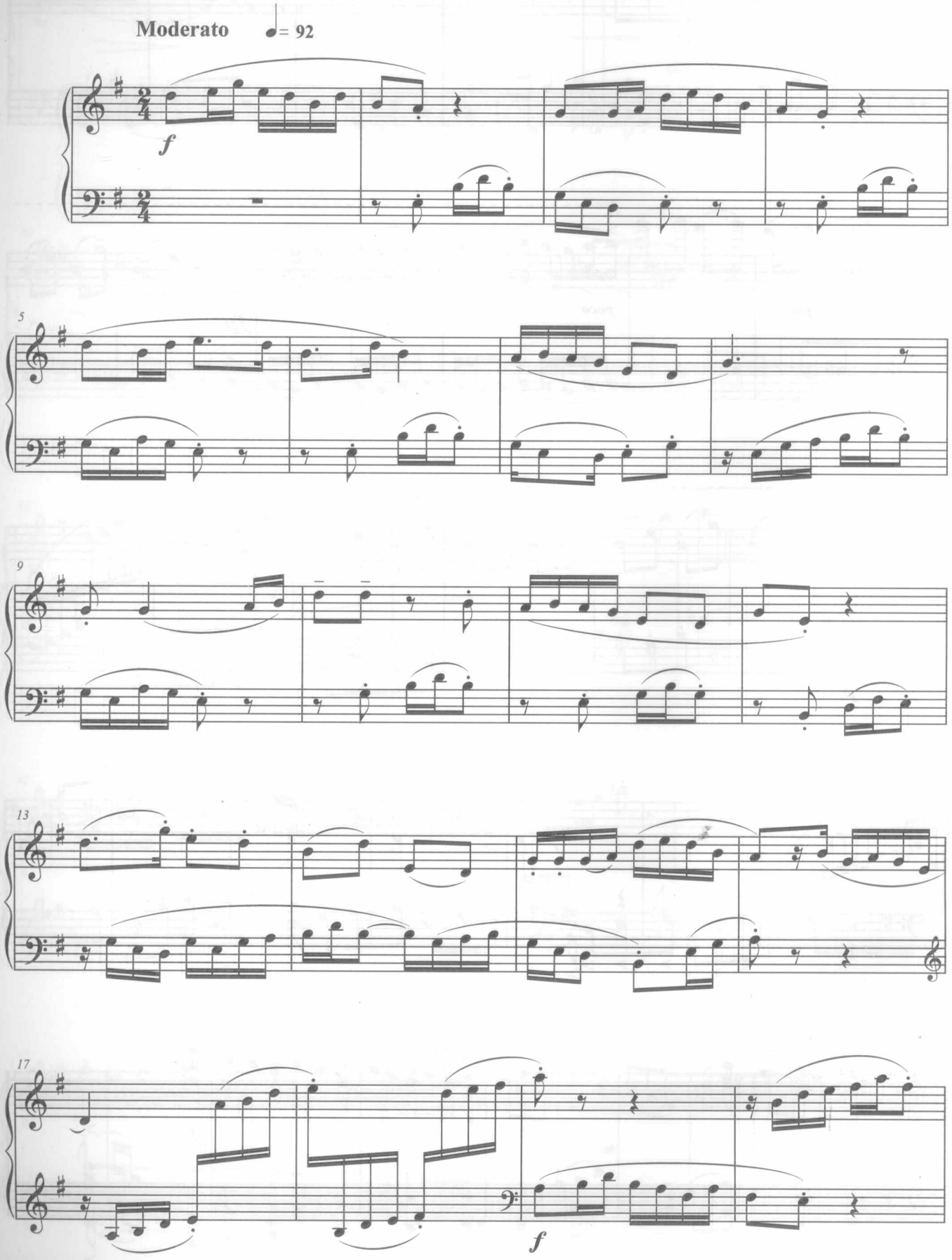
1. 引子与赋格



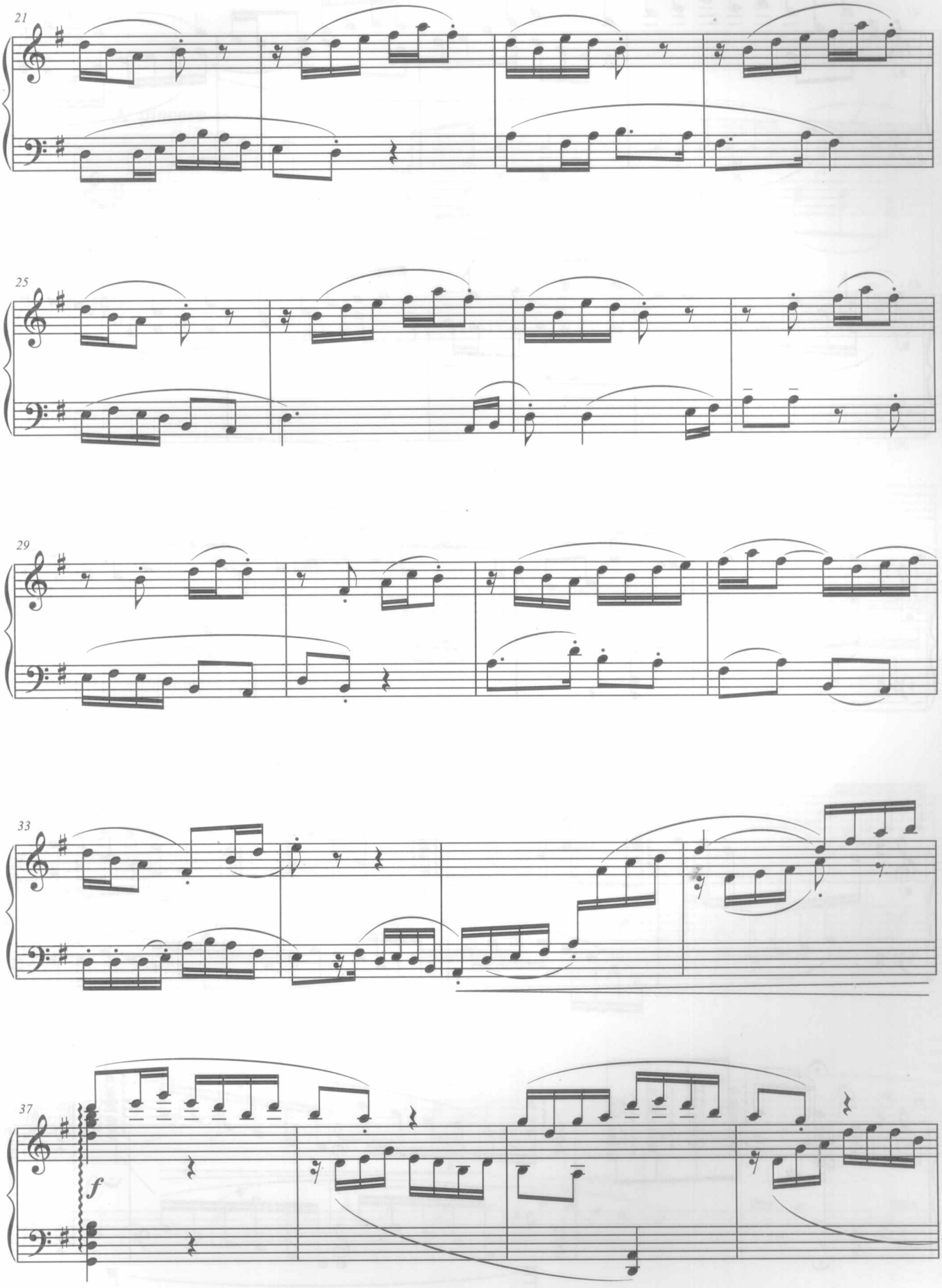

24
30
36
f
42
f
48

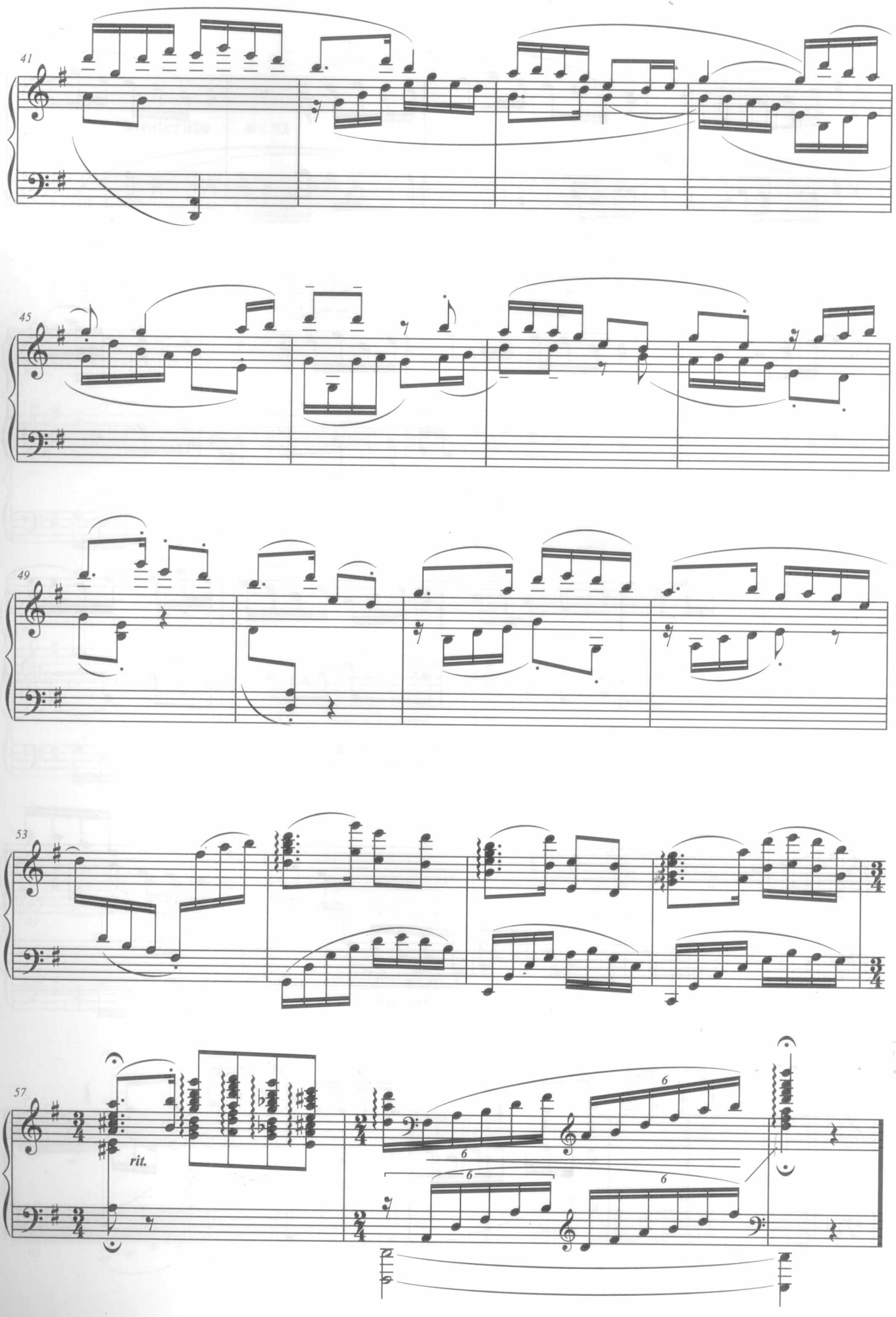

54
60
8va
cresc poco a poco
fp
(8va)
66
p
72
79
3
sf

2.小 变 奏 曲

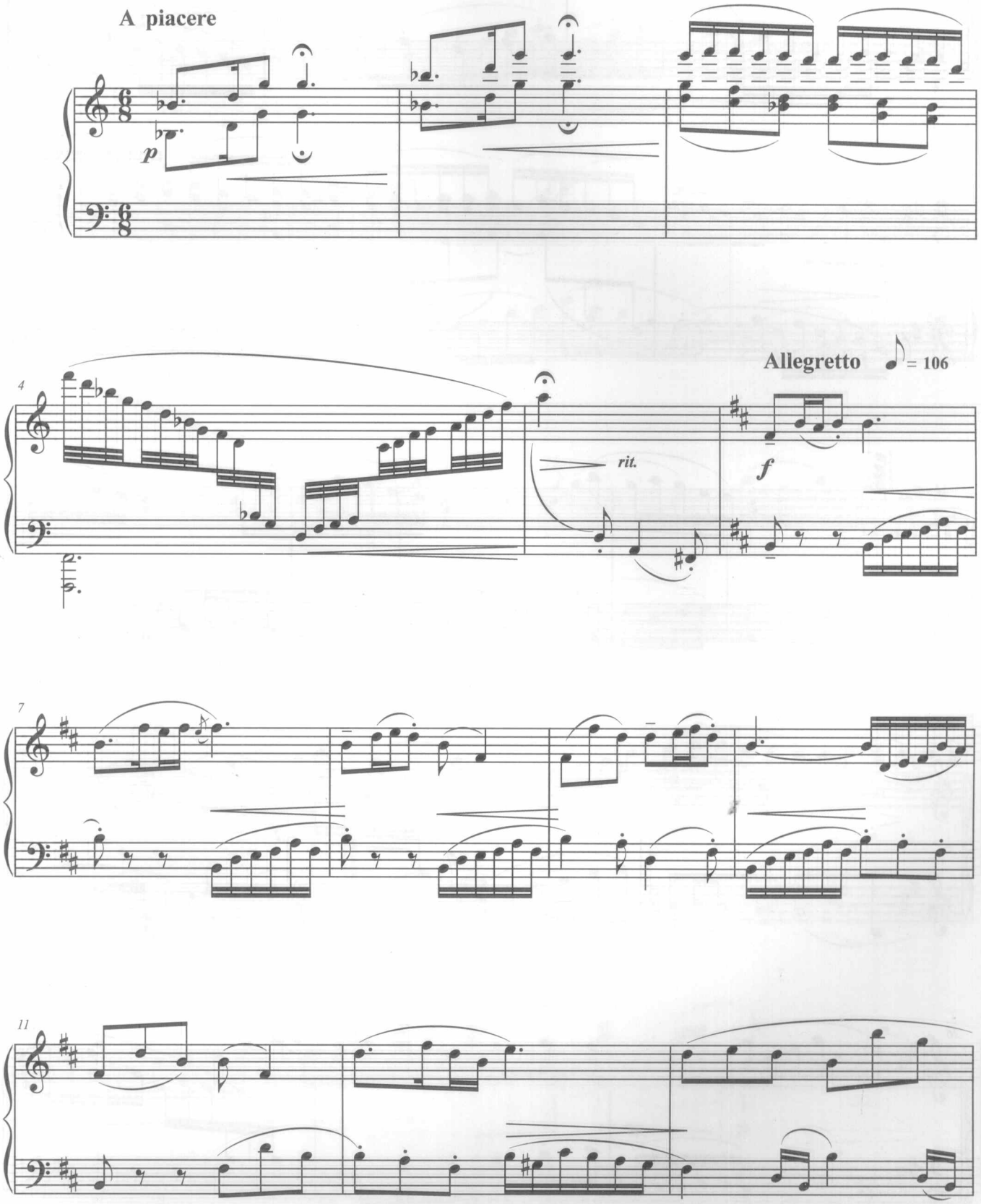


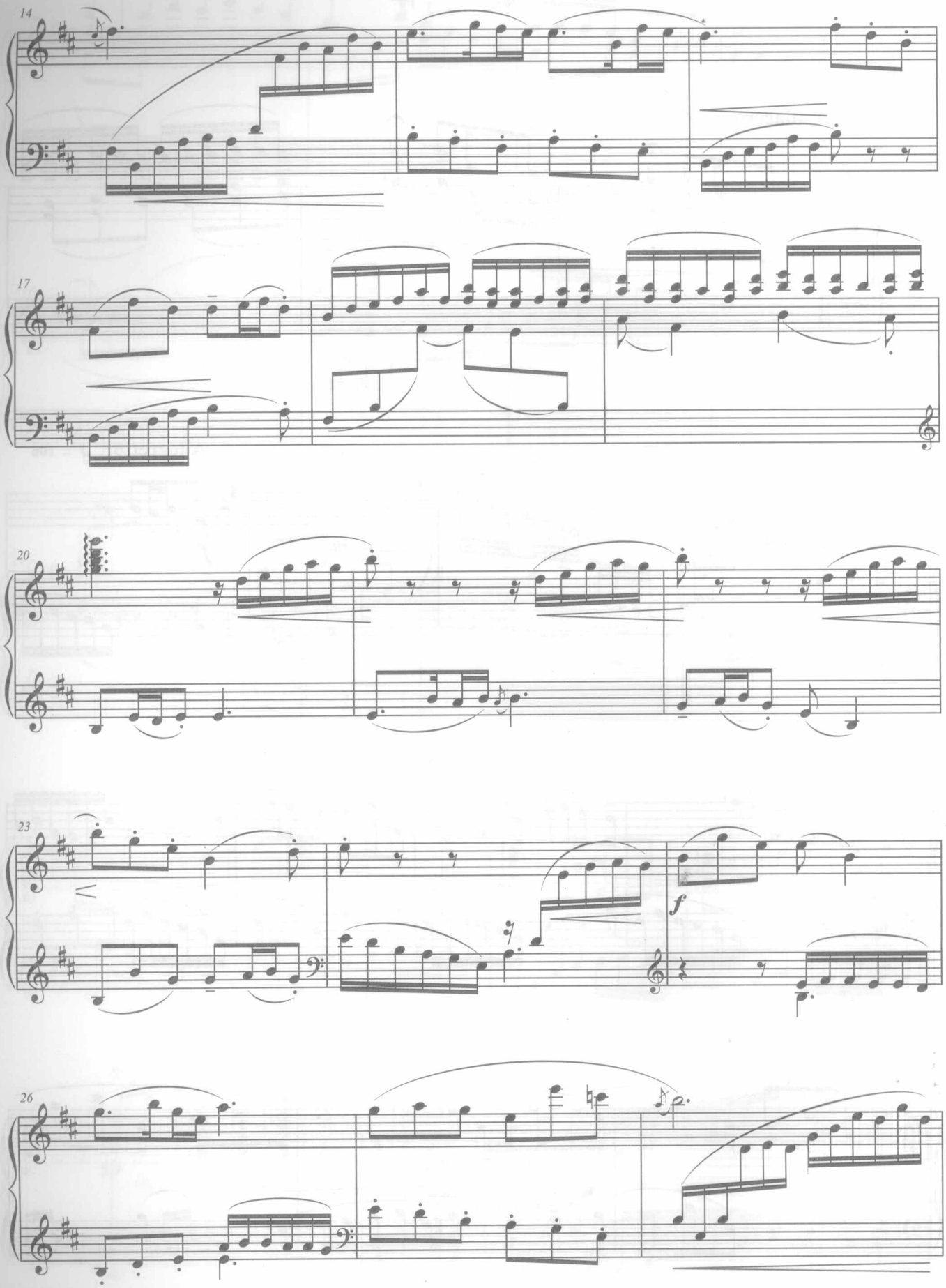
此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

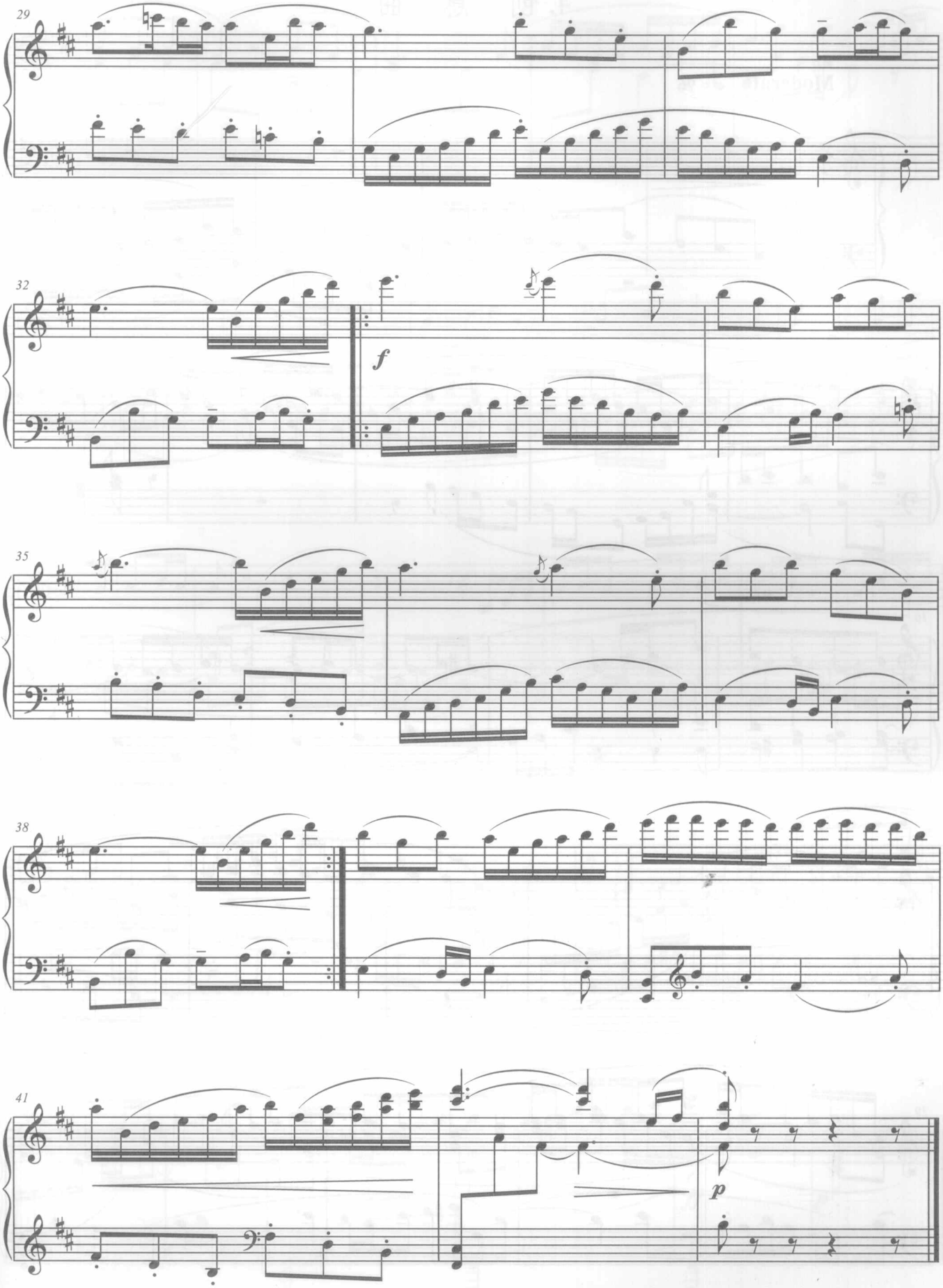

21
25
29
33
37
f


41
45
49
53
57
rit.

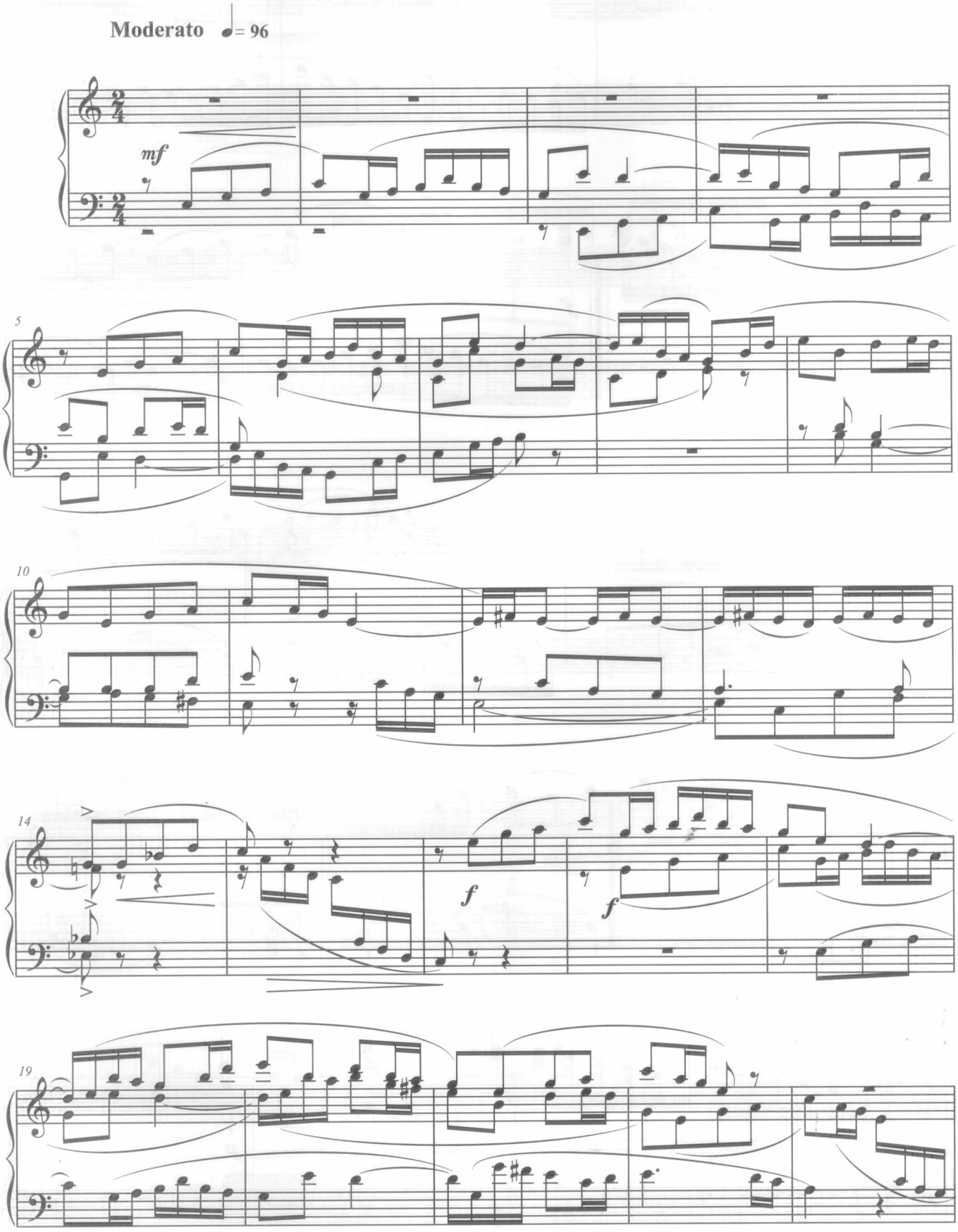
3. 旋　律




14
17
20
23
f
26


29
32
f
35
38
41
p

4.创　意　曲



此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com