

国内复调教材的发展变化与对比分析

王伯达

山东文化产业职业学院 黑龙江 齐齐哈尔 266000

【摘要】：随着音乐教育时代的发展与进步，众多综合性院校纷纷建立起了音乐系，而复调音乐又作为作曲专业学生本科与研究阶段必修课程，随着各类复调音乐教材的出版与问世，无论从复调音乐教材的选择上来说还是从复调教学意义发展上来说，都无疑对当今的复调教学起着推波助澜的作用，本文将结合当今音乐类高校与综合院校所普遍采用的复调音乐教材进行对比分析以及复调音乐教学发展意义进行浅析，望能从中总结出不同教材所体现的不同魅力与特点。

【关键词】：复调；教学；教材；音乐

Development, Change and Comparative Analysis of Domestic Polyphonic Textbooks

Boda Wang

Shandong Cultural Industry Vocational College Heilongjiang Qiqihar 266000

Abstract: With the development and progress of the music education era, Many comprehensive colleges and universities have set up music departments, Polyphonic music is also a required course in both undergraduate and graduate studies for students majoring in composition, With the publication and publication of various polyphonic music textbooks, Whether from the choice of polyphonic music textbooks or from the development of polyphonic teaching significance, Both undoubtedly play a contributing role in today's polyphonic teaching, This paper will combine the comparative analysis of the polyphonic music textbooks commonly used in modern music universities and comprehensive universities, and analyze the development significance of polyphonic music teaching, I hope to sum up the different charm and characteristics reflected by the different teaching materials.

Keywords: Polyphony; Teaching; Teaching materials; Music

1 现阶段国内代表性复调教材

众所周知，进入本世纪以来，由于种种原因，中国的复调音乐一直比较薄弱。虽然自上世纪二三十年代以来有萧友梅、黄自等一批先驱者通过在国外的学习，对复调音乐有了全面系统的认识，并通过创作和教学初步形成了中国的复调音乐思想。但是，这种薄弱的局面并没有得到根本的改变，国内复调音乐作品不仅数量少，而且在技巧的构成和形式选择上也略显不足，使得中国的复调音乐理论研究也长期滞后。自20世纪80年代初以来，中国的复调理论研究日趋活跃，并在20世纪80年代中后期和90年代形成了一个高潮。其标志是：一批由专家学者独立撰写的复调专著和教材，一大批具有较高学术水平的精辟论文，以及各种复调译著的出现。正是这些作品的不断涌现，才促进了中国音乐创作中复调思维的完善，带动了复调音乐形式的发展。

所以在当今综合类高校音乐系科中的复调教学也需要适应循序渐进的原则逐步去教授学生理解复调掌握复调，现阶段国内较有代表性和权威性的教材有例如：赵德义与刘永平所著的《复调音乐基础教程》、王安国所著的《王安国教复调》、张韵璇所著的《复调音乐分析教程》、林华所著的《复调音乐简明教程》、陈铭志所著的《复调音乐写作基础教程》及《赋格曲写作》、段平泰所著的《复调音乐》与于苏贤所著的《复调音乐教程》等。其中《复调音乐写作基础教程》及《赋格曲

写作》、《复调音乐》、《复调音乐教程》这四本复调教材广泛地被各大音乐学院作曲系认可与采用，其余教材可能多运用在师范类音乐生或复调公选课当中。以上复调音乐教材都具有体系完整内容丰富的共同特点，在介绍西方传统复调体系的同时，又融入中国民族音乐的审美，满足了专业复调课程与公共复调课的教学需要；化繁为简，西体中用，除了这些共同的特点外，每部教材又有着自己不容的内容亮点与魅力。

1.1 《赋格学写作》与《赋格学新论》

陈铭志先生的所出版的《赋格学写作》与《赋格曲新论》，两本复调教材相互补充，完全可以把《赋格学新论》看作是《赋格曲写作》的升级版。下表为两本教材的章节目录对比：

《赋格曲写作》	《赋格学新论》
绪论	绪论
第一章-主题	第一章-主题的构成
第二章-答题	第二章-答题的意义
第三章-对题	第三章-对题的作用
第四章-呈示部	第四章-呈示部的组合
第五章-间插段	第五章-间插段的功能

第六章-中间部	第六章-中间部的格局
第七章-紧接模仿	第七章-紧接模仿的特性
第八章-再现部与尾声	第八章-再现部的回归
第九章-赋格曲的整体布局	第九章-单一主题赋格曲的整体布局
第十章-二重、三重赋格曲	第十章-多主题赋格曲
第十一章-声乐赋格曲	第十一章-声乐赋格曲
第十二章-赋格段的写作	第十二章-小赋格曲样式
	第十三章-赋格短的表现性
	第十四章-前奏曲与赋格套曲

通过两本教材的章节对比不难看出在《赋格学新论》中新增的“小赋格曲样式”一章和“前奏曲与赋格套曲”一章，在《赋格曲写作中》是不曾出现的，另外除第十一章的“声乐赋格曲”没有发生改变，其余章节无论从内容上还是从形式上都有着对《赋格曲写作》的补充与呼应。可谓是“新意满满”。两本著作的相互结合也为教师和学生开拓了更多的学习与教授的思路，更是体现了陈志铭先生的高超著作设计与学术高深造就。

1.2 《复调音乐教程》与《复调音乐简明教程》

此外还有林华先生所出版的《复调音乐教程》与《复调音乐简明教程》，无论从院校的采用率还是从教学价值意义上来看都验证着这两本丛书推出的成功价值，两本复调教程涵盖了音乐公共课与专业作曲级别的教授理念，同样体现出了异曲同工之妙。

通过对《复调音乐教程》与《简明复调音乐教程》的章节对比我们可以明显地看出的是在《简明复调音乐教程》相比于《复调音乐教程》的章节比例更为细节化，更侧重于写作实训。而《复调音乐教程》除了在上编中的写作技巧教授外在下编中更是添加了复调历史的发展脉络。林华先生在《复调音乐简明教程》前言就提到了此书的编写参照现代认知心理学的学习理论，以学科的基本概念（在传统复调技法中，如纵向的和声、节奏的对比、线条的走向，以及乐思的架构、情感的布局、趣味的设置等等）贯穿在以风格演变为线索的整个教程始终；随着声部的增加、风格的演进，这些基本的原理将被不断的复习、熟练和深化。为学生的学习规划出了从简到繁的学习架构。而《复调音乐教程》则更多侧重于专业创作技巧的深入，对复调的技法和历史沿革进行了深入浅出地阐释和梳理，内容详实，条理清晰，简洁实用，兼具理论性和操作性。全文每个知识点后都配有“练习”和“聆听分析”，拓宽了复调学习的视野，可培养学生的独立思考能力；尤其在“练习”中加入了键盘实际操作的训练，更是把枯燥、复杂的复调学习趣味化和实践化，

较适用于各院校的教学实践。注重学理性、实践性相结合，在选题设计和教学实践上均有一定创新，可谓是我国复调教学研究的新进展。

1.3 《复调音乐教程》

于苏贤教授编著的《复调音乐教程》为中国教育大系普通高等教育“九五”国家级重点教材，由上下两卷组成，上卷讲授复调技术理论，下卷讲授赋格及其他复调音乐的体裁形式。这本复调音乐教材可谓是把复调技术理论展现得十分详尽，单从书本的目录与近500页的内容上来看，我就便可印证这一点，书中还涉及到了在其他教材当中比较少见的复调创作技法如：就九度二重对位、十一度二重对位等等。更加注重学生从一个技法到运用至完整的复调音乐形式的写作能力。全书共二十八章，每章都会把具体的写作特性与写作规则进行详细的划分与讲解，可谓是面面俱到。但通过实际教学来看还需要教师进行合理的规划与安排，总结出重点与非重点的教授，这样才能合理在有限的学时内教授完所有内容，更有灵活性。

1.4 《复调音乐分析教程》

《复调音乐分析教程》是中国音乐学院张韵璇教授为艺术院校复调公共课精心编写的教材，也是我国第一部专门的复调音乐分析教材。该书共由四个单元模块构成，分别意复调基本手法进行分类编排（对比、模仿、复对位）并在四单元内加入了复调曲体分析，张韵璇教授致力于发展开发复调公选课，认为复调音乐是构建音乐大厦的重要支撑，并提出在音乐院校中非作曲专业学生的复调课程常常容易被忽视，明确提出非作曲专业学生进行复调学习没有必要进行繁多的写作实训，应侧重于围绕“分析”进行安排，才能更容易让学生感受到复调的魅力，该书除西洋谱例外还加入了許多中国作曲家的作品，能够使学生获得更加全面的知识。

2 国内外复调音乐教学的发展与教材结合的合理借鉴

2.1 国外方面

当然光以单一教材来规范和界定这一学科的发展是远远不够的，还需更多的结合与借鉴来进行合理教学。自巴赫以线段子思维所创作的《平均律钢琴曲集》的成功问世以来，国外各国无论是从复调作品的创作上来说还是从复调教学的发展上来说可谓进入了快速道，单从国外的教学教材来看，可谓是品类繁多，体系清晰，例如：丹麦音乐家克诺德·杰普生（Knud Jeppesen）的《对位法》、苏联复调理论家斯克列勃科夫（Sergey Sergeevich Skrebkov）的《复调音乐》、杜布瓦（Théodore Dubois）的《对位与赋格教程》、辟斯顿（Walter Piston）的《对位法》、米德尔顿（Robert Middleton）的《现代对位及其和声》、该丘斯（Percy Goetschuis）的《应用对位法》、普劳特（Ebenzer Prout）的《赋格写作教程》和《赋格分析教程》等等。为国

内的复调引入与发展奠定了坚实的基础。

2.2 国内方面

复调音乐在中国的发展时间并不长,经过长期的引进、学习和吸收,又经过改革开放后20多年的探索,获得了较为丰富的成果。在过去的十多年里,我们通过明确方向,为中国复调音乐理论的初步形成和发展奠定了基础。例如:陈铭志《陈铭志复调论文集》、张韵璇《复调音乐分析教程》、龚晓婷《复调音乐基础》,杨勇《对位法》(两册:《严格对位法》《自由对位法》)孙云鹰《对位法——复调音乐教程》等。以及姚亚平视角独特的复调史论著作《复调的产生》、张磊博士学位论文《论支声在西方现代音乐中的应用》等。作为综合性院校音乐系科的建设及复调教材选用,既要考虑到教授的进度又要考虑到学生学习的深度与广度,结合多种文献和学术理论的支持,

这样才能更好对学生复调推广教育。

结束语:教材是教学的基本工具,是教法和教学内容的知识载体,是深化教育教学改革、全面推进素质教育培养创新人才的保障。而教材与案例的结合更是当代教学发展的必要手段之一。随着教育改革的深入和普通高校音乐教育的不断发展,普通高校音乐系复调教材建设的研究将越来越受到重视。我们有理由相信,随着普通高校音乐教育的快速发展,复调音乐教材的建设会更加规范有序,适合普通高校音乐教育的优秀教材越来越多。正是在这些名家的学术支持下,多声部教育体系才能在今天得到进一步完善和发展。(本文涉及的教材分析均为目前多数高校所采用的复调音乐教材,排名不分前后顺序,并不能代表市面上所有出版的复调音乐书籍,通过分析只是希望从中找到复调教材的发展变化,而不是对所有复调教材与相关论文进行深度总结。)

参考文献:

- [1] 林华.复调音乐简明教程[M].上海:上海音乐学院出版社,2006.
- [2] 林华/叶思敏·复调音乐教程[M].北京:高等教育出版社,2011.
- [3] 陈铭志.一本新颖的复调教材[J].人民音乐,1997(06):41.
- [4] 徐孟东.中国复调音乐形态新的发展与变异[J].人民音乐,1998(12):16-20.
- [7] 郭强.高等音乐院校复调教学议--兼及对位法难点突破[J].交响(西安音乐学院学报),2020,39(02):141-145.
- [8] 孙梦琪.传统复调教学比较[D].上海音乐学院,2019.
- [9] 徐孟东.中国复调音乐理论的形成、发展与思考[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(01):46-61+4.
- [10] 叶思敏.对我国复调教学的一些思考[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2013(03):35-42+4.
- [11] 龚晓婷.中央音乐学院复调教学之我见--中央音乐学院复调教学特色和我的实践体会[J].中央音乐学院学报,2010(04):135-141.
- [12] 陈鸿铎.20世纪以来欧洲复调理论在中国的演变--以陈铭志的复调理论创新为例[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2017(04):83-92+5.
- [13] 吕军辉.我国本土复调教材研究及对教材建设的思考[J].艺术探索,2010,24.

作者信息:王伯达,1994.08.31,男,籍贯:黑龙江省齐齐哈尔市 地区: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