

传统和声学

简明教程

(上卷)

保罗·兴德米特著

人民音乐出版社

传 统 和 声 学

简 明 教 程

上 卷

着重练习，精减规则

〔德〕保罗·兴德米特著

罗 忠 镒译

人 民 音 乐 出 版 社

一九八〇年·北京

A Concentrated Course in
Traditional Harmony

本书根据纽约联合音乐出版股份有限公司 1944 年修订版英文本译出
(Associated music Publishers, INC.)

传 统 和 声 学

简明教程

上 卷

〔德〕保罗·兴德米特著

罗 忠 铭译

*

人民音乐出版社出版

(北京朝内大街 166 号)

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 140 面乐谱及文字 4.75 印张

1980 年 11 月北京第 1 版 1980 年 11 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,700 册

书号: 8026·3753 定价: 1.10 元

原 序

我们这位老朋友——和声学，人们曾经一度把它奉为不可或缺的、无可比拟的教学法，如今已从那一般人把它拥戴上去的宝座上掉下来了。固然，有些学生只把和声学看成在音乐学习上难于避免的魔障，其实今日和声学的地位之所以一落千丈，倒并不能完全归咎于这般学生对它所采取的这种态度。而是由于大部分教师逐渐地确信，要是一个人想从事于创作活动或较高深的理论研究，那他就应当有自己的见解，而他之所以要暂时遵守这些和声规则，只不过是出于尊重传统而已——这种想法才是使和声学地位低落的主因呢。和声的教学如今已经跟不上音乐的实践。和声研究之所以落在音乐实践与理论教学的后面，是由于它只包括一小部分和弦构成的可能性；在风格上有限制；过份依赖记谱法；音响学基础也不充分。关于这一点我已详细谈过很多了。在《作曲技法》(The Craft of Musical Composition)一书中我用了几百页的篇幅来批评这种程式化的和声学理论，并且还提出了一些改进意见，因此，这里就不再讨论这个问题了。

虽然老一套的和声教学法显然已丧失了它的声誉，但至少在一种众所公认、普遍采用、更易了解，并且远为善美的体系还没有代替它之前，我们还是应该把它当作理论教学上极其重要的一个部分。而且即使在产生了这样一个体系之后，和声学作为在历史上一度起过重大作用的教学法，也仍然有它很高的地位。如今和声学已不再是小提琴或钢琴学生们所必修的一门头疼的功课，

但在将来的理论教师与音乐史家的教育上却极为重要。

在现在与将来这两种情况下——在现在，对于和声学陈旧规则的魔力的信仰已经很快地消失了；在将来，这些规则也只有那些对过去的音乐进行回顾和分析的学生才感兴趣——谁也不会为了获得一种对于他并非绝对需要的和声知识而去浪费更多的时间。因此在这个领域中，教学的主要原则便必须是：简明扼要地把学生所需要的材料教给他们，并且常常着重于讲纯历史的根据，以及比较有实用价值的和声研究，然后再设法使他们熟悉范围更广的和声方法。和声的教学必须快；但并不是说可以草率了事。要是我们在教学上略而不谈那些不确定的、例外的、或纯粹基于风格或个人考虑的东西，那么简练与透彻便可二者兼顾地做到了。幸而我们还没有被那许许多多的和声教本所迷惑，这些教本总是把和声学弄成一种艰深的科学——几乎成了一种神秘的技术。反之，和声学乃是一门简单的技术，用一些根据实际经验的法则作基础，这些法则都是从历史与音响学的实际中归纳出来的——倘若他们不被那似是而非的伪科学的夸夸其谈弄得莫测高深的话，这些规则学起来与用起来都是极其简易的。因此和声学是不难提纲挈领地传授给学生的。

虽然教学应该简明，可是篇幅巨大的和声教科书却陆续地出现，而且还拥有它的读者，我认为这一事实其实并不能表示和声的方法在继续充实且臻于完善。和声学，作为一种理论体系与教学方法来看，是已经发掘得无微不至了；它的材料已经用各种方法编排过千百次了。我想大多数音乐家，当他们继续去阅读并研究那些无止境地印来印去、编来编去的古老真理时，倒宁可说是受了良心的驱策才使自己有这种耐心去从事。没有人对于他从前所学的和声真正感到过满意。因为一方面他所见到的那些和声都是索然无味的；另一方面其他一切音乐上的研习似乎都比理论学

习更为重要，而且理论的学习，一般说来，对于那些必须在早年学习的实际的音乐技能，并没有多大的影响。所以一个人为了要弥补他没有学过的东西，买了最新出版的一本和声教本，但这仍然和他以前所买的那些书一样（往往愿望也就到此为止！），也许最后会给他发现某些隐藏在音乐理论幕后的秘诀，而且差不多每一个音乐家都在对这进行猜测。好象只要他一拉开这黑色的帷幕便可窥见那创造精神之奥义似的！但是不管他读了多少本和声教科书，这也不能给他什么新的启示；而且，甚至于心智最灵的作家，要是他偶然着手去写一部和声教科书，对此也是无能为力的。

“照此说来，你这新的尝试，不正象其他的和声教科书一样没有用处也没有价值，那你又何必多此一举呢？”我对这问题的回答是这样：虽然我充分地明了这样的尝试并没有什么价值，但我却是自觉地采取这倒退的步骤。我的意图并不是想对《作曲技法》那本书里所提出的原理给以传统理论上的支持（这是不必要的，因为有悟性的读者是可以看出传统在我那本书的每一页上都存在的），而是给上面所提到的速成教学法以方便，并且尽可能地摆脱学究气，因之，学生们可以感觉到理论与实际的音乐随时都发生着紧密的联系。虽然在本书中仍有相当多的规则，但这已经减少到最小的限度了；而且在另一方面还特别注意尽量供给学生们一些在实际写作中所需要的材料。在这本书里，各种类型、各种风格的音乐（只要一种风格可以用一套特殊的和弦材料来表现）都提供得非常之多，因此，当一个学生不用死记规则，全部作出本书所搜集的各种习题后，他所得到的和声知识，比起他下苦功去研究那些繁重、深奥而渊博的和声论著之后可能获得的和声知识还要更完善、更透彻。对于学生，并不要求他必须具备创作天分。本书只严格地限于和声连接的技法，对于任何从事音乐专业

的人与音乐爱好者，不必用什么创造思想都可以熟练这里所提供的习题。

从材料的性质方面讲，甚至最简明扼要的教学方法，也必须大体上遵循音乐写作的历史发展过程，正如不受教本规则束缚进行自由作曲的实践一样。本书的确至少可以达到这样的一个范围：应用简单和弦材料的习题相当于早期的作曲技术，当学生掌握了更多的和弦、和声进行和调性关系时，便接近于近数十年的音乐写作了。因为我们的习题基本上既不是以历史为目的，也不是以风格化为目的，所以本书习题的编排与1600至1900年间作曲的演变大致相符合也就完全够了。如果我们能像本书这样，从已经对材料完全了解的时候回溯到还在探索与发掘的技巧，那就省掉许多开初那些探索者与发掘者所走过的迂回曲折的道路；事实上，为了要把这些材料运用得更加熟练，我们拿过去作曲家的实际经验作借鉴时，有些技术处理可以作为重点，有些则可以省略。书中的练习方法其历史的、物理的以及生理的根据是并不重要的。对于这些问题感兴趣的人，可以在有关的文献中去参考。本书也不打算从名曲中引证实例；因为指点学生去寻找他写作的范例，这是教师的责任。

本书提供的习题，引导学生从最初步的和声写作达到最高深的富于变化的写作技巧。对于智能正常的学生，每周上课两次，这些材料可供一年到两年之用。对于迟钝的学生，这里的习题是不够的，教师可以给他们一些补充习题，然而天分高的学生，只要把这里所给的材料作出一部分，也许便相当熟练了。

和声学能够按照这样的方法教，在我班上已经证实过了，这本简短的教科书也正是为了这一班学生，同时再经他们的实习写成的。在耶鲁大学音乐学院，我只用了很少几个礼拜的功夫便整个地教完了这本书。为了帮助别的教师以及那些迫切需要丰富而

有变化的练习材料的学生起见，我便将这本小书印行出来。

保罗·兴德米特
(Paul Hindemith)

1943 年 1 月

于新港 (康涅狄格州)，耶鲁大学

目 次

原 序	1
第 一 章 学习和声的预备	1
第 二 章 主要三和弦的和声	5
第 三 章 六和弦	15
第 四 章 属七和弦	22
第 五 章 V_7 的转位	30
第 六 章 V_7 的派生和弦	40
第 七 章 和弦外音	46
第 八 章 $\sharp$ 和弦, $\Pi\sharp$ 和弦	56
第 九 章 Π 、 III 、 VI 、 VII 级三和弦	62
第 十 章 I 、 II 、 III 、 IV 、 VI 与 VII 级七和弦	70
第十一章 简单的变和弦	84
第十二章 副属和弦	93
第十三章 复杂的变和弦	99
第十四章 转调—— I	111
第十五章 转调—— II	122
第十六章 补充练习	131

第一章

学习和声的预备

1. 学习和声前必须具备的知识:

大音阶

小音阶 (各种形式的小音阶)

调, 以及调的五度循环关系

临时升降记号

音符与休止符的时值

节拍记号

高音谱号与低音谱号

各种音程

2. 声部

我们作和声练习, 用四个声部: 高音、中音、次中音、低音。

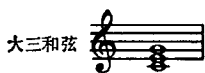
其音域如下:

我们作和声时用两行谱表, 上面一行记高音与中音, 下面一行记次中音与低音。

3. 三和弦

我们所用的材料是三和弦的两种主要形式：

三和弦中每个音的名称：

下面——根 音

中间——三度音

上面——五度音

三和弦的名称依据它的根音来决定，例如，C 大三和弦，e 小三和弦。

标记法：大写字母 = 大和弦 (C = C 大三和弦)，小写字母 = 小和弦 (a = a 小三和弦)。

练 习 1

在键盘上弹奏下面的三和弦：

A、a、C[#]、d^b、B^b、b、C^b、f[#]。

4. 重复

用一个三和弦分写成四个声部尚缺少一个音，故应重复一个音。

可以重复的音：根音（最好），或五度音。（三度音不能重复。）

不要使声部交叉（应依照声部的自然顺序：高音，中音，次中音，低音。）

5. 声部的排列

三和弦的密集排列：在高音与中音，或中音与次中音间不能插入一个本和弦的音时，叫做密集排列。

开放排列：在低音与中音，或中音与次中音间能够插入一个本和弦的音时，叫做开放排列。

声部的距离：高音与中音，或中音与次中音之间的距离不能超过一个八度；次中音与低音采取任何距离都可以。

和弦的位置依据高音来决定：八度位置（高音为根音的八度音），五度位置（高音为五度音），三度位置（高音为三度音），不管密集或开放排列都能产生这几种位置。

练习 2

写出下列三和弦所有可能的密集与开放排列：

D、B $\flat$ 、F $\sharp$ 、A $\flat$ 、G、e、g $\sharp$ 、e $\flat$ 、f、b $\flat$ 。

6. 音阶中的三和弦

在音阶的每一个音上都可以构成一个三和弦。但只限于采用

音阶以内的音。

音阶的每一音级（以及在每一个音级上面构成的三和弦）用罗马数字 I-VII 来标记。

大调：I, IV, 与 V 为大三和弦；
II, III, 与 VI 为小三和弦；
VII 为减三和弦。

小调：I 与 IV 为小三和弦；
V 与 VI 为大三和弦；
II 与 VII 为减三和弦；
III 为增三和弦。

音阶中主要音级的名称：

I 主 音
V 属 音
IV 下属音
VII 导 音

属和弦在两种调式中都是大三和弦。二者的三度音都是导音。

练 习 3

在键盘上弹奏下列三和弦所有可能的密集与开放排列：

D I, E $\flat$ V, F $\sharp$ IV, D $\flat$ II g I, c $\sharp$ VI, a $\flat$ V, b I

第二章

主要三和弦的和声

1. 主要三和弦 I-V, V-I 与 I-IV, IV-I 的连接。

最简单的方式：前后两个和弦都重复根音，用根音的八度音或同音。

作题的程序：

- (a) 写出前一和弦到后一和弦的低音进行。
- (b) 完成前一和弦。
- (c) 把两个和弦的共同音连接在同一声部。
- (d) 把前一和弦其余的两个音，级进到后一和弦中与它最接近的音上。

声部进行的式样：

- (a) 同向进行：两个或两个以上的声部取相同的方向进行。

(b) 反向进行：两个声部取相反的方向进行。

(c) 斜向进行：一个声部保持不动，另一个声部进行。

练习 4

写出下列进行：

A I-V	e I-V
F V-I	f# V-I
B I-IV	c I-IV
E $\flat$ IV-I	g IV-I

练习 5

弹奏下列进行：

G I-V	c# I-V
B $\flat$ V-I	f V-I
E $\flat$ I-IV	a I-IV
D $\flat$ IV-I	b IV-I

2. I-V 与 I-IV 较复杂的进行方式：前一和弦重复五度音，后一和弦重复允许重复的任何一个适当的音。

作题的程序：

(a) 同前。

(b) 同前。

(c) 要是两个和弦有共同音，就把它连接在同一声部，再把其余的音取最小的音程（跳进一个大三度或小三

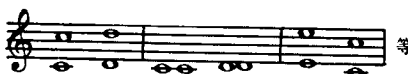
度) 进行到后一和弦中与它最近的音上。

- (d) 要是两个和弦没有共同音可以连接, 则把上三声部取最小的音程 (级进或跳进, 但不能大于一个四度) 进行到后一和弦中与它最近的音上。

声部进行的规则:

- (a) 避免任何两个声部平行八度或同度的进行。

以及

等

等

(两个声部同
向跳进到一个八
度)

- (b) 避免平行五度。

等

- (c) 不能四个声部同向跳进。甚至于三个声部同向跳进也必须小心地处理。由数个声部同向跳进所造成的动荡, 若我们保持一个或数个声部不动或引导它们成反向进行, 便可冲淡这种效果。

当三个声部一道同向跳进时, 如果只是同一和弦位置的变换, 而第四个声部保持不动或反向进行, 则无条件地容许使用。(参看下面练习 11.)

练 习 6

写出下列进行 (前一和弦重复五度音):

E_b I-V

a I-V

G V-I

$g^{\#}$ V-I

G $\flat$ I-IV

b $\flat$ I-IV

D IV-I

d $\flat$ IV-I

练 习 7

弹奏下列进行（前一和弦重复五度音）：

B $\flat$ I-V

b I-V

A $\flat$ V-I

e V-I

F $\sharp$ I-IV

f I-IV

E IV-I

d $\sharp$ IV-I

3. 三和弦 IV-V 与 V-IV 的进行。

最简单的方式：两个和弦都重复根音。

作题的程序：

（a）同前。

（b）同前。

（c）引导上三声部与低音成反向进行，并且取最小的音程进行到下一和弦的音上。

声部进行的规则：

（a）两个声部不能从一个较小的音程同向向上进行到一个比它大的八度音程（隐八度）。

（b）两个外声部不能从一个较小的音程同向向上进行到一个比它大的五度音程（隐五度）。

