

论现代音乐中的节奏复调分析

王伯达

(山东文化产业职业学院 山东 青岛 266000)

【摘要】本文通过对现代音乐中的节奏复调进行详细分析,明确了解节奏复调在现代音乐中的发展现状以及自身具有的特征。在此基础上,根据不同音调具有的不同音程间距,将节奏复调大致分为三个类型,即同音级的同度或八度、两个音或十二个音上的和弦、没有明确高音的打击乐节奏复调。通过对拥有悠久历史的打击乐节奏复调进行深入探究,充分掌握在节奏复调中,传统声部之间具有的对立原则以及不同特点,从而为我国现代音乐文化的积极传承与全面发展奠定坚实基础。

【关键词】现代;音乐;节奏;复调

随着社会的高质量发展,人民的生活水平提高,对精神生活有了高更层次的追求,复调也发生了巨大的变化,不断与时俱进,探索出符合时代发展的路径。单声复调、多调性复调、偶然音乐对位等技术应运而生,他们与传统的复调有很大的不同,无论是在音律的形式和内容,还是音调的横纵向对位形式都与传统音乐的节奏复调截然不同,现代音乐的节奏复调在突出主要想表达的因素上具有积极影响,而其余次要的因素是为了能够更好地突出主要因素的作用。究其原因这也许是现代音乐背景下的理念推动的结果^[1]。

一、节奏复调的现状

音乐中的音调、音色、节奏等都是音乐的重要组成部分,但是节奏是音乐的重中之重,有旋律的节奏能使听者产生放松、愉快的体验,从事音乐的工作人员可以采用这个特点丰富现代音乐的听觉效果,所以节奏必然成为不二之选。听者聆听多声部复位音乐时都会有这样一种感受,认为音乐有立体感,不是单单从一个方向传播,丰富了音乐的内涵、提升了音乐的品质,使听者感觉十分舒适。复调音乐就是为了将不同方向、不用角度的声部统筹兼顾、合理安排,其目的是为了突出节奏的主要地位,削弱次要影响,从这个角度来看,现代音乐中节奏复调的出现是符合时代发展要求的必经之路^[2]。

二、节奏复调的特点

节奏复调不是现代社会的产物,而是在上个世纪中就被音乐家广泛使用,很多音乐作品都有节奏复调的影子,并以多元化的形式呈现,所以人们对节奏复调的内涵见仁见智,没有形成统一的界定^[3]。著名音乐家苏贤认为节奏音调的构成主要是由一个高音,若不考虑高音变化的行程曲线,节奏复调还应该由不同的高音和音律组成。节奏复调的主要作用就是在保证现代音乐整体节奏不变的情况下,使旋律、调性等其他因素的影响尽可能的降低甚至消除,把音乐中的不同声部进行不同形式的高音重新组合,并把音乐中的音色和音响形成对比,从而形成了节奏复调。

特征共分为四点:其一,节奏复调展现的是很多无明确运动方向、主要旋律,不包括调式和音色。其二,节奏复调在纵向对上声和音程没有具体的要求,因此,大部分节奏复调都可以形成节奏复调。其三,节奏复调具有种类繁多的特点。其四,若高音和旋律之间没有形成对比,那么力度和音色之间的对比将成为节奏复调的主要特点,所以,在不同的乐器上节奏复调也是也是各不相同的^[4]。

三、节奏复调纵向上的高音状态

节奏复调声部间的音程由三部分组成,主要包括:建立在相同音节上的相同复调或八度复调;建立在二至十二之间音上和旋式节奏复调;无明确规定的音高的打击节奏复调。

(一)建立在单个音节上的节奏复调

对于建立在单个音节上的节奏复调而言,其具有的特征较为明显,都是将同度或八度演奏同一个音节作为各声部的标准。比如,当乐谱中的声部能够以极强的力度进行演奏,并且演奏出升高1/4音的C音时,那么演奏乐器中第1个小提琴按照每拍一个音节进行演奏,这个音节就被称作四分音符的发音点;第2个小提琴在演奏一个发音点时,应该按照七连音的方式,但是在进入第二拍之后,每一个发音点都要向前挪动,挪动的标准要保持在一个七连音框架下的1/6分音符,一直延续到第7拍,每一拍的发音点都要向前挪动1/7个四分音符,接着转回原型。从第二拍开始,中提琴正式进入,并且按照每拍1/6个四分音符的位置向前挪动,大提琴则按照每拍1/5个四分音符的位置向前挪动。

通过这样的方式,不仅能够使整首乐谱在小提琴的作用下呈现出整体化一的节奏律动,而且还能确保每一拍呈现出的四个声部具有的节奏点各不相同,从而使整首音乐具有明显的张力。

尽管有其他因素的对比,然而经常会出现在演奏的每一个声部中,各个声部音级相同的情况,导致呈现出的音乐在纵向张力层面会受到较大影响。为了解决这个问题,通常会将和旋式的节奏复调运用其中,也就是将构建的每一个声部分别设置在不同的音节上。比如,分别将D、#G、#C、C这4个音作为第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴的音高,组成一套完整的和弦,从而将不同声部以节奏对比的方式进行呈现。其中,第一小提琴和第二小提琴起到了模仿作用,中提琴和大提琴则以增八度的音距,形成与支声复调式具有较高相似性的关系,从而呈现出具有个性特色的音响效果。

(二)建立在和弦音阶上的节奏复调

在研究和弦音阶节奏复调领域方面,我国现代音乐作曲家也发挥了积极贡献。比如,某一个曲谱中,大提琴的演奏声部分为五个部分,其中建立在C音上的大七和弦与小大七和弦重叠和弦中的大提琴声部有两个,导致乐谱中出现了缺乏较高协调性的音组,此时,乐谱声部中的节奏发生点模仿了某一节奏的节拍,结合实际情况,通过将节拍中的单个节奏进行有效连线,能够使乐谱原有的极强规律性特征得到改变,呈现出不同节奏的律动,从而使各声部之间不平衡的特征与乐谱整体平衡目标实现对立统一。

(三)建立在无明确高音打击乐上的节奏复调

对于节奏复调而言,最早出现在打击乐器中,在无明确高音打击乐器中的出现频率极高。正常情况下,演奏打击乐器能够使歌曲具有的表现力更加丰富,这一特征能够充分满足现代音乐作曲家的审美需求以及兴趣特征,因此,被现代音乐作曲家广泛使用。在非洲地区以及东南亚地区,演奏的

大量打击乐表演都具有明显的节奏对位特征,而且节奏对位的复杂程度极高,即使经受过专业培训,也很难只凭耳朵分析出音乐中的不同旋律,只有对乐曲乐谱进行详细、准确的记录与分析,利用现代化网络技术,才能对乐曲具有的节奏规律充分了解。正是这一点,启发了大量现代音乐作曲家,创作出拥有自身个性特征的音乐节奏,其中,具有较高典型性的代表人物之一就是利盖第,他创作的钢琴练习曲《Etudes pour piano》就是在非洲节奏的影响下诞生的。

在作曲家题献为指挥家卡拉扬创作的音乐作品亨策(Hence)交响乐(Antifone)中,需要由4位打击乐手共同演奏才能完成。第1位打击乐手负责演奏8件乐器、第2位打击乐手负责演奏7件乐器、第3位打击乐手负责演奏6件乐器、第4位打击乐手负责演奏5件乐器,因此,这首音乐作品是由4个声部组成,每一条节奏旋律,都是通过每一位打击乐手演奏不同音色的节奏所形成的。在前三个声部的演奏中,形成了具有一定对比特征的节奏复调,在4种音色的共同演奏下,形成了第四声部固定音型的反复呈现。

如果半音范围内的每个声部都在小幅度变化时,在传统意义层面,这样的情况没有形成旋律,因此,将其划分到节奏复调领域。这样,能够使人们感受到一首音乐作品中多个声部节奏在不同音高位置的对立效果,激发人们的听觉神经,感受音乐作品的震撼。

四、节奏复调中声部间的组成

节奏复调中声部间具体可以两部分,即传统对位原则和数控节奏复调。随着社会的高质量发展,音乐也发挥了巨大的变化,但是传统对位原则从古至今仍未改变,传统对位原则的很多基础知识在当下的节奏复调中依然可以使用,很多节奏复调都是在传统对位中基础知识的原则之上形成的,声部的形成主要有两种方式,包括对比型和模仿型。对比型就是将各不相同的声部状态之间进行对比,从而呈现出的多元化特点。模仿型在节奏复调中的应用范围较为广泛,在普及程度上也同样如此,这不是因为模仿型音乐效果佳和旋律优美^[5]。而是因为模仿型对于节奏复调没有严格统一的要求,不需要节奏复调在固定的框架内进行使用,所以,即使是当下的音乐家也能够游刃有余的把节奏复调构成一首优美欢快的音乐。因此,模仿节奏音型受到众多音乐家的推崇和使用,其可以用来提高音乐的旋律和节奏感,是有效提高节奏感的

途径之一^[6]。

五、结束语

在音乐创作内容和创作形式不断变化的环境下,无论是音乐文化层面,还是音乐科技层面,都发生了翻天覆地的变化。现代社会人们对心灵、自然、社会的思考程度越来越深,音乐作为一种能够直击人们心灵、慰藉人们灵魂的艺术形式,必然会在音乐创作环境不断发展的背景下,得到更加全面和深入的探索以及实践。而节奏复调在现代音乐领域中占据了重要地位,相关人士不仅要节奏复调在促进我国现代音乐全面发展过程中具有的重要性给予正确认知和高度重视,而且还要将现代化理念以及多元化措施不断结合到节奏复调技艺的完善中,创造出种类更多、内容更加丰富的全新音乐语言。从而在不断变化发展过程中,通过将节奏复调特征不断整合,形成一套独有的发展规律,成为提高节奏复调技法不可缺少的传统,从而使节奏复调变得更加精彩。

参考文献:

- [1] 左佳. 数控节奏在高为杰音乐作品模仿式复调中的应用[J]. 中国音乐, 2012(1): 7.
- [2] 钱仁平. 《风的回声》的音色织体与结构途径——兼论现代音乐创作中织体的结构功能[J]. 音乐艺术: 上海音乐学院学报, 2003(3): 8.
- [3] 刘永平. 论单声复调及其织体构成——现代音乐复调技法研究之二[J]. 黄钟: 武汉音乐学院学报, 2007(1): 13.
- [4] 刘永平. 论线性对位——现代音乐复调技法研究[J]. 黄钟(武汉音乐学院学报), 2006, 000(001): 3-11.
- [5] 梁军. 现代音乐中的节奏复调[J]. 2021(2014-2): 90-101.
- [6] 刘永平. 论单声复调及其织体构成——现代音乐复调技法研究之二[J]. 黄钟(武汉音乐学院学报), 2007.
- [7] 刘永平. 论多调性对位——现代音乐复调技法研究之三[J]. 黄钟: 武汉音乐学院学报, 2007(3): 11.
- [8] 刘永平. 论微型复调及其卡农新形态——现代音乐复调技法研究之五[J]. 黄钟(中国·武汉音乐学院学报), 2008.

作者简介:

王伯达, 1996.08.31, 男, 籍贯: 山东青岛, 学历: 硕士研究生, 职称: 助教, 研究方向: 作曲技术理论复调方向。