

听觉训练
声乐和声

人民音乐出版社

斯坦利·沙姆威著

声乐和声及听觉训练

人民音乐出版社

键盘和声及听觉训练

[美] 斯坦利·沙姆威 著
杜 晓 十 译

人民音乐出版社

Stanley Shumway
Harmony and Ear Training at the Keyboard

本书根据美国 Wm. C. Brown co. 1984 年版译出

键盘和声及听觉训练

〔美〕斯坦利·沙姆威著

杜 晓 十译

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京丰台洛平印刷厂印刷

787×1092毫米 16开 253面乐谱及文字 16印张

1992年2月北京第1版 1992年2月北京第1次印刷

印数：0,001—3,235册

ISBN 7-103-00644-X/J·645 定价：11.05元

序 言

在音乐理论课程中，键盘和声课是最有价值的学习科目之一。学习音乐必须借助乐谱中的符号系统。分析、作曲、声部写作、视唱视奏以及听写是依赖视觉媒介的极为重要的学习过程；然而，最具生命力的音乐技能却是听觉能力。键盘和声课特殊的价值就在于：最少地依靠视觉形象，最大限度地提供发展听觉实践的机会。在这个课上，理论概念可以直接通过乐声来演示、检验和评价，而无需把声音转化为乐谱。它提供了唯一从声音到声音去比较音乐的机会，例如，我们可以用耳朵去感受两段音乐的不同。直接听奏，或称“即时应答”，是一项有益的练习，即一个人口授一个乐句或和声进行，另一个人在琴上立即弹出。在本课程中，记谱给我们提供了仔细比较看到的和听到的——记谱和演奏的机会。

作为这门课程的预备，学生须知晓调性音乐的基础理论——节奏和节拍、音程、音阶和调号。对键盘的相对熟悉是需要的，但并不要求很高的钢琴演奏水平。在堪萨斯大学，学生在开始为期四个学期的键盘和声课程之前应至少学一个学期钢琴。有人担心键盘和声对大学生来讲过于困难，但这所学校和其它一些大学的实践表明，事实并非如此。学习中的困难程度与安排练习的数量以及课堂上要求的弹奏质量有关。一些学生可以很容易地准备好每堂课中的所有作业，另一些也许只能掌握少数选出的题目，但两类学生均受益颇丰。其实，很快的速度是不必要的，学习的收获也许更得益于精心的弹奏。如果保持均匀的律动，甚至在速度很慢时仍可感觉到和声进行。

本课程可以在备有一架钢琴或数架钢琴的房间中进行。几架钢琴合用时，可以增加更快的用音乐交流的机会。如果只有一架琴，可以两人同时共用。本课程的基本内容，除了弹奏以外，还有始终仔细聆听。学生要倾听同伴们的弹奏并分辨弹奏的内容、错误等。书后的键盘图可作为聆听者默弹练习之用。将听到的在黑板或纸上写下来是有益的辅助性活动，这可便于对已“凝固”的音乐作进一步详查。但一般说来，我奉劝学生在做指定练习之前不要将乐谱事先写出。本课程的优势有赖于，当你每次弹奏时，都会被将要做的练习重新引起注意，一旦一条练习被事先写出并背熟，这种优势则被削弱了。

本书包括了一系列循序渐进的课程。这些课程演示了从自然三和弦到半音和声以及二十世纪和声实践的和声原则。大部分课程基于以下三个部分：(1)所给和弦的典型运用，(2)带有数字低音的乐句，其中和弦应用于不同的和声进行，(3)为旋律配和声，仍注重和弦应用。上述三部分通常是从易到难，后一部分建筑在前一部分的练习之上。因此，典型和声和旋律运用也包含在第(2)和第(3)部分中。

全书反复提示，当你弹奏时，要用听觉去评判——随着低音或和弦根音唱，弹奏之前设想音响，等等。这种内心听觉练习的重要性是怎么强调也不过份的。精力集中和努力勤奋是必须的，我建议，这种练习每天花30分钟左右并持之以恒，将极为有效。

目 录

序言

第一单元 自然三和弦

1. 键盘位置	1
2. 音阶、音程、三和弦	5
3. 原位大、小三和弦	8
4. 同和弦反复	11
5. 根音五度关系——主和弦和属和弦	14
6. 根音五度关系——正三和弦	20
7. 根音二度关系	24
8. 三和弦的第一转位	28
9. 主和弦的第二转位	36
10. 导音三和弦	39
11. 上主三和弦	43
12. 下中三和弦——根音三度关系	47
13. 中音和弦	52
14. 复习：用三和弦为旋律配和声	56

第二单元 自然音转调、和弦外音、七和弦

15. 三和弦用法的扩充	62
16. 自然音转调(I)	66
17. 自然音转调(II)	70
18. 和弦外音——经过音和邻音	75
19. 延留音和先现音	81
20. 自然七和弦——属七和弦	86
21. 上主七和弦	91
22. 导音七和弦	95
23. 下属七和弦	100
24. 下中、主与中音七和弦	103
25. 复习：用自然七和弦为旋律配和声	107

第三单元 半音和声

26. 副属和弦引言	112
27. 属和弦的属和弦	117
28. 下属和弦的属和弦	121
29. 上主和弦的属和弦	125
30. 下中和弦的属和弦	129
31. 借用和弦	134
32. 那不勒斯六和弦、增三和弦	138
33. 半音转调	143
34. 常规的增六和弦	147
35. 复习：用变化和弦为旋律配和声	151

第四单元 高级半音体系及二十世纪和声

36. 九和弦	158
37. 爵士乐和声	162
38. 增六和弦的其它用法	168
39. 等和弦转调(I)	176
40. 等和弦转调(II)	182
41. 和声模进	191
42. 调式和声	201
43. 平行和声、全音音阶	209
44. 四度和声	215
45. 二重和弦	220
46. 序列技法、带有小二度的和弦	225
47. 复习和纵览其它和声技法	232

附 录

1. 对称的音响	239
2. 精选巴赫众赞歌和声配置参考	243
3. 肖邦的玛祖卡：一部半音和声的百科全书	247

第一单元 自然三和弦

1. 键盘位置

钢琴的特殊构造和功能，使它成为音乐工作者不可缺少的乐器，它不仅用于表演，也成为每日学习、创作、分析的工具。钢琴可以把乐谱或意念自然地转化为音响，以传达我们的乐思。演奏家、教师、指挥、研究人员和作曲家都要大量地使用它。

钢琴的这种实用功能在本书中得以发展。它的主要着眼点将放在和声上：和弦、和弦结构，和弦关系以及和弦在音乐中的应用。钢琴的键盘使我们能够检验想象中的音响，可以给理论概念注入活力。这种生动的检验过程，要依靠敏锐的听觉辨别力。本书反复强调，专心地倾听你弹奏的音响，然后回忆和想象这些和弦是如何发声的。

本课程对钢琴弹奏技巧的要求甚少，因为相对讲钢琴是学习和声最理想的工具。然而，同时发展你的内心感受力和听觉注意力却十分重要，书中许多练习都是为培养这一技能而设的。

音 高 模 唱

一项最基本的听觉技能是要心、口均能模唱出所听到的任何音高。下面的练习将帮助你培养这一重要技能。练习中的菱形音符表示要唱出这一音符的音高。

1. 在你的音域中弹一个音，尽快将其唱出(唱 La)。仔细听其准确音高。唱前先在心中找准以便一开口便可唱准而不致出现滑音。

1-1

The exercise consists of two staves of music. The first staff is in treble clef and contains 10 notes, numbered 1 through 10. The notes are: 1. C4, 2. D4, 3. E4, 4. F4, 5. G4, 6. A4, 7. B4, 8. C5, 9. D5, 10. E5. The second staff is in bass clef and contains 10 notes, numbered 11 through 20. The notes are: 11. C3, 12. B2, 13. A2, 14. G2, 15. F2, 16. E2, 17. D2, 18. C2, 19. B1, 20. A1. Each note is marked with a diamond shape above it, indicating it is to be sung. Below the first staff, the note (la) is written under the first note, and '同前' (same as before) is written under the second note.

2. 弹奏更高或更低音区的音，在心中将其按你的音域有必要降低或升高八度，然后唱出。当你扩充音域并逐渐加速时，你遇到的困难也将逐渐增大。

1-2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

(la) 同前

3. 弹奏由两音或三音组成的旋律，然后唱出。同样，音域可以扩充。

1-3

1. 2. 3. 4. 5.

(la la) 同前

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

(la la la) 同前

16. 17. 18. 19. 20.

4. 用双手同时弹奏两个音，然后依次唱出，从低音或高音开始均可。试以各种不同的音程距离并在不同的音区练习。

1-4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

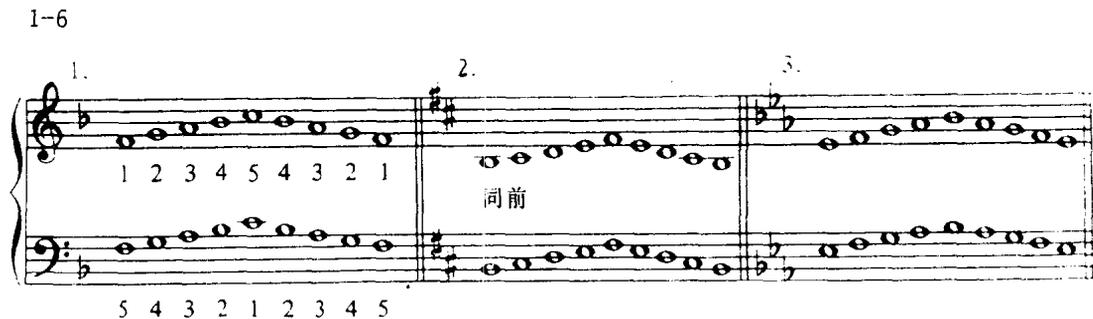
(la la)

5. 以下练习先唱后弹。在你的音域中弹一个音作为参照音高。唱另一个或高或低的音，然后在琴上弹出来以核对音准。以此法同样作简短的旋律练习。

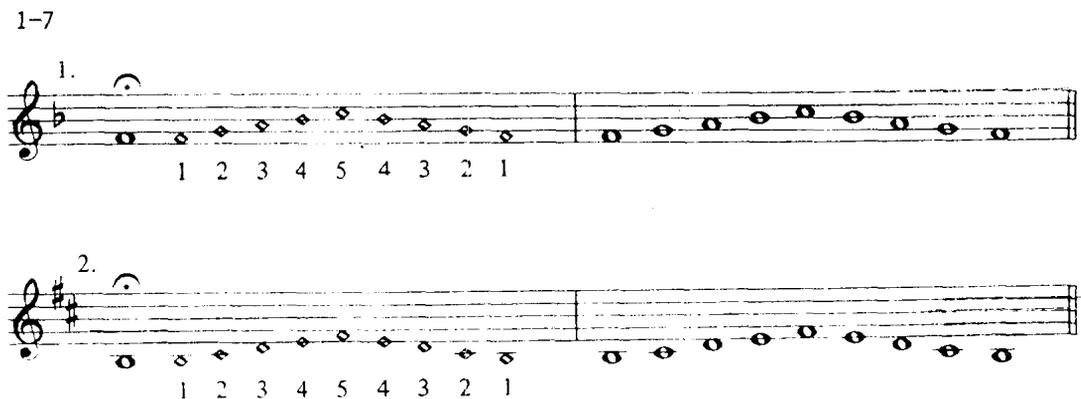

五指位置

1. 弹奏上行和下行的大、小音阶前五个音，先分别用单手弹，再以不同的八度距离双手弹。任何调均按五指顺序弹奏。例如：

2. 用音阶级数：1-2-3-4-5-4-3-2-1 唱同样五个音*。唱之前先弹主音，唱之后再全部弹出以检验音准。特别注意倾听大、小音阶第三级的不同。

3. 进一步发展对大、小三和弦的认识，唱、弹三和弦形式：1-3-5-3-1。先弹一个音作为根音，再唱大或小三和弦，然后将和弦弹出。

* 本教程唱音高时，常采用唱该音级数字发音的唱法，如：“1、2、3……”唱“one, two, three……” 中国读者亦可用中文数字发音来唱，或酌情采用某种唱名法 ——译注

1-8

4. 以所弹的音为大、小三和弦的三音或五音。唱这个音，再唱根音，最后将和弦按顺序唱出并弹出。其音级排列是：3-1-3-5-3-1或5-1-3-5-3-1。

1-9

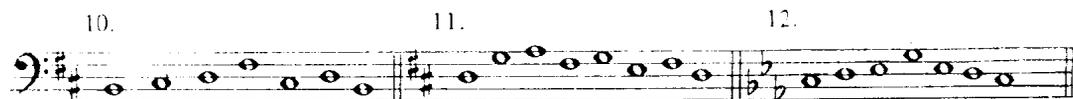
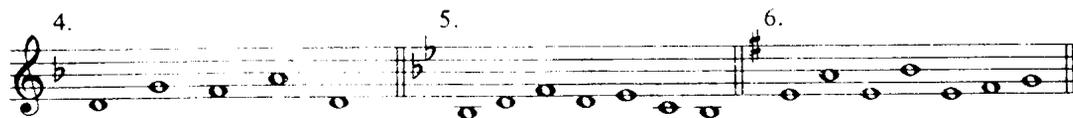
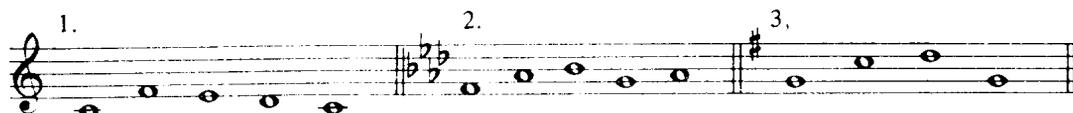

5. 以上练习包含级进和跳进。用音阶的前五个音创作你自己的包含级进和跳进的短小旋律。仍用音阶级数来唱，先唱后弹。

音阶中音的某些旋律倾向性是十分明显的，例如：(1)音级1和3要比2和4相对稳定，(2)4有向3的强烈倾向，2又倾向于1或3，(3)5-1，4-5-1和2-5-1体现了和声的基本力度。

下面是短小旋律的例子。用音阶级数先唱后弹。这些例子均从音级1(主音)开始。

1-10

6. 想一些以音阶前五个音开始的熟悉旋律。照以上练习那样弹和唱。例如:

1-11

2. 音阶、音程、三和弦

I. 用单手或双手弹奏上行和下行的大、小调音阶，并用音阶级数唱出。保持均匀的慢速，倾听弹的和唱的音高是否吻合。本阶段主要用和声小调，注意它和大调的不同仅仅在音级第3音和第6音。

根据不同音阶白键和黑键的排列，安排好合乎逻辑的指法是有意义的。在某些音阶中，小指仅用来弹第一个音(左手)和最高音(右手)。其余手指和大指轮流弹奏三个或四个音组成的音组。

2-1

Exercise 2-1 consists of four piano accompaniment patterns arranged in a 2x2 grid. Each pattern is written on a grand staff (treble and bass clefs). The top-left pattern is for G major (G大调), the top-right for E minor (E小调), the bottom-left for F major (F大调), and the bottom-right for D minor (D小调). Each pattern features a continuous, flowing melodic line in the right hand and a supporting bass line in the left hand, with notes moving in a generally upward or downward direction across the staff.

II. 在主音上向上或向下构唱音程。在你的音域中选择一个主音弹出，唱这个音再唱另一个音级音(如1—5)，然后弹出来以检验音准。以下练习包括大部分自然音程，熟悉这一练习相当重要。找到你认为最困难的音程，重点练习它们。(试验表明这些音程往往是小六度和小三度。)

向上唱音程：

2-2

Exercise 2-2 shows interval training on a single treble clef staff. The top part is for C major (C大调) and the bottom part is for C minor (C小调). Each part contains seven intervals labeled M2, M3, P4, P5, M6, M7, and P8. The notes are placed on the staff to illustrate the interval between the root and the second note. In the C minor section, the intervals m3 and m6 are specifically marked with a lowercase 'm'.

向下唱音程：

This exercise shows downward interval training in C major (C大调) on a single treble clef staff. It contains seven intervals labeled m2, m3, P4, P5, m6, m7, and P8. The notes are placed on the staff to illustrate the interval between the root and the second note, with lowercase 'm' used for minor intervals.

C小调

m2 M3 P4 P5 M6 m7 P8

— 五 — 三

— 六 — 四

注：M为大音程，如M2=大二度，m为小音程，如m3=小三度，P为纯音程，如P4=纯四度。

III. 用左手弹以下低音。用音阶级数边弹边唱。

A. 大调

2-3

1. 2. 3.

4. 5. 6.

B. 小调

2-4

1. 2. 3.

4. 5. 6.

IV. 用右手1、3、5指弹奏各调中的三和弦并唱出(1-3-5-3-1)。分析和弦功能及和弦类型。

2-5

D 大调

功能: 主和弦	上主和弦	中音和弦	下属和弦	属和弦	下中和弦	导和弦
类型: 大三和弦	小三和弦	小三和弦	大三和弦	大三和弦	小三和弦	减三和弦

E 小调(和声小调)

功能: 主和弦	上主和弦	中音和弦	下属和弦	属和弦	下中和弦	导和弦
类型: 小三和弦	减三和弦	增三和弦	小三和弦	大三和弦	大三和弦	减三和弦

3. 原位大、小三和弦

织体 以下练习用四声部合唱织体弹奏，四个声部同时发音。声部顺序为(从上至下)：高音部、中音部、次中音部、低音部。各声部要依照本声部在合唱中的音域*。

重复音 三和弦重复根音。在最初几课中，根音总是处于低音部；上方三声部可以是和弦的其它音(根、三、五音)

排列法 有两种排列方法。

1. 密集排列。上方三声部各音之间是相邻的和弦音关系。高音部与次中音部之间不超过八度。上方三声部可用右手弹奏。次中音部记在高音或低音谱表中均可。

3-1

B \flat 大三和弦 密集排列

2. 开放排列。上方三声部各音之间是间隔一个和弦音的关系。高音部与次中音部之间大于一个八度。用右手弹高音和中音部，用左手弹次中音和低音部。

* 因这些练习是用于键盘弹奏而非实际演唱，因此在教师指导下音域限制可适当放宽。——原注

(E 小三和弦 开放排列)

大多数人用右手弹密集排列的三个音都会觉得容易些。虽然很多练习可以仅用密集排列去做，但有时它却不能所有四声部中完成要求的声部进行。开放排列现在就要练习，因为在以后的课程中将增加它的应用。

数字低音 这种标记方法，最初用于音乐速记，现在它成为分析和教学的工具。它们用阿拉伯数字或临时记号来标记，写在低音下面。现解释如下：

1. 数字。表示和弦低音上方的音是低音的几度音。如6表示低音的六度音，3表示低音的三度音。
2. 带有临时记号的数字。表示低音上方的某度音发生变化(升高或降低半音)。
3. 带有斜线的数字。表示将低音上方的某个音升高半音。
4. 不带数字的临时记号。指低音上方三度音的变化。

不是所有音都用数字低音，仅仅需要特别指出的很少部分才使用它。原位三和弦的三音或五音没有必要用数字标记，除非它们须作临时变化。

数字指示了某些音要应用，但却不能指明应用于哪个八度或哪个声部。因此，数字低音标记的是和弦的基本形式而不是声部写作。一个由数字指出的音可发生于包括高音部在内的任何上方声部。

I. 弹以下三和弦并唱和弦音，1-3-5-3-1，辨认每个和弦的排列和类型(大三或小三和弦)。

3-3

II. 用正确的重复音和排列法弹以下三和弦。分析每个和弦，确认其在指定调性中的功能(和弦名称或级数)。大写字母表示大调，小写字母表示小调。用此练习发展你听辨大小三和弦的能力。先弹低音，然后唱全部和弦音(1-3-5-3-1)或高音部。试着在弹每一和弦前，事先想象其音响。

A. 密集排列

3-4

1. 2. 3. 4. 5.

Five chords in dense voicing, numbered 1 through 5. Each chord is written on a grand staff with treble and bass clefs. The notes are clustered together in both hands.

b: b>: Eb: G: F:

6. 7. 8. 9. 10.

Five chords in dense voicing, numbered 6 through 10. Each chord is written on a grand staff with treble and bass clefs. The notes are clustered together in both hands.

g: E: c: f#: g#:

B. 开放排列

3-5

1. 2. 3. 4. 5.

Five chords in open voicing, numbered 1 through 5. Each chord is written on a grand staff with treble and bass clefs. The notes are spread out across the staves.

d: f#: Db: E: g:

6. 7. 8. 9. 10.

Five chords in open voicing, numbered 6 through 10. Each chord is written on a grand staff with treble and bass clefs. The notes are spread out across the staves.

Ab: D: C: c: G:

4. 同和弦反复

可以根据和弦之间根音的音程距离来确定两个连续三和弦之间的关系。有四种情况：(1)同和弦反复(根音相同)，(2)根音五度(或四度)关系，(3)根音二度(或七度)关系，(4)根音三度(或六度)关系。分析下列根音的进行。

4-1

斯台庭歌曲(看吧)

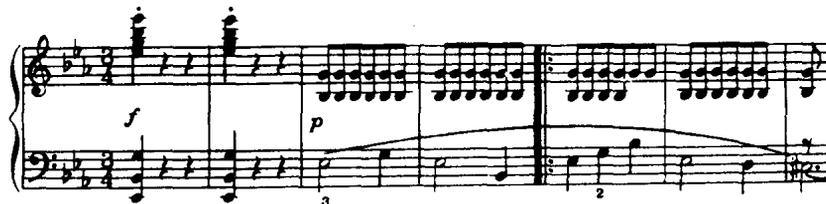

许多著名音乐主题仅由一个和弦构成。以下两例都仅使用了一个大三和弦。

4-2

贝多芬：“第三交响曲” Op.55

Allegro con brio

4-3

J. S. 巴赫：“E大调小提琴协奏曲”

Allegro