

普通高等教育“九五”国家级重点教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPAEDIA

MUSIC VOLUME

音乐卷

和声学教程

SHANGHAI MUSIC PUBLISHING HOUSE

桑桐著

上海音乐出版社

普通高等教育“九五”国家级重点教材
中国艺术教育大系 / 音乐卷

和声学教程

桑桐 著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

和声学教程/桑桐著. - 上海:上海音乐出版社,2001.5

(中国艺术教育大系)

ISBN 7-80553-953-7

I.和… II.桑… III.和声学-教材 IV.J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 57945 号

责任编辑 姚方正

封面设计 邵 竞

版式设计 陈 平

出版工作小组

顾 问 宋忠元

组 长 戴嘉枋

副组长 卜 键 钟 越 陈学娅 黄 河

组 员 陈 平 毛德宝 黄惠民 郑向前 赵伯涛

音 乐 卷

主 任 于润洋

副主任 江明惇 童忠良 赵德义 李西安 王次熠

朱钟堂 杨通八

委 员 于润洋 江明惇 童忠良 赵德义 李西安

王次熠 朱钟堂 杨立青 杨通八 林志良

刘康华 袁静芳 修海林 钱亦平 姚 婕

和声学教程

桑 桐著

出版发行 上海音乐出版社

地址:上海绍兴路 74 号 邮政编码:200020

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

开本:787×1092mm 1/16 印张:35.5 插页:1 谱、文 547 面

印数:1—5,100 册

书号:ISBN 7-80553-953-7/J·809

定价:48.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-56628900

中国艺术教育大系总编委会

总 主 编 赵 泓

名誉主任 潘震宙

主 任 陶纯孝

副 主 任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员

潘震宙 陶纯孝 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧
于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民 徐晓钟
金铁林 朱文相 周育德 吕艺生 于 平 江明惇
胡妙胜 荣广润 潘公凯 冯 远 常沙娜 杨永善
赢 枫 黄 河 郑淑珍 朱 琦 卜 键 陈学娅
钟 越

执行主任 赢 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

《中国艺术教育大系》序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育,在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校,则可视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院,同年于上海设立国立音乐院,中国的专业艺术教育始初具雏形。但在本世纪的上半叶,中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等一批先贤仁人,为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育,筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后,对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始,即着手建立我国高等专业艺术教育体系,将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科,提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育,也于八十年代前后逐一升格为大专或本科。并且自七十年代末起,在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士的研究生学历培养。迄今为止,我国已形成了以大学本科为基础,前伸附中或中专,后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系,以及在大陆拥有30所高等艺术院校,123所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪伴随我国专业艺术教育体系创立、发展的过程中,建立与之相应的中西结合、系统科学的规范性专业艺术教材体系,成了几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说本世纪上半叶,我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索,有了极为丰厚的积累,只是尚欠系统的话,那么在五十年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上,于1962年全国文科教材会议之后,国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作,并开始付诸实施。可惜由于接踵而来十年“文革”动乱的破坏,这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革深化、教育部提出的面向21世纪课程体系和教学内容改革计划的实施以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时,部属中国美术学院出版社于1994年发起、酝酿“中国艺术教育大系”的教材编写、出版。这提议引起了文化部的高度重视。1995年文化部在听取各方面意见后,决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点,并于1996年率先召开美术卷论证会,成立该分卷编委会;1997年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会,以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行,同时组建了出版工作小组。

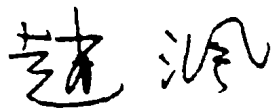
在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”，是依据文化部1995年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》，以专业艺术本科教育为主，兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上，“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示，又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此，“大系”于整体结构上，一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划；另一方面，为这套教材具有前瞻性和开放性，对于在21世纪专业艺术教育发展过程中，随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果，也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术，是一个无法回避的问题。正如邓小平同志在1983年说过：“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学技术，经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化，闭关自守，故步自封是愚蠢的，但是，属于文化的东西，一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现手法进行分析，鉴别和批判……”（《邓小平文选》第三卷第44页）。对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到，从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮，是西方资本主义文化的产物，我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核到美学观一一进行分析、鉴别和批评扬弃，绝对不能盲目推崇追随；另一方面，伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段，则是可能也应当为我所用的，鉴此，前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成，而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程，拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材，“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人，以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚俊杰，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，并且比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重点教材的有9种，部级重点教材19种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信，“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平；也有理由预见，它对中国规范今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版总署等方面的高度重视。在此谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员，对上述领导部门，特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意！

教育部艺术教育委员会主任
“中国艺术教育大系”总主编

1998年6月18日

前 言

1. 本教程为作曲、理论和指挥专业的和声教学而编写,其他专业可根据学习要求加以缩减,或选择其中部分内容进行教学。

2. 本教程分上、下两编,上编为“传统和声”,其中大部分内容选自拙著《和声的理论与应用》,但稍加削减。由于大部分作曲、理论学生在音乐中学或校外已学习过基础的和声知识,故本教程将调内和声材料归纳为第一部分“自然音和声的复习”。这一部分,教师可根据学生的程度,加以紧缩或增补,自主安排。

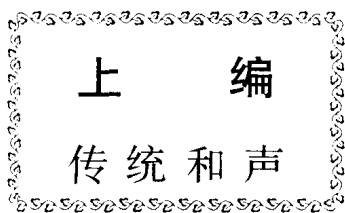
3. 下编为“近代和声”,是本教程新编的部分,试图让学生了解和掌握传统和声以后的一些近代和声的应用方法。从四个方面讲授、分析近代和声的一些处理方法。它们的范围限于十二平均律的和声手法,一般不涉及非十二平均律基础的处理方法,亦不涉及旋律、节奏以及作曲法等方面。例如十二音序列音乐是一种作曲方法,其中有关和声的部分稍加涉及,但不作整体介绍。与和声相关甚少的其他近现代音乐的处理方法,亦不作介绍。

4. 上编在每章后均附有写作习题,教师在教学中可择用或增补相关习题。下编的内容,不适宜于采用旋律题或低音题的指定写作,更适宜于应用小型乐曲创作性的、实用写作性的练习,故教师可在讲授某一章节后,根据所授内容,要求学生写作数首4至8小节或更长一些的创作性写作练习。另外,可指定分析一些相关作品。德彪西、拉威尔、斯特拉文斯基、斯克里亚宾、巴托克、勋伯格等人的作品或片断,可作为分析的重点。另外可选择一些与所授内容相关的中外作曲家的作品进行分析。

5. 和声学教程,只是为教师和学生提供一种和声学的理论体系、提供作品范例、提供循序渐进并进行实习的和声教学范本,而和声教学的主导作用在于教师。和声教师担负着实际讲授和声理论知识、指导学生实习、提高学生写作和应用能力的职责,故需根据学生实际状况,对教材进行缩减或补充。和声教材自身必须有完整的、确当的理论系统和适合于丰富、提高学生和声知识与写作、分析能力的作用,但每种和声教材都不可避免地由于各种原因而存在一定的局限性。只要教师在教学中紧密关注于讲授系统的和声理论知识和提高写作与分析能力这两方面,学生能专注地学习、理解和认真实习,和声教学一定会取得良好的效果。

目 录

《中国艺术教育大系》序	赵 泓 1
前 言	1

上 编
传统和声

第一部分 自然音和声的复习

第一章 基本写作要求	3
一、四声部写作	3
二、音的重用与省略	3
三、和弦音的排列位置	4
四、声部组合方式	4
五、原位和弦与转位和弦	6
六、和弦标记	6
七、和弦连接方法	7
八、声部进行	7
九、根音关系	9
十、根音进行的强弱作用	10
十一、习题写作方式	13
第二章 三和弦	15

一、各级三和弦的级数与名称	15
二、正三和弦与副三和弦	15
三、和声的功能	16
四、和声进行的功能序列	18
五、各级和弦的连接	19
六、三和弦的模进	31
习题一	35
第三章 各级七和弦与九和弦	40
一、七和弦的结构类别	40
二、七和弦的特性与作用	41
三、各级七和弦的功能意义	42
四、七和弦的处理方法	42
五、七和弦的连续应用与模进	50
习题二	53
六、九和弦	56
七、十一和弦、十三和弦	62
习题三	67
第四章 和弦外音	69
一、留音	70
二、倚音	73
三、经过音	76
四、助音	78
五、换音	80
六、先现音	82
习题四	83
第五章 其他自然音调式和声	87
一、调式和声的特点	88
二、调式和声处理方法要点	89
三、各类调式的和声处理	92
习题五	104
四、复合调式与调式交替	107
习题六	112

第二部分 离调与转调

第六章 离调——副属和弦与副下属和弦(一)	115
------------------------------------	------------

一、概述	115
二、重属和弦	119
习题七	123
第七章 副属和弦与副下属和弦(二)	125
三、其他各级副属和弦	125
四、副属和弦的其他形式	135
五、副属和弦的连锁进行	138
六、副属和弦的几种应用方式	140
习题八	142
第八章 副属和弦与副下属和弦(三)	144
七、副下属和弦	144
习题九	152
第九章 副属和弦与副下属和弦(四)	154
八、副重属和弦与离调模进	154
习题十	160
第十章 近关系调的转调(一)	162
一、绪论	162
二、近关系调的转调方法	169
三、大调向属功能系统近关系调的转调	172
习题十一	177
第十一章 近关系调的转调(二)	179
四、大调向下属功能系统近关系调的转调	179
习题十二	184
第十二章 近关系调的转调(三)	187
五、小调向属功能系统近关系调的转调	187
六、小调向下属功能系统近关系调的转调	191
习题十三	195
第十三章 近关系调的转调(四)	199
七、近关系转调在作品中的作用	199
习题十四	203

第三部分 同主音大小调交替和声体系

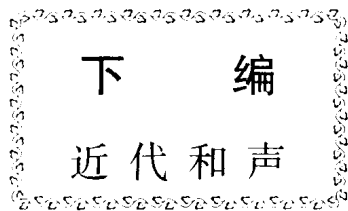
第十四章 同主音大小调交替和声体系(一)·····	205
一、同主音大小调交替·····	206
习题十五·····	215
第十五章 同主音大小调交替和声体系(二)·····	218
二、同主音小大调交替·····	218
三、同主音大小调交替和声的应用方法综述·····	222
习题十六·····	222
第十六章 同主音大小调交替和声体系(三)·····	224
四、同主音各类调式交替——混合调式·····	224
习题十七·····	232
第十七章 同主音大小调交替和声体系(四)·····	234
五、同主音调与平行调的混合交替·····	234
六、三度变化与三度关系的扩展·····	240
习题十八·····	246
第十八章 持续音·····	249
一、持续音的特性·····	249
二、持续音的应用方法·····	250
三、各类持续音的应用·····	251
习题十九·····	255

第四部分 变和弦

第十九章 变和弦(一)·····	259
一、重属变和弦·····	260
二、重属变和弦在作品中的应用·····	263
习题二十·····	267
第二十章 变和弦(二)·····	269
三、属变和弦·····	269
含 \sharp II级音的属变和弦·····	269
习题二十一·····	282

第二十一章 变和弦(三).....	284
四、下属变和弦.....	284
\flat II级变和弦.....	284
习题二十二.....	291
第二十二章 变和弦(四).....	293
\sharp II级下属变和弦(大调).....	293
\flat IV级下属变和弦(小调).....	296
五、变和弦在作品中的应用.....	296
习题二十三.....	298
第五部分 转 调	
第二十三章 远关系调性的转调(一).....	301
一、远关系调性的分类.....	301
二、远关系调性的转调方法.....	302
1. 前调自然音和弦等于后调自然音和弦.....	302
习题二十四.....	304
第二十四章 远关系调性的转调(二).....	306
2. 前调自然音和弦等于后调变音和弦.....	306
习题二十五.....	312
第二十五章 远关系调性的转调(三).....	314
3. 前调变音和弦等于后调自然音和弦.....	314
习题二十六.....	322
第二十六章 远关系调性的转调(四).....	324
三、远关系转调的其他方法.....	326
习题二十七.....	331
第二十七章 等音转调(一).....	336
一、概述.....	336
二、减七和弦等音转调.....	336
习题二十八.....	342
第二十八章 等音转调(二).....	344
三、增六度和弦与小七度和弦的等音转调.....	344
习题二十九.....	352

第二十九章 等音转调(三).....	354
四、增三和弦的等音转调.....	354
五、等音转调在作品中的应用.....	359
习题三十.....	360

下 编
近代和声

绪 言.....	365
----------	-----

第六部分 各类调式音阶的和声方法

第三十章 各类调式音阶的和声方法(一).....	369
一、泛自然音阶.....	369
二、五声音阶.....	371
三、含半音的五声音阶.....	381
第三十一章 各类调式音阶的和声方法(二).....	385
四、在七声音阶基础上构成的特殊七声音阶.....	385
第三十二章 各类调式音阶的和声方法(三).....	394
五、全音音阶.....	394
六、近似全音音阶.....	400
第三十三章 各类调式音阶的和声方法(四).....	402
七、八声音阶.....	403
第三十四章 各类调式音阶的和声方法(五).....	413
八、布鲁斯音阶.....	413
九、西班牙音阶.....	416
十、其他音阶.....	420
第三十五章 各类调式音阶的和声方法(六).....	424
十一、梅西安有限移位模式.....	424
十二、半音阶.....	425

第七部分 和声材料与处理方法

第三十六章 和声材料与处理方法(一).....	437
一、二度叠置和弦结构的处理方法.....	437
1. 三和弦.....	437
2. 二度叠置的七、九、十一、十三等和弦.....	440
3. 二度叠置的等音程和弦.....	448
第三十七章 和声材料与处理方法(二).....	451
二、斯克里亚宾后期作品的和弦结构.....	451
第三十八章 和声材料与处理方法(三).....	459
三、非二度叠置和弦结构.....	459
1. 四度叠置和弦(简称“四度和弦”).....	460
2. 五度叠置和弦(简称“五度和弦”).....	466
3. 四五度和弦.....	469
第三十九章 和声材料与处理方法(四).....	472
4. 二度和音.....	472
四、附加音和弦.....	479
第四十章 和声材料与处理方法(五).....	482
五、复合和声或复合和弦.....	482
第四十一章 和声材料与处理方法(六).....	489
六、序列和声.....	489
七、混合结构与自由组合.....	492

第八部分 和声进行

第四十二章 和声进行(一).....	497
一、平行进行.....	497
第四十三章 和声进行(二).....	509
二、反向进行.....	509
三、和声进行.....	514
1. 功能性进行.....	515
2. 功能性进行的变体.....	516

3. 调式化和声进行	518
第四十四章 和声进行(三)	520
4. 三度、二度或其他音程关系的根音进行	520
5. 持续性和声	523
6. 自由的和声进行	524
7. 线条性进行	524

第九部分 调性的类型

第四十五章 调性的类型(一)	527
一、新调性	527
1. 旋律性调性	527
2. 和声性调性	531
3. 持续音性调性	536
第四十六章 调性的类型(二)	539
二、多调性	539
1. 多调性的构成方法	539
2. 由单声部与和声(伴奏和声或旋律声部层)所构成的多调性	542
3. 和声与和声层次所构成的多调性结合	543
4. 多调性在乐曲中的处理方式:分合式、平行式、交换式、转调式	546
第四十七章 调性的类型(三)	547
三、无调性	547
1. 无调性音乐和声方面的特点	547
2. 调性音乐中的无调性	547
3. 无调性音乐中的调性因素	549
4. 无调性和声的分析	550

上 编

传统和声

