

● 刘春荣 著

和声

Harmonic Analysis

分析

高等教育出版社

Harmonic Analysis

和声分析

刘春荣 著

广东高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和声分析/刘春荣编. —广州: 广东高等教育出版社, 2003. 8
ISBN 7-5361-2240-3

I. 和… II. 刘… III. 和声学 IV. J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 057289 号

广东高等教育出版社出版发行

地址: 广州市天河区林和西横路

邮政编码: 510075 电话: (020) 87557232

江门市棠下中学印刷厂印刷

850 毫米×1168 毫米 32 开本 8.25 印张 207 千字

2003 年 8 月第 2 版 2003 年 8 月第 2 次印刷

印数: 3 001~6 000 册

定价: 22.00 元

序

和声学不但是一门学问，而且是一宗技能。

和声技法对于音乐的艺术表现之所以有重大影响，是由于它有规范严密的工艺结构。多声部的同时性结合，可以形成种种不同性质、不同功能、不同色彩的和弦、和音或不谐和碰撞，各声部的继时性连缀可以形成种种不同的序进样式、声部进行以及各线条走向的种种不同关系，此外还会涉及这些技术要素跟节奏、跟织体、跟句法的相互配合关系。但正是由于精密细致的工艺结构给学生造成沉重的技术负荷，常使学生顾此失彼，疲于应付各种细致的技术规格，顾不上斟酌总体的艺术表现性能。这个矛盾，在和声教学中由来已久。

有经验的教师强调，书面写作的技能必须建立在听觉想象的基础上，否则就会劳而无功，浪费时间。为了克服无听觉想象、机械做题的弊端，键盘上的和声练习得到了提倡。这些，无疑都是正确的。但是，仅有听觉直感想象与分解性写作思维的互补，还不能解决局部与整体的协调问题，细微结构与艺术表现的协调问题，还不能使学生具备协调这些关系的能力。为了磨炼这种能力，必须让学生有机会借鉴前人的艺术经验，学会在分析前人成功作品的过程中领悟和声这一技法侧面跟其他各技法侧面的相互配合关系，领悟工艺结构（作为手段）如何服务于艺术表现（作为目的）。在当今作曲教学大面积误入歧途的大气候下，善于从前辈的成功作品中汲取营养，更是年轻一代健康成长必不可少的难得素质。名作和声分析的重要性，就是在这意义上被强调出来了。

刘春荣同志的和声教学，正是以其对于艺术表现的自觉意识

显示了独特的优势，由于她对名作和声分析的一贯重视和认真钻研，经过多年教学实践就深切体验到，所分析的名作必须有一定的规模篇幅，有适度的完整性，而不能仅仅摘取零星片断，因而，痛切地感到，以往沿用的国外教师所编纂的和声分析习题集不能满足教学的需要。

本书的出版，既是教学经验的积累，又是教学科研成果。本书的内容显示了：

1. 对于名作引用的独立思考，力图克服他国教师片断摘取的弊端。

2. 开辟和声分析的新方向，不局限于和弦辨认，序进辨认，调性辨认，而自觉地把和声分析引向与其他技法要素配合关系的探寻，引向技术结构与艺术表现协调关系的把握。

3. 不仅提供了完整的谱例，节约了学生查找谱例的时间，而且提供了分析方法的范例，具体引导学生学会和声分析的新方法。

4. 技术结构与审美内涵相联系相统一的和声分析新方法，对于学生的创作构思将有重要的启发，使其逐渐习惯于在艺术构思过程中自觉地运用和声技法手段。

总之，凝结于本书的创造性劳动具有开拓性和示范性。尽管作者由于谦逊和认真，对自己的劳动成果还有许多不满意之处，本书的出版仍然无疑会对和声教学深层质量的提高起有力的推进作用。

希望在本书带动下，同类的教学用书将陆续出版，蔚然成风。

赵宋光

1998年4月6日

前 言

和声对于音乐形象的塑造、旋律情感的发挥以及音乐作品的展开，具有非常重要的作用。学音乐的人必须学习和声。和声的理论法则源于音乐作品，是从音乐创作实践中总结提炼出来的。因此，学和声不仅要从书本上学，更要从音乐作品中学。而从作品中学和声的最好方法就是进行和声分析。

在一般和声教科书中，都插有音乐作品的片断谱例（有时加上和弦标记），那只能看成是孤立地解释某个和弦或某种和声技法的例证，不是和声分析。和声分析是指对一首完整音乐作品结合音乐内容、旋律音调、曲式结构、织体写法等诸方面对和声现象（包括和声风格、和声序进、和弦运用、调性布局、和声的陈述发展手法等）所进行的一种全面的综合分析。通过分析，得以从更高更宽的层面去领略和声艺术的魅力及其在不同时期音乐作品中的表现意义和存在价值。

在本人从事专业和声教学三十多年期间，纵观国内出版的中外和声教程，以理论指导及书写练习方面的占多数，其次是键盘和声，而和声分析方面的专著较少（或欠全面及系统性）。当然，作为一个学习者，通过书面或键盘练习来学和声，这是最重要也是最基本的方法，但如果仅是如此而忽略了和声分析方面，那最终学到的可能只是和声的纯技术，而不是和声的艺术。基于充实和声教材内容的目的，本人愿将自己教学实践中有关和声分析方面的内容积累，汇集一书，写成这本《和声分析》。

对音乐作品进行和声分析的方法，总的来说，应大到小，由表及里。具体内容应包括如下几个方面：一是作曲家及音乐作品的时代背景；二是音乐内容、形象、基本情绪；三是主题音

调，旋律特点，织体写法；四是曲式结构；五是和声技法，包括和弦应用（标记）、和声序进、终止式、和声节奏、和弦外音及转调方法等；六是和声布局与曲式的结合及其对比统一关系（图式）；七是和声语言特点、和声风格特征及和声音响的表情作用。

本书所选用的音乐作品均出自名家笔下。因侧重于和声分析，所选谱例的规模大都属于小型曲式结构。曲目共有 80 首，分类归为十章。编排顺序大致参照传统和声学的进程，由浅入深、由简至繁，力求易读易懂。和声学中有些较重要的内容，如和弦外音、持续音等，本书未设专章分析，但它存在于每首乐曲之中。读者可参考一般和声学教程便能掌握分析。祈望此书能成为学习和声的一本好的辅助资料和必备参考书。

刘春荣

1997 年 6 月于广州

目 录

序	(1)
---------	-----

前言	(1)
----------	-----

第一章 正三和弦、属七和弦	(1)
---------------------	-----

曲 1 热闹的道路	柯勒 (2)
-----------------	--------

曲 2 勇敢的骑士	舒曼 (4)
-----------------	--------

曲 3 《钢琴变奏曲》之主题	贝多芬 (6)
----------------------	---------

曲 4 苏格兰舞	贝多芬 (7)
----------------	---------

曲 5 《兰德尔舞曲》之 1	舒伯特 (9)
----------------------	---------

曲 6 德国歌曲	柴可夫斯基 (10)
----------------	------------

曲 7 手摇风琴	肖斯塔柯维奇 (12)
----------------	-------------

第二章 副三和弦、副七和弦	(14)
---------------------	------

曲 8 意大利古舞曲	格林·玛克 (16)
------------------	------------

曲 9 可爱的家	毕晓普 (16)
----------------	----------

曲 10 老黑奴	福斯特 (18)
----------------	----------

曲 11 法国古歌	柴可夫斯基 (20)
-----------------	------------

第三章 离调性变和弦	(23)
------------------	------

曲 12 《前奏曲》作品 28 之 7	肖邦 (24)
---------------------------	---------

曲 13 致音乐	舒伯特 (25)
----------------	----------

曲 14 听雨	赵元任 (28)
---------------	----------

曲 15 晨祷	柴可夫斯基 (30)
---------------	------------

曲 16 圣母颂	布格缪勒 (33)
----------------	-----------

曲 17 异国和异国人民	舒曼 (35)
--------------------	---------

曲 18 侧影	赖因霍尔德 (36)
---------------	------------

曲 19	《马祖卡》作品 6 之 1 的第一部分	肖邦 (38)
第四章 近关系转调 (41)		
曲 20	下江陵	黄自 (43)
曲 21	我爱你	贝多芬 (44)
曲 22	国际歌	比尔·狄盖特 (49)
曲 23	C 大调前奏曲	巴赫 (53)
曲 24	《奏鸣曲》作品 14 之 2 第二乐章主题	贝多芬 (56)
曲 25	梦幻曲	舒曼 (58)
曲 26	甜梦	柴可夫斯基 (60)
曲 27	夜曲	菲尔德 (64)
曲 28	降 A 大调圆舞曲	布拉姆斯 (68)
曲 29	《无词歌》作品 62 之 1	门德尔松 (70)
曲 30	小回旋曲	玛尔卡帕尔 (75)
第五章 自然音调式和声 (80)		
曲 31	嘎哦丽泰	新疆民歌 (84)
曲 32	抗风沙	(选自舞剧《白毛女》) (87)
曲 33	芜湖山歌	安徽民歌 (89)
曲 34	送大哥	青海民歌 (90)
曲 35	花鼓调	湖南民歌 (91)
曲 36	游铁道	陕西民歌 (92)
曲 37	赶牲灵	陕西民歌 (93)
曲 38	草原上升起不落的太阳	美丽其格 (96)
曲 39	页里麦	哈萨克族民歌 (98)
曲 40	牡丹汗	维吾尔族民歌 (99)
曲 41	捉迷藏	巴托克 (102)
曲 42	秘密	格林·玛克 (103)

第六章 自然音调式和声 (续) (104)

- 曲 43 蓝花花 陕北民歌 (108)
- 曲 44 小河淌水 云南民歌 (112)
- 曲 45 山歌 江西民歌 (114)
- 曲 46 诙谐曲 巴托克 (116)
- 曲 47 钢琴小曲 巴托克 (118)
- 曲 48 上去高山望平川 青海花儿 (119)
- 曲 49 沂蒙山小曲 山东民歌 (121)
- 曲 50 我的花儿 哈萨克族民歌 (123)
- 曲 51 三大纪律八项注意 红军歌曲 (126)
- 曲 52 艺人的小调 蒋祖馨 (128)
- 曲 53 舞蹈 李重光 (130)

第七章 调内变和弦 (132)

- 曲 54 《奏鸣曲》作品 31 之 2 第三乐章 ·
呈示部 贝多芬 (133)
- 曲 55 《前奏曲》作品 28 之 20 肖邦 (138)
- 曲 56 舒适圆舞曲 卡巴列夫斯基 (139)
- 曲 57 奥塞之死 格里格 (141)
- 曲 58 挪威舞曲 格里格 (144)
- 曲 59 进行曲 普罗科菲耶夫 (146)

第八章 同主音大小调混合变和弦 (149)

- 曲 60 夜曲 赫安顿 (150)
- 曲 61 美人鱼的歌 (仙境之王) 韦伯 (151)
- 曲 62 小浪漫曲 舒曼 (154)
- 曲 63 小丑 卡巴列夫斯基 (156)
- 曲 64 进行曲 肖斯塔柯维奇 (157)
- 曲 65 致春天 格里格 (158)

曲 66	一个黑人姑娘在歌唱·····	杜鸣心 (166)
第九章	远关系转调·····	(174)
曲 67	《前奏曲》作品 28 之 6·····	肖邦 (175)
曲 68	莲花·····	舒曼 (177)
曲 69	小夜曲·····	舒伯特 (181)
曲 70	圆舞曲·····	格里埃尔 (187)
曲 71	快速进行曲·····	卡巴列夫斯基 (192)
曲 72	愉快的出游·····	卡巴列夫斯基 (193)
曲 73	降 D 大调安慰曲·····	李斯特 (195)
曲 74	一月——炉边·····	柴可夫斯基 (200)
曲 75	《钢琴奏鸣曲——月光》作品 27 之 2	
	第一乐章·····	贝多芬 (208)
第十章	等和弦转调·····	(214)
曲 76	在这幽暗的坟墓里·····	贝多芬 (214)
曲 77	《钢琴奏鸣曲——悲怆》作品 13	
	第一乐章·····	贝多芬 (218)
曲 78	《前奏曲》作品 28 之 24·····	肖邦 (228)
曲 79	朝景·····	格里格 (235)
曲 80	《前奏曲》作品 28 之 17·····	肖邦 (241)
后记	·····	(251)

第一章 正三和弦、属七和弦

传统和声是指以 18 世纪欧洲维也纳古典乐派为代表的和声理论与实践。

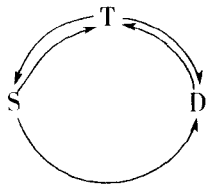
古典音乐在和声上讲求严密的逻辑性和典型的程式性，格调典雅、气派、均衡而持重。其和声特点简单归纳如下：

（一）和声建立在以自然大调与和声小调为主的大小调调式体系上；

（二）和弦以正三和弦（I、IV、V）为骨干，代表主、下属、属三种和声功能（T、S、D），其中以主功能为中心，在不稳定功能属与下属之中，突出属的优势；

（三）和声进行强调功能力度，强调“属—主”（D—T）的正格进行及“下属—属—主”（S—D—T）的完全进行。变格进行“下属—主”（S—T）有时作为补充终止或主和弦的辅助和弦使用。

和声进行公式为：

大小调体系功能和声虽以正三和弦为骨干，但因其音响过于诸和，缺乏紧张度，表现力有一定的局限，故很少有作品从头至尾只单纯采用正三和弦来配置和声。在短小、简易的练习曲中也许可以见到只用正三和弦的例子（曲 1），但像浪漫乐派作曲家

舒曼的儿童钢琴曲《勇敢的骑士》(曲2)那样,只采用正三和弦,而艺术造型却那么生动,这实不多见。

古典乐派对不谐和和弦的应用较突出的是属七和弦,属七和弦既不稳定又不谐和,具有对主和弦明显的倾向性;它比属三和弦更具有和声的紧张性,更能增强和声的功能力度,更富有音乐表现力。所以,正三和弦加属七和弦几乎成为乐曲最基本、最通用的和声方法,不仅古典乐派、甚至其他乐派作曲家也常常如此(曲3、4、5),有的作品甚至只由属七与主两个和弦构成(曲6、7)。

本书所用和弦标记方法,基本采用音级标记,即各级大小三和弦用罗马数字 I、II、III……表示。增三和弦在右上角加“+”记号,如 III⁺,减三和弦在右上角加“-”记号,如 VII⁻等。

【曲1】柯勒:《热闹的道路》

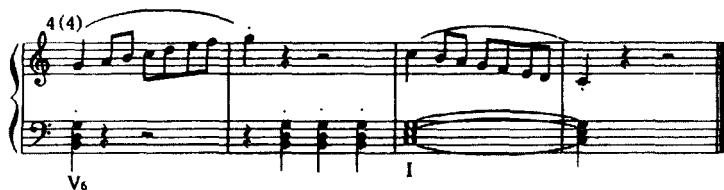
Allegro
C大: I

a(8) l(4)
p

2(4)

b(8) 3(4)
mf

IV₆

这是一首儿童钢琴练习曲。右手是音阶式进行，左手用正三和弦作伴奏奏陪衬，节奏很有规律，和弦级数一目了然。

此曲共十六小节，为乐段结构。由上下两个乐句（a、b）构成，内分四个短句，每个短句四小节，非常方整。四个短句从旋律线条、功能布局、和声进行、句尾和弦及和声作用等各个方面看均符合四句头结构“起、承、转、合”的要求。

和声图式如下：

	a(8)		b(8)	
乐句小节数:				
短句小节数:	短句 1(4)	短句 2(4)	短句 3(4)	短句 4(4)
结构安排:	起	承	转	合
旋律线条:				
(音阶上下行)				
功能布局:	T	D	T-S	D-T
和声进行:	I	V ₆	I-IV ₆	V ₆ -I
句尾和弦:	I	V ₆	IV ₆	I
和声作用:	起句	半终止	变化	结束终止

功能的另一端——下属和弦，使和声有所对比；第四句“合”：回到调性中心，以正格终止或完全终止结束全曲。曲1的和声布局正符合以上规律。

此外，此曲值得一提的是第三短句中有一个“^bB”音，这并非C大调或Ⅳ级和弦内的音，只是为了配合左手Ⅳ级和弦，右手出现的以Ⅳ级为主的临时F大调音阶。这样，可使旋律与和声配合得更好。

【曲2】舒曼：《勇敢的骑士》

A(8) Allegro J. 118
a(4)

第一系统：a小调，和弦为 I, IV, V, I, V。

第二系统：a小调，和弦为 I, IV, V, I, V, I。第四句出现临时B大调，和弦为 F大调 I。

第三系统：b(4) 小调，和弦为 I, V, I。

第四系统：A(8) a(4) 小调，和弦为 V, I, a小调 I, IV, V。

此曲选自舒曼《少年钢琴曲集》。快速的6/8拍子，富于弹性的跳音旋律，使音乐充满动感。伴奏中固定音型的和弦果断、有力，节奏感很强，充分表现了儿童心目中的勇敢骑士形象。

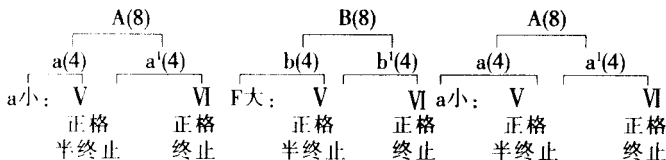
此曲结构是一首非常小的再现单三部曲式（A B A）。第一段是八小节的平行乐段（a、a¹）。第三段（再现段）与第一段完全相同。第二段（中段）的旋律实际上是第一段旋律的换调，从a小调换到明朗的F大调。旋律改由左手低音区奏出，伴以右手有力的和弦节奏，显得格外勇猛刚劲。中段通过换调和改变织体写法等手法，与前后两段形成对比。中段的旋律音调与前后两段是异调式模进关系，调式对比很明显，给旋律带来新的风貌。

和声运用了传统的方法。终止式很规范：a句结尾停在V级，为正格半终止；a¹句结尾是乐段结束，采用V—I的正格终止。全曲只用了I、V两个正三和弦。第二小节中间虽出现了下属四六和弦（IV₄⁶），但只是装饰前后主和弦的辅助性和弦，属于主功能（主音保持在低音部）。这类辅助性和弦在第三小节也有，那是装饰前后属和弦的主四六和弦（I₄⁶），属于属功能（属音保持在低音部）。

关于中段的和弦标记，由于旋律在低音区，和弦在上面，只需标出原位级数便可，不要把下面的旋律音当作和弦的低音来标记。另外，值得提示的是第十小节。本来整小节的和声是主和弦，但在第三拍出现了一个由左手上行四度跳邻音与右手结合而成的貌似VI级的和弦。必须辨明，这只是临时和音，不代表真正的和声功能。同样情况，第十一小节也是如此，整小节是属和

声，不可以把第三拍由于上行四度跳邻音所构成的临时和音，看成为Ⅲ级七和弦。

终止式与曲式图式：

【曲3】贝多芬：《钢琴变奏曲》之主题

Allegretto
A(8)

属七和弦是古典和声借以表达功能动力的重要手法，它常常代替属三和弦出现，并且比属三和弦运用更为广泛。

古典音乐大师贝多芬共写过 32 首钢琴变奏曲。这首 C 大调变奏曲包括主题与 12 个变奏，其主题的和声进行典型地展示了大小调体系功能循环逻辑的公式：I - IV - V₇ - I (T - S - D -