

和声理论 与 和声分析应用

HESHENG LILUN YU HESHENG FENXI YINGYONG

黄纯懿 著

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

和声理论与和声分析应用

黄纯懿 著

 中国纺织出版社

内容简介

和声这门学科虽然只是音乐中一部分音乐内容的体现,但单从和声的角度来看,却容纳了多方面的内容,比我们日常所接触到的理论知识更为深刻。本书的主要内容共分为和声的理论知识与和声的分析应用两大部分,具体来看主要包括和声的功能、和弦的编配(三和弦、七和弦、终止和弦、经过和弦、辅助和弦以及重属、副属和弦等)、和声音型的类别、和声的基本进行方式、调关系、调式和弦的运用、和声分析的方法、不同形式转调的分析以及四部和声的写作等。此外,在本书的最后还对著名和声大师斯克里亚宾的《第六钢琴奏鸣曲》主部主题与副部主题的调性与和声进行了分析。

图书在版编目(CIP)数据

和声理论与和声分析应用 / 黄纯懿著. -- 北京 :
中国纺织出版社, 2019. 1
ISBN 978 - 7 - 5180 - 4733 - 8

I. ①和… II. ①黄… III. ①和声学 IV.
①J614. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 032051 号

责任编辑: 武洋洋

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010 - 67004422 传真: 010 - 87155801

http: //www. c - textilep. com

E - mail: faxing@ c - textilep. com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //www. weibo. com/2119887771

北京虎彩文化传播有限公司印制 各地新华书店经销

2019 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710 × 1000 1/16 印张: 12. 875

字数: 240 千字 定价: 62. 00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前 言

音乐这门艺术已经逐渐在社会文化生活中普及，在其不断发展过程中，一些基础知识是不容忽视的。在音乐领域众多的理论知识中，和声是一项非常重要的理论基础知识，尤其是对于学习钢琴、作品分析等专业方向的学生来说尤为重要。

《和声理论与和声分析应用》主要针对和声的一系列理论知识以及较为典型的和声分析来进行剖析。作者在结合多年教学经验的基础上，将所掌握的理论知识与实践经验汇聚于本书，希望能起到抛砖引玉的作用，为研究和声理论等相关内容的人士提供一个可参考的依据。

本书以章节布局，共分为六章，其中绪论部分主要对和声的一些基本概念进行阐述。第一章为三和弦的相关内容，主要包括正三和弦、转位三和弦、副三和弦；第二章为七和弦，主要内容包括属七和弦、导七和弦、Ⅱ级七和弦以及其他一些在实际和声分析中会见到的和弦；第三章为辅助功能的和弦，主要有经过和弦、辅助和弦、终止和弦以及和弦外音；第四章针对和声音型的类别与和声的基本进行方式进行分析，主要包括和声音型的类别与基本和声进行；第五章是和声分析的方法与不同形式转调的分析，分别有和声分析的方法、模进、平行大小调、借用和弦转调以及同主音调式和弦的运用；第六章为本书的最后一章，主要针对四声部写作来着重进行阐述，主要内容涉及四声部、用三和弦为旋律配和声、为低音配和声，最后对斯克里亚宾《第六钢琴奏鸣曲》主部与副部主题的调性与和声进行分析。

本书在撰写过程中参考了大量文献资料与前人的优秀著作，在此对相关作者一一表示感谢。撰写过程中虽力求完美，但由于时间与精力有限，书中难免存在疏漏与不足之处，望专家、学者与广大读者给予批评、指正，以使本书更加完善。

作者

2018年9月

目 录

绪论	1
第一节 和声的概念	1
第二节 和声的作用	2
第三节 和弦的标记与功能分组	8
第一章 三和弦	13
第一节 正三和弦	13
第二节 转位三和弦	18
第三节 副三和弦	25
第二章 七和弦	34
第一节 属七和弦	37
第二节 导七和弦	47
第三节 II级七和弦	52
第四节 其他七和弦	59
第三章 辅助功能的和弦	75
第一节 经过和弦	75
第二节 辅助和弦	79
第三节 终止和弦	83
第四节 和弦外音	91
第四章 和声音型的类别与和声的基本进行方式	96
第一节 和声音型的类别	96
第二节 基本和声进行	112
第五章 和声分析的方法与不同形式转调的分析	114
第一节 和声分析的方法	114

第二节	模进	117
第三节	平行大小调	134
第四节	借用和弦转调	149
第五节	同主音调式和弦的运用	163
第六章	四部和声的写作	170
第一节	四声部	170
第二节	用三和弦为旋律配和声	174
第三节	为低音配和声	184
第四节	斯克里亚宾《第六钢琴奏鸣曲》主部与副部主题的调性与和声分析	188
参考文献	.....	199

绪论

在这部分内容中，我们将着重对和声的概念等相关问题来进行分析，其内容主要涉及和声的概念、和声的作用、和声的标记方法以及和声的功能分组等。

第一节 和声的概念

所谓和声，简单理解来说，实际上就是将单一的声音整合在一起，有两个或者两个以上的声音同时发声。对于和声最古老的起源说法我们暂且不议，就当前来看，三个或者三个以上的音按照一定的音级度数关系排列起来所构成的和弦就叫和声。专门研究这些多声部的声学方面的知识理论统称为和声学。需要特别注意的是，和声这门课程在音乐理论基础知识教学中是非常重要的，是任何音乐相关专业的学生与老师都会接触到的一门学科。

通常情况下，在和声界，人们总是习惯于将和声与对位这两个概念作为对立的两个方面放在一起使用。严格意义上来说，和声与复调的概念其实并不是对立的，从音乐理论的角度上来说，这两个概念也不是一个层面的问题。但需要我们特别明确一个问题，多声部音乐共有三大类，其中，第一种是主调音乐，第二种是复调音乐，第三种是支声音乐。复调作为多声部音乐中的一种，其存在只是一种技术形态。但是，从和声的角度来说，这三种不同类型的多声部音乐却都具备和声的属性，并且每一种类型的音乐都离不开和声作为基础。换一种说法，我们可以认为这是在特定的环境下所形成的三种不同类型的和声。综合上述我们所说的这些，我们可以总结出和声的概念，它是所有的多声部音乐构成的基础。

和声，是历史发展的结果，是一种非常有技术性的现象，并且在不断的发展过程中，已经形成并衍生出自己独特的发展轨迹。虽然，在这个过程中，和声在不同的时代被不同的大师赋予了不同的色彩，但都表现出了各自的优势与特点。对不同时代、不同风格的和声进行研究是一项非常重

要的任务，和声这门学科永远都在研究的过程中不断发展成熟。

第二节 和声的作用

在多声部音乐中，复调的作用表现得很明显，主要表现在两大方面。一方面和声有音高组织作用，也就是我们所说的结构功能；另一方面，和声具有一定的表现作用，也就是和声的表现功能。

一、和声的音高组织作用

和声的音高组织功能主要是指和声在音乐作品中建立特定的调性，使音乐进一步向前发展或者起到终止音乐的作用。由此我们便能看出，和声的音高组织作用是非常重要的，如果缺少和声，音乐将停滞不前，不能发展。

（一）建立或瓦解调性

以莫扎特创作的《钢琴奏鸣曲》（K. 570）中的第一乐章为例进行说明，如例 1 所示为该作品中截取的旋律片段。通过对谱例的分析我们可以发现，这首钢琴奏鸣曲的主部主题只用了主、属两个和弦，很显然，作品的调式为降 B 大调，并清晰地呈现在我们面前。当然，我们只是分析了主部主题的两个和弦就确定了调性，除了这种方法之外，我们还可以通过作品中旋律的作用、调号的标识以及作品中出现的主要旋律音等来确定。

例 1

莫扎特《钢琴奏鸣曲》（K. 570）

Allegro
p

^bB 大调: I

V₇

I

V₇

I

再如肖邦创作的《玛祖卡舞曲》，例2所示为该作品中截取的旋律片段。很多人在刚刚拿到谱子时可能会误以为是“C大调”，但是当我们仔细地对和声进行分析之后会发现，这首作品实际上是a小调，也就是C大调的关系小调。只有通过分析和声才能进一步确定作品的调性，可见和声在音乐作品中的重要性。

例2

Vivo ma non troppo $\text{♩} = 160$ 肖邦《玛祖卡舞曲》(Op.7 No.2)

a小调: iv_4^6 i V_7 i

在和声的使用上，还有一些较为特殊的作品。一般情况来说，在一段音乐的调性引出之后，会用一段旋律的发展来巩固旋律的调性，以此来加强音乐的调性功能。但瓦格纳创作的《特里斯坦与伊索尔德》则不是这样，如例3所示为该作品中截取的旋律片段。这首音乐作品在创作过程中，瓦格纳使用了重属变和弦到属七和弦的连接，这本来是浪漫主义时期常见的组合，但在这开放性的和声结构中隐退了主和弦，一个调性还没有巩固又立即进入另一个调性，同时还在和弦中切入非常规的和弦外音，使和弦结构和调性都变得扑朔迷离。

例3

瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》

a小调: $b^{\flat}V_4^{\flat}/V$ V_7 c小调: $b^{\flat}V_4^{\flat}/V$ V_7

通过对上述例子中和声的分析，我们可以发现，和声在音乐旋律中的作用，一方面是通过特定的方式确定了旋律的调性，另一方面，还可以将某旋律的调性加以变化，使旋律更富发展的可能性，为音乐的进一步发展创造有利的条件。

二、和声的表现功能

从和声的表现功能的定义上来看，通常是指能够在音乐作品中起到丰富音响以及辅助其他音乐形式、手段，共同塑造音乐形象的作用。和声作为一种音响，会由于和弦的结构原则、音高成分、排列法、织体形式、节奏的长短、与前后和弦的关系、音色的配置等因素的不同，在人的听觉中产生不同的感受。在聆听的过程中，听众会有和谐的、刺耳的、明亮的、暗淡的、清晰的、浊重的、丰满的、单薄的等多种不同的听觉感受，之所以出现上述我们所说的诸多音响感受主要是因为作曲家们应用和声的这种音响属性来加强音乐的表现所得出的结果。

（一）国外音乐作品

为了使读者更好地理解和声的表现功能这一作用，在这里，我们将音乐作品（穆索尔斯基的《图画展览会》）中所使用的单旋律与多声部形式的例子为读者进行解析。我们都知道，多声部分呈主调音乐形式，和声丰富音响的作用显而易见。两种形式的有机结合给音乐增添了盎然生机。

例 4

穆索尔斯基的《图画展览会》

The image shows two systems of musical notation for piano accompaniment. The first system consists of two staves (treble and bass clef) with a dynamic marking 'f' in the bass staff. The second system also consists of two staves. The music is in G minor (two flats) and 3/4 time. The notation includes various chords, arpeggios, and melodic lines in both hands.

再如下面的例子，例 5 中所示为勃拉姆斯创作的《就像那轻柔的旋律》中截取的旋律片段。此片断中的和声丰富音响的作用不仅体现为与旋律协调一致的和弦序进，而且，通过对谱例的分析我们还可以发现，旋律采用分解式织体给旋律以丰满的节奏支撑。和声与旋律的巧妙结合，在整体上也加强了词义中甜美、愉悦心境的表达。

例 5

勃拉姆斯《就像那轻柔的旋律》

Zert. (柔和地)

p sempre dolce

在一些其他的音乐理论著作中，和声很多时候所表达的是特定情感或在刻画音乐形象方面有着重要意义甚至是起主导作用的篇章，这样的音乐作品有很多，在这里我们列举亨德尔创作的《弥赛亚》（1741年）中的《哈利路亚》大合唱，如例6所示为该首作品中截取的旋律片段。通过对其进行简单的分析我们即可得出，这首是音乐在表现崇高荣耀、恢宏气势方面无与伦比的杰作，其和谐饱满音响的巨大感染力正来自于和声。

例 6

亨德尔《弥赛亚》

Allegro ♩ = 72 轻快

女高音

女低音

男高音

男低音

伴奏

相关的实例还有很多，比如说德彪西创作的《乖僻的木偶“将军拉文”》前奏曲，例7所示为该首作品中截取的旋律片段，德彪西在创作过程中巧妙地应用了远关系调与三和弦对置的手段，和声的色彩作用有效地支持了对木偶“将军”乖僻、笨拙形象的音乐表达。

例 7

德彪西《乖僻的木偶“将军拉文”》

Dans le style et le Mouvement d'un Cake-Walk

采用和声的表现功能的作品还有柴可夫斯基创作的《第六交响曲》，看到这首作品，有人可能会联想到贝多芬的悲怆奏鸣曲，虽然有异曲同工之妙，但在这里我们要着重对柴可夫斯基的交响曲来进行分析。例8所示为该作品中截取的第四乐章旋律片段，主题是“悲怆”，整首作品为了倾诉他那发自心灵深处的感伤，在创作过程中，柴可夫斯基调用了各种音乐表现手段，我们所说的和声就是其中之一。通过对谱例的分析我们可以发现，除最后一小节高音声部的倚音之外，每一个旋律音都配有一个七和弦。密集的、不协和音响的持续涌动，犹如一个内心受到巨大创伤的人在倾诉、在哀嚎。和声在这里起到了非常重要的表现作用。

例8

柴可夫斯基：《第六交响曲》第四乐章

柴可夫斯基：《第六交响曲》第四乐章

(二) 国内音乐作品

上文中，我们所提到的都是一些国外的钢琴音乐作品，其实，和声的运用不只是存在于钢琴音乐作品中，在国内的舞剧作品中，和声的表现功能也得到了很好的运用。如例9所示为吴祖强等人创作的《红色娘子军》中截取的旋律片段，其中南霸天的主题就是由几个连续不协和和弦构成的。通过对其谱例的分析我们即可发现，第4、第5小节和声中所含有的三全音进行，给音乐罩上一种怪异、狰狞的色彩，对南霸天这个反面形象的刻画可谓入木三分。

例9

吴祖强《红色娘子军》

除了上文中说的和声能表现人物的性格特点之外，在一些描述描述自然景物的音乐作品中，和声能够对其进行很细致的描绘，吴祖强、杜鸣心

等人创作的《水草舞》就是一首非常经典的代表作品。例 10 所示为该音乐作品中截取的旋律片段，在创作过程中，作曲家将两个远关系调的五声性和弦，以密集排列形式在高音区并置一处，利用它们的色彩差异，展现出幽静神秘的水下世界。

例 10

吴祖强、杜鸣心等《水草舞》

从某种程度上来说，和声的表现功能并不是绝对的，而是相对的，也并不是所有的和声在音乐作品中都代表某种特定的意义。但是，在特定的情境与特定的背景环境下，和声则能更突出其存在的意义。由于社会环境、个人感受、时间、地域等一系列因素的不同，即便是同一个和声所表现的内容也不尽相同，因此，要想真正理解某一特定和声所表现的意义，一定要深入作品的创作背景中细致分析，否则一定达不到研究和声意义的目的。

第三节 和弦的标记与功能分组

在开始对这部分内容进行分析之前，首先我们需要清楚的是和声学研究的调式调性基础。通常情况来说，大调性质的音乐作品中，主要以自然大调为主，和声大调为辅，旋律大调次之；而在小调性质的音乐作品中，主要以和声小调为主，自然小调为辅，旋律小调次之。

一、和声的功能分组

在和声学的研究中，根据调式调性的不同，可将和弦分为三大类，分别是主功能和弦、下属功能和弦以及属功能和弦。在这部分，主要根据大小调式的不同来分别进行阐述。

(一) 大调式

在大调式的功能分组中，主要以 C 大调为例来进行分析，其功能和弦及标记如下。

例 11

下属功能组 ([S])   主功能组 ([T])   属功能组 ([D])

C: SII   S   TSVI   T   DT III   D   DVII

(二) 小调式

在小调式的功能分组中，主要以 a 小调为例来进行分析，其功能和弦及标记如下。

例 12

下属功能组 ([s])   主功能组 ([t])   属功能组 ([D])

a: sII   s   tsVI   t   DtIII   D   DVII

二、和弦的标记

(一) 三和弦的标记及名称

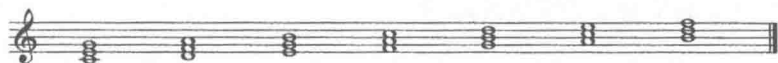
由于调式的不同，从谱面上来看，大小调式在三和弦的标记上有略微不同，具体内容如下。

1. 大调式

在大调式的三和弦标记中，我们主要以 C 大调的标记为例来进行分析，具体如下。

例 13

罗马标记: C: I II III IV V VI VII

功能标记: C: T SII DTIII S D TSVI DVII

性质标记: C: I ii iii IV V vi vii⁰

和弦性质: C: 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

和弦名称 主和弦 下属和弦 属三和弦 导三和弦

2. 小调式

在小调式的三和弦标记中，我们主要以 a 小调的标记为例来进行分析，具体如下。

例 14

罗马标记① a: I II III⁺ IV V VI VII

罗马标记② a: i ii iii⁺ iv v vi vii⁰

功能标记: a: t sII DtIII s D tsVI DVII

性质标记: a: i ii III⁺ iv V VI vii⁰

和弦性质: a: 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

和弦名称 主和弦 下属和弦 属三和弦 导三和弦

(二) 七和弦的标记及名称

由于调式的不同，从谱面上来看，大小调式在七和弦的标记上有略微不同，具体内容如下。