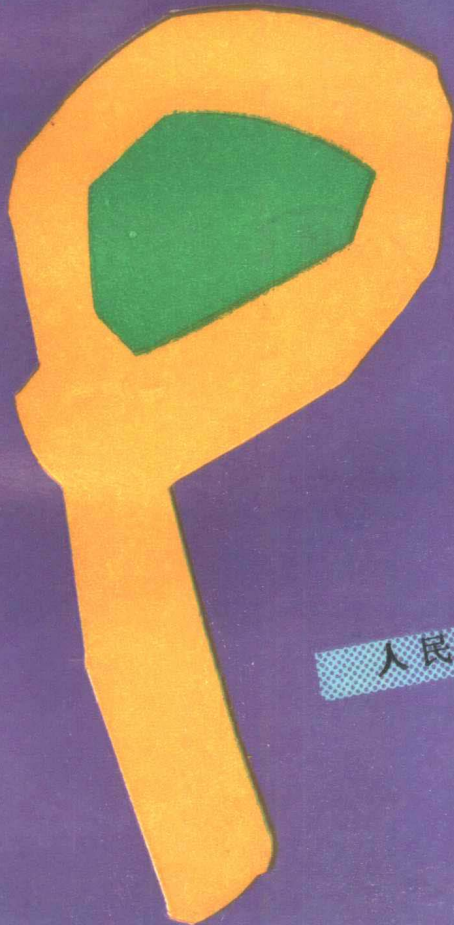

音乐自学丛书·作曲卷

和声应用教程

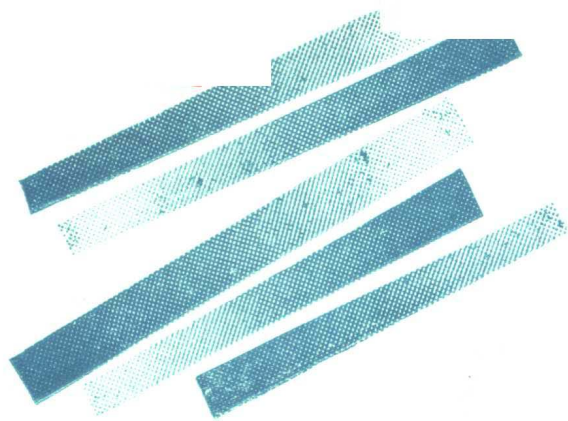
——《和声学基础教程》续编

谢功成 马国华 董忠良 赵德义著

人民音乐出版社

音乐自学丛书·作曲卷

和声应用教程

——《和声学基础教程》续编

谢功成 马国华 童忠良 赵德义著

人民音乐出版社

责任编辑：吴 朋

5/1

01-392-525-0

音乐自学丛书·作曲卷
和声应用教程
《和声学基础教程》续编

谢功成 马国华 著
章忠良 赵德义

*

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

北京计量印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 180千字 2插页 8.25印张

1995年3月北京第1版 1995年3月北京第1次印刷

印数：0.001—5,885册

ISBN 7-103-01247-7/J·1248 定价：9.90元

出版说明

为了满足没有机会和条件就读音乐学院，但又有意学习有关音乐基础知识的读者的要求，我社编辑出版了一套《音乐自学丛书》（包括《作曲卷》和《音乐学卷》两个分卷）。这套丛书的作者，均系在音乐学院任教多年并且有着丰富的课堂教学经验的教授、讲师及有关专家。

《音乐自学丛书·作曲卷》共10册，系一套供读者自学作曲技术理论的基础教程，内容包括基本乐理、和声学、曲式学、复调音乐、配器法、歌曲写作、音乐分析等音乐院校开设的主要课程，既有一定的理论深度，又通俗易懂。除作为音乐函授大学以及电视大学音乐专业理论作曲学科的教材外，亦可作为音乐院校和音乐师范院校师生的辅导教材和必备参考书。

前 言

当我们学完《和声学基础教程》之后，通过课文、范例和以四部和声为主要形式的练习，获得了和声学的基础知识。教程中阐述的和弦结构方式、声部进行、和声序进规律等，是从大量的具体音乐作品中概括出来的，带有较高程度的抽象性和浓缩性。如果读者误以为实际音乐创作就是如此，并在自己的作品中不分青红皂白地套用和声练习的形式，其效果往往是令人失望的。因此，学了基础教程，仅仅是对和声学的原理与和声基本技术的掌握，它同实际创作中运用的和声，还有相当一段距离。

为了缩短这个距离，给基础和声和实际创作之间搭一道桥，我们撰写了这本《和声应用教程》，作为《和声学基础教程》的续编。

《和声应用教程》分三个单元，分别从三个不同的方面来解决和声的应用问题。

第一单元是“和声音型与音乐织体”。这是在创作中运用和声必然要碰到的问题。和声在进行中是以一种什么状态出现，它如何与音乐的其他因素（如旋律、低音、配器等）构成“织体”，音乐织体的体裁性与表现作用等，是这一单元要解决的问题。学习这一单元，除了要弄懂课文与谱例之外，主要方式是自己找一些音乐作品——不太复杂的，自己熟悉的或不熟悉的，按照每章

所提示的内容，做一些微观分析。然后找几条过去做过的和声练习，将其转化为各种和声音型与音乐织体，并进一步按照体裁特征与表现的需要，做各种不同的“变奏”练习，这样就能较为牢固地掌握这一单元的内容。

第二单元是“和声节奏与小型曲式的和声布局”。我们过去在做和声练习时，基本上是一个音一个和弦。如前所述，那是音乐作品中和声进行的“浓缩”。而在实际创作中，和弦的更换与和声练习有很大的不同，有自己的规律。这就是第二单元首先要解决的“和声节奏”的问题。和声节奏的更换不是一个孤立的现象，而是和乐曲的情绪、体裁、风格、速度及曲式地位有直接关系。学习这个课题，除了要认真学习书上的谱例外，也要自己另找一些实例，联系上述有关方面进行分析比较，才能真正掌握。

理解了和声节奏的规律后，进而研究如何选择和弦的问题，而这个问题又和乐曲的曲式结构有直接关系。因为和声运动对曲式的构成起重要作用。诸如乐句、乐段的划分，音乐的对比、展开、连接，以至高潮的形成等，都离不开和声的作用。所以这里讲的“小型曲式的和声布局”，实际上是讲和声进行的“语法”与结构的“章法”。一个乐节、一个乐句、一个乐段的和声如何构成？如何开始？如何结束？都与曲式结构有关。因此，在构成曲式时，和声是能动的，而不是随意的。学习这一课题，也要分析大量作品，不同的作品有不同的和声布局，不是千篇一律；而从大量的不同之中，又可找到共同的东西，这就是课文所讲的规律。通过自己的分析来掌握共同的规律，知识就牢固了。

这里讲的只是小型曲式的和声布局。小型曲式掌握好了，写作大型曲式就有了基础，而大型曲式的某些更复杂的和声布局问

题——如“调性布局”等，将在“曲式学”中讲解。

到上面为止，我们所学的都是传统的和声手法。到了第三单元，我们将要把常见的近现代和声手法作一个粗略的介绍。本书所谓的近现代和声，主要是指19世纪末到20世纪初的近代和声，也包括某些20世纪以来的现代和声。在学习近现代和声手法时，我们不必将近现代和声与传统和声的内在联系一刀两断，它们之间存在着某些共同的普遍适用的根本规律；然而，我们又不应该将传统和声原则全部硬套在近现代和声上，因为不少近现代和声手法与传统和声手法比较起来，确实有着迥然不同的特点。

我们将这一部分内容放在《和声应用教程》中，是因为在实际创作中常常会碰到和声的风格问题。我们知道，传统和声学基本上是西方18、19世纪音乐和声规律的总结，具有那个时代的与地域的风格，当我们进行创作时，特别是要写作具有鲜明的民族特色与时代风貌的作品时，常常会感到原有的和声语言和我们要求的风格难以协调，原有的和声材料和语汇有些局限，而自然会产生一种突破传统和声某些规律的要求，那么怎样突破，从哪些方面突破，就是第三单元要解决的问题。

近现代和声可说是五花八门，品类纷繁，我们不可能一一罗列。这个单元只介绍最常用的、被普遍认可的一些手法，并且都是在调性范围之内。总的说来有这样两个方面：一是关于和声进行方面的新手法；二是新的和声材料（如和弦结构）的运用。其中，有的手法对发展民族风格是有参考价值的。书中也列举了我国作曲家运用的实例，不少是对民族风格的新的探求。最后还有专章论述“五声调式扩展的和声手法”。我们在本丛书的《和声学基础教程》上册中，曾有几章专门介绍我国民族调式的和声问

题，那是有关调式及其和声的基础知识。在创作中如何灵活运用，特别是如何发展与深化，从这一单元中会得到某些启示。

学习与运用现代和声手法，当然是为了表现作品内容的需要与风格色彩的要求，而不是猎奇。在学习时，一方面要从理论上弄清某些手法与传统的联系，或者说是如何突破传统；另一方面，也是更重要的，是从感性上体验不同手法所产生的不同的效果。要培养与积累这方面的“内心听觉”，才能“为我所用”，用到是处。

谢功成

目 录

第一单元 和声音型与音乐织体

第一章 和声音型	(3)
第一节 和声音型的概念	(3)
第二节 和声音型的种类	(5)
第三节 和声音型范例分析	(10)
第四节 和声音型写作中的注意事项	(12)
第二章 音乐织体及其层次结构	(17)
第一节 织体的基本要素与层次剖析	(17)
第二节 织体中的旋律	(20)
第三节 织体中的和声音型	(24)
第四节 织体中的低音	(27)
第三章 音乐织体的循环结构与发展	(30)
第一节 织体的基本单元	(31)
第二节 织体基本单元重现中的变异	(34)
第三节 稳定性织体与随机性织体	(37)
第四节 主导性织体与对比性织体	(39)
第五节 织体的发展布局	(42)
第四章 音乐织体的体裁性	(51)
第一节 合唱织体	(51)

第二节	进行曲织体	(55)
第三节	圆舞曲与小步舞曲织体	(57)
第四节	摇篮曲与船歌织体	(62)
第五节	其他音乐体裁的织体	(66)
第五章	音乐织体的表现作用	(76)
第一节	织体中的景物描绘	(76)
第二节	织体中的场面描绘	(79)
第三节	织体中的情节描述	(83)
第四节	织体中的心理表现	(87)

第二单元 和声节奏与小型曲式的 和声布局

第六章	和声节奏	(97)
第一节	和声节奏的含义	(97)
第二节	和声节奏与小节和节拍的关系	(98)
第三节	和声节奏与旋律	(102)
第四节	和声节奏类型	(104)
第七章	和声节奏与乐曲的体裁风格	(110)
第一节	一般通俗体裁乐曲的和声节奏	(110)
第二节	慢速乐曲的和声节奏	(113)
第三节	特定体裁的和声节奏	(115)
第八章	乐句、乐段的和声	(122)
第一节	基本曲式结构	(122)
第二节	短句的和声	(124)
第三节	和声短语的扩张与变化	(127)

第四节	单乐句的和声	(131)
第五节	乐段的和声	(137)
第六节	歌曲的乐段、乐句及和声	(146)
第九章	中段及再现段的和声	(154)
第一节	中间句、段的和声	(154)
第二节	再现句、段的和声	(158)
第三节	中部的和声	(164)
第四节	引子、尾声及华彩句、段的和声	(168)

第三单元 常见的近现代和声手法

第十章	传统终止式的突破	(177)
第一节	大小调终止式及其变体	(177)
第二节	中古教会调式终止式	(183)
第三节	三度终止式及其变体	(183)
第四节	极音终止式	(185)
第十一章	高叠和弦与变五音和弦	(189)
第一节	自然高叠和弦	(189)
第二节	变五音和弦与半音化和声	(192)
第三节	变五音高叠和弦	(195)
第四节	变五音高叠和弦的特殊形态	(197)
第十二章	附加音与非三度音响	(200)
第一节	附加音与大二度和弦	(200)
第二节	四、五度和声	(206)
第三节	小二度音响与音丛式和弦	(210)

第十三章 平行和声与线条结构	(215)
第一节 平行和声的一般概念	(215)
第二节 平行三和弦	(219)
第三节 平行七、九和弦	(222)
第四节 线条结构	(226)
第十四章 复合和弦与复合调性	(229)
第一节 复合和弦及其分层	(229)
第二节 不同根音的复合和弦	(232)
第三节 同根音的复合和弦	(236)
第四节 复合调性	(238)
第十五章 五声调式扩展的和声手法	(242)
第一节 五声调式的阶名互换	(242)
第二节 半音与极音关系的连接	(247)
第三节 五声调式叠置	(253)

第一单元

和声音型与音乐织体

1

第一章 和声音型

《和声学基础教程》已将和声的原理告诉了我们。然而，实际创作中运用的和声却是千姿百态的。它随表现内容的要求，随乐曲风格、体裁的不同而变化着，或浓，或淡，或密，或疏，或厚，或薄，或静，或动，似乎成了有血有肉有生命脉搏跳动的活的东西。本章主要阐述的是和声音型的概念、类型以及正确写法，在一定意义上，可将它理解为赋予和声以“生命脉搏”的技巧。

第一节 和声音型的概念

和声音型是指和声运动表现在空间和时间两方面的综合形态。它不仅呈现和弦的结构、音响性质、调式功能、序进逻辑，还传导旨在塑造特定音乐形象所需要的某种动感。比如，将和弦以一定的节奏密度反复，表达激动的心情；或将和弦音分解，以不同样式散布在一定的音区空间描绘徐徐春风、潺潺流水等等。

在一般情况下，和声音型是音乐织体的一个组成部分，并主要担负为旋律作陪衬的任务。但在特殊情况下，它也可以独立构成全曲或乐曲的某一部分。

例 1-1(a)

门德尔松《随想曲与回旋曲》

Andante

上例是德国作曲家门德尔松《随想曲与回旋曲》的开头部分，优美的旋律，美妙的和声和生动的节奏极富诗情画意。这段音乐的和声原形（抽象形式）如下：

例 1-1(b)

E: I I₅ V₇ I I^{#12} I.₆ I₅ V I

作曲家在这里并未直接使用上例(b)的和声形态，而是以节奏重复的方式使之音型化，宛如春水荡漾，诗情奔涌，巧妙地赋予它“生命的脉搏”，强化了音乐的抒情性质。

例 1-2

Andante tranquillo

《乘着那歌声的翅膀》 海 涅词
门德尔松曲

乘着那歌声的翅膀, 亲爱的我带你去,

上例是门德尔松的著名歌曲《乘着那歌声的翅膀》开头一句。其钢琴伴奏部分的和声，以和弦分解的形式使之音型化，产生展翅飞翔的动感，准确而生动地描绘了歌曲的音乐形象。如果作者不是这样运用和声，而是沿袭四部和声的练习形式为每小节配上一个垂直形态的和弦，飞翔的动感会消失殆尽。

第二节 和声音型的种类

在具体的音乐作品中，和声音型千姿百态，归纳起来，大体可划分为四种，即节奏性音型、华彩性音型、曲调性音型以及综合性音型。

一、节奏性音型

这种音型是以保持和弦的垂直结构形态，通过重复或声部间的交替轮现，造成某种有规律的节奏动感为特征。

现以C大调 I—II₇—IV—II—K₄⁶—V₇—I 的和声进行为例，试作节奏性音型变化：