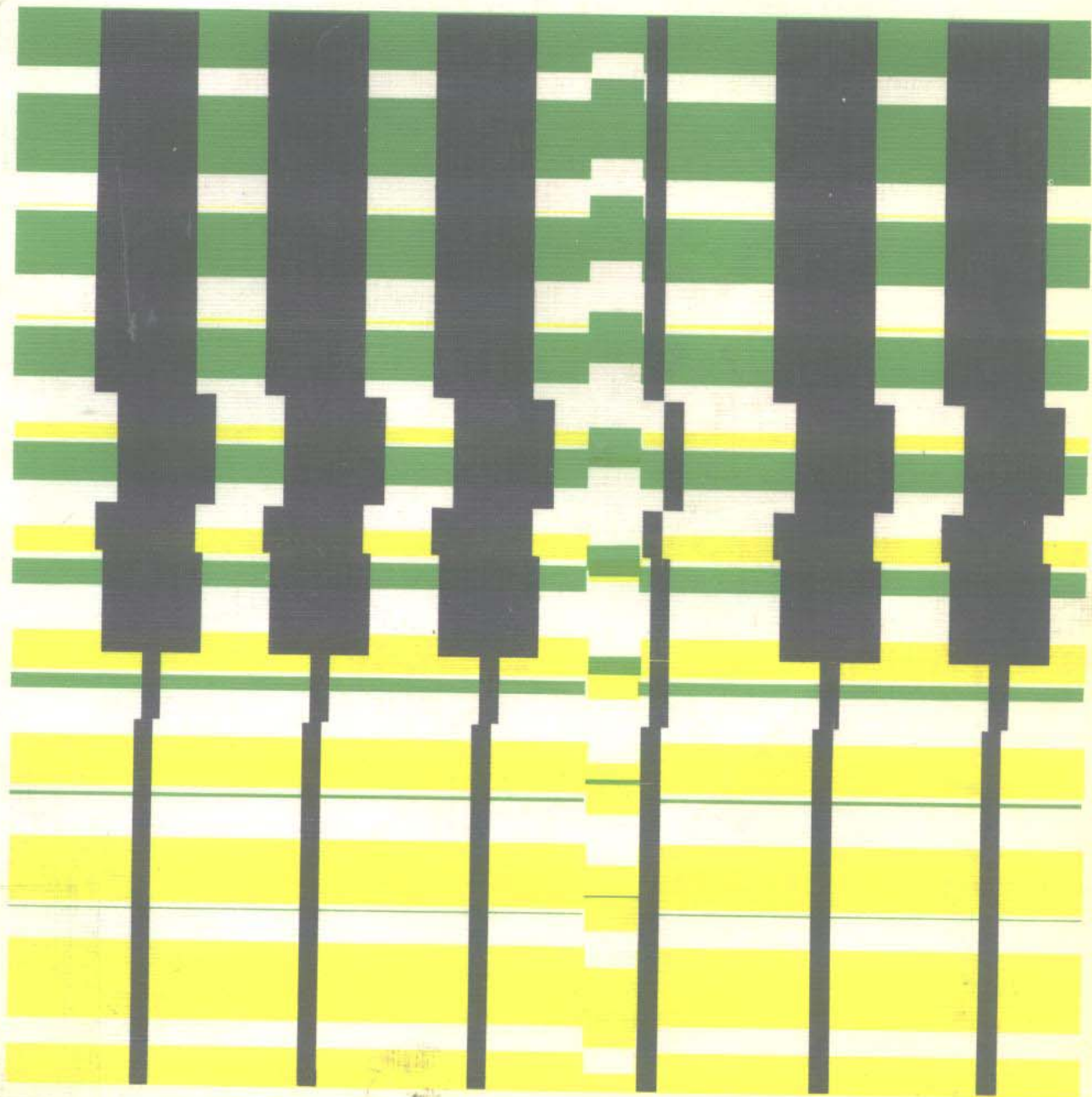

和聲與曲式分析

從拜爾到奏鳴曲集

島岡 讓 著 / 張 邦 彥 譯

全音樂譜出版社

2400.222

1979

和聲與曲式分析

2400.222

1979

從拜爾到奏鳴曲集

島岡 讓 著
張 邦 彦 譯

全音樂譜出版社

和聲與曲式分析

內政部內版臺業字第一五六三號		著者	島岡讓
中華民國六十九年六月一日四版發行		譯者	張邦彥
		發行人	張紫樹
		地址	臺北市衡陽路七九號
		發行所	全音樂譜出版社
		地址	臺北市和平西路二段104巷40號
		印刷者	紅藍彩藝印刷股份有限公司
		地址	臺北市西園路二段281巷5弄3號
		總經理	大陸書店
		地址	臺北市衡陽路七九號
		郵政劃撥帳戶	一五四八號

前 言

- 1 本書以拜耳練習曲集、小奏鳴曲集等曲集中的樂曲；撇開艱深的道理，由實際的分析中，讓讀者獲得和聲與曲式的綜合知識。
- 2 要瞭解本書，只要具備普通樂理的知識，已很充分。然而，內容却相當貪婪地網羅古典音樂作品中所有的和弦，與古典音樂所有的代表性音樂形式。
- 3 本書為使初學鋼琴的人，與鋼琴的學習並進，能逐漸深入瞭解樂曲而寫的。也可當作學習和聲學的人，瞭解理論上的知識與實際樂曲的關係之和聲實例集。作為大學的課本也很適合。
- 4 為了在最小限度中包羅最大限度的內容，且能得到最妥善的學習效果，特意做如下各項的安排。
 - a) 盡量多附載，完全分析的樂曲實例，由於篇幅的限制，未能登載的部分樂曲，皆指定為參考曲。
 - b) 不做實際練習的理論毫無益處。因此，各章節末皆指定有分析的練習題。必須分析這些練習及指定的參考曲。才能獲得確實的知識。
 - c) 卷末附有拜耳曲集、小奏鳴曲集 I・II 全部，及奏鳴曲集 I・II 內的少數代表性的樂曲之分析一覽表。學完本書後，可當做分析的參考。
- 5 如上述，本書與拜耳曲集、小奏鳴曲集 I・II。奏鳴曲集 I・II 相輔，來達到完整的學習效果。所以讀者必須準備上列樂譜於座右。

1964年7月

島 岡 讓

目 次

序	1
1 旋 律 與 和 聲	5
2 和 弦	5
3 和弦的構成	5
4 和弦的分析	6
5 分散和弦(分解和弦)	7
6 和 聲 外 音 ①	8
7 Kadenz 第一式 ($T \rightarrow D \rightarrow T$)	9
8 Kadenz 第三式 ($T \rightarrow S \rightarrow T$)	10
9 二段體的樂曲	11
10 三段體的樂曲	12
11 二段體與三段體的差異	12
12 尾 聲 (Coda)	14
13 Kadenz 第二式 ($T \rightarrow S \rightarrow D \rightarrow T$)	14
14 低音位置(原位與轉位)	16
15 當着 D (Dominant) 的 $I^2 \vee$	16
16 當着 S (Subdominant) 的 Π	17
17 主音的持續音	17
18 和 聲 外 音 ②	18
19 近系調(近親調)	20
20 同名調(同主調)	21
21 轉 調	21
22 複 合 三 段 式	26
23 當着 T (Tonic) 的 $\vee$	30
24 各 種 D 和 弦	31
25 各 種 S 和 弦	33

26	終止（和聲的句點）	35
27	和聲外音 ③	37
28	迴旋曲式	39
29	奏鳴曲形式	44
30	分析奏鳴曲形式的要領	47
31	借用和弦	48
32	當着 S 的 $\checkmark$	52
33	$\checkmark$ 和弦的下行變化 ($\checkmark$)	55
34	那波里的 Π (- Π)	60
35	多里安的 IV (+ IV)	61
36	∇ 和弦的上行變化 (∇)	61
37	各音級的五度關聯	62
38	偶成和弦	63
39	主音上的 ∇	65
40	屬音的持續音	66
41	變奏曲	66
42	奏鳴曲形式的整理	72
43	迴旋曲形式的整理	79
44	奏鳴曲與奏鳴曲形式	91
45	各種演奏形態的奏鳴曲	92
樂曲分析一覽表		93
練習題解答		103

1 旋 律 與 和 聲

當我們聽音樂時，怎麼說都是「旋律」最先留在我們的印象裡。通常我們想回憶某些曲子時，總是先憶及樂曲中的主要旋律。可是西洋音樂——更詳細一點說，即已支配了三百餘年的「大調與小調的音樂」——決不是只以旋律完成的。雖然比不上旋律那麼令人注目，但其重要性並不比旋律差，（在某些意義上且更為重要），那就是背地裡賣力的「和聲」。

如果我們注意聽鋼琴曲或合奏曲的話，可發覺到，旋律以外同時有許多音在一起響着；這些音有時互相溶合，有時互相排拒，讓音樂有了豐富的表情。像這樣「許多音一起響」就叫和聲，而研究這「許多音一起響」要根據那些規則就叫和聲學。

2 和 弦

和聲雖是「許多音一起響」然而並不是任何音都可以隨便配合在一起。也有可以配合的音，也有不能配合的。能够配合的音，湊在一起作成容易記憶的形狀，那就是和弦（原位和弦）。

例如；do, mi, sol 三個音是能常配合在一起的，那麼就湊成了「do, mi, sol」的和弦形狀，同樣 fa, La, do, sol, si, re 也各自配合成和弦的形狀。

和弦是和聲最小的單位，要了解和聲，先得了解和弦的構造。

3 和 弦 的 構 成

(1) 三和弦

完整的和弦最少要有三個音，然後這三個音作間隔三度的重疊，這樣的和弦叫「三和弦」這

時最低的那一音叫**根音**(和弦最根本的音)，中間的那個音叫**第三音**（高根音三度）最高的那個音叫**第五音**（高根音五度）。

原位三和弦 五度 $\left[\begin{array}{l} 3 \text{ 度} \\ 3 \text{ 度} \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \text{第5音} \\ \text{第3音} \\ \text{根音} \end{array} \right\}$ 三和弦的構成音

音階上的每一個音，都可以當着根音，而在其上面建立三和弦。音階的第一音（主音）叫Ⅰ級，其他以次類推Ⅱ級，Ⅲ級……Ⅶ級。這七個和弦，根據各根音的音級稱為Ⅰ級三和弦，Ⅱ級三和弦……Ⅶ級三和弦等。

音階各音級上所構成的三和弦

註 本書「和弦的音級」以大寫的羅馬數字表示(上下加橫線的)，「音階的音級」以小寫的羅馬數字表示，(上下不加橫線的)。

(2) 七和弦

三和弦的上面再隔三度重疊一音就成了七和弦，新加上去的音叫第七音(高根音七度)。

原位七和弦 7 度 $\left[\begin{array}{l} 3 \text{ 和音} \\ 3 \text{ 和音} \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \text{第7音} \\ \text{第5音} \\ \text{第3音} \\ \text{根音} \end{array} \right\}$ 七和弦的構成音

七和弦也同樣，可在音階上的每一個音建立七和弦。在音級數字記號的右下方寫一小「7」。

音階各音級上所構成的七和弦

4 和 弦 的 分 析

應用以上的知識，來試着分析簡單的曲子的和弦。下列是拜耳(Bayer)開始時的右手五指練習。

Beyar 1 主題

學生

老師

C大調

現在查查看這個曲子各小節的音是什麼音級構成的，便可知道那是相當於那一級的和弦。

例如：

〔第一小節〕是 $I \cdot III \cdot V$ 的音構成的，便是 I 級三和弦。

〔第二小節〕是 $V \cdot VII \cdot II$ 的音構成，便是 V 級三和弦。

以下同樣可知道：

〔第三小節〕是 I

〔第四小節〕是 V

〔第五小節〕是 V_7

〔第六小節〕是 I

〔第七小節〕是 V 與 V_7

〔第八小節〕是 I

同前曲

學生

老師

C大調 I V I V V_7 I V V_7 I

由以上的分析，可得下列事項。

- 1) 實際上和弦不必僅限於原位，可是經常僅以原位與同音級的音構成的。
- 2) 分析和弦時，在同一和弦內，不管出現多少個同音級的音；都應視為一個音。

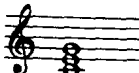
這個曲子只用了 $I \cdot V \cdot V_7$ 的三種和弦，這三種和弦在音樂中是用得最多的和弦。

練習一 分析拜耳10. 的和聲（老師伴奏用譜）

5 分解和弦

鋼琴曲大多右手彈奏旋律，左手彈奏如下列的伴奏型。

這叫分解和弦，其原型 本來該一起奏出的，而以上面譜例的伴奏型分別奏出和弦的構成音。這「分別」奏出，叫「分解和弦」

6 和聲外音

(1) 和聲外音

彈鋼琴曲時，右手的旋律，時常出現與左手和弦毫無關係的音。

例如：

這一段的和弦，看了左手的分解和弦顯然是 I 級三和弦 (I · III · V) 可是右手含有的 II 音 (上譜中 ? 記號處) 不是該和弦的構成音，像這樣的音叫和聲外音。

(2) 經過音

和聲外音與和弦好像沒有什麼關係，但可在其沒有關係中找到非常密切的關係。例如上譜，這 II 的音，與前後的 III 和 I 成為音階。

像這樣「在兩音間成音階的連接的和聲外音」叫經過音。(以 + 為記號)

練習 2 分析拜耳 52 的和聲，先分析和弦，再分析右手旋律含有的和聲外音。

(3) 隣音 (助音)

與經過音比起來，用得更多的和聲外音是隣音(以E爲記號)。「夾在隣接音級的兩個同高度的和聲音之間的和聲外音」叫隣音。

如下面的實例：

如上例：「下面的隣音，大都以臨時記號升高半音」與此相反上面的隣音原則上不作半音變化。

練習三 分析拜耳48的和聲，先分析和弦，再分析右手旋律含有的和聲外音。

7 Kadenz 第一式 (T → D → T)

如前面談過，I 與 V (V₇) 是用得最多的和弦，如拜耳那樣的小曲，有不少是在一首曲中僅用了 I 與 V 兩個和弦的交替構成的。(例如拜耳48，50，52，58等)。

I 帶有安定感，在曲子的開始與終了，經常用到 I。

Fr. Kuhlau: Sonatine Op. 20, No. 1 (Sonatine Album I, I) 的開始部份

與此相對 V (V₇) 帶不安定感，安定的 I 移進到不安定的 V，再回到安定的 I，像「擺子的運動」這樣的感覺，正是形成和聲的基本原理。

Beyer 59

C大調 I I V I V V₇ I I

在和聲理論上像這安定狀態的叫 Tonic 以 T 的記號表示。不安定狀態的叫 Dominant 以 D 的記號表示。這些叫着和弦的「機能」。

安定 不安定 安定

C大調

和弦記號 → I V I

機能記號 → T D T

相當於「擺子的一來回」，像這樣的和聲進行式 Kadenz。T → D → T 是 Kadenz 的第一式。和聲的進行可認為是經常在做「Kadenz 的反覆」。

8 Kadenz 的第三式 (T → S → T)

不安定狀態的和弦，不只是 V V₇，例如 I 移進到 IV，也同樣能起不安定感，要是 V 與 IV 比較，同是不安定感也有不同的感覺。文字雖很難表示，誇張一點說的話，V 是緊張的男性化的感覺，相反的 IV 是溫和的女性化的感覺。

Beyer 103

C大調 I I IV I

IV 所帶有的這「與 V 成了對照的不安定感」叫做 Sub Dominant。以 S 做記號表示。

安定 不安定 安定

C大調

和弦記號 → I IV I

機能記號 → T S T

T→S→T是Kadenz的第三式（關於第二式後面將談到）

9 二段體的樂曲

已懂得了和聲的大概，在這兒稍微來談談「曲式」，曲式是「樂曲的形式」。

現在舉拜耳48全曲當例子。

Beyer 48

C大調

I T - V₇ D I T I T - V D I T

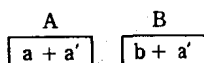
V₇ D I T V₇ D I T I T - V D I T

註 本書的譜例，全部省略表情記號，強弱記號，為的是分析的記號容易看。

這個曲子的前八小節與後八小節，令人感到以同樣的比重在對立着。像這樣「有兩個同比重而對立的部份所形成的樂曲」叫二段體。

可是仔細看的話，前八小節與後八小節都各已分成四小節的二部分，總之全曲含有四個小樂句，試將這些相互作比較；第一句與第二句幾乎相同，與此相對，第三句稍微有對照性，第四句與第二句完全相同。

上面的曲子，可用圖式表示如下：

像這樣的二段體的曲子非常多，例如拜耳52，58等。

10 三段體的樂曲

三段體的樂曲並不比二段體少。

下例是拜耳49全曲的分析：

Beyer 49

再視角之

C大調 I T V₇ D I T

IV S I T IV S I T

I T V₇ D I T

這曲子分為前段八小節，中段八小節，後段八小節三部分相應對立，像這樣由「三個部分形成的樂曲」叫三段體。

可是仔細看的話前段與後段幾乎相同，只中段不同。

以圖式表示如下：

$$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{A}$$

像這樣「幾乎相同的二部分中間夾着一個對照性部份的形式」的三段體非常多。

11 二段體與三段體的差異

二段體與三段體實際上很容易混淆，怎麼說呢，二段體的中途來個對比的部分，再反覆前段旋律的例子很多。

那麼怎麼區別呢？即「反覆的部分不足第一段的一半時可視為二段體」而「反覆的部分與前段同樣長的話可視為三段體」。

二段體

Beyer 52

C大調

I T V D I T

I T V₇ D I T

(反覆的部分只是前段的一半)

三段體

Beyer 55

C大調

I T V₇ D I T V D V₇ D I T V₇ D I T

IV S I T IV S I T

(反覆的部分與前段同長)

這三段體的例子，雖然中段只前段一半長，可是前段與後段一樣長而保持均衡，所以是三段體。

12 尾聲 (Coda)

有些曲子，在二段或三段的後面，再加了數小節，這加上去的數小節叫「尾聲」，該當於寫信的后記。

實例

Beyer 64 註

G大調

I T V₇ D I T I T V₇ D I T

V₇ D I T V₇ D I T I T V₇ D I T

Coda

I T

註 原曲連彈此比例編為獨奏

一直到現在我們舉的全是C調的例子，而這曲子為G調，G調以G音為I級(主音)，I級三和弦是G，H，D，V₇的和弦是D，F[#]，A，C。

13 Kadenz的第二式 (T→S→D→T)

在此再回頭談談和聲，剛剛談過關於T→D→T與T→S→T兩種Kadenz。T是安定和弦，可自由移進到D或S，相反的D因帶有移進到T的強烈傾向，原則上只移進到T，不進行到S，