

154488

桂冠音樂教育叢書 1

基礎和聲學導引

Percy A. Scholes 著
傅賓澄 譯

最簡單可行的和聲學導引
不由刻板規則入門而由聲音……

導引
.2
2
著
(88)

基礎和聲學導引

最簡單可行的和聲學導引

不由刻板規則入門而由聲音...

Percy A.Scholes 著

傅賓澄譯

國立中央圖書館出版品預行編目資料

基礎和聲學導引／Percy A. Scholes著；傅賓澄
譯．--初版．--臺北市：桂冠，1991〔民80〕
面：公分．--（桂冠音樂教育叢書；1）
譯自：The beginner's guide to harmony
ISBN 957-551-437-8（平裝）

1.和聲學

911.4

80002585

桂冠音樂教育叢書① 傅賓澄 主編

基礎和聲學導引

原 著／Percy A. Scholes
譯 者／傅賓澄
發行人／賴阿勝
出 版／桂冠圖書股份有限公司
登 記 證／局版臺業字第1166號
地 址／臺北市10769新生南路三段96-4號
電 話／(886 2)3681118 3631407
電 傳／(886 2)3681119
郵撥帳號／0104579-2
初版一刷／1991年8月
版權所有，請勿翻印
本書如有破損、裝訂錯誤，請寄回調換

定 價／新臺幣150元

譯 序

本書譯自Percy A.Scholes 所著《The Beginner's Guide to Harmony》（1924第二版，英國牛津大學出版社）。作者之中心理念認為學習和聲應達到「視其所聞，聞其所視」（to see what he hears and to hear what he sees）的能力，故本書強調聽覺訓練的重要。作者發現英國的和聲教學方式普遍錯誤，而且當時的和聲學教科書沒有一本能為學習者奠定紮實的基礎，因而撰寫本書。本書使用最簡易的素材一大調之所有原位三和弦與屬七和弦，以聽覺訓練方式引領學習者進入和聲學的領域，奠定和聲學知識之基礎與培養以心智聽音的能力，並經由簡易的創作體驗和聲學的法則，最後再進入和聲習作技巧的演練階段，這個最後的習作階段卻是一般和聲學教科書的編寫方式。因此，本書是使用現存和聲學教科書之前的一個踏腳石。

譯者希望藉著本譯本在台灣出現，能引導國人正確學習和聲學，同時為無法真正進入和聲學之門的人建立信心，發掘自己的音樂潛能。

節奏、旋律、和聲及音色是構成音樂的四個大要素，其中和聲主宰著十八及十九世紀音樂結構的秩序。和聲的原理係作曲家們於音樂創作實驗中形成的，於是產生了所謂和聲學法則，亦即一些規則或公式。因此，和聲學法則就是來自於音樂裡和聲效果的「理由」，這些理由是依據聽覺判定。但是後人學習和聲學，卻忽略了和聲法則形成的背景，因而大多數經由現成的規則或公式入門，以鸚鵡式學習法學習如何套用公式，寫出「規矩」的和聲習作，於是始終徘徊在五線譜上音符的排列組合之枯燥無意義練習中，甚至於樂曲分

析時，亦只會標上任何經由「刻板計算」而成的代號，而「計算」的愈正確，便表示和聲學能力的段數愈高。試問：

「你心中是否聽見所標記之代號的聲音？」

「和聲的計算技巧是否使你的音樂性增長了？」

「學習和聲學是否使你表達音樂的能力增進了？」

依譯者多年來於音樂教學園地觀察的結果，可以肯定的說：音樂理論教學多半與聽覺脫節，而大多數學生亦視學習音樂理論為一件單調無味之事。此現象應驗了本書作者的觀點——「學習和聲學若不採用聽覺訓練，是毫無價值的。」

事實上，舉凡任何一門音樂理論教學均應屬於聽覺訓練課程。因此，音樂理論的學習應由「聲音」導入，從樂聲效果上尋求結構上的「理由」，再將這些「理由」進一步整理規納。是故，成功地學習和聲之關鍵，應於入門階段養成「不斷地於聆聽樂聲的效果上尋求理由」的習慣，這樣的習慣對往後之和聲進階學習，將有很大的助益。因為唯有樂聲效果的理由在學習者心中穩固之後，面對前人所整理規納的規則，才有意義。因此，再一次地強調，學習和聲學根本的方法就是「聽！聽！聽！」。謹記：不要成了規則的奴隸，而應成為支配和聲的主人。

和聲是西方複音音樂 (Polyphony) 進化成長的結果，也是西方文明理性化過程中獨特的現象。因此，與其在國內獨自寫一本半生不熟的和聲學書籍，不如紮實地翻譯一本西方和聲學的經典之作，並針對原文疑難之處撰寫譯註說明之，所以，譯者在翻譯過程中，花了許多功夫，一共撰寫了二十七個譯註，附在每章之後。

此外，原書除了第六章附有解答範例之外，其餘各章之

習題均無解答之參考，譯者為顧及國內初學者自修之用，特別撰寫參考解答，其中無固定答案之習作，則提供練習方式或自我檢查步驟。

最後，譯者希望本書能夠達到學術翻譯的品質，期使國人亦能分享此書所蘊含的智慧。

傅 賓 滢

民國八十年母親節於台北

給教師的私人進言

目前和聲學教科書表面上已經相當完備，我本來並沒有打算全心投入這個領域。但是縱觀現存和聲學教科書（縱使是最新的與最好的），卻沒有一本令我滿意，也許除了John Curwen的《如何進行和聲》(How to observe Harmony, 1861年出版)之外。J. Curwen的書應用現代的聽覺訓練，貫徹實施於和聲之邏輯法則，這是我一向主張的。

大多數和聲學教科書的作者似乎仍然認為聽覺訓練的工作，是在學生完成書寫和聲的作業之後實施的。這些作者總是先給一些既定的規則，然後說：「遵守它」。我自己的體驗是，規則不應該給予，至少不企圖讓學生聽命於規則（hear the reason for it）。我想他們的教學方式是依據一般的教育理念，若是如此，我必須表示驚訝，到目前為止音樂教育這個特別的分支幾乎被忽略了。依據規則創作音樂的時代結束了。我們曾被老師所給的規則束縛住，這些規則是作曲家們實際練習的結晶（都是過去的東西，這些規則仍在試驗中，不能教）。那麼，學生需要什麼呢？他應該慣於追問每一條規則的理由，而且這些理由必須合理妥當，係基於聽覺判斷的理由，而不是經由頭腦分析的理由。對我而言，那是在鼓勵心智的自由，這是任何國立音樂學校最大的需求之一。尤其是經過一段既長久且悲慘的時期之後，我們英國的作曲家顯的非常缺乏。所以我認為本書的中心思想非常的重要，因為學生學完本書之後，在他以後的成長時期中，能從教科書與教師的教導裡解放出來。

不過只有少數的學生學習和聲學是想成為真正的作曲家，多數的學生想成為鋼琴家、聲樂家、小提琴家或是音樂鑑

賞家。這個事實在現存的和聲學教科書裡，似乎大大的被忽視了。究竟教學的系統所需要的是什麼？不僅僅是為未來的作曲家奠基，亦在培養一般的音樂能力（general musicianship）。由於音樂能力是耳朵的事情，所以這個訓練必須是完整的「聽覺訓練」。這是本書優於其他書本之論點。本書從始至終，每一頁，甚至幾乎每一行，強調聽覺訓練之外，還是聽覺訓練。其中亦加入以聽力為基礎的鋼琴即興演奏，這從第五章起以簡單的方式練習。

總之，《基礎和聲學導引》確是極適合的書名，不僅在於奠下基礎，亦是學習其他現存和聲學教科書的引介。我希望於學習本書的最初階段，教給學生運用心智的習慣，使得他們能夠繼續由其他書得到更多的益處。對於不想更進一步學習和聲的學生而言，雖然僅僅經過這麼短期的和聲學習，並且所擁有的和聲知識也許是很基本的，但是至少能使他的耳朵與心智敏銳，將來能成為更好的音樂家。

本書是實際經驗的產品，寫於西元1911年，當時本書作者於許多班級教授和聲學。有位出版商接納了本書，然而基於某些原因，出版延遲了。接著那位出版商去世，而原稿也不見了。也許是作者的某位同行將它收藏於某處，而當他看見本書出版，將會悔悟和承認這件遺忘的借物。後來作者忘了本書的完整內容，同時轉向其他工作，直到有一天我偶然看到原始的草稿，非常的震驚，我居然曾經企圖寫出一本包含許多教法之真正的基礎教科書，其中心理念迄今仍然新奇。

要告訴教師的是一不要急切迫使學生學完本書。誠實的按照聽覺訓練原則辨別什麼是「好」與「壞」（允許學生自由地選擇），並且記住「好」與「壞」是相對的術語，而不

是絕對的。若偶而具有獨立思想的學生宣稱，喜歡本書所謂「壞」的進行(progression)，或不喜歡本書所謂「好」的進行，沒關係，請讓他的耳朵辨認這兩者之間的不同效果。不過如果他還處於學習階段，則必須遵守本書與你的指示，並且先學習「好」的進行，再學習「壞」的進行。一旦他通過本書的聽覺辨別訓練，在他未來音樂生涯裡，他自然會引導自己的學習，並勇敢快樂地接受冒險。

研習這本小書之後，應該還有後續和聲學書籍，介紹小調式(minor mode)並進一步採用三和弦與屬七和弦的轉位，掛留音與經過音（強音與非強音），並且除了一般的四聲部合唱習作之外，可能包括簡單的鋼琴曲習作。關於此點，現存的教科書已經有許多指引，然而作者並沒見到有那一本教科書可以帶領學生進入更寬廣的領域。目前這一冊也許可提供作為正常課程第一學期的和聲學教科書，第二冊則提供為第一學年的後續學習。

在課堂上不必抄寫本書，而應該人手一本，這件事幾乎不需要指出，否則難以獲得良好的學習效果，同時，作者不可能靠著有關在課堂上抄襲本書，以致於侵害版權之訴訟而維生的。

1921年11月於倫敦

目 錄

譯序	p. 1
給教師的私人進言	p. 4
第一章 給學生的坦誠解說	1
第二章 和弦辨認與四聲部的配置	5
第三章 音階上各級和弦的辨認	19
終止式的辨認與寫作	25
第四章 根音進行：導音三和弦與屬七和弦	41
第五章 實際作曲初階	61
第六章 爲低音、曲調與內聲部配和聲	69
附 錄 習題解答	85

第一章

給學生的坦誠解說

本書的重點如下：

- (1) 主張聽覺訓練。
- (2) 由學生的親身經驗，引導出理論。
- (3) 應用多於理論。
- (4) 和弦的自由練習在於數字低音或曲調配和弦練習之先。
- (5) 豐富的練習。
- (6) 練習題之足夠的解說。
- (7) 簡明的參考例子。
- (8) 適用於1)團體課，2)個別課，3)自修。

要點說明

1.主張聽覺訓練

學習和聲不採用聽覺訓練，是毫無價值的，甚至亦無法通過考試（除了一些採用古老的考試方式之外）。不錯，和聲應該就是聽覺訓練的意思；同時和聲的價值對學音樂的學生（想成為器樂家，聲樂家或作曲家）而言，更是非常的

2 基礎和聲學導引

重要。

學習這本入門書，在鍵盤上練習的時間應大大的多於在桌上練習的時間。直到可以立即辨識每一個和弦的效果之時，鍵盤的工作也就減輕了。學習和聲不能只是成為在紙上排列音符的事件，學生必須學會感覺所寫的內容。

2.和弦的自由練習

在一些老舊的和聲學教科書中，如Macfarren 的，教音樂如同在教數學一樣，亦即，幾乎整本書都在計算。這些書中所提供的練習，為一般所謂的「數字低音」(Figured Basses)，亦即，給予低音部，並在低音部下面寫上某種數字，以期學生尋找出和聲，並計算好上面三個聲部所要使用的音。透過這樣的書，有可能將和聲做對，但是對於一個人的音樂能力，卻絲毫沒有幫助。這樣的學習方法，顯見是錯誤的，此外，目前音樂教學逐漸應用的當代教育理念，也是值得非議的。可是這種錯誤方向卻歷久不衰，在去年內仍有兩本書是依據這種完全不實際之方向而編寫的。

有一種較新的方法大量被採用於最近的書中，就是為曲調配和聲而不是數字低音。這樣的方式強迫學生做許多聽覺的訓練，應是很好的。唯一的缺點是在早期使用這樣的方法學習，是件困難的事。因為學生面對一段曲調，必須找出和聲，這些和聲不只要彼此合適，還要適合曲調。

目前這本書所採用的方法，在第一個實例中，僅僅給予學生節奏構想內容，完全不必選擇和聲，不受曲調或低音的拘束與幫助，學生將更快地學會一

(1) 感覺和弦的效果，

(2) 感覺和弦的「習性」，即所謂的進行。

一旦學生了解和聲的這兩種情形，他就能獲得和聲學的根基，這比再多的規則更有價值。

3. 本書的範圍

本書為基礎和聲學導引，教授大調中的非轉位和弦，轉位和弦不在本書的範圍之內。（但包含屬七和弦，這個和弦並不神秘，只是在使用上多一點技巧而已。）

同時當學生學完本書，就能獲得實際作曲的能力。縱使所能支配的素材是多麼的貧乏不足，卻可構成樂句，樂段，詩歌及短小哼唱的曲調。因此，這樣的學生將能夠寫些東西，比另一類的學生強，那一類的學生便是曾經千辛萬苦讀過和聲學之長篇大論，並且已經聚積各式各樣和弦理論性知識。

學習本書的學生應該明瞭，他必須用智慧與耳朵來學習。

4. 學前知識的需求

在學習本書之初，學生必須具備兩個條件：

(1) 於閱讀譜上之簡易曲調時，能夠在心中聽見曲調。

(2) 必須懂的基礎樂理的知識，如音高 (pitch)、時值

4 基礎和聲學導引

(time)、記譜法 (notation)、調 (keys) 及音程 (intervals) 等。

如果覺得其中任一方面不足者，應該立刻使用現代的教科書加強視唱 (sight-singing) 或基礎樂理 (rudiments)。

(關於視唱的書，我推薦採用首調唱名法 (Tonic-sol-fa method) 練習之。然而，不幸的是我無法推薦任何一本現存的基礎樂理書，因為它們都犯了同樣的錯誤，除了記譜方而的題材之外，幾乎忽略了其他的許多重點。)

學生應該儘可能使自己徹底的熟練用心智聽音的能力，以及熟悉常用的音程術語（雖然相當令人討厭）。這些術語可以在基礎樂理書中找到解釋，同時，學生若能在鋼琴上進行一些思想性的實驗，就能領悟如何運用心智聽音。

第二章

和弦辨認與四聲部的配置

1. 本章內容

本章期望學習者不僅能夠寫出大調(major key)的所有三和弦(triad)，更應能夠以聽覺辨認三和弦。同時亦要能夠將這些三和弦配置成四部合唱(four-part choir)。

2. 辨認大和弦(major chord)與小和弦(minor chord)

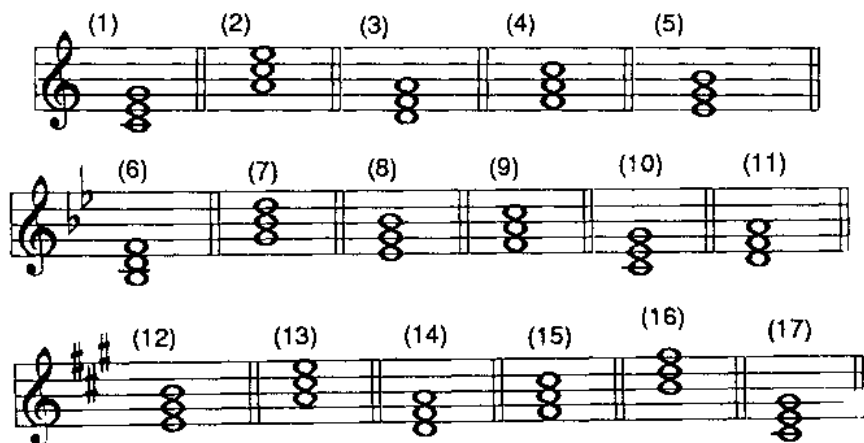
在鋼琴上彈奏下面和弦：

可以立刻感覺到這兩個和弦的差異，第(1)個是「大和弦」，第(2)個是「小和弦」。

練習1.彈奏下面的和弦並用聽覺判斷每一個和弦是大和弦或小和弦：

6 基礎和聲學導引

(此練習若於團體課中，教師應以不同的順序在各種調上再三的重覆彈奏這些和弦，但是於變換一個新調之前，首先需彈奏新調的完全終止式(perfect cadence)以使學生的聽覺確立調性。如屬於自習者，最好是能請一位朋友幫忙彈奏這些和弦。同樣地，亦要以不同的順序反覆彈奏這些和弦。在此所建議的練習方式，適用於這一整本書。)

3. 辨認減和弦(diminished chord)

試彈奏下面和弦：

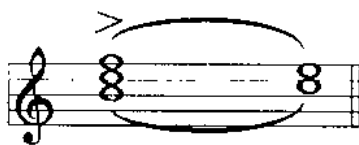

注意這個和弦的效果與大和弦以及小和弦完全不同，有一種

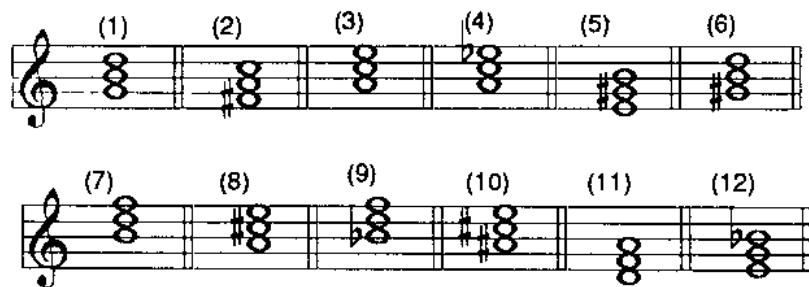
糾結一起 (collapsible) 的感覺，希望在這個和弦後面接一個如下面這個音程：

彈奏下面譜例：

練習2. 選擇減和弦（在鋼琴上彈奏，並聽聽效果）：

在鋼琴上重覆的彈奏上面這些和弦，若由聽覺判斷為減和弦，則試著於減和弦之後接續彈一個音程，此現象稱為「解決」。

4. 和弦名稱的解說