曲式与作品分析

第一讲　一部曲式

第一节

乐段的内部结构

一、乐段、乐句的划分

1、乐段的基本概念：一个完整或相对完整的乐思单位。

一般识别乐段的三个主要依据：

① 有适当的长度。

② 有全封闭的终止。

③ 有两个以上的分句。

2、乐句的基本概念：

一个仅次于乐段的结构单位。

一般识别乐句的四个主要依据：

①、有适当的长度。

②、在适当的长度基础上旋律声部出现明显的呼吸点。

③、在适当的长度基础上和声配置及和声节奏出现明显的呼吸点。

④、在适当的长度基础上音乐素材写法的突然转折。

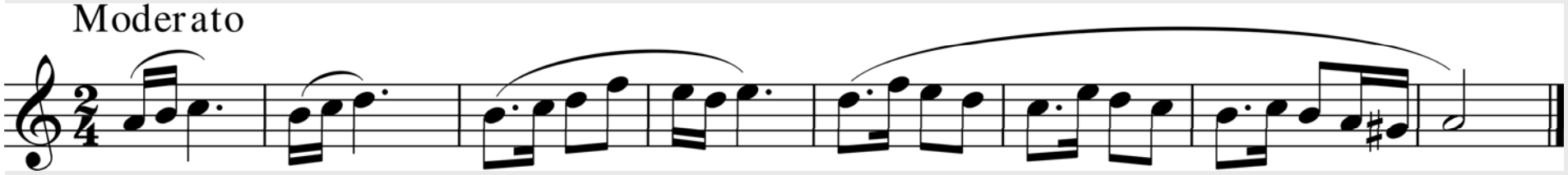
二、乐节、乐汇的划分

1、乐节的基本概念：

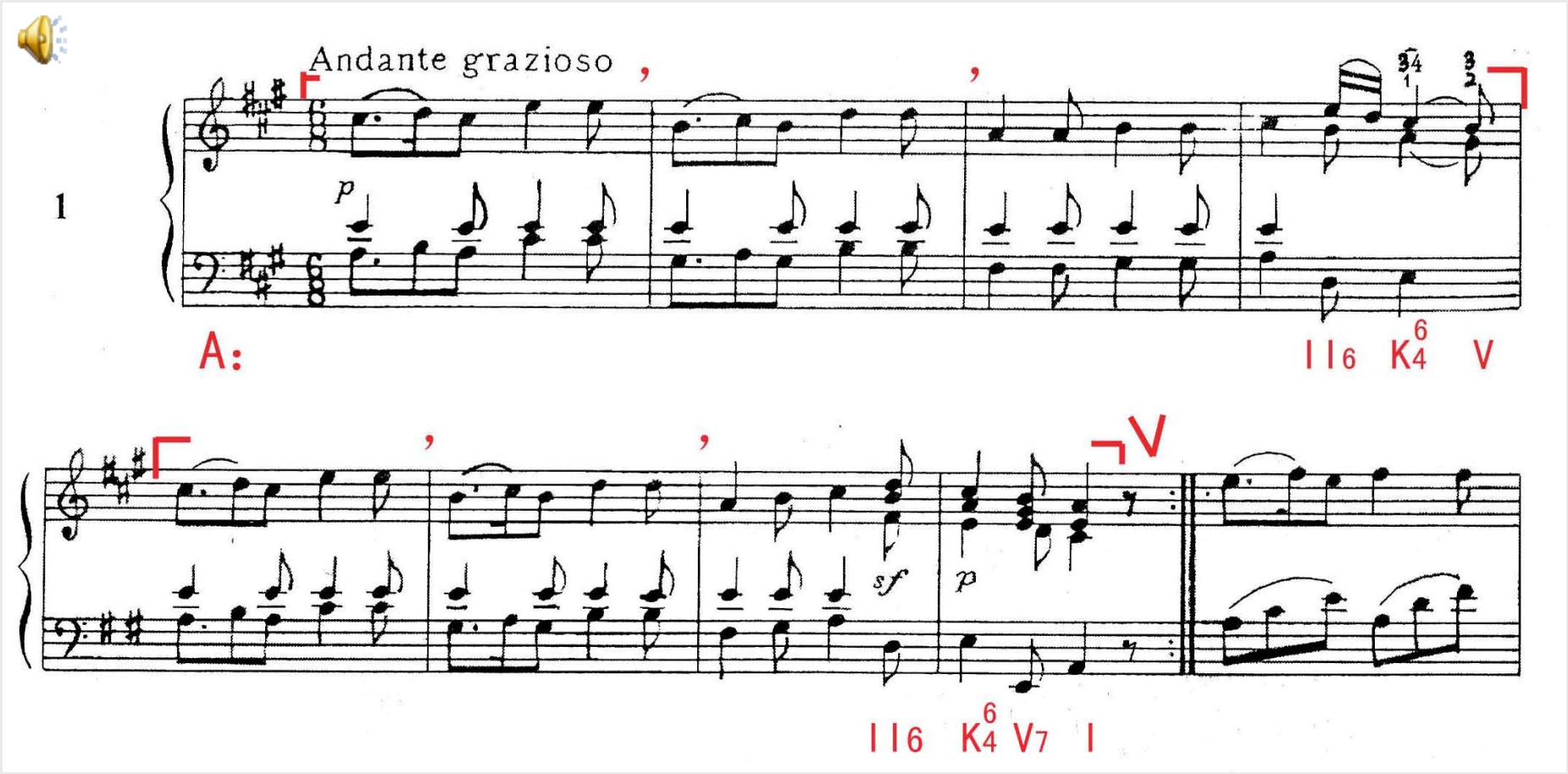
一个仅次于乐句的结构单位。

2、乐汇的基本概念：

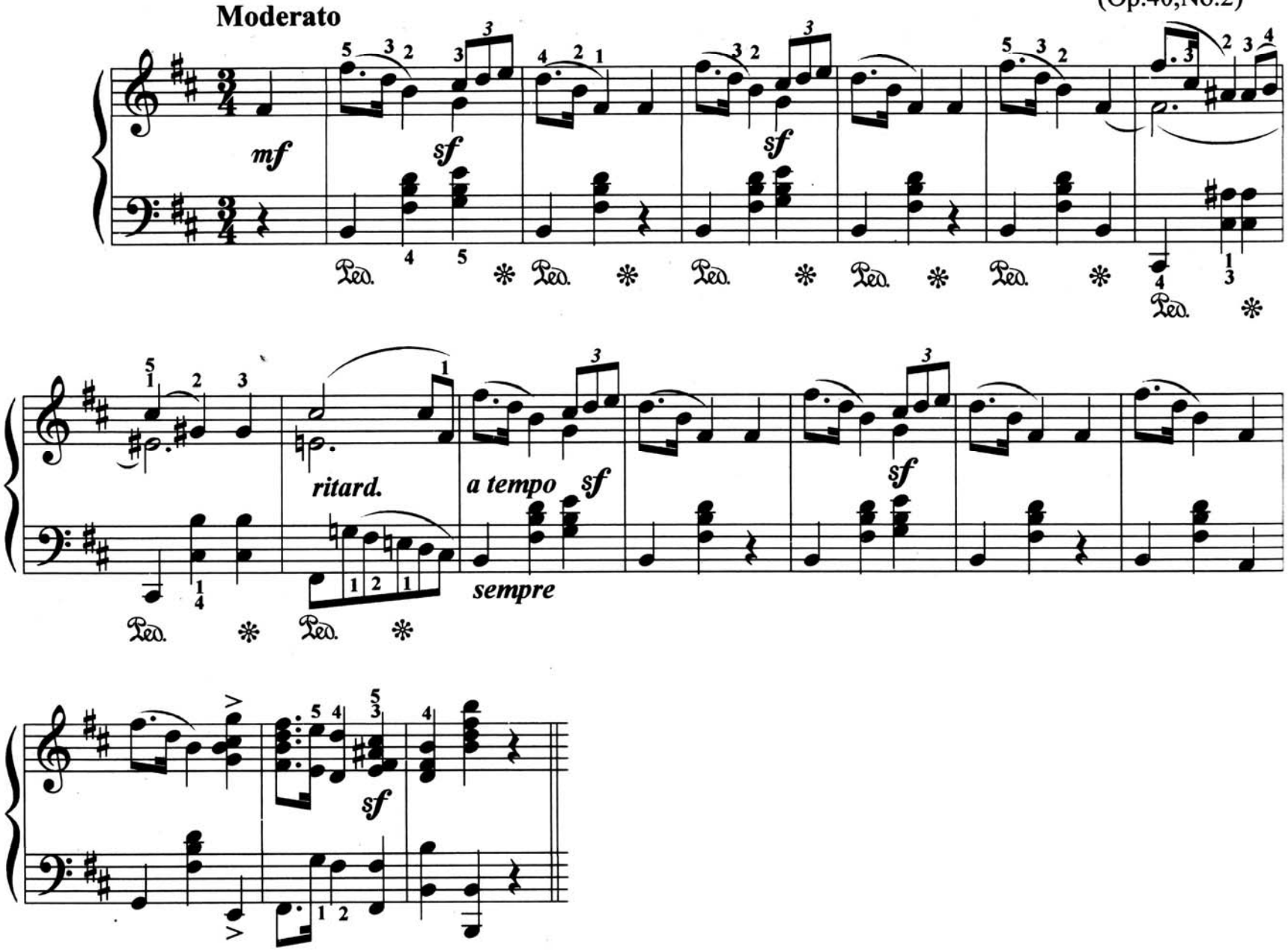
一个仅次于乐节的结构单位。


Moderato

选自莫扎特《钢琴奏鸣曲》No.16一乐章



梅耶尔-海尔蒙德
(Op.40,No.2)



三、动机

动机的基本概念:

以某个素材作为音乐发展的基础，该素材即可称为动机。

要点:

①、动机这一概念不等同于乐节、乐汇的概念。

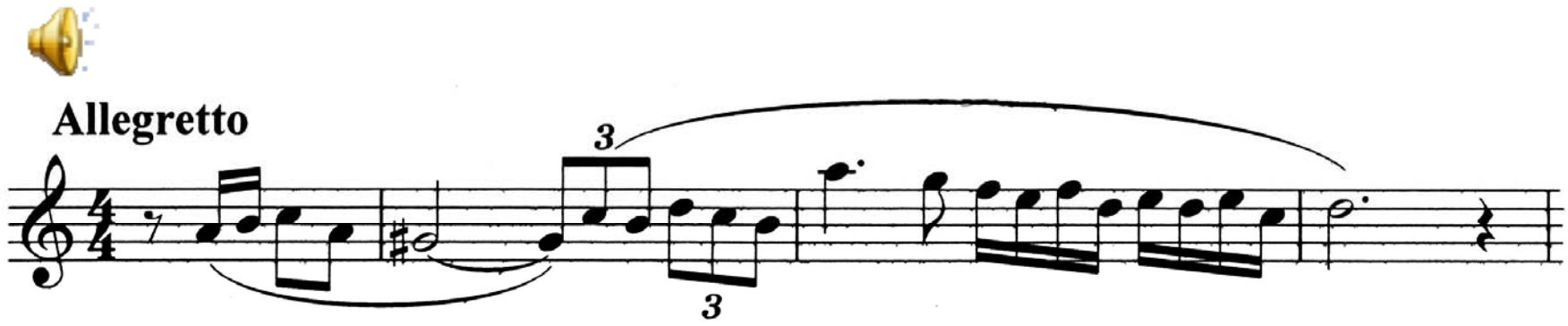
②、虽然动机是一种素材样式，但不是所有音乐素材都可称之为动机。

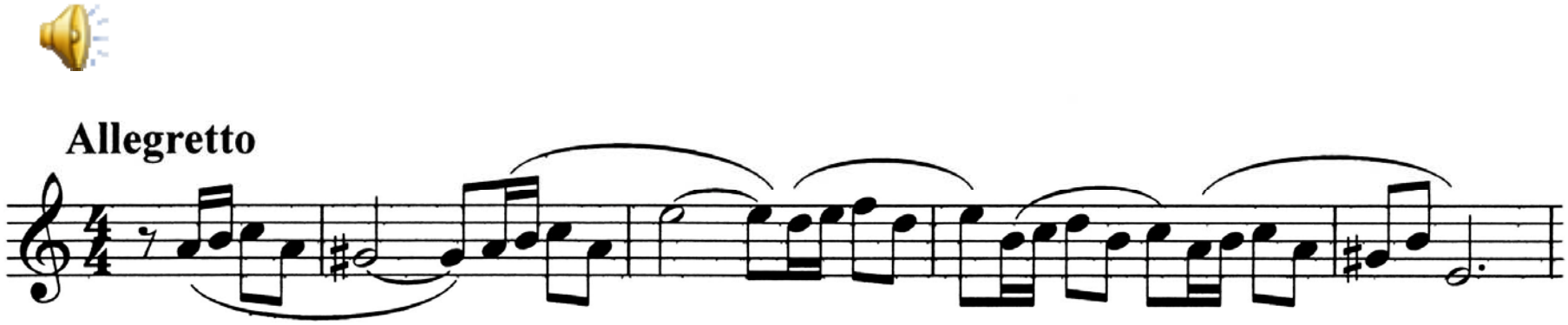
③、虽然动机常常以乐汇的结构单位表现出来，但并不能说明动机就一定是乐汇结构的表现形式。

④、作品中可能存在数个动机素材。

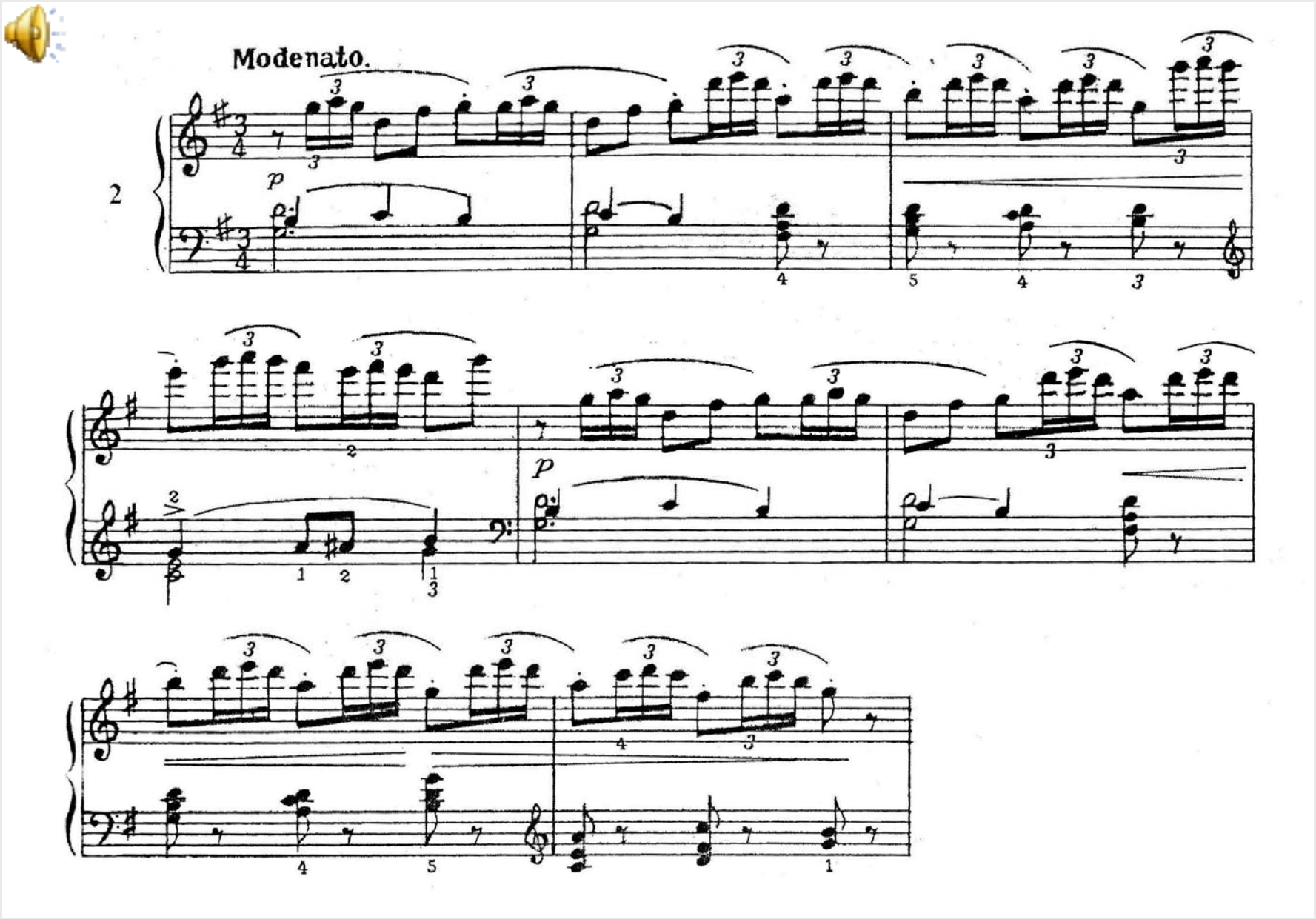
⑤、动机不一定总是出现在乐曲的开始部分。

⑥、动机不一定仅仅指表现为一种旋律的素材样式。


Allegretto
3
3


Allegretto

选自柴可夫斯基《少年钢琴曲集——云雀之歌》



四、结构组合

1、周期结构组合

一个相同结构片段的若干次重复构成的结构组合称为周期结构 。

例如： 8=4+4　　8=2+2+2+2

8=1+1+1+1+1+1+1+1

2、综合结构组合

一个结构片段的长度是它前面数个结构片段长度的总和构成的结构组合称为综合结构。

例如：8=2+2+4　　8=1+1+2+4　　8=1+1+1+1+4

3、分解结构组合

一个结构片段的长度是它后面数个结构片段长度的总和构成的结构组合称为分解结构。

例如：8=4+2+2　8=4+2+1+1　8=4+2+1+$^{1}/_{2}$+$^{1}/_{2}$

4、综合延伸结构组合

例如： 2+2+6

5、综合缩减结构组合

例如： 2+2+3

6、分解综合结构组合

例如： 2+1+1+4

7、递增结构组合

三个以上的长度依次增长的结构片段构成的结构组合称为递增结构。

例如：9=1+3+5　7=1+2+4　6=1+2+3

8、递减结构组合

三个以上的长度依次缩减的结构片段构成的结构组合称为递减结构。

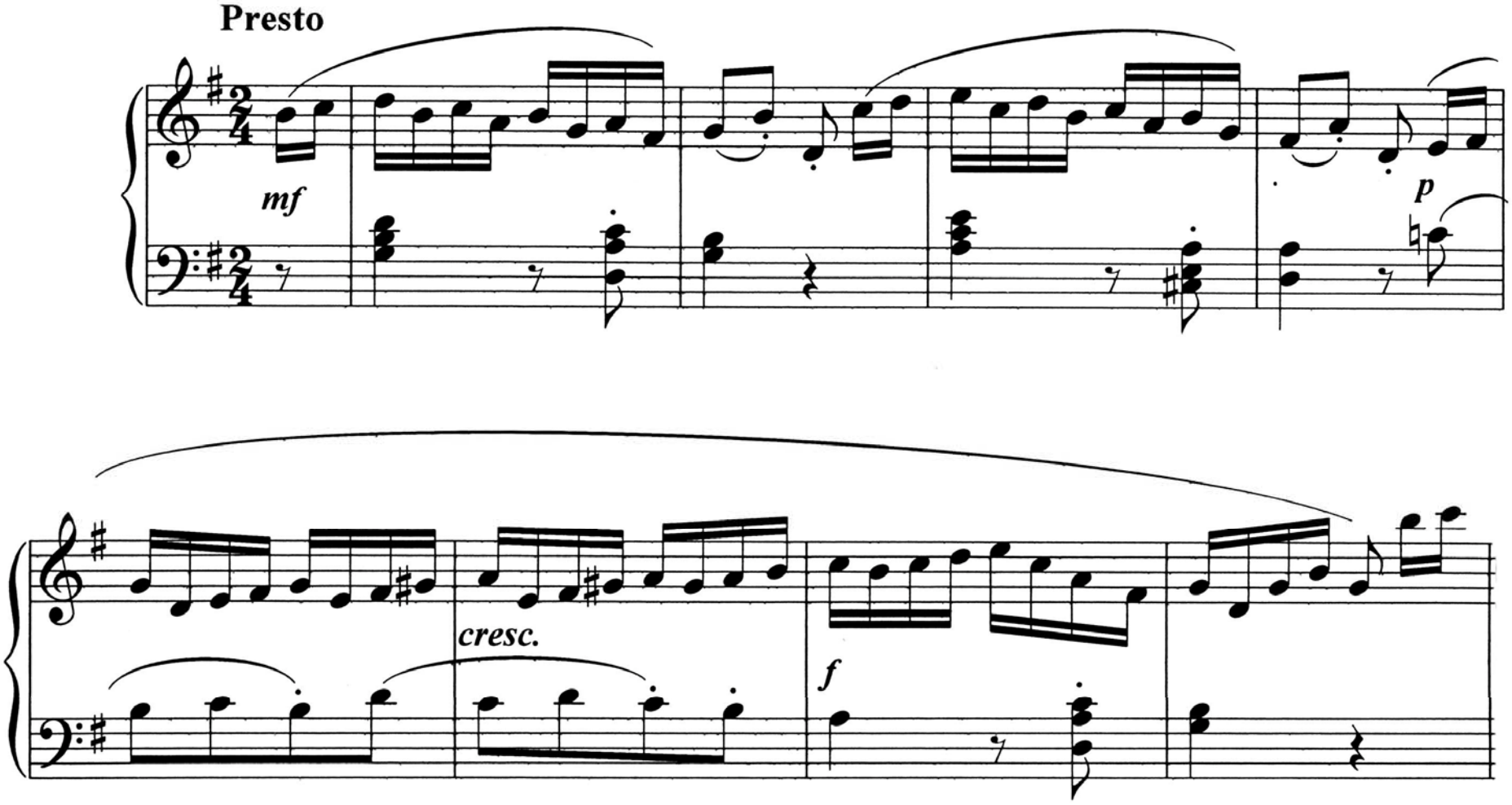
例如：9=5+3+1　7=4+2+1　6=3+2+1

9、自由结构组合

两个以上不等长的结构片段构成的结构组合称为自由结构。

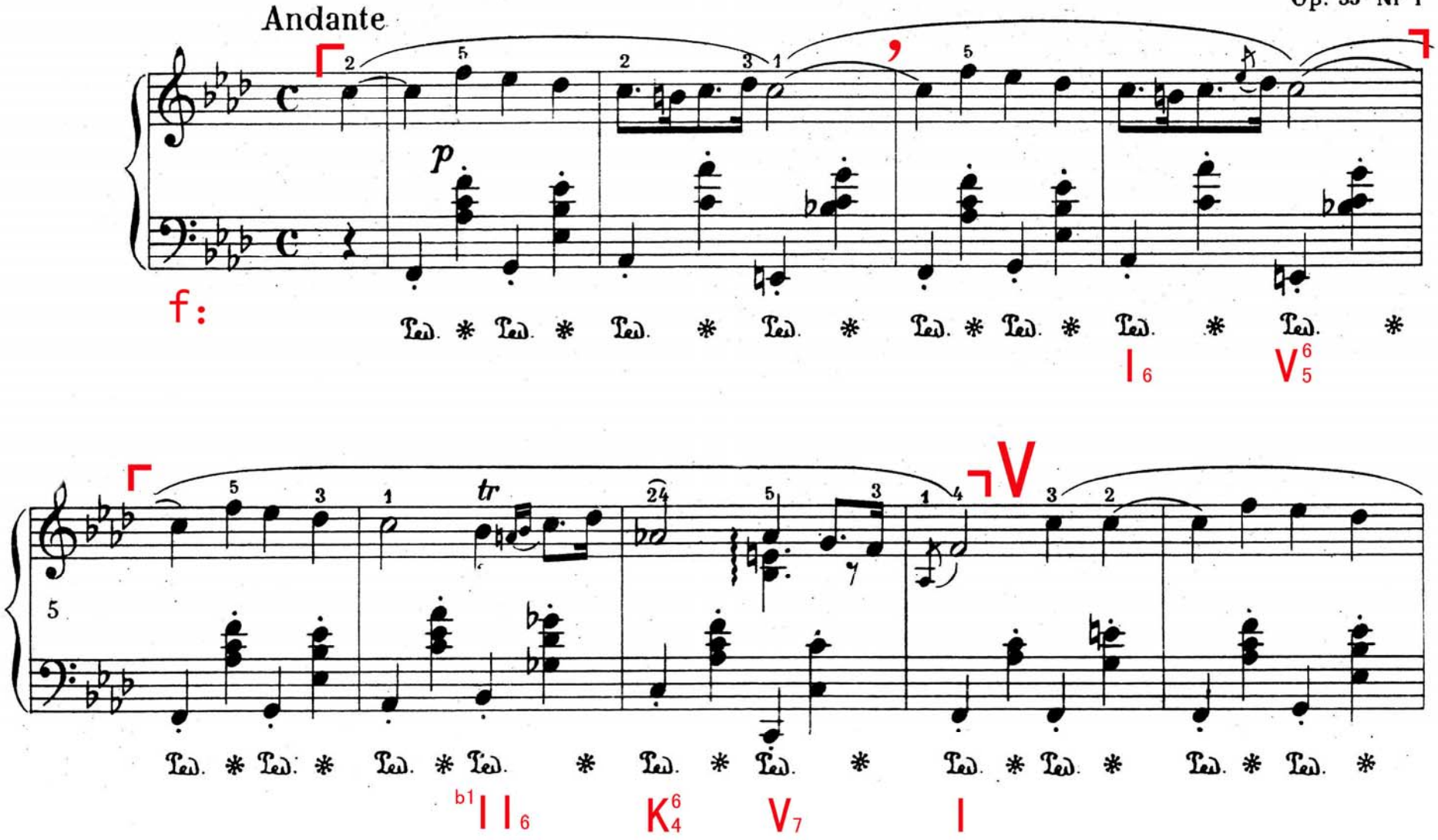
例如：8=3+5　8=1+4+3

选自 海顿《吉普赛回旋曲》

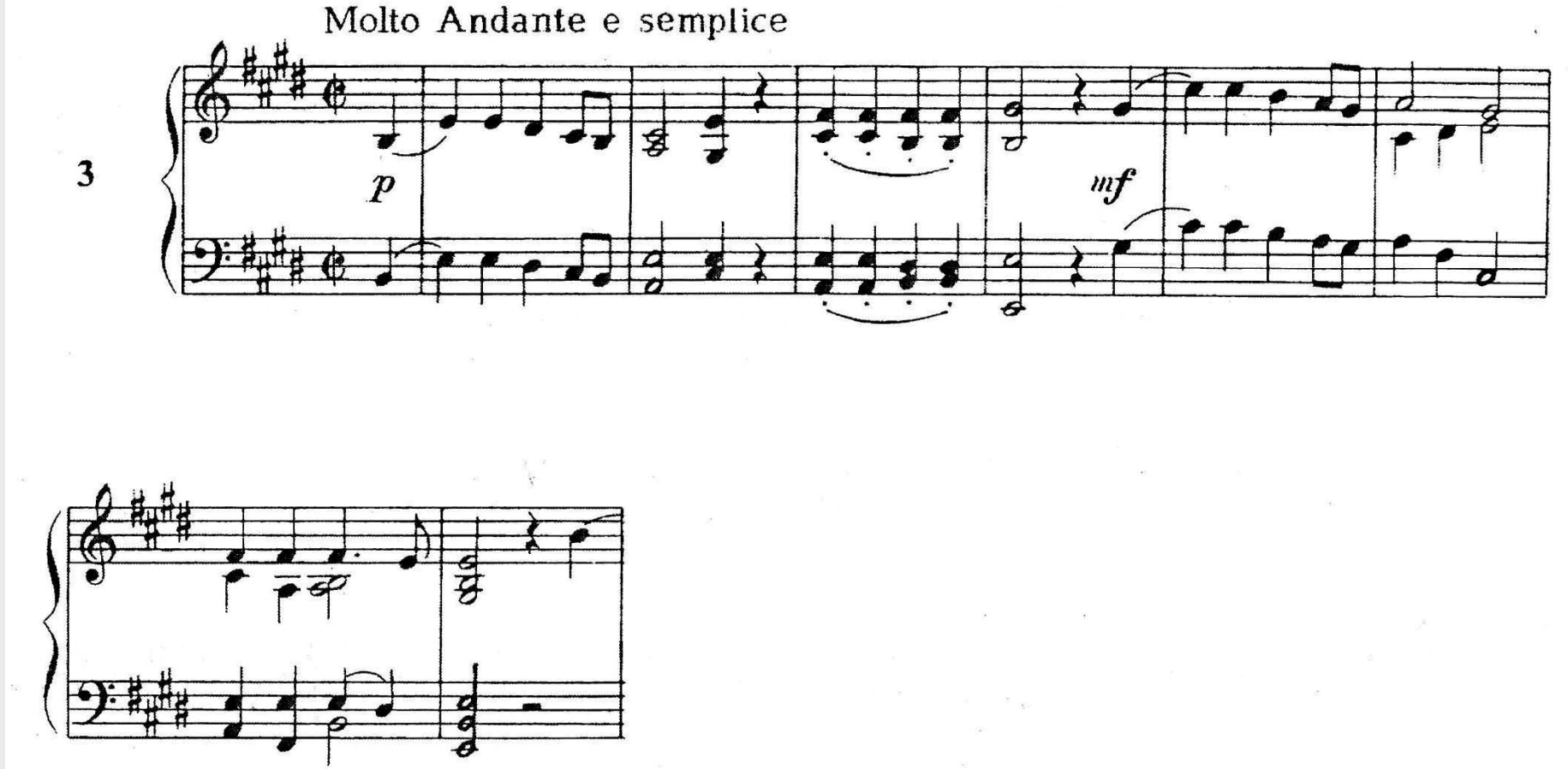


夜　曲

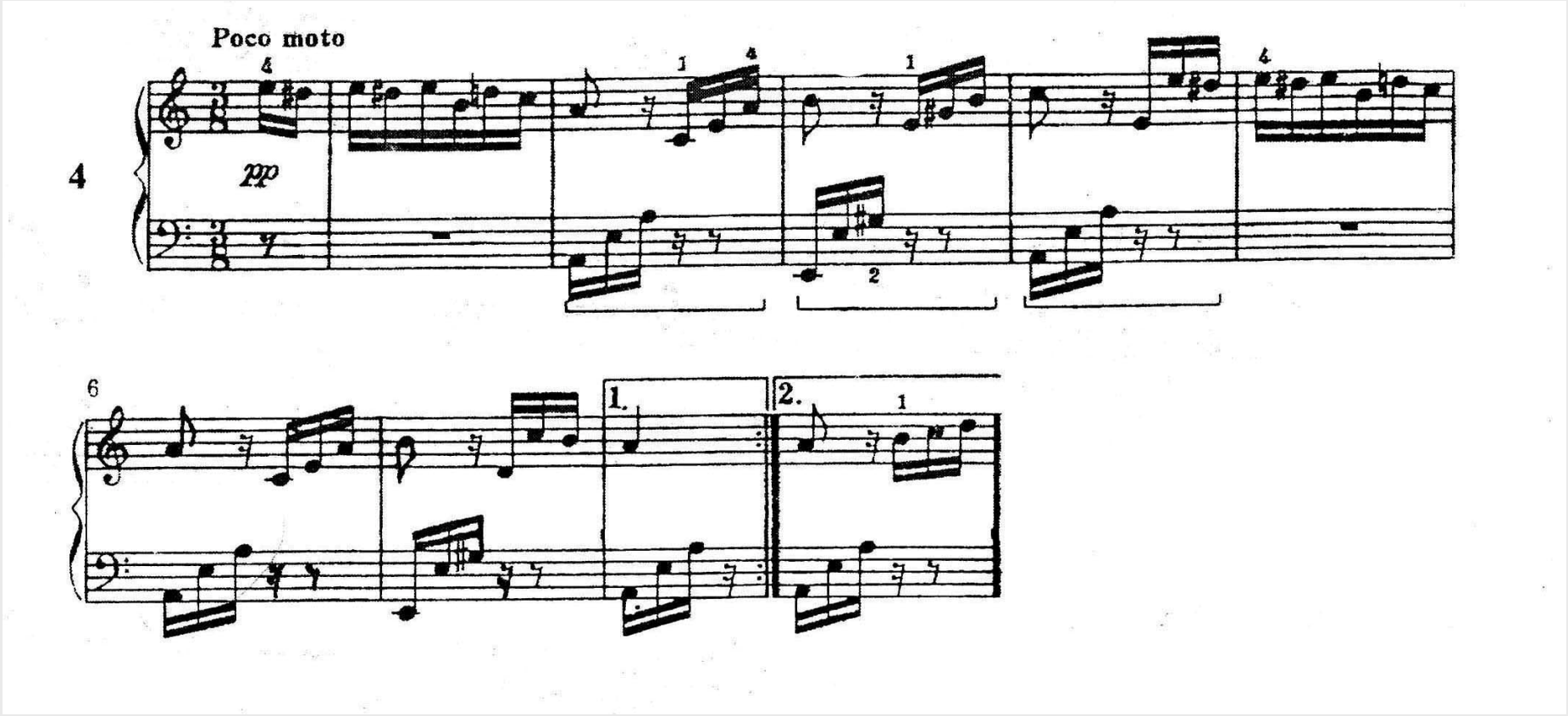
肖邦
Op. 55 Nr 1

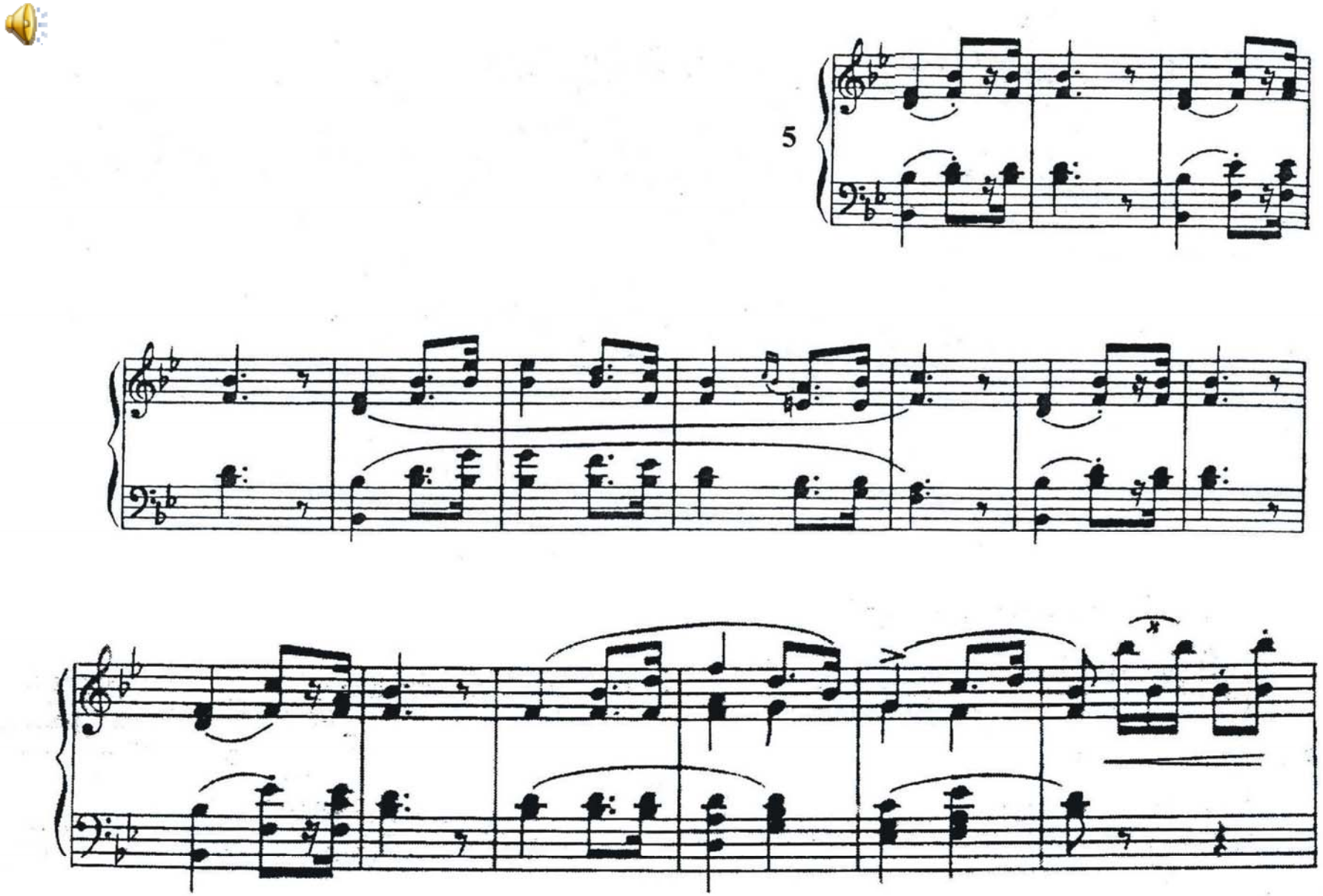


选自格里格《Watchman’s Song》Op.12 No.3



选自贝多芬《致爱丽斯》




5

第二节 乐段的类型

一、由两乐句构成的乐段

1、平行乐段

一种由后一乐句重复或变化重复前一乐句开始的旋律素材构成的乐段称为平行乐段。

$(a+a^1)$

2、上下句乐段

一种后一乐句不采取重复或变化重复前一乐句开始的旋律素材构成的乐段称为上下句乐段。

(a+b)

二、由四乐句构成的乐段

$a+b+c+d$　　$a+b+c+c^1$　　$a+a^1+b+b^1$

$a+a^1+b+c$　　$a+b+c+a$

三、非方整性乐段

乐段内每一乐句不是以4或8小节的倍增数字关系构成的乐句组成的乐段称为非方整性乐段。

例如：a + a (非方整性平行乐段)

a + b (非方整性上下句乐段)

3 + 3

5 + 5

6 + 6

7 + 7

注意要点：方整性结构的乐段内各乐句相互一定是形成对称的结构，而各乐句相互形成对称的结构不一定是方整性乐段。

四、由奇数和多乐句构成的乐段

大多数乐段内乐句组成的数量通常表现为复数的结构组合特征，但仍可见到由奇数乐句组合构成的乐段。

例如：一乐句乐段　a

三乐句乐段　$a+a^1+a^2$

$a+b+b^1$

$a+b+c$

由四个以上的乐句组成的乐段一般不再用乐句数量的多少来进行乐段分类，统称为多乐句乐段。