

250
Traditional Harmony

傳 統 和 聲 學

by

Paul Hindemith

辛德密斯原著

馬 革 順 譯

2000.2
上海音樂出版社印行

Traditional Harmony

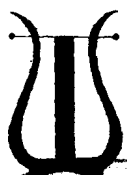
傳 統 和 聲 學

by

Paul Hindemith

辛德密斯原著

馬 革 順 譯

上 海 音 樂 出 版 社 印 行

序 言

曾被人們重視為音樂教學上不可少而無上的和聲學，已步出被重視的寶座了。這種事實的造成，並不是由於一般學生對和聲學覺得不過是一種不可少的討厭學科的態度而造成的，而是由於一般教師起初不過僅僅為了重視傳統的關係，而遵守一切規則，一旦有了較高理論創造性的企圖時，便不一定依照一般和聲學上的慣例，而自行創造新的道路了。音樂的實際應用不是和聲學可以追蹤的。在結構的原則上，和聲學不過包含了和弦進行的可能性，風格上的範圍，記譜上的過份依附，及不充足的音響等一小部份；這都是和聲學為甚麼不能與音樂實際應用並駕齊驅的原因。我曾在“作曲技巧”(The Craft of Musical Composition)一書中寫了幾百頁文字來批評一般和聲學的理論，並且提供了許多改進的建議，所以對這個問題不必再做進一步的討論。

不論一般情形和聲學如何的失去了它的威信，但在沒有找到另外一種學科比它更普遍更完美而能代替它以前，我們仍以和聲學為理論教學上的重要一門。即是我們能找出一種新制度來，和聲學仍將保持它在歷史上的重要性。到那時它將不再是鋼琴提琴學生的頭疼必修科目，而是那時音樂理論教師及音樂史家學習過程中一門更重要的課程。

在目前人們對和聲學規則的魔力已很快的失去了信任心，在將來也祇有一般追往溯源的學生纔會對它有興趣。在這兩種情況之下，除了絕對需要之外，沒有人肯在和聲學上下更深的工夫了。因此教授這門學科的主要原則是：在教材方面，應當力求刪繁就簡，而着重歷史的根據，並使它與實際的應用連繫起來，更設法使學生對日後更高深的和聲理論有所認識。教授的方法貴簡捷，但不輕率從事。如果能將一般不能確定的，例外的，純風格方面的，或關於個人的顧慮等種種問題都省略的話，那麼“簡單”而“澈底”在教學上可並用得很適合。僥倖的是和聲學並不如一般和聲學教本中所說的那麼深奧，幾乎是一種神祕的藝術。相反的它不過是一種簡單的技巧，是根據歷史及音響方面所發展的幾條規

律——假如不是因了假冒科學的誇大學說所蒙蔽的話，這些規律都是很容易學，並容易應用的。所以我們可以用簡單而集中的方式，毫無困難的教授學生。

雖然我們所需要的不過是簡單而清晰的教授法。然而事實上一本一本厚大的和聲學書籍卻不斷的出現，同時也獲得大量的讀者。不過在我看來，並不是其中有更新更美的方法。和聲學在理論制度上或教學上，都經過千百次的探討和研究，千百次的分析與整理，一切能走的路都走過了。使我良心不安的是許多音樂家繼續不斷的在研究一些重新組合，重新出版的舊真理。沒有人對於自己以往所學的和聲學感到真正滿足，因為以往所給他的材料是枯燥的，其次是因為其他學科似乎都比理論學科來得重要。大體說來這種在早年必須學習的學科對他音樂實際應用成就上的影響是少得可憐。許多人買了最新出版的和聲學，抱着和以往購買新和聲學書籍同樣的心情，想從其中補足他以前所沒有得到的，（往往最後更造成這種希望）也許最後他能發現一般音樂家所認為音樂理論幕後的一點祕密，就好像只要把這個幕拉開，便能發現創造的奧秘似的。但無論他讀過多少和聲學的書籍，他也不能獲得任何新的啓示。即或頭腦最靈敏的人，有機會讓他寫一本新和聲學教本的話，也不能有任何新的東西。

既是這樣，那麼我為什麼又要有這個新的嘗試呢？這不是與其他和聲學同樣的沒有價值嗎？我對這個問題曾經很慎重的考慮過。因此本書的目的不是為“作曲技巧”那本書中各項原則立一個傳統的基礎（因為對於明白的讀者，各種傳統方面的各項，在那本書中已經寫得很清楚，所以是不必需的。）而是要達到上述各種學習上的捷徑，並儘量減少學術的氣味，使學者不斷的感覺與活的音樂有密切的關係。當然在本書中也有不少規條，但這些規條，是少到不能再少。但在另一方面對實際寫作的材料也很慎重的充份供給。本書對於各種風格的樂曲也供給了不少。（所謂風格是以特有的和弦材料來表現的）所以學生在學習這些種種不同的材料後，對和聲學的知識要比讀了其他深奧的和聲學書籍所得

的智識要多得多了。在作曲方面並沒有要求學生要有天才的需要。本書僅限於和聲學連接上的技巧，所以對於任何音樂家或音樂愛好者並不需要任何創造的天才，便能勝任本書所供給的一切習題。

在材料本質方面，我們在教本規則中未規定的自由作曲裏已經實驗過，即或是最簡捷的教學方法，也必須按照音樂寫作的歷史發展的步驟去寫作。至少必須先採用符合早年作曲技巧的簡單和弦，然後漸漸增加對和弦的進行，調性等的熟練，而使學生更接近最近幾十年的作品。但我們的習題的目的，既不是歷史的，又不是風格的。所以很簡捷的從1600到1900年中音樂寫作的進展方法，已足夠應付了。從已知的材料到仍在探求追索的技巧，我們可以避免許多前人所走的歧路。所以我們若想掌握及熟練我們所用的材料，就不要像以往的作家，我們祇要着重在某種必須有的技巧步驟，而對其餘不必需的可以省略掉。至於歷史，物理及生理方面的根據與我們的工作沒有什麼關係。若有對這些問題有趣興的人可以在別的書籍中去找好了。同時關於一切援引註解等也都放棄了。教師們可指導學生在別的書中去找。

本書的習題是領一個學生從和聲學初步的寫作進入到最高深的和弦變體技巧。在普通正常天賦才能的學生若每週上課兩次，本書可供給一年至兩年的材料。對於天賦遲鈍而感覺材料不夠的學生，教師可供給些補充習題，天才的學生也許僅作了一部份習題，便可獲得相當的熟練。

已經由參加照如此簡捷計劃來學習的一般學生所證明，和聲學是可以用上述的方法來教授的。在耶魯大學音樂學院中曾經用了幾週的時間將本書的材料很透澈的學習完畢。因為想到其他教師及學生們需要如此大量而不同的材料，並願意幫助他們，所以我出版了這本小書。

保羅·辛德密斯

1943年元月寫於美國康省新赫文城耶魯大學

再 版 序

和聲學的作者，如果聽見他所作的書銷售得如何暢旺，重印得一版再版，真好像聽到了神話一般。在普通他若知道初版書如果銷售的不感困難，便應當心滿意足了。當我寫這本書時是沒有一點奢望。祇希望能得點低利益也就夠了。因為本書不過是我主要工作的副產品，目的是供給一般教員及學生們一些實際的材料。那知不過一年工夫便需要再版。這就不知道是否是本書的內容編著的好呢，還是本書書出得適逢其時呢？也許是因了人們好奇心所趨使。這個問題我在這裏也不能回答。在此謹希望這些再版書能同樣的走上幸運之路。

再版的内容除了更正第一版的錯誤外，絲毫沒有什麼更改。不過不清楚的地方曾經修改過，不詳細的地方也加添了註解。

保羅，辛德密斯

1944年4月寫於新赫文城

目 次

序言.....	iii
再版序.....	vi
第一章 學習和聲學應有的準備.....	1
第二章 主要三和弦的和聲法.....	4
第三章 六和弦.....	12
第四章 屬七和弦.....	18
第五章 屬七和弦的倒置和弦.....	25
第六章 屬七和弦的演進.....	34
第七章 非和弦的音.....	39
第八章 $\frac{6}{4}$ 和弦及 $II\frac{6}{5}$ 和弦.....	48
第九章 II, III, VI, VII 上的三和弦.....	53
第十章 I, II, III, IV, VI, VII 上的七和弦.....	60
第十一章 簡單的交替和弦.....	73
第十二章 副屬和弦.....	82
第十三章 變體和弦.....	88
第十四章 轉調——I.....	99
第十五章 轉調——II.....	109
第十六章 附加練習.....	117

第一章

學習和聲學應有的準備

1. 必要的知識

長音階 (Major scale)
短音階 (Minor scale)
調 (Key) 及各調五度連鎖關係
臨時變化記號 (Accidental)
音符及休止符的時值 (Note and Rest)
拍子記號 (Measure-signature)
高音部及低音部譜表 (Treble-and bass-clef)
各種音程 (Interval)

2. 音部 (Voice)

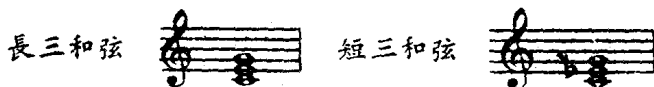
高音部 (Soprano)，中音部 (Alto)，次中音部 (Tenor)，及低音部 (Bass) 四種。各部音域如下：

高音及中音部記在高音部譜表上；次中音及低音部記在低音部譜表上。

3. 三和弦 (Triad)

三和弦應用時主要形式有下列兩種：

三和弦中各音的名稱：

低音——根音 (Root)
中音——三度音 (Third)
高音——五度音 (Fifth)

三和弦是以根音的名稱為名稱，如：C長和弦，e短和弦。

術語：以大寫字母代表長和弦，如 C=C長三和弦，小寫字母代表短和弦如 a=a短三和弦。

練習 一

在琴上奏出：A, a, C#, db, Bb, b, Gb, f#. 各和弦。

4. 音的重複

若將三和弦各音分列在四音部時：其中必須有一音重複。

可能重複的音：根音（最優），或五度音（三度音不能重複）。

音部不能越位（須保持高，中，次中及低音部的次序）。

5. 間隔(Spacing)

密集和聲 (Close position)：在高音部與中音部或中音部與次中音部之間不能插入本三和弦中的任何音。

開放和聲 (Open position)：在高音部與中音部或中音部與次中音部之間可插入本三和弦中的某一個音。

音部的距離：高音部與中音部或中音部與次中音部不得超過八度以上的距離；次中音部與低音部的距離不拘。

由高音部的音可決定該和弦的位置：如八度位置，五度位置，三度位置均可為密集或開放的間隔。

練 習 二

儘可能將下列三和弦寫出各種不同間隔的位置

6. 音階上的三和弦

三和弦可建立在音階所有的音上面，只有本音階的音能應用。

音階上的各級音（及該音上所建立的和弦）是用羅馬數字 I 至 VII 來代表的。

在長音階中：I，IV及V是長三和弦；

II，III及VI是短三和弦；

VII是減三和弦(Diminished Triad)。

在短音階中：I及IV是短三和弦；

V及VI是長三和弦；

II及VII是減三和弦；

III是增三和弦(Augmented triad)。

音階上各主要音的名稱：

I 主音(Tonic)

V 屬音(Dominant)

IV 次屬音(Subdominant)

VII 導音(Leading Tone)

屬音上的三和弦在長短調上都是長三和弦，而它們的三度音是導音。

練 習 三

試儘量在琴上奏出下列各三和弦的不同的位置及不同的間隔：

DI, EbV, F#IV, DbII gI, c#VI, abV, bI

第二章

主要三和弦的和聲法

1. I-V, V-I及I-IV, IV-I的連接法。

簡單的連接法：重複兩個三和弦的根音，使成八度音或同音(unison)。

步驟：

- 先將第一和弦及所進行的和弦低音寫出。
- 完成第一和弦。
- 將二和弦中的共同音，安放在同一音部上。
- 將第一和弦中所餘的兩個音逐步進行到第二和弦中最近的音。

聲部進行的方式：

- 同方向進行 (Similar motion)：兩個以上的音部向同一方向進行。

- 反方向進行 (Contrary motion)：兩個音部向相反的方向進行。

- 斜行進行 (Oblique motion)：一音部保持不動，另一音部上行或下行。

練 習 四

連接下列和弦：

A I-V
F V-I
B I-IV
E_b IV-I

e I-V
f V-I
c I-IV
g IV-I

練 習 五

在琴上奏出下列和弦的進行：

G I-V
B $\flat$ V-I
E $\flat$ I-IV
D $\flat$ IV-I

c $\sharp$ I-V
f V-I
a I-IV
b IV-I

2. I-V及I-IV複雜的連接法：

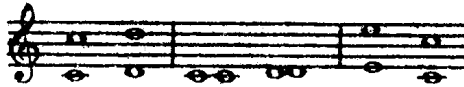
第一和弦重複五度音，第二和弦重複任何可重複的音。

步驟：

- (a) 同前
- (b) 同前
- (c) 若有兩個可以安放在同一音部的共同音時，保持其中一個共同音，而使另一音進行到第二和弦中最近的音（作長三度或短三度的跳躍進行）。
- (d) 若沒有可以安放在同一音部的共同音時，則使三音部分別進行到第二和弦中最近的音（逐步進行或跳躍進行，但不能超過四度）。

音部進行時的規則：

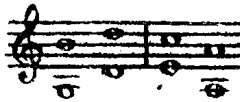
- (a) 避免任何二音部的平行(Parallel)八度或一度。

(及)

(及)

(二音部向同一方向跳躍接近八度音)

- (b) 避免平行五度。

- (c) 四音部不能同時向同方向進行，就是三音部向同方向進行時，也需要慎重的考慮。如此重疊的跳躍所造成這種過份的動力，是能夠被一部以上的音部保持不動或向相反的方向進行的方法所限制。

若在同一和弦而僅僅變更其位置時，三音部向同方向進行，而第四音部保持不動或向相反方向進行時，就不受任何限制。

練習 六

依照上述方法連接下列各和弦：

E $\flat$ I-V
G V-I
G $\flat$ I-IV
D IV-I

a I-V
g $\sharp$ V-I
b $\flat$ I-IV
d $\flat$ IV-I

練習 七

依照上述方法在琴上奏出下列各和弦的連接：

B $\flat$ I-V
A $\flat$ V-I
F $\sharp$ I-IV
E IV-I

b I-V
c V-I
f I-IV
d $\sharp$ IV-I

3. IV—V及V—IV的連接法：

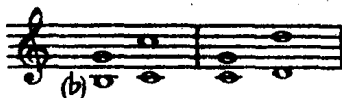
簡單的連接法：兩和弦都重複根音。

步驟：

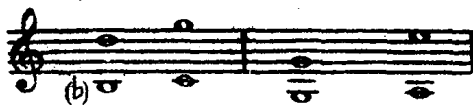
- (a) 同前
- (b) 同前
- (c) 使上方三音部向低音部相反的方向進行到第二和弦中的最近的音（此規則僅適用在IV—V及V—IV的簡單連接法）。

音部進行時的規則：

- (a) 兩音部不得由較八度小的音程上行進行到八度音程（隱伏八度）。

- (b) 兩音部不得由較五度小的音程上行進行到五度音程（隱伏五度）。

練習 八

連接下列各和弦：

A IV-V
G $\sharp$ V-IV
D IV-V

f V-IV
b IV-V
d $\flat$ V-IV

練 習 九

在琴上奏出下列各和弦的连接：

E IV-V	f# V-IV
Bb V-IV	g IV-V
C# IV-V	cb V-IV

複雜的连接法：第一和弦重複五度音。

在某種情形下倘若第二和弦省略五度音而重複兩次根音時，則這種進行是可能的。

步驟：

- (a) 同前
- (b) 同前
- (c) 其餘三音部可向任何方向與第二和弦中最近的音互相連接（因此不會發生四度以上的跳躍）。

音部進行時的規則：

- (a) 音部不得作減音程或增音程的跳躍。
- (b) 上方三音部避免作五度以上的跳躍。

練 習 十

連接下列各和弦，第一和弦須重複五度音：

Ab IV-V	c IV-V
B V-IV	c IV-V
Eb V-IV	ab IV-V

上面所述關於這種進行時第二和弦可省略五度音的規則，可適用在所有的長三和弦及短三和弦上。

練 習 十 一

按照所給的和弦數字及拍率連接下列各和弦：

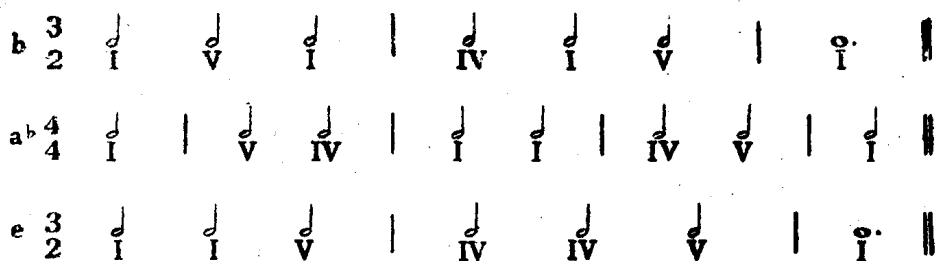
G $\frac{4}{4}$ ||

B $\frac{3}{2}$ ||

Db $\frac{4}{4}$ ||

A $\frac{3}{2}$ ||

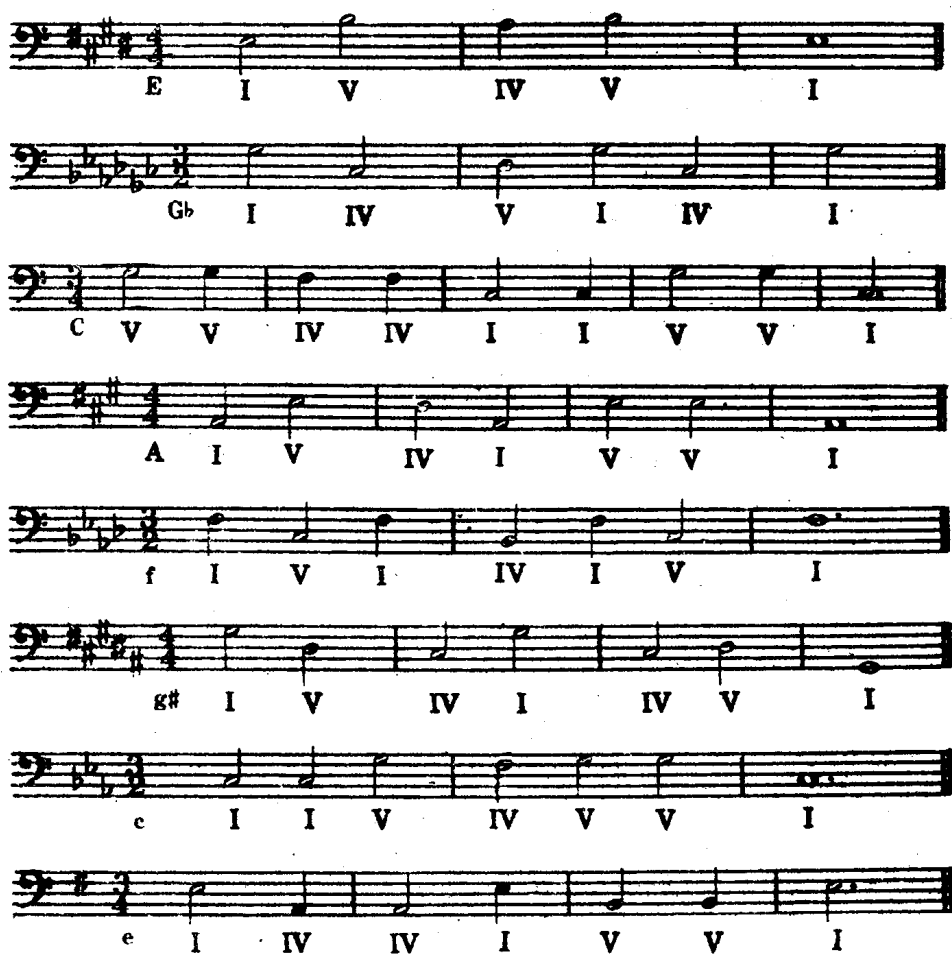
f $\frac{3}{4}$ ||

若同一和弦重複時，須變換其位置。

練習 十二

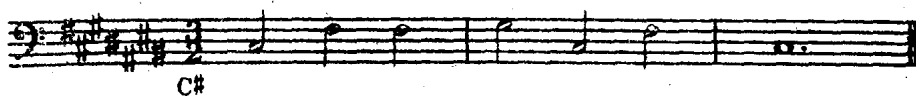
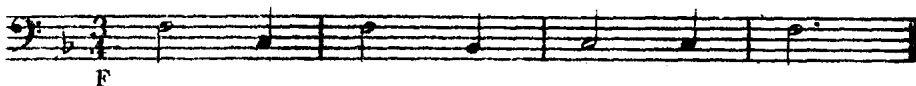
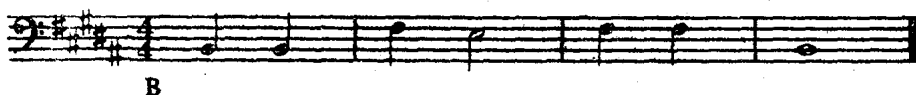
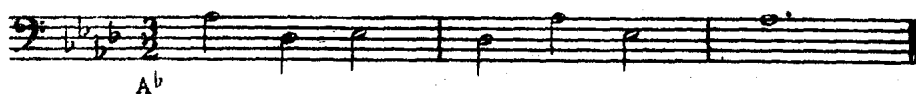
(有和弦數字的低音部)

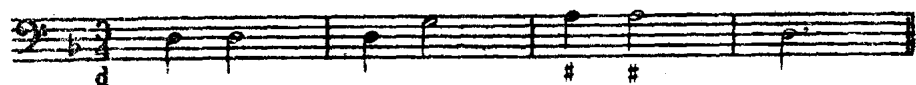
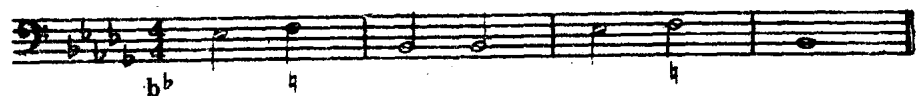
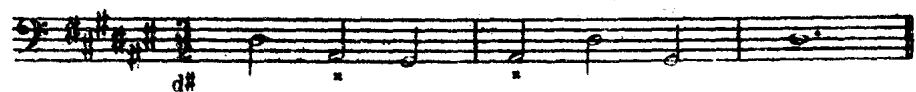
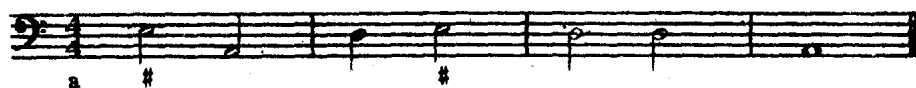
練習 十 三

(無和弦數字的低音部)

在無和弦數字的低音部各音上面建立適合的三和弦。

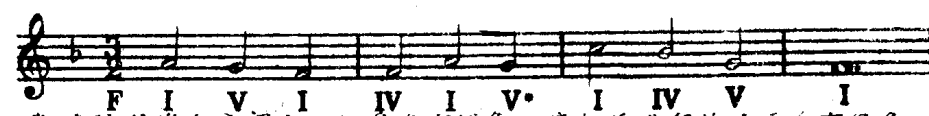
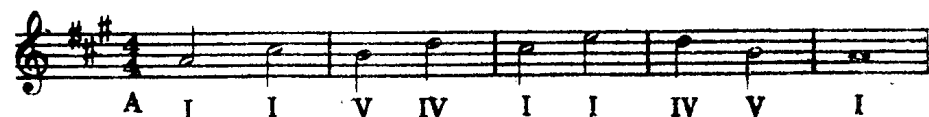
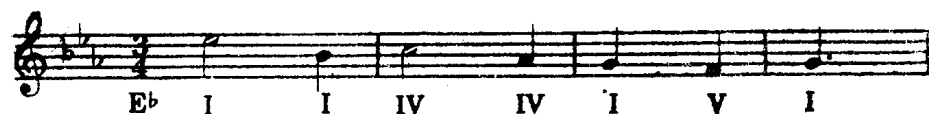

低音部下方的臨時變記號是屬於低音上面的三度音的。

練習 十 四

(有和弦數字的高音部)

* 在這種樂句音調上，似乎沒有避免五度相反進行的必要（有很多和聲學教本上是禁止的）。

