

和声进行与歌曲风格

——以《山高水长》的主题和《雨后彩虹》的引子为例

朱浩宇

钢伴，男低

2024 年 2 月 25 日

目录

1 和声学基础	1
1.1 和弦的功能标记	1
1.1.1 三和弦与七和弦及其转位（在 C 调下标记音级）	1
1.1.2 音阶与音级	3
1.2 自然音和弦	4
1.2.1 大调音阶中的自然音和弦	4
1.2.2 小调音阶中的自然音和弦	4
2 作品分析	5
2.1 《山高水长》	5
2.2 《雨后彩虹》	5

1 和声学基础

1.1 和弦的功能标记

1.1.1 三和弦与七和弦及其转位（在 C 调下标记音级）

三和弦和七和弦都可以根据其结构的不同来分类。其中，三和弦大抵可以分为四类：大、小、增、减。以 c-e-g（此时为原位）诸和弦为例：

大三和弦与小三和弦 当根音（c）和五音（g）的音程为纯五度时，根据根音（c）与三音（e）的音程确定三和弦的大与小：当根音与三音为大三度时，我们得到**大三和弦**：

当根音与三音为小三度时，我们得到**小三和弦**：

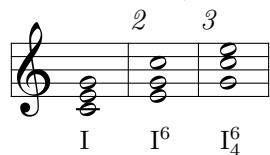
当根音与三音是大三度，且与五音是增五度时，我们得到**增三和弦**：

当根音与三音是小三度，且与五音是减五度时，我们得到**减三和弦**：

三和弦的转位有三个：**原位、第一转位和第二转位**，分别以根音、三音和五音作为最低音。以 C 大调主三和弦为例：原位、第一转位和第二转位分别是：

七和弦的分类主要根据**根音-三音-五音**组成的三和弦的类别与**根音-七音**这个七度音程的类别分类，以 c-e-g-b 诸和弦为例：

大三和弦 + 大七度为大（大）七和弦：

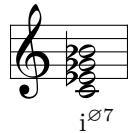
大三和弦 + 小七度为大小七和弦：

小三和弦 + 小七度为小（小）七和弦：

减三和弦 + 小七度为减小七和弦（或半减七和弦）：

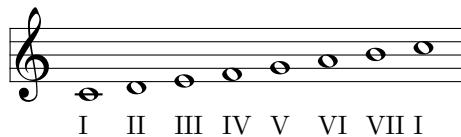

减三和弦 + 减七度为减（减）七和弦：

七和弦转位有四种，规律与三和弦相似，故而不列。原位、第一转位、第二转位、第三转位的记号分别是： I^7 、 I_5^6 、 I_3^4 、 I_2 。三和弦与七和弦的转位的记号与各个转位和弦独特的音程关系有关。

1.1.2 音阶与音级

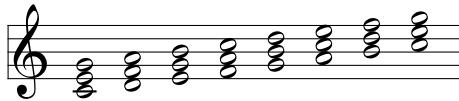
音阶中的每个音都可以作为一个和弦的根音，即该和弦原位的最低音，故而每个音都是一级，各自有其级数和音级名称。以 C 大调为例，主三和弦 c-e-g 中 c 为最低音，故而 c 是主三和弦的根音，音级为第 I 级，音级名称为主音；属三和弦 g-b-d 中 g 为最低音，故而 g 是属三和弦的根音，音级为第 V 级，音级名称为属音。需要说明的是，之所以要用“主”，“属”等术语来指称各音级及其和弦，是为了避免出现“G 大三和弦”，“e 小三和弦”等混淆的说法。勋伯格在其《和声学》中告诉我们，“第四和第五级上的和弦决不应称为 F 大三和弦或 G 大三和弦，这样一来就会给人一个错误的印象，好像那意味着调或调性似的，即意味着 F 大调或 G 大调似的。”（也许因为英语语境中，“大”就是“主”——major，音程关系上的“大”蕴含了三和弦功能的“主”，容易引起混淆。）而频繁使用“第五级大三和弦”之类的说法则又显得繁复。

级数	I	II	III	IV	V	VI	VII
唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si
音级名称	主音 T	上主音	中音	下属音 S	属音 D	下中音	导音
备注	调式的核心音	主音上方二度	主音上方三度	主音下方五度，故名“下属”	主音上方五度	主音下方三度，故名“下中”	常向主音解决

表 1: 功能标记对照表

1.2 自然音和弦

1.2.1 大调音阶中的自然音和弦

I ii iii IV V vi vii I

大调音阶中的自然音和弦有两种分类方法：(1) 根据和弦的大和小分类；(2) 根据和弦与 I、IV、V 的亲近程度分类：

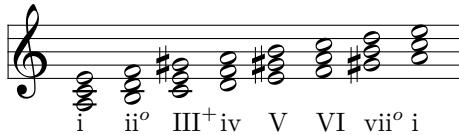
(1) 根据和弦的大和小分类，可以把 I、IV、V 这三个大三和弦归入正三和弦一类，其余的小三和弦归入副三和弦一类。

(2) 根据和弦与 I、IV、V 的亲近程度 (共有两个音则更加亲近) 分类，可以分成三组：

- 主功能组: VI、I、III
- 下属功能组: II、IV、VI
- 属功能组: III、V、VII

1.2.2 小调音阶中的自然音和弦

类似地，我们也可以标记小调音阶中的自然音和弦如下 (以 a 和声小调为例)：

i ii° III+ iv V VI vii° i

值得注意的是，小调中主与属和弦仍然保持大三和弦的性质，可见主和属的稳定性。同时，出现了两个减和弦，一个增和弦，这为创作中描绘浪漫的或冲突的场面提供了丰富的原料。

2 作品分析

2.1 《山高水长》

《山高水长》这首曲子和声使用十分规整，主要采用的是主、下属和属和弦及其转位，体现出朴拙庄严的美感。以最后一段（58-69 小节）为例：这一段升入 C 大调，宽广开阔，气势恢弘，钢琴伴奏以柱状和弦为主，清晰明了，便于分析。第 58 小节一字一顿，全部使用主和弦及其转位（每半拍标记一次）： $I - I - I^6 - I_4^6 - I_4^6 - I^6 - I_4^6 - I^9$ ，第 59 小节的和声进行为规整的下属-属和弦： $IV - IV_4^6 - IV - IV^6 - V - V_4^6 - V - \dots$ ，呈现出十分鲜明的大调色彩，为后面的变化奠定了坚实的基础。

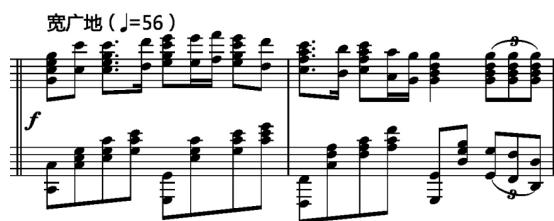

图 1: 58, 59 小节

从 60 小节到 65 小节，和声进行（每拍标记一次，有必要时在括号内标出一拍中的变化）： $I - vi - IV - V | I_4^6 - I(I_2^7) - vi(VI_3^{74}) - ii^6 - vi | I - vi - IV(V^9) - I(I)^7$ 。作曲家增加了七和弦的使用，让和声听起来新颖而且寥廓。在段落的结尾（66-67 小节）“的-眷-恋”处乐曲出现了十分古典的完全终止式： $K_4^6 - V^7 - I$ ，终止四六和弦处于稍强于属和弦的位置，以属音为根音造成较不稳定的音色，然后进行到更不稳定的属七和弦，使得最后推进到主三和弦时更有终止感，也使整个过程激动人心而且不显无聊。

2.2 《雨后彩虹》

同样是借景抒情题材的合唱曲目，《雨后彩虹》采用了与《山高水长》完全不同的风格来表达宏阔瑰丽的气象。钢琴伴奏在歌曲伊始就反复使用了同主音大小调的和弦借用的手段，频繁变换不同色彩的和弦，在 $\frac{6}{4}$ 拍的舒缓节奏下铺设出浪漫梦幻的画面。例如第二小节借用了 g 小调的 III^+ 这一富有特色的和弦，完成了 $I(G) - III_4^{+6}(g) - I_4^6(G)$ 的和弦进行。第三小节则又生变化： $I(G) - III_4^{+6}(g) - III^{+6}(g)$ ，两个小节的两次和弦进行浓缩了整首曲子的主要动机，铺垫了阴晴相参的感情基调。事实上，在钢琴伴奏声部中， $\flat B$ 与 B 的变化贯穿贯穿全曲，使歌曲调性在 G 大调和 g 小调中来回切换，并不如《山高水长》那样十分明朗。作曲家适当地借用小调特有的增和弦，成功地为歌唱“雨后彩

虹”烘托出了浪漫氛围，使歌曲的和声更具特色，引起听者的共鸣。

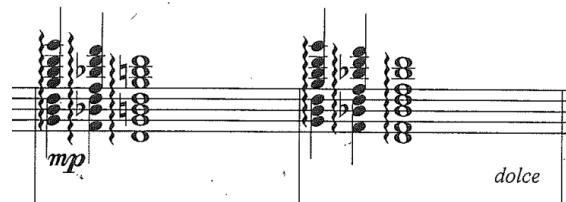

图 2: 第 2, 3 小节: III⁺(g)

而且，作者有意地展示出一种印象派风格。例如第 9 小节，安排的琶音并非一个“和弦”，而是一串优美的全音音阶，继续模糊调性，这是德彪西等相似风格作曲家常用的手法。

图 3: 第九小节