

“五声性音阶体系”之旋律调性分析

周舟

(星海音乐学院附属中等音乐学校 视唱练耳学科 广东广州)

摘要:我国是多民族国家,各民族都拥有表现其民族特色的音乐风格。按音乐风格、特点划分,我国常用的一种音乐体系是“五声性音阶体系”音乐。它是以五声音阶为基础之上,加入偏音,构成六、七声音阶所形成的三种音阶体系音乐。作为华夏儿女,在各音乐活动中将接触到“五声性音阶体系”音乐。因此对于我国音乐专业学习者来说,学会从音乐理论的角度分析、理解五声性音阶体系音乐,才能更好的服务于民族音乐的演奏和创作。

关键词:乐理教学;五声性音阶体系;音阶调性分析;旋律调性分析;

一、引言

中国传统音乐是运用本民族固有的音乐形态、思维和音乐审美,创作符合中国人审美的音乐。“五声性音阶体系”音乐则是中国传统音乐中极具代表的一种音乐体系^①。作为本国音乐工作者,或多或少都将接触具有中国民族特色的音乐。而如何分析、理解“五声性音阶体系音乐”,准确地诠释本民族音乐风格,是专业音乐活动中必要学习内容。乐理是专业音乐学习的基础理论课程,目的旨在分析音乐中音高、调性、节奏等素材,掌握各风格音乐元素特点,从理性及科学的角度深入了解音乐、服务音乐。因此如何精准的分析“五声性音阶体系”音乐,以理性的思维指导音乐活动也是乐理课程中一个重要的教学目标。

针对“五声性音阶体系”,乐理课程中有独立一章知识点,主要围绕音阶、偏音、旋律三方面了解其中音乐特点。学习音阶、偏音的形成与使用原则,是“五声性音阶体系”的基础,而五声性音阶体系的旋律调性分析则是检验本章所学知识是否融会贯通的依据,更是连接实际音乐活动的重要教学环节。

二、“五声性音阶体系音乐”调性分析的教学难点

(一)旋律调性分析难点

针对“五声性音阶体系”乐理教学,授课教师们都有各自熟悉的一套教学思路和讲解方式。本人通过教学实践,在讲授本章调性分析内容时,总结发现学生最常出现的问题有以下两点:

(二)六、七声旋律调性分析失误

旋律调性分析是“五声音阶性音阶体系”教学的重点内容。授课逻辑一般从五声调式旋律分析开始,逐步过渡到分析六、七声调式。教学过程中学生们通常可以较好的完成对五声调式的旋律调性分析,进入六、七声旋律调性分析后,则因无法区分骨架音与偏音,常出现分析失误。

(三)大小调式、五声性调式的旋律混淆

音乐活动中,存在各种音乐体系,因此乐理教学中的旋律调性分析,也包含各种音乐体系的旋律调性分析。在基本完成“五声性音阶体系”的授课学习后,往往将大小调式体系与五声性音阶体系的旋律进行综合调性判断出题。学生根据旋律运动、调式等特点做调性判断。五声性音阶体系教学初,旋律调性分析控制在单一的调式系统下,学生不必考虑其他调式音阶系统,运用本章知识点解题

即可。而当加入大小调旋律题目时,学生们要先能区分旋律所属调式系统,再根据正确的调式体系进一步分析调性。因此,在多调式系统的前提下,如果不能正确区分旋律调式系统,继而无法做下一步的调性判断。

三、明概念、抓基础,解决分析难点

(一)难点概念解析

旋律调性分析难点,主要由两方面因素造成:一是对“五声性音阶体系音乐”中,基础五声骨架音以及偏音的概念理解不够透彻,继而找偏音准确率低。二是对两种调式系统旋律写作手法认识不足,继而无法清楚认知它们在旋律中应用规则。

突破分析难点,需捋顺模棱两可的概念认知,具备清晰的解题思路,解题步骤,判断调性有理有据、逻辑清晰,才能保证解题的正确性。

(二)“五声性音阶体系音乐”中五声骨架音及偏音的特点及使用原则

五声音阶是“五声性音阶体系”的基础调式,调式音阶是由向上纯五度排列起来的五音,按照从低到高的音高关系重新排列,分别为“宫、商、角、徵、羽”^②。在五声调式上加入偏音,形成六、七声调式。五声调式及六、七声,之所以统称为“五声性音阶体系”,是因为音乐的律动始终围绕“宫、商、角、徵、羽”“五声骨架音来进行。

六、七声调式旋律中的偏音,作为丰富调式的色彩音,其使用有规律可循:

在旋律中相较骨架音,偏音的使用受限制。往往出现次数少且多用在弱拍、弱位上,另外偏音多数以级进方式进行到骨架音

(三)对比大小调式、民族调式的旋律写作手法特征

大小调式是由七个音级按照一定的音高关系排列构成。调式音阶的主音即Ⅰ级,通过主音就可确定音阶调号。反观五声性音阶体系,各五声骨架音都可作为主音,但音阶是通过宫音来定调号。另,大小调音阶有稳定与不稳定音级,不稳定音级需进行到稳定音级,称之为解决。调式强调Ⅰ级中心音:导音(Ⅶ)上二度解决到主音(Ⅰ)的级进模式,常体现在乐曲结尾,即突出音级解决的原则又体现中心音的重要性。虽在五声性音阶体系中,六、七声调式的偏音也需要解决,但偏音与不稳定音级不同,它的使用受到限制。

大小调式脱胎于中古调式，对比中古调式，更强调导音半音解决到主音的主调音乐形式，与同时期不断发展的和声体系使主调音乐发展得到强化与巩固。中国的五声性音阶体系形成，是由向上纯五度排列形成，由于纯五度的排列形式，造成音阶中无半音倾向。因此，调式系统并不像大小调强调主音（中心音），没有半音倾向问题，且五声音阶体系各骨架音都可作为主音使用。^[3]

对比分析两种调式音阶产生背景及音阶中的音级特性，可总结它们在旋律中的实际运用有如下差异：

1.大小调有稳定、不稳定音级，但不稳定音级使用不受限制，可级进也可跳进，解决时遵循就近解决原则（可以小二度解决到稳定音级，就不大二度进行到稳定音级），调式强调主调音乐，导音上二度解决到主音（多用于乐句结尾处）。五声性音阶体系的偏音不像五声骨架音在旋律里可自由进行，而是常以级进为主，进行至骨架音。

2.五声音阶体系中的偏音出现次数少，多数情况在弱拍弱位，旋律形成以大2度至3度的音程关系为主的旋法（偏音与音级之间构成小二度，偏音少出现自然旋律音程关系多是大2度、3度）。大小调中的不稳定音级除了需解决，没有其他的限制，可反复、跳跃出现，旋律通常可用连续的半音进行。

3.大小调式出现同期，和弦织体发展，因此大小调旋律也会常出现分解和弦式的旋律运动。而五声性音阶体系是强调单声部音乐的旋律流动，较少有和弦分解式旋律存在。

四、梳理解题逻辑，明确分析步骤

了解“五声性音阶体系”旋律分析的难点，及产生缘由。接下来就是如何在教学活动中循序渐进解决知识难点。从基础分析开始，明确概念，由浅至深，由易至难的教授解题步骤：

（一）五声调式分析

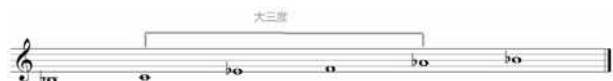
1.五声调式音阶分析

五声调式音阶是“五声性音阶体系”的基础，做调式旋律分析之前，首先对调式音阶要有清晰的认识，完成对五声音阶的分析。

五声调式音阶分析时，应明确两个知识点：1.五声性音阶体系中由宫音定调号，五声骨架音都可做主音 2.在五声调式音阶中，有且只有一个大三度由宫音与角音构成。以下是五声音阶调性分析的做题步骤：

1) 找大三度——宫角两音，确定音阶所属宫系统及调号

例：1.1

例 1.1 音阶大三度为^bA—C，判断^bA为音阶宫音，调号为4降

2) 根据宫音找主音（音级名称）明确调性

由宫音^bA可知主音^bB是商音，因此音阶调性为^bB商五声音阶

2.五声调式旋律分析

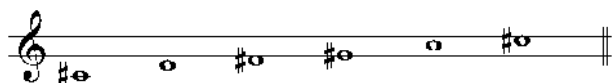
五声调式旋律分析难度并不大，只需明确旋律主音，接下来按照五声调式音阶分析的逻辑解题即可。以下是五声调式旋律分析的具体步骤：

1) 找主音，列音阶（通常情况下，主音是旋律结尾音）

例 1.2

例题中将结尾音^cC作主音，根据旋律出现音按照高低关系，列音阶如下：

2) 找宫音、定调号（找音阶中的大三度，确定宫音位置）

根据所列音阶，找大三度为E—^cG，判断宫音是E，调号4个升

3) 由宫音明确主音音级名称，定调性

宫音为E，因此主音在E宫系统中是羽音，最后判断旋律调性为^ec羽五声调式

（二）六、七声调式分析

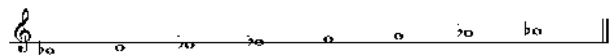
六、七声调式音阶在五声调式基础上，加入偏音而成。无论是调式音阶或旋律的调性分析，六、七声调式需正确识别使用的具体偏音进而明确调性。

“五声性音阶体系”中偏音一共有四个，分别是：[#]IV清角、[#]IV变徵、^bVII变宫、^bVII闰。要注意的是[#]IV变徵是指在将原IV升高半音，而不是单纯添加升号的IV，同理，^bVII闰是指将原VII降低半音。六、七声调式中使用的偏音通常是固定搭配：六声调式使用IV清角或VII变宫。而七声调式有三种调式结构分别是清乐、雅乐以及燕乐，其中三种调式的偏音依次为清乐（IV清角、VII变宫）、雅乐（[#]IV变徵、VII变宫）、燕乐（IV清角、^bVII闰）。了解偏音音级以及在六、七声调式中的搭配原则，就可进一步做音阶、旋律的调性分析。

1.六、七声调式音阶分析

六、七声音阶分析的逻辑与五声音阶基本一致，但偏音的出现，导致音阶中的大三度（宫一角）不只一个。与旋律不同，音阶无法在律动中区分偏音与骨架音，造成六、七声的音阶调性分析可能存在多个调性。因此分析六、七声音阶调性时，解题步骤要多考虑一步：

例 1.3

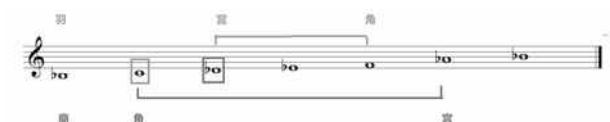

1) 找宫音、定调号

例题 1.3 的音阶中，由两个大三度：^bD—F为大三度，则宫音是^bD，调号5个降；^bA—C为大三度，则宫音是^bA，调号4个降。

2) 确定宫系统，定主音音级名称

若以^bD为宫，则主音是羽音；若以^bA为宫则主音为商音

3) 看宫系统偏音，定调性

以^bD为宫，主音是^b羽，偏音是c（变宫音），判断调性是^b羽六声音阶（加变宫）；以^bA为宫，主音是^b商，偏音是^bd（清角），判断调性是^b商六声音阶（加清角）。

2.六、七声调式旋律分析

与六、七声音阶中，偏音与骨架音无法看出差别，因而音阶中出现大三度都

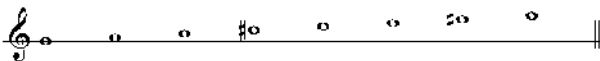
可做宫角定调。但在旋律中，偏音与骨架音有明显的主次之分，通过节奏位置、使用次数、使用形式体现出来。因此六、七声调式的旋律调性分析最重要的一步是如何找到偏音，再根据具体情况确定宫音

例 1.4

1) 找主音、列音阶

例 1.4 旋律结束音为音阶主音，从g开始列音阶为：

2) 找偏音、去偏音

偏音在音阶中小二度位置，找到小二度再根据偏音的特点：短（常出现在较短的时值中）、少（与骨架音相比出现次数较少）、弱（常在弱拍、弱位中使用），级进解决（偏音进行常受限制，通常以级进-2、3度进行为主解决），确定小二度中，哪一音为偏音。

例 1.4 旋律所列音阶中，小二度是[♯]C—D与[♯]F—G，根据偏音特点，可判断[♯]C、[♯]F为偏音

3) 找宫音、定调号

排除偏音[♯]C、[♯]F后五声音阶中G—B为大三度，因此G为宫，调号1个升号

4) 看偏音、根据主音、宫音定调性

在G宫调式中，[♯]C为[♯]IV，[♯]F为VII，可判断旋律调性为G宫雅乐调式

（三）五声性音阶体系与大小调式音阶体系的旋律分析

判断旋律调性时，常会结合唱来分析。区分民族调式及大小调也可直接从唱的部分，感受旋律调式风格。但，唱谱较困难时，则要借助谱面分析，从理论的角度，分析两种调式上，不同的旋律写作手法，从而区分调式

以下是两种调式体系对比，通过对比区别调式特点，用于分析判断。

1.五声音阶调式体系：

例 1.5

1) 强调五声骨架音，旋律多以2、3度进行为主

例题 1.5 旋律中，方框所框出来的旋律，多数以2度加3度进行为主，这是民族调式旋律的特征之一。

2) 偏音使用受限制，通常以“短、少、弱”形式出现，且以级进为主

例题旋律调性为[♯]g羽六声调式（加变宫），用椭圆记号框出的[♯]a为偏音变宫，从本条旋律中可以观察，偏音只出现一次，且以二度级进出现。

2.大小调式音阶体系：

例 1.6

1) 大小调式中以主音为中心音，但各音级不受限制出现，多出现连续2度级进行

例 1.6 第三小节以二度的连续级进进行将旋律推向高潮部分。

2) 大小调调式中的不稳定音级需解决到稳定音级，多体现在旋律中导音到主音的小二度进行中。

旋律例 1.6 调性为b和声小调，旋律结尾为[♯]a—b是明显的导音上二度进行到主音的形式，突出主调音乐特点。

3) 大小调式的发展同时伴随着和声体系的发展，造成旋律中除连续级进外，也有大量分解和弦进行。

分析例 1.6 谱例和声功能，例题中大量使用了调内和弦分解推动旋律发展。

五、结语

在乐理教学中，“五声性音阶体系”的旋律调性分析无疑是检验学习者是否对本章内容融会贯通的重要题型，亦是以理论知识指导音乐实践、认识“五声性音阶体系”音乐的中心环节。文章意在找到“五声性音阶体系”的旋律调性分析难点，究其缘由，明确解题逻辑，降低因概念不清造成的解题错误。本文根据自身教学总结学生学习过程中的主要差错，但不能概括“五声性音阶体系”中旋律调性分析的所有问题，期望在教学实践中不断发现与攻破教学难点，以严谨、细致的教学思路服务于教学工作。

参考文献：

- [1]马志飞 陈文革. 中国传统音乐余名作鉴赏[M]. 郑州: 河南大学出版社, 2015
- [2]杨晓 刘小明. 实用乐理[M]. 广州: 花城出版社, 2010
- [3]赵若男. 论非传统大、小调调式在视唱练耳教学中的作用与意义[D]. 北京: 中央音乐学院. 2017