

附MP3—张

流行与爵士 和声学基础

The Real Popular and Jazz Harmony

廖季文 著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

流行与爵士 和声学基础

The Real Popular and Jazz Harmony

廖季文 著

上海音乐出版社
上海文艺音像电子出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流行与爵士和声学基础 / 廖季文著 - 上海: 上海音乐出版社,
2015.8

ISBN 978-7-5523-0826-6

I. 流… II. 廖… III. ①通俗音乐 - 和声学 ②爵士乐 - 和声学
IV. J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 071866 号

书 名: 流行与爵士和声学基础
著 者: 廖季文

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 张静星
音像编辑: 陶 天 应书宁 (助理编辑)
封面设计: 何 辰
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海天地海设计印刷有限公司

开本: 890×1240 1/16 印张: 7.25 谱、文: 116 面

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0826-6/J · 0748

定价: 38.00 元 (附 MP3 一张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

作者简介

廖季文，爵士吉他演奏家、上海音乐学院副教授。1956年生于中国台湾，十四岁开始学习吉他。曾任中国台湾无线电视公司大乐队首席吉他手。十余年里累积了扎实的基础和丰富的演奏经验，曾为许多知名艺人、歌星担任现场及录音室的伴奏。

在没有信息科技、爵士音乐资源贫乏的年代，凭着一股对爵士音乐的热爱与强烈的求知欲，在客观环境极差的情况下，为更上一层楼探求爵士音乐的奥秘，2001年他毅然辞去电视台的工作，只身前往波士顿的伯克里音乐学院（Berklee Music of College）学习有关爵士乐的和声、编曲及演奏等相关课程。经过两年半的寒窗苦读，得到校方给予的“Magna Cum Laude”荣誉（意为以优异成绩毕业）。2003年6月毕业后返回中国台湾，担任台北社教馆艺文餐厅（Franz and Friends）音乐总监。

2006年任教于上海音乐学院现代器乐打击乐系，开设“爵士吉他演奏”“爵士音乐理论与创编”“爵士音乐史”等课程。个人著作《流行与爵士和声学》于2010年出版，并得到上海音乐学院“2011年优良教材奖”。2006年发行个人演奏专辑《Taipei Blues》，2014年参与东皇爵士编曲制作《从百老汇到百乐门》。

联系方式：ivanliaogt@hotmail.com

微信二维码

序

生命只有一次,我不愿给未来留下遗憾!

这是一本综合了我多年演奏和教学研究经验,耗费了大量时间和精力整编出来的书籍。此书中关于现代爵士乐和声学的独特见解,来自于我本人——一个将自己毕生精力奉献给现代爵士乐的华人,以华人的音乐习惯和思考方式来解析美国爵士音乐。希望书中关于现代爵士乐的概念和知识能给予爱好或有志于从事现代流行音乐工作的朋友们起到关键性的启发和鼓励作用。

关于我——廖季文,1956年生于台湾。

十四岁那年,一个巧合的机缘,我有了把玩吉他的机会。琴弦经拨弄后发出的美妙声音深深地打动了,在没有任何老师传授指导的情况下,自我摸索后用简单的几个基本三和弦,我竟然弹奏出了一些国语和西洋流行歌曲!

二十岁那年,我踏入了流行音乐的职场。起初跑场于餐厅、舞厅,慢慢地进入了酒吧和夜总会。如今回忆起那些跌跌撞撞的日子,艰辛和痛苦更不足为外人道。天道酬勤,大量丰富的音乐演奏经验和实力就在那甘苦自知的日子里获得了积累。凭借积累下来的宝贵经验和实力,我担任了台湾电视公司附属大乐队主吉他手,从而更深层面地领略到一点:爵士乐凌驾于其他音乐艺术,爵士乐更能将伴随人类生活中的宁静与不安、愤怒与俏皮、痛楚与喜悦等情绪作出完整的表达与传输。

近三十年的音乐生涯,是一个意志磨炼和人生历练的过程。为了在现代爵士乐的领域有所建树和突破,也为了一圆我的爵士乐之梦,我对自己的要求非常苛刻。

强健的体魄和坚定的意志是使弹奏技能获得突破以至达到精湛完美的基础。挑战自我的体能极限,刻苦锻炼是强健自身体能的唯一途径。所以近二十年的时光,无论是刮风下雨还是烈日当空,酷暑或是严寒,我都会坚持不懈地刻苦锻炼,强健自身的体魄。我曾完成过三次马拉松比赛及难以数计的路跑、越野等中长距离活动。如此严厉的自我要求,证明了我的决心:矢志不渝地追寻我的梦,我的爵士音乐之梦!

2001年,春寒料峭时节最是寒风刺骨。我放弃了家庭温馨,只身前往爵士乐的发祥地——美国,开始在位于波士顿的伯克利音乐学院(Berklee College of Music)深造学习。

伯克利音乐学院以传授现代音乐文化知识而闻名,是世界音乐天才的摇篮,也是全世界音乐家的圣地。在这所国际上极富盛名的高等学府,我获得了完整系统地学习爵士吉他演奏和编曲等全部课程的机会。平均每天八小时的弹奏练习似乎仍达不到我想要的那种炉火

纯青的境界。练,只有苦练!因为练习过度,筋骨伤痛使得手臂无法举高,最终不得不求助于中医的复健颈椎牵引和其他一些相关的积极辅助治疗。是的,我选择来到这所现代音乐殿堂学习深造,是寄望它在国际上的权威来验证前三十年我对爵士乐的努力,同时也为了拓宽未来人生和事业的道路。

成为一名优异的爵士乐演奏家仅是我梦想之一……那段求学深造的日子令我铭心刻骨!

2006年,承蒙上海音乐学院的厚爱,我被邀请担任现代器乐与打击乐系副教授。鉴于上海音乐学院的教学课目必须与世界接轨的国际发展观,我很荣幸地开设“爵士吉他演奏”“爵士音乐理论与创编”及“爵士音乐史”等课程。在这所中国最高水平的音乐学府担当着教书育人的责任,责任感和使命感令我无论是在演奏技能还是教学水平上都不敢有点滴的懈怠。

出书,是为了帮助更多喜欢爵士乐艺术的人更好地掌握这门学科的知识 and 技能。

这是我的倾心之作。爵士乐是将和谐与不和谐的音程进行排列,利用节奏变化作出巧妙的结合。这是声音的艺术,也是时间的艺术。音乐家将好听的声音通过经验法则整理归纳,经过反复实验而成为一门学科,被称之为和声学。而和声学的理论基础是建立在音与音之间的关系,和谐与不和谐音程的排列,和弦与和弦相互连接的路径等专业知识之上的。我是以华人的思维方式阐述这些现代爵士乐的文化内涵,使大家能透彻了解并掌握这一声音艺术和时间艺术的渊源。希望通过本书的分析能帮助大家有效地学习现代和声学,相对地缩短学习的时间,不必绕圈走多余的冤枉路,省去一些不必要的浪费。

这是我的倾情之作。当我们看到演奏家以大量的即兴演奏将情感作直接宣泄,透过声音与听众作直接接触时,杰出的演奏者能够将内心的想法毫无保留地释放,一些优质聆听者能用敏锐的听觉接收演奏者的情绪。他们之间通过音乐产生互动,如痴如醉达到忘我的时候,我们都明白高超的技能来自于自身的勤学苦练。尽管这是一本专业教科书,但我希望通过我的人生经历和我对自己事业目标孜孜追求的毅力,能给着迷于这门学科的后继者带来一点启示和鼓励。望你们今后不仅在专业领域能更上一层楼,在人生道路上更要懂得善加把握、珍惜和勤奋。

感谢我的家人,是你们的信任和期待,让我能安心地完成这本书。

感谢与我共事的同事和朋友们相伴,大家的敬业让我感动,大家的关切让我会心。

感谢上海音乐学院,在这个优异的平台传授着我为之追求一生的知识,让我感动和自豪。每到上课时,当我用眼睛和大脑探索爵士音乐教学的规律和奥秘时,那份惊异和兴奋难以言传,也由此架起了我与学生们心灵沟通的桥梁。

目 录

序

第一章 基本乐理 / 001

一、音名与音程 / 001

二、三和弦 / 004

三、七和弦 / 005

四、和弦功能 / 007

五、终止式与挂留音和弦 / 008

六、强弱、律动、轻重 / 011

第二章 大调的子音阶 / 015

一、伊奥尼亚调式、多里亚调式、混合利底亚调式 / 015

二、趋近音 / 017

三、弗里吉亚调式、爱奥尼亚调式 / 019

四、利底亚调式、洛克利亚调式 / 020

第三章 属七和弦 / 021

一、属七和弦 / 021

二、次级属七和弦 / 023

三、次属的和弦音阶 / 025

四、处于律动弱位的属七和弦 / 028

五、先来音、迟至音 / 029

六、虚伪解决、延伸属七和弦 / 031

七、根音运动与和声连接	/ 034
八、替代属七和弦	/ 042
九、属和弦的关系 II	/ 045
十、蓝调音乐(Blues)	/ 047
第四章 调式	/ 053
一、大调小调的 II—V—I 互换	/ 053
二、调式互换	/ 054
三、线性惯用句	/ 071
四、调式音乐	/ 074
五、调式音乐和声	/ 076
第五章 和声运用法则	/ 081
一、延伸音原理	/ 081
二、大调顺阶和弦	/ 082
三、次级属七和弦	/ 083
四、替代属七和弦	/ 084
五、小调及调式互换	/ 085
六、延伸音运用法则	/ 086
附录一 曲谱分析参考	/ 087
附录二 释疑解难	/ 102
附录三 和弦速查	/ 106
附录四 名词速查	/ 107

第一章 基本乐理

乐理可能是让人对音乐的欣赏层面从感性上升至理性的唯一途径,当然它并不是学习的目的,音乐欣赏最终还得回归到人性感动上来。本书所要介绍给读者的,是进一步欣赏音乐、学习音乐、创作音乐所要掌握的一些基本理论,希望人人都能有所收获,从中找到乐趣。

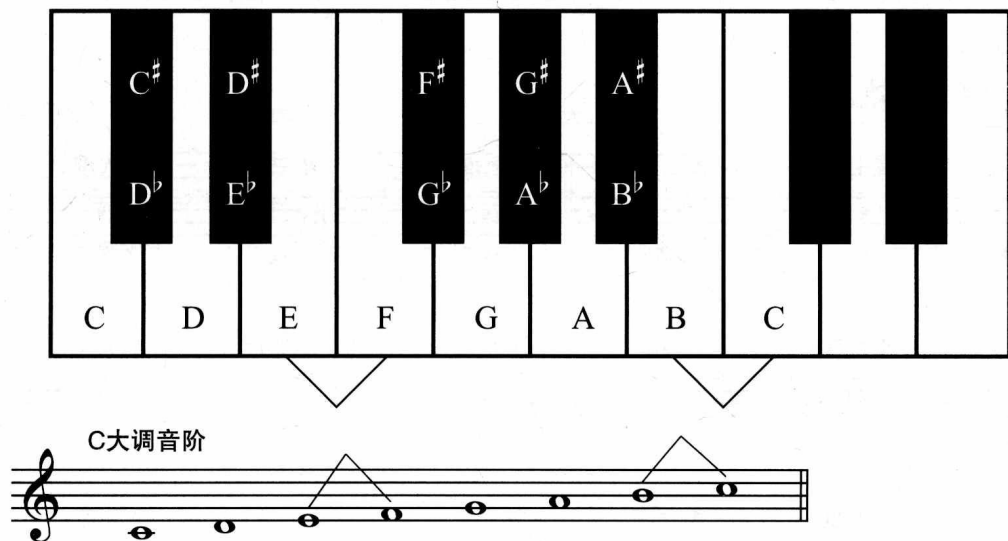
一、音名与音程

1. 音名

钢琴上的“音名”每十二个键(包括黑键)就重复出现一次,我们只看一组就能了解全部。下面截取的是钢琴键盘的一部分,用以说明各个音的音名,同时我们也能比较直观地理解“音程”的概念。

白键使用的是最基本的音名,而黑键则是用升号“ $\sharp$ ”和降号“ $\flat$ ”来根据相邻的白键定名。一个黑键通常有两个名字,这是为了配合记谱,在音符往高处走时,一般为升号,反之使用降号,但也会根据临时情况改变。

例1

2. 音程

(1) 八度内的原位音程

上例中 E 和 F、B 和 C 之间没有黑键相隔,称为“半音”。C 和 D、D 和 E、F 和 G、G 和 A、A 和 B 则都是“全音”关系。

但是遇到超过这个距离的音程我们怎样来准确表达呢? 首先把半音称为“小二度”,全音称为“大二度”。比大二度多半音的称“小三度(或增二度)”,依次加上半音后,为“大三度”“纯四度”“增四度(或减五度)”“纯五度”“小六度(或增五度)”“大六度”“小七度”“大七度”“纯八度”。

例2 (CD音轨1)

Example 2 displays intervals on a treble clef staff, grouped into three rows. Each interval is represented by two notes and labeled above:

- Row 1: 小二度 (C4-D4), 大二度 (C4-E4), 小三度 (C4-F4), 增二度 (C4-F#4), 大三度 (C4-G4).
- Row 2: 纯四度 (C4-F4), 增四度 (C4-F#4), 减五度 (C4-Gb4), 纯五度 (C4-G4), 增五度 (C4-G#4), 小六度 (C4-Ab4).
- Row 3: 大六度 (C4-Ab4), 增六度 (C4-A#4), 小七度 (C4-Gb4), 大七度 (C4-G#4), 纯八度 (C4-C5).

(2) 八度内的转位音程

这是一个八度内的所有音程类型,将下方音升高八度变成上方音(称为“转位”)后,原和弦与之转位相比有几个不同之处: 大小互换,增减互换,纯音程维持不变,度数相加为九。

例3 (CD音轨2)

Example 3 displays interval inversions on a treble clef staff, grouped into three rows. Each pair of intervals is separated by a double bar line and labeled above:

- Row 1: 小二度 (C4-D4) and 大七度 (C3-B3), 大二度 (C4-E4) and 小七度 (C3-G3), 小三度 (C4-F4) and 大六度 (C3-Ab3).
- Row 2: 大三度 (C4-G4) and 小六度 (C3-Ab3), 纯四度 (C4-F4) and 纯五度 (C3-G3), 增四度 (C4-F#4) and 减五度 (C3-Gb3).
- Row 3: 纯五度 (C4-G4) and 纯四度 (C3-F3), 大六度 (C4-Ab4) and 小三度 (C3-Bb3), 大七度 (C4-G#4) and 小二度 (C3-B3).

(3) 大于八度的音程

如果音程距离大于八度,可视为原音程的上方音升高八度的结果,音程性质不变,度数在原来基础上加上七度。

例4 (CD音轨3)

为了方便快速地辨识出音程,我们在讨论超过八度的音程时,会将其变成一个八度内音程的变体,度数在原来基础上减去七度。

例5 (CD音轨4)

上面的谱例请务必熟记,并养成自然的反应,在以后的章节中会经常涉及超过八度的音程。

进阶练习

音阶与音程练习:

按照 C 大调的音阶排列规律——全全半全全全半,分别写出 G、D、A、F、B^b、E^b 大调的音阶,并将这些音作为音程的下方音,分别构成大三、小七、小九、增十一、小十三度音程。

下面是 C 大调的范例：

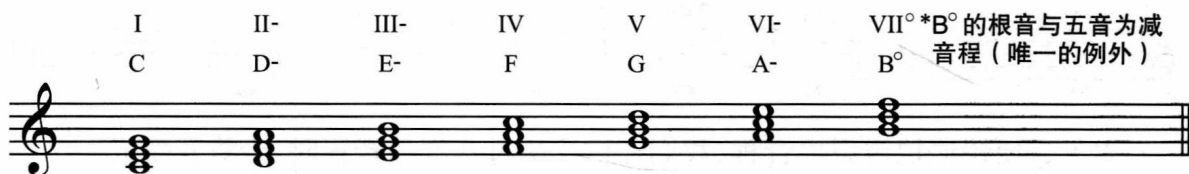

二、三和弦

1. 原位三和弦

熟悉了音名、音程的概念之后,我们要进入更复杂的领域——和弦。首先设定最下面的音(称为根音),接着在其上方构得它的纯五度音程(称为五音),最后在这两者之间加入一个三音,就构成三和弦。以 C 大调为例:

例1 (CD音轨5)

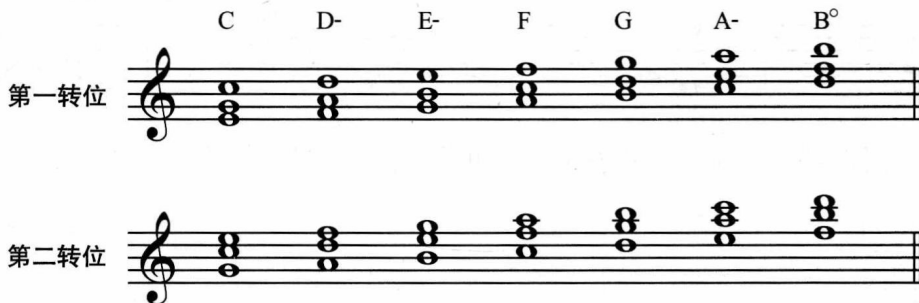

C、F、G 有着相同的音程排列结构,三音与根音形成大三度的关系,我们称为“大三和弦”。D-、E-、A- (也记为 Dm、Em、Am) 的三音与根音形成小三度关系,称为“小三和弦”,B° 的五音与三音、三音与根音都是小三度关系,称为“减三和弦”。

2. 转位三和弦

同音程一样,三和弦也有转位,将根音(最下方音)升高八度,称“第一转位”,在此基础上将三音也升高八度,称“第二转位”:

例2 (CD音轨6)

3. 开放排列的三和弦

以上和弦的最低与最高的两个音,相隔在一个八度以内,我们称为“密集排列”。若超过八度以上则称为“开放排列”。将三和弦的原位、第一转位、第二转位的中间音提高八度,就可以得到开放排列的和弦位置。

例3 (CD音轨7)

	C	D-	E-	F	G	A-	B [°]
原位开放排列							
第一转位开放排列							
第二转位开放排列							

进阶练习

和弦练习:

写出 D、G、A、F、B^b、E^b 大调的 I 级的原位、IV 级的第二转位、V 级的第一转位三和弦,并在钢琴上熟练弹奏。

以下是 C 大调的示范:

I 级	IV 级	V 级
原位	第二转位	第一转位

三、七 和 弦

1. 原位七和弦

在三和弦的基础上,以三度叠置的方式在最上方加入一个七音,就构成了“七和弦”。现代音乐多半以七和弦为标准形式。以 C 大调为例:

例1 (CD音轨8)

Imaj7	II-7	III-7	IVmaj7	V7	VI-7	VII-7(^b 5)
Cmaj7	D-7	E-7	Fmaj7	G7	A-7	B-7(^b 5)

Cmaj7、Fmaj7 的和弦结构一样,七音与根音呈大七度关系,这样的和弦就称为“大七和弦”。D-7、E-7、A-7 的和弦结构一样,七音与根音呈小七度关系,称为“小七和弦”。G7 的三音与根音呈大三度,七音与根音呈小七度关系,这样的和弦就称“属

七和弦”。B-7($\flat 5$)的结构是在小七和弦的基础上,将五音降低半音得出的,称为“半减七和弦”。

2. 转位七和弦

将七和弦的根音、三音、五音依次升高八度,就得到它的三种转位形式:

例2 (CD音轨9)

第一转位

第二转位

第三转位

Cmaj7 D-7 E-7 Fmaj7 G7 A-7 B-7($\flat 5$)

有三种常用的方法可以得到较为开阔的声响效果,我们统称为“下降排列”。

降二排列(Drop 2): 将某个和弦的次高音(自上而下第二音)降低八度即可;降

三排列(Drop 3): 将和弦的次低音(自上而下第三音)降低八度即可;降二及降四排

列(Drop 2 & 4): 同时将和弦的次高音、最低音降低八度。

但是实际的情形会有一些不同,如果我们要写出 Cmaj7 第三转位的这三种下降排列和声,应始终确保 B 音位于最低音位置。如:

例3 (CD音轨10)

Cmaj7 第三转位的下降排列

降二排列 降三排列 降二及降四排列

9代替1 6代替7

小九

上例说明如要正确写出下降排列,需要逆向思维,最低声部就是被移位(Drop)下来的声部,如 B 在降二排列(Drop2)的下降排列之前是第二声部(从上往下),然后复原其他声部即可。上例中由于 B 与 C 构成小九度的不协和音程,通常用和弦的九音(此例中为 D 音)代替根音来解决这个问题,或者也可将六音(A 音)代替七音。九音与六音涉及和弦的上层结构,将在后面的章节详述。

进阶练习

和弦练习:

写出 D、G、A、F、B^b、E^b 大调的 II-7、V-7、Imaj7 三个和弦的原位的三种下降排列和声,并在钢琴上熟练弹奏。以下是 C 大调的范例:

D-7 G7 Cmaj7

降二排列

降三排列

降二及降四排列

四、和弦功能

1. 稳定音与不稳定音

音阶中的音都有不同的微妙特性,这牵涉到自然泛音的共振理论。泛音与基音的声波呈现周期性的重合,这会造成声音和谐程度的不同,也产生了稳定音与不稳定音以及它们各自的音阶倾向(Scale Tendencies)。

例1

不稳定音

2 4 6 7

1 3 5 1

稳定音

音阶中的第一音(也称“主音”)是最稳定的,其次为第五音(也称“属音”),再次为稳定的是第三音(也称“中音”)。音阶的第二音(也称“上主音”)、第六音(也称“下中音”)属于较不稳定音,它们趋向于稳定音。第二音可以移动到第一、第三音;第六音通常往下移动到第五音,但有时也可经过第七音向上到达第一音。第四音(也称“下属音”)与第七音(也称“导音”)涉及音阶的半音位置,在整个音阶中属于最不稳定的音,

它们有一个强烈的解决于稳定音的倾向(第七音解决到第一音,第四音解决到第三音)。

2. 和弦功能

在大调各级音上,以三度堆叠出来的和弦称为“调性和弦”(Diatonic Chords),也称“顺阶和弦”,所用的音全部属于自然大调音阶音。第 I 级上的和弦称为“主和弦”,第 V 级上的和弦是“属和弦”,第 IV 级上的和弦称为“下属和弦”,其余和弦依照其音响特性归属于“主和弦功能”及“下属和弦功能”:

例2

主功能 (T) = Tonic (主音)

下属功能 (SD) = Subdominant (下属音)

属功能 (D) = Dominant (属音)

Chord Functions in C Major:

- I: Cmaj7
- III-: E- (E-7)
- VI-: A- (A-7)
- IV: Fmaj7
- II-: D- (D-7)
- V: G7

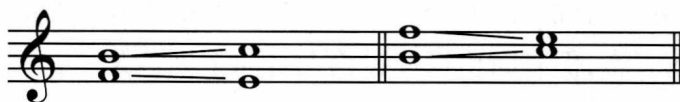
大调音阶的第四音(下属音)为特征音,值得注意的是:(1)主和弦类不包含特征音。(2)下属和弦类包含特征音于和弦音之中。(3)属七和弦包含特征音于和弦音之中,且具有调性的三全音(Tritone: 音阶第四音与第七音),此为属七和弦独有的特性。(4)VII-7(^b5)因其结构具有减和弦的不稳定性质,所以不被划分在三种功能和弦组中。

五、终止式与挂留音和弦

1. 终止式

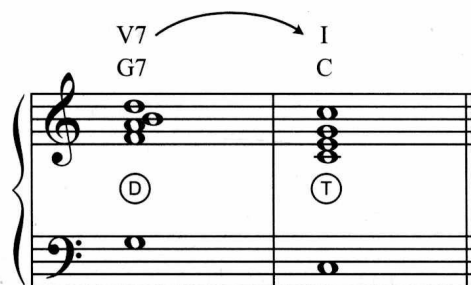
属七和弦所含的三全音构成增四度或减五度关系,有强烈的趋向于稳定的三音、根音的需求,这一不稳定到稳定的和声进行即称为“解决”:

例1 (CD音轨11)

加上根音的进行,完整的 V7—I 的进行如下例所示:

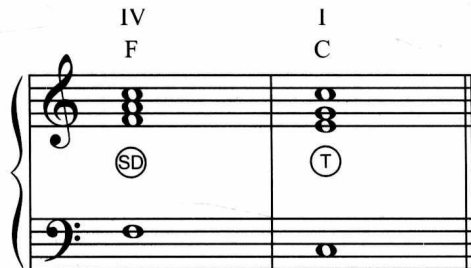
例2 (CD音轨12)

低音呈现向下纯五度进行(G—C),这是最强而有力且给人深刻印象的进行方式。右手部分的最高声部和次低声部呈现出完整的三全音解决过程(B—C, F—E)。属七和弦根音向下五度的解决,可用箭头在和弦级数的上方标明。

来看看 IV—I 的和声进行:

例3 (CD音轨13)

低音呈现向下四度运动,可以理解为向上纯五度的进行(将 C 提高八度来看)。

以上两种进行到 I 级的方式,称为“终止式”(Cadence),是指运动中的和声进行发展至一个稳定静止的点。V7—I 的进行称为“属音终止”,IV—I 的进行称为“下属音终止”。在这里要提及和弦的转位,通常情况下,和声的进行都要力求平顺,在两个和弦连接的时候要遵守“就近原则”,这也是音阶中的音的稳定与不稳定性,以及趋向性所决定的。

“下属和弦—属和弦—主和弦”(IV—V7—I)的进行,能完整地呈现出一个大调的三种和弦功能,所以 IV—V7—I 进行又称为“全终止”:

例4 (CD音轨14)

