

马铁英 著

基础复调语言 建构与应用教程

附MP3一张

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

马铁英 著

基础复调语言 建构与应用教程

上海音乐出版社
上海文艺音像电子出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基础复调语言建构与应用教程 / 马铁英著 - 上海: 上海音乐出版社,
2016.8

ISBN 978-7-5523-1143-3

I. 基… II. 马… III. 复调 - 教材 IV. J614.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 165114 号

书 名: 基础复调语言建构与应用教程

著 者: 马铁英

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 陈涵卿 唐安琪 (助理编辑)

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市北印刷 (集团) 有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 14.75 谱、文: 236 面

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-1143-3/G·0099

定价: 68.00 元 (共两册, 附 MP3 一张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

序言 / Preface

(一)

本教材,是为当下学习、创作大众音乐的群体及音乐爱好者们设计的技能型课程。同时,也为那些希望增加复调音乐知识,提高鉴赏大众音乐水平的群体,提供了大众音乐中的复调语言以及鉴赏技能的基础性入门知识。

课程的教学设计,以七个能力任务[任务ABCDEFG]为训练框架,完成三大类任务。其中A为[认知任务],BCDEF为[技能任务],G为[记忆任务]。课程教学每讲两课时,共16讲,在一个学期中,用32个课时完成。

授课的方式、方法,根据教师、学校排课方法的不同,(1)可以按照常规安排:一次90分钟/周;(2)也可以运用课程改革方式,以“一课两讲”,即:每周分别上2次课,每讲45分钟/周;加上复习、考试,学程为32-34课时完成全部基础性教学任务。

实践证明:后一种教学方式,比较符合教授初学的群体。教师也可以在此基础上,推进微课模式授课,小型的“碎片化”课程、“多吃少餐”的教法,更适合远程网络教学的选用。

(二)

本教材收纳、遴选的教学内容,仅以基础性的、二声部复调语言,作为基础复调语言建构与写作的技能。主要的技能性训导框架,以当下大众音乐中,复调语言的实际实例,为析辨例证。同时,再尝试从我国当下的大众音乐创作、民族民间音乐中选取、旋律,作为复调语言建构与写作的训练素材,争取技能的学习更贴近市场及职业需求,也为民族风格音乐语言的基础性多声部复调音乐,提供写作、鉴赏,生成思维的参考素材。

实践、实际、实用、实效,是本教材的教学目标。以基础概念、扎实技能、普遍事实,为教程编写的基本原则。

同时,筛选、安排了必要的实用性训导练习内容,为大众音乐写

作的职业工作、岗位技术提供了能力训练的需求。所练习的复调技能任务,在“科学适当、够用即可”的思路前提下,在为学习者进行了必要的遴选、精择,在为学习者奠定基础能力的同时,节省可贵的学习时间。

(三)

本教材试图通过对学习者扎实的基础复调语言写作技术能力、识辨能力、复调语言思维能力、鉴赏析辨还原能力的基础夯实,为学习者在大众音乐的鉴赏、编创中,依据词意、曲境、景别及情感表达的多维度音响设计、创(制)作、赏析需要,应用以上基础能力,来恰当、合情、精妙地表达、理解自己心中多元、立体、妙化的音乐意境,增加应用、理解复调音乐语言的感染力及表现力,提升音乐的领悟及内省能力。

(四)

大众音乐的鉴赏和创作,是音乐鉴赏及创作的重要组成部分。可以坦诚地认为:大众音乐,是当下大众文化市场的重要组成部分,是带有工业及商业属性的艺术行为。

那些具有一定音乐基础,有愿望学习、应用相对简明的基础性复调语言思维及复调语言技能,在大众音乐鉴赏、创作过程中,试图真挚、精巧地理解、表达多声部的多元音乐情感,同时亦能够理解、吸纳性地解析深为已爱的具有复调音乐语言理念的大众音乐作品的人群,都可以在此课程中得到扎实地训导和技能性提升。

本教材教学目标的本质,是通过“能力型”课程,提升学习者鉴赏、创作大众音乐的“生存能力”,为学习者寻求更美好、扎实的音乐生活,积累职业能力。

序言 / Preface

(五)

应该看到,简易的基础性复调音乐语言,在当下的大众音乐中,已经是不可缺少的精妙“音乐语法”之一。学会并能够应用这样的音乐语言,来抒发不同的情韵、见解妙幻,无疑,是大众音乐鉴赏及创作中,最能令青年作曲家们、爱好者及广大听众心愉耳悦的事了。这也是喜爱大众音乐的群体,随着时代发展,不断提升艺术鉴赏的追求所致。

(六)

无疑,欧洲传统音乐理论中的复调理论,是当下大多数音乐院校作曲专业技术课程中,复调语言思维及技术的“语源、词根”。这样的理论及技术,需要也值得耗用一生精力去仔细、深入地研学。

由于大众音乐具有民众、娱乐、时尚、商业、快速更替、即兴等泛众性,加上其宽容、自由、吸纳、无拘束等大众多元文化的特征,高深、全面、大系统的复调学科内容,不特别适合在此类大众音乐的领域里做精深、全面的学习、研究。

本教材侧重选定面向普适化的大众人群,即是优先为大众音乐这一属性中的群体服务的基础性能力课程。

(七)

本教材的编著者由衷地期待并相信,通过这一基础性技能课程的学习与训导,广大喜爱大众音乐的青年朋友们,通过自己扎实的习练、实践、应用,定会分享、收获并改变自己大众音乐的表达实力,收获自己努力后的喜悦与成功,加油!

编著者 马铁英

北京 2009年9月至2015年12月

写给青年教师的几点建议

一、课程中，“能力任务”一词有两个内涵。即包括课程对学习者的训练目标，也涵盖学习者在学习实践中建构与写作的技能任务，以及对复调语言的思考。

教学时，需要认真分析课程中提供的实际谱例（已经实践，并成功的直接经验），要讲明、说透其创作构思，技能的方式方法，让学习者逐渐学会从事实（谱例）里看到、学到并完成“能力任务”的必要程序、技法，在聆听、体验音响的同时，也梳理、跟随实践操作过程，并能够将获得的实际体验、经验、技能，深记于心、留存在手、应用于业。

二、课程中，数项次的“课程能力”训练，是学习者职业（创作）岗位的“必杀技”，是其习练的核心采撷点，也是需要在教师的不断训导下，学习者通过自己不断积累、巩固，才能够完成建构的实用技能。

最终，学习者要将自己所学的技能，结构成自己复调思维的“职业能力链”，在创作中，做到随用随取、取用自如、技随曲意、能简功成才好。

三、课程中的“课后任务”，不仅仅相同于以往的课后书面作业，而且要求学习者争取应用钢琴、书面写作、MIDI制作技术、人声组合音响还原等方式，将“课后任务”的写作完成：脑中构思——笔下草稿——钢琴或MIDI制作——聆听修改——网络递交——课上讲评（六个环节）。形成课后、课下，多次模拟“职业创作”的任务操作流程。

这样，通过日积月累的实践性修炼，追求在写作方面“仿其形”；在音响方面“声其势”；在情感方面“似其貌”；在风格方面“同其类”，逐渐做到“先形似，再神似”的渐进习程。让学习者在通过操作、体验，营造复调音响快乐的同时，为“职业上岗”做好提前必要的实训准备，积累自我实践的前期经验。

四、课程中，使用的谱例、音响，均是以音乐音响事实的现况呈现的。教师在课下，要认真进行研读及审听准备。

课上要讲清、析透、解明。以便让学习者从他人以往的成功经验中,找到领悟复调语言、编创思维的切入点和编创途径。也找到整体编创的着眼点,找到动手、成型的路径。

五、教师需要为开设此课程备有专用的大容量的专项课程使用硬盘,用来全面储备学习者提交的课后音响习作。

除用于课上讲评、提升理解之外,也为再次修正、提升课程品质建设,再次修正教材,做好资料分析的储备。

六、课程开设前,需要协调校园网络设施、设备相关部门,将网络支持系统,调适到可以无障碍支持授课需求的状态上,应用现代技术实施网课教学,保证课堂外的教学辐射、延伸的需要。

有条件的单位,在第一次开课时,便可做好课堂授课的同期录像工作。通过有选择的编辑,将部分内容置放于校园网络上,供学习者在第二课堂自习、复习、预习使用。

目录 / Content

序言

给青年教师及学习者的几点建议..... 04

◆能力任务 A 学习复调音乐语言的基础 [认知任务]

/ 第一章 复调音乐语言的表达特征 / 01

第一节 多声音响的原生性自然形态 01

第二节 多声部音乐中的多声性音响形态 02

第三节 复调语言的特征及表达作用 04

课后任务 1-6 题 05

◆能力任务 B 二声部对比复调 [技能任务]

/ 第二章 二声部对比复调的建构与写作(一)

纵横要素 / 06

第一节 对比复调的内涵及音响意义 06

第二节 二声部对比复调横向运动的技术原则 07

第三节 二声部复调纵向音响结构的基本原则 11

课后任务 1-4 题 15

/ 第三章 二声部对比复调的建构与写作(二)

节奏、动态两方面的音响对比要素 / 17

第一节 节奏的对比与写作 17

第二节 声部动态的对比与写作 20

课后任务 1-4 题 25

/ 第四章 二声部对比复调的建构与写作(三)

衬托式、互诉呼应式对比复调及音响 / 27

第一节 曲调句法、情态的对比作用 27

第二节 衬托式对比复调的写作	29
第三节 互诉呼应式对比复调的写作	33
课后任务 1-8 题	35
/ 第五章 二声部对比复调的建构与写作(四)	
对比复调的起动与收束 /	38
第一节 二声部对比复调的起动	38
第二节 二声部对比复调的收束	42
课后任务 1-4 题	44
◆ 能力任务 C 二声部模仿复调 [技能任务]	
/ 第六章 二声部模仿复调的建构与写作(一)	
句首(局部)模仿 /	46
第一节 音乐发展手法的几个概念	46
第二节 句首模仿(局部模仿)	48
课后任务 1-2 题	52
/ 第七章 二声部模仿复调的建构与写作(二)	
完全模仿 /	53
第一节 纵向音距的写作	53
第二节 完全模仿	56
课后任务 1-4 题	59
/ 第八章 二声部模仿复调的建构与写作(三)	
扩大模仿、紧缩模仿 /	61
第一节 主题(动机)的变形	61
第二节 扩大模仿的写作	62
第三节 紧缩模仿的写作	64
课后任务 1-4 题	66

/ 第九章 二声部模仿复调的建构与写作(四)	
旋律的倒影写作 /	68
第一节 旋律(曲调)的倒影写作	68
第二节 倒影旋律写作风格的统一性	74
课后任务 1-4 题	75
/ 第十章 二声部模仿复调的建构与写作(五)	
倒影模仿 /	77
第一节 倒影模仿写作	77
第二节 五声性风格旋律的倒影模仿	79
课后任务 1-2 题	81
/ 第十一章 二声部模仿复调的建构与写作(六)	
节奏模仿、自由模仿 /	82
第一节 节奏模仿的写作	82
第二节 自由模仿的写作	84
课后任务 1-8 题	87
◆ 能力任务 D 二声部支声复调 [技能任务]	
/ 第十二章 二声部支声复调的建构与写作(一)	
支声复调 /	90
第一节 支声复调的特征	90
第二节 支声复调中的聚合与分离	91
课后任务 1-4 题	94
/ 第十三章 二声部支声复调的建构与写作(二)	
支声复调的风格 /	96
第一节 支声复调写作原则下的风格问题	96

第二节 支声复调写作的应用	99
课后任务 1-4 题	100
◆ 能力任务 E 二声部的纵向可动 [技能任务]	
/ 第十四章 二声部复调纵向可动的建构与写作	
纵向可动 /	102
第一节 纵向可动的概念	102
第二节 二声部纵向可动复调的写作	105
课后任务 1-2 题	106
◆ 能力任务 F 二声部亚复调音响 [技能任务]	
/ 第十五章 二声部亚复调音响的建构与写作	
亚复调思维 /	108
第一节 亚复调思维的概念	108
第二节 二声部亚复调音响的音乐写作	110
第三节 亚复调音响写作技法的应用	113
课后任务 1-2 题	116
◆ 能力任务 G 二声部的总复习 [记忆任务]	
/ 第十六章 二声部复调语言建构写作总复习 /	117
第一节 二声部复调语言的类型及写作(对比 模仿 支声)	117
第二节 二声部复调的纵向可动	121
第三节 二声部音乐中的亚复调音响	122
基础复调课程结业模拟考试参考试题	124
基础复调课程结业听觉辨析模拟考试试题	140

能力任务 A 学习复调音乐语言的基础 [认知任务]

第一章 复调音乐语言的表达特征

关键词: 多声部音乐 音响形态 复调语言 互衬 互补

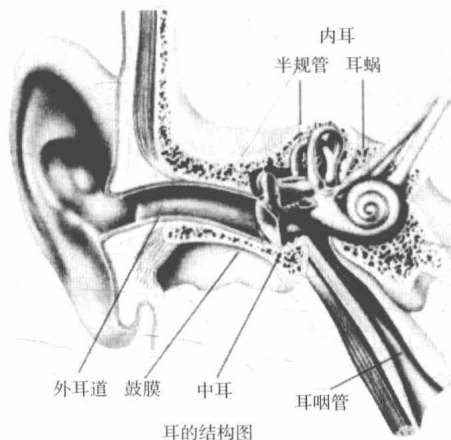
第一节 多声音响的原生性自然形态

人耳的自然听觉功能,虽然略低于视觉的察辨能力,但依然具备能够同时听辨两个以上自然形态的多声音响、多方向的声源、多样不同的声质、多种不同声音状态的能力。

如:我们听到室外淅沥小雨滴答声响的同时,也一定会听到此时厨房内灶台上,自鸣壶水开时汽笛的叫声;电视中新闻联播的讲述声……

人耳的生理构造,大体结构分为外耳、中耳和内耳三个部分。

例 1-1-1

这三个部分的听觉神经与大脑连接,构成了人类的听觉系统。耳朵是负责收集、传导声音信号的通道器官,其实,人们对声音的判定,是靠大脑对音频信息的分析来完成的。

事实证明:多声部听觉技能的训练、培养,是开发、提升、修炼大脑原生

性听觉功能的最佳途径。复调音乐的二声部演唱、聆听训练,也是本教材训练的核心技能。

◆**音响聆听:**(请教师课前准备以下音响资料)

自然界中,原生性的多声态语境有很多。任何具有正常听觉的普通人耳,都可以通过自身的双耳,把拾集的声音传导给大脑,大脑便可以同时析辨出多种声源、音质及声响动态。如:

例 1-1-2 聆听、回忆、思考

1. [海岸;浪涌声、鸥鸟的鸣叫声……] [能够同时聆听到吗?]
2. [街市;汽车声、叫卖声、嘈杂声……] [能够同时辨别清楚吗?]
3. [教师讲课时,教室内、外适时即刻发生的各样音响……] [适时聆听?]

◆**课堂思考延展:**

1. 请同学再举例说出自己身边所熟悉的,原生性多声态语境?
2. 请同学思考,生活中这样的多声态情景、情境多?还是单一的音响情境多?音乐中如何表达?

第二节 多声部音乐中的多声性音响形态

多声部音乐,分为主调音乐和复调音乐两大类。主调音乐的音响形态,就是在多层声部的同时表述中,仅以其中的旋律陈述为主,其他声部作为辅助、铺垫、烘托来表达音乐内容的方式。

例 1-2-1

1. 《瑶族舞曲》刘铁山、茅沅曲 [聆听其中音乐片段,教师给予解说]
2. 《春节序曲》李焕之曲 [聆听其中音乐片段,教师给予解说]
3. 《掀起你的盖头来》(五重奏) [聆听其中音乐片段,教师给予解说]

事实证明:生活中,不需经过专门训练的人耳,天生就具备能够同时听辨两个以上自然声源的能力。

那么,也就可以从理论上推认为:普通人的耳朵,天生具备同时聆听多样态的自然音响,在音乐听觉中,也可以具备听辨不同音色、不同声部音乐声响的听觉能力。

从今天开始,当我们在音乐中听到,或是在乐谱中读到类似以下音乐的音响形态时,我们就要清晰、明确地告诉自己,这就是复调音乐语言。

◆**聆听、记忆:**(请教师课前准备以下音响资料)

例 1-2-2

1. 《红旗颂》吕其明曲(管弦乐 3' 36" 处)
2. 《梁祝》何占豪、陈刚曲(小提琴协奏曲 8' 38" 处)
3. 《炎黄风情 - 走西口》鲍元凯曲(管弦乐 3' 10" 处)
4. 《长江之歌》王世光曲(合唱 4' 30" 处)
5. 《天路》印青曲(合唱前、中、后处)

事实是这样的:我们有具有正常听觉的人耳,不需要经过多么严格专业的训导,一定会收集、听得出以上音乐中的不同声部、不同形象、不同情绪、不同音乐意念等——许多“同时的不同”的表达。但,听得出不等于听得懂。

我们在初次听到这样的音乐形态及音响事实时,暂时还缺少对这种音响形态,即:复调音乐语言及其理性概念;缺少音响认知和情感理解的专业性基础技能。这些,是需要通过训练来获得的能力。

在多声部的音乐形态中,复调语言及其音响建构的思维方式,是非常重要的,也是常用的。是音乐语言中情感叙述和情绪表达的重要手段之一。

音乐中(曲谱上),两个以上声部的旋律线条,都以其各自的横向延展、叙述,表达着各自不同的主题内容,形成了对答、衬托、关联、照应的音乐音响内涵。

例 1-2-3

1. 《涧上春秋》(古琴与箫)
2. 《天边》(大提琴与马头琴)

这时,音乐的音响内涵,巧妙地反映了音乐思想中两个声部各自就不同主题叙述各自的表达(回顾:1-2-1;1《红旗颂》);

对相同主题,不同侧面理解下的“互述”式应答(回顾:1-2-1;2《梁祝》);

这种“衬托、互诉式”的音乐音响形态,就是复调音乐语言的表达形式。

当下,我国大众喜爱的音乐形态(除古典音乐外),如:流行歌曲、乡村

民谣、影视配乐、流行器乐曲(新民乐、吉他、钢琴、弦乐、萨克斯管、小号、单簧管、轻音乐、舞曲等)中,都有大量的复调音乐音响呈现,应用广泛。

◆聆听、记忆音响:(请教师课前准备以下音响资料)

例 1-2-4

1. 《一吻之间》张碧晨
2. 《冰雨》刘德华
3. 《在那遥远的地方》(钢琴曲)
4. 《天路》(大提琴+无膜笛曲)

◆课堂思考延展:

1. 请同学说出,上例声乐曲与器乐曲中,复调音响听觉有什么不同?
2. 请同学说出,上例 4 中使用乐器音色对比的特征?

第三节 复调语言的特征及表达作用 [同时中的不同]

在多声部音乐语言的表达中,“想要、需要、有必要”同时陈述、表达不同的音乐情境、不同的音乐思绪、不同(或相似)的音乐内容、想法时,必须应用复调音乐语言音响。

实际上,在音乐语言的使用选择中,也只有复调技术或复调语言思维方法,才能够形象、巧妙、由表及里地处理这样的情感、情境。即表达:同时(或先后)中的不同(或相似)。

因为复调音乐作品具有以上提及的音乐功能,所以复调音乐语言的表达,从不局限于任何的音乐结构、题材、体裁、速度、力度、音色,甚至是声部。很多单声部音乐中都有复调思维的体现。

我们可以从大量的音乐文献中查找到并证明:复调,可应用在仅一个乐句的影视配乐;短小的声乐作品;小型器乐曲;中、大型声乐、器乐作品的不同乐章中。

复调音乐语言的表达,可以依据音乐情感、内容的需要,安排在乐曲的任何一个部位的结构中。如:开始(前奏);乐曲中;过渡段(间奏);尾声部位。

例 1-3-1 聆听、记忆 [复调音乐语言在音乐作品结构中的部位]

1. 开始(前奏中)

《七律·长征》(合唱)

《茉莉花》(木管五重奏)

2. 乐曲中间;间奏;过渡段落中

《在那遥远的地方》(笛子+人声,中段复调)

《半个月亮爬上来》(间奏复调)

《掀起你的盖头来》(铜管五重奏,过渡段复调)

3. 尾声中

《一吻之间》(电视剧《青年医生》插曲,中后、尾声复调)

《走西口》(《炎黄风情》弦乐队,乐曲尾部复调)

◆**课堂梳理:**复调音乐语言的表达特征是:“同时表达的音乐中有不同意境”,应用广泛。

◆**课堂思考延展:**

1. 乐曲中不同结构部位复调语言的应用,有什么相同、不同的作用吗?
2. 复调音乐语言的表达中,音色、力度元素的介入有什么含义与实际作用吗?

◆**课后任务:**

一、仔细聆听下例音响,分别说明其中哪段是主调音乐?哪段是复调音乐?

[第一讲习题音响-听辨习题]

1. 《爱你在心口难开》(男女声小组唱)
2. 《毛委员和我们在一起》(男声合唱)
3. 《茉莉花》(童声领唱、合唱)
4. 《似水流年》(大提琴+单簧管)
5. 《听妈妈讲那过去的事情》(男声合唱)
6. 《一帘幽梦》(大提琴与二胡)

二、分别简述上例歌曲、乐曲中,复调音乐的特征及内容表达。