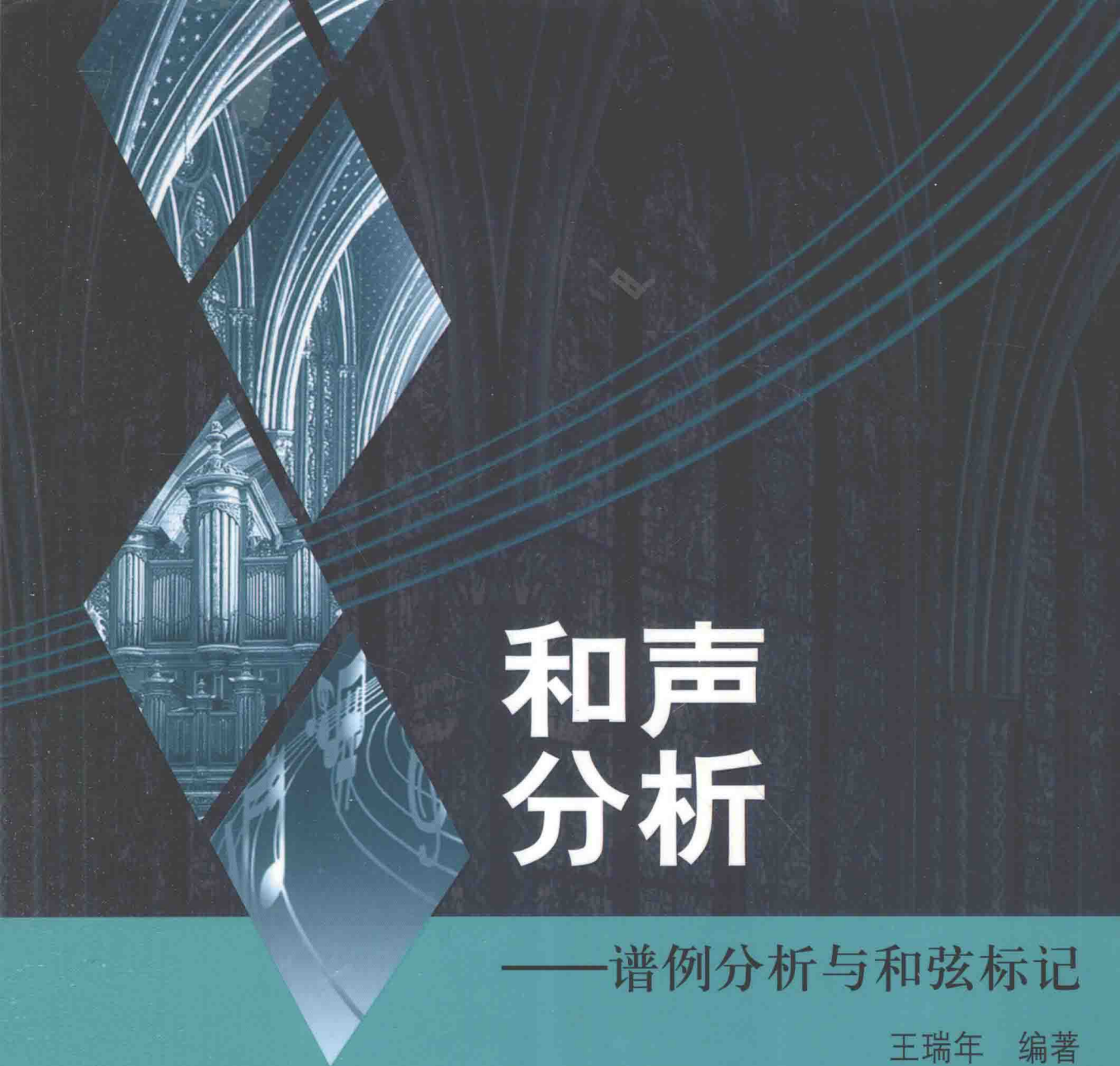

和声 分析

——谱例分析与和弦标记

王瑞年 编著

和声 分析

——谱例分析与和弦标记

王瑞年 编著

HESHENG FENXI : PULI FENXI YU HEXIAN BIAOJI

图书在版编目 (CIP) 数据

和声分析：谱例分析与和弦标记 / 王瑞年编著. — 北京：人民音乐出版社，2013. 5

ISBN 978-7-103-04431-5

I. ①和… II. ①王… III. ①和声学-高等学校-教材 IV. ①J 614. 1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 2150536 号

责任编辑：吴 朋

责任校对：张 婷

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787 × 1092 毫米 16 开 20 印张

2013 年 5 月北京第 1 版 2013 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2,000 册 定价: 68.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书，请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题，请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

前言

从微观、中观、宏观不同层面入手，通过认真观察，认识多声部音乐作品的和声现象，综合分析作品的和声语言与技法特点，发现其中的共性规律与个性特征，并做出相应的理论总结和技术归纳，这种音乐理论活动，称为和声分析。

和声分析不仅是和声理论研究的重要内容，同时也是和声教学内容的重要组成部分。随着和声教学内容的深入以及学习者和声理论水平、和声写作能力的提高，和声分析的教学比重也会逐步加强。

下面，对和声分析的任务、方法、分析过程、分析要求、和声分析报告写作以及本书特点做概要说明。

一、和声分析的任务

和声分析的基本任务有三个层面。

（一）通过和声分析，正确解释音乐作品中的和弦结构、和弦关系、声部进行、和声终止、和弦外音等各种和声现象。

（二）正确理解一部音乐作品或作品中某一段落的调式调性、前后乐句之间和声终止的相互关系、和声进行的基本特点、和声与旋律之间的相互关系等各种和声因素。

（三）结合音乐作品的体裁及曲式结构、音乐发展过程、作品风格特点（包括作品特点、作曲家创作特点及音乐流派特点等），理解并概括作品和声语言与和声技法的表现特点，发现其中的共性规律与个性特征，并做出相应的理论总结和技术归纳。

二、和声分析的方法

进行和声分析，常采用听觉分析和读谱分析两种方法。

（一）听觉分析：反复聆听作品，在对多声部音乐作品的和声音响有了明晰的听觉感知之后，对作品的和声现象、和声特点及和声表现作用做概略性分析并做简要说明。

（二）读谱分析：以作品音响的听觉感知（包括实际听觉感知和内心听觉感知）为基础，首先，通过对乐谱的研读分析，在乐谱上标记作品的调式调性、和弦类型、和声功能、和弦外音、持续音、模进、终止式、重要的声部关系及有特点的声部进行等各种微观和声现象。然后，通过比较与

综合，对隐含于上述微观和声现象中的和声语言特点做具体说明。最后，采用归纳与概括的方法，从宏观角度对作品的和声语言、和声技法、和声风格特点以及和声的音乐表现作用进行总结，形成全面、客观的理性认识。

在对具体音乐作品进行和声分析之前以及整个分析过程中，不论采用何种分析方法，分析者都需对以下两个前提因素的重要性有充分认识。

第一，和声是多声音乐作品的有机组成部分，它不能也不可能独立于音乐作品整体结构之外。作为多声部音乐作品的构成元素之一，和声需要与旋律、节奏、调式、调性、曲式、织体、力度、速度、音区、音色、发声媒介、演奏（演唱）方法等其他音乐元素有机结合，共同构成多声部音乐作品的整体形态。因此，分析多声部音乐作品的和声现象，必须时刻结合对其他音乐元素的关注与理解。

第二，音乐是声音艺术，对分析对象（音乐作品）有充分的听觉感知（包括实际听觉感知和内心听觉感知），是进行和声分析的基础与前提。我们知道，对于实际音乐音响而言，乐谱上记写的音符，仅仅是一种不甚完善的无声的符号系统。和声音响的实际效果，在乐谱上是看不到的，只有通过敏锐的听觉才能深刻感受理解。采用读谱方法进行和声分析，乐谱固然不可缺少，但分析者切不可过分依赖乐谱，应始终将和声音响的听觉感受放在首位。这是因为，音乐（特别是其中的和声音响）是听的而不是看的。所以，和声分析必须立足于对分析对象有着充分听觉感知的基础之上，分析的结果也必须接受听觉感知的检验。

三、分析过程及相关要求

和声分析的具体过程及相关要求大致可分四个层面。

（一）分析和弦——认识单个和弦

音乐是一种特殊的“语言”形式。与普通语言的结构形态相比，从和声分析的角度来看，音乐语言中的单个和弦相当于普通语言中的词；乐汇、乐节及其和声进行相当于语言中的短语（词组）；乐句相当于复句中的分句；多句构成的乐段相当于复句；乐部相当于段落；乐曲相当于篇章。正确认识和声语言的最小结构元素——单个和弦，是和声分析的基本要求与前提。

对单个和弦进行分析，分析者需要综合参照音乐作品（整体或部分）的调式调性、节拍节奏、织体形态、旋律进行等相关音乐元素，通过乐谱视读与音响感知，具体分析单个和弦的低音位置、结构类型、和弦级数、和弦功能、排列位置、旋律位置、音区位置、重复音、和弦音响以及结构中是否包含和弦外音等各种构成要素，形成对单个和弦的全面认识并对分析结果做出正确标记。

（二）分析乐句的和声进行

在对单个和弦的结构形态及音乐特性有了明确认识并做出相应标记之后，接下来，就要立

足于乐句结构的整体层面，对整个乐句的和声构成予以分析。

乐句和声的构成大致有两种情况。

一种是，整个乐句的和声进行一气呵成，构成乐句和声的前后和弦之间没有明显的停顿，仅在乐句结束时形成“终止”。

另一种是，与乐句中可能存在的次级结构（乐节、乐汇）相互关联，在乐句内部可能分别构成若干相对独立的“和声短语”，最后用“终止”结束。

在和声进行过程中，由于乐句内前后和弦彼此之间的内在联系以及音乐织体写法的一致性特点，乐句内部可能分别形成若干个能使人产生句读感觉的和声进行片段。这种由若干和弦构成的、有句读感的和声片段，称之为“和声短语”。在乐句内部的和声进行中，每一个和声短语的终结和弦常常体现出一定程度的停顿感；前一和声短语的终结和弦与后一和声短语的开始和弦之间，有时并没有直接的和声功能联系；在音乐织体上，前后和声短语之间也可能表现出一定程度的分离感。

分析乐句的和声进行，若分析对象是一气呵成的乐句，分析时，须注意从整体层面感悟和声进行特点；若分析对象（乐句）内部包含次级结构（乐汇、乐节），分析时，须对可能存在的“和声短语”及其相互关系予以特别关注。

具体分析时，首先，在明确认识调性及和弦的前提下，分析者需要对乐句内部前后和弦之间的根音关系、连接方法、声部关系、低音线条、不协和音的解决方式、变化音的声部进行，以及可能包含的调性关系、转调方式、和弦外音、持续音、模进、终止式类型等各种能够影响音乐音响效果、表现意义及风格特点的和声构成元素进行微观层面的观察与分析。

然后，分析者需要从较抽象层面入手，对各和弦在乐句内部所处的节拍节奏位置及曲式结构位置，乐句整体和声进行以及可能存在的“和声短语”中体现出的和声功能特点、和声节奏特点、和声力度特点、和声音响特点、声部关系特点、外声部框架特点等多种和声内涵进行分析与综合。

为从整体层面理解乐句和声特点，有时，可采用“简化归纳”方法，以“突出主要功能、强调正音级在低声部地位”为原则，将始于强拍，持续时值较长，低音是正音级的 I、IV（II₆）、V（V₇、K₄—V₇）等和弦视为“支柱性和弦”；将处在较弱节拍位置，持续时值较短，位于低声部各正音级之间，具有经过性、辅助性、倚音性特点的和弦视为“过程性和弦”。从和声功能角度来看，“支柱性和弦”代表了基本和声功能，“过程性和弦”则作为前面基本功能的“延伸”。将各个“支柱性和弦”所代表的基本功能联系在一起，即可显现乐句和声进行的整体性特点。

（三）以乐段为单位进行和声分析

1、对乐段的认识

乐段是音乐作品中能够体现完整或相对完整乐思的最小结构单位。一部完整的音乐作品，通常由多个不同功能、不同意义的乐段连缀而成（仅由一个乐段构成音乐作品，并非专业音乐创作的典型现象）。在多乐段连缀构成的音乐作品中，各乐段在主题材料、调式调性、主题发展手法、

和声陈述方式,以及乐段的结构位置、结构功能、乐句数量、终止式类型等方面并非完全相同。各乐段的音乐内涵及表现作用也不完全相同。

基于和声分析的要求,现从结构、主题、作用、调性、和声、终止等六方面对乐段特点作简要说明。

(1) 结构:乐段通常由两个以上乐句构成,也可由一个乐句构成。多乐句构成的乐段相当于语言中的“复句”结构,单乐句构成的乐段相当于“单句”结构。

(2) 主题:多乐句乐段,按照各乐句内部以及前后乐句之间主题材料的关系及其发展方式,可分为“重复型、展开型、对比型”等不同类型。

(3) 作用:在多乐段连缀构成的音乐作品中,处在不同结构位置的乐段,分别具有“引导、呈示、对比、展开、过渡、结束”等不同结构作用。

(4) 和声:具有不同结构作用的乐段,其和声陈述方式也各具特点,具体可分为“引子型、呈示型、展开型、过渡型、结束型”等五种陈述类型。

(5) 调性:①作为独立音乐作品的乐段通常是单一调性的,尽管其内部可能包含离调,但整个乐段首尾却统一在同一个调性之中。②作为多乐段连缀作品中的一个组成部分的乐段,根据它在乐曲中所处的结构位置及其结构作用,既可是单一调性的收拢性乐段;也可是在结尾处使用原调半终止,停顿在原调不稳定和弦上的单一调性开放性乐段;或是在结尾时转入新调的开放性乐段。

(6) 终止:①收拢性的多句乐段,根据音乐表现需要,前面各乐句可酌情采用基本调性正格半终止、不完满全终止、阻碍终止、离调到临时调性的全终止或半终止等终止类型,结束句采用基本调性全终止。②开放性的多句乐段,结束句常采用基本调性正格半终止或新调(通常是属调或属功能调)全终止等终止类型。③具有呈示或结束功能的乐段,结束句的和声终止常常是收拢性的。④具有对比功能的乐段,结束句的和声终止既可是收拢性的,也可是开放性的。⑤具有引导、展开、过渡功能的乐段,结束句的和声终止常常是开放性的。

2、以乐段为单位进行和声分析须注意的问题

当分析者对乐段中各个乐句的和声构成元素及和声内涵分别进行了细致分析,对各乐句的和声特点分别进行了综合概括并形成正确认识之后,接下来,就要从抽象层面入手,对乐段的整体和声语言进行分析与综合,从宏观层面理解乐段和声语言的特点及其表现意义。

分析乐段的和声进行,不仅要综合考虑整个乐段的调式调性、节拍节奏、旋律、织体、音区等多种音乐元素,还要特别注意以下问题。

(1) 注意乐段内部包含的乐句的数量,乐句句幅的长短,各乐句内部以及前后乐句之间主题材料的关系及其发展方式,各乐句的终止式类型,前后乐句之间和声终止的呼应关系。

(2) 注意乐段“高潮”的结构位置以及形成高潮的和声处理手法。

(3) 注意乐段的低音进行特点、声部关系特点以及外声部音高关系的框架特点。

(4) 注意转调乐段中发生转调的位置、调性转换方式以及前后调性之间的关系(调性功能

关系、调式类型关系、调性主音之间的音高关系）。

(5) 注意乐段整体和声节奏特点、和声力度特点及和声音响特点。

(6) 采用“简化归纳”方法进行分析时，可将包含低声部持续音的和声片段视为以低音为根音的单个和弦，将连续的平行六和弦进行、连续的模进、属七（导七）和弦连锁进行等视为“过程性和弦”，这有利于分析者从宏观层面把握乐段和声特点。

通过对上述多种因素的分析与综合，最终，对乐段整体和声特点形成正确认识并做出相应标记。

（四）小型作品的和声分析

在由多乐段（段落）连缀构成的音乐作品中，各乐段（段落）分别处在不同的结构位置，分别具有不同的结构功能，分别采用不同的陈述方式。前后乐段（段落）之间的相互关系及其组合方式常常体现出不同的规律性特点，整个作品的横向结构亦体现出相对固定的结构形式。

音乐作品在时间过程中展现出的横向结构形式称为“曲式”。由小至大，调性音乐作品的曲式可分为一段曲式、二段曲式、三段曲式、三部曲式、变奏曲式、回旋曲式、奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式等多种类型。囿于基础和声学课程的教学内容及教学要求，现仅就小型曲式音乐作品整体性和声分析的具体要求做简要提示。

面对一部多乐段（段落）连缀构成的音乐作品，当分析者逐句逐段地分别完成了对单个乐段（段落）的和声分析任务之后，接下来，即可立足于作品结构的整体层面，对整个作品的和声语言做抽象性的宏观分析。具体分析时，分析者须重点注意以下问题。

1、注意全曲包含的乐段（段落）数量，各乐段（段落）所处的结构位置，各乐段（段落）分别具有的结构功能（引导、呈示、对比、展开、过渡、结束等）。

2、注意主题材料、织体写法、节拍、节奏、速度、力度、音区、音色等音乐元素在不同乐段（段落）之间表现出的对比或统一关系。

3、注意不同结构功能的乐段或段落和在声陈述方式上的区别（引子型、呈示型、展开型、过渡型、结束型陈述方式）。

4、注意不同乐段（段落）之间的调式调性关系及全曲调性布局的整体特点。此时，必然涉及主、副调在作品中的结构位置，主、副调之间的功能关系，主、副调之间的远近关系，主、副调主音之间的音程关系，主、副调的调式类型，以及副调的数量，副调出现的顺序，每个副调持续的长度，不同副调之间的功能关系、远近关系、主音之间的音程关系等多种因素。除此之外，还要注意不同调性转换方式的技法特点与表现特点，调性与主题旋律之间的对应关系等问题。最后，通过宏观性分析，整体把握乐曲调性布局的框架结构及表现特点。

5、注意作品中可能包含的有特点的和声材料、有特点的和声进行、有特点的低音线条、有特点的和声终止、有特点的外声部框架、有特点的声部关系、有特点的转调方式、有特点的调性关系、有特点的调性布局、有特点的音乐织体等各种能够体现作品和声语言及风格特征的和

声构成元素，从宏观层面把握作品和声语言的技法、风格及表现特点。

四、和声分析报告的写作

（一）分析报告的基本内容

当分析者对音乐作品的和声现象及其规律特点进行了系统、全面的分析研究之后，用文字记录下自己所“看到的”和“想到的”，即形成和声分析报告。

和声分析报告通常包含三方面基本内容。

- 1、对分析对象的相关背景做简要说明。
- 2、对分析过程中“看到的”各层面和声现象有选择地进行描述。
- 3、对分析过程中“想到的”，隐含于不同层面和声现象中的和声语言与和声技法的共性规律、个性特征及其音乐表现作用，进行综合、归纳并做出相应结论。

（二）写作分析报告应注意的问题

1、和声分析必须建立在对分析对象——音乐作品——全面认识的基础上，包括对音乐作品的音响感知和乐谱观察，对作品体裁、形式和音乐风格的了解，对作曲家个人生平、创作特点以及时代、流派、地域、民族背景的认识等方面。根据写作需要，以上内容在分析报告中可有所涉及。

2、在分析报告写作中，把观察到的和声现象用语言描述出来是必要的。但分析者应该知道，描述是分析的前提，如果只是对作品中的和声现象做琐碎繁杂、面面俱到的列举和描述，非但不能展现分析思路，而且常常会干扰分析方向，偏离分析目的。正如德国音乐理论家克列门斯·库恩所言：“极其完备的分析法并非值得提倡，懂得取舍，领悟要点，才是根本。”^①

3、分析的过程也是综合、比较、评价的过程。不论采用何种方法进行和声分析，分析者都需要选择某种已有的和声体系、风格或规范作为分析的参照标准，在此基础上，通过具体细致的分析比较，认识并说明分析对象与参照标准相比在哪些方面体现了相互一致的“共性”面貌，又在哪些方面体现了与众不同的“个性”特征。

4、结论是分析报告写作中最具挑战性的部分。我们知道，分析只不过是发现特征、总结规律的手段，将分析的结果进行比较、综合并做出合理结论，才是和声分析所要达到的根本目的。由于和声分析需要将作品和声语言中“理所当然”之处与“最具特色”之处区分开来，进而发现隐含其中的共性规律与个性特征，因此，对初学者来说，和声分析报告的结论至少应包括以下两方面内容：

（1）通过系统的分析比较，在综合考虑作品和声材料、和声功能、和声节奏、和声进行、和声终止、声部关系、低音线条、调性关系、转调方式、调性布局、织体形态、和弦外音等各种和声构成要素的基础上，归纳总结作品中隐含的共性和声规律。

^①〔德〕克列门斯·库恩著，钱泥译，《音乐分析法》，上海音乐出版社，2009年10月第1版，第15页。

(2) 由于一部有特点的音乐作品往往包含某种有特点的和声材料、和声语汇及和声技法,因此,分析者应在把握作品和声语言共性规律的基础上,通过进一步的分析比较,发现并阐明作品和声语言与写作技法中可能存在的个性特征。

五、关于本书

本书系人民音乐出版社与上海音乐出版社联合出版的全国普通高校音乐学本科专业教材《基础和声学》的配套教材,内容编排参照《基础和声学》章节体例,主要由和声分析谱例与分析谱例的和弦标记两部分组成。

分析谱例部分:在概要介绍“主调一和声”多声部音乐织体的基础上,结合调性音乐作品典型和声语言的应用特点,参照《基础和声学》章节内容及教学进度,汇集了供分析使用的经典作品谱例 425 条,由简至繁分为 29 章。各章内部,在相同和声材料范围内,按照作曲家及作品年代顺序排列,力图向学习者展现调性和声语言发展演变的基本历史脉络。另外,为启发学习者对作品和声语言及音乐风格特点的思考,分析谱例隐去了作曲家及作品的名称。

和弦标记部分:主要为前面 425 条分析谱例提供了较为详细的分析参考标记。其目的是,第一,对学习者来说,借助本书提供的参考标记,学习者可自主完成微观分析的基本任务。第二,对以本书做为教材进行和声分析教学的教师来说,在实际教学中,借助微观层面分析标记的支持,教师可拿出更多时间和精力,从中观、宏观层面对分析对象做深入剖析。这不仅有效利用了有限的教学资源,同时也为教师有的放矢,因材施教,控制教学进程,施展个人才华提供了更宽泛的发挥空间。

本书主要供高等院校音乐学、音乐表演、音乐教育专业学习和声学课程的学生使用,也可供作曲、理论专业学生参考使用。学习者借助本书提供的分析材料和关于分析方法的建议,在教师指导下进行和声分析专题训练,通过系统学习与练习,逐步掌握和声分析的方式方法与技能技巧,在分析实践中不断深化对调性音乐和声语言与写作技法的理解,提高自己的和声分析、和声思维、和声应用与和声鉴别能力。

作 者

2011 年 7 月

目 录

上 篇 谱例分析

导 论	主调音乐的织体形态·····	3
第 一 章	原位主和弦与属七和弦构成的和声语汇·····	9
第 二 章	主和弦与属七转位和弦构成的和声语汇·····	14
第 三 章	原位正三和弦构成的和声语汇·····	18
第 四 章	原位正三和弦与属七和弦构成的和声语汇·····	22
第 五 章	包含正三六和弦与属七转位和弦的和声语汇·····	25
第 六 章	包含正三四六和弦的和声语汇（一）·····	30
第 七 章	包含正三四六和弦的和声语汇（二）·····	33
第 八 章	强位和弦外音·····	42
第 九 章	弱位和弦外音（一）·····	47
第 十 章	弱位和弦外音（二）·····	53
第 十 一 章	Ⅱ级六和弦与三和弦·····	59
第 十 二 章	Ⅵ级三和弦·····	64
第 十 三 章	Ⅶ级六和弦·····	70
第 十 四 章	Ⅲ级三和弦与六和弦·····	73
第 十 五 章	和声大调式下属功能和弦·····	79
第 十 六 章	Ⅱ级七和弦·····	84
第 十 七 章	导七和弦·····	89
第 十 八 章	调内模进·····	92
第 十 九 章	常用的九和弦·····	98
第 二 十 章	持续音·····	102
第 二 十 一 章	离调、重属和弦·····	109
第 二 十 二 章	副属和弦·····	114
第 二 十 三 章	副下属和弦·····	120

第二十四章	离调模进·····	124
第二十五章	转调概论·····	128
第二十六章	通过自然音共同和弦向属方向近关系调转调·····	131
第二十七章	通过自然音共同和弦向下属方向近关系调转调·····	137
第二十八章	通过自然音共同和弦向远关系调转调·····	142
第二十九章	重属变和弦·····	147

下 篇 和弦标记

导 论	主调音乐的织体形态·····	155
第 一 章	原位主和弦与属七和弦构成的和声语汇·····	161
第 二 章	主和弦与属七转位和弦构成的和声语汇·····	166
第 三 章	原位正三和弦构成的和声语汇·····	170
第 四 章	原位正三和弦与属七和弦构成的和声语汇·····	174
第 五 章	包含正三六和弦与属七转位和弦的和声语汇·····	177
第 六 章	包含正三四六和弦的和声语汇（一）·····	182
第 七 章	包含正三四六和弦的和声语汇（二）·····	185
第 八 章	强位和弦外音·····	194
第 九 章	弱位和弦外音（一）·····	199
第 十 章	弱位和弦外音（二）·····	205
第 十 一 章	Ⅱ级六和弦与三和弦·····	211
第 十 二 章	Ⅵ级三和弦·····	216
第 十 三 章	Ⅶ级六和弦·····	222
第 十 四 章	Ⅲ级三和弦与六和弦·····	225
第 十 五 章	和声大调式下属功能和弦·····	231
第 十 六 章	Ⅱ级七和弦·····	236
第 十 七 章	导七和弦·····	241
第 十 八 章	调内模进·····	244
第 十 九 章	常用的九和弦·····	250
第 二 十 章	持续音·····	254
第二十一章	离调、重属和弦·····	261
第二十二章	副属和弦·····	266
第二十三章	副下属和弦·····	272

第二十四章	离调模进·····	276
第二十五章	转调概论·····	280
第二十六章	通过自然音共同和弦向属方向近关系调转调·····	283
第二十七章	通过自然音共同和弦向下属方向近关系调转调·····	289
第二十八章	通过自然音共同和弦向远关系调转调·····	294
第二十九章	重属变和弦·····	299
参考书目·····		305

上 篇

谱 例 分 析

导 论 主调音乐的织体形态

例—001

Andante

pp

p

例—002

Presto leggiero

sempre pp

p

marcato

cresc.

sf

sf

sf

sf

例—003

p

tr

例—004

Allegretto pomposo

例—005

Adagio sostenuto

sempre pp e senza sordini

simile