

音乐体裁认识在西方音乐学习中的作用和意义

单林

摘要: 体裁是音乐作品存在的一个重要特征,它与音乐作品的结构有着深刻的联系,因此掌握音乐体裁的特征对于了解和认识音乐作品具有直接而重要的意义。本文试图从音乐体裁角度揭示西方音乐表现中间的多层意义。

关键词: 音乐体裁;西方音乐;曲式;音乐结构

作者简介: 单林,副教授,博士。(上海大学 音乐学院,上海,200444)

中图分类号: J60 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008-6552 (2014) 03-0135-03

体裁指一切艺术作品的种类和样式,它一般包含内容和形式两个层面的特征和意义,并随着历史、艺术多元化、艺术风格等元素的产生与发展而形成。体裁在音乐领域有着特别丰富的组成和意义,一方面是音乐体裁的种类十分丰富,另一方面音乐体裁本身的概念具有独特的灵活性和开放性。音乐体裁的分类可以有多种原则,一是依照表演,二是按照音乐本身的写法,三是按照生活风俗等。^[1] 音乐体裁的存在是音乐史上极其重要的概念和现象,其普遍而广泛存在于音乐创作与音乐表演过程,但音乐体裁本身概念的多元性,以及分类的灵活性使人们难以认识其完整的面貌,其意义和作用在音乐教学中间也不能客观体现,以致在相关的西方音乐教学领域里几乎不涉及到体裁概念,甚至在回避,这在相当程度上影响了人们对西方音乐的认识和理解。

一

艺术形式的产生始终与体裁相联系,音乐体裁也是如此,在真正意义上的标题音乐出现之前,体裁几乎可以认为是音乐作品的标题。音乐体裁的发展与西方音乐史的发展紧密相连,其大致包括这样几个重要阶段:(1) 600—1300年,即中世纪阶段,这期间主要的音乐体裁为单声部和简单的多声部声乐曲,如奥尔加农、经文歌等,其体裁间的主要差别是声部及写法;(2) 1300—1600年,即文艺复兴前后,这是一个声乐曲和器乐曲共同繁荣,但是器乐曲上升的阶段,特别是随着对多声部领域的扩展,极大地丰富了音乐的写法,体裁也因此得以发展;(3) 1600—1900年,这是西方音乐史上最重要的阶段,一方面是大量的新体裁诞生,另一方面旧体裁在这一阶段发展、成熟;20世纪的音乐发展并未形成特别意义的体裁,但体裁的复杂化,以及运用混合体裁的现象要比之前普遍。^[2]

音乐体裁的产生与发展一方面与音乐本身的写法紧密相连,另一方面与时代、作曲家的审美观息息相关。在写法方面,则涉及到主题风格、陈述方式、主调与复调、曲式结构、织体等元素;审美观方面,则涉及到主题性格、风格、民族性、风俗、标题与非标题化、美学观方面的自律与他律等元素。这些要素显然将音乐体裁置身于一个极其复杂的语境范畴,在使其本身难以概念化的同时,又因为涉及到较多的可以量化的作曲技术,使得这样一个时刻存在的重要的音乐概念显得若隐若现、飘忽不定。事实上音乐体裁概念难以界定的主要原因还是其涉及到音乐本身的内容和形式,如果说音乐的形式在一定程度上还可以用曲式、和声等材料表述的话,那么音乐的内容则是一个难以陈述的范畴,因此对音乐体裁的讲授在具体的教学中常常是浅尝辄止。

与音乐体裁有关的课程包括作曲、曲式与作品分析、西方音乐史等,但事实上这些课程在讲授过程中很少涉及音乐体裁,至少不会系统地对音乐体裁进行讲授,因为传统教学模式中间就不涉及这个

概念，虽然一直在运用。

二

在西方音乐史的教学中，一般不太涉及音乐体裁的讲授，虽然它与音乐史课程的关系十分密切，因为音乐体裁发展史是西方音乐史中重要的组成，但具体讲授时很难深入、展开，以致只能放弃这部分内容，事实上在具体课程中间又很难真正回避音乐体裁，所以形成一个十分矛盾的现象。很难有一个音乐概念像音乐体裁这样在音乐学习过程中（包括中国音乐的学习）始终出现，但又不加以讲述。有理论认为，音乐体裁与曲式结构，即作品分析课程有关，这样的认识较普遍，但事实上常常会把奏鸣曲式、回旋曲式、变奏曲式等曲式理解为体裁，即奏鸣曲与奏鸣曲式、回旋曲与回旋曲式、变奏曲与变奏曲式混淆。虽然回旋曲的曲式多为回旋曲式，变奏曲的曲式多为变奏曲式，但这毕竟不是同一概念，只能说它们之间有着更多的关联。音乐体裁在形成过程中，与曲式有着十分密切的联系，在一定程度上，大多数音乐体裁均具有相对稳定的曲式结构，如变奏曲、回旋曲、小步舞曲等，但事实上同一体裁可能会具有多重曲式特点，如圆舞曲常常会是回旋曲式、复三部曲式等，同样任何一种曲式结构都会包含多种体裁，如奏鸣曲式就可能包括奏鸣曲套曲的第一乐章、交响诗、交响序曲、交响音画、叙事曲等；表面看音乐体裁与曲式的关系十分复杂，其实这也正是音乐体裁本身的特殊性和意义；曲式结构仅是音乐体裁存在的部分形式特征，体裁本身应包括更多的意义和表现，这种曲式与体裁相互间的交叉、复合、对应、融合等，构成了曲式与体裁这两个音乐概念的丰富、多元、开放性的特征含义。

19世纪浪漫主义音乐的迅速发展在很多方面就是通过音乐体裁的发展而形成的，特别是大量表现民族性、风俗性、叙事性、标题性等音乐风格的出现，带来了大量音乐新体裁的产生；同时原有的旧体裁也始终在发展、丰富，如果脱离体裁特征而陈述、表现音乐的话，这些音乐自身的特性很难完整、准确地反映。任何音乐都具有一定的体裁属性，这些属性是人们了解、认识、表达这些音乐的原则、方式，作曲家在创作时也会具有体裁本身的定位，而这样的定位必然影响到具体的音乐形态，甚至涉及所有的形态范围，其中以主题、织体、陈述方式、曲式结构最为突出。19世纪的西方音乐表现内容之丰富在所有的音乐史书籍中间都有陈述，而这些前所未有的音乐均依赖体裁的包容和承载，从这个角度看，这些体裁与题材的意义和表现紧密相连。19世纪音乐体裁的发展与多元文化的发展有着紧密的联系，如历史、文学、民间性等，因此题材与体裁在这一阶段相互影响、逐渐融合。

西方音乐史的发展一定程度上就是西方音乐形式史的发展，如单一曲式向复合性曲式的转化，如奏鸣曲式与回旋曲式相结合的结果就是奏鸣回旋曲式的形成，事实上这样的结果也就是体裁的复合，其中同样涉及主题、风格、陈述方式、织体等。19世纪中期以后，这样的复合性体裁逐渐出现，另外在单一的体裁内部也出现了多体裁的现象，特别是在一些新体裁中，如狂想曲、随想曲等，就如肖邦《夜曲》中间也包括许多其他的体裁，如摇篮曲、船歌；另外就是诸如回旋随想曲、交响变奏曲等，它们从根本上决定了浪漫主义音乐的陈述和表现，更是从形式上影响了音乐本身的曲式结构模式和原则。那么这些体裁究竟是如何形成的？人们在总结新兴体裁形成的原因时常常会忽视民间音乐的重要性，就像一些理论家在分析19世纪的民族乐派时往往只重视民间旋律的音调，很少关注这些曲调的结构、句法，特别是陈述方式，而这些恰恰是东欧民间音乐中间最为关键的元素，它们对体裁的复合性，以及复合性体裁的形成产生了巨大的作用。东欧的民歌、说唱是形成这一切的关键，这些民间音乐的形式无论是在美学观上，还是在民族情怀方面都强烈地制约着作曲家的精神世界。李斯特的创作在这方面具有极大的意义。李斯特对于体裁的贡献并不仅仅体现在对交响诗、狂想曲、单乐章奏鸣曲的创造，而是包括对传统套曲、变奏曲、组曲、练习曲等体裁的革命。他的创作对史诗、传说、民族性、风俗、

标题性、主题、曲式、织体、和声、体裁、炫技等领域进行了全方位的高度融合，这些创举同样也使得其之后的体裁发展步履蹒跚。事实上20世纪以后人类虽然在音乐创作上有着巨大的发展，但在具有伟大作曲家和伟大的作品的情况下，并未有经典的体裁呈现。这是什么原因？

三

体裁在我们今天的音乐学习中应该如何介入？如何使其产生作用和意义呢？在西方音乐史课程中介绍体裁相对困难，因为体裁涉及到音乐写法和陈述方式，因此在曲式与作品分析课程中讲授较为合理。虽然开始阶段从音乐形态的角度讲授体裁相对困难，但当学生理解了体裁的概念、特征，同时又认识了部分体裁的具体形态和陈述方式后，对于今后阶段的西方音乐学习，不仅仅是曲式与作品分析的学习，都将产生极大的帮助。

在传统的曲式与作品分析课程教学中间，往往比较重视结果式的学习和认识，常常忽视对形成、构成该结果元素的梳理和分析。在曲式结构领域，针对具体的音乐作品的表达，是曲式下的写法？还是写法下的曲式？抑或是相互的作用？当然在西方作曲家的写作中间，这几种情况都出现过。我们常听到结构功能这样的概念，其实形成结构功能的元素才更应该是要关注的事项，即关注音乐的陈述方式，而音乐的陈述方式则与音乐体裁息息相关。总之在西方音乐的学习过程中，怎么也绕不开体裁这个概念和现象；因此体裁认识的意义不言而喻。当然在具体教学中，应该怎样针对体裁进行讲授在目前阶段有着十分明显的困难，选用哪些体裁？怎样讲授？深入的程度？客观地看，这本身就是一个复合性的课程，涉及作曲、西方音乐史、曲式与作品分析等多门课程，但这门课程对学生西方音乐的学习则具有决定性的意义，它能够使学生从根本上认识、理解西方音乐，甚至包括西方音乐以外的其他民族的民间音乐，因为人类在音乐陈述方面具有一定的相似性，何况我们今天所面对的西方音乐又多是在民间音乐的影响下产生而成。

具体讲授中间，可以门德尔松《无词歌》这样小篇幅的作品切入，《无词歌》本身是一种体裁，但在具体的写作中又涉及到大量的体裁，如“船歌”、“艺术歌曲”、“田园曲”、“进行曲”等；也可以复三部曲式所对应的体裁进行，如“夜曲”、“前奏曲”等。通过这些作品的讲述使学生理解体裁本身的概念内涵，了解体裁的覆盖面，认识体裁本身的多元性、复合性，事实上只要理解了一种体裁的概念含义，也即从本质上理解了体裁的含义，对于其他体裁的认识只是量的问题。当西方音乐学习的课程能够建立在体裁基础上时，大量的问题均迎刃而解，并且是从根本上对西方音乐的合理认知。因此在相关的课程设计中应针对体裁内容进行一定课时的讲述，这将对西方音乐的教学和学习起到事半功倍的作用。

参考文献：

- [1] 茅原，庄曜．曲式与作品分析 [M]，上海：人民音乐出版社，2007：3-4.
- [2] 钱亦平，王丹丹．西方音乐体裁及其形式的演进 [M]．上海：上海音乐学院出版社，2003：4-5.