

《大學音樂叢書 8》

作曲法

張錦鴻 著

天同出版社 印行
中華音樂出版社出版

作曲法

張錦鴻 教授著

天同出版社 印行

• 中華音樂出版社叢書 •

作曲法

張錦鴻 教授 著

(精裝本 200 元)

天同出版社印行

社址：台北市文昌街 16 巷 26 號
郵政劃撥 8821 號 • 電話 7002100

發行人：華武駟

本社登記證局版台業字第 864 號
版權所有 * 翻印必究

目次／作曲法

第一篇 音樂形式	1
第一章 動機	3
第一節 動機的本質	3
第二節 動機的發展	3
第二章 樂句	6
第三節 樂句的組織	6
第四節 樂句的收束法	7
第五節 樂句的分段	7
第六節 樂句的擴充	8
第一 全句反復	9
第二 句末擴充	11
甲 收束內的句末擴充	
乙 收束外的句末擴充	
第三 句首擴充	13
第四 句中擴充	14
第七節 連環樂句與曲調擴充	17
第一 連環樂句	17
第二 曲調擴充	17
第三章 樂段	19
第八節 樂段的組織	19
第九節 樂段的收束法	19
第十節 樂段的曲調	21
第十一節 樂段的擴充	23
第一 全段反復	23
第二 段中後句反復	23
第三 段中前後句反復	24
第四 段中句首擴充	25
第五 段中句末擴充	26

第 六	段中樂句中途擴充	27
第 七	後奏句	27
第十二節	樂句聚集	28
第 一	後樂句聚集的樂段	28
第 二	前樂句聚集的樂段	29
第 三	樂句聚集	29
第 四	樂段聚集	30
第 五	收束省略	31
第十三節	複樂段	32
第 一	複樂段的組織	32
第 二	複樂段的收束法	32
第 三	並行複樂段與對比複樂段	32
第四章 二 段 式		36
第十四節	二段式的組織	36
第十五節	二段式的收束法	37
第十六節	二段式的種類	38
第 一	基本二段式	38
第 二	縮小二段式	39
第 三	發展二段式	40
第五章 三 段 式		41
第十七節	三段式的組織	41
第十八節	三段式的第二段	41
第 一	第二段的曲調	41
第 二	第二段的調性	43
第 三	第二段的收束	44
第 四	二段末的過渡	45
第十九節	三段式的外加部分	47
第二十節	三段式的種類	48
第 一	三段式樂段	48
第 二	完全三段式	50
第 三	不完全三段式與增加二段式	52
第 四	發展三段式	54

第六章 五段式..... 60

第二十一節 五段式的組織..... 60

第二十二節 五段式的第五段..... 62

第二篇 曲調作法..... 63

第七章 大調的曲調..... 65

第二十三節 曲調構成概說..... 65

第二十四節 音階式的進行..... 65

第一 靜音與動音..... 65

第二 同音反覆..... 67

第二十五節 小跳..... 67

第二十六節 不正規進行..... 68

第二十七節 和絃分解式的進行..... 69

第一 和絃的構成..... 69

第二 和絃的分解..... 70

第三 單大跳..... 71

第四 連跳..... 73

第五 其他法則..... 74

第二十八節 法則摘要..... 77

第八章 小調的曲調..... 81

第二十九節 大小音階的關係..... 81

第三十節 曲調構成的法則..... 82

第九章 節奏的種類..... 85

第三十一節 正規節奏..... 85

第三十二節 不正規節奏..... 88

第十章 曲調的轉調..... 91

第三十三節 轉調的種類..... 91

第三十四節 轉調的法則..... 91

第一 近關係調..... 91

第二 轉調的出發點..... 92

第三 向新調的導入..... 93

第三十五節 一時轉調..... 96

第三篇 歌曲作法..... 97

第十一章 歌曲的體裁..... 99

第三十六節 民謠風歌曲..... 99

第三十七節 藝術歌曲..... 99

第三十八節 敘事歌曲..... 100

第十二章 歌詞配曲法..... 101

第三十九節 曲式..... 101

第四十節 曲調..... 101

第四十一節 音域..... 104

第四十二節 調..... 105

第四十三節 節拍..... 107

第四十四節 曲調與和聲..... 107

第四十五節 記譜法..... 108

第四篇 伴奏作法..... 109

第十三章 曲調和聲法..... 111

第四十六節 爲曲調作低音的方法..... 111

第四十七節 爲曲調作和聲的方法..... 115

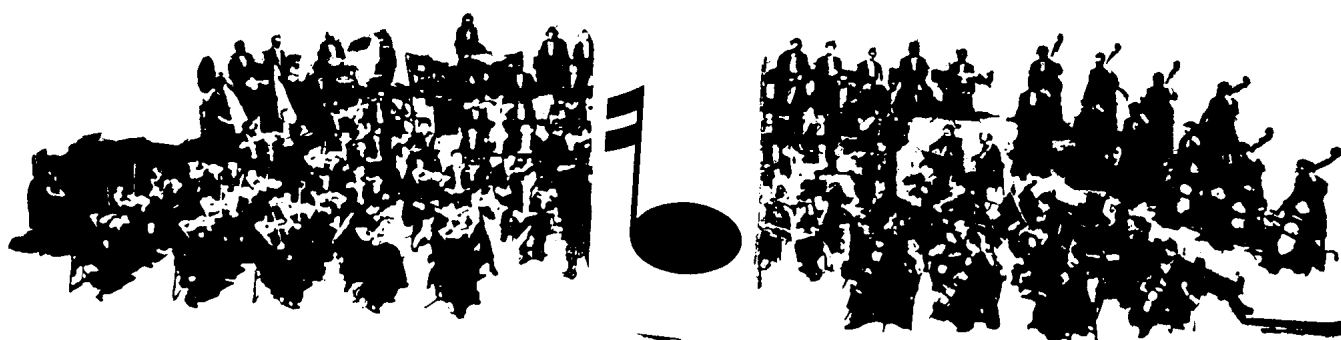
第十四章 伴奏的形式..... 116

第四十八節 形式的分類..... 116

第四十九節 形式的運用..... 132

▶ 第一篇 音樂形式

第一篇 音樂形式

第一章 動 機

第一節 動機的本質

- § 1. 從曲調方面來看，一個樂句常由若干小的片段組成。這個小的片段就叫做「動機」(Motive)。
- § 2. 動機是作成樂句，主題甚至整個樂曲的胚胎。
- § 3. 動機雖然是樂曲中最小的元素，但它却能表示出一種意味。故一個動機，至少由兩個音構成，因為一個音不能表示出意味來。最小的動機，亦可稱為「音型」(Figure)。

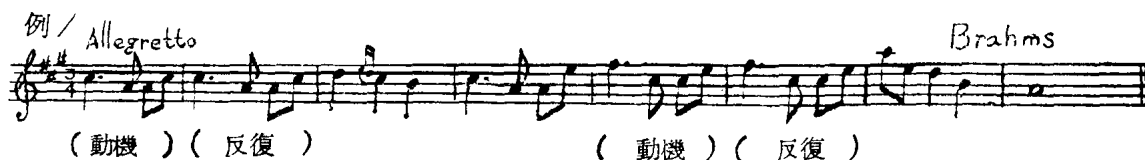
第二節 動機的發展

- § 4. 從一個或兩個原有的動機，在一定的法則下，可以發展成為很長的曲調。其主要發展的方法可分三種：

- a. 反復 (Repetition)
- b. 模進 (Sequence)
- c. 變形 (Variation)

- § 5. 反復是指一個動機（包括小的音型或大的片段）照原形不變的在同度上再現。

例 / Allegretto Brahms

(動機) (反復) (動機) (反復)

- § 6. 模進是將原動機移到不同的音度上（移高或移低）而再現。

例 2 Moderato Mendelssohn

(動機) (模進)

- § 7. 變形是在動機作反復或模進時，稍稍加以變化或修飾，這種帶着變化的重現，極有效果，故很重要，其方法如下：

a. 在反復或模進時，插入一個或幾個中間音，或省略其中的某音。

b. 將原動機的輪廓稍為擴大或縮小（即變化曲調的音程）但以不變原來的方向為原則。

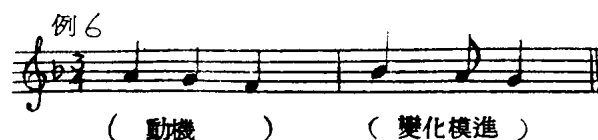

c. 用原動機的一部分來反復或模進。

d. 在反復或模進時，改變原動機的節奏形式。

或將長度照原不變：

或將長度加以變化（縮短或增長）但原韻律（即強弱的配置）不變：

e. 反復或模進，出現在不同的節奏位置上（即小節中其他拍上）

f. 反復或模進，全部或部分用反對方向而進行（即變換音的程序）：

g. 在反復或模進時，加以裝飾：

第二章 樂句

第三節 樂句的組織

§8. 「樂句」(Phrase)是「曲式」(Musical form)構成的基礎，分正規的與不正規的兩種。(不正規的樂句，應用較少)。

§9. 正規的樂句，有四個普通小節(如 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 拍子的小節)，用中庸速度構成，假使小節長大(如 $\frac{6}{8}$ 、 $\frac{3}{2}$ 拍子等)，或速度緩慢(如 Adagio larghetto)，也可由二小節構成。反之，小節短小，或速度快速，也可由八小節構成。

§10. 不正規的樂句，由三、五、六、七、九小節構成。這種不正規的樂句，或因進入收束過早而起(如三、七小節的樂句)，或因結合不等長的片段而起(但非由擴充變化而成)。

§ 11. 樂句通常由主和絃開始，用屬和絃，下屬和絃或其他和絃開始者較少。

§ 12. 樂句曲調的第一音，可開始于小節內任何拍上，或拍中任何部分。開始于弱拍或拍中弱部時，則樂句開端必為不完全小節，其時間實由最後小節借來，故最後小節照原則應除去這部分。計算這種樂句的小節數時，須由第一個完全小節數起。

第 四 節 樂句的收束法

§ 13. 樂句用「收束」(Cadence) 來終結。凡是自能獨立的單一樂句或最後樂句，其終結用「全收束」(Perfect cadence)；此外樂句的終結，則用「半收束」(Semi-cadence)。

§ 14. 收束是和聲進行上與曲調進行上（特別是後者）的中斷或停頓，收束即視這種停頓的力量強弱與歷時久暫的不同，而產生差別。並異其用法。

第 五 節 樂句的分段

§ 15. 樂句常再分成若干小的「片段」(Member)，各片段因輕微中斷而彼此分離，但這種中斷為時極暫，並不影響樂句中和絃的連繫，故與使樂句互起分離的「收束」不同。

§ 16. 樂句也有一往而終不再分段者，即一樂句只有一個片段，至多不過有分成音形的模糊迹象。（見例13）

§ 17. 樂句如分段，普通至少中斷一次；照原則，在樂句的正中處中斷，將樂句分爲等長的兩半。

前半的正中處可再中斷；後半的正中處也可再中斷。

這種中斷的位置，以統一爲原則，間或也有錯雜不齊者。

§ 18. 使各片段有明顯的分離，最可靠的方法有三：

- 在片段的終結，用入休止符。（參看 20. 23. 24 各例）。
- 使片段尾音歷時較長，俾起停頓之感。（參看 21. 25 兩例）。
- 反覆與模進，足以造成明顯的片段。（參看 21. 22. 23 各例）。

第 六 節 樂句的擴充

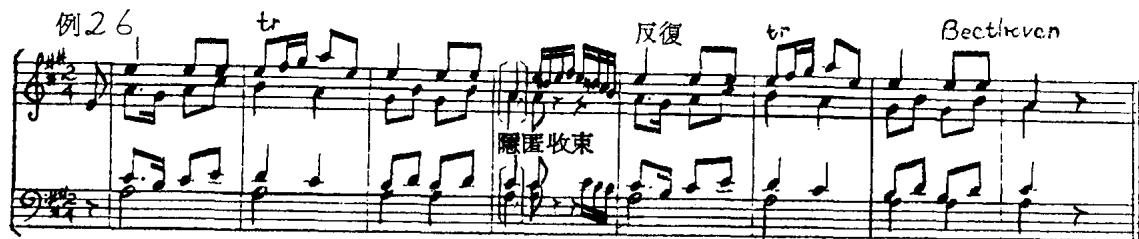
§ 19. 樂句作成後，可進而作樂句的「擴充」（Extension）。（這種擴充，常將正規的四小節樂句變爲不正規的構造。）所謂擴充，並非加入另一樂句，乃就原來樂句加以發展。用作擴充的手段，不外反覆，

模進與延長。在應用方面，可分「全句反復」，「句末擴充」，「句首擴充」「句中擴充」四種。

第一、全句反復

§ 20. 此法是在樂句行近全收束之際，使節奏毫不顯出停頓，或繼續前面節奏而進行，或改用他種節奏而進行。將原句末尾距反復樂句開始之間的空隙填充起來，俾可約略隱匿收束的效果，以導入樂句的反復。

§ 21. 這種隱匿收束的效果，就構成「隱匿收束」(Concealing Cadence)。此時收束主和絃可改用三音或五音位置。

§ 22. 反復的樂句，可與原句完全一樣，除隱匿收束外，毫無變動。

§ 23. 反復的樂句，也可作種種表面變化。所謂「表面變化」(Unessential modification) 即在不影響原樂句的本質與特徵下而變化。其法如下：

a. 反復時，曲調上加以裝飾。

b. 反復時，改變和聲，並應用轉調。

c. 反復時，將樂句曲調全部或部分移至另一聲部或另一「部位」(Register)。

例 29

d. 反復時，改變伴奏樣式。

e. 反復時，樂句曲調的中途發生改變，但首尾照原不易。

例 31