

The shaping of melodic tension by polyphonic techniques in composition

Xinze Li

Chengdu Quark Culture Communication Co., Ltd., Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract

Polyphonic technique, a key tool in music composition for shaping melodic tension, is rooted in the intrinsic need to expand expressiveness as musical forms evolve. This paper explores this topic from five perspectives: first, it analyzes the deep mechanisms behind how polyphonic techniques leverage the independence of voices and the rules of counterpoint to construct a framework of tension; second, it provides a comprehensive overview of the historical development of tension through polyphonic techniques from the Baroque period to modern music; third, it focuses on the specific expression of stylized tension in the context of ethnic music and the process of modern music innovation; fourth, it uses cognitive psychology and music semantics to explain the underlying logic of tension generation; fifth, it proposes effective control strategies for compositional techniques and specific analytical methods for works. This research reveals the evolving patterns of polyphonic techniques from linear oppositions to multidimensional fields, filling a gap in interdisciplinary research on tension shaping and providing methodological support for the inheritance of traditional elements and technological innovation in modern music composition, thus achieving both historical context and methodological innovation.

Keywords

polyphonic technique; melodic tension; historical shaping; stylized expression; cognitive mechanism; compositional practice

作曲中复调技术对旋律张力的塑造

李欣泽

成都夸克文化传播有限公司, 中国·四川成都 610000

摘要

复调技术作为音乐创作中用以塑造旋律张力的关键手段, 其研究背景是源于音乐形态在持续演进过程中对于表现力加以拓展这一内在方面的需求。本文从五个不同维度来展开相关研究工作, 其一为解析复调技术依靠声部具备的独立性以及对位遵循的规则来构建张力框架背后的深层机理; 其二是针对自巴洛克时期直至现代音乐阶段复调技术对张力所进行的历史性塑造展开全面梳理; 其三将研究重点聚焦于民族音乐所身处的特定语境以及现代音乐革新进程中的风格化张力的具体表达之上; 其四以认知心理学以及音乐语义学作为重要依据去阐释张力生成所蕴含的深层逻辑; 其五提出有关创作技法方面的有效控制策略以及针对作品的具体分析方法。此项研究得以揭示复调技术从线性之间的对抗朝着多维构成的场域不断演进的相关规律, 其理论价值具体体现在对张力塑造领域跨学科研究存在的空白予以填补, 而实践意义则在于为现代音乐创作过程中传统元素的继承以及技术方面的革新提供具有重要指导意义的方法论方面的有力支撑, 从而兼具对于历史的梳理以及方法论实现创新的双重价值。

关键词

复调技术; 旋律张力; 历史性塑造; 风格化表达; 认知机制; 创作实践

1 复调技术对旋律张力的基础性构建

复调技术借由声部独立性、运动形态以及对位规则这些方面, 来构建起作为旋律张力基础框架; 多声部以独立运作方式, 打破单一线条所具有的线性局限, 从而形成横向旋律与纵向和声间的张力网络, 就像巴赫《平均律钢琴曲集》里赋格主题跟答题的声部对位, 借助对音高、节奏差异化的配置手法, 让不同声部在维持独立性的状态下, 得以形成互

补性张力关系。模仿复调利用主题于不同声部的延迟进入, 制造出时间差, 进而形成声部间存在的追逐效应, 比如贝多芬《弦乐四重奏》Op.131 中卡农式模仿的段落, 第二声部因滞后进入产生的音程落差和节奏位移情况, 直接强化旋律所具有的期待感与动态平衡。支声复调通过旋律变体分合运动的方式, 在保持主题核心动机之时, 运用装饰音、节奏细分等手段, 对旋律轮廓予以拓展, 好像中国民间多声部民歌里固定旋律型跟变化分支交织状况, 形成具有统一性却又存在差异化的张力场域, 此技术本质上是依靠对声部关系进行精密调控, 来实现旋律能量的蓄积以及释放。

【作者简介】李欣泽(1990-), 男, 中国四川成都人, 本科, 从事作曲研究。

2 复调技术对旋律张力的历史性塑造

复调技术于旋律张力所进行的历史性塑造,以不同时期音乐语言跟审美范式逐渐演变的形态呈现出来,像在巴洛克时期,被运用的密集对位法借助声部之间精确构建的音程关系以及节奏对位,去搭建起严密的张力网络,就如同巴赫《赋格的艺术》之中主题在多声部之间所展开的横进与倒影这种情况,它是通过将声部进行叠加从而形成一种持续处于递增状态的戏剧性张力;而古典主义时期,莫扎特在奏鸣曲式的展开部里,是以引入复调插部的方式,利用卡农式模仿达成主题材料的张力裂变,在其《A大调钢琴奏鸣曲》K.331当中的赋格段,凭借声部以渐进式加入的手段打破主调织体的平衡;浪漫主义后期时,瓦格纳在《特里斯坦与伊索尔德》这部作品内,运用半音化复调这种技术延长旋律所带来的期待,依靠持续音提供支撑之下各声部间的缠绕从而制造出调性处于悬置的张力状态;20世纪勋伯格在《月光下的彼埃罗》里面,十二音复调技术把传统调性框架进行了彻底地解构,采用音级集合的逆向排列和倒影对位这种方法去创造出多维的张力空间,实现旋律表达从线性朝着立体这种范式的突破。

3 复调技术对旋律张力的风格化塑造

3.1 民族音乐语境下的复调张力表达

在民族音乐语境里,有通过特定技法来达成旋律张力地域性表达的复调技术,就像中国支声复调,以同一旋律变体的分合作为核心,于江南丝竹各乐器声部,在维持基本框架之际,依靠加花装饰而形成“你繁我简”的织体对比,主干声部与分支声部在音程上的时离时合,就像《弦索十三套》中胡琴与琵琶声部四度、五度音程的交替,制造出统一却又对抗的张力关系,而且这种技法在西南少数民族多声部民歌中,演变成更自由的节奏错位,凭借声部间“时值挤压”与“节奏稀释”来形成动态平衡;再看印度尼西亚甘美兰音乐采用的异音复调,其Pélog音阶体系让声部在微分音差异当中构建独特张力场,如峇里甘美兰演奏时乐师刻意保持两组音的细微音差,经由拍频效应产生震颤音色,这种物理振动跟宗教仪式所需的冥想氛围形成表里张力;而巴托克在《献给孩子们》运用匈牙利民间音乐里的双调性对位,把两个声部分别放置于小二度关系调性,比如E多利亚与bB多利亚,通过持续音G、D的纵向叠置来制造调性悬置,这种源于民间史诗演唱的声部交错手法,在横向旋律中引申出带有半音冲突的新旋律线条,使得五声音阶框架内迸发出20世纪现代音乐气质。

3.2 现代音乐中的复调技术革新与张力拓展

现代音乐凭借复调技术革新对传统框架予以突破,在音色、节奏以及空间维度方面对旋律张力体系展开重构;而微分音复调借助四分之一音、六分之一音这般精密划分将传统音高体系进行解构,就像利盖蒂的《大气》里声部以半音

当作最小单位去做波浪式运动,经由音高密度渐变达成“音流”效果,这种超越十二平均律的技法让旋律张力由线性对抗转变为色彩渐变;至于音色复调通过乐器组合的非常规搭配去制造质感冲突,比如梅西安《时值与力度的模式》把钢琴、木琴跟弦乐的持续音并置,利用不同发音体的衰减特性使得音色层之间出现渗透与对抗,这种以音色作为载体的复调思维将张力拓展到听觉感知的边缘领域;电子音乐当中的空间化复调借助多声道技术来实现声源定位,例如斯托克豪森《直升机四重奏》依靠扬声器阵列构建起三维声场,不同声部在物理空间内的位移轨迹形成动态张力网络,此技术把复调从时间维度延伸至空间维度,让旋律张力变为可被视觉化追踪的立体场域。

4 复调技术塑造旋律张力的认知心理学阐释

4.1 听觉感知与多声部张力的互动机制

听觉感知经由多声部结构在时空方面进行配置,从而构建起对于旋律张力所形成的认知映射;声部进入的先后顺序,以直接作用的方式影响着听众的期待模式,首部声部所呈现出来的动机形态,会将初始听觉框架加以构建,后续声部以延迟介入这种方式,通过对既有预期进行打破,进而产生心理落差,此时间差效应于巴赫那部《音乐的奉献》作品里,表现为在持续音予以支撑的状况下,发生的声部接力形式,逐步累积起来的声部数量,与听众在注意力分配上形成一种指数型张力相关联的态势。织体密度发生变化,是借由信息量出现波动,以此对心理紧张度予以调控,疏密相互间隔的声部配置,就像在肖斯塔科维奇《第八弦乐四重奏》中极简主义段落跟密集卡农之间相互交替的情形,触发听觉系统自身所具备的自适应调节机制,在认知资源进行分配与声部复杂度这两者间,达成一种动态平衡,记忆负荷于复调段落里面,呈现出周期性的波动现象,当声部数量超出短期记忆容量阈值的时候,听觉系统借助模式识别这一手段,对声部关系展开重构,这种认知重构的整个过程,从本质角度来说,是张力能量出现的转化与释放行为。

4.2 音乐语义学视角下的张力符号学意义

音乐语义学所认为的承载文化编码的张力符号系统,正是将复调技术视作其中对象,而特定手法与情感表达间所形成的那种象征性关联,在其中起着特殊作用;声部间的对位规则从本质上来说是音乐语法具象化的呈现,比如说严格对位法里被禁止的平行五八度这一禁忌,实际上是维护声部独立性的符号规范,且这种约束在巴赫作品里转变成了神圣秩序的隐喻。不协和音程其解决过程构成期待到满足的符号链条,并且在贝多芬晚期四重奏里,其延迟解决策略又升华为对苦难和救赎的哲学表达。社会文化语境渗透于复调符号的解码过程之中,像中世纪奥尔加农把平行进行与教会调式相结合,从而形成虔敬肃穆的宗教语义场域,现代音乐里泛音列复调的频谱解构,通过破坏传统音高符号体系,表达出

对确定性认知的消解与重构，这种技术革新在本质上是音乐语言对时代精神所做出的符号学回应。

5 复调技术对旋律张力塑造的实践路径

5.1 创作技法层面的张力控制策略

创作技法凭借对声部关系以及音乐参数进行的精密调控，达成针对张力能量的量化控制这一目标，而声部数量同张力强度并非呈现简单线性关联；比如在巴赫那部《赋格的艺术》里，其中的四声部赋格依靠声部的逐次进入与退出操作，进而形成仿若呼吸般膨胀到收获的周期，当声部数量恰好达到临界阈值之际，对位的复杂度就会触发听众认知资源被重新分配这样的状况；这种声部密度的周期性波动，于勋伯格所作《月光下的彼埃罗》之中，又演变成十二音序列的裂变过程，即通过音级集合的逆向排列以及倒影对位的方式，在声部数量最大化之时构建起张力峰值，之后再借助声部合并来达成张力缓释。不协和音程的阶段性运用构成张力调控的核心杠杆，像在贝多芬的《热情奏鸣曲》中，三全音（也就是增四度）借助持续音支撑下的声部缠绕操作，从而制造出调性悬置的效果，而这种技法在瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》里又发展成半音化复调模式，通过延长旋律期待来达成张力累积，最终依靠终止式解决完成能量释放。节奏对位与音色对比共同形成张力塑造的双重维度，例如在梅西安的《时值与力度的模式》中，钢琴与木琴的持续音并置布局，利用不同发声音体所具备的衰减特性达成音色层渗透，这种技法在电子音乐领域中升维成空间化复调形式，就如斯托克豪森的《直升机四重奏》，通过多声道技术构建三维声场，使得不同声部在物理空间里的位移轨迹形成动态张力网络。

5.2 作品分析视角下的张力案例研究

作品分析经由对经典段落的仔细解剖来将复调技术针对旋律张力所进行的具象化操作予以揭示，就如在肖斯塔科维奇《24首前奏曲与赋格》Op.87当中，赋格主题凭借逆行以及增值对位的方式去形成双重张力层，其中第10首赋格把主题倒影放置于中声部，与原始主题在八度距离的状况下构成镜像对抗，这种声部之间所呈现出的反向运动在属九和

弦的有力支撑下得以构建起悬而未决的戏剧性张力；而梅西安的《时值与力度的模式》第7首，通过不可逆行节奏同有限移位调式相结合的形式，在钢琴与弦乐的持续音对位过程中制造出色音渗透现象，其固定音型于声部交错之时所产生的微分音冲突，把张力从原本的音高领域拓展至频谱维度；至于陈其钢的《走西口》变奏曲里，民间旋律以线性对位在弦乐组进行展开，第二小提琴声部经由加花变奏形成具有装饰性张力的分支，同主旋律出现的时值挤压进而产生仿若“紧拉慢唱”般的戏曲张力效果，这种技法从本质上而言是通过声部密度的改变去实现民族语汇与现代技法之间张力的调和。

6 结语

作为旋律张力塑造核心驱动力的复调技术，以构建声部独立性、推动历史范式演进、适配文化语境以及转化认知机制等多维路径，让音乐表达的能量边界得以持续拓展；从巴洛克精密对位直至现代微分音解构这样的历程里，技术革新始终是围绕着张力控制来展开的，依靠调控声部数量、运用不协和音程策略以及进行音色空间化配置等，去达成从线性对抗朝着立体场域的范式跨越。在民族音乐语境之下的支声变体、双调性对位等技法，更是对复调思维跟文化身份间深层关联做出揭示。认知心理学以及音乐语义学的研究进一步显示，张力塑造在本质上是作曲家将听觉感知规律与文化符号系统进行创造性转化，未来的研究需要去关注在跨媒介语境下的复调张力重构以及在人工智能辅助创作当中技术逻辑和艺术表达存在的辩证关系，在传统继承与技术革新之间把新的张力平衡点开辟出来。

参考文献

- [1] 姚亚平. 欧洲文化精神的兴起及其对音乐的影响(上)——论欧洲复调产生的文化土壤[J]. 中央音乐学院学报, 2006(3):7.
- [2] 朱彤. 巴托克《献给孩子们》体现的教育观念[J]. 南京艺术学院学报: 音乐与表演版, 2004(1):3.
- [3] 杨雅茗. 鲍元恺“炎黄风情”在民族韵致与世界共鸣中寻觅个性平衡[J]. 2024.