

第 3 章

音乐的基本织体功能与创作

1. 内容概述

专业创作的音乐作品是由多声部构成的立体框架,这个框架中不同的声部承担着不同的功能。通常,我们把这个由不同功能组合的框架称为“音乐织体”。宏观上,音乐织体可分为三大类:主调音乐织体、复调音乐织体和混合音乐织体。主调音乐织体以主要旋律为中心,其他声部为辅助声部;复调音乐织体是由两条以上旋律构成,没有伴奏声部,每条旋律同等重要,不分主次;混合音乐织体是在音乐陈述的部分段落中将主调音乐织体和复调音乐织体融合在一起应用,既有主调音乐的特征又有复调音乐的特征。我们现在很多的专业音乐创作中,都是以混合音乐织体为主的,主调音乐和复调音乐常常交融在一起,互为补充。在这种情况下,主调音乐和复调音乐的界限已经非常模糊了。下面的内容就是基于这种情况而展开的。我们把音乐的织体功能大致分为主体陈述功能、辅助陈述功能、装饰性功能、低音功能,以及复合功能与功能转换 5 个方面。

2. 教学目标

了解和掌握音乐的织体构成及常用的织体形态,了解织体构成中不同的音乐陈述功能和表现意义。能够在音乐创编过程中有意识的运用不同织体功能和发挥不同织体功能作用,并处理好不同音乐陈述功能之间的关系。

3.1 主体陈述功能

在一个音乐段落中,纵向的音乐声部会有若干个。其中会有一个或几个声部是这个段落的核心部分,这个核心就是主体陈述的部分。它担任着这个段落的主要乐思和表现内容的陈述作用。音乐中各种元素,无论是乐音的还是噪音的、旋律的还是非旋律的,在特定的情况下都可以具有主体陈述功能。具体可归纳为以下形式:

3.1.1 旋律性的主体陈述

旋律在音乐语言多种元素的陈述中是最容易听到的,也是最容易记忆的。因此,旋律作为多种元素陈述中最突出的核心,常常承担最主要的音乐内容表现,是最为常见的形式。具体还可分为单线旋律和条带旋律。

1. 单线旋律

单线旋律是音乐中最为常见的形式,由一个单一的旋律线构成,或有八度的支撑;叙事性长旋律或动机型短旋律均可;可在高、中、低任何声部中出现。

【实例 3-1】 图 3-1 所示的谱例就是一条单线旋律担任主体陈述,伴奏担任的是次要功能(查听光盘实例音响 3.1-01)。

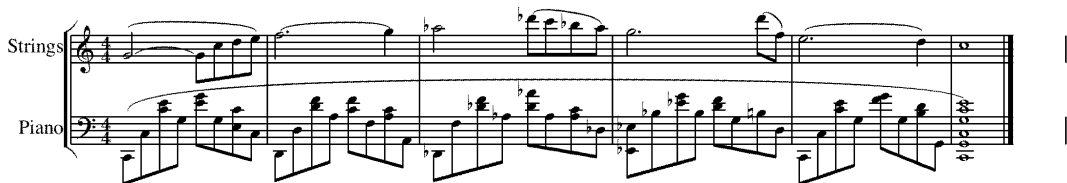

图 3-1 单线旋律

2. 条带旋律

条带旋律是在单线旋律的基础上附加了同节奏的平行声部,使得旋律线条频响加宽,像是一个条带在飘行。附加的平行声部可以是平行四度,平行五度,平行三、六度,以及其他任何出于表现需要的度数。条带旋律可以出现在一个相对长的段落,也可以局部偶然地出现。

【实例 3-2】 平行三度为主的条带旋律,在低音区往往有很好的效果。谱例如图 3-2 所示(查听光盘实例音响 3.1-02)。

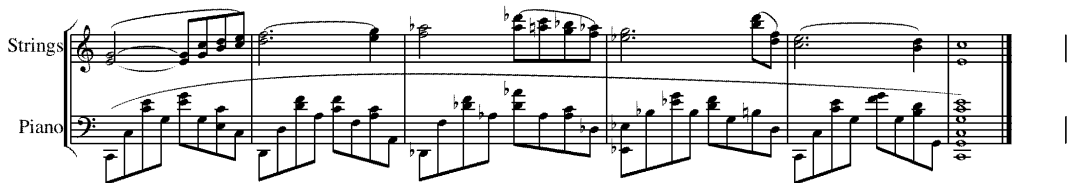

图 3-2 平行三度为主的条带旋律

【实例 3-3】 平行六度为主的条带旋律,条带变宽,声音比平行三度更加厚实。谱例如图 3-3 所示(查听光盘实例音响 3.1-03)。

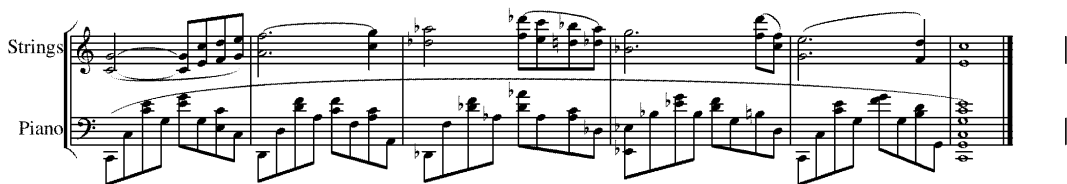

图 3-3 平行六度为主的条带旋律

【实例 3-4】 平行三、六度为主的条带旋律,声音更加饱满、结实,条带特征更突出。谱例如图 3-4 所示(查听光盘实例音响 3.1-04)。

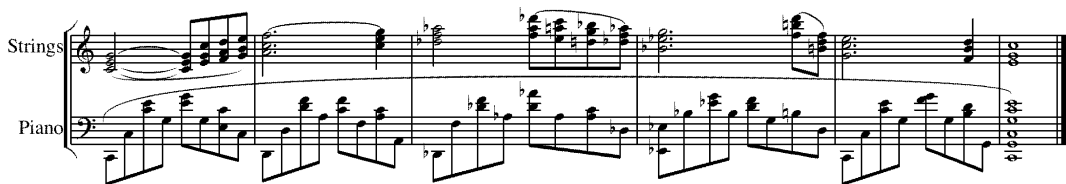

图 3-4 平行三、六度为主的条带旋律

3.1.2 非旋律性的主体陈述

在音乐构成的元素中,除了旋律以外还有调式、调性、和声、音色、配器、演奏演唱法、织体形态等。在这些众多的要素中,并不是只有旋律才能担当主体陈述,很多情况下音乐中的其他元素都可以根据需要而成为音乐主体陈述的核心元素。在一些具有特定表现内涵的音乐段落中,旋律元素并不明显甚至不存在,而音乐中的其他某些元素的表现可能上升为主体。这时,音乐内容表现的任务是由其他各种独立的或组合的非旋律元素构成的。如色彩性和紧张性的和声可以表现一种气氛或暗示某种情绪,非乐音的打击乐可以象征祭祀、古朴,特殊的织体音群表现某种气氛,特殊的演奏法象征某种特定的风格,等等。主体陈述中常用的非旋律性元素主要有和声气氛渲染、有特点的节奏、特殊的噪音或乐音音色、特定的织体音群、电子音响、特殊的音效等。

【实例 3-5】《沙漠狂想——沙漠之海》是以徐缓的电子 Pad 音为背景,描写的是一种空旷的、虚缈的、生命和死亡抗争的沙漠意象。除了中间一段百岁老人吟唱的罗布泊古歌有明确的旋律外,其他段落中的电子波形、苍埙、电子化的弦乐和其他效果都没有旋律性,但这些音响又是主体性的陈述。这种音效式的音响对于表现乐曲的神秘性的情景起到了很好的作用(查听光盘实例音响 3.1-05)。

【实例 3-6】《沙漠狂想——何处罗布泊》同上曲一样,除了百岁老人的歌调外,音乐中其他部分主要是以一个有很大混响的打击乐及电子化的波形构成的,渲染了一种神秘的气氛(查听光盘实例音响 3.1-06)。

【实例 3-7】在示范实例《钟鼓乐》中,鼓声、模拟的钟、磬声形成一个织体音群,没有明显的旋律。音色的主体性非常突出,因此这个片段的主体陈述是以突出具有象征意义的音色为主要目的的,营造了一种古色古香的宫廷情景(查听光盘实例音响 3.1-07)。

【实例 3-8】《山的遐想》(电子版)中段的白噪音特征的舞蹈性节奏,是用古筝演奏的乐音经过电子处理后的声音,具有原始粗旷的非现实特征,是一种噪音音型构成的主体陈述。图 3-5 所示的谱例是古筝的演奏谱(查听光盘实例音响 3.1-08)。

【实例 3-9】图 3-6 所示的谱例为舞蹈音乐《菊赋》中段的铜管。这段音乐中没有明确的旋律,铜管音色体现了紧张的和声气氛,背景声音也都是些介于乐音和噪音之间的声音,总体形成一种音群,这个音群就是这段音乐的主体,是非旋律性的,以突出紧张性和声、音色、力度变化、打击乐等音乐元素为主,表现了一种紧张的气氛(查听光盘实例音响 3.1-09)。

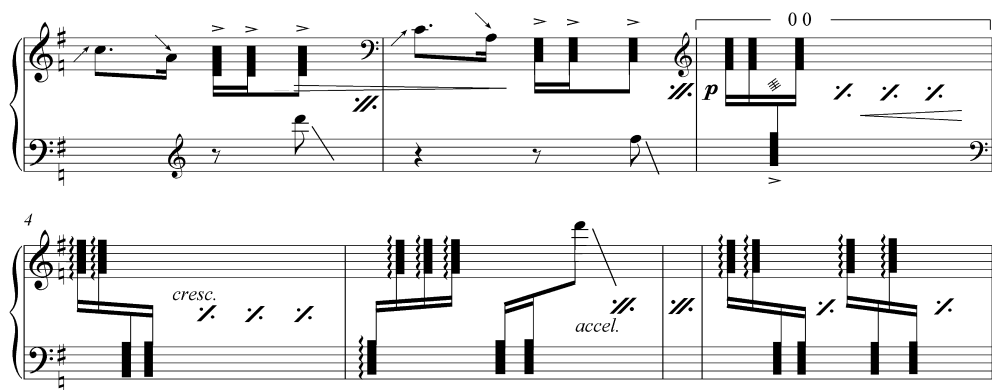

图 3-5 《山的遐想》

图 3-6 舞蹈音乐《菊赋》

【实例 3-10】《佤族民歌》是一首充满原始激情的部落舞曲。全曲的主要元素是呐喊的人声和打击乐，背景衬托着充满神秘色彩的电子 Pad 音。中间一段吹奏音色使用的是电子吹管，模拟佤族一种土制乐器“谷杆”，也是一种非旋律的气氛性渲染。全曲基本是以非旋律的手段来处理的（查听光盘实例音响 3.1-10）。

3.2 辅助陈述功能

在音乐织体中，有些声部在音乐陈述中处于次要地位，起着协助、烘托主体陈述的作用，这种作用就是辅助陈述功能。

辅助陈述功能对主体陈述的作用主要表现在三个方面，一是和声烘托作用，二是节奏烘托作用，三是使织体丰富的作用。这三个方面可以拓宽音乐的频响，增加音乐的纵向声音的宽厚度，使声音具有丰富的层次性。也可以增加音乐的横向动态性，增加音乐横向线条和纵向节奏的对比。

辅助陈述声部与主体陈述声部在音区布置上,如果是同类音色,二者在音区上要相互避让,尽量不要重叠,否则会造成声部功能主次混淆;如果是不同类音色,音区可重叠,但仍要以主体陈述处于较突出的音响地位。

常见的辅助陈述功能有以下形式。

3.2.1 背景音型

背景音型通常是在结构较工整的、旋律较明晰的陈述型段落中运用。如在歌曲中及较大的旋律性段落中运用较多。背景音型实际是一个有组织的和声音型群,通常由不同的音型组合而成。在织体中,不同的声部将一个基础的和声用不同的音型进行分解和分配,不同的声部所承担的音色、音型、音区等各有差异,它们共同构成了一个音型群,承担着音乐织体中的辅助陈述功能。背景音型主要由乐音构成,也包括具有特点的打击乐节奏。背景音型的样式是无穷多的,创作者有着巨大的发挥空间。

背景音型虽然是音乐的背景,是一种辅助性陈述。但是由于背景音型所呈现出的不同特点,对主体陈述的情绪表现和风格表现往往具有重要的指向性。因此背景音型的设计在音乐的创作中是一个不可忽视的重要环节。背景音型的设计过程中可考虑以下几方面:

- (1) 背景音型从形态上可以是单一音型、复合音型、以节奏为主、以分解和弦为主、以线性的柔和性为主、以特殊的音型为主、等时值的、变换时值的、窄幅运动的、宽幅运动的等。
- (2) 背景音型从情绪上可以有安静、起伏、宽广、明快、热烈、戏剧性等。
- (3) 背景音型从音色分布来看可以是单音色的或复合音色的。

从上述中看出,背景音型可以很简单也可以很复杂,它的组合样式可以说是无穷尽的。

有一些背景音型可以通过一些智能化自动编配软件来实现。Band in a Box 软件,就是一个流行音乐各种风格的自动编配软件。它是一种节奏音型的组合。在 Band in a Box 软件中,每个风格样式中的吉他与电钢琴等声部就是不同风格的背景音型。当然,要制作出比较生动的、具有丰富的音乐表现的背景音型,只靠自动编配软件是很不够的。因此,自己创作的背景音型通常更符合创作内容的情绪和风格。

下面看几个背景音型的实例。

【实例 3-11】 图 3-7 所示的谱例《牧歌》是一个只有一种音型的背景音型。图 3-8 所示的谱例《牧歌》是由两种不同的音型组合成的背景音型(查听光盘实例音响 3.2-01a 和 3.2-01b)。

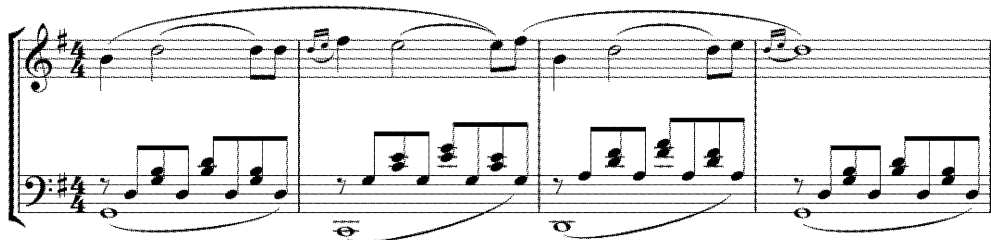

图 3-7 《牧歌》单一音型

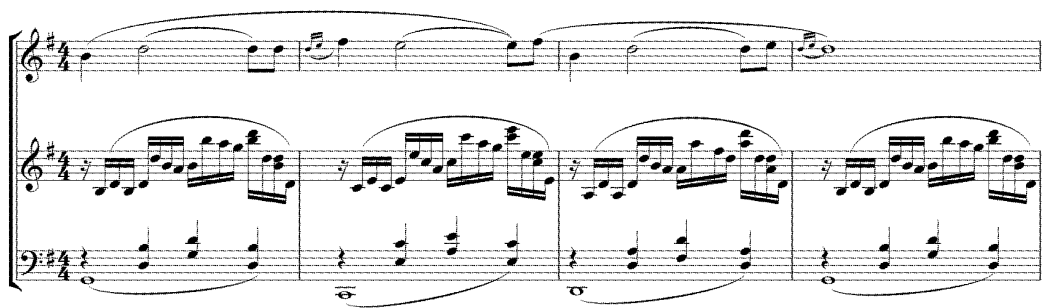

图 3-8 《牧歌》复合音型

【实例 3-12】 在图 3-9 所示的谱例《森林梦之旅-11》中,同一条旋律在乐曲的不同段落中有不同的背景音型,旋律为 Flute。背景是一个单音色的简单音型,具有较大的空间跨度,是一个合成 Bell 音色,具有打击性特点,声音独特,为旋律营造了一个具有神奇性色彩的背景(查听光盘实例音响 3.2-02)。

图 3-9 《森林梦之旅-11》(1)

在图 3-10 所示的谱例中,旋律由双簧管担任。在前面的背景上增加了一个弦乐下行的长音,形成了两个音型,色彩变得较明亮(查听光盘实例音响 3.2-03)。

在图 3-11 所示的谱例中仍由 Flute 担任旋律。背景变成了缓慢的声音,浓郁的长音音型,是一种静默的沉思(查听光盘实例音响 3.2-04)。

图 3-12 所示的谱例由小号 and 圆号担任旋律。背景变成了小军鼓和大鼓,具有内在紧张的、激越的音响,后半段铜管引入四度高叠和弦的戏剧性的短促强奏,渲染了一种具有内在张力的背景气氛(查听光盘实例音响 3.2-05)。

Oboe

STK BamBells Sl

Strings

Pad

mp

mp

mp

3

6

5

图 3-10 《森林梦之旅-11》(2)

Flute

Pad 1

Pad 2

mp

mp

mp

3

6

5

图 3-11 《森林梦之旅-11》(3)

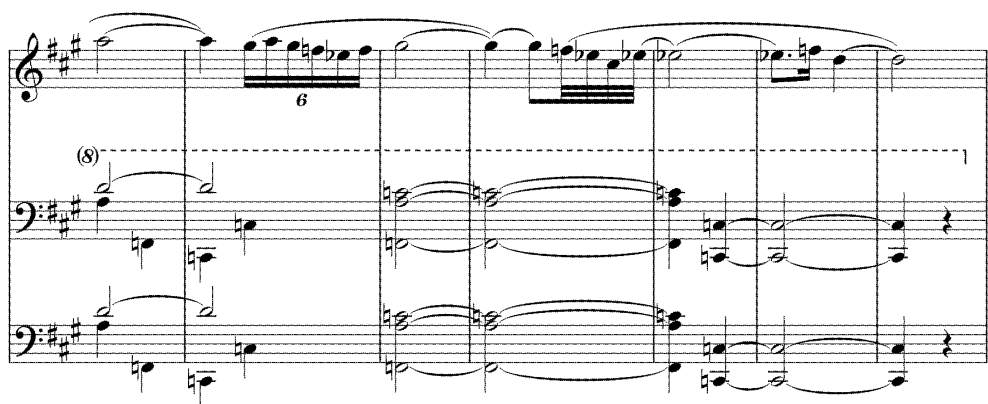

图 3-11(续)

图 3-12 《森林梦之旅-11》(4)

【实例 3-13】 舞蹈音乐《滩涂幼鹿》的背景音型(谱例如图 3-13 所示)是由打击乐与合成音色构成的,新颖别致,铺垫了一个活泼而卡通式的气氛(查听光盘实例音响 3.2-06)。

【实例 3-14】 在图 3-14 所示的谱例中,在古琴闲雅的旋律背景下,弦乐以颤音的形式构成不断的回应,既简单又能体现乐曲娴情雅致的感觉,是一个特殊形态构成个背景音型(查听光盘实例音响 3.2-07)。

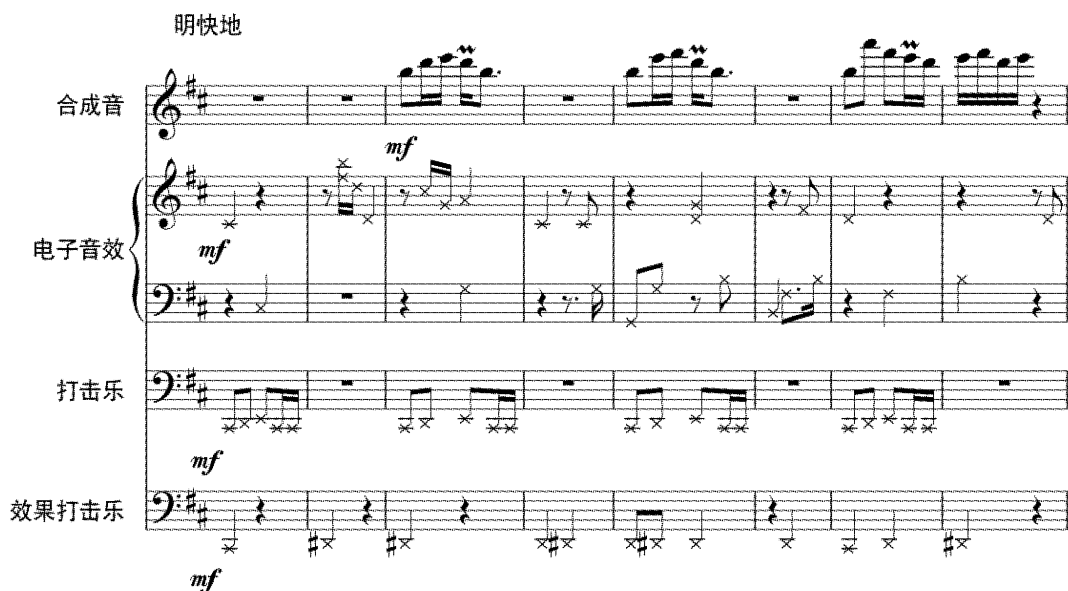

图 3-13 舞蹈音乐《滩涂幼鹿》

图 3-14 古琴娴雅

【实例 3-15】 MIDI 音乐《酒》的开始部分(谱例如图 3-15 所示),是一个多音色复合型的背景音型。第一个音型由 E. organ 和 Vibe 音色构成,为等时值的分解和弦;第二个音型由 Synth Brass 构成,是等时值的点状节奏;第三个音型由 Muted Bass 构成,是一个不断循环的短旋律;另外还有打击乐构成的节奏及雨点的装饰节奏,这些元素成为一个节奏群共同承担 Pop Flute 旋律的辅助背景陈述。旋律是五声性的具有江南特点的音调,而正是由于背景的节奏和电子音色的应用,使得乐曲具有鲜明的时尚风格,背景起到的风格界定作用甚至大于旋律(查听光盘实例音响 3. 2-08,该曲的全曲总谱及音响可查阅查听 DVD 光盘“PDF 总谱与音响”文件夹)。

The image displays a MIDI score for a piece titled 'Wine' (酒). The score is arranged in a multi-staff format, with each staff representing a different instrument or sound effect. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The score begins at measure 13.

The instruments and sound effects included are:

- Piano:** The top staff, which is mostly silent in this section.
- flaut:** Flute, starting in measure 13 with a melodic line marked *mf* (mezzo-forte).
- E. organ:** Electric organ, playing a continuous, rhythmic pattern of chords.
- Xylophone:** Silent in this section.
- Sax:** Silent in this section.
- Vibe:** Vibraphone, playing a continuous, rhythmic pattern of chords.
- Synth Brass:** Synthesizer brass, playing a continuous, rhythmic pattern of chords.
- Saw Wave:** A synthesizer effect that is silent in this section.
- 模拟水滴:** Simulated water droplets, represented by short, vertical pulses.
- 鸟鸣:** Bird song, represented by short, vertical pulses.
- 海浪:** Ocean waves, represented by short, vertical pulses.
- 钟声:** Bell sound, represented by short, vertical pulses.
- 打击乐:** Percussion, represented by short, vertical pulses.
- TD:** Timpani drum, represented by short, vertical pulses.
- drum:** A general drum part, represented by short, vertical pulses.
- Pad1:** A synthesizer pad that is silent in this section.
- Pad2:** A synthesizer pad that is silent in this section.
- Muted Bass:** A bass line that is muted, represented by short, vertical pulses.

图 3-15 MIDI 音乐《酒》