

中国音乐学院 丛书

复调音乐分析 教程

张韵璇 © 编著

上海音乐出版社

程

中国音乐学院丛书

北京市高等教育精品教材建设项目

复调音乐分析教程

张韵璇 © 编著   上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

复调音乐分析教程/张韵璇编著. —上海:上海音乐出版社,2004.9
(中国音乐学院丛书)

ISBN 7-80667-651-1

I. 复... II. 张... III. 复调—教材 IV. J614.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 093698 号

责任编辑:张荣仁

封面设计:宫超

复调音乐分析教程

张韵璇 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子信箱:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海书刊印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/18 印张 18 插页 1 谱、文 319 面

2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷

印数:1—1,500册

ISBN 7-80667-651-1/J·617 定价:32.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-56500949

绪 论

一、教学宗旨、内容与方法

作为多声部音乐之一的复调音乐是构筑音乐大厦的重要材料，它以藤蔓式的横向线条与基石般的纵向和声紧密配合，共同营造着作品的立体化音响效果。和声与复调就像一枚钱币的两面，互为表里，谁也离不开谁。音乐院校作曲专业开设的作曲技术理论“四大件”中，和声与复调总是其中不可以缺少的两门课程。但是，音乐院校中非作曲专业的复调公共课却常常被忽视，探其究竟，教学模式的困惑和相关教材的匮乏当是其中重要的原因。不开设复调公共课会造成学生知识结构的欠缺，这一点许多同仁们是有所共识的，但如何开设该门课程就不仅是个认知问题，而更是个实践层面上的问题。目前大多数音乐院校、师范院校和声与复调公共课的教学思路，基本上是根据作曲专业以写作为主的模式进行因陋就简的改造而来的。这种作法不能不说是解决课程开设难题的办法之一，而且是最省事的，但它却存在着许多的弊端。本来，非作曲专业学生由于学习任务和专业条件的不同就没有必要进行太多、太重的写作训练，何况恰恰是这种费时费力的写作训练影响了学生对更宽阔、更系统、更相关的知识、文献和信息的获取。

多年来，我在从事复调专业课教学的过程中，一直没有放弃对复调公共课的探索。自1996年起，我和本院的同事们合作，在文化部和北京市教委支持的“多声部音乐基础”的科研项目中，开始进行以分析为主的和声、复调公共课改革试验。几年来的教学实践证明，我们的试验是成功的。这种教学模式放弃了学生们力不从心的写作训练，着力在音乐作品多声结构的分析上下功夫。和声分析课程在一个学年内，通过对传统和声学理论的讲解和对大量和声文献的分析，使同学们基本上了解和掌握了欧洲巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期的和声构成，能够较为准确地标记其调性、和弦、和弦外音、离调、转调，并开始对和声风格的问题有所认识。复调音乐分析课程在一个学期内，通过对复调基本知识的讲授、对复调技法的剖析以及对复调文献和风格的介绍，使学生们能够了解复调音乐的基本构成规律，并使他们具备对各种不同复调手法的分辨能力和对不同复调风格的鉴赏能力。和声分析

2 复调音乐分析教程

与复调分析作为姊妹篇相互配合,从不同的角度在完善着多声部音乐的分析体系。当然,无论是和声分析还是复调分析,它都有其丰富的内涵,就分析的层面来说也是非常宽泛的。本课程涉及的只是最基本的复调常识和复调技法,那些更专、更深、更个性化的课题还有待在曲式与作品分析或其他的专业课程中去解决。

本课程开设一个学期,采取大课讲授、课下作业和集体讨论相结合的形式进行。授课时间集中、内容洗练、规格明确。本教材除了全面讲授复调音乐的各类表现手法外,还附有浓缩了的复调手法归纳表和复调音乐的历史及风格演变等章节。

二、复调音乐的概念

复调音乐是两个或两个以上具有相对独立意义的旋律按照对位法则有机结合而成的多声部音乐形式。

绪例1

鲍罗丁 《在中亚西亚草原上》

The image displays two systems of musical notation for a piano accompaniment. Each system consists of two staves (treble and bass clef) joined by a brace on the left. The key signature is G major (two sharps) and the time signature is 2/4. The first system shows a melody in the right hand with a dotted quarter note followed by an eighth note, and a bass line with a quarter note followed by an eighth note. The second system continues the piece with similar melodic and bass line structures, including a triplet of eighth notes in the bass line.

对位(Counterpoint)这个词源于拉丁语(Punctus contra punctus),直译就是“点对点”。它是中古时代欧洲宗教音乐家们创用的名词,意指具有独立意义而又彼此和谐的不同旋律的结合。“对位法”即指写作对位的技术。从时代和风格上划分,对位还有“严格对位”、“自由对位”、“现代对位”等各种名称。“对位”与“复调”是密切相关的两个概念,但“对位”一词更具有技术的内涵。

复调可以作为一种表现手法,广泛地运用于各类音乐作品中;复调也可以作为一种音乐体裁而独立地构成乐曲,如“卡农曲”、“赋格曲”、“帕萨卡利亚”等都是复调音乐具有代表性的体裁形式。

复调音乐、主调音乐和支声音乐是多声部音乐的三种基本类型。

主调音乐与复调音乐相对应而存在。它是若干个附属声部陪衬、烘托着一个具有独立性旋律的多声部音乐形式。它可以用和弦序进来陪衬主要旋律:

绪例2

贝多芬 《钢琴奏鸣曲》第三乐章 Op.13

The image shows two systems of musical notation for a piano accompaniment. The first system consists of two staves: a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a supporting line. The second system continues the piece with more complex textures and triplets.

它也可以用各种音型化织体来陪衬主要旋律:

绪例3

肖邦 《夜曲》Op.9

The image shows two systems of musical notation for a piano accompaniment. The first system consists of two staves: a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a supporting line. The second system continues the piece with more complex textures and triplets.

4 复调音乐分析教程

支声音乐多见于民间多声部音乐之中，是所有声部同时表达同一旋律不同变体的多声部音乐。

它可以是一个旋律与加花、变奏旋律的同时进行：

绪例4

江南丝竹 《行街》

A musical score for Jiangnan Sizhu, titled "Xingjie" (行街). The score is in 4/4 time and features seven instruments: 笛 (Di), 笙 (Sheng), 琵琶 (Pipa), 小三弦 (Xiao Sanxian), 扬琴 (Yangqin), 二胡 (Erhu), and 中胡 (Zhonghu). The key signature has two sharps (F# and C#). The score shows a complex texture with multiple voices, each playing a different variation of the main melody. The instruments are arranged in a vertical stack, with the笛 and笙 at the top, followed by the琵琶, 小三弦, 扬琴, 二胡, and 中胡 at the bottom.

它也可以是两个或两个以上旋律时合时分地同时进行：

绪例5

广西德保县民歌《唱相思》樊祖荫记谱

(嗯) 离 别 好 比 鸭 出 海,
哥 妹 隔 寨 像 隔 山。

支声音乐虽然也有两个或两个以上旋律性较强的声部。孤立地看,它们似乎也可以算作“独立”的,但是由于它所有的声部都是同一个旋律的不同变体,各个声部的基本轮廓一致,而且又是同时进行的。所以从总体来看,每个声部的独立性就不那么明显,这与复调音乐是有所区别的。如果声部间的独立性增强到以相互对比为主要特征时,那么,支声音乐也就演变为复调音乐了。

三、复调音乐的类型

对比式复调与模仿式复调是复调音乐的两种基本类型。

1. 对比式复调

两个或两个以上不同旋律有机结合而成的复调音乐,称为对比式复调。

绪例6

亨德尔 合唱《香炉中》

绪例7

贺绿汀 《新世纪的前奏》

女高音

女中音

女低音

啊!

啊 啊 啊 啊 啊 啊

和 平 之

神, 你 带 来 了 春 天 的 消

和 平 之 神, 你 带

神, 你 带 来 了 春

息, 你 带 来

来 了 春 天 的 消 息, 你 带 来

天 的 消 息, 你

p

p

p

V

了 世 界 的 光

了 世 界 的 光

带 来 了 世 界 的 光

明, 你 将 引 导

女低音

男高 你 将 引

明, 你 将 引 导 全 世 界 被

被 压 迫 者 解 放。

导 被 压 迫 者 解 放。

压 迫 者 走 上 自 由 解 放 的 征 途。

2. 模仿式复调

以同一旋律或相似旋律在不同声部依次出现的方式有机结合起来的复调音乐,称为模仿式复调。

绪例8

卡巴列夫斯基 《戏剧的片段》

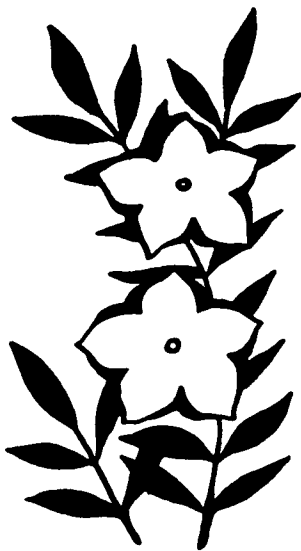
The musical score consists of four systems of piano music. Each system is written for two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat), and the time signature is 2/4. The music is characterized by imitative counterpoint, with a melodic motif introduced in the right hand and then repeated in the left hand, often with a rhythmic delay. The first system shows the initial entry of the motif. The second system continues the imitative texture. The third system features more complex rhythmic patterns and overlapping entries. The fourth system concludes the piece with a final cadence.

绪例9

巴赫 《赋格五》(《赋格的艺术》)

无论是对比式复调还是模仿式复调,由于声部组合方式的千差万别,我们又可将其细分出更多的类别,这正是本课程所要讲述的内容。

目录

绪论

- 一、教学宗旨、内容与方法 1
- 二、复调音乐的概念 2
- 三、复调音乐的类型 5

第一单元 对比式复调

第一章 对比要素

- 一、音高 5
- 二、节奏 5
- 三、结构 11
- 四、旋律形态 13
- 五、调式、调性 15

第二章 二声部对比

- 一、和声 20
- 二、织体 26

第三章 三声部对比

- 一、和声 32
- 二、织体 33

第四章 四个以及四个以上声部对比

- 一、和声 39
- 二、织体 40

第二单元 模仿式复调

第五章 模仿的构成

- 一、基本概念 52
- 二、模仿要素 54
- 三、声部进入顺序 56

第六章 简单模仿——模仿的基本形式之一

- 一、简单模仿的构成 59
- 二、完全模仿与守调模仿 62

第七章 卡农式模仿——模仿的基本形式之二

- 一、卡农式模仿的构成 69
- 二、不同高度的卡农式模仿 72

第八章 变化模仿

- 一、倒影模仿 82
- 二、扩大模仿 85
- 三、缩小模仿 87
- 四、逆行模仿 89
- 五、自由模仿 90

第九章 几种复杂的卡农模仿形式

- 一、带自由声部的卡农 95
- 二、无终卡农 97
- 三、卡农式模进 101
- 四、二重卡农 106

第三单元 复对位

第十章 纵向可动对位

一、对比式复调的纵向可动对位 122

二、模仿式复调的纵向可动对位 141

第十一章 横向与纵横可动对位

一、对比式复调的横向与纵横可动对位 147

二、模仿式复调的横向与纵横可动对位 148

第十二章 倒影对位与逆向对位

一、倒影对位 154

二、倒影对位与纵向可动对位相结合 158

三、倒影转位卡农 161

四、逆向对位 163

附一 复调手法归纳表 166

附二 复调音乐的历史及风格演变 173

附三 分析谱例集 194

第一单元 对比式复调

对比式复调是指两个或两个以上相互对比着的不同旋律有机结合而形成的复调音乐形式。

