

qushi yu zuopin fenxi
jianbian jiaocheng

卢广瑞 编著

曲式

与

作品分析简编教程

华艺出版社

曲式与作品分析简编教程

卢广瑞 编著

华艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

曲式与作品分析简编教程/卢广瑞 编著. —华艺出版社, 2004. 6

ISBN 7-80142-318-6

I. 曲… II. 卢… III. 音乐-作品集-简编教程

IV. F436.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 78496 号

曲式与作品分析简编教程

卢广瑞 编著

*

华艺出版社出版

责任编辑: 黎 波

(朝内南小街前拐棒胡同 1 号)

邮政编码: 100010

华艺出版社出版发行

新 华 书 店 经 销

*

787×1092 毫米 16 开本 24.5 印张 466 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80142-318-6/C·263

本册定价: 48.00 元

编者寄语

“曲式与作品分析”课程是高等音乐基础理论教育的一门必修的主干课程，如何使教材较好地适应其教学的实践和改革，是作者编写本书的基本动机，本着与时俱进的时代精神和教学改革的思想，在吸取现有相关教材有益成果的基础上，阐发自己在教学中的体会，试图为该课程教材的建设和发展，做出些点滴的努力和微薄的贡献。

笔者认为，“曲式与作品分析”课程，需要“考虑创作的实际程序与步骤”，尽可能地用“通识”的观念较全面对待这门课程的教学。它应包含三方面的内容。一是音乐作品的基础分析，主要内容包括：1、音乐的写法，即音乐的陈述方法；2、主旋律的分析；3、和声分析。二是音乐作品的形式，即曲式类别分析，透视音乐思维的规律；三是音乐作品的“内容”分析，即把握作品基本的情感和意象。三者相互区别，又相互渗透，互为依存。

音乐作品是作曲家思想、情感的吐露和表现，这种好的表现，一定是真挚的情感和恰当形式的完美结合。人的思想、情感随时代的发展而变化，音乐作品的形式、曲式也因其内容的不同而发生变化。因此，作品曲式形成的“范式”讲解与其如何发展，有何规律，这种动态过程是整个教学过程始终应把握的。在分析作品形式的同时，应对其情感和意象内容做出判断，因为，形式与内容始终是相互依存而产生、存在的。不存在没有内容的形式，也不存在没有形式的内容。

分析音乐作品形式的诸方面是手段和方法，把握音乐作品内容和其性质才是作品分析实质性的目的，而认识和掌握音乐思维的规律是最终要解决的问题。这是笔者对“曲式和作品分析”课程的基本立场和观点。

本教材由九个章节构成，按照曲式学的规律，由浅入深，由简到繁，列举的谱例力求考虑到教学对象、学生的具体情况，以及培养学生自学和思考练习的能力。

本书对关键词和术语一般都注有英文，便于双语教学。

作者曾就读中央音乐学院，受益于恩师李吉提教授，本书的编写就是在此基础之上，加之多年的教学经验而成。

虽然在写作的过程中作出了自己的努力，但是，存在的不足和缺陷之处在所难免，我期待着能够得到专家、学者们的意见和指教，以便今后不断的修正和完善。

卢 广 瑞

目 录

第一章 关于曲式与作品分析	1
第一节 曲式与作品分析	1
第二节 音乐体裁与曲式	2
第三节 作品分析的主要对象和内容	2
第二章 单一部曲式 (One Part form)	8
第一节 定义和特征	8
第二节 单一部曲式 (乐段) 的内部结构	8
第三节 单一部曲式 (乐段) 的分类	10
第四节 乐段 (谱例) 分析的基本步骤、提示与分析练习	17
第五节 复乐段	26
第三章 单二部曲式 (Two Part Form)	31
第一节 定义和特征	31
第二节 单二部曲式的分类	31
第三节 单二部曲式 (谱例) 分析	37
第四节 再现单二部曲式与复乐段的区别	48
第四章 单三部曲式 (Three Part Form)	50
第一节 定义及其特征等	50
第二节 再现单三部曲式	50
第三节 并列单三部曲式 (非再现的单三部曲式)	55
第四节 单三部五部曲式与双三部曲式	58
第五节 单三部曲式 (谱例) 分析	59
第五章 复三部曲式 (Ternary Form)	89
第一节 定义和特征	89
第二节 复三部曲式各部分的特点	90
第三节 复三部曲式 (谱例) 分析练习	98
第四节 复二部曲式	138

第六章 回旋曲式 (Rondo Form)	154
第一节 定义和特征	154
第二节 回旋曲式的分类	154
第三节 回旋曲曲式 (谱例) 分析练习	158
第七章 变奏曲式 (Variation Form)	190
第一节 定义和特征	190
第二节 变奏曲式的第一类型“严格变奏”曲	190
第三节 变奏曲式的第二类型“自由变奏”或“性格变奏”曲	203
第四节 双主题变奏曲	216
第五节 变奏曲式 (谱例) 分析练习	216
第八章 奏鸣曲式 (Sonata Form)	241
第一节 奏鸣曲式概论	241
第二节 成熟时期的奏鸣曲式	249
第三节 奏鸣曲式的 (谱例) 分析	251
第九章 回旋奏鸣曲式 (Ritornello Sonata Form)	349
第一节 定义和特征等	349
第二节 回旋曲式的 (谱例) 分析练习	350
练习参考答案	358
参考书	385

第一章 关于曲式与作品分析

曲式学的产生与生活 and 情感

纵贯音乐史，可以说，曲式学伴随西方歌剧、西方器乐音乐的诞生和发展而逐渐形成。特别是钢琴的出现和发展，以及器乐曲体裁的产生和发展而逐渐完善，经历了巴洛克和古典主义近 150 年左右的时间，音乐家们不断努力，在实践中最终产生典范式的形式结构，即曲式，进而出现曲式学和音乐作品分析学。

俗话讲：“不平，则鸣”，“有感，而发”。文艺作品的产生，与这两条俗语密切相关。“不平”就是人的心情不平静，激动。“有感”就是人对现实或生活的感受。音乐艺术就是作曲家抒发对生活的感受，不平静的心情，各种情感。当然，时代的不同，作品中“不平”，“有感”的性质也是不同的。比如：巴洛克音乐、古典主义音乐、浪漫主义音乐它们的所处的历史时期、时代生活不同，其中的思想、情感也是不同的。一旦人有了情和感，需要表达出来时候，这种情感的“内容”就需要一定的形式作为载体来表现出来，曲式应运而生，并且随之变化、发展。音乐内容的不同，当然音乐的形式也会有区别。

第一节 曲式与作品分析 (Musical Form and Musical Analysis)

曲式是音乐作品最终形成的结构形式，即各种大、小歌曲、乐曲的组织结构形式。这种结构形式是在音乐语言基础材料成分之上，根据作曲家所要表现、表达的情感内容，塑造艺术形象内容的需要，经过一系列的组织、发展手法，形成有机一体的结构形式。这种结构形式是乐思内容 (image) 发展而形成的结果，是由音乐“内容” (美感，艺术趣味、美学思想、意象) 所决定的，各种乐曲曲式的区别、不同与时代、潮流、风格等密切相关。

分析音乐作品的结构形式——曲式，是研究、把握作品的构成，如作品分几个部分，由几个部分组成，其部分之间的相互关系和相互作用是什么。我们学习曲式课程，研究作品的结构形式，表面上是在对作品的外部形式的研究，

实质上，最终的目的是要把握音乐作品的情感内容，思想内容，以及音乐作品潜藏着更高的精神内涵和思想境界。学习曲式，就是要为它最终的目的打好基础。我以为，“曲式与作品分析”这个句子，前者是针对研究作品的外在的形式（Form）而言，后者是针对作品内在的情感、意象内容（Content）而言。

第二节 音乐体裁与曲式（Types of Literature and Music Form）

体裁，一方面可指表演（Performance）的形式，如声乐（Vocality）或器乐（Instrumental music），独唱（Vocal Solo）或合唱曲（Chorus），独奏或重奏曲等；一方面也可指表演的规模，如室内乐、交响乐，齐唱，大合唱；还可以指“音乐的性格特征”，即作品通过节奏、节拍、速度、音调等音乐要素，表现出来具有典型性的艺术特征。如：通过三等分的节拍而确立的圆舞曲体裁，它的速度慢，或快，其“性格”又会产生变化。进行曲体裁，是通过强劲而又整齐的节奏要素而表达的。还有狂想曲（Capriccio）、即兴曲（Impromptu）等体裁，它们典型的音乐性格特征都是通过各自某种特定的音乐要素而表现出来的。

音乐的体裁与作品的曲式相互联系，又相互区别。比如，器乐舞曲体裁往往与三部曲式（单三或复三部曲式）有关联。古典奏鸣曲体裁，第一乐章往往是奏鸣曲式。而回旋曲和变奏曲即是一种体裁，也是一种曲式的名称。

第三节 作品分析的主要对象和内容 （The Object and the Content of Musical Analysis）

一、作品分析的主要对象和任务是

1、音乐语言的主要载体——主旋律（Theme），以及其中音乐语言的基础成分。

分析音乐语言基础成分，音乐语言的基本表现手段，目的是把握音乐作品的基本性格、情感、意象的性质。这是曲式分析之前的第一步，尤为重要。

音乐语言基础成分有：动机（Motive），乐汇（Figure），乐节（Phrasemember）。在这些基础成分之上，形成乐句（Phrase）、乐段（Passage, Section）。

乐思（Image），音乐语言的基本要素成分，如音高（Pitch）、音程、节奏，等相互作用，最初的显现——可能是动机或乐汇、乐节，它自身的运动、发展到了一定阶段，形成乐句，乐段（小、中、大型，方正性，非方正性，各种规

模,各种性质)。乐句、乐段的出现,就可能形成某种结构形式,即曲式。如果是完整的乐段,就是一部曲式。如果其结构更进一步复杂化,就可能成为二部、三部曲式,或更为复杂的曲式结构。

乐思最初的这种显现,如同细胞的产生,经过它自身的发展,逐渐形成物种或生命。有生命的存在,就会有生命的运动。任何物体或生命的运动和发展必然会形成某种形式,这就是乐思的运动和发展可能会形成乐段或更为复杂的形式(曲式)的基本原理。

总之,乐思的新生或产生,形成音乐语言(旋律),它必须要以音乐基本要素(音高、音程、节奏,等)为表现手段,使“不平,有感”的思想、情感物化为乐谱。

2、音乐语言成分中的基本要素(表现手段),有:

音高(pitch)、音色(Tone color, or Timbre)、节奏(Rhythm)、节拍(Meter)、音程(Interval)、调式(Mode)、调性(Tonality)、和声(Harmony)、织体(Texture)、旋律线和力度(Dynamics)、速度(Speed)等。这些音乐要素是形成音乐内容——情感或意象(形象)的重要因素,是在分析音乐语言基础成分时需要密切关注和把握的。它们的运动和发展就是音乐“内容”的具体展示,我们对音乐“内容”的分析就是要关注和把握这种展示。例如:

3、和声分析。传统曲式形成的依据(结构力)就是和声。因此,和声分析是曲式分析的重要内容和基础。和声中的成分包括:

(1)、和弦(Chord),即三和弦、七和弦。主要形式:大三和弦;小三和弦。各类七和弦。

和弦的标记法:音阶的每一音级用罗马数字I、II、III、IV、V、VI、VII来标记。(德国,保罗·兴德米特法)和弦功能标记法。

音阶的每一音级用大小写字母表示,如,主和弦(Tonic chord):T t;属和弦(Dominant chord):D d;下属和弦(Subdominant chord):S s;等。(前苏联,斯波索宾法)

(2)、调式、调性:到目前为止,曲式学课程中涉及到音乐作品范畴还是主要以西方大、小调调式体系为主。所以调式、调性的分析也是局限于大、小调调式体系的理论。西方大、小调调式体系的基本音乐理论与和声学理论是曲式学课程的基础。当然,中国作品就涉及到中国的乐学,以及五声调式体系理论。

二、音乐材料组织、发展的手法

音乐(乐思)材料组织、发展的手法有:

1、引导和呈示型的音乐(乐思)材料组织、发展的手法主要是:原始陈述(Statement)、重复(Repetition)、模进(Sequence)、等。

2、展开型的音乐（乐思）材料组织、发展的手法有：变奏（Variation），模进，迭奏，宽放（Augmentation），缩减（Curtailment），裁截，叠入，出新，演化（Evolvment），等。

3、收束型的音乐（乐思）材料组织、发展的手法有：换头，换尾，合头，合尾，头尾合，扩充（Expansion），补充（Supplement）等。

三、音乐陈述结构的形式

1、基础结构。动机或乐汇、乐节，它自身的运动、发展形成乐句、乐段。根据音乐内容的需要，可能表现出来可能性有小、中、大型，方正性，非方正性，各种规模，各种性质的乐句或乐段形式。

2、联合组群性结构。衍生、散体、连句，模进、诗句等自由式的各种规模，各种性质的乐句或乐段形式。

四、曲式结构的原则

音乐的结构原则体现了音乐思维的特征，与人的听觉习惯和特点有关，同时也体现了某种自然、客观规律。曲式结构的原则一般分为

- 1、并列原则。体现二者事物的对比性。
- 2、再现原则。体现主辅的关系。
- 3、循环原则。体现“周而复始”的客观规律。
- 4、变奏原则。体现连续性和发展、延续、变化的规律。可分为：
 - a. 固定基础变奏；
 - b. 主题变奏。
- 5、奏鸣原则。体现对立和统一规律。

音乐作品“完形”（意为：“一部完整的作品”）结构之内容示意

音乐作品（“完形”）结构之内容示意图				
音乐运动逻辑	静 (速度、节奏、和声、织体等)		动	静
	动		静	动
旋律运动逻辑	开		合	
	起		开	合
	起	承	转	合
主题材料	基础音调、主旋律		贯穿、展开	统一、再现
陈诉类型	引导型	呈示型	展开型	收束型
调式、调性	守调		离调、转调	调性回归初始、原调
音乐语言 基础成分	动机、“集核”、 乐句、“核集”		动机、“集核”、 乐句、“核集”	动机、“集核”、 乐句、“核集”
乐思材料组织、 发展手法	原始陈诉 迭奏 变奏 模进 宽放 紧收 → 扩充 缩减 演化 裁截 叠入 出新 补充 → 合头 合尾 换头 换尾 头尾合 重复			
陈述结构 表现形式	独立性 基础结构 ↓ 乐汇 乐节 乐句 乐段 联合组群性 结构 ↓ “衍生” 散体、连句 模进、诗句 自由 “中间型结构” → 乐汇 乐节 乐句 乐段 独立性 基础结构 ↓ 乐汇 乐节 乐句 乐段 (大、中、小 各种规模 各种性质) → (中、小型 方正性)			
音乐作品 组织结构	乐段 复乐段 二段体 三段体 呈示部		乐段 复乐段 二段、三段体 自由、模进、散体 展开部 插部	乐段 复乐段 二段体 三段体 再现部

三部性音乐作品曲式结构形态

西方音乐作品三部性曲式结构形态示意图			
性 质 部 分 曲 式 类 型	呈 示	对 比	再 现
再现二段式 (再现单二部)	a	对比句 b 再现句	
三段式 (再现单三部)	a	b	a
三部曲式 (复三部)	A (a b a)	B (c d c)	A
奏鸣曲式	呈示部	结展开部	再现部
	引 呈 连 副		呈 连 副 结
回旋曲式	A B A C A		
变奏曲式	主题原形	若干次变奏	主题再现

注意区分：不同的时代，作品形式结构的差异，音乐意象性质的区别。

西方音乐作品曲式结构发展一览表:①

曲式特点	巴洛克时期 1700 - 1750	古典主义音乐 1750 - 1820	浪漫主义音乐 1820 - 1890	后浪漫主义以后 1890 - 1950
句逗 句型 终止式 材料 配合	各声部交错 长短句 调式性终止 统一湮没对比 各声部异步	律动整齐 方正句式 完全功能进行 对比多于发展 诸方面常常同步	混合交融 散文句 常隐退主功能 发展多于对比 诸方面多异步	模糊暧昧 数比句 更加复杂多变 对比大于统一 异步性更强
一段式 (单 一部曲式)	只用于宗教圣咏或声乐作品		见于器乐小品且日渐多用	
二段式单二部	A + A'	A + B (b + a) 或 A + B (b + b)		A + A'
三段式单三部	A + (A'A')	A + B + A 或 A + A' + A 或 A + (A'B) A' 或 A + A' + A"		
多段式	A + B + C			A + B + C
复二部曲式	A + [B]	[A] + [B] 或 [A] + B 或 A + [B]		
复三部曲式	[A] + [B] + C. D.	[A] + Trio + [A] [A] + Epi. + [A]	[A] + Mix. + A' [A] + Double + A'	[A] + DG + [A']
回旋曲式	A + A' + A + A + A	A + B + A + C + A	A + B + A + DG + A 或 A + B + A + B' + A	
变奏曲式	固定低音帕萨 卡利亚恰 空	A + A1 + A2... + An	A + A1 + A2... + An	帕萨卡利亚
奏鸣曲式	二部性奏鸣曲	三部性奏鸣曲式双呈示 部奏鸣曲式 回旋奏鸣曲式		四部分构成的奏鸣曲式 五部分构成的奏鸣曲式 拱形对称的奏鸣曲式

① 引自: 彭志敏:《音乐分析基础教程》, 人民音乐出版社, 1997 年, 133—134 页

第二章 单一部曲式 (One Part form)

第一节 定义和特征

定义。单一部曲式 (乐段)：乐段是曲式结构最基本、最小的单位，也是单一部曲式的基本类型。乐段一般由两个乐句或两个以上的乐句组成，它的乐思内容 (性格) 明确，有明确的终止，其结构相对完整，可以表达完整 (单一) 的乐思或表现完整 (单一) 的音乐意象。

特征：呈示性陈诉写法；音乐材料多为重复；调式、调性与和声大都统一。单一部曲式或乐段可以是作品 (其它曲式) 中的一个相对独立的部分。它本身也可以作为独立乐曲、作品。它的内部结构较为单纯，一般不再含有次级曲式。乐段常常反复，乐段的反复其结构基本的性质和“形象”没有产生变化，故不产生新的意义和新的曲式。

第二节 单一部曲式 (乐段) 的内部结构

传统曲式学中，一般强调基本曲式中的三级结构。即第一级：乐汇 (或动机)；第二级：乐节；第三级：乐句。

基础曲式 (单一部曲式，或乐段) 的构成可能表现为：

乐汇 (或动机) + 乐汇 (或动机) = 乐节；

乐节 + 乐节 = 乐句；

乐句 + 乐句 = 乐段。

如下，谱例 2.1：陕北民歌

谱例 2.2：东北民歌《摇篮曲》

月 儿 明, 风 儿 静, 树 叶 遮 窗 棂 啊,

蛐 蛐 儿 叫 铮 铮, 好 比 那 琴 弦 儿 声 哪.

谱例 2.3：柴科夫斯基《六月》（船歌）开始部分

Andante cantabile

第一乐句

第二乐句

由于情感内容的表现可能性是千变万化的，它的形式形态也可能是多种多样的。单一部曲式（乐段）的形态在实践中的表现是多种多样的。实践中就存在没有乐汇和乐节的乐句（乐句的内部没有什么停顿，无法划分出小于它的乐汇或乐节）。特别是在那些主要是通过短小的动机而发展的音乐句子，乐句的重要性尤为突出。如莫扎特的《A 大调钢琴奏鸣曲》第三乐章“土耳其进行曲”，谱例 2.4：

上例8小节构成第一段落。这个乐段的特点非常突出，形成一种递增式的形态，即：（1（动机）+1（动机）+2）+4小节的乐段结构，整个乐段一气呵成，有一体性的性质，利落、爽快。（也有可能说前四小节为第一乐句，后四小节为第二乐句）

第三节 单一部曲式（乐段）的分类

概括起来，单一部曲式（乐段）的形式种类有多种多样。

在乐段内部，依据乐句句式的多少可分为：一句式、二句式、三句式、四