

我们检测到你可能使用了 AdBlock 或 Adblock Plus，它的部分策略可能会影响到正常功能的使用（如关注）。
你可以设定特殊规则或将知乎加入白名单，以便我们更好地提供服务。（为什么？）

×

上传于 iDO.3MT.COM.CN

[杂谈] 你为什么听不懂复调音乐

Eidosper

我写了这么多答案，颇为遗憾。

+ 关注他

521 人赞同了该文章

前言

(PCM成员Eidosper原创，转载需授权)

“他们是听到声音的，只是没按这种音乐最佳的处理逻辑处理信息。”——免糕老师

作为一个大学才开始接触古典音乐的，后来有幸拜师加入Pseudo College of Music的码农，非常能够理解很多人“听不懂古典音乐”，或者干脆认为“古典音乐难听”的看法，因为就在大概一年前，我内心深处也是这么想的。但是碍于“怕被各位嘲笑”，所以困惑从来都没有敢于说出来过。

当然现在已经能开始入门了，所以稍微讲一下吧。像《对位法入门》这种类型的文章应该只能帮助极少数的知友，不过本篇我是抱着给广大希望接触古典音乐的知友提供一点自己的经验而写下的，希望能有用。

其实能否听懂古典音乐，最大的区别就是几个基本的概念的差别。我希望能在我观察自己的“听感变化”的时候，将其中的一些“显而易见”的道理提取出来——因为对于能听懂的人来说，会非常惊讶这些道理——就像中国

▲ 赞同 521 ▼

59 条评论

分享

喜欢

收藏

...

这篇文章也会对想要写作复调但是无法入门的朋友提供一些帮助。毕竟你要先能“听出来”，才有可能“写出来”。一个连“焦外模糊”是什么都不知道的摄影师，那大概率他是不会用这个技能的。

同时很意外的发现，这对于学乐器的同学也可能会有很大帮助。

一个最重要的误解

听了这么久的流行音乐，当然也包括久石让的电影配乐，甚至肖邦的夜曲，都是非常的主调化的。这就容易产生第一个误解：

人脑只能同时处理一条旋律（这实际上是错的）

如果你有这个假设，那么你处理音乐的方式就是一个“单核分时系统”——把时间均匀的分成0.1s或者0.05s的片段，一半用来处理旋律A，另一半用来处理旋律B。

人脑同时只能处理一条旋律，恐怕是人对自己大脑的最大误解——人脑的并行处理能力是巨大的，大到现在全世界的计算机加起来都未必能超过你的并行运算能力。虽然这么说有点夸张，不过作为计算机专业六年级的人作出这种比喻也是能保证它确实有点道理的。

现在请看专栏顶部附图——这是一个所谓的“3D立体画”，估计很多知友也是知道怎么看的，简单来说就是把目光的焦点放到屏幕后面，然后就能看到了。如果你把这种感觉用在你的耳朵上——试着不要把“精力”集中在任何一条旋律上，就可以试着同时听所有旋律了。这两个过程真是像极了，因为你把目光聚集在当前屏幕的任何一点都是徒劳的，你都是看不懂的。音乐也是如此，当你的注意力放在“旋律线条后面的空白处”，反而就能听懂复调了。

从简单起见，我推荐你听巴赫的《二声部创意曲》（BWV 772-786）。推荐巴赫的复调，主要是这套曲听起来也相对轻松，因为一般一个旋律通常是另一条旋律前一段的模仿——这样减轻了记忆的压力，因为真正在听复调音乐的时候，你还是要处理旋律的，而不是单纯的“同时听多条旋律”就可以了——毕竟秩序也是古典音乐的特征之一。当然，现代派的作品更多是“秩序（广义的）”，我尚且没有到可以欣赏这种秩序（广义的）的本事。如果想要欣赏现代派音乐，恐怕要请知乎古典音乐话题下的头号最佳答案主圭多大湿来解释了。

我引用我的对位法老师云老师的一句话：“弹到专业级时要弹复调音乐肯定需要脑子同时走所有旋律，十指不同力度和触键的！这就是钢琴家之间实力差的体现所在。”

这个对自己大脑的误解，大概也是同样会阻碍自己练琴的进步的。

其实很简单——当你的注意力不在任何一个手指，或者手上的时候，那你就能够做到同时两个手处理了。想想你走路都是四肢并用的吧？从来都不是“先告诉左腿往前挪，再告诉右手往前甩，再左腿往前挪，再右手往前甩”吧？

当然，这也是为什么古典音乐家非常忌讳平行五度平行八度，因为这样让观众分辨两条旋律的难度加大了太多。

一些技术性的东西

好了，说了很多无关的话，我们回到复调音乐上。以下内容需要你认识五线谱，如果不认识可以跳过图片，但是我会尽量讲的让不懂的人也能懂。这已经是技术细节的内容了，不过鉴于本人当前的知识水平所限，可能日后会有追加。

C大调二部创意曲 键盘类 手风琴 歌谱简谱网 - 这是原网页，为了保证观感我引用的网络图片，实际上我也有购买一本《巴赫创意曲集》乐谱。

C大调二部创意曲

No.1 J.S.巴 赫

注意：最初可先分别弹奏注有数字的小段

1

就算你不懂五线谱，其实也大致能看到，**两条旋律是相互模仿的**。知道这一点以后可以减轻记忆压力，虽然你可以通过“注意力离开旋律”来同时听两条旋律，但是为了听懂音乐，记忆也是必要的——如果能记住整篇固然是好的，不过我本人还做不到。若是哪天做到了发现听感有改变，会来补充的。

两条旋律相互模仿，意味着你可以稍微的预测出其中一条旋律接下来的进行。当然，知道这个主要的作用还是更加方便理解。我相信很多人有过体验“**每个字我都能看懂，放一起我怎么就不懂了呢**”这种体验，如果不稍微的记忆一点旋律，那容易出现“**每个音符我都能独立的听到，但是放在一起我怎么就听不出乐趣在哪呢**”这种体验。

以巴赫的二部创意曲来说，通常旋律是有主次的。但是这并不意味着你要采用“分时处理系统”的方式去听。这个描述起来有点怪异，就像你用两条腿走路一样，一条腿在支撑，但是并不意味着另一条腿就要闲置——相反它也是动的。你可以试一下，如果把全部精力集中在一个腿上，是不是走路都变得困难了许多。为何钢琴老师强调要放松，应该也有这方面的道理。当然，如果你听一个四声部的曲目，就加上你摆动的双手吧，巴赫的《赋格的艺术》（BWV 1080）系列似乎都是四声部。稍后我可能会写一个更加详细的赋格欣赏入门，不过显然要等很久了。复调音乐这么大的坑，我当初是有多自信才敢写那篇《如何正确的欣赏赋格》！现在看来全篇除了把出题和答题展现了一下，其他的似乎都毫无提及。

的变化方式都有哪些呢？

主要的手法是模仿，上面的平移就是一种同向模仿：

1. 同向模仿	2. 反向模仿（即倒影模仿）	3. 逆行模仿
4. 扩张模仿	5. 紧缩模仿	6. 变强弱模仿
7. 中断模仿	8. 部分模仿	9. 卡农模仿

此外，可能还有别的模仿，以上所举只是最重要的和最有用的几种。这些模仿所用的风格，就是双重合唱对位所用的风格。

（图片截取自《对位与赋格教程（上册）》）

如果不模仿，那就可以视作引入了新的片段，对吧？这样做也是可以的。同向模仿很简单，假如原来是1234，那2345或者3456或者12#34都可以是同向模仿。反向模仿就是4321 5432这样啦，也很简单。逆行模仿是原来你是13241，它来个14231，倒着来。扩张模仿就是1234变1-2-3-4，慢了，紧缩就是快了。变强弱模仿主要是把节拍关系变一下，比如原来1234中1是强拍上，现在变成“休止符1234”，强拍就变成了休止符了。中断模仿就是1-2-3-4变成“1休止符2休止符3休止符4”，连音变成断开。部分模仿就模仿一部分啦。卡农模仿比较专业，我还没懂。不过这样讲了之后大部分模仿手法都能理解了吧。

至于曲式上的东西，二部创意曲我还没研究，以后如果碰到了就再追加好了。曲式无外乎手法的组合方式，引入新材料的时间点，还有旧材料的结束——不过也够我准备一阵子了。

总的来说

虽然听复调没有学一门外语那么难，但是还是会改造你的听感的。如果你没有建立过复调听感，是听不懂复调的。经过本文梳理，其实理解一下建立这种听感也不太难。

有个成语叫《叶公好龙》，想必不用赘述在说啥。但是同样也有《叶公不喜欢复调》的故事——当然是我现编的。在你不了解一个事情的时候可能会误以为你会喜欢，也可能误以为你不喜欢——实际上很多人大学分配专业的时候分配给了一个不喜欢的专业，结果还学的挺high——估计就是这个《叶公不喜欢复调》一样的道理。当然，一年前的我也是不喜欢复调的，但是现在就开始逐渐能领会复调的美感了。

古典音乐当然也是人类文明某一方面文明的成就，作为一个人类，我还是很感激这些天才们留下了这么多美好的东西供我们享用的。所以说，尊重这些卓越的文明成就，最好的方式就是去享受它们。

这也是我现在凌晨2点了还在写这篇文章的原因——

我希望更多的人能有机会享受这些美好的东西。

后记

写完以后不久一埃就可以很习惯的像“走路一样”的听二部创意曲了，重心在两条旋律上不断往复。

然后神奇的发现，街上两辆汽车开过去也可以这样听——大概这就是现代派音乐的正确听法？

三声部创意曲还未能掌握，估计和二部创意曲有差别，四声部的赋格艺术也是搞不定——现在只能听到三条旋律，但是四声部的曲子就乱了.....

如果拿复调听感去听《夜的钢琴曲》，瞬间就变成了现代派音乐.....

[Eidosper的音乐相关回答 - 收藏夹](#)

另外，过些日子大概能比较完整的搞懂BWV1080，届时上赋格听法。

当前我勉强可以做到跟3

▲ 赞同 521 ▼

● 59 条评论

➦ 分享

♥ 喜欢

★ 收藏

...

音乐

古典音乐

复调

音乐鉴赏

音乐欣赏

赋格

巴赫 (Johann Sebastian Bach)

作曲

文章被以下专栏收录

PCM

Pseudo College of Music

Pseudo College of Music, 隶属于克莱登野鸡盟校 (Carleton league), 是一个虚拟...

关注专栏

推荐阅读

巴赫复调作品 | 赋格 (三声部) 第一集

喔窝蛋

发表于复调音乐作...

轻松欣赏古典音乐--入门曲目及版本漫谈 (巴赫和巴洛克音乐)

自然声.杰长老

什么是赋格

上一篇文章, 我们介绍了最严格的复调形式卡农, 而巴赫更擅长的其实是另一种稍微自由一点但也有一定格式要求的音乐形式, 也就是赋格。虽然赋格这个词, 看上去似乎有点字面意思, 但实际上它和...

YorkYoung

学个毛对

上一篇讲... 心。并且... 比如说... 部可以上... 整唯一性。他的音程...

王乐游

59 条评论

切换为时间排序

写下你的评论...

「已注销」

4 年前

该评论已删除

Eidosper (作者) 回复 「已注销」

4 年前

确实是有困难的。

赞

天乐Terry

4 年前

天生就能听懂啊 听到有复调感的作品还会有莫名的快感

赞 10

Eidosper (作者) 回复 天乐Terry

4 年前

后来发现自己听旋律只听一条...

赞

Eidosper (作者) 回复 天乐Terry

4 年前

像我这种没有良好复调基因的, 昨天才知道旋律可以同时听...

赞 2

查看全部 6 条回复

Narcissus

4 年前

我盯了那张画半天

赞同 521

59 条评论

分享

喜欢

收藏

...

搜一下“如何看立体画”这种关键字咯~

👍 赞

侯彬源 回复 Narcissus

7 个月前

同样

👍 1

金融小钻风

4 年前

图是一张人脸吗？

👍 赞

Eidosper (作者) 回复 金融小钻风

4 年前

应该是一个类似于石膏头像那种东西

👍 赞

小红袍

4 年前

以前学琴刚开始接触复调的时候花了很长时间，大脑确实不习惯这种处理方式。现在听复调还是觉得不知道作者要表达个啥。。以至于怀疑过复调本身并不是富有感染力的。

👍 赞

Eidosper (作者) 回复 小红袍

4 年前

后半段关于模仿的部分可以看看，另外看看那个对位法入门也有帮助

👍 赞

小红袍

4 年前

嗯嗯，看了 待我实践之后来回复。

👍 赞

Lee Sean

4 年前

问个小白问题：请问83老射雕主题曲《铁血丹心》男女合唱的部分是不是也是复调？

👍 1

Eidosper (作者) 回复 Lee Sean

4 年前

和本文意义上的复调关系不大，按照我的印象这应该算是“两条旋律”，和本文意义上的复调来说关系不是很大。复调曲目的旋律构建方式比这复杂很多。

👍 赞

王翰

4 年前

那个3d图我居然能看出两种来。。。一种是巨大的石膏，另一种是3个堆叠的小石膏头像。。。

👍 赞

Eidosper (作者) 回复 王翰

4 年前

我也能，如果你错的周期是2个而不是1个的时候，就会有类似问题

👍 赞

Coconut Xucius

4 年前

主要是一谈到复调大家第一反应就是复调终结者JS巴赫，文艺复兴音乐才是复调的真正主流，从蒙特威尔第引入通奏低音开始，天平不可逆地倾向主调音乐。

👍 2

Eidosper (作者) 回复 Coconut Xucius

4 年前

精神还是传承了下来的，拿主调听感听交响，会损失很多细节。

👍 1

▲ 赞同 521 ▼

💬 59 条评论

➦ 分享

♥ 喜欢

★ 收藏

...

似乎个一定，我从不受过什么训练，但一旦听自尔都是听主部的，至于听有趣的副部歌曲也是全部伴奏乐器一起听的。但音乐有简单复杂，虽然听的时候自然是可以全部都听，都跟得上，但是在脑内回放的时候差别就很大了。二部三部创意曲法国组曲我可以回放，到了英国组曲平均律就已经不行了。主调音乐也有简单复杂，肖邦这样的其实也很多复调成分在里面，相当复杂。我个人有一个一直以来的小窍门，把状态调整到类似深度冥想，或者午睡前半睡半醒那种状态，可以回忆起相当复杂的音乐。也可以有自己创作结构很复杂的音乐的能力，但不是那种状态，就要借助乐器了。这种状态让我稍稍领略到一点点音乐天才们的神奇之处——我猜莫扎特们可以始终是这样的状态。

👍 3

展开其他 1 条回复

JiingSHHan

4 年前

巴赫和马友友陪我5年了。

👍 赞

oQwQo

4 年前

我天这个深有感触！！！！
以前听交响乐作品听多了 现在经常脑子里没事放一些从来没有听过的旋律，从弦乐管乐能有四五个旋律清晰的耳边放，觉得像真的在听交响乐，特别嗨。之前觉得人人都有类似的知觉吧.....后来发现好像不是所有人都有这种感觉.....或者是脑内产生旋律什么的（可以自己嗨！不过...
玩儿完游戏cytus的L章刷到全A之后
耳边每天都是那几首交响曲清晰的重复.....太可怕.....打开再玩儿的时候发现脑内的调都一样.....

感觉其实到后来下了些软件开始记录之后就很少耳放了...（果然灵感不是挤牙膏挤出来的.....虽然硬挤也确实能挤出来.....

👍 2

冰荏子

4 年前

厉害

👍 赞

Elivini Limix

3 年前

我练琴的体会是一只手无意识，一只手有意识，好像无法并行运行啊，能具体说说并行运行的内容吗？

👍 赞

Eidosper (作者) 回复 Elivini Limix

3 年前

我琴水平捉急，你可问1900去

👍 赞

Elivini Limix

3 年前

补充一下，我的感觉是把两只手的内容合并到一条线上，总体感觉还是单线切换运行，至少不是单纯的并行，听复调的感觉也是将二部作为整体来听，能具体说说这些吗？

👍 赞

王小其

3 年前

听声部间的对位关系是超级爽的事，边听边扒谱更爽哈哈

👍 1

御坂御坂

3 年前

多声部真的和并行计算有关系吗...

👍 赞

Eidosper (作

不是计算机

▲ 赞同 521

59 条评论

分享

喜欢

收藏

...

三清

3 年前

期待后续

👍 赞

Eidosper (作者) 回复 三清

3 年前

还要一段时间，我还没搞定

👍 赞

Van Abel

3 年前

可以这样理解么？流行音乐歌手唱出来的是主旋律，伴奏是次旋律，然后一起听就是在听某种复调音乐了？

👍 赞

Eidosper (作者) 回复 Van Abel

3 年前

不可以

👍 赞

玻色子的泛音

3 年前

你举视觉的例子，而视觉恰恰是单线，首先这幅图就是利用了人聚焦-倾向于使两眼接受的信息趋同。如果在某些情况下无法趋同，则基本仅接受信息量较大，较吸引人的画面；若信息量差别不大，可能会在两个画面中游离，反正我是没实现过同时看清两个画面。

👍 赞

咩啾和呵呵 回复 玻色子的泛音

2 年前

举例子是在说明对听觉控制的方法，旨在阐述不要聚焦于局部（听觉中就是不把注意力集中于某一旋律）。还没有涉及到是否并行处理信息。

👍 赞

玻色子的泛音

3 年前

当然音乐确实是多线的，这点我不反驳，但有些较快的爵士啊之类的，单线我都听不清啊(；´Д`)

👍 赞