

旋律音程的表现作用

□ 李毅波

内容摘要: 旋律是音乐的灵魂,而音程则是旋律运动最基本的要素。音程利用音与音之间高低上的差异创造变幻莫测的旋律组合,使人们感知到不同的音乐形象与思想情感。音乐作品正是通过音程的表现作用创造与现实相关的形象特征,构成思想中情感上的连续性和性格上的确立性。**旋律就是音程在一定节拍、节奏中的表象。**文章就音程在旋律上的表现形式进行了有针对性的分析和研究,对旋律音程的不同度数的表现特征和功能作用进行了充分的论证和举例,得出音程的变化会直接影响旋律的形成与发展,运用不同度数和走向的音程会制造出不同特色、不同风格、不同思想情感的旋律。

关键词: 音材料 狭音程 广音程 旋律变化

一、音程概述

音乐中的音材料不是从自然现象中直接摄取的自然材料,而是一种改造过的、组织过的精准材料。音乐中使用的材料不排除其“物质性”,不排除其对现实的物质世界的从属性。但音的产生是一种特定的物理现象。在读一篇散文,特别是读一首诗歌时,我们常常感受到它的音响价值,甚至于感受到由问号、惊叹号、逗号等提供的音调特征。但这只是音表象在现实音响世界中易于把握的部分,只是人们在阅读文学作品中包含着的音响因素,并不能与音乐中的音材料等同。音乐的存在是用更特殊的方式表现不同的情感和思想,音程不知不觉起到了有目的参与表现的作用。

认为音程是旋律表现的基本要素之一是正确的。音程的运动是旋律发展与变化重要的组成部分;同样,认识不同度数的音程是感知音乐和感受音乐的基础,也是创作音乐和发展音乐的基本手段。音程的变化使人们感知了旋律的变化,并随旋律的发展而不断达到情感的升华。因此,音乐作品正是通过音程创造与现实相关的形象特征,构成思想中情感上的连续性和性格上的确立性。旋律就是音程在一定节拍、节奏中的表象。

音程的旋律形式与和声形式在音乐表现中是有一定区别的。旋律音程对旋律的运动有着重大的意义;而音程的协和与不协和、稳定与不稳定的音响对和声音程的表现则有着重大的作用。同样,音程的大小、音的长短、强弱构成音程各音的调式以及节奏、音色等,对音程的表现力也有着重要的制约作用。由于音乐的气氛、风格、思想内涵、音乐思维的不同,同一音程可能具有不同的意义。但是,音程中存在着某些固有的稳定特性则是无可质疑的,这些特性为音程表现力的产生创造了可能性。

音程是用度数来表现音乐的,由于度数的不同音乐表现则不同。度数是用两音之间包含的音的数量来表现不同高低音之间关系的。同音为一度,相邻音为二度,隔音为三度……到达另一高度的同音为八度。音响协和的为纯音程(一、四、五、八度),音响色彩化的为大、小音程(二、三、六、七度),音响不协和的为增、减音程(增四、减五、增二度)。根据音程中两音之间的相互关系音程被分为:窄音程(一度——三度)与广音程(四度——八度)两类。

孤立的音是音乐构成的最小单位,但它并不能表现音乐思想,也不能完成人们对音乐企盼着的感官感受,只有将这些孤立的音横向地或纵向地结合起来,并加入到一定的调式、音色和节奏之中才可能表现出一定的思想和情感,发挥音程的功能作用。两个音的横向结合称“旋律音程”,两个以上或多音的横向结合称“旋律”,多音按照一定的规律横向结合称“调式体系”,用音程组合成的音乐形式称“单声部音乐”。音程的运动轨迹称为“进行”,保持水平运动的音程称“平行进行”,向上运动的音程称“上行进行”,向下运

动的音程称“下行进行”。

旋律中应用得最多的是狭音程,广音程则用得少一些。由狭音程构成的旋律一般平和、安静,平稳、流畅,善于表现轻盈、宁静的旋律思想。由广音程构成的旋律开阔、跳动、起伏、跌宕,善于表现激昂、奋进的旋律思想。

1. 狭音程构成的旋律

Moderato

青海民歌《半个月亮爬上来》

2. 较广音程构成的旋律

Allegro

《我们是共产主义接班人》

3. 更广音程构成的旋律

Largo

舒曼《梦幻曲》

二、旋律音程的功能

不同度数的旋律音程在音乐中有着不同的表现作用,作曲家们正是利用了不同度数旋律音程的不同功能作用,创作了许许多多脍炙人口的优美旋律。笔者就音程的旋律形式进行较具体的、有针对性的分析和探讨,对旋律音程的不同度数的表现特征和功能作用加以充分的论证和举例,以说明他们各自在音乐表现中的作用。

1. 狭音程

(1) 一度音程

纯一度旋律音程是作为同音重复的形式在旋律中应用的。这是

一条水平的直线,虽然没有旋律音的高低运动,但音乐并没有呆滞,而是作为旋律进一步发展的契机和积蓄,可看作为力量的凝聚。纯一度旋律音程可作为音乐整首作品的引子和开始,也可以作为一种思想情感的延续。

Andante

湘江船工号子

(2) 二度音程

小二度旋律音程是旋律进行中音程最近且最具典型性的音程之一,它如同自然音阶中两个半音的进行一样(F—E B—C)向下或向上倾向,倾向是小二度旋律特点的关键。我们可以随意抽出两个音,将它们构成小二度,并以同等的时值、同等的力度来演奏它。我们的意识将会主观地把其中的一个音理解为基音,而将另一个音理解为这一基音的向上或向下的导音。这样,我们就可以利用这种小二度旋律音程的倾向性加剧音之间的矛盾,不断形成新的导音增添调式的新色彩,扩大旋律的表现力。

Allegretto

古诺

大二度旋律音程是自然调式体系中旋律流畅进行的最基本要素,它最富于歌唱性。它不具备小二度旋律音程的尖锐倾向功能,而是对周围的音一视同仁,音与音之间互为依存、平稳进行。非常善于表现平和、安静、平稳、流畅、轻盈、宁静的旋律。

Andantino

里姆斯基-柯萨科夫《舍赫拉查德》

(3) 三度音程

三度旋律音程在大小调体系中应用十分广泛,和在以五声音阶为基础的调式体系相比较,其表现特性有着明显的不同。

在五声调式体系中,旋律小三度和旋律大二度同样是调式体系中旋律流畅进行的最基本要素,在这里小三度音程的进行是平稳的级进而不是跳进。特别是在五声音阶中,这一音程的特性表现得淋漓尽致。

Moderato

古筝曲《渔舟唱晚》

在大小调体系中小三度音程的平稳进行是建立在小调式主和弦的运动基础上的围绕调式主音与属音的上下运动。善于表现流畅和一些欢快、跳跃性的音调。

Allegretto

柴可夫斯基《天鹅湖——天鹅之舞》

旋律大三度在五声调式体系中较少应用,偶尔出现时也不像在大小调体系中那样表现出明显的大调调性特征,而是利用音阶的级进作为过渡进入主音,以减轻大三度的明亮色彩。在大小调体系中,

大三度永远表现出大调的特性,明亮、坚强有力。

Allegro

挪威民歌

2. 广音程

(1) 四度音程

纯四度旋律音程音响柔和、稳定。虽属广音程,但音响介乎于狭音程与广音程之间,在音乐中起着承上启下的作用。它既包含了狭音程的平稳、优美,又具有了广音程的坚强、刚毅。它的运用与调式的主、属紧密联系在一起。不同的调式体系有着不同的表现风格。而增四度音程(F—B)由于音响不协和而应用很少,特别是在中国的民族音乐中罕为应用。

当纯四度旋律音程上行时具有鲜明的战斗性和号召性,有不断向前推动的力量。

Vivo

莫扎特

当纯四度旋律音程下行时则具有沉着、肯定的特点,旋律也显得较为恬静。

Moderato

(意) 托赛里《小夜曲》

当旋律围绕小调性主音运动时纯四度旋律音程则表现得自然而优美。

(2) 五度音程

纯五度旋律音程在旋律的进行中与纯四度音程有着紧密的联系,作用基本相同,不同之处在于它更具备广音程的特性,运动幅度较大、富于表情,它的运用与调性的主、属关系紧密联系在一起,一般表现开阔性和旋律性较强的音乐情感。而减五度音程(B—F)由于音响不协和而应用很少,特别是在中国的民族调式音乐中罕为应用。纯五度旋律音程在音乐表现中有着独特的调式意义。它的音响协和且坚实有力,极富运动性和对比性,也是能将旋律推向高潮的音程之一。

Moderato

托赛里《小夜曲》

(3) 六度音程

六度旋律音程音响十分动人、富于情感。上行坚实有力，善于表现起伏较大的思想感情，下行略带滑动、优美动听。

Lento

王立平《红楼梦》

(4) 七度音程

七度旋律音程是调式中跳动较大的并较为不协和的音程，由于七度旋律音程的不协和性，应用时要讲究作曲技巧。在大小调体系中，小七度往往表现出属七和弦中根音和七度音的和弦特征，具有下属和属的双重功能。在乐句情感变化较大时，为突出这种变化小七度也有很广泛的应用，大七度旋律音程由于过于宽广和不协和而较少应用。

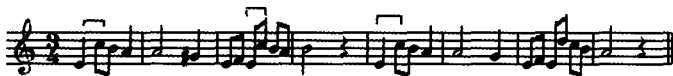
Allegretto

肖邦《愿望》

Andante

莫拉维亚民歌

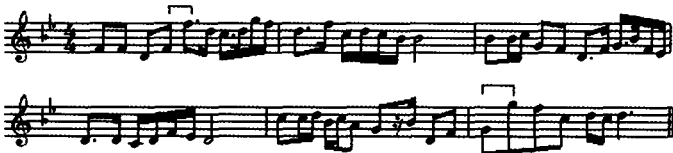

(5) 八度音程

八度旋律音程是音乐中最具有代表性的大跳音程。它的作用是将乐曲推向高潮，把情感上升到极致。由于八度旋律音程协和而高亢，比起六度、七度音程来应用得更广泛、更得心应手，特别是在制造高潮时八度音程最有效果。

memo Lento

羊鸣《红梅赞》

Andantino

陈紫《数九寒天下大雪》

大跳音程是作曲家在制造音乐高潮时常用的手段，利用音程的跳动使音乐色彩不断变化，音响扑朔迷离让人深受感动、大呼过瘾。音程跳动得越多乐曲张力就越大，给人们留下的印象就越深刻。

布鲁赫在他的小提琴协奏曲第三乐章、第二主题的终止乐章的最后，由八度直线落下，再不甘心地奋力向上挣扎攀升，记写了他用音乐寄予的最后告白，使听众的心跟着颤动。艾尔加的《威风凛凛》第一、第四首的第二主题，都是在最高潮处用音程的跳动达成；四度、七度不断跳动，可见其迷人的魅力……

在音乐的调式、节奏、音色等确定以后，音程的表现作用十分

重要。创作者依靠音程的变化制造气势，创作不同风格、思想感情和不同音乐形式的音乐。不同的音程运用和走向都可能制造出具有不同特色的音乐。特别是在民间音调中，不同地域、不同民族、不同语言环境的音乐已经用固化的音程模式化了，形成了独特的地方音乐风格。听到用这样音程和音调完成的音乐就会联想到它的地域。一曲《信天游》便知陕北风情，一曲《我的家在东北》即晓东北风尚。

音乐创作的目的是为了表达人们不同的情感和思想，由于情感和思想的不同也就形成了能够表达不同情感和思想的旋律音程。和一般人相比，作曲家们听到的围绕着他们的声音要比常人得多。他们从生活的感性认识中捕捉音响素材，经过不断的斟酌和提炼提高到理性的认识范畴并加以运用。作曲家凭生活阅历与情感、作曲技巧与音响规律进行音乐创作。生活阅历与创作激情固然重要，但技术的支持则更重要。有时候，他们还把这些每天发生在身边的、没有任何出奇之处的声音用在他们的音乐作品之中。一位美国作曲家利诺依·安德森居然被打字机的声音启发了创作灵感，写了一部交响曲《打字机》，而打字机的声音则是由乐队中打击乐声部完成的。

本文以旋律音程的不同表现功能为题阐述旋律中音程的重要作用，使不同度数音程的作用得以显露，并使不同度数音程的表现功能进一步得到明确。然而，真正将音程应用到表现不同生活与不同思想情感的音乐创作之中，真正将不同度数音程的作用发挥得淋漓尽致并不断升华为自如的创作手段还须艰苦的实践和探索。

参考文献：

- [1]李重光.音乐理论基础[M].中央音乐学院出版社.1992, 5
- [2](瑞士)苏黎世大学科学家[J].自然.中国音乐网.2005, 12
- [3]修金堂.音乐美学[M].黑龙江教育出版社.1996, 4
- [4]杨青.作曲基础教程[M].高等教育出版社.1992, 12
- [5](美) L·艾尔曼·戴晴译《音乐与你》[M].天津人民出版社.1987, 6
- [6](波)卓菲亚·丽莎.于润洋译《论音乐的特殊性》[M].上海文艺出版社.1982, 8
- [7]人民音乐出版社编辑部《外国钢琴曲选》(一) 人民音乐出版社.1998, 9
- [8]上海音乐学院视唱练耳教研组《单声部视唱教程》[M].上海音乐出版社.1999, 1
- [9]—水.《中华歌曲宝典大全》[M].书海出版社.1996, 3