

H

armony

The Series Courses of
Composition Technique and Theory for
Common Teaching Program in Conservatory

赵德义 钱仁平 丁 冰 编著

音乐学院作曲技术理论共同课系列教程

新概念共同课 和声学教程

湖南文艺出版社

HUNAN LITERATURE & ART PUBLISHING HOUSE

音乐院系作曲技术理论共同课系列教程

新概念共同课和声学教程

赵德义 钱仁平 丁 冰 编著

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

新概念共同课和声学教程 / 赵德义, 钱仁平, 丁冰编

著. —长沙: 湖南文艺出版社, 2009. 7

ISBN 978-7-5404-4363-4

I. 新… II. ①赵…②钱…③丁 III. 和声学-教材

IV. J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 129770 号

新概念共同课和声学教程

赵德义 钱仁平 丁冰 编著

出版人: 刘清华

责任编辑: 熊宇亮

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编: 410014)

网址: www.hnwy.net

湖南省新华书店经销 长沙瑞和印务有限公司印刷

*

2009 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 880×1230mm 1/16 印张: 18.75

印数: 1-3,000

ISBN 978-7-5404-4363-4

定价: 39.80 元

音乐部邮购电话: 0731-85983102

音乐部传真: 0731-85983016

音乐部打击盗版、举报专线: 0731-85983044 85983019 85983102

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

前 言

Q I A N Y A N

在音乐学院的教学中,和声学历来是所有学生的必修课,由此可见其重要性。根据学习者的专业不同,和声的教学又被区分为“专业课和声”和“共同课和声”两种。前者面向作曲专业学生,后者面向各类表演专业学生。前者教学以技术性为主,要求学会“运用和声”;后者教学以知识性为主,要求学会“理解和声”。

在多年的教学实践中,我们深深感到“共同课和声”的教学存在不少误区,如内容的讲授不完整,有时仅到重属和弦为止;又如练习的分量不够,而且形式单一,甚至修完该课后,学生仍不能正确分析和弦、调性以及和弦外音运用的特点等。通过两年多的努力,我们编写出《新概念共同课和声学教程》。书中引入了有针对性的新概念、新的练习形式,希望有助于问题的解决,提高共同课和声的教学质量。

本教程中,主要引入的新概念如下:

一是引入“教学内容的完整性”概念。书中将传统和声学的主要内容分解为“一个核心、五个层次”的结构。一个核心,即“主和弦与属七和弦”。我们认为这两个和弦包含了“谐和与不谐和、稳定与不稳定”的对立统一关系,可以建立调性,甚至可以单独成曲,故称之为“核心”。五个层次,则依次为“正三和弦”“副三、副七和弦”“副属、副下属和弦”“综合调式和弦”和“转调”。前两个层次即所谓“调内和声”,后三个层次分别是“调内和声的功能性扩大”“调内和声的色彩性扩大”以及“比调内和声更高一级别的功能运动”。学完这些内容,相信学生对传统和声会有一个比较完整的了解。

二是引入“和声节奏”“和声起伏”“支柱性和弦与过程性和弦”等与和声的结构功能相关的概念。教学中的举例,练习中的和声分析题,多以乐段为单元,这样做易于使学习者理解和弦之间的关联和序进逻辑,理解特定和弦在音乐段落中的结构意义。

三是引入“和弦选择重于和弦连接”的概念。和声教学,重视和弦连接本无可厚非,但确有不少学生把和弦连接不出平行五、八度当作是否掌握和声的唯一标准,忽视了和弦选择正确与否是更为重要的问题。而四部和声的练习中,一音配一个和弦的通常方

式,又极易使学生误以为实际作品中的和声节奏也是如此密集,这成了相当普遍的一个误区。

四是引入“和声分析重于基本练习”的概念。学习和声适当做一些四部和声基本练习是必要的,特别是在起步阶段。但随着学习内容的深入、扩大,对实际音乐作品的和声分析应逐渐上升到主要地位,这对表演专业的学生尤为重要。和声分析不应仅仅停留在标出和弦便万事大吉的浅层次,我们认为更为重要的是划分和声语汇的性质,区别支柱性和弦与过程性和弦,了解和声节奏、和声起伏的布局,了解和弦外音的处理以及大体区分和声的风格等。只有这样的和声分析,才会使学习者能更好地理解 and 声。

五是引入“适当的和声运用实践有利于理论知识掌握”的概念。因为,以四部和声为主的练习形式,同和声的实际运用还有相当大的距离。结合音乐表现的需要和音乐形象的创造,适当学会用不同的和声音型进行尝试性写作,对提高学习者的兴趣,加深对理论知识的理解是非常有用的。

以上这些新概念是我们从多年的教学实践中感悟并总结出来的,希望通过简明扼要、重点突出的课文,多样性、趣味性的练习方式以及尝试性创作,帮助学习者更好地“理解 and 声”。

赵德义

2008年6月25日

目 录

M U L U

■ 前言	001
■ 第一章 主和弦与属七和弦	001
第一节 音乐分析	001
第二节 和 弦	002
第三节 调式中的和弦	003
第四节 四部和声	004
第五节 主和弦与属七和弦的排列	006
练习一	008
■ 第二章 主和弦与属七和弦的连接	011
第一节 音乐分析	011
第二节 主和弦与属七和弦的和声语汇	012
第三节 属七和弦与主和弦的连接	013
第四节 和弦转换	016
练习二	018
■ 第三章 主和弦与属七和弦的转位	020
第一节 音乐分析	020
第二节 转位和弦	021
第三节 主和弦及转位属七和弦的排列	022
第四节 转位属七和弦到主和弦的解决	023

练习三	026
■ 第四章 主和弦与属七和弦的运用	029
第一节 音乐分析	029
第二节 旋律中的和弦外音	030
第三节 和声音型与低音	033
练习四	036
■ 第五章 正三和弦	040
第一节 音乐分析	040
第二节 正三和弦的结构与功能	041
第三节 原位正三和弦的排列	042
第四节 原位正三和弦的连接	042
第五节 正三与属七和弦的和声语汇	045
第六节 为旋律配和声	047
练习五	048
■ 第六章 终止式与终止四六和弦	052
第一节 音乐分析	052
第二节 终止式	053
第三节 终止四六和弦	054
第四节 三音跳进	057
练习六	059
■ 第七章 正三和弦的第一转位——六和弦	063
第一节 音乐分析	063
第二节 六和弦的标记与排列	064

第三节	六和弦的平稳连接·····	065
第四节	六和弦连接中的跳进·····	068
练习七	·····	071
■ 第八章	<u>正三和弦的第二转位——四六和弦</u> ·····	074
第一节	四六和弦的标记和排列·····	074
第二节	经过四六和弦·····	075
第三节	辅助四六和弦·····	076
第四节	倚音四六和弦·····	077
第五节	四六和弦的其它用法·····	078
第六节	音乐织体中多于或少于四声部时的和弦判断·····	080
练习八	·····	083
■ 第九章	<u>属功能组的其它和弦</u> ·····	086
第一节	属九和弦·····	086
第二节	导三和弦·····	089
第三节	导七和弦·····	091
第四节	属七——十三和弦·····	092
练习九	·····	095
■ 第十章	<u>大调副三和弦</u> ·····	099
第一节	大调副三和弦的功能划分·····	099
第二节	大调副三和弦的基本用法·····	100
第三节	基本终止式的变化·····	105
练习十	·····	106
■ 第十一章	<u>小调副三和弦</u> ·····	109

第一节	小调副三和弦的功能划分	109
第二节	小调副三和弦的基本用法	110
第三节	自然小调中的副三和弦	114
	练习十一	116
■	第十二章 副七和弦	118
第一节	下属七和弦的结构和功能	118
第二节	下属七和弦的运用	119
第三节	其它副七和弦	122
	练习十二	124
■	第十三章 调内模进	127
第一节	模进动机	128
第二节	三和弦的模进	129
第三节	包含七和弦的模进	130
第四节	六和弦平行进行	132
	练习十三	134
■	第十四章 重属和弦	136
第一节	重属和弦的构成	136
第二节	重属和弦的引入与解决	137
第三节	重属和弦的运用	139
第四节	变体重属和弦	140
	练习十四	143
■	第十五章 各级副属和弦	146
第一节	临时主和弦与副属和弦	146

第二节	各级副属和弦组	147
第三节	副属和弦运用要点	154
第四节	支柱性和弦与过程性和弦	155
练习十五		157
■	第十六章 离调与离调模进	160
第一节	离调的和声语汇	160
第二节	副下属和弦与重下属和弦	161
第三节	离调中的副属和副下属和弦	161
第四节	经过性离调与终止性离调	164
第五节	离调模进与属七和弦连锁进行	164
练习十六		168
■	第十七章 变和弦	172
第一节	变属和弦	172
第二节	变属和弦的运用	173
第三节	增六和弦	174
第四节	增六和弦的运用	176
第五节	补 释	177
练习十七		179
■	第十八章 和声大调	182
第一节	同主音调式综合	182
第二节	和声大调的结构特点	183
第三节	和声大调中的小下属和弦	184
第四节	和声大调中其它下属功能和弦	185
练习十八		189

■ 第十九章 那波里六和弦及其它综合调式和弦	193
第一节 那波里六和弦	193
第二节 大调降下中音和弦	197
第三节 大调降中音和弦	199
第四节 大调的小主和弦	201
第五节 皮卡蒂三度	202
练习十九	203
■ 第二十章 转调(一)——平行调互转	206
第一节 转调的概念	206
第二节 主调与副调	206
第三节 平行调的转调	207
第四节 实例分析	209
练习二十	212
■ 第二十一章 转调(二)——近关系转调	215
第一节 近关系调	215
第二节 朝属方向近关系调的转调	215
第三节 朝下属方向近关系调的转调	217
第四节 实例分析	218
练习二十一	224
■ 第二十二章 转调(三)——远关系转调	229
第一节 远关系调的概念	229
第二节 同主音大、小调互转	229
第三节 大调通过小下属和弦的加速转调	234
第四节 小调通过大属和弦的加速转调	238

练习二十二	241
■ 第二十三章 转调(四)——减七等和弦转调	245
第一节 等和弦转调的概念	245
第二节 减七和弦的特性	246
第三节 中介减七和弦的选择	247
第四节 中介减七和弦的引入	248
第五节 中介减七和弦的后续进行	249
第六节 实例分析	250
练习二十三	254
■ 第二十四章 民族调式和声(一)——同宫体系、宫调式和声	260
第一节 阶 名	260
第二节 同宫体系	260
第三节 民族调式的和弦构成	261
第四节 和弦的变异结构	261
第五节 宫调式和声	262
练习二十四	268
■ 第二十五章 民族调式和声(二)——羽、徵、商调式和声	273
第一节 羽调式和声	273
第二节 徵调式和声	277
第三节 商调式和声	280
练习二十五	284
■ 后 记	288

第一章 主和弦与属七和弦

和声学是研究和弦结构及其序进逻辑的学问。本章从和弦的构成原则讲起,重点讲述主和弦与属七和弦。在传统和声中这两个和弦即可明确调性与调式,构成乐段、乐部,甚至小型乐曲。因此主和弦与属七和弦是传统和声的核心。两者所组成的开放性或收拢性进行,是传统和声风格的集中体现。

第一节 音乐分析

例 1-1

肖邦《圆舞曲》Op.70之1

Molto vivace

The musical score consists of two systems of piano and bass staves. The key signature is three flats (B-flat major/C minor) and the time signature is 3/4. The first system starts with a piano dynamic (*f*) and includes a trill (*tr*) and an 8va triplet. The second system continues with similar markings, including another trill and 8va triplet. Harmonic analysis is provided below the staves.

Harmonic analysis for the first system:

- Measure 1: $\flat G$ (Major)
- Measure 2: V_7 (Dominant Seventh)
- Measure 3: I (Tonic)
- Measure 4: V_7 (Dominant Seventh)

Harmonic analysis for the second system:

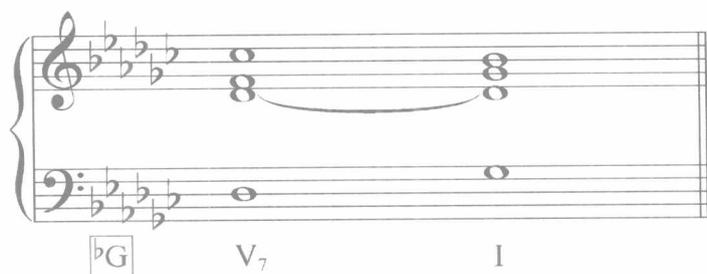
- Measure 5: I (Tonic)
- Measure 6: V_7 (Dominant Seventh)
- Measure 7: I (Tonic)
- Measure 8: V_7 (Dominant Seventh)
- Measure 9: I (Tonic)

上例是肖邦《圆舞曲》Op.70之1的主题之一。这段音乐的意境清新、愉悦、欢快、活泼,有如晨起开窗见到一派鸟语花香的初春景象。

该主题的结构为方整性乐段,分两个乐句,各四小节。该乐段终止于主和弦,故又可称之为“收拢性乐段”。

该主题为 $\flat G$ 大调,仅用了两个和弦,即属七和弦与主和弦。这说明只要有属七和弦和主和弦,便能建立明确而稳定的调性,并伴随旋律一起表达一个完整或相对完整的乐思。

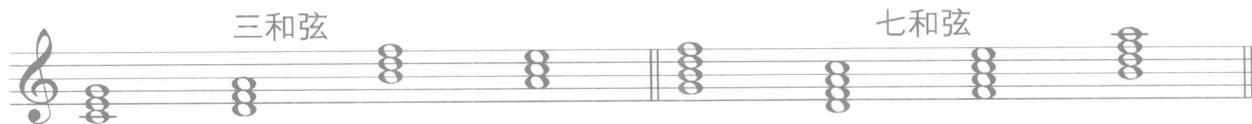
例 1-2

第二节 和弦

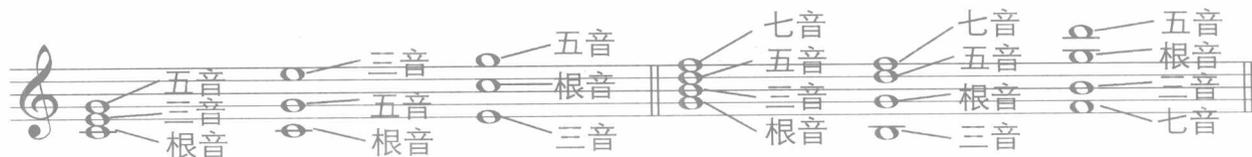
在传统和声中,和弦由三个或三个以上的音按三度叠置的原则构成。其中,三个音按三度叠置原则构成的和弦,称为“三和弦”。四个音按三度叠置原则构成的和弦,称为“七和弦”。如下例:

例 1-3

和弦中,处于最下方的和弦音,称为“根音”,依次向上分别称为“三音”“五音”和“七音”,和弦改变排列时各音的名称不变。如下例:

例 1-4

第三节 调式中的和弦

传统和声建立在大、小调式基础上,并以自然大调与和声小调为主要形式。

一、在调式的每一个音级上都可以建立一个完全由自然音组成的三和弦,它们沿用其根音在调式中原有的名字,并用罗马数字作标记(其中大三和弦用大写,小三和弦用小写,减三和弦加“-”号上标,增三和弦加“+”号上标)。如下例:

例 1-5

主和弦 上主音和弦 中音和弦 下属和弦 属和弦 下中音和弦 导音和弦

C I II III IV V VI VII

a I II III⁺ IV V VI VII

二、由上例中可看到“主和弦”即建立在调式主音上的三和弦。

大调主和弦的结构为根音上方加大三度音,再叠置一个小三度音。性质为大三和弦,用大写的“**I**”作标记。

小调主和弦的结构为根音上方加小三度音,再叠置一个大三度音。性质为小三和弦,用小写的“**i**”作标记。

大三和弦的音响协和而明亮,小三和弦的音响协和但比较幽暗。它们在和声的运动中起稳定与核心的作用,这种作用被称为“主功能”,并用“**T**”或“**t**”来标示。如下例:

例 1-6

大调主和弦 小调主和弦

小三度 大三度 大三度 小三度

C I (T) a i (t)

三、在调式的每一个音级上,都可以建立一个完全由自然音组成的七和弦,它们的名称也是沿用其根音在调式中原有的名字,并用罗马数字作标记(其中以大三和弦为基础的七和弦标记用大写,以小三和弦为基础的七和弦标记用小写,并在右下角标上数字

“7”)。见下例:

例 1-7

主七和弦 上主音七和弦 中音七和弦 下属七和弦 属七和弦 下中音七和弦 导七和弦

C I₇ II₇ III₇ IV₇ V₇ VI₇ VII₇

a I₇ II₇ III₇⁺ IV₇ V₇ VI₇ VII₇

四、由上例中可看到“属七和弦”即建立在属音上的七和弦。不论大调、小调,其属七和弦的构成均为在大三和弦的基础上,再叠置一个小三度音,即根音上方的小七度音(乐理中称其为“大小七和弦”结构)。它用大写的 V₇ 作标记。

例 1-8

大调属七和弦 小调属七和弦

小七度 [] 大三和弦 小七度 [] 大三和弦

C V₇ (D₇) a V₇ (D₇)

属七和弦是一个不协和和弦,由于集中了调式中的不稳定音,具有进行到主和弦的强烈倾向。属七和弦的这种作用被称为“属功能”,并以“D”来标示。属七和弦到主和弦的进行还被称为“解决”。这里的解决有两层含义:从不协和和弦进行到协和和弦;从不稳定和弦进行到稳定和弦。回顾本章例 1-1 中的和声序进,便是“V₇——I”四次解决进行。

第四节 四部和声

由高音、中音、次中音和低音四个声部构成的和声,称为“四部和声”。四部和声源于混声四部合唱,故四个声部又可分别称为女高音(Soprano)、女中音(Alto)、男高音(Tenor)和男低音(Bass)声部。

四部和声通常用大谱表记写。其中高音和中音声部共用上方的高音谱表,次中音和低音声部共用下方的低音谱表。

例 1-9

关于四部和声的问题还有几点需要作补充说明:

一、在四部和声中,高音和低音声部又称为“外声部”,中音和次中音声部又称为“内声部”。由于高音声部通常是最为活跃的旋律,所以又被称为“旋律声部”。旋律声部的和弦音,称“旋律位置”。如果是和弦的根音,便称为“根音旋律位置”,如果是和弦的三音、五音或七音,便相应称为“三音、五音或七音旋律位置”。示意如下:

二、在四部和声中,各声部的运动要基本保持在各自特定的人声音域内:

例 1-10

三、高音声部和次中音声部的音符,其符干一律朝上。中音声部和低音声部的音符,其符干一律朝下。