

音乐考研 复习精要

专业公共课教材

第 1 版

姜之国◎编著
湖南文艺出版社

和 声 学

Harmony

附:全国音乐专业招生院校及招生办电话

责任编辑 刘人博 熊宇亮

封面设计 李 杰

ISBN 978-7-5404-4173-9

9 787540 441739 >

定价: 30.00 元

音乐考研复习精要

第 1 版

和 声 学

Harmony

姜之国◎编著

湖南文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐考研复习精要. 和声学 / 姜之国编著. —长沙: 湖南文艺出版社, 2008. 6

ISBN 978-7-5404-4173-9

I. 音… II. 姜… III. 和声学—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. J6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第 107857 号

音乐考研复习精要

和声学

出版人 刘清华

姜之国 编著

责任编辑: 刘人博 熊宇亮

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编: 410014)

网址: www.hnwy.net

湖南省新华书店经销 湖南长沙裕锦印务有限公司印刷

*

2008 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787 × 1092mm 1/16 印张: 12.5

印数: 1-4,000

ISBN 978-7-5404-4173-9

定价: 30.00 元

本社邮购电话: 0731-5983015

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换。

◆ 前 言 ◆

和声为多声部音乐音高组织技术手段之一,包括大小调体系和声、调式和声以及所谓的“现代和声”等(现代和声的称谓并不十分准确,泛指20世纪以来形形色色的音高体系,也有人称之为当代和声、20世纪和声等)。在目前研究生入学考试中,和声考试内容基本只限于大小调体系,因此本教程以讲授大小调体系和声为主。

和声教学的目的主要有三个:一是使学习者从感性上感受并把握不同时代、不同风格的和声现象;二是使学习者从理性上理解这些和声现象内在的逻辑原理以及和声发展的历史脉络与规律;三是使作曲专业的学习者能够熟练掌握各种类型和声的写作技法。

和声课通过各方面的练习来达到这些目的,如常见的习题就包括了旋律题、低音题、数字低音题、发展题、键盘练习题、自创题、和声前奏曲写作题、和声分析题等等。需要注意的是,在做这些练习时都应该紧紧围绕着和声教学目的来展开,否则教出来的学生就会变成只会做题的机器。

在教学中,要教会学生从音响与风格两个方面来理解和声上的一些“规则”,不能为了课本上的“规则”而“规则”,从而忽略了音乐的规律,使学生陷入了另一个误区——学好和声只要记住“规则”就行,不违反任何“规则”就是好学生,进而成了没有“音乐”的“规则”机器。笔者曾经遇到过一个和声已经修毕的学生,在我给他第一次上课分析作品时,他忽然指着乐谱以极其肯定的口气说:“老师,你看,贝多芬写错了,他有一个反功能。”笔者觉得,出现这种情况就是因为他对和声“规则”缺乏深入的理解。

针对目前研究生入学考试和声的内容,本教程共分为《和声学》与《和声分析》两个部分(出版时分为两本书),两个部分相对独立,内容有重复。

在研究生的入学考试中,和声写作考试的题型主要是旋律题(为指定旋律进行四部和声写作),报考和声专业的研究生(尤其是博士生)也可能会遇到发展题。《和声学》的习题只包括旋律题,发展题请另行补充。为了能够更具有广泛性,本教程的写作习题中

除了少量为笔者编写以外,其他的均为笔者所精选的欧美部分经典和声教科书上的习题,包括斯波索宾等著的《和声学教程》、欣德米特著的《传统和声学简明教程》、里姆斯基-科萨科夫著的《和声学实用教程》、该丘斯著的《和声学》以及杜布瓦著的《理论与实践——和声学教程》等。

和声分析的任务不只是标记出调式、调性、和弦等,更重要的是通过和声分析,去理解音乐作品,理解作品的风格等。但作为音乐专业的研究生入学考试教材,《和声分析》所要讲授的只是和声分析的第一步——如何标记出调式、调性、和弦等,为考生进入研究生阶段进一步的学习与研究做准备。此外,由于部分专业的同学在入学考试时只需考和声分析,在时间来不及的情况下,可只学习《和声分析》,其它内容留待入学以后再作详细学习。

本教程可作为音乐各专业(和声专业与非和声专业)硕士、博士研究生入学考试教材,如果将本教程适用于大学的课堂教学,任课教师须根据需要补充其他类型的习题,并另行补充调式和声与20世纪和声的相关内容。

姜之国

2005年2月初稿定于北京

2008年4月修订于上海

◆ 序 ◆

音乐——音响的艺术,而将音响艺术化的重要手段之一,就是和声。在十八、十九世纪,和声主要表现为和弦及其在调性逻辑中的序进关系,由此形成的多声部音乐通常也被称为主调音乐。

和声学不仅要研究这类音乐的音响材料——由音的同时结合而形成的垂直形态的和弦,包括它们的结构、音响性能、排列形式等等,还要研究和弦在横向序进中的相互关系,包括和弦在调性中的功能意义、进行逻辑、连接技术、发展规律等等。因而从某种意义上讲,和声已成为音乐具象化的载体。

若想真正了解音乐、掌握音乐,无论是对于从事音乐创作、理论研究,还是音乐表演的人来讲,不学习和声是无法达到这个目的的。因而音乐院校为所有专业的本科学生都开设了和声课程,或作为专业课——对作曲、指挥等专业,或作为公共课——对音乐表演等各专业。由此可知,若想在音乐院校本科以后继续深造,报考硕士或博士研究生,学生的和声写作能力或分析能力,是不可或缺的。毋庸置疑,和声是研究生入学考试的必考科目。

姜之国博士在中央音乐学院攻读学位期间,即兼任和声课的教学,从某种意义上讲,这也成为他读研的必修课之一,与其他技术课程及理论课程相互补充为相辅相成的整体。他认真教学、仔细研究、努力实践、不断总结,这本教材就是在这样的背景中逐渐成形的,是他教学实践与教学经验的总结。

这本教材一个比较显著的特点是作者对于和声的各种技术与理论问题,能给予简明扼要、提纲挈领式的阐述,比较有利于学生去领会并掌握。因而,本教材比较适合作为学生的和声考前辅导教材,当然亦能给音乐院校不同层次的和声教学提供一定的参考。

刘康华

2008年5月于中央音乐学院

>||目 录||<

序.....	1
绪 论.....	1

第一篇 自然音体系和弦

第一章 正三和弦	7
第一节 原位正三和弦及其基本连接方式.....	7
第二节 终止式与指定旋律的四部和声写作.....	10
第三节 原位正三和弦连接上方三声部中的跳进.....	14
第四节 正三和弦的第一转位——六和弦.....	17
第五节 正三和弦的第二转位——四六和弦.....	23
第二章 副三和弦	29
第一节 综 述.....	29
第二节 SII.....	31
第三节 TSVI.....	34
第四节 DVII.....	39
第五节 DTIII.....	41
第六节 和声大调、旋律小调与自然小调.....	43
第三章 七和弦	48
第一节 D_7	48
第二节 SII_7	58
第三节 $DVII_7$	63
第四节 不常用七和弦与自然音模进.....	69
第四章 D_9 与 $D_7^{(6)}$	75
第一节 D_9 (附: SII_9).....	75
第二节 $D_7^{(6)}$ (附: $D^{(6)}$).....	78
第五章 自然音体系和弦综述	84

第二篇 调性扩张的三种基本方式

第六章 调式交替	88
第一节 同主音大、小调调式交替.....	88

第二节 调式交替综述·····	92
第七章 变和弦 ·····	96
第一节 概 述·····	96
第二节 属变和弦·····	98
第三节 下属变和弦·····	102
第八章 离 调 ·····	108
第一节 综 述·····	108
第二节 重属和弦·····	109
第三节 其他各级副属和弦·····	117
第四节 副下属和弦·····	124
第五节 离调模进·····	128

第三篇 和弦外音与持续音

第九章 强外音 ·····	130
第一节 强外音的两种基本表现形式·····	131
第二节 多重强外音与强外音的装饰解决·····	137
第十章 弱外音 ·····	142
第一节 弱外音的四种基本表现形式·····	142
第二节 多重弱外音与外音的连续使用·····	148
第十一章 持续音 ·····	153

第四篇 调性转换

第十二章 综 述 ·····	157
第十三章 使用自然音和弦作共同和弦转调 ·····	162
第一节 使用自然大、小调和弦作共同和弦转调·····	162
第二节 使用和声大、小调和弦作共同和弦转调·····	166
第十四章 使用变化音和弦作共同和弦转调 ·····	169
第十五章 使用等和弦作共同和弦转调 ·····	175
第十六章 转调(换调)模进 ·····	181
附录 全国音乐专业招生院校网址及招生办电话 ·····	184
后 记 ·····	192

绪 论

和声学是研究多声部音乐(尤其是主调音乐)声部的纵向结构及横向连接的一门学科。对于大小调体系和声而言,和声学的研究对象纵向结构与横向连接主要体现在和弦与和弦连接。

基础的和声教学是从大小调体系和声开始的。大小调体系和声即调性和声、功能和声,也有人称之为传统和声或古典和声等等,它形成于巴洛克时期,成熟于古典主义时期,尤其是贝多芬的创作,而在浪漫主义时期,大小调体系和声得到进一步的完善和丰富。

一、大小调体系和声的调式基础

大小调体系和声是以自然大调与和声小调为基础的,同时,大调中辅助使用和声大调,小调中辅助使用旋律小调与自然小调。

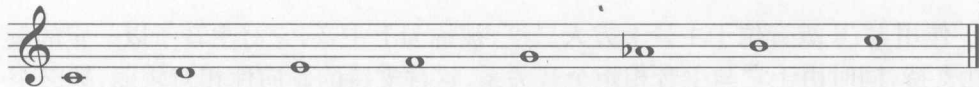
自然大调的各音与调号都是吻合的,也就是说,如有调号就不再有临时的变音记号。下面是C自然大调音阶:

谱例 1

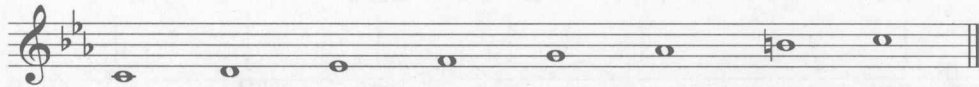
和声大调是在调号的基础上,为了加强Ⅵ级音对Ⅴ级音的倾向,并获得特定的音响色彩,从而降低Ⅵ级音形成的(应该说是受同主音小调的影响)。下面是C和声大调音阶:

谱例 2

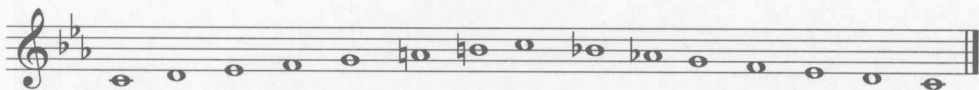
和声小调是在调号的基础上,为了加强Ⅶ级音对Ⅰ级音的倾向,升高Ⅶ级音形成的(应该说是受同主音大调的影响)。下面是c和声小调音阶:

谱例 3

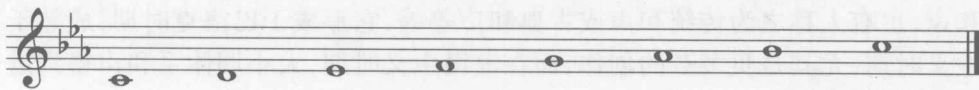
旋律小调是在和声小调的基础上, 为了避免Ⅵ级音与Ⅶ级音之间的增音程, 上行时升高Ⅵ级音、下行时还原Ⅶ级音形成的。下面是c旋律小调音阶:

谱例 4

同自然大调一样,自然小调的各音与调号也都是吻合的。下面是c自然小调音阶:

谱例 5

二、大小调体系中各音级的基本作用

作用一:I级音是调式的中心音,即主音。

作用二:主音上方五度音即调式的 V 级音,该音予以主音最重要的和声性支持,被称为属音。

作用三:主音下方五度音即调式的 IV 级音,该音也予以主音重要的和声性支持(略次于 V 级音),被称为下属音。主音、属音与下属音被认为是调式的正音级。

作用四:Ⅲ级音位于主音与属音之间,被称为中音,它决定主和弦的性质并进而决定调式的色彩(大调或小调),是最重要的色彩性音级。

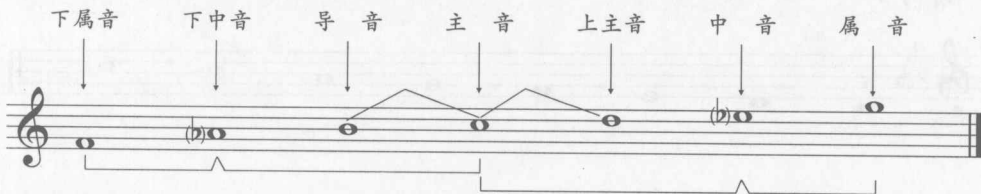
作用五:VI级音位于下属音与主音之间,被称为下中音,它决定下属和弦的性质并进而影响调式的色彩,是另一个重要的色彩性音级;除了色彩功能以外,VI级音具有对V级音鲜明的旋律性倾向与支持,这是它调性功能的重要方面之一。

作用六:在以自然大调与和声小调为基础的大小调体系和声中,VII级音通常位于主音下方小二度,通过半音关系对主音予以最重要的旋律性支持,被称为导音。

作用七:Ⅱ级音位于主音上方大二度,被称为上主音,它对主音予以一定的旋律性支持,同时由于它与主音相距全音关系,这种支持的倾向性相对较弱,缺乏个性,因而Ⅱ级音在大小调体系和声中经常会被变化(参见第七章的有关论述)。

下例表明了 C 大调(小调)各音级的关系与作用:

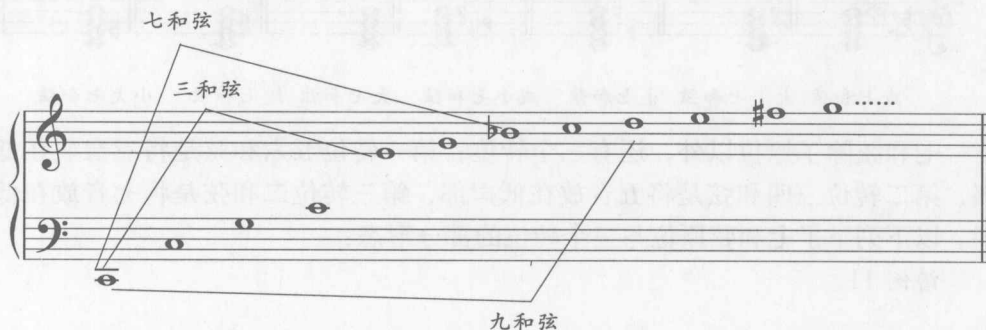
谱例 6

三、大小调体系和声常用的和弦结构

大小调体系和声的纵向结构是以三度叠置(或经过重新排列能够形成三度叠置)的和弦为基础的。应该说,三度结构的和弦成为纵向结构基础具有客观的物理学根据:泛音列中前三个不同的音可组成三和弦,前四个不同的音可组成七和弦,前五个不同的音可组成九和弦:

谱例 7

大小调体系和声最常用的和弦结构是三和弦与七和弦,在一定的条件下偶尔也可能会使用九和弦等。

自然的三和弦、七和弦等是由大、小三度叠置而成,不包含增、减三度音程,同时七和弦中的七度音程最大只能是大七度(增七度实际上已经成为纯八度)。

三和弦共有大、小、增、减四种结构,其中大、小三和弦是大小调体系所有和弦中仅有的两种协和和弦:

谱例 8

从和弦的低音上来看,三和弦除了原位以外,还有两个转位。不管上方如何排列,原位和弦是将根音放在低声部,第一转位六和弦是将三音放在低声部,第二转位四六和弦是将五音放在低声部。以下列举了三和弦原位与两个转位的部分形态:

谱例 9

七和弦共有七种结构,其中根音与七音构成减七度音程的七和弦只有减减七和弦(简称减七和弦)一种;根音与七音构成小七度音程的七和弦有大小七和弦、小

小七和弦(简称小七和弦)与减小七和弦(俗称半减七和弦)三种;根音与七音构成大七度音程的七和弦有增大七和弦(简称增七和弦)、大大七和弦(简称大七和弦)与小大七和弦三种。由于大七度具有极不协和的音响,在大小调体系和声中具有大七度音程的增七和弦、大七和弦与小大七和弦都不太常用:

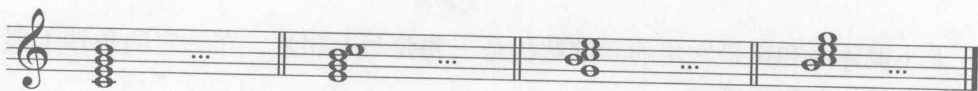
谱例 10

减小七和弦 大小七和弦 小七和弦 减小七和弦 大七和弦 增七和弦 小大七和弦

七和弦除了原位以外,还有三个转位:第一转位五六和弦是将三音放在低声部,第二转位三四和弦是将五音放在低声部,第三转位二和弦是将七音放在低声部。以下列举了七和弦原位与三个转位的部分形态:

谱例 11

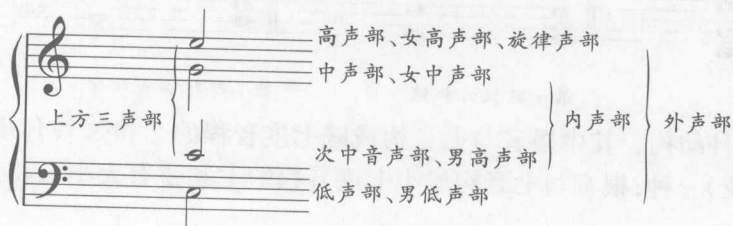
四、四部和声写作的基本问题

从音响的物理特性以及创作实践来看,以四个声部为基础是大多数多声部音乐写作的基本思维,因此,基础和声教学是从圣咏风格(源于中世纪、文艺复兴以来的宗教合唱传统)的四部和声写作开始入手的。

四部和声中四个声部的名称从上到下依次为高声部、中声部、次中音声部以及低声部,也可以用四部合唱的声部名称女高声部、女中声部、男高声部以及男低声部的称谓。由于四部和声中的旋律一般都处于高声部,因此高声部也可以叫做旋律声部。高声部与低声部统称为外声部,中声部与次中音声部统称为内声部。高声部、中声部与次中音声部统称为上方三声部。

四部和声写作格式的要求为:使用大谱表,高声部与中声部写在高音谱表,次中音声部与低声部写在低音谱表,高声部与次中音声部的符干向上,中声部与低声部的符干向下。

谱例 12

各声部的音域以及最佳音区牵涉到音响平衡与配器法等问题,对于初学者来说,主要是以合唱队相应声部为准。一般来说,在四部和声写作中,总音域以及各声部最常用的音区大致如下:

谱例 13

在四部和声的纵向排列上遵循以下两个原则:

1. 避免超开放

即上方三声部相邻声部的距离一般不超过一个八度,而低声部与次中音声部通常不超过两个八度。

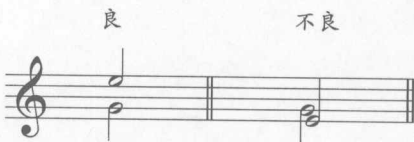
谱例 14

2. 避免声部交叉

即较高声部不能低于较低声部或反之。

谱例 15

以上方三声部相邻声部之间所形成的两个音程是否能够插入和弦中的其他音为依据,可以将和弦的排列分为三种类型:密集排列(都不能插入其他的和弦音)、开放排列(都可以插入其他的和弦音)与混合排列(一个可以插入其他的和弦音,另一个不能插入其他的和弦音)。

谱例 16

开放排列

密集排列

混合排列

前面我们曾经说过,低音决定了和弦是原位还是转位,那么,旋律音则决定这个和弦是根音旋律位置还是三音、五音或七音等旋律位置。例如,谱例 16 的第一个和弦使用了三音旋律位置,第二个和弦使用了五音旋律位置,第三个和弦使用了根音旋律位置。

第一篇 自然音体系和弦

第一章 正三和弦

第一节 原位正三和弦及其基本连接方式

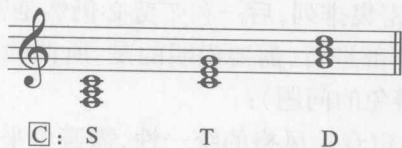
一、功能关系与正三和弦

调性和声中和弦的功能可以分为稳定功能与不稳定功能两大类，它们之间的关系是调性和声最基本的和声关系。

主和弦 Tonic(简写为 T)是唯一的稳定功能。与主和弦根音相距五度关系的不稳定功能和弦对主功能的支持最为重要：主和弦上方五度的属和弦 Dominant(简写为 D)给予主和弦最有力的支持，而下方五度的下属和弦 Subdominant(简写为 S)通常是通过支持 D 间接支持 T，S 也可能会直接支持 T。T、D、S 三个和弦被统称为正三和弦。

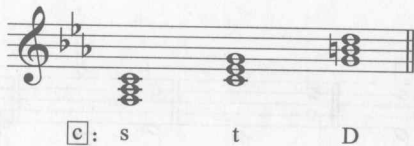
自然大调的正三和弦均为大三和弦，用大写字母 T、S、D 表示。

谱例 1-1

和声小调的正三和弦中，主和弦与下属和弦为小三和弦，用小写字母 t、s 表示；而属和弦为大三和弦用大写字母 D 表示。

谱例 1-2

二、功能运动逻辑

大小调体系和声功能运动的基本逻辑是从稳定功能进行到不稳定功能再回到稳定功能。而在不稳定功能中，通常是 S 功能用在 D 功能的前面(S 功能用在 D 功