

作曲技术理论丛书

和声学新编

沈一鸣 著

附CD两张

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

作曲技术理论丛书

和声学新编

沈一鸣 著

上海音乐出版社 上海文艺音像电子出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和声学新编 / 沈一鸣著 - 上海: 上海音乐出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5523-0258-5

I. 和… II. 沈… III. 和声学 - 高等学校 - 教材 IV. J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 134417 号

书 名: 和声学新编

著 者: 沈一鸣

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 陶 天

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×978 1/16 印张: 21.75 谱、文: 348 面

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1,000 册

ISBN 978-7-5523-0258-5/J · 0215

定价: 88.00 元 (附 CD 两张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前 言

在 21 世纪即将到来的今天,现代音乐的作曲技法已有了相当大的发展。然而,调性音乐以及以调性、调式为基础的大小调体系和声仍有着强大的生命力,它在音乐艺术领域内的作用是不可替代的。

中外古今,有关和声的教科书为数不少。它们大多内容丰富、各具特色。作者编著的这本书与其他教科书不同之点在于:自正三和弦、属七和弦以后,便打破了自然音体系和变音体系之间的界限,把它们结合起来进行论述。

从和声发展的历史过程来看,自然音和弦与变音和弦并不是按不同的体系断然分为两截的。相反,两者之间一直是相互交织、融汇在一起,共同向前发展的。把它们分成泾渭分明的自然音体系与变音体系,是理论家人为归纳的结果。而本书所采取的内容编排方式,只是

沿着和声发展的轨迹所走的另一条路子而已。

变和弦本是自然和弦演变出来的,它是自然和弦的变化形态。因此两者之间无论在和弦结构、功能属性、和声进行以及声部处理等诸方面均存在着相当大的一致性与共同点,关系十分密切。以属变和弦为例,它本是属和弦在向主和弦进行过程中的产物。因此,将属变和弦紧接在属和弦之后进行论述,既清楚又容易。再如Ⅲ级下属变和弦,它与自然Ⅱ级和弦之间,除了根音相差半音之外,其他在和弦的结构、功能、和声进行等方面几乎完全相同。从以上例子可以看出,把一个和弦的基本结构与变化形态作为一个整体放在一起进行论述,不但合乎逻辑,而且也是完全可行的。这就避免了由于自然音体系与变音体系完全分离所容易产生的内容割裂、重复、繁琐的现象,摆脱了一般人对变音体系存在的神秘感及畏难情绪。

自然音和弦与变音和弦的同步进行,可以使人们大大提前对变音体系的接触与运用,从而能及早地开阔他们的视野,增强他们的和声思维能力,丰富他们的和声语汇。同时,由于变音和弦与自然音和弦一样贯穿在整个学习期间,这就使变音和弦在练习和运用上有了充分的时间保证。改变了那种只能在学习期间的后半部分甚至更晚的时间才接触到变音和弦的急促状况。

与本书内容占有同等分量的是本书的习题部分。它是作者花费了大量时间和精力编写出来的。作者力求使习题紧扣课程内容,形式多样而实用,并具有音乐性。

经过作者在上海音乐学院作曲系和声课上多年的运用,证明本书在实践上是可行的。

本书主要是为音乐学院作曲系本科的和声课而写,但是也可作为师范院校的和声参考书。

在编写这本书的过程中,作者参考了不少中外和声教科书,其中特别是从桑桐先生的书中获益不少,在此,对他表示衷心的感谢。

本书修改定稿,正逢香港回归。因此,作者谨以本书作为对香港回归的伟大事件的一种微小而竭诚的奉献!

沈一鸣

一九九七年七月一日

增订本前言

这次本书的增订,除了对某些章节的内容进行了一些必要的增补并增添了一些习题外,主要是增加了一些和声习题的光盘。作者将书中各章的和声例题以及部分和声习题,用乐器演示出来,目的是为了帮助学习本书的学生,通过音响来了解各章和弦及和声进行的用法及其实际的音响效果,以便给学生们一些启示。

作者常遇见一些学生,发现他们做和声习题时,很少去考虑音响。他们常常不知道也不关心自己做的和声习题是什么样的音响效果。他们做和声习题如同做数学题一样,脑子里只有逻辑思维在起作用。他们只关心习题中是否犯有规则的错误,却忽略了检验和声好坏的真正标准——实际音响效果。这实在是做和声习题的一种莫大的误解。

音乐是一种音响的艺术。离开了音响,作为音乐要素之一的和声

也就失去了它的意义。

做和声习题时,除了从理性上去分析在谱上看到的東西外,还要学会用听觉去感觉从旋律音响中传递出的信息。旋律中各音的性质,如它们的调性,调式的倾向,功能作用等等,是在相互依存、互为作用的音响运动的过程中体现出来的。这就要求我们务必认真反复地唱、弹习题的旋律。当谱子上静止的音符变为连贯的、川流不息的音响时,旋律中的内涵就会被理解、被挖掘出来。例如,有时对旋律中乐句结构的划分(特别是不规则的乐句结构),用理性分析难以确定时,通过连贯的唱、弹,往往就能清楚地感觉到句逗的位置。有时,当谱子上因为没有明显的标记而难以判断调性、调式的性质时,通过唱、弹,又能准确地感觉出某个调性、调式的倾向。再如,遇到一群音难以“看”出它们应配什么和弦时,一经连贯的唱、弹,它们的和弦轮廓往往就会显现,和声进行也可能随之而来,等等。

应当学会用和声的感觉来帮助自己的习题写作。和声感觉是可以培养的一种感性上的认识。当人们有了一定的音乐基础,又有听奏各种音乐作品的积累,在大量音乐作品长期潜移默化的熏陶下,很多和声进行的音响会不知不觉地融入人们的意识之中,从而形成和声感觉。

和声感觉能使我们敏感地感受到旋律中的和声内涵和进行逻辑,能让我们从一些旋律进行的形态中,引起某种和声音响的联想和共鸣。在多数情况下鉴赏力能帮助我们各种不同的音响效果中,选择出对某一旋律最为自然合适、最动听的和声进行。

鉴于许多已在学习的学生,他们的和声感觉一时还比较贫乏,不足以帮助他们完成和声作业,故作者希望用光盘中的实际音响来帮助他们强化这种能力。相信这对于和声的学习会有切实的好处。

最后还要指出——最好的和声习题,它们曲调应该是旋律化的、动听的。习题的和声内涵应当包容在一个有乐感的旋律中。有了这个前提条件,才能做出好的和声习题来。

沈一鸣

二〇〇五年二月完稿

目 录

前言	1
增订本前言	1
第一章 绪论	1
第二章 和声功能与和弦连接	9
第三章 原位正三和弦	17
第四章 正三和弦的第一转位——六和弦	28
第五章 正三和弦的第二转位——四六和弦	37
第六章 原位属七和弦	47
第七章 转位属七和弦	55
第八章 大、小调功能体系、和弦的基本结构与变化形态	63
第九章 下属功能组和弦(一)	67
以下属音为低音位置的自然与变化的下属功能和弦	
II_6 $\flat\text{II}_6$ $\text{II}^{\frac{6}{5}}$ $\sharp\text{II}^{\frac{6}{5}}$ $\text{VII}^{\frac{4}{3}}$	
第十章 下属功能组和弦(二)	83
II级自然与变化和弦	
II $\flat\text{II}$ II_7	
第十一章 下属功能组和弦(三)	95
VI级自然与变化和弦	
VI $\flat\text{VI}$ $\sharp\text{VI}$	

第十二章 属功能组和弦(一)	106
V级自然与变化和弦	
$\sharp 5V_{(7)}$ $\flat 5V_{(7)}$ $\sharp 5\flat 5V_{4}^6$ III_6 V_{7}^{13} V_9	
第十三章 属功能组和弦(二)	125
III级自然与变化和弦	
III $\flat III$ $\sharp III$	
第十四章 属功能组和弦(三)	136
VII级自然与变化和弦	
$VII_{(7)}$ $\sharp 3VII_{(7)}$ $\flat 3VII_{(7)}$ $\flat VII$	
第十五章 其他自然音副七和弦	151
I_7 III_7 IV_7 VI_7	
(附:下属 II_9 和弦)	
第十六章 调内变和弦的扩展	162
第十七章 大、小调交替变和弦综述	167
第十八章 模进	174
第十九章 和弦外音(一)	181
强和弦外音——留音、倚音	
第二十章 和弦外音(二)	187
弱和弦外音——经过音、助音、先现音、换音	
第二十一章 和弦外音(三)	193
多重和弦外音与和弦外音的复杂化	
第二十二章 离调(一)	199
副属和弦	

第二十三章 离调(二)	219
副下属和弦	
第二十四章 转调(一)	227
通过自然和弦的转调	
第二十五章 转调(二)	242
通过和声调式和弦的转调	
第二十六章 转调(三)	251
通过变和弦的转调	
第二十七章 转调(四)	262
通过等和弦的转调	
第二十八章 持续音	274
第二十九章 同主音调的扩展	281
第三十章 调式和声(一)	291
五声调式及其和声的特点	
第三十一章 调式和声(二)	303
五声调式的和声处理	
第三十二章 调式和声(三)	318
一、调式和声中功能手法的运用	
二、调式交替和调式转调	
第三十三章 调式和声(四)	326
一、复合调式	
二、混合调式	
例题示范 CD 目录	334

第一章 绪 论

旋律、节奏、和声是多声部音乐的三个基本要素。其中,和声是研究音与音相结合以及研究和弦序进与应用规律的学问。它是多声部音乐的基础。

一、和声的调式基础

以某音为中心的一群乐音,各音之间按一定关系互相依存的体系称为调式。

和声必须以一定的调式为基础。建立在大、小调式基础上的和声,称为大、小调体系和声(简称大、小调和声)或功能和声。大、小调体系和声所涉及的调式有以下三种:

1. 自然大调与和声小调

例 1

自然大调与和声小调是大、小调和声的调式基础。大、小调和声所使用的和弦，基本上建立在这两个调式之上。其中，和声小调是由自然小调发展而来。由于它吸取了大调中导音与主音之间的小二度关系，加强了调式第七音对主音的倾向和支持，增强了主音的稳定性，从而替代了自然小调，成为大、小调和声中小调的基本调式。

2. 和声大调与自然小调

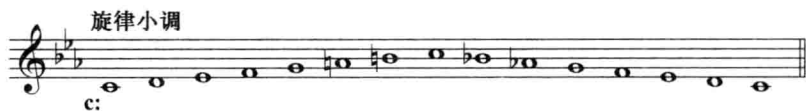
例 2

大、小调和声不以这两个调式为基础，然而建立在这两个调式上，含有这两个调式特征音的一些和弦则很常用。它们是大、小调和声的和弦中重要的组成部分。

3. 旋律小调

例 3

在大、小调和声中，旋律小调很少应用。应用的方式与目的，是在某个局部，以旋律小调中具有特征的部分，来避免声部中的不良进行，

或为了适应某种风格的需要。

以上三种类型的调式,都可归在广义的自然音体系中。

二、和 弦 结 构

三个或三个以上的和音,按三度音程的间隔叠置而构成和弦,这是大、小调声中和弦结构的基本形式。这种形式具有一定的物理属性。

1. 泛音:

一个单独的乐音,实际上是由一个完整的音列构成的。当一个发音体(如琴弦)受到外力作用而振动时就产生了声音。除了发音体整体振动而产生的基音外,其他各部分也同时在振动,从而在基音上产生了一系列排列规律的泛音,称之为泛音列。

下面是以 C 音为基音的泛音列:

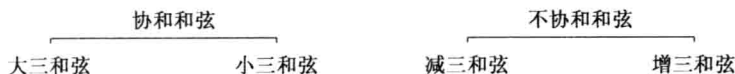
例 4

由于泛音的共振,使基音发出的声音协和、悦耳。而泛音列的排列方式,从基音与其最靠近的五个泛音来看,它们正是一个分解了的大三和弦。由于三度叠置的和弦结构,符合调式及音响学的规律,因此,时至今日它仍具有强盛的生命力。

2. 和弦的种类:

三个音构成的和弦称为三和弦,四个音构成的和弦称为七和弦,五个音构成的和弦称为九和弦等等。三和弦共有四种类型:

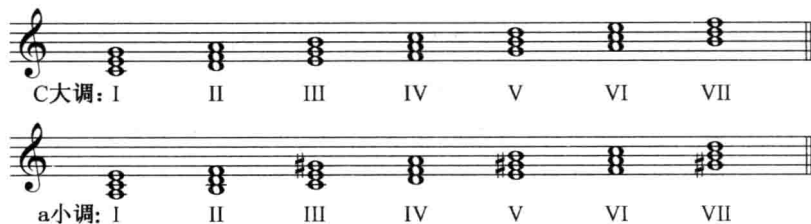

例 5

这四种类型的和弦结构分布在大、小调式的七个调式音级上。调式中各级和弦,按它们的根音在调式音阶排列中的次序分别用罗马数字标记之。

例 6

3. 和弦音的名称:

和弦中的各音按照它们在和弦中的高低顺序取其名称。最低音称为根音,其他和弦音按它们与根音之间的音程距离,分别称为三音、五音、七音、九音等。和弦音的名称都是固定的,不因排列的变动而改变。

例 7

三、四部和声

音乐作品中常用四声部的和声写作方法。它具有音区分布适中,声音均衡、饱满的特点。

1. 四声部结构

例 8

2. 各声部音域

例 9

各声部音域一般以适中的为好。两端的音不宜频繁使用。有时可偶尔超过音区的界限。

3. 和弦音的重复

三和弦在四部和声中必须重复一个和弦音。重复音可能是三和弦中的任何一个音,但从泛音列的排列来看,以重复和弦的根音和调式骨干音最为自然,在不同的条件下,重复音可随之而改变。

例 10

4. 四部和声的记谱法

四部和声用两行谱表记谱。每行谱表包括两个声部。上方为高音谱表,包含高音与中音声部。下方为低音谱表,包含次中音与低音声部。每行谱表中的两个声部符干方向相反,以示区别(见例10)。

四、和弦的三种位置

1. 旋律位置:

高声部为旋律声部。和弦音在高声部所处的位置称为旋律位置。三和弦有三种旋律位置,分别为根音、三音、五音旋律位置。七和弦、九和弦以此类推。

例 11

1. 根音旋律位置 2. 三音旋律位置 3. 五音旋律位置

2. 低音位置:

和弦音在低声部所处的位置称为低音位置。不同的低音位置构成和弦的原位与转位。根音在低音部时为原位。三音、五音、七音在低音部时,分别为第一、第二、第三转位。

例 12

1. 原位 2. 第一转位 3. 第二转位 4. 第三转位

3. 排列位置:

和弦纵向的排列方式称为排列位置。排列位置分为密集、开放、

混合三种。

(1) 密集排列位置:上方三个声部中,各声部之间相距三至四度音程,两声部之间不能插进另一和弦音。但低声部与次中音声部之间不受此限制,它们之间的距离可小至同度,大至超过八度以上。

(2) 开放排列位置:上方三声部之间,各声部之间相距五至六度音程。两声部之间可插进另一和弦音。

以上两种为基本排列位置。

(3) 混合排列位置:将密集与开放两种排列混合在一起称为混合排列位置。它常用于转位和弦,或用于含有省略音或非严格重复音的和弦。

例 13

1. 密集排列

2. 开放排列

3. 混合排列

在四部和声中,很少从头至尾采用一种排列位置。因此,应当随着旋律的起伏,相应地交替使用不同的排列位置。旋律音所处音区较高时宜用开放排列,反之则用密集排列。排列位置改变时,除高低两声部外,中间声部一般应保持稳定。必要时也可跳进。

五、和弦外音

和声进行中,各声部常出现一些不属于和弦的音,称为和弦外音。它们不仅能丰富旋律,增强音乐性,而且可以使声部进行流畅,以及造成音响紧张度的变化。外音的种类主要有:留音、倚音、经过音、助音、换音、先现音等。