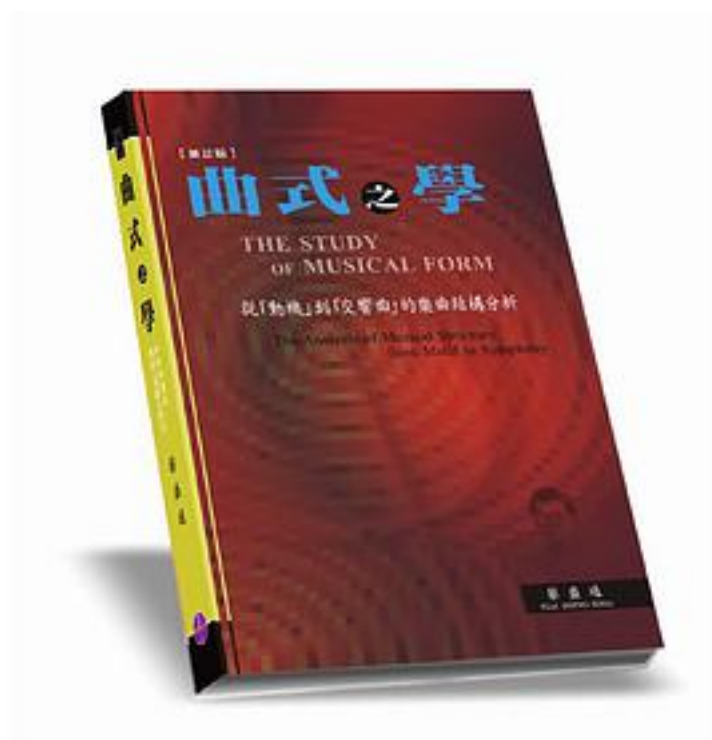

曲式之學

[曲式之学 下载链接1](#)

著者:蔡盛通

出版者:乐韵出版社

出版时间:2003

装帧:238页 ; 30cm + 附件1册

isbn:9789570342840

(新訂版) 曲式之學

曲式學、樂曲分析、作曲法等，所研究和敘述的內容或範圍，是非常類似的。至少也有不少重疊的部份。這一門學科，亦可以說是音樂作品，在形式、風格、和聲方法等的一種統計和分類，它是所有音樂科、系、所的重要課程，更是一般性自修音樂人仕的必要學習科目。由於本書稍偏向綜合性的講述，因此在敘述的用詞上，有時難免會牽涉到作曲法，有時則會稱曲式，遇到複雜的含意時也會指樂曲分析。本書之最後命名，稱為「曲式之學」，副標題為：從「動機」到「交響曲」的樂曲結構分析，簡言之本書的主要

內容是「分析樂曲之結構」，範圍則是「從動機一直到交響曲」。要完成這個目標，必須要有大量的譜例，本書共提出108首大大小小的完整曲譜範例，以及265個片段譜例，可以說世界同類書刊中所僅見！

對於在正常教育體系中學音樂的人仕而言，由於主副修的不同，曲式方面的知識懂得多少？對於樂曲的分析能達到何種程度？會不會自己分析新曲？為何種目的而學習等等。雖然答案並不能完全相同，但是具備有關曲式方面的豐富知識和高明的分析能力，尤其分析新曲的能力，絕對是有助益的。對於非主修音樂的一般性自修音樂人仕而言，沒有比「曲式之學」更能讓你快速通盤理解音樂本質的科目了。

著者從經驗和見聞獲知：當你將曲式之學，學得很好時，並不能保證你一定會成為一位成功的演奏家、演唱家或指揮家。但如果你在這方面的知識所知極少，大致上就可以肯定，你不大可能會在這個領域中成為專業的大師級人物！當你將來要走教學的路線時（包括盛行的私人教學）樂曲分析對你必有莫大的幫助，特別是在設定樂曲中的分句點、絃樂器的弓法、管樂器的呼吸點、講解樂曲或詮釋樂曲的時候，將會是最好的基本依據，不然的話，你要依據什麼來完成這些事件呢？

優異的樂曲分析能力非一蹴而及，這像彈琴一樣，光看著琴譜而手指不去彈奏是不可能會彈的。但一旦經過學習而獲得了這種分析能力，必定會有利於各種類音樂工作者將來的講演、討論、評估、選曲、撰寫樂曲解說等。至於撰寫音樂方面的有深度論文，更需要具有樂曲分析的能力。

音樂教科書，特別是有關作曲理論方面的，常被指摘落後於實際作曲的技術，但我們若在研究分析時，不作絕對性（事實上曲式之事不適合用「絕對」這類的形容詞）的論斷或宣示，而僅是統計性的歸納和說明，則就不必苛求什麼了。此外，對以前的作曲家們所作之樂曲作探討、分析或模仿，實際上也含有一種要如何走向未來的某種指引。書中難免會對某些問題有所批評，自然只代表我個人的觀點，相信讀者們自己會作明智的判斷。

很多偉大的作曲家，他們之所以能在世界上浩浩眾多的同儕中青史留名，的確有超人的音樂才華或創作天份，所以後人也就免不了要研究和分析他的作品，或作某種程度的模仿，世間任何一門學問，不都是這樣的嗎？難道都要從零開始嗎？。

知識是聚積的，今日雖有許多人開拓出許多新技術和新領域，但真正能在已有的知識中，爭得一席之地，或能沾上一點邊的並不多，其中大部份都如曇花一現，歸於烏有，或坐井觀天，不值一探！。研究往昔大作曲家的作品，並不是守舊的表現，而是建立一條古往今來的大道，供人們來回馳騁。

曲式之學新訂版的特色？

完全廢棄固定的模式，首先把全書的重心移到「分析樂曲」而捨棄初版中不易達成目標的「創作」部份。內容上先從動機、樂句和樂段方面拓展探討的範圍，所以這方面提供了二百多個經典之作的名曲譜例，用意是要奠定研習者認識和分辨樂曲中最基本的構成元素能力。曲類的區分或分類，既要清楚簡明又要具有彈性，兩類之間還要設法提供具有銜接性的曲例，因為某種曲式與另一種曲式之間的區分或差異，並不永遠都會似黑白之分明。各類型曲式中，新訂版淘汰了一些平庸的曲例而增加新的佳例。文字的敘述力求簡潔，分析後的文字儘量貼近樂譜，把需要翻頁對照的機率減至最少。

在這一版本中，每一個大類別，都先以精簡的文字作為通論，論述時皆力求言之有物，而非空洞的描述。這裡沒有「絕對的法則」，也沒有「不變的架構」，因為曲式是作曲家的助手而非枷鎖，更不是為曲式而去分析曲式！

每一個小類別，都有幾首不同作曲家經典之作的樂譜，作為這一類別理論的支持，並可供「教」、「學」兩方面的示範和分析研究之用。每一個小類別也都有幾首樂曲先作完

整的分析示範，同類的其他樂曲，也有一些分析提示，或像填空一樣留一些未完成部份由讀者補充。此外只要是個人覺得某處結構較複雜或和聲進行特別，都會儘量加以輔助說明。

本書譜例之多，非同類書刊可以相比，如果將書中之文字部份全部刪除，幾乎可以稱之為「古典名曲集」或「名曲集錦」可見本書所選的曲例包羅之廣。

本書的另一改進是所有要分析的作品，都用電腦重新製譜，並刪去不必要的符號如指法之類，這可以使音符周圍有較大的空間可供書寫分析後的各種文字或符號。而屬於參考性的範例，則又盡量緊縮，以節省篇幅。又凡是選用到管絃樂曲或管樂合奏曲，原曲都會是完全總譜的樂曲，為減少篇幅，方便於分析，都已經將動輒三四十頁的完全總譜，不惜工時改編成壓縮譜，所有以上這些特色，在再版本中更加明顯。

作者介紹:

蔡盛通，媒體譽為台灣進行曲大王、國寶級作曲家。香港青華學院音樂研究所畢業，1999年自輔仁大學音樂系退休，現為自由作曲家。專長作曲、編曲、音樂理論、電腦音樂；作品豐富，代表作包括《蔡盛通綺想曲集》、《福爾摩沙進行曲集》、《聖經的故事說唱舞劇》、《蘭嶼之歌交響詩》、《逐鹿傳說歌劇》等。

目錄: 序言

1. 樂曲為何可以分析→ [譜例001-003]
2. 動機的擴展→ [譜例004]
3. 動機和樂句→ [譜例005-118]
4. 樂句和樂節→ [譜例119-127]
5. 樂句的擴展→ [譜例128-136]
6. 樂句和樂段→ [譜例137-206]
7. 樂句聚集→ [譜例207-215]
8. 複樂段→ [譜例216-219]
9. (小)二段曲式→ [譜例220-228]
10. (小)三段曲式→ [譜例229-231]
12. (小)二段·(小)三段名曲分析→ [譜例232-256]
13. 大二段曲式及名曲分析→ [譜例257-261]
14. 大三段曲式
15. 大三段名曲分析→ [譜例262-280]
16. 輪旋曲式
17. 輪旋曲名曲分析→ [譜例281-288]
18. 奏鳴曲式
19. 奏鳴曲式名曲分析→ [譜例289-296]
20. 變奏曲
21. 變奏曲名曲分析→ [譜例297-314]
22. 複調音樂
23. 卡農及名曲分析→ [譜例315-340]
24. 創意曲及名曲分析→ [譜例341-342]
25. 復格曲總論
26. 復格曲中之元素
27. 復格曲之結構→ [譜例343-347] ·
28. 復格曲之主題·答句·對句→ [譜例348-351]
29. 解開真答句和本調答句之謎→ [譜例352-359]
30. 二聲部復格曲分析→ [譜例360-361]
31. 三聲部復格曲分析→ [譜例362-364]

32. 四聲部復格曲分析→ [譜例365-370]
  33. 八聲部復格曲分析→ [譜例371]
  34. 音樂的創新
  35. 十二音列作曲→ [譜例372]
- • • • • [\(收起\)](#)

[曲式之学_下载链接1](#)

标签

评论

[曲式之学_下载链接1](#)

书评

[曲式之学_下载链接1](#)