

<<音乐技法综合分析教程>>

图书基本信息

书名：<<音乐技法综合分析教程>>

13位ISBN编号：9787040253566

10位ISBN编号：7040253569

出版时间：2009-3

出版时间：高等教育出版社

作者：作曲技

页数：561

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<音乐技法综合分析教程>>

前言

综合分析教程属于普通高等艺术院校音乐专业中作曲技术理论的基础必修课。

它针对音乐教育、表演专业、史美论等专业的特性，以音乐技术理论课程的学习目的和实际用途为出发点，用综合分析课取代原来作曲技术理论“四大件”的教学，将作曲技术理论的各类课程内容融入到对具体音乐作品的分析当中。

除了因认识某种作曲技法的规律性而少量作些必要的写作习题外，主要通过分析完整的实际作品来理解技法现象，在分析（及鉴赏）当中，认识和掌握技术理论的要素，促进学生们对中外音乐作品的技法形成的理解，兼顾音乐作品的风格发展线索和表演专业声乐、器乐的体裁类别，力求广泛接触音乐作品技法和音乐风格，为广大学习音乐的普通学生打开认识音乐本体技术的大门，同时达到拓宽其艺术视野的目的。

学生先修课程及应有的基础：课程开始之前已经学习了基本乐理、视唱练耳等基础课程，还应再适当增加一些五线谱记谱能力的训练，以便能够较为准确地记录音乐的时值、节奏节拍等。

在课程进行中；要培养学生良好的读谱能力、逐步加强音乐的内心听觉能力和音响的想象能力；课程结束时；学生要达到或超过原有教法的普通音乐院校学生的学术水平，特别是在分析、领悟的实践和实际动手能力方面显现出较高的专业素质。

师范院校及表演专业的学生在深入学习、提高本专业的“表演技能”的同时，必须强化其基本的音乐技术理论知识和各类音乐作品风格的鉴赏能力，这是理解音乐作品、表现音乐作品的必要保证，也是从事专业音乐工作所应具备的素质和必备的条件。

在以往的音乐教学中，作曲技术理论的各个学习科目常常彼此割裂，互不相通，造成学生接受过程中的盲目性；或者在教学实践当中没有考虑学生将来的发展方向，一味地以一种相同的教学模式进行：做四部和声题，却听不出很简单的和声连接的音响；学习曲式结构，却只认识ABA的外形轮廓，而不知其中音高、调性、规模之间互为依存、互为补充的逻辑关系。

诸如此类的问题很多。

这会导致学习音乐的学生从根本上说不出音乐作品“其所以然”，极大影响着各自专业的发展潜力。

作为教材的形式，本书力求在学习内容、科学的综合性方面下工夫，以新的角度安排学习者的实践，通过完整、典型的音乐作品，学习最为经典的知识技能。

音乐的风格涉及从古典、浪漫到近现代各个时期，以开阔学习视野，适应行业的交流、普及性、纵深发展等各个层面的需要。

一、教材写作的观念、宗旨与对象音乐是以声音为物质材料构成的艺术，而声音必须用听觉去感知，所感知的音乐反映在人们头脑中的应当是一种成型化的理解，这就需要按照音乐作品的形成规律去探究和理解。

将音乐作品中的技法现象看作是学习“音乐语言”如何形成作品的要素，如同认识文字语言中的“词汇”、“成语”、“句法”和“语法”，可以在认识作曲技法的同时，提高和补充表演、音乐学专业所必备的艺术修养。

本书的授课对象是普通音乐院校中的非作曲专业的广大师范类、表演专业、音乐学专业的学生，目的是在他们对本专业的技能、知识深入学习、提高的过程中，强化其基本的音乐理论知识和对各类音乐作品风格的鉴赏能力，这正是从事专业音乐工作所应有的素质和必备的条件。

师范类、表演专业的音乐技术理论的课程，应当注意克

<<音乐技法综合分析教程>>

内容概要

普通高等教育“十一五”国家级规划教材，属于普通高等院校音乐专业中作曲技术理论的基础必修课。

它针对音乐教育、音乐表演、音乐史美论等专业的特性，采用综合分析课取代原来作曲技术理论四大件的教学，将作曲技术理论的各类课程内容融入到对具体音乐作品的分析当中。

本课程以音乐作品的技法现象为依据、以作品的风格发展为线索，选取各种风格技法方面的典型作品，力求做到所接触的作品技法、风格涵盖面宽，达到拓宽其艺术视野的目的。

“音乐技法”是指构成音乐作品的各种要素及其相应的作曲技术理论，“综合分析”是指学习音乐作品时所应采用的分析观念。

教材采用局部写作、以分析为主的教学方式，更加贴近于一般普修音乐的学习者认识音乐作品的接受心理和认识途径。

此教材的独特之处在于“综合”二字，将以往作曲技术课程的“四大件”在音乐技法方面综合；分析方法的综合，不仅分析作品的旋律、和声、曲式，更要分析音乐作品展开的逻辑与整体结构的关系。

综合分析能力的培养是建立在分学科的基础上，没有各个学科的扎实基础，就谈不到融会贯通。

《音乐技法综合分析教程——作曲技术理论综合课程》依据学习的终极目的，将教学的内容、排序重新设计，打破各个学科门类互不交融的教学模式，明确加强、舍弃的意图，明确新的教学方法的意义、施教方式以及综合分析所能够带给学生的认识能力。

<<音乐技法综合分析教程>>

作者简介

姚恒璐，中央音乐学院作曲系教授、博士生导师。

于英国利兹大学攻读学位，连续四年获英国政府奖学金，1990。

年获得该院作曲专业音乐硕士学位、1994年获得该院作曲专业第一位哲学博士学位。

1995年8月任教于中央音乐学院作曲系，开设“作曲”、“20世纪作曲技法分析”课并继续从事音乐创作和理论研究。

主要音乐作品有室内乐《七重奏》、第一交响曲《升华》（七乐章）、管弦乐《虹》、大提琴与钢琴《阳光三叠》、《追忆》（为大提琴与7位演奏者而作）、六重奏《山曲》、弹拨乐合奏《一枝花》、钢琴组曲《琴韵拾遗》、双钢琴《双磬》等50余首（部）。

<<音乐技法综合分析教程>>

书籍目录

第一章 音乐作品的材料与结构第一节 旋律、节奏的概念及意义一、旋律的概念及基本特征二、节奏的作用第二节 三种思维——音高组织的形成规律一、音阶思维二、音程思维三、音列思维第三节 音乐作品的材料及其变形思维一、主题的意义二、主题材料的基本展开手法第四节 音乐结构分析的基础知识一、曲式结构分析的构成原则二、音乐作品最小的陈述单位——部曲式第二章 音乐作品中的横向线形分析第一节 二声部对比复调的规范与要点一、纵向和声音程的运用二、对比的技术要素三、二声部复对位对比复调之一四、二声部复对位对比复调之二第二节 二声部模仿复调的规范与要点一、局部模仿、卡农式模仿、严格模仿二、变化模仿三、二声部复对位模仿复调形式第三节 三声部的复调形式一、三声部对比复调二、三声部模仿复调第三章 音乐作品中的纵向和声分析第一节 和弦及四部和声的基本规则一、三和弦二、七和弦以及其他高叠和弦三、大、小调式中的和弦及其和弦功能四、关于四部和声五、和弦的连接法六、和弦连接中应避免的“不良进行”第二节 原位正三和弦的和声配置与和弦外音一、分析旋律二、选配和弦三、完成低音四、填写内声部五、和弦外音第三节 音乐织体一、音乐织体的构成及形态特征二、和声层常见的织体形态三、关于低音声部第四节 和声语汇一、和声基本语汇二、终止语汇三、属七和弦的应用四、经过四六和弦与辅助四六和弦五、副三和弦对基本语汇的扩充六、和声语汇与音乐结构的关系第四章 音乐作品中的三部性结构原则第一节 再现——三部性的结构模式及相关曲式一、再现——三部性结构的重要意义二、单三部曲式三、复三部曲式四、单二部曲式第二节 回旋曲式一、基本概念二、实例分析三、回旋曲式的分析要点四、回旋曲式、复三部曲式的辨异第五章 乐器的基本知识与性能第一节 弦乐器一、弦乐器的记谱、定弦与音域二、各弦音色及力度特性三、弦乐器的演奏技术第二节 木管乐器一、木管乐器的记谱、音域、各音区音色及力度特性二、木管乐器的演奏技术第三节 铜管乐器一、铜管乐器的记谱、音域、各音区音色及力度特性二、铜管乐器的演奏技术第四节 打击乐器一、有固定音高的打击乐器二、无固定音高的打击乐器第五节 拨弦乐器及键盘乐器一、竖琴二、钢琴三、钢片琴第六章 线性写作的应用第一节 认识复调的体裁一、卡农曲与创意曲二、赋格之——一赋格的主体及呈示部三、赋格之二——赋格的中部、再现部及整体结构分析第二节 线性写作在音乐创作中的作用、意义一、复调音乐刻画音乐形象的作用二、复调音乐对音乐展开的意义第七章 音乐作品中的调性关系第一节 离调一、概述二、副属和弦三、副下属和弦第二节 转调一、离调、转调、移调、换调二、调性关系三、共同和弦转调方法及分析第三节 完整作品的调性布局一、单一部曲式的调性布局二、单二部曲式的调性布局三、单三部曲式的调性布局四、其他单曲式的调性布局五、回旋曲式的调性布局六、变奏曲式的调性布局七、复三部曲式的调性布局八、奏鸣曲式的调性布局九、附属结构的调性问题第八章 音乐作品中的中、大型曲式结构第一节 变奏曲式一、基本概念二、变奏曲式的种类三、变奏曲式的分析要点第二节 奏鸣曲式及其变体一、基本概念二、奏鸣曲式的各个部分三、奏鸣曲式的变体四、回旋奏鸣曲式五、复三部曲式、回旋曲式、奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式的辨异第三节 套曲结构一、基本概念二、器乐套曲三、声乐套曲第九章 总谱的构成与分析方法第一节 管弦乐队的组织形式与总谱排列方式一、管弦乐队中乐器的分类二、管弦乐队的编制三、管弦乐队的舞台排列位置及总谱排列格式第二节 钢琴谱与总谱的关系以及移调乐器一、钢琴谱与室内乐、管弦乐总谱的关系二、管弦乐总谱中移调乐器与多种谱号的阅读第三节 总谱中的多声部织体一、主调音乐织体二、主调音乐织体中的音型化因素三、复调音乐织体第四节 各种乐器组合的配器分析一、弦乐器的配器分析二、木管乐器与弦乐器结合的配器分析三、多乐器组结合的配器分析第十章 近现代音乐作品的认知第一节 音高体系的变革——三种音高思维的观念一、音阶思维二、音列思维三、音程思维第二节 调性形态的多样性一、双调性与多调性二、泛调性第三节 非调性的音乐作品一、十二音序列二、音级集合三、自由无调性第十一章 综合分析的方法与实践第一节 小型作品的分析第二节 中、大型钢琴作品的分析第三节 室内乐与乐队作品总谱的分析一、室内乐编制的作品分析二、管弦乐队的作品分析后记

<<音乐技法综合分析教程>>

章节摘录

插图：第一章 音乐作品的材料与结构某一种音乐风格的形成和完善都是极其复杂的过程，它是由各个方面的因素决定的，它通过特定的音乐技法现象来展示自身的特性。

而无论哪一种技法现象，又是通过对具体的音乐材料个性化的组织体现出来的。

音乐材料的构成从微观上来说包括种种音乐表现参数：音高、节奏、节拍、力度、音色、调式、调性、速度、表演方式等。

通过对音乐作品音高材料的分析，揭示出其对音乐的发展起到的影响和作用，继而扩展到宏观的音乐结构方面，从整体上把握对音乐风格的理解。

我们所学习的乐理、和声、曲式、复调、配器等课程其实都是围绕着音乐材料的现象对音乐进行不同形式、不同角度、不同层次、不同深度的解释和剖析。

虽然以往在学习的过程中是彼此独立、各自分开、循序渐进的，但是在分析和创作实践中必然将其联系在一起。

它们相互依托、彼此介入、紧密融合，共同作用于音乐作品。

本章从音高材料入手，了解和掌握音乐作品的构成材料，以及音乐音高材料与基本音乐结构之间的密切联系，这些对于建立分析的能力是非常重要的环节，是学习和理解音乐作品的基础。

第一节 旋律、节奏的概念及意义【本节要点】1. 了解对音乐作品中的旋律、节奏等基本表现手段的定义及一般特征；2. 在分析实践中识别旋律、节奏等基本表现手段，认识到作为发展音乐的基本材料，它们在全曲中的地位和意义。

乐音体系中的音乐，无论是哪一种风格，其音乐语言的构成都包含了多个“基本表现手段”。

具体包括：旋律、节奏、节拍、调式、调性、速度、和声、音区、音质音色、音强（力度）、织体、演唱演奏法等方面。

其中最基本的四个要素是：音的高低（旋律）、音的长短（节奏）、音的力度（强弱）、音质音色（色彩）。

在音乐的表达中，各个基本要素都可以成为创作的基本材料，它们不是孤立存在的，而是相互结合，共同作用，能够变换、组织出不同的风格体系，使得音乐世界丰富多彩。

所以，我们分析作品时，要先从这些基本要素入手，挖掘最突出的特点，然后才能顺着这些线索的指示，进入到对作品的深层剖析和理解中。

如果分析时仅仅停留在对音乐语言的基本表现手段方面是不够的，还需要将它们上升到更广阔的层面上，形成所谓的“整体性表现手段”。

这就需要由表及里，从逻辑上进行深入分析。

具体包括：主题的发展状况、多声部线条的组织、作品的曲式结构、配器的设计手法等。

目的是使音乐作品分析达到从内容到形式的完整和统一。

<<音乐技法综合分析教程>>

后记

《音乐技法的综合分析》涵盖了作曲技术理论的所有课程，是普通高等院校音乐学本科的一门专业必修课。

课程需要三年（6个学期）时间。

它的出版是为了更好地培养高等院校音乐类学生的合格人才，改变以往学习知识肤浅、知识系统凌乱、学非所用的状况。

为了适应各地大学师资不足、教学资源匮乏的现状，改变普通音乐院校的课程设置和教学教法与专业音乐学院看齐而又时效不足的弱点，克服当前作曲技术理论课程繁杂、分类过细而重点不够突出、教学目的不够明确的弊端，顺应学科间的交叉与综合能力的广泛认同的趋势，本着单科学懂、综合运用原则，并结合我国国情的实际情况，将西方作曲技术理论的教学体系科学合理地纳入到我国普通高等音乐院校的实际轨道中。

目前普通高等院校音乐院系本科教学的原有作曲技术理论课程的设置，是按照专业音乐学院课程设置办法，分门别类地以各自1-1.5年的课时学完。

其中多声部写作的课程曾经花费了大量时间而收效不大，其中原因就是施教方法不善、课程设置不科学和终极目的不够明确。

而且，同专业音乐学院作曲系的教学目的不同的是，普通院校音乐院系的学生学习作曲技术理论不是为了作曲，而是为了达到认识的目的。

教材要配备完善的音响材料，在教授过程中一定要重视结合聆听音响，完善和加深学生的理解能力。

本课程主要解决音乐技法分析和认识中的各个层面的问题：和声、复调、曲式、配器的分类分析和综合分析，以及对于近现代音乐作品的初步认识。

最终达到能够独立完成对任何一首完整的音乐作品的综合分析能力、解决音乐表演、评论实践中的实际问题。

1.能够独立分析音乐作品中常见的调式、调性、和声、复调的写作特点，从作曲写作的角度，来理解作品的深度。

2.能够独立分析和认识音乐的结构陈述及其展开手法，辨别曲式的结构类型和构成原则。

3.能够独立分析和认识复调、和声等多声部音乐的基本类型和结构功能，以及这些写作技法在音乐作品中的表现作用。

4.能够引申和发展对于中国音乐风格作品的调式调性、节奏节拍特点及其音乐作品的表现特点和技法实施的特点。

5.能够独立分析和认识室内乐和管弦乐音乐作品中独立音色和配器的基本特点。

二、课程内容与教学要求课程内容和曲目选编的理念和选材原则：曲目的程度中等而涉及的技法知识面较宽，音乐作品的风格方面跨度较大，尽量做到内容典型、曲目本身有情趣、艺术特点鲜明。

<<音乐技法综合分析教程>>

编辑推荐

《音乐技法综合分析教程——作曲技术理论综合课程()》依照音乐历史中音乐风格发展的脉络进行技法归类,联系到风格与技法之间的密切关系。

力求使学习者能够从音乐的谱面到听觉,去识别和记忆音乐作品中具有代表性的不同音乐风格和写作技法。

本教材的写作特点是遵循技术理论相互之间互为依存的关系而设置的:单一节奏和旋律、双重线条(复调)、三声部以上的声部运动(和声)、音乐的结构规律、配器知识、近现代音乐风格等方面层层剥离,逐渐明朗。

《音乐技法综合分析教程——作曲技术理论综合课程()》同传统技术理论教材相区别的是,改变了许多讲授方式、顺序,这是为了突出重点、加强学习的目的性,力争做到既节约了授课时间又加深了难点重点的学习。

所以,教师应当首先领会课程内容安排的实际意义和授课方式目的所在。

<<音乐技法综合分析教程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>