

第2版

任达敏 / 著

流行音乐与 爵士乐和声学

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

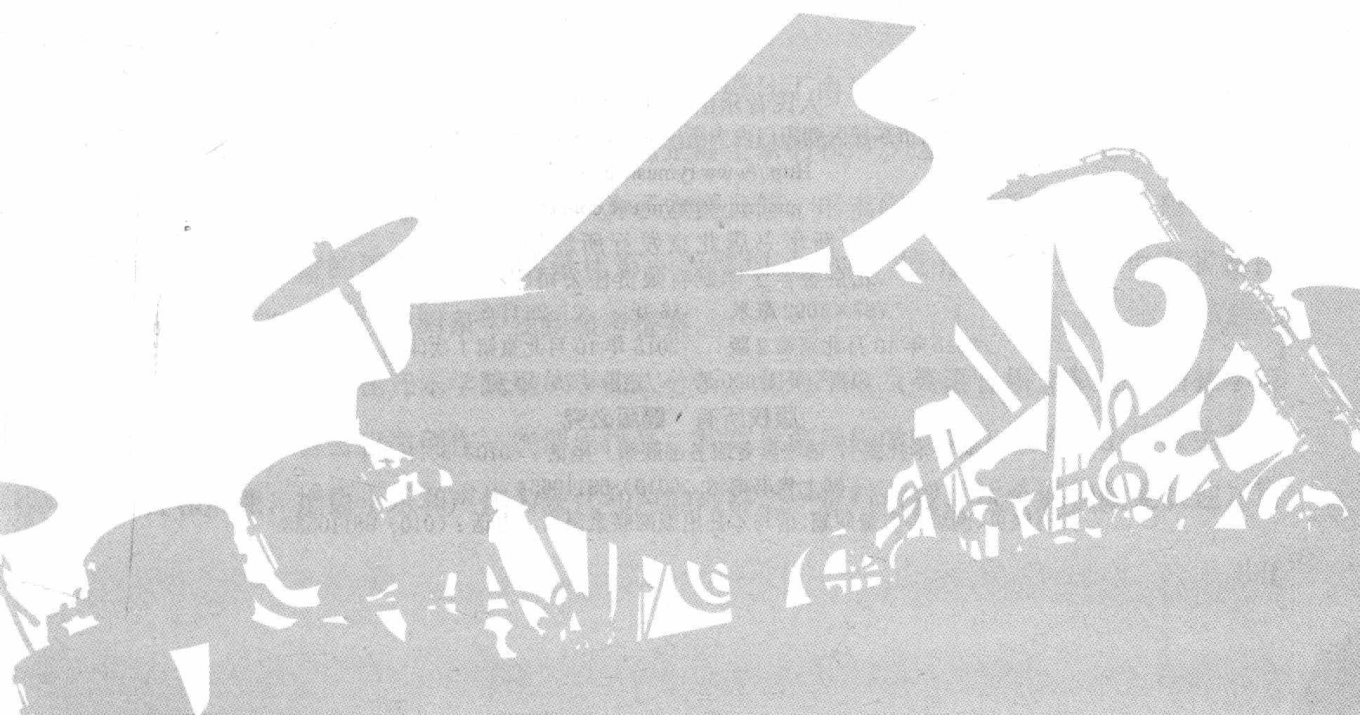

第2版

任达敏 / 著

流行音乐与 爵士乐和声学

● 人民音乐出版社 · 北京

LIUXING YINYUE YU JUESHIYUE HESHENGXUE

图书在版编目(CIP)数据

流行音乐与爵士乐和声学 / 任达敏. — 2版. — 北京 :
人民音乐出版社, 2015. 10
ISBN 978-7-103-04767-5

I. ①流… II. ①任… III. ①通俗音乐—和声技法
②爵士乐—和声技法 IV. ①J614.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第214109号

责任编辑: 邹璐

责任校对: 袁蓓

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

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

787×1092毫米 16开 27.25印张

2015年10月北京第2版 2015年10月北京第1次印刷

印数: 1-2,000册 定价: 76.00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) 58110654

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

第2版序言

《流行音乐与爵士乐和声学》第2版和第1版相比，新增加了九章内容，原有章节的内容也充实很多。所增加的内容主要涉及了流行音乐的转调手法、流行音乐和爵士乐的键盘和声、音乐作品的整体和声布局、为旋律编配爵士化和声的技法和爵士乐即兴演奏的旋律构成模式等。本书选择的谱例大都引自世界名曲，只有少量的谱例由我亲手创编，所有谱例的多声部和声伴奏均出自我手。总之，第2版在和声的实践应用方面增加了巨大的篇幅。

本书第1版出版后，得到了广大读者的肯定和赞扬，国内许多音乐院校都把这部著作作为本科及研究生现代和声理论教学的指定教科书。正是因为广大读者的认可，我才萌发了写作第2版的念头。

回想起当年写作该书第1版的情形，算得上历尽艰辛。因为在上个世纪90年代，我国对通俗音乐的研究还处于刚刚起步阶段，有关流行音乐和爵士乐的中文资料十分匮乏，国内没有多少人关注这两个领域。我从天津音乐学院和中央音乐学院图书馆只找到了两三本英文版的爵士乐理论著作（爵士乐和声是其中的内容之一），还有两本日本专家带来的电子管风琴爵士乐曲集，这些是我仅有的参考资料。当时没有电脑可用，一切都靠手写。以手头这些不成体系的资料为基础，我把传统和声、流行音乐和声及爵士乐和声从理论上进行了系统性梳理。

该书第1版在内容上分为三篇，我为学习者设计了由浅入深的三个台阶：第一篇是基础理论；第二篇是流行音乐的和声；第三篇是爵士乐的和声。这三篇内容既是不同知识范畴的划分，又是密不可分的有机整体。为了方便自修，书末附有习题选答。第2版在内容上仍然保留了三篇的框架，习题的量比第一版增加了许多，既有分析性的，也有实操性的，大部分习题均可以在附录中找到参考答案。

多年来，我一直在音乐学院里从事曲式分析、和声学以及英语音乐文献翻译的教学与研究工作，有时也会应邀创作一些器乐作品。我在星海音乐学院为在读的硕士研究生开设了现代和声课，把爵士乐和声作为现代和声的内容之一进行讲授，这个课程颇受欢迎。可

以说，我一直在关注着爵士乐和声领域的理论发展。最近几年里，国外爵士乐研究成果大量问世，国内出版社也纷纷引进并且翻译出版，我参与了几部很有分量的著作的翻译工作。例如，2009 年花城出版社出版了我翻译的举世闻名的工具书《新格罗夫爵士乐词典》（〔英〕巴里·克恩费尔德编）。2010 年人民音乐出版社出版了我翻译的《爵士乐》（〔美〕保罗·O.W.坦纳、戴维·W.梅吉尔和莫里斯·杰罗著），我的另一部译著《爵士钢琴独奏教程》（〔美〕尼尔·奥姆斯特德著）也在 2014 年 8 月出版了。我建议学习者一定要读一读这三部译著，我可以断言，读过都会获益匪浅。翻译这些著作的过程，也是我学习和提高的过程。此外，互联网也为我们打开了国际视野，信息和资料的获得方式如此便利，20 世纪 90 年代和今天完全不可同日而语。

经过了十多年的和声教学以及对国外最新资料（参见书后的参考书目）的阅读和学习，我对流行音乐及爵士乐和声的认识有了很大的提高。此外，对爵士乐的研究也意外地促进了我对严肃音乐认识的提高。我有一个亲身体会可以和大家分享：早在我对爵士乐进行系统研究之前，我就特别喜欢法国印象派作曲家德彪西和拉威尔以及俄罗斯作曲家拉赫玛尼诺夫等人的和声语言。坦诚地讲，时至今日，他们的和声技法在音乐学院的教学仍属空白。虽然国内外有很多人都在研究他们的和声，但能够看透本质而做出透彻论述的不多，更谈不上其理论能够指导实际应用。我年轻时研究过他们的和声语言，但也是似懂非懂，看不透本质。但是，当我对爵士乐和声理论体系有了完整的认识以及对爵士乐键盘和声的具体技术有了深入了解之后，再回头看这些作曲家的和声技法，一切变得一目了然，我从这些作曲大师的作品中找到了被隐蔽起来的和声模式或逻辑，看到了一条他们的和声与爵士乐和声相通的“密径”。如果读者把本书的内容全部透彻地领会，你自然就会看到这个密径。

严肃音乐和爵士乐的关系是怎样的呢？我的看法是：严肃音乐是艺术音乐，讲究技术，精雕细刻，有模式但不露痕迹。爵士乐是以即兴演奏为主，爵士音乐家要达到熟练地即兴演奏的水准，必须以模式化的方式训练其快速反应的能力。历代爵士乐编曲家和演奏家以其超人的智慧将严肃音乐中最精华的和声技法加以提炼和升华，打造出爵士化的和声语言，并且把它们模式化。只要熟练掌握这些模式并且能够灵活应用，你就可以变成出色的演奏家或编曲家。

还有一个学术动向希望引起大家注意，虽然现在西方的和声学教科书没有把爵士乐和声的内容纳入，但是已经开始运用爵士乐和弦标记来分析 20 世纪以来的严肃音乐。例如，人民音乐出版社 2010 年出版的《调性和声及 20 世纪音乐概述》（〔美〕斯蒂凡·库斯特

卡·多萝茜·佩恩著，杜晓十译）第 492 页的例 28 - 25 是对德彪西的《夜曲》之“云”的三小节片断的分析。这个谱例没有给出罗马数字功能标记，只在谱例上方给出了流行音乐和爵士乐使用的和弦音名字母标记（ $G^{\#}7 - G^{\#}7 - F^{\#}7 - E^{\flat}7 - C7 - B^{\flat}7 - D^{+} - E^{+}$ ）。在不看谱例和忽略主旋律的情况下，你能够正确地在钢琴上把这一串和弦标记转换成具体的和弦音响吗？我告诉你，爵士钢琴演奏家和理论家可以轻而易举地做到。为何该谱例没有用罗马数字来标记和弦？我认为，这个片断的和声进行调性不明确，也没有明确的功能倾向，即使用罗马数字标记出来也不能说明什么问题。但是，看到这些和弦音名字母标记，我们就知道是哪些和弦音响在进行横向连接（这里使用的是平行和声手法）。

无论是在广州星海音乐学院给研究生讲课，还是在中国音乐学院、上海音乐学院、武汉音乐学院或天津音乐学院讲学，我不止一次说过一句话，即“爵士乐和声是调性和声的最高境界，而且这个境界是超越风格的，因为爵士乐和声的复杂度可以覆盖所有的调性或调式音乐”。然而，就我的了解而言，国内大多数音乐院校的传统和声学教师都对爵士乐及爵士乐和声非常陌生，甚至错误地认为传统和声与爵士乐和声之间没有多少联系。我一直在从事文献翻译工作，因而与国际音乐人士的接触比较频繁，能从外国文献中较早地了解国际上最新的理论发展动态。我看到的景象是：无论是在欧洲还是在美国，在那些一流教师的知识结构中，传统和声与爵士乐和声是打通的，根本不存在隔阂。

任达敏

2012 年秋于广州

第 1 版 序 言

本书是一本专门研究流行音乐和爵士乐的和声技法及规律的专著，目的是为有关的创作者、演奏者、演唱者以及广大爱好者提供一个系统性的有关和声理论的指导。

本书共分三个部分。第一篇——基础理论，主要涉及必要的预备知识，如音程、和弦、和弦标记及声部进行等。第二篇——流行音乐的和声，主要涉及功能和声的理论，流行音乐的和声规律、和声模式以及曲式等内容。第三篇——爵士乐的和声，主要涉及爵士乐高度复杂和弦的构成理论、和弦替代理论、和声模式以及旋律即兴方式等内容。为了方便自学者，本书在大多数的章节后面留有练习题，并在书后附有参考答案。

本书的三个部分在内容上相互关联，是同一理论体系的三个阶段。如果是初学者，应该从头学起，只有掌握了第一篇所涉及的预备知识之后，才可能理解第二篇然后是第三篇的内容。对于有一定的和声基础，特别是对流行音乐和爵士乐有一定的了解和实践的读者，可根据需要，直接进入第二篇或第三篇内容的学习。

最后，我要特别感谢在本书写作过程中曾经给予我很多帮助的外国专家：

美国田纳西科技大学音乐系教授霍华德·布拉姆斯太德（Howard Brahmstedt）博士，他受命于佛尔布莱特计划（Fulbright Program），作为音乐使者，曾在我国的几所音乐院校开设了介绍美国音乐（包括爵士乐）的课程。在这期间，他给过我很多帮助和许多有价值的资料。

美国的杰米·埃伯索尔德（Jamey Aebersold）先生，他不仅是当今世界杰出的爵士钢琴演奏家和作曲家，而且还是世界上最大的爵士乐出版商。他向我赠送了许多由他编辑出版的珍贵的乐谱和音响资料。

还要感谢日本著名的电子琴演奏家斋藤英美和佐藤明雄两位先生，他们也给过我很多帮助。

任达敏

1995 年冬于天津音乐学院

目 录

上篇 基础理论

绪 论	(3)
第一章 音 程	(4)
一、音 程	(4)
二、音程的性质	(4)
三、基本音程的识别方法	(6)
四、音程性质的变换规律与计算方法	(8)
五、单音程和复音程	(10)
六、音程的转位	(11)
七、音程的协和度	(14)
练习一	(15)
第二章 和弦及和弦标记	(17)
一、和弦的构成	(17)
二、三和弦的种类	(17)
三、七和弦的种类	(19)
四、附加音和弦	(21)
五、和弦的原位与转位	(22)
六、和弦的协和度	(22)
七、和弦的音名字母标记	(24)

八、转位和弦或指定低音的字母标记	(26)
九、和弦音的排列	(26)
练习二	(27)
第三章 大小调的音阶及和弦	(29)
一、最常用的两类调式音阶	(29)
二、音级名称	(31)
三、和弦的功能标记	(32)
四、大小调中的和弦	(32)
练习三	(36)
第四章 四部和声	(38)
一、声部排列法	(39)
二、三和弦的重复音	(40)
三、七和弦的省略音	(43)
练习四	(45)
第五章 声部进行	(47)
一、声部进行的关系	(47)
二、声部进行的原则	(48)
三、根音关系	(51)
四、和弦连接的原则	(51)
练习五	(53)
第六章 属功能和弦的应用	(55)
一、属七和弦的解决	(55)
二、属九、属十一和属十三和弦的解决	(57)
三、导七和弦的解决	(60)
四、II-V和声进行	(61)
练习六	(63)

第七章 和弦外音	(65)
一、和弦外音的概念	(65)
二、助 音	(66)
三、延留音	(67)
四、先现音	(69)
五、经过音	(70)
六、倚 音	(71)
七、后倚音	(72)
八、持续音	(73)
练习七	(75)
第八章 键盘乐器的和声织体	(78)
一、伴奏织体的音区	(78)
二、钢琴织体的三大类型	(80)
练习八	(91)

中篇 流行音乐的和声

绪 论	(97)
第一章 功能和声的理论	(98)
一、T、D、S 功能的划分	(98)
二、功能和声的进行规律	(100)
三、和弦的本体功能和交替功能	(102)
练习一	(106)
第二章 和声的节奏与力度	(109)
一、和声的节奏	(109)

二、和声进行的力度·····	(114)
三、和声节奏的力度·····	(114)
练习二·····	(115)
第三章 大调正、副和弦的进行方向 ·····	(117)
一、正和弦的进行方向·····	(117)
二、副和弦的进行方向 ·····	(119)
练习三·····	(124)
第四章 终止进行 ·····	(126)
一、正格终止·····	(126)
二、变格终止·····	(128)
三、完满终止和不完满终止·····	(131)
四、阻碍终止·····	(133)
五、大调终止进行中的下属变和弦·····	(136)
六、开放终止·····	(139)
练习四·····	(140)
第五章 大调的离调进行 ·····	(142)
一、副属和弦·····	(142)
二、副属和弦的引入·····	(143)
三、离调中的旋律转接点·····	(147)
四、连续属七和弦·····	(148)
五、副下属和弦及Ⅱ-V-I进行·····	(150)
练习五·····	(153)
第六章 小调的和声及其离调进行 ·····	(156)
一、小调的音阶与和弦材料·····	(156)
二、小调和弦进行的方向·····	(159)
三、离调进行·····	(160)

四、小调的“五度循环链”离调模式	(164)
练习六	(168)
第七章 常见的和声模式	(171)
一、五度进行与模式	(171)
二、三度进行与模式	(177)
三、二度进行与模式	(180)
四、三全音进行	(184)
五、和声模进	(184)
练习七	(186)
第八章 转位低音与交替低音	(190)
一、使用转位和弦的常见模式	(191)
二、交替低音	(192)
练习八	(197)
第九章 调关系：转调和离调	(201)
一、调关系	(201)
二、离调与转调	(202)
三、转调方式	(205)
四、转调的应用	(212)
练习九	(213)
第十章 流行音乐的曲式	(217)
一、一部曲式	(217)
二、二部曲式	(222)
三、再现三部曲式	(225)
练习十	(226)
第十一章 音乐作品的整体和声布局	(230)
一、分析与思考	(230)

二、大调作品的例子.....	(233)
三、小调作品的例子.....	(238)
四、特殊体裁的和声布局.....	(240)
练习十一.....	(242)

下篇 爵士乐的和声

绪 论	(247)
-----------	-------

一、爵士乐的节奏特色.....	(248)
二、爵士乐的和声特色.....	(249)

第一章 和弦延伸音	(251)
-----------------	-------

一、延伸音的构成.....	(251)
二、属七和弦的延伸音.....	(252)
三、其他和弦的延伸音及其简化形式.....	(255)
四、延伸音的运动方式.....	(257)
练习一.....	(260)

第二章 替代和弦	(264)
----------------	-------

一、主和弦的替代.....	(264)
二、下属和弦的替代.....	(268)
三、属和弦的替代.....	(270)
四、共同音减七和弦替代.....	(275)
五、变体和弦替代.....	(276)
练习二.....	(278)

第三章 装饰和弦	(281)
----------------	-------

一、倚音和弦.....	(281)
二、经过和弦.....	(284)

练习三·····	(286)
第四章 五度循环和声 ·····	(288)
一、自然音和弦的五度进行·····	(288)
二、包含离调的五度进行·····	(290)
三、Ⅱ-V-(Ⅰ) 离调模进模式 ·····	(291)
四、其他类型的五度循环进行·····	(293)
练习四·····	(294)
第五章 爵士音阶与旋律 ·····	(297)
一、大音阶与七种教会调式·····	(297)
二、爵士小音阶及其七种调式·····	(299)
三、和声大音阶及其七种调式·····	(300)
四、其他调式音阶·····	(302)
五、和弦与音阶·····	(303)
六、和弦外音与延伸音·····	(306)
七、用和弦音阶构成旋律·····	(307)
八、用和弦外音装饰和弦音·····	(309)
练习五·····	(310)
第六章 前奏、转折句与结束句的和声 ·····	(315)
一、前奏的和声·····	(315)
二、转折句的和声·····	(320)
三、结束句的和声·····	(323)
练习六·····	(328)
第七章 和声应用 ·····	(329)
一、和弦的选择范围·····	(329)
二、和弦续进的选择·····	(332)
三、和声的再编配·····	(337)

练习七	(340)
第八章 爵士键盘和声	(343)
一、向导音与三声部和声	(343)
二、给三声部和声增加声部	(345)
三、无根音四声部和声模式	(348)
练习八	(354)
第九章 编曲和即兴演奏	(358)
一、变奏段与整体曲式	(358)
二、爵士乐的主题	(359)
三、旋律变奏	(360)
四、和声变奏 (solo)	(362)
五、爵士乐曲的整体结构	(367)
练习九	(372)
第十章 节奏组	(377)
一、钢琴的作用	(377)
二、低音提琴的作用	(380)
三、爵士鼓的作用	(383)
附录1 上篇练习题部分答案	(385)
附录2 中篇练习题部分答案	(391)
附录3 下篇练习题部分答案	(403)
参考书目	(419)

上篇 基础理论

