

H

armony

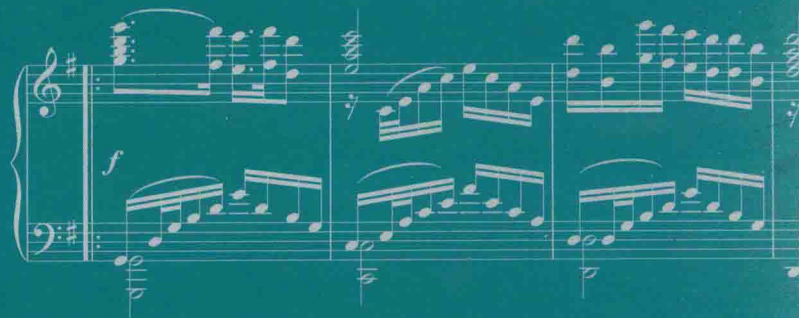
The Series Courses of
Composition Technique and Theory for
Common Teaching Program in Conservatory

赵德义 丁 冰 刘涓涓 编著

音乐院系作曲技术理论共同课系列教程

《新概念共同课和声学教程》配套练习

新概念共同课 和声分析教程

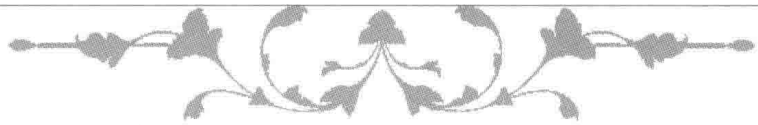

音乐院系作曲技术理论共同课系列教程

《新概念共同课和声学教程》配套练习

新概念共同课和声分析教程

主编 / 赵德义
编著 / 丁 冰 刘涓涓

图书在版编目(CIP)数据

新概念共同课和声分析教程 / 赵德义, 丁冰, 刘涓涓编著.

—长沙: 湖南文艺出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5404-6726-5

I. ①新… II. ①赵… ②丁… ③刘… III. ①和声学—高等学校—教材 IV. ①J614.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第100515号

新概念共同课和声分析教程

赵德义 丁冰 刘涓涓 编著

出版人: 刘清华

责任编辑: 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 长沙瑞和印务有限公司印刷

*

2014年5月第1版第1次印刷

开本: 880mm×1230mm 1/16 印张: 13

ISBN 978-7-5404-6726-5

定价: 32.00元

本社邮购电话: 0731-85983105

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

前言

《新概念共同课和声分析》一书,是《新概念共同课和声学教程》的补充练习,是教程的有机组成部分。其重要性在于从作曲家们的实际作品中观察和声运动,领悟和声在音乐结构形成和音乐形象塑造过程中的巨大意义。事实上,当你认真做和声分析时,会蓦然发现它已不是“公式”和“规则”的集合,而是有脉搏跳动的美妙音响。

对于音乐作品的和声分析,编者设定了下列目标:辨明调性;辨明和弦;区别支柱性和弦与过程性和弦的不同意义;区别呈示性和声与展开性和声的不同性质;明了和声节奏、和声起伏的布局安排;理解不同和声语汇及调性转换的结构功能;领悟和声在音乐形象塑造过程中的作用;体会和声在不同时代、民族、乐派的音乐作品中风格的差异等。以上目标,并不要求在每一作品的和声分析中面面俱到,把握特点、突出重点即可。

为了上述目标的实现,编者还确立了编选分析曲目的几个原则:

一、内容的系统性:打破以往多以分析某和弦对应某一章节的惯例,把教科书中论述传统和声的几十个章节,归纳为《自然音和声(上、下)》《半音和声(上、下)》和《转调(上、下)》三大板块六个单元,至于《民族调式和声》则自成一个单元。每个单元对应教科书若干章节。我们认为:以“宽口径”对应教科书更有利于学生理解同一板块内和声的共性,把握其序进规律。

二、体裁的多样性:打破以往仅选钢琴作品的惯例,转而以艺术歌曲为主,钢琴曲为辅,另加若干弦乐作品。我们认为:曲目体裁的多样性,更能引起不同表演专业学生的兴趣。

三、结构的完整性:打破以往仅以乐曲片段入编的惯例,而以完整的歌曲或乐曲为和声分析对象。这对学生理解不同曲式结构成分的和声特点很有利。如引子、间奏、连接、尾声的部分与呈示段落的和声有何不同;呈示段落与对比、展开段落的和声有何差异等等。

四、织体的形象性:力求音乐形象鲜明生动、和声又在其中起到显而易见作用的曲

目入选。如生动描绘晃动不止而又气氛安详的《摇篮曲》；如以起伏很大的和弦分解音型描绘畅游水上、气质高贵的《天鹅》；如用小调式、密集排列的不协和和弦，表现狡猾的渔夫搅混河水钓到可怜的鳊鱼的《鳊鱼》等等。

五、作品的简明性：编选的曲目力求简明的曲式结构（以“一段式”“二段式”“三段式”等小型曲式为主），简明的和声音型（以层次、形态不过分复杂的多声部织体为主），简明的钢琴写法（以技术难度不超过“299”为限）。其目的是便于学生亲自演唱或演奏，使和声分析建立在有实际音响感受的基础上。

除此之外，编者在书中还做了另两项安排。首先是分析示范。我们认为：和声分析应该有一定的规范要求，不可随意，因此“样板”是必要的。故在每一单元开始，首先作一首或两首乐曲的“分析示范”，分别写出“结构与和声简图”，“和声分析报告”。报告以 500 字左右为宜，除简介作曲家及作品的有关背景外，力求将和声运用与乐曲的结构和形象相联系，指出其特点。其次，考虑到有相当一部分学生此前尚未学过曲式，因此书后增加了一个附录《分析曲目结构提示》，供学习者参考。

上述考虑和安排，体现了编者的良苦用心。虽然难以尽善尽美，但务求有新思维、新概念和新尝试。我想，这本书既适用于共同课和声教学，也适用于主科和声教学。希望在使用本书时，无论是做教程某章节的补充练习，还是做某单元讲授结束时的测验，都应坚持循序渐进的原则认真去做。相信这会让学习者对和声的理解上升到一个新的高度，并从中体验到一种更高审美境界的乐趣！

赵德义

2013 年 2 月 6 日

目 录

前 言	006
-----------	-----

第一单元 自然音和声(上)

对应教科书:第一至九章

分析重点:正三和弦,属七、属九、属七至十三和弦,各类终止式,各种和弦外音

分析示范

《摇篮曲》(勃拉姆斯)	001
-------------------	-----

分析曲目

1—1《阿路路》(J.该因丹罗)	004
1—2《摇篮曲》(弗利斯)	005
1—3《知更鸟》(佚名)	006
1—4《可爱的家》(毕夏普)	007
1—5《渴望春天》(莫扎特)	008
1—6《祖国,慈祥的母亲》(陆在易)	009
1—7《沉睡的美人》(福斯特)	012
1—8《告别》(夏威夷民歌)	015
1—9《荒城之月》(泷廉太郎)	017
1—10《海滨之歌》(成田为三)	019

第二单元 自然音和声(下)

对应教科书:第十至十三章

分析重点:副三、副七和弦,阻碍进行与阻碍终止,调内模进

分析示范

《A大调钢琴奏鸣曲》第一乐章变奏曲主题(莫扎特)	021
--------------------------------	-----

分析曲目

2—1 《A 大调序曲》(肖邦, Op.28, no.7)	023
2—2 《亨德尔主题变奏曲》(勃拉姆斯, Op.24)	024
2—3 《绿袖子》(英国民歌)	024
2—4 《斯拉夫之歌》(戴维·赫勒维尔)	025
2—5 《摇篮曲》(施光南)	028
2—6 《心儿呀, 你不要哭》(罗梅洛)	030
2—7 《悲叹的小夜曲》(E. 托赛利)	032
2—8 《负心人》(S. 卡尔蒂洛)	036
2—9 《星星索》(印尼民歌)	039
2—10 《星光灿烂》(普契尼)	042

第三单元 半音和声(上)

对应教科书:第十四至十六章

分析重点:重属、副属、副下属和弦,离调、离调模进,呈示性与展开性和声的不同性质

分析示范

《少女的愿望》(肖邦)	045
-------------	-----

分析曲目

3—1 《牧歌》(布尔格弥勒)	048
3—2 《威尼斯船歌》(门德尔松)	049
3—3 《满足》(赫尔曼)	052
3—4 《我的心里不再感到青春火焰燃烧》(G. 柏伊西埃洛)	054
3—5 《即兴幻想曲》(肖邦)	056
3—6 《乘着歌声的翅膀》(门德尔松)	058
3—7 《微风》(G. 唐尼采蒂)	060
3—8 《玛祖卡》(肖邦, Op.24, no.3)	062
3—9 《晨祷》(柴可夫斯基)	064
3—10 《玛祖卡》(肖邦, Op.67, no.2)	065

第四单元 半音和声(下)

对应教科书:第十七至十九章

分析重点:属变和弦,增六和弦,和声大调,那波里六和弦,其他综合调式和弦

分析示范

《黄昏之星》(瓦格纳)	068
-------------------	-----

分析曲目

4—1《进行曲》(普罗科菲耶夫)	071
4—2《洋娃娃的葬礼》(柴可夫斯基)	073
4—3《摇篮曲》(豪瑟)	074
4—4《浪漫曲》(D.奥伯)	076
4—5《b小调序曲》(肖邦,Op.28,no.4)	077
4—6《悲歌》(卡令尼可夫)	078
4—7《阿拉木汗》(李晓平)	080
4—8《海上女民兵》(魏群、傅晶)	081
4—9《我爱过你》(达尔戈梅斯基)	087
4—10《思乡曲》(郑秋枫)	089

第五单元 转调(上)

对应教科书:第二十、二十一章

分析重点:平行调互转,主调与属方向近关系调的转调,主调与下属方向近关系的转调

分析示范 1

《优美的行板》(海顿)	092
-------------------	-----

分析示范 2

《天鹅》(圣-桑)	095
-----------------	-----

分析曲目

5—1《快乐的猎人》(梅尔克)	100
5—2《G大调小奏鸣曲》(库劳)	102
5—3《她的微笑又出现》(W.伍赖顿)	104
5—4《女巫之舞》(库拉克)	106
5—5《如果音乐是爱的营养》(珀塞尔)	108

5—6 《音乐瞬间》(舒伯特, Op.94, no.3) 110

5—7 《a 小调序曲》(肖邦, Op.28, no.2) 113

5—8 《踏板前奏曲之一》(迈卡帕尔) 114

5—9 《#f 小调序曲》(肖邦, Op.28, no.10) 115

5—10 《爱人曾经唱过的歌》(舒曼, Op.48, no.10) 116

第六单元 转调(下)

对应教科书:第二十二、二十三章

分析重点:远关系调的概念,同主音大、小调互转,利用综合调式和弦为中介的加速转调,减七等和弦转调

分析示范 1

《未完成交响曲》主题(舒伯特) 119

分析示范 2

《小奏鸣曲》(库劳) 123

分析曲目

6—1 《小河轻轻地歌唱》(J.安凯尔曼) 127

6—2 《街头上雪花纷飞》(中田喜直) 129

6—3 《我顺从你的意志》(贝利尼) 131

6—4 《紫罗兰》(莫扎特) 133

6—5 《鳟鱼》(舒伯特) 137

6—6 《守夜者之歌》(格里格) 141

6—7 《夜曲》(约翰·汤姆森) 143

6—8 《婚礼的合唱》(瓦格纳) 144

6—9 《踏板前奏曲之二》(迈卡帕尔) 147

6—10 《水草舞》(杜鸣心、吴祖强) 148

第七单元 民族调式和声

对应教科书:第二十四、二十五章

分析重点:民族调式和弦的基本结构与变异结构,不同调式和声终止的特点,和声中的风格性因素,转调

分析示范 1

《飞歌》(樊祖荫)	152
-----------------	-----

分析示范 2

《悼歌》(桑桐)	154
----------------	-----

分析曲目

7—1《毛主席的恩情比山高、比水长》(韩夏)	157
7—2《中国,中国,鲜红的太阳永不落》(朱南溪)	159
7—3《爱我中华》(徐沛东)	161
7—4《栀子花儿顺墙栽》(啸岗)	163
7—5《在那桃花盛开的地方》(铁源)	167
7—6《枉凝眉》(王立平)	171
7—7《土家姑娘溜溜》(钱正钧)	174
7—8《珊瑚舞》(吴祖强、杜鸣心)	178
7—9《春风竹笛》(桑桐)	181
7—10《牧歌》(沙汉昆)	185

附录:分析曲目的结构提示	190
--------------------	-----

后 记	195
-----------	-----

第一单元 自然音和声(上)

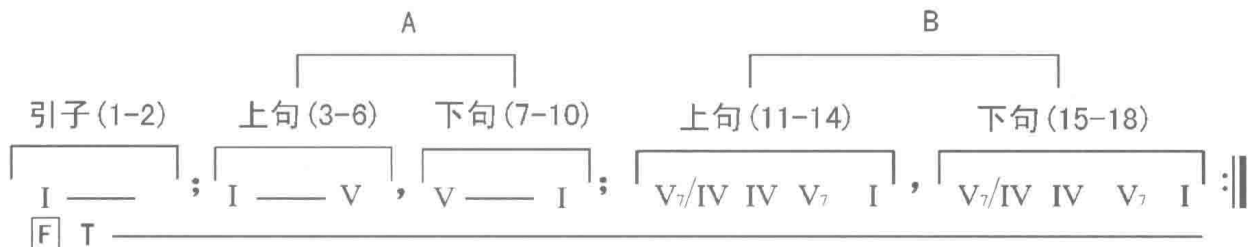
对应教科书:第一至九章

分析重点:正三和弦,属七、属九、属七至十三和弦,各类终止式,各种和弦外音

分析示范

《摇篮曲》(Op.49, no.4)

一、分析图式

二、分析报告

摇篮曲是歌曲的一种体裁,许多作曲家都有此类佳作传世。德国浪漫派时期的著名作曲家勃拉姆斯的《摇篮曲》,便是其中的代表。

作为母亲在哄宝宝入睡时哼唱的歌,摇篮曲以速度适中、曲调温柔、力度较弱和气氛安详为特征。歌词中常流露出母亲对孩子的挚爱和对美好未来的憧憬。

勃拉姆斯的这首摇篮曲结构为二段曲式,每段两句,每句四小节,结构方整而均衡。和声处理特点如下:

1.和声语汇简洁。第一乐段的上句为开放性正格进行,下句为收拢性正格进行。第二乐段两句均为收拢性复式进行。其中第10、14小节的末尾使用了下属和弦的副属,增加了和声的张力,恰当地配合了情绪的高涨,有画龙点睛之妙。

2.和声音型传神。歌曲的钢琴部分,左手是四分音符的均匀进行,右手是双音的切分节奏,两者结合产生一种晃动不止的感觉,生动描绘了摇篮左右摆动的形象。

3.低音持续得当。歌曲钢琴部分的低音以 F 调的主持续音在每小节的强拍出现,首尾贯穿。这样的处理,一方面减弱了和声功能进行的力度,另一方面使人联想到摇篮虽晃动不停,但总在原处。

[附乐谱]

摇 篮 曲

勃拉姆斯 曲
尚家骧 译

Zart bewegt 温柔地

女高

安睡吧,小宝贝,你

Teneramente, con moto.

钢琴

p

[F] I I I I

5

甜蜜地睡吧,睡在那绣着玫瑰花的被

I V₇ V₇ V₇ V₇

10

里; 愿上帝保护你, 一直睡到天

I (V₇/IV) IV I V₇

14

明, 愿上帝保护你, 一直睡到天明。

I (V₇/IV) IV I V₇ I

注 1:持续音指起于和弦,结束于和弦,中间时为和弦外音的长音。其中主持续音和属持续音较常用。

注 2:第二段歌词从略

分析曲目

[1-1]

阿 路 路

[哥伦比亚]J. 该因丹罗 词曲

李国兴、郭淑珍 译配

Andante

女高

快 安睡吧 好 孩 子, 我 心 爱 的 小 宝 贝, 亲 爱 的, 我 祝

钢琴

6

福 你 做 一个 甜 蜜 的 梦, 我 的 歌 声 为 你 催 眠, 我 的 爱 情 抚 慰 着 你。 阿

13

路 路 路 快 睡 吧, 阿 路 路 路 小 宝 贝, 快 合 上 你 的 眼 睛,

19

阿 路 路 路 在 母 亲 温 柔 怀 抱 里, 快 安 睡 小 宝 贝。

[1-2]

摇 篮 曲

弗利斯 曲

Andante

钢琴

6

11

注:乐谱的第5、7小节中“ $\sharp$ ”为二重辅助音或二重经过音。

[1-3]

知 更 鸟

佚名曲

Andantino

[1-4]

可爱的家

毕夏普 曲

Andante

钢琴 *p*

4

8 *mf*

12 *dim.*

16 *p* *mf*

(ii₆)