

综合和声理论

XIEZUOYUYINGYONG **写作与应用**

李龙德 编

哈尔滨地图出版社

综合和声理论写作与应用

ZONGHE HESHENG LILUN XIEZUO YU YINGYONG

李龙德 编

哈尔滨地图出版社

· 哈尔滨 ·

图书在版编目(CIP)数据

综合和声理论写作与应用/李龙德编. —哈尔滨:哈尔滨地图出版社,2007.9

ISBN 978-7-80717-756-2

I. 综… II. 李… III. 和声学 IV. J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 142704 号

哈尔滨地图出版社出版发行

(地址:哈尔滨市南岗区测绘路2号 邮政编码:150086)

哈尔滨市动力区哈平印刷厂印刷

开本:787 mm×1 092 mm 1/16 印张:24.875 插页:6 字数:675 千字

2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

ISBN 978-7-80717-756-2

印数:1~1 000 定价:53.00 元

前 言

1. 本书是为了我国高等师范院校音乐表演、音乐学、音乐教育专业音乐理论的教学而编写的和声学教材。

以前的和声学教学主要以四部和声写作为基础,本教材是由写作部分、分析部分、理论部分而构成。

本教材是2007年黑龙江省高等学校新世纪教改工程项目的立项课题——高等师范院校音乐专业“综合和声课程的教学新模式研究与实践”,作者李龙德(哈尔滨师范大学艺术学院)即为此课题的主持人。

2. 本书的学习对象,是以巴洛克开始到浪漫派西洋音乐和声为依据。写作部分与分析部分,完全保持在这个框架里面。只有通过对象的限定才能达成理论的明确化和学习的效率化。

另外,在理论部分中,理论与学习的射程从中世纪、文艺复兴尝试扩展到近代、现代西欧多声音乐的全史,这一期间的音乐是均由同一音组织与理论原理构成,所以可作为同一和声技法的发展。

3. 写作、分析、理论三部分的内容目标如下:

在写作部分中与从前四部和声的学习相同。在此,将和声的基础四部和声与和声语汇(各和弦)、语法(功能原理)组合有效地学习。

在分析部分中,作为乐曲的基础在和声结构的侧面发光。在这里可清楚地认识到和声分析在原有方式中只能作为曲式分析的原因。

近年来在我国高等师范院校音乐学专业和声理论与应用教学受到了重视,最终目的是使高等师范院校为培养出知识面广、综合素质高的国家所须的专业音乐教育人才。围绕这一中心思想的专业基础理论课程和知识结构应互相联系、相互渗透,最终目的是从整体上解决对音乐教学的融会贯通。和声理论与应用→作品分析→演奏一体化的教学在所有这些理论课程中有着特殊的意义和不可忽视的作用。从前高师的教学多侧重于四部和声写作传授严格的连接规则,但对于作曲以外的学生来讲培养学生系统地掌握和声写作技能,训练学生的和声理性思维能力放在首位无疑是必要的,但它却替代不了分析→解释→演奏一体化教学,实际上学科之间在高师的音乐教育中有严重脱节的倾向,笔者认为加强音乐理论课程的综合教学是极其必要的。高等师范院校音乐表演、音乐学、音乐教育专业《综合和声》课程的教学新模式研究与实践是为了适应培养合格音乐教学人才的需要。

在这里不仅提示现有的和声理论,从历史的起源、发展过程——中世纪从单声音乐发展到多声音乐,产生了和声与调性。挖掘直到近代以后多采发展的脉络足迹,对于西欧多声音乐一千年历史的共时构造化的探索尽可能扩大和声学习的射程。和声学的根本的试点是“装饰”。“装饰”的理论不仅收入整个西欧音乐史的全射程,而且同一种类的素材也可扩张、应用于(半音列,全音阶及各种区分的各种调式)单旋律、复旋律音乐(包含不同时代,不同文化圈)的可能性。

4. 由三部分构成的书的理由有以下三点:

- (1)各部分避免重复记述
- (2)各部分相互容易参照

(3)和声综合深入理解

5. 各部分内容以最大限度紧凑的形式被压缩。但包含各个学习必要的事项。因此,对于继续研究做了充足的装备,以后可根据各自的目的,只是希望能够活用它(参照“本书的使用方法”)。

作者

2007年9月

本书的使用方法

(为了教师和自学者)

1. 本书可采用种种方法加以使用。

(1) 分别学习各部分。

(2) 两部分乃至三部分并行学习。

(3) 各部分分别学习时:

a. 一边学习写作部分,也要在分析部分中参照各个和弦以及和声的实际谱例。

b. 一边学习分析部分,也要在写作部分中参照和弦以及和声的4声体原型(还原型)。

2. 如同前言,为了避免各部分重复记述,在所有绪论和写作部分以外对于和弦以及功能原理的说明进行了割爱。因此,需要注意以下几点。

(1) 无论从哪一部分开始,初学者首先要学习绪论。

(2) 其后进入写作部分时,一如既往(按课本道理)进行学习不受限制。

(3) 接续绪论从分析部分开始时,对于各和弦以及功能原理,有时需要参照写作部分的对应部分。因此需要遵照各节、各项开始的参照页指示。

(4) 理论部分主要是为了教师或有一定基础的读者而编写的。因此初学者最好在完成写作部分以及分析部分以后再着手。

3. 如同前言,根据需要各部分的内容被节约到最小限度。因此,希望更进一步学习时,根据需要可补充习题以及参考例题。

4. 分析部分的补充,可根据学习目的选用适当的参考书。

如同前言,在理论部分中和声学的射程和视野的扩大化。根据这条线可按如下的形式利用它。

第2章至第4章,和声技法史乃至调性成立史的导入。

第2章作为中世纪、文艺复兴的和声样式的导入。

第3章,第4章3,以及第2章德彪西以后的近代和声的导入。

有关标记

一、和弦标记的名称

和弦标记	名称
I II V	I级, II级, V级
I ¹ II ¹ V ²	I级一转, II级一转, V级二转,
V ₇ V ₉	属七, 属九
V ₇ ¹ V ₉ ³	属七一转, 属九三转
V ₇ ² V ₉ ⁴	省根属七, 省根属九
V ₇ ³ V ₉ ⁵	省根属七一转, 省根属九三转
IV ₆ IV ₄	IV级附加6, IV级附加4
IV ₆ ⁵ IV ₄ ⁶	IV级省5附加6, IV级省5附加4
°IV °V ₇	准IV级, 准省根属九一转
♯ ₇ ♯ ₉	II级的V, V级的属七一转
°♯ ₇	准IV级的省根属九一转
°♯ ₉	准IV级的省根属九一转
°♯ ₇ ³	准IV级的省根属九三转
♯ ₇	V级的省根属九下变二转
°♯ ₉	V级的省根属九下变一转
♯ ₉	省根属九上变一转
IV ₆	IV级上变附加6
+IV ₇	多里亚的IV级7
II ¹	那不勒斯II一转
+I	辟卡特I级
V ₇ ♯ ₇	I级上的属七, V级上的准省根重属九

二、不定记号

在某和弦标记中, 是表示某个不定的音级记号、转位指数、形体指数的记号。在和弦标记中的该当部分以□来以标记。

三、有关功能、和弦序列、终止的标记

功能	T	主
	D	属
	D ₂	第二属
	S	下属

和弦序列	K ₁	第一型和弦序列(T→D→T)
	K ₂	第二型和弦序列(T→D ₂ →D→T)
	K ₃	第三型和弦序列(T→S→T)

终止	全	全终止
	半	半终止
	伪	伪终止
	变	变格终止
	不代	不完满终止 代替终止

四、乐曲结构标记

力 P	力性程序
分 P	分割程序
{ 2 }	2 部曲式
{ 3 }	3 部曲式
{ 收 }	收拢型
{ 开 }	开放型
S	奏鸣曲式
{ 呈 }	呈式部
{ 展 }	展开部
{ 再 }	再现部
终展	终结展开部
{ Th 1 }	第一主题
{ Th 2 }	第二主题
S 的 P	奏鸣曲的程序
循 P	循环程序
{ 循 }	循环部
{ 连 }	连接部
{ 5 }	5 部曲式
{ 7 }	7 部曲式
R	回旋曲式
{ 复 3 }	复 3 部曲式
{ 复 5 }	复 5 部曲式
{ 复 7 }	复 7 部曲式
RS	回旋奏鸣曲式
V	变奏曲式

目 录

绪论 和声的基础	1
第一部分 写作部分	12
第一章 四部和声的配置与连接	12
第二章 四部和声的写作	30
第三章 转调、借用、转旋	46
第四章 种种 D 和弦	71
第五章 各种 D ₂ 和弦	86
第六章 种种 S 和弦	109
第七章 和弦外音、修饰	113
第八章 反复进行(模进)	140
第九章 偶然和弦、持续音	167
第二部分 分析部分	186
第一章 旋律与伴奏	186
第二章 和弦与曲式结构	195
第三章 调与曲式结构	215
第四章 和弦与调的扩充	228
第五章 偶然和弦、持续低音、复合和弦	269
第六章 模进	284
第七章 装饰的分化	290
第三部分 理论部分	302
第一章 音乐的基础	302
第二章 和弦的装饰	313
第三章 和弦音的装饰	324
第四章 调的装饰	345
第五章 装饰的总括	361
附录	375
I 数字低音	375
II 各种和弦标记	383

绪论 和声的基础

和声学是一门研究和弦结构以及不同和弦之间如何连接的规律性的艺术课程。它不仅牵扯到不同类型和弦自身的色彩、力度特性及紧张度方面的诸多可能性,而且,还以不同和弦在连接的过程中的相互作用以及由此产生的无比丰富的色彩、力度、紧张度的变化为其研究对象,因此我们可以这样说,在作曲技术理论的各项基础课程中,和声学是与和弦本身的物理特性极其运动变化规律联系最为直接的一门“科学”。

一、和声的调式基础

1. 主音与调高位置

调中心音称为主音。

[半音阶中的]12音可分别作为主音,确定12个调高位置。

调高位置可用主音的音名来标记。

2. 音阶与调式

调内部的音高组织关系可用音阶的形式来表示。

音阶中的各阶段称为音级。

主音为I级,其余按音阶上行的顺序依次为II级、III级……VII级(标记为I, II, III……VII)。

由于音阶各音级间音程的组织关系(全音与半音的位置)不同,产生两种调式(大调以自然大调为基础、小调以和声小调为基础)。

大调音阶(大调式)

全 全 半 全 全 全 半

C: I II III IV V VI VII I
主音 主音

全 全 半 全 全 全 半

c: I II III IV V VI VII I
主音 主音

3. 二十四个调

以12个调高位置×2种调式可得24个调。

各调的名称是由主音音名和调式名的组合来创建的。

比如:C大调(dur),d小调(moll)……等。

以下是24个调的主音和调性名称的简写。

24 个调

dul C: Cis: D: Es: E: Fis: F: G: As: A: B: H:
 (Des:) (Dis:) (Ges:) (Gis:)

moll c: cis: d: es: e: fis: f: g: as: a: b: h:
 (des:) (dis:) (ges:) (gis:)

注:本书采用德国式的音名和调式名。大调用大写字母,小调用小写字母标记。等音调在(括号内标记)。

4. 移调、移旋、移旋调

在一定音乐构造的音乐作品中有时将旋律、和声、乐曲等从一个调移到另一个调的情况。

移调:主音的音高位置改变,调式不变。

移旋:主音的音高位置不变,调式改变。

移旋调:即改变调式又改变主音的音高位置。

例如:

a↔b;c↔d 为移调。

a↔c;b↔d 为移旋。

a↔d;c↔b 为移旋调。

a) C大调 ← 移调 → G大调

b) G大调

c) c小调 ← 移旋调 → G大调

d) g小调 ← 移旋调 → G大调

5. 音级的变位

无论任何一个音级(在保持同一性能的状态下)可向上方或下方作半音变化,称为上方变位或下方变位。

其标记方法为:上方变位(↑ I, ↑ II……↑ VII)。

下方变位(↓ I, ↓ II……↓ VII)。

C: I ↑ I II ↑ II III IV ↑ IV V ↑ V VI ↑ VI VII

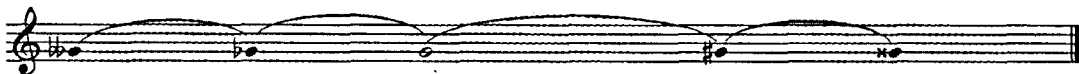
c: I ↑ I II III ↑ III IV ↑ IV V VI ↑ VI VII ↑ VII

C: I VII ↓ VII VI ↓ VI V ↓ V IV III ↓ III II ↓ II

c: I ↓ I VII ↓ VII VI ↓ VI V ↓ V IV ↓ IV III II ↓ II

也有将变位音级向同一方向继续作变位的情况,称为二次变位。

其标记方法为:在音级记号的左边附加↓↓或↑↑记号来标记。

C: ↓↓v ↓v v ↑v ↑↑v

注1:变位可称为变化音级或变化半音,也可称为半音阶的变化。

注2:自然音级有称为自然音阶音或自然音,也有称为正位音级、固有音阶音、固有音。

变位音级称为变化音或变质音。

综上所述,各音级根据情况在保持同一性能的前提下,有变化音高的情况。

二、和弦

1. 和弦与构成音

按着一定的持续组织起来的几个音的集合体称为和弦。

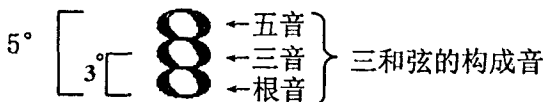
结构和弦的音称为构成音或和弦构成音。

根据构成音的数目不同产生各种形体(和弦形体)。其中可成为基础是三和弦(三和弦形体)。

2. 三和弦

三和弦有以下原位形式

原位三和弦

三和弦的构成音

置于最下面的构成音称为根音,标记为1。

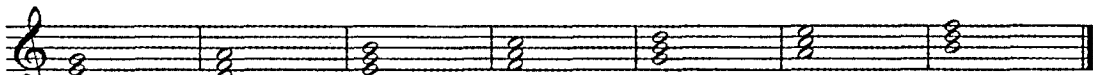
置于根音上方3度音称为3音,标记为3。

置于根音上方5度音称为5音,标记为5。

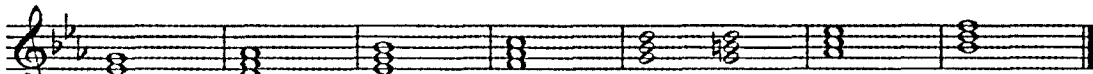
3. 和弦的音级

音阶中的每个音级都可以作为根音,在其上方构成原位三和弦。

各三和弦根据根音的音级级别称为: I 级三和弦、II 级三和弦、……VII 级三和弦。标记为: I, II …… VII。

C: I 注2 II III IV V VI VII

c: I 注2 II III IV -V V VI VII

注1:本书采用罗马数字标记。

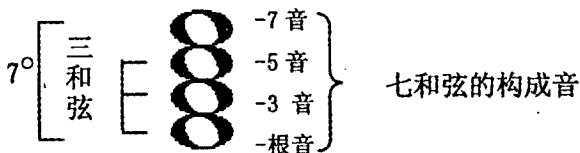
注2:在主音上建立的三和弦称为主和弦。

注3:小调中的V有小三和弦和大三和弦形式。前者标记为 -V (自然小调),后者标记为 V (和声小调)。

4. 七和弦

在原位三和弦的基础上,附加一个距根音上方的7度音(7音)(标记为7),便构成原位7和弦(7和弦形体)。

原位七和弦

与三和弦同样,音阶中的每个音级都可以作为根音,在其上方构成原位七和弦。各级七和弦根据根音的音级级别的名称称为: I 级七和弦、II 级七和弦、……VII 级七和弦。标记为: I 7, II 7……VII 7。音级记号右下脚标记的(用来表示形体的数字)(7)称为形体指数。

注1: 除了三和弦(基础形体)以外的形体(附加形体)都可以用[三和弦 + a(附加构成音)]的形式来表示。附加构成音除了7音以外,有9音、6音、4音等。形体指数是用来表示构成音的种类。所有附加构成音均需要按其倾向解决(限定进行),作为不协和和弦来看待。因为这些音原本来自和弦外音。

注2: V7是建立在属音(V)上的大小7和弦形体,被称之为属七和弦。

5. 构成音的配置

一个和弦的(原型),无论构成音的顺序如何变换,或如何重复均属于同一和弦。

6. 低音位置

在和弦的配置中,哪个音配置在低音部就是哪个音的低音位置。

即,如果低音部是:

根音,称为原位。标记为:(原)。

根音以外的音,称为转位。标记为:(转)。

转位和弦中,如果低音部是:

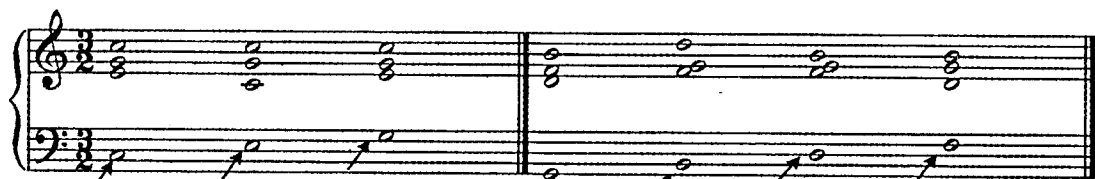
3音,称为第一转位。标记为:(1转)。

5音,称为第二转位。标记为:(2转)。

7音,称为第三转位。标记为:(3转)。

在和弦标记中,第一、第二、第三转位的和弦,分别在音级记号的右上脚用数字(三和弦)

标记为1,2。(七和弦)标记为 $\overset{1\ 2\ 3}{7,7,7}$ 。这个数字称为转位指数。

1音	3音	5音	1音	3音	5音	7音
C: I	I ¹	I ²	V ₇	V ₇ ¹	V ₇ ²	V ₇ ³
(原位)	(一转)	(二转)	(原位)	(一转)	(二转)	(三转)

I 三和弦的低音位置

属七和弦的低音位置

习题1 和声分析(1)

分析下列和声,标明调性、和弦标记。

7. 旋律位置

和低音位置相反,在和弦配置中,哪个音配置在旋律声部就是哪个音的旋律位置。

即,如果旋律声部是:

根音,称为根音旋律位置。(标记为1)

三音,称为三音旋律位置。(标记为3)

五音,称为五音旋律位置。(标记为5)

七音,称为七音旋律位置。(标记为7)

根音旋律位置、三音旋律位置、五音旋律位置在和弦的上方分别用1,3,5,7来标记。

根音旋律位置 三音旋律位置 五音旋律位置 七音旋律位置

1 根音 3 三音 5 五音 7 七音

C: V

V

V

V7

由此可见,和弦的旋律位置是根据配置在旋律声部构成音的种类来确定的。

3 5 5 7 3 1 1 3 1 3 1 1 7 3 1

C: I V³₇ I¹ V²₇ I II¹ I² V₇ VI IV V³₇ I¹ II₇ V₇ I

习题2 和声分析(2)

标明习题1中各和弦的旋律位置。

三、和弦的装饰(和弦序列)

1. 和弦的装饰(和弦序列)

由稳定音级(I, III, V)构成的和弦为稳定和弦。和弦中只有I是稳定的,其他音级上的和弦(II ~ VII)均为不稳定和弦。

C: I II III IV V VI VII

稳定和弦

不稳定和弦

稳定和弦是表示和声的稳定(迟缓)状态。

不稳定和弦是表示和声的不稳定(紧张)状态。

由于和声是不可能一直停留在不稳定的状态之中,一定要回到稳定状态。

稳定和弦(I)移向不稳定(I以外)的和弦,再回归到稳定和弦(I)就像(钟摆的运动)一样,创建具有和声的基本力性原理。

相当于〔钟摆运动〕的和声单位称为和弦序列。

和弦序列

C: I V I
稳定 不稳定 稳定

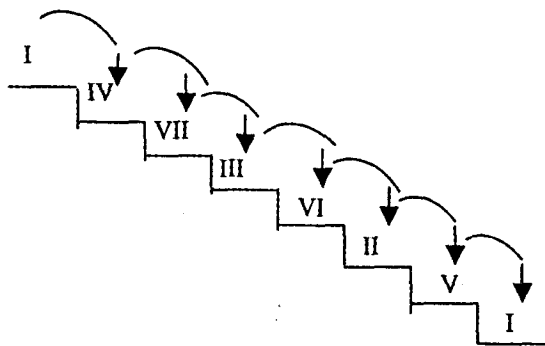
由不稳定和弦回归到稳定和弦,消解和声的紧张度的这一过程称为解决。

解决

C: V I
不稳定 稳定

2. 和弦的轨迹(D 定型)

顺时针向属方向的上行四度下行五度定型

以上是将七个和弦(I ~ VII)以1音之间五度关系顺序结构成的一个阶梯型。我们把它称为和弦的五度阶梯形结构。

和弦的基本进行是五度下行向属方向的进行。称为属进行(标记为D进行)。

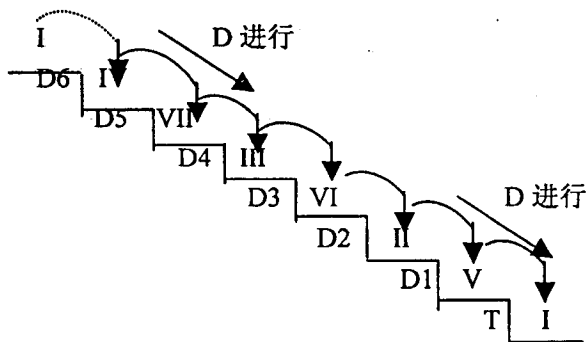
注:属进行也有称为正格进行的情况。

3. 和弦的功能

作为和弦序列的起点及终点的稳定和弦的I位置称为主和弦。标记为T。

从和弦的轨迹来看,离这个终点的T最近的是不稳定和弦V。V的一次D进行可到达I。因此将V的位置用D1(或只用D)来标记。V的其次离I较近的是不稳定和弦II。II要

经过两次 D 进行才能到达 I。因此作为 D 2(第二属)。以下同样以 VI, III, VII, IV 的顺序,成为 D3, D4, D5, D6。

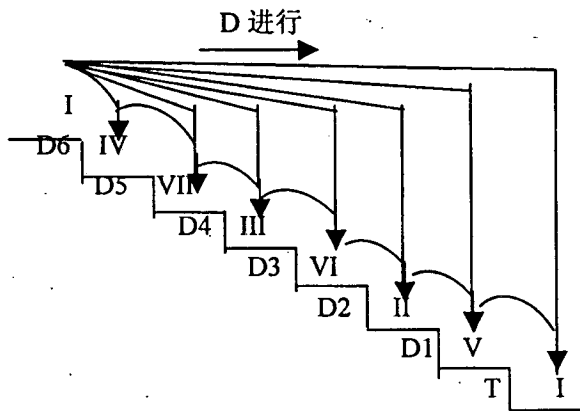

这些记号是各个不稳定和弦在「和弦的轨迹」中「需要经过几次 D 进行才能到达稳定和弦 I」就上述情况而言是根据「到达终点 I 的轨迹」设法规定各个和弦梯形结构的位置。这些和弦的功能位置简称为功能。

4. 各种和弦序列

以上所述的「和弦的轨迹」是表示从任意一个不稳定和弦(D1 ~ D6)回归到稳定的和弦的轨迹……稳定回归过程,不是规定稳定和弦自身的进行。稳定和弦 I 无任何紧张度,也不需要任何解决,可自由进行到任意一个不稳定和弦。

如果简要的说明上述情况可成为如下形式:

稳定的 I(T)是无指向性的,因此无须考虑「和弦的轨迹」,可自由地进行到(D1 ~ D6)的任何一级和弦。

因此,根据 I 所到达的不稳定和弦的种类(D1 ~ D6),可结构成长短不一的「稳定回归的轨迹」回归过程。产生各式各样长短不一的和弦序列。

各种和弦序列

{	(1)..... → V → I
	(2)..... → II → V → I
	(3)..... → VI → II → V → I
	(4)..... → III → VI → II → V → I
	(5)..... → VII → III → VI → II → V → I
	(6) I → IV → VII → III → VI → II → V → I
	T D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ T
	└──────────────────────────────────┘
	长短回归过程