

孙志鸿

复调钢琴曲与创作分析

孙志鸿 © 著

中国出版集团

世界图书出版公司

本书由“泰山学者”建设工程专项资金资助

孙志鸿复调钢琴曲 与创作分析

孙志鸿 © 著

中国出版集团

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目(CIP)数据

孙志鸿复调钢琴曲与创作分析 / 孙志鸿著. —广州:
世界图书出版广东有限公司, 2015.6
ISBN 978-7-5100-9858-1

I. ①孙… II. ①孙… III. ①钢琴曲 - 中国 - 现代 -
选集②钢琴曲 - 音乐创作 - 音乐研究 IV. ①J647.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 139118 号

孙志鸿复调钢琴曲与创作分析

责任编辑 吕贤谷

封面设计 高 燕

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

印 刷 虎彩印艺股份有限公司

规 格 787mm × 1092mm 1/16

印 张 6.75

字 数 120 千字

版 次 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-9858-1/J · 0181

定 价 23.00 元

版权所有,翻印必究

序

志鸿博士约我为他这部曲集写个序，我诚惶诚恐。一来觉得自己学历浅薄，没有资格为这样一部学术性极强的著作作序。二来我对复调这门学问没有专门深入的研究，对现代复调技法更是知之甚少。好在我志鸿有过四年的教学经历，现在又是同事，就我对他本人和他创作的了解谈一些感想，也就不为过了。

志鸿是一个真正做学问的人，在复调领域已经默默耕耘 20 余载。他主要从事音乐专业理论方面的研究，发表了大量学术性极强的论文，成果斐然。他平常虽少言寡语，但内心却有着火一样的激情。能在学术研究的基础上及繁忙的教学任务前提下，写出如此之多的优秀作品，实属难能可贵。

纵观这 19 首复调钢琴曲作品的创作，我认为有如下几点值得关注。

第一，题材的民族化。主要通过我们熟知的能代表传统文化精神的平常生活场景或画面，如对歌、童谣、古琴、民间舞、中国画、古典文学等，抒发在中国文化浸润下的中国人的喜怒哀乐，表达中国人的志趣和情操。

第二，对传统音乐语言的引用。主要有三个层面的引用方式：一是表层引用，如对原民歌旋律的直接引用或者初步加工；二是中层引用，如将传统音乐把音高概括为两种三音列即 $[0, 2, 4]$ 和 $[0, 2, 5]$ 作为核心细胞而运用；三是深层引用，如结构思维、音色思维、旋法思维以及审美趣旨等在作品中的体现。

第三，对传统复调技法的熟稔掌握。这 19 首复调乐曲中运用了各种复调形式，如创意曲、复调变奏曲、帕萨卡利亚、前奏曲与赋格、帕萨卡利亚与赋格等复调形式。仅就赋格而言，有单主题赋格，又有双主题赋格和三重赋格，形式多样。甚至在双主题赋格中，又有并列呈示和重叠呈示两种实例的运用。在对位技术上，既有严格对位的作品，也有在自由对位中探讨民族化和声的作品，还有尝试现代对位技术的作品。

第四，对现代复调技法的融合。几乎所有的 20 世纪的复调技法，在该曲集中都可以找到生动的例证。但是作者不是唯技术论者，他对每一种现代技法在运用

时都赋予了特定的表现目的和生动的音乐内容，运用现代复调技术去实现其音乐表现的目的，而不是单纯的技术堆叠。概括地说，该曲集中有调性扩展的现代复调技术，如无调性对位、双调性对位、多调性对位和全音阶对位；有节奏扩展的现代复调技术，如无节奏对位；还有复风格的现代复调技术等。

因而，本书具有三方面的价值：

从理论研究的角度看，本书是研习复调技术理论的重要参考书，是复调理论教学中理论与实践相结合，以实践证明复调理论的重要环节。

从艺术和美学的角度看，本书 19 首乐曲表达了不同层面的具有丰富情感特征的内容，而且这些情感的抒发是建立在作者“诗言志”的艺术理念基础之上的。

从钢琴表演的现实角度看，目前我国复调钢琴作品的创作相对较薄弱，这方面的优秀作品较为匮乏，该书的出版算是对这一缺憾的弥补。而且，该书并不是单纯的钢琴作品，其创作分析部分能让演奏者明了作者的创作意图和技术概貌，这对于钢琴作品来说，也许是一种更贴心的形式。

以上是我不甚成熟的一些感悟，聊以为序。

李云涛

2015 年初春于济南

目 录

第一部分 乐 曲

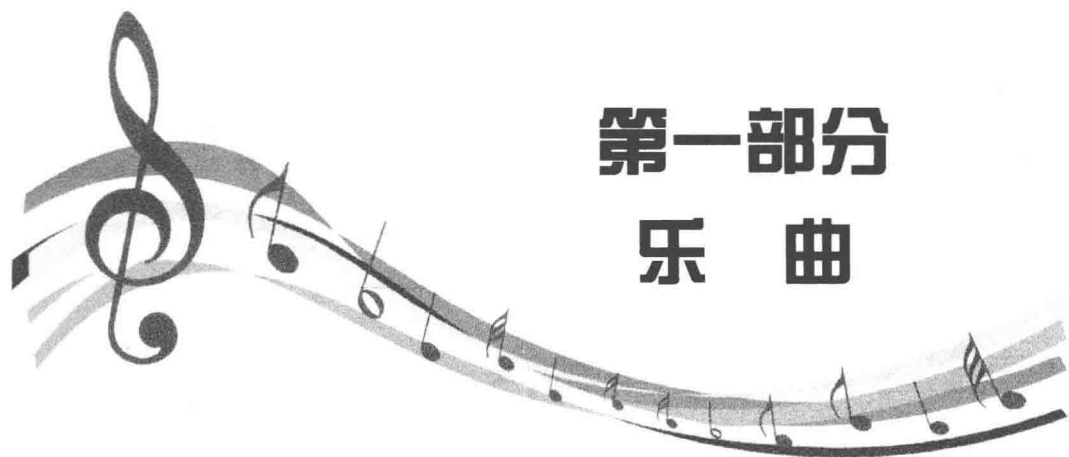
一、钢琴组曲《风》	3
(一) 关雎	3
(二) 水墨画	7
(三) 童谣	11
二、现代风格复调钢琴小品套曲	15
(一) 缠绕	15
(二) 落英缤纷	17
(三) 影子	23
(四) 爬山调	24
(五) 大歌	25
(六) 雀跃	27
(七) 对歌	29
(八) 私语	30
(九) 创意曲	32
(十) 西北叙事	35
(十一) 琴韵	38
(十二) 芦笙舞	41
三、赋格曲四首	44
(一) C 羽调赋格	44
(二) C 羽调帕萨卡利亚与赋格	50
(三) #C 调三重赋格	61
(四) F 徵调前奏曲与赋格——秦韵	67

第二部分 乐曲创作分析

一、钢琴组曲《风》	77
(一) 关 雎	77
(二) 水墨画	78
(三) 童 谣	79
二、现代风格复调钢琴小品套曲	81
(一) 缠	81
(二) 落英缤纷	82
(三) 影 子	83
(四) 爬山调	83
(五) 大 歌	84
(六) 雀 跃	84
(七) 对 歌	85
(八) 私 语	86
(九) 创意曲	87
(十) 西北叙事	88
(十一) 琴 韵	89
(十二) 芦笙舞	90
三、赋格曲四首	91
(一) C 羽调赋格	91
(二) C 羽调帕萨卡利亚与赋格	92
(三) #C 调三重赋格	95
(四) F 徵调前奏曲与赋格——秦韵	98
参考文献	101
后记	102

第一部分

乐 曲

一、钢琴组曲《风》^①

(一) 关 雎

Adagio ♩ = 40
rubato
1994

Piano

Piano

Pno.

Pno.

Pno.

Moderato (♩ = c. 108)

Pno.

① 此组曲于1995年5月25日首演于山东艺术学院小礼堂“孙志鸿作品音乐会”。“风”是风情之意。

13 *mp* *sf* *sfz*

18

21 3 5

25 *f*

29 *pp* *ppp* *mp* *f* *Lento*

Pno.

Pno.

Pno.

Pno.

Pno.

The musical score consists of five systems of piano notation. Each system includes a grand staff with a treble and bass clef. The first system (measures 13-17) features a dynamic range from *mp* to *sf* and includes a *sfz* marking. The second system (measures 18-20) continues the melodic and harmonic development. The third system (measures 21-24) includes fingering numbers 3 and 5. The fourth system (measures 25-28) features a forte (*f*) dynamic. The fifth system (measures 29-32) is marked *Lento* and shows a dynamic progression from *pp* and *ppp* to *mp* and *f*. The score is written in a key with one flat and a 2/4 time signature.

Pno.

34

mp *f* *mp* *f* *mp*

Detailed description: This system contains measures 34 through 38. The music is in 2/4 time. The right hand features a melodic line with slurs and accents, while the left hand provides a steady accompaniment of eighth notes. Dynamic markings alternate between *mp* and *f*.

Pno.

39

f *mp* *f*

Detailed description: This system contains measures 39 through 42. The right hand has a more active melodic line with slurs and accents. The left hand continues with eighth-note accompaniment. Dynamics include *f*, *mp*, and *f*.

Pno.

43

Presto

f

Detailed description: This system contains measures 43 through 47. The tempo is marked **Presto**. The right hand has a rapid melodic line with slurs and accents. The left hand has a rhythmic accompaniment of eighth notes. A dynamic marking of *f* is present.

Pno.

48

pp *f* *pp*

8va - -

Detailed description: This system contains measures 48 through 52. The right hand has a melodic line with slurs and accents. The left hand has a rhythmic accompaniment of eighth notes. Dynamics include *pp*, *f*, and *pp*. An 8va marking is present in the left hand.

Pno.

53

f

8va - -

Detailed description: This system contains measures 53 through 57. The right hand has a melodic line with slurs and accents. The left hand has a rhythmic accompaniment of eighth notes. A dynamic marking of *f* is present. An 8va marking is present in the left hand.

58

Pno.

pp *f*

8va

63

Pno.

8va

66

Pno.

fff *rubato* *p*

73

Pno.

pp *pp* *8va*

77

Pno.

ppp *pppp*

(二) 水墨画

rubato
f
Piano
8va

accel.
p
f
1993
a tempo

accel.
5
Pno.
Adagio ♩ = 40

7
Pno.
f
p

11
Pno.
pp
pp

Pno.

17

accel.

Pno.

21

a tempo

accel.

a tempo

Pno.

24

rubato

Pno.

29

p

Pno.

34

Pno.

38

ppp

Pno.

42

ppp

3

3

Pno.

46

mf

tr

Pno.

50

ppp

Pno.

54

Spirito

mf

Pno.

58 *p* *Sma* *ff*

Pno.

61 *Lento* *p* *ff*

Pno.

66 *Vivace* *mf* *ff*

Pno.

69 *p* *Sma* *ff*

Pno.

72 *p* *ff*