

聖樂專題講座 - 【曲式：音樂建築的靈魂】

日期：2013年5月5日(星期日)

時間：下午 2時30分 至 4時30分

主講：鄭汝森博士

地點：教區中心 6 樓演講廳

|| Musical Form

曲式

遠追溯自巴洛克時期的賦格曲 (Fugue)，或古典樂派的奏鳴曲 (Sonata)，以至近代的流行音樂如搖滾樂 (Rock) 或 R&B，曲式 (Musical Form) 一直扮演著一個十分重要的角色，是每一首樂曲中不可或缺的結構元素。大多數的曲式更成為各樂曲品種 (Musical Genre) 的象徵以至命名。本講座將會闡述一些比較重要的曲式並加以對樂曲的分析，由古典以至流行音樂，讓學員明白曲式的重要性以及它對音樂發展的影響力。

The Important Element of Music

The Structure of Music

曲式種類

一部曲式

一部曲式也稱為一段體，在音樂作品中是曲式中最小的結構，只包括一個或幾個樂句，可以表達一個相對完整的樂思。

二部曲式

二部曲式也稱為二段體，是由兩個獨立及同樣重要的樂段所組成的樂曲。可以作為獨立的樂曲，在第一段以前可加上序曲，而在第二段以後亦可加上結尾。二部曲式也可以作為大型樂曲的基礎結構。

Baroque dance form

Simple Binary (A B) Vs Rounded Binary (A B A')

一部曲式 Strophic form

A A A ...

二部曲式 Binary form

|: A :| |: B :|

曲式種類

三部曲式

三部曲式也稱為三段體或ABA曲式，是音樂作品中最常見的樂曲形式，是由兩個同等重要的結構，組成了一個具有三個「段落」的曲體，其中第一及第三段可以是完全相同或近乎相同的內容，第二段則和第一段形成出強烈對比，形成了「A-B-A(或 A')」的構造。

da capo form

Minuet & Trio

Ritornello form

賦格

賦格(Fugue)是複音音樂的一種固定的創作形式，而不是一種曲式。賦格的主要特點是相互模仿的聲部在不同的音高和時間相繼進入，按照對位法組織在一起。

三部曲式 Ternary form

A B A

Ritornello form

R S¹ R S² R S³ R S⁴ R

賦格 Fugue

曲式種類

主題與變奏曲式

主題與變奏曲式是一種古老的經典作曲方式。將樂曲最初呈示的主題不斷地反覆，在反覆的過程中有變化，而變化可以產生在調性、和聲、旋律、對位及節奏上、也可以由不同的配器方法在音色上求變化。這種變化就是主題變形，或叫變奏。變奏的次數並不固定，可以任意多次變奏。曲式發展如：

A (主題) $+A_1+A_2+A_3+A\cdots$

小步舞曲曲式

小步舞曲曲式也稱小步舞曲 (minuet)，是一種源於法國的三拍子舞曲，是J.S.巴哈所做的，17世紀時由民間傳入宮廷，受到法國國王路易十四的喜好和提倡，因此很快便傳遍歐洲，盛行於18世紀。以其中庸的速度和優雅的風格為特色。

Classical dance form

主題與變奏曲式

Theme & Variations

$A A^1 A^2 A^3 A^4 \dots$

小步舞曲曲式

Minuet form

$|:A:| |:B:| |:C:| |:D:| A B$

曲式種類

迴旋曲式

迴旋曲式 (又譯輪舞曲式): 一个主要旋律部分要多次重複出現, 其他幾個次要部分插入其中, 也就是插部 (*episode*)。

奏鳴曲式

奏鳴曲式是自古典主義時期以來開始廣泛使用, 一般用於奏鳴曲、交響曲、協奏曲等多樂章體裁的第一樂章。奏鳴曲式分為呈示部 (*Exposition*), 發展部 (又稱為展開部) (*Development*) 和再現部 (*Recapitulation*)。

迴旋曲式

Rondo form

A B A C A D A + Coda or
A B A C A B A + Coda

奏鳴曲式

Sonata form

Extended A B A'

Through-composed

Form in Popular Music

Free Form

Musical Form outside European countries

OTHER MUSICAL FORMS

Bibliography

- Kerman, Joseph. *Listen*. 2nd edition. (University of California, Berkeley: Worth Publishers, 1992)
- Taylor, E. *The AB Guide to Music Theory Part 1* (London: ABRSM, 1991)
- Taylor, E. *The AB Guide to Music Theory Part 2* (London: ABRSM, 1991)

What is “Musical Form”?

In music, the elements of form and organization are those we have already discussed: rhythm, dynamics, tone color, melody, harmony, and texture. A musical work, whether a simple song or a symphony, is formed or organized by means of repetitions of some of these elements, and by contrasts among them. The repetitions may be strict or free (that is, exact or with some variation). The contrasts may be of many different kinds — the possibilities are virtually limitless — conveying many different kinds of feeling.

Over the centuries and all over the world, musicians have learned to create longer and more impressive pieces in this way: symphonies, operas, works for the Javanese gamelan or Japanese gagaku orchestras, and more. Each piece is a specific sound experience in a definite time span, with a beginning, middle, and end, and often with subtle routes between. Everyone knows that music can make a nice effect for a minute or two. But how does music extend itself — and hold the listener’s interest — for ten minutes, or half an hour, or three whole hours at a time?

This is one of the main functions of musical form. Form is the relationship that connects those beginnings, middles, and ends.

Repetition and Contrast

The role of “Memory”

講者聯絡電郵:

anthony@takumiworks.com