

J62-21C₁

调式和调的探索

—钢琴短曲五十首

中国文联出版社

9471
K

《ADVENTURES IN MODES AND KEYS》

——50 Short Piano Studies

Glenn Mack

1973 Sunny—Birchard Company

Evanston Illinois U.S.A.

J62-2/C4

调式和调的探索

——钢琴短曲五十首

〔美〕格林·玛克 著

文 英 译

中国文联出版社出版

(北京建国门内湾子河10号)

文物印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米 16开本 2印张

1985年1月第1版 1985年1月北京第1次印刷

印数：1—3,850册

书号：8355·170 定价：0.63元

调式和调的探索

——钢琴短曲五十首

〔美〕格林·玛克 著

文 英 译

中国文联出版社

前 言

《调式和调的探索》是向学习者介绍各种重要的音体系和音调风格。这些乐曲是用教会调式、五声音阶、大调、小调、半音音阶等所写成。此外还有些序列或十二音音乐的例子。在每一类型乐曲前面，附有简短的说明。

这些乐曲为了把基本素材表达清楚，是围绕一个单独的乐想，用简明的手法进行谱写的。对反复音型、和弦进行、节奏形式或手的位置的理解，是有助于学习者集中注意力，熟悉键盘，与“听音”能力的。其目的在于帮助学习者形成全面的学习观点。对每一篇乐曲都写有一个标题，借以启发学习者对作品获得对它的想象作用，鼓励他们去体会乐曲的速度、句法、指法、力度和对踏板的使用。为了唤起学习者的这些思维活动，编者的话语便压缩到最少限度。

《调式和调的探索》还可以为学习者在键盘即兴弹奏方面，提供相当的发挥余地，给予他们许多移调、和声、视奏的有趣材料。

格林·玛克

目 录

调 式	4
小号的曲调 (艾奥尼安)	4
颂赞合唱曲 (多里安)	5
五音音型 (弗里吉安)	5
步行之歌 (利地安)	6
回旋舞曲 (米索利地安)	6
俄罗斯曲调 (伊奥利安)	7
秘 密 (洛克里安)	7

五声音阶	8
随想曲	8
五声曲调	9
东方舞曲 (半音五声音阶)	9

大 音 阶	10
古典风格小曲 (C 大调)	10
七八拍子舞曲 (G 大调)	11
连音和顿音 (F 大调)	11
舞 曲 (D 大调)	12
小 丑 (降 B 大调)	12
跳 跃 (A 大调)	13
汽笛风琴 (降 E 大调)	13
学习 4—5 (E 大调)	14
前奏曲 (降 A 大调)	14
玛祖卡舞曲 (B 大调)	15
悲 歌 (降 D 大调)	15
西班牙舞曲 (升 F 大调)	16
翻转过来 (降 G 大调)	16
啊, 斯特拉文斯基 (升 C 大调)	17
摇篮曲 (降 C 大调)	17

小 音 阶	18
脚 尖 (自然 A 小调)	18

勇士之歌 (自然 E 小调)	19
风 笛 (和声 D 小调)	19
波兰舞曲 (和声 B 小调)	20
传 说 (自然 G 小调)	20
意大利古舞曲 (旋律 C 小调)	21
悲伤圆舞曲 (和声升 F 小调)	21
鼓声咚咚 (和声 F 小调)	22
开 始 (和声升 C 小调)	22
变化的音调 (和声降 B 小调)	23
横笛和风笛 (和声升 G 小调)	23
阴 影 (自然降 E 小调)	24
前奏曲 (旋律升 D 小调)	24
破损的玩具 (和声降 A 小调)	25
打 嗝 (和声升 A 小调)	25
匈牙利进行曲 (匈牙利 A 小调)	26

半音音阶	26
半音阶波尔卡	27
半音阶圆舞曲	27

全音音阶	28
古代仪式	28
希腊舞曲 (全音、半音音阶)	29

十二音音乐	30
旋 律	30
大象之舞	31
奇异的梦	31
变体拍节	31

多调音乐	32
镜 子	32

调 式

在中世纪，音乐是被所谓教会调式所统治的。教会调式通过它们巧妙地变换着全音和半音音级格式，提供了丰富的表现力和色彩，或许这也是为什么在十九世纪和二十世纪，调式因素再度被广泛运用的道理，如在莫索尔斯基、德彪西、巴托克的作品中那样。在民间音乐中调式色彩也常常被强调着。

可以从C大调每一个音作为起首，以白键在钢琴上作音阶弹奏。这样就能领略到各种调式结构。只用白键弹一首曲调，如《美国佬》(Yankee Doodle)。多利安调式从D音开始，弗里吉安调式从E音开始等等。很快就可以发现那些特殊的音，给予了每种调式的特殊的色彩。

艾奥尼安调式

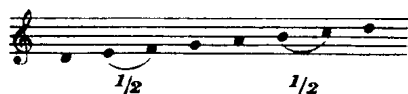
艾奥尼安调式 (Ionian) 相当于通常的大音阶，不过，音之间的关系有差别，这可从《小号的曲调》中的和弦上看起来。

小号的曲调

非常明快地

多利安调式

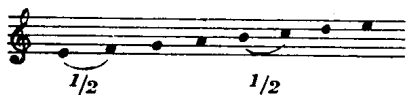
多利安调式音调是暗淡和小调性的。它的特点是第七音和第八音之间是全音。

颂赞合唱曲

陈述地、节奏稳定

弗里吉安调式

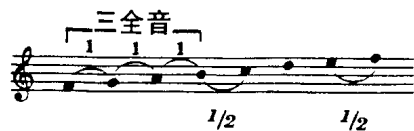
弗里吉安调式特殊的地方是第一音和第二音之间是半音。

五音音型

神秘地

利地安调式

利地安调式在第一音到第四音之间，有三个全音的音级（是增四变音程或三全音），具有一种怪异、带刺激性的色彩。

走行之歌

明快地

米索利地安调式

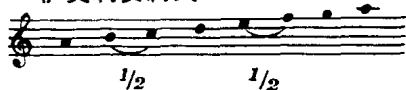
米索利地安调式有这样的情况，直到听完它的第七音以前，它和大调是类似的，它的第七音较大调低半音。

回旋舞曲

极其热情地

伊奥利安调式

伊奥利安调式和自然小调音阶相似。

俄罗斯曲调

慢而忧郁

洛克里安调式

洛克里安调式在十六世纪以前不为人知，它不是一个实际调式，实用价值很小。不过，天论如何，为了完成我们的探索，这里举出了一首洛克里安调式的例子。

秘密

非常安静地、甜美地

五声音阶

五声音阶包括有五个音其中有一跳进或“裂缝”(Gap)。钢琴上五个黑键连续起来形成一个五声音阶。五声音阶中的任何一个音都可以作为主音,可以和任何一个音或所有音结合在一起。《随想曲》说明了五个键盘的位置。有些五声音阶除全音外还采用半音,这种叫做“半音五声音阶”。《东方舞曲》(第九页)表明一个半音五声音阶的音型。

有跳进的,或五声的音阶在许多民间音乐文化中可以见到。《五声曲调》(第九页)是一首美国黑人灵歌,用的就是五声音阶。由五度音构成的和声,是许多可能形式中的一种。

同时在黑键上弹奏《随想曲》和《五声曲调》。

随想曲

五声曲调

Musical score for '五声曲调' (Pentatonic Melody) in 4/4 time. The melody is in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The melody consists of eighth and quarter notes, with a final measure containing a half note. The bass line consists of quarter notes. Fingering numbers 1, 2, 3, 4, and 5 are indicated below the notes.

Continuation of the musical score for '五声曲调'. The melody continues in the treble clef, and the bass line continues in the bass clef. The melody consists of eighth and quarter notes, with a final measure containing a half note. The bass line consists of quarter notes. Fingering numbers 1, 2, 3, 4, and 5 are indicated below the notes.

半音五声音阶

Musical score for '半音五声音阶' (Chromatic Pentatonic Scale). The scale is in the treble clef, consisting of five notes: C, D, E, F, G. The notes are connected by slurs, and the intervals between them are labeled as $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, and $\frac{1}{2}$. A '跳进' (Leap) is indicated between the first and second notes.

东方舞曲

Musical score for '东方舞曲' (Oriental Dance) in 4/4 time. The melody is in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The melody consists of eighth and quarter notes, with a final measure containing a half note. The bass line consists of quarter notes. Fingering numbers 1, 2, 3, 4, and 5 are indicated below the notes.

Continuation of the musical score for '东方舞曲'. The melody continues in the treble clef, and the bass line continues in the bass clef. The melody consists of eighth and quarter notes, with a final measure containing a half note. The bass line consists of quarter notes. Fingering numbers 1, 2, 3, 4, and 5 are indicated below the notes.

大音阶

直到十七世纪末，由于严格的大小调体系受到欢迎，教会调式诸形式才逐渐被放弃。即使在那以后，在音乐的重要作品中仍然可以找到对教会调式的采用。

与以前的调式相比，每个调式各有其全音和半音音级的格式，大小音阶也有其固定的全音和半音音级的格式，大、小音阶可从其起始音的音名来识别，它是用连续七个字母的音名（一个都不可省略），并采取附加的临时记号，以正确调整全音和半音的音级关系。

大音阶格式是：

1 1 1/2—1—1 1 1/2

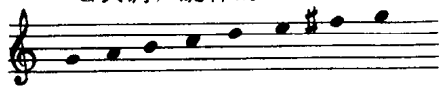
C大调

古典风格小曲

G大调，旋律的

七八拍子舞曲

F大调

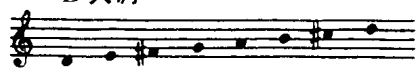

连音和顿音

中速地

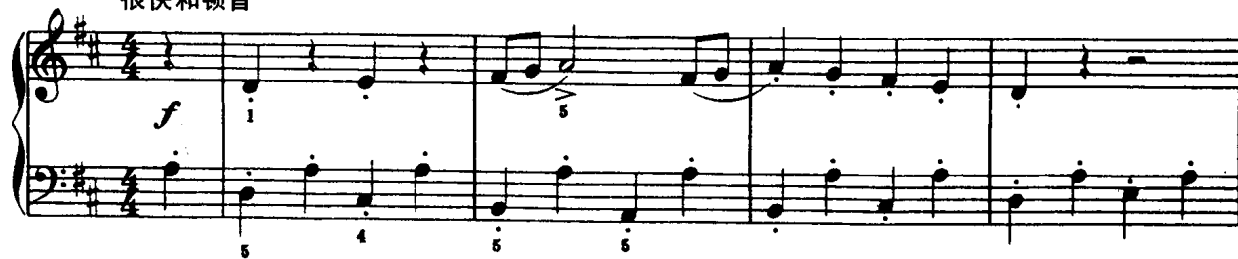

D 大调

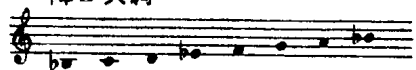

舞 曲

很快和顿音

降B 大调

小 丑

明快地

跳 跃

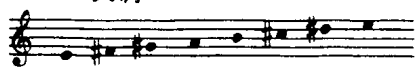

降E大调

汽笛风琴

E 大调

学习 4—5

坚实地

降 A 大调

前奏曲

跳动

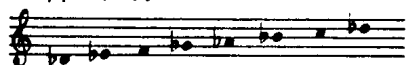
B 大调

玛祖卡舞曲

降D 大调

悲 歌

慢而抒情

