

传统和声学

一. 原位正三和弦

0. 原位正三和弦及其连接

[**调式音级**] 按照音阶上行计算, 大小调式音级名称如下:

第 I 级: T(Tonic), 主音;

第 II 级: 上主音 (下行导音);

第 III 级: 中音;

第 IV 级: S(Subdominant), 下属音, 在主音下方纯五度;

第 V 级: D(Dominant), 属音, 在主音上方纯五度;

第 VI 级: 下中音;

第 VII 级: 导音.

[**和弦的功能性**] 和弦在调式中的地位, 作用, 以及它们之间的相互关系.

功能性实在和声运动的过程中形成的, 其间的稳定与不稳定关系是相互依存, 互为因果的.

[**正三和弦的功能性**] 三个正三和弦分别代表调式中三种不同的功能.

主和弦 (I): 代表主功能 (T). 在一定的旋律, 节奏和节拍等条件下给人完满, 静止的印象, 是调式中和声运动的出发点和归宿, 是稳定的功能;

属和弦 (V) 与下属和弦 (IV): 代表属功能 (D) 和下属功能 (S). 从上方和下方五度支持主和弦 (I), 是调式中动的因素, 具有不稳定的功能.

有序下属和弦 (IV) 包含导音 (VII), 因此具有更强烈地向主和弦运动的倾向.

[**和声进行**] 和声进行 (和弦的连续序进) 遵循下面的逻辑:

进行逻辑: 传统和声 (18-19 世纪) 普遍遵循 $T - S - D - T$ 的进行逻辑.

正格进行: I-V 或 V-I;

变格进行: I-IV 或 IV-I;

完全进行: I-IV-V-I. 完全进行由稳定的 I 和弦到不稳定的 IV 和弦, 再到不稳定的 V 和弦, 最后回到稳定的 I 和弦. 遍历调式的各种功能, 最富有代表性, 被广泛应用.

和声功能圈: 和声进行可以归纳为 $T \rightleftharpoons S \rightarrow D \rightleftharpoons \dot{T}$. 将首尾主 T 重合, 连接成环即得和声的功能圈.

[V-IV 进行] 传统和声一般不用 V-IV 的进行。

V 和 IV 都属不稳定的功能, 但 V 到 I 的倾向性比 IV 到 I 更强. 若 V 到 IV 而不到 I, 则已经激化的矛盾虽然得到缓解, 却没有彻底解决. 传统和声一般不用该进行, 初学阶段也不建议使用.

V-IV 进行的使用情况:

1. 音乐结构的分界处: 如第一乐句结尾用 V, 第二乐句开始可以用 IV;
2. 自然小调中: 自然导音和主音之间是全音关系, V-I 的倾向不如和声小调强烈;
3. V-IV-V: 使 IV 变成 V 的中间装饰.

[声部进行] 对于一个声部的进行, 可以分为保持, 级进和跳进 (细分为三度的小跳和四度以上的大跳) 三种.

平稳进行: 保持, 级进和小跳;

跳进: 狭义的跳进只包含大跳.

[两个声部的进行] 两个声部的进行, 可以分为同向 (包括平行), 反向, 斜向三种.

同向进行: 两个声部同时上行或下行. 其声部独立性不强, 较高声部的旋律较明显.

平行进行: 两个声部保持相同的音程作同向进行, 其声部独立性差. 在传统和声学中, 常用平行三和六度进行, 一般禁用五和八度.

反向进行: 两个声部一个上行但另一个下行. 其声部独立性强, 两声部旋律均较明显.

斜向进行: 两个声部中, 一个声部重复或延长, 另一个声部上行或下行. 其中动的声部较明显, 静的声部作为背景.

[和弦连接] 和弦连接是构成和弦的若干声部的协调进行.

[和弦关系] 两个和弦的根音与根音 (也是三音与三音或五音与五音) 之间的音程关系.

调式中的七个三和弦有三种不同的和弦关系, 即二度 (七度), 三度 (六度) 和四度关系 (五度). 若只采用向上数音程, 正三和弦之间只有四度, 五度和二度关系.

[共同音] 两个和弦共有的和弦音.

二度关系: 没有共同音;

三度关系: 有两个共同音;

四度关系: 有一个共同音.

[和弦连接方法] 和弦连接方法分为和声连接法和旋律连接法. 和弦连接应注意以下问题:

1. 原位正三和弦应重复根音;
2. 上方三声部各相邻两声部之间的距离不得超过八度, 所有声部不得交叉;
3. (初学时) 上方三声部只作平稳进行, 不作四度或四度以上的跳进.

[和声连接法] 共同音保持在同一声部.

写作步骤和技术要领: 对于四, 五度关系的两个三和弦

1. 写出重复音和排列法均正确的第一个和弦;
2. 低音部 (B) 按级数作四和五度跳进;
3. 将共同音保持在同一声部;
4. 其余两声部作平行三和六度级进, 五度关系向下, 四度关系向上.

[旋律连接法] 和弦连接时, 没有一个和弦音保持在原来的声部.

写作步骤和技术要领: 对于四, 五度关系的两个三和弦

1. 写出重复音和排列法均正确的第一个和弦;
2. 低音部 (B) 按级数作四度跳进, 五度关系向下, 四度关系向上;
低音部一般不作五度跳进, 因为五度跳进会形成四部同向, 造成倾斜和不平衡.
3. 上方三声部 (SAT) 与低音部 (B) 作反向平稳进行, 共同音不保持在原来的声部.

写作步骤和技术要领: 二度关系的两个三和弦 (没有共同音)

1. 写出重复音和排列法均正确的第一个和弦;
2. 低音部 (B) 级进上行;
3. 上方三声部 (SAT) 与低音部 (B) 作反向平稳进行.

[三音跳进] 四五度关系的两个三和弦用和声连接法时, 可在高音部 (S) 或次中音部 (T) 作三音的跳进.

三音跳进的注意事项:

1. 三音跳进必然改变排列法. 作三音跳进必须根据旋律的动向, 准备好相应的排列法, 否则会造成声部超过八度或交叉的错误. 键盘体一般不用三音跳进;
2. 中音部 (A) 不可作三音跳进;
3. 和声小调中 I-V 的三音跳进, 只作减四度, 不作增五度进行.

[**平行同度**] 两声部由同度到另一同度.

[**平行五 (八) 度**] 在写作中, 两声部以纯八度的距离作平行进行被称为平行八度, 以纯五度的距离平行进行被称为平行五度.

反向的平行五 (八) 度: 由五 (八) 度反向到另一五 (八) 度, 或同度到五 (八) 度, 或五 (八) 度到同度, 效果与平行五 (八) 度近似.

1. 用原位三和弦配合声

[**为低音配合声**] 仅用原位正三和弦时, 低音部各音均为正三和弦的根音. 其写作步骤如下:

1. 标明调性与和弦级数;
2. 确定第一个和弦的位置与排列法. 旋律的音区低则采用密集排列法; 旋律的音区高则采用开放排列法;
3. 写出上方三声部. 有两种做法:
 - a. 一个和弦接一个和弦地连接: 不易产生错误, 但旋律声部往往存在不足;
 - b. 先写高音部, 后填低音部: 旋律声部较为流畅, 但需要熟练掌握和弦连接技巧, 旋律需要预见其他声部进行的可能.

有时可能需要将导音解决到主音, 或旋律连接法与和声连接法交错使用.

[**和弦转换**] 和弦以不同形式重复.

对于初学者, 在原位三和弦学习阶段, 和弦转换仅限于上方三声部 (SAT). 可以改换旋律位置, 改换排列法, 或两者同时改换.

旋律上行时, 常维持原排列法或扩展排列法;

旋律下行时, 常位置原排列法或紧缩排列法;

键盘体一般不改变排列法;

和弦转换后, 用最后的和弦形式与下一和弦连接.

[**乐段**] 表达乐思的最小单位, 一般由两个或四个乐句构成. 可以自成一曲, 也可以作为某大型曲式的一部分.

[**终止形**] 在乐曲的句读或段落处会有一种停顿的该觉, 配合这种停顿感觉的和声结构被称为终止形. 一般由两到三个和弦构成.

[**终止形的稳定性**]

1. 全终止: 停在主和弦 (I) 上的稳定的终止, 可以用来结束乐句, 乐段或乐曲. 如正格终止 (V-I), 变格终止 (IV-I), 完全终止 (IV-V-I);
2. 半终止: 停在属和弦 (IV) 或下属和弦 (V) 上的不稳定的终止, 可以用在乐句或乐段的结束处, 但不能结束全曲. 如正格半终止 (I-V 或 IV-V), 变格半终止 (I-IV).

[完满终止条件] 完满终止一般可以结束乐段或全曲。完满终止需要满足下面三个条件:

1. 终止形是全终止;
2. 最末两个和弦都是原位;
3. 主和弦处于强拍, 并采用根音旋律位置。

不完满终止: 缺少上述三个要素中的任何一个, 终止感都会较弱。一般用来结束乐句或乐段。

[终止位置] 对于终止处的位置, 终止形可以分为中间终止, 结束终止, 补充终止等。

中间终止: 可用于半终止或不圆满的全终止;

结束终止: 可用于全终止, 特别是完满终止;

补充终止: 是全终止后扩大的部分, 一般由变格终止构成。

[为旋律配合声]

1. 分析旋律。了解旋律的音乐性质, 速度, 调式, 调性和曲式结构;
2. 确定终止型。终止形一般应作对比呼应。

划分乐句的常用依据:

- a. 乐句的典型长度: 4 小节或 8 小节;
- b. 旋律的停顿感: 常在典型位置上出现休止符或长时值;
- c. 结构的呼应关系: 节奏型或旋律型的重复往往意味着结构的划分;
- d. 歌词的句读。

3. 选择和弦。根据旋律的和声内涵确定和弦音, 把其余的音处理为和弦外音, 使旋律中的和弦音占大多数。和弦音往往时值较长且处于强位。跳进的两个音往往同属某一个和弦, 但也可以把其中一个音处理为和弦外音。

为主音 (T) 或属音 (D) 选配和弦的参考原则:

- a. 根据旋律音所处的结构部位。乐段一般以正格进行开始并以主和弦结束来肯定调性, 第一个强拍和结束处旋律中出现的主音应配主和弦而不是下属和弦; 中间终止应用不稳定或不圆满终止来与结束终止形成对比, 第一个乐句末旋律中出现的属音尽可能配属和弦;
- b. 根据旋律的和声内涵, 以及和声进行的逻辑与声部进行的可能性;
- c. 避免和声切分来使和声节奏鲜明规整。即弱拍或拍中弱部位开始的和弦不可延续到次一强拍或拍中强部位。

4. 写出低音部. 需要注意以下几点:

a. 不超出低音部乐器的音域;

b. 用和声连接法时, 低音可上可下; 用旋律连接法时, 低音尽量与旋律声部反向 (二度关系的和弦连接低音部级进上行, 四五度关系和弦连接低音部尽可能作四度跳进);

c. 低音线条应力求旋律化, 不作连续同向四度或五度跳进, 但同向四度与五度可以交替进行.

5. 填写内声部. 采用各声部均在各自合适音区的和弦排列法, 必要时可作和弦转换, 所有和弦连接均应正确.

2. 不带旋律的钢琴伴奏

[钢琴伴奏的类型] 钢琴伴奏分为带旋律和不带旋律两种. 歌曲的钢琴伴奏一般采用三行谱表记谱, 第一行记歌声, 下面两行的大谱表记伴奏.

带旋律的伴奏: 在伴奏中重复歌曲的旋律. 旋律显得丰满有力, 同时便于演唱者把握, 多用于中小学音乐教学中; 伴奏始终重复歌曲的旋律, 会使音乐变得单调而缺乏对比, 同时也限制演唱者表演的自由发挥;

不带旋律的伴奏: 作为歌声的背景与陪衬出现, 使歌曲旋律突出, 给演唱者的更多自由, 艺术歌曲多采用这种类型.

[不带旋律的伴奏写作] 在了解乐曲的基础上写出低音, 然后为低音配合声. 同时需要注意以下两方面:

1. 低音部 (B) 与上方三声部和歌声之间的声部关系必须良好, 而上方三声部与歌声之间的声部关系则不必计较;

2. 不要求伴奏部分高音部的旋律化, 其旋律位置一般不要高过歌曲旋律, 以免掩盖歌声. 旋律位置也不要过低, 会致使伴奏的音响浑浊沉重.

[音型化] 把和声基础改写成各种音型, 赋予和声以律动感. 键盘体写法中, 主要采用节奏音型化与和声音型化. 管弦乐还有旋律音型化.

节奏音型化: 把延留的和弦, 以规律的节奏加以重复;

和声音型化: 以单声部, 二声部或三声部的分解和弦构成音型;

旋律音型化: 在和声音型化的基础上, 以规则的节奏加入若干和弦外音而成.

[设计音型的注意事项]

1. 音型与歌声的音乐性质和演唱速度要相适应; 音型节奏的宽紧和旋律线的起伏与歌声节奏的疏密和旋律的动静应成对比;

2. 音型一般仅由一两个和弦构成. 和声节奏长于音型时, 音型可反复使用; 短于音型时, 可以只用音型的一部分;

3. 音型的节奏宽紧以及旋律线方向要一致; 音型中隐伏的声部进行要与和声基础的声部进行相一致;

4. 在句末或段落连接处, 音型需要作相应变化. 音型的内部也可适当运用和弦外音或改变旋律位置, 以克服可能产生的机械感与单调感.