

自成体系 通俗易懂

Chords Harmony 流行音乐和声速成

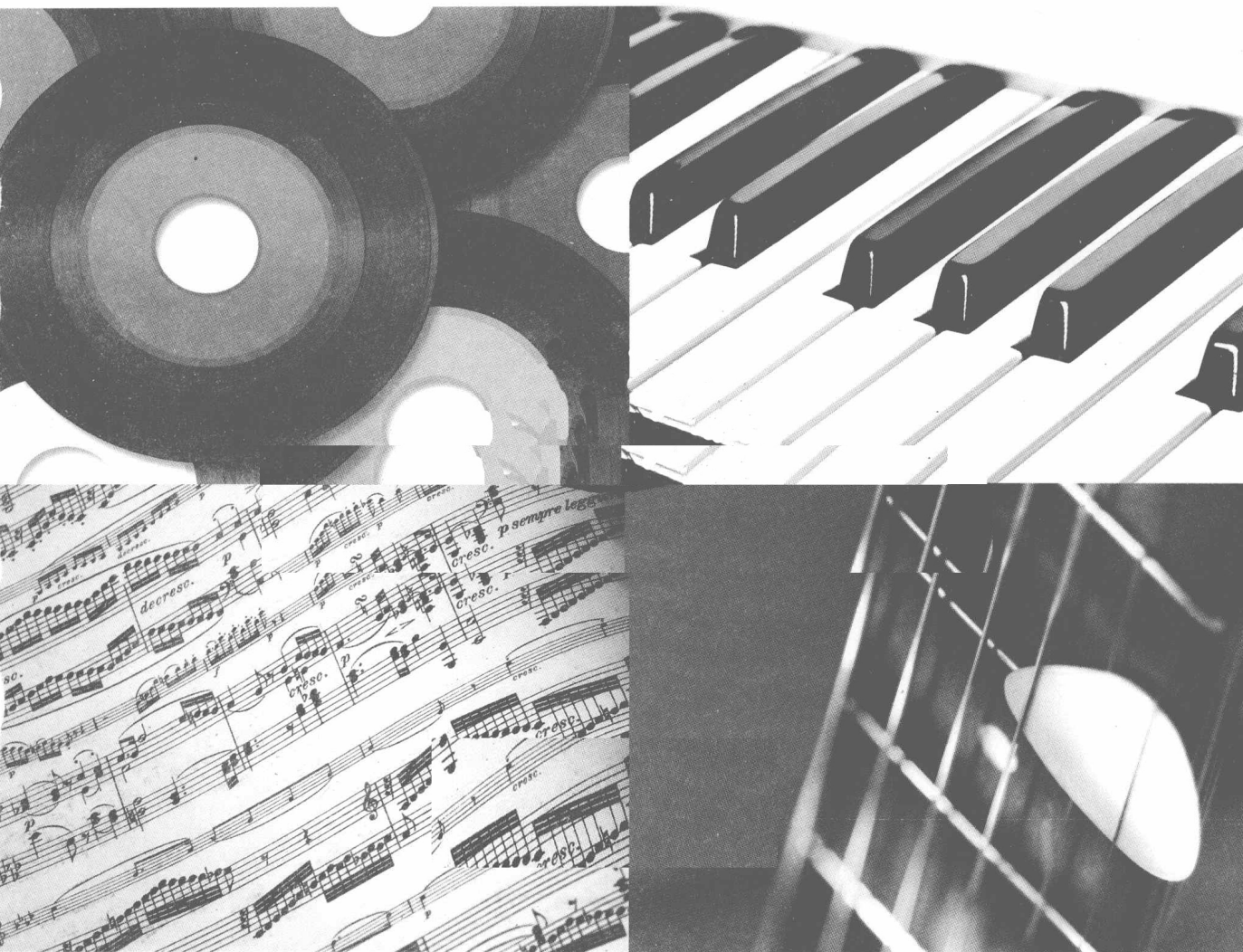
和弦的基本概念 · 和弦的力度及节奏 · 和弦外音
和弦套路 · 和弦模进 · 离调和弦 · 民族调式和声

李志农 编著

Chords Harmony
湖南文艺出版社

自成体系 通俗易懂

流行音乐和声速成

李志农 编著

Chords Harmony 湖南文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流行音乐和声速成/李志农编著. —长沙: 湖南文艺出版社, 2011. 7

ISBN 978-7-5404-5051-9

I. ①流… II. ①李… III. ①通俗音乐—和声技法—教材

IV. ①J616

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第137171号

流行音乐和声速成

出版人: 刘清华

李志农 编著

责任编辑: 何 征 罗伟胜

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编: 410014)

网 址: www.hnwy.net

湖南省新华书店经销 湖南广播电视大学印刷厂印刷

*

2011年7月第1版第1次印刷

开 本: 787×1092mm 1/16 印 张: 13

ISBN 978-7-5404-5051-9

定 价: 30.00 元

本社邮购电话: 0731-85983015

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换。

作者简介

李志农，音乐制作人，长期从事专业剧团作曲和艺术院校音乐理论教学工作，有着丰富的创作与教学经验。1997年成立个人电脑音乐工作室，创作了大量的音乐作品。曾为重庆电视台、云南电视台创作多首片头歌曲，如：《泡泡糖》《云之南端》等；为大型历史京剧和现代京剧如《铡包公》《飞夺泸定桥》等多部剧本作曲。

获奖作品：

舞蹈音乐《弹花声声》获四川省文化厅颁发的创作二等奖。

歌曲《我们是美的使者》获中国音协“世纪之声”全国歌曲大赛一等奖。

歌曲《大海碗》获河北电视台全国通俗歌曲大赛二等奖。

舞蹈音乐《争艳》获重庆市舞蹈大赛创作二等奖。

技术交流QQ：454177818

邮箱：lzl199503388@sina.com

前言

这本书已酝酿很久。

成千上万的音乐爱好者，迫切需要一本既能快速上手又能紧跟时代步伐，为我们这个时代添加美好色彩的流行和声简易教程。

此书的主要对象为音乐爱好者、艺术院校的非作曲专业学生、中小学音乐教师、从事和声性乐器的演奏者、从事伴奏的音乐工作者以及那些想要做编曲的人。

由于大多数爱好者都学习过五线谱（可以说已基本普及），学习本书在读谱方面应无问题，当然学习过基本乐理会更易理解。不过，没学过也无关紧要，本书在编配和声的同时也对相关乐理问题进行了补充。对于和声的概念在各种论著中都有论述。

我以为学习和声就是要研究多个音符的融合，即所谓的和弦所产生的音响效果与多个音符之间相互关联的运动规律。在音乐学院里大多采用先做四部和声习题然后再实践的老办法，这对从事专业作曲的人是必不可少的学习，实践证明也是行之有效的。不过我一直认为那些不搞作曲的人不必去做和声题，如果采取直接为旋律标记和弦的方式，学习就会简单而有效果。

当今流行音乐可以说占据了半壁江山，传统音乐已经不能满足新时代的要求，我尝试将流行音乐引入和声教学获得极大成功，这在开始是想都不敢想的事情。它大大地提高了学生的学习兴趣，引起了教与学的共鸣，并极大地调动了学生的学习积极性，增强了学习音乐的信心。

本书以流行音乐和声为主，并增加了一部分布鲁斯、爵士和声技法，较适合年轻人学习。本书避开繁琐，力求简洁，更具针对性、通俗性。简单易学是本书所追求的目标。

要说明的是，在学习和声的同时，还应该学习器乐的演奏，让你的和声插上翅膀，使你的音乐绚丽多彩。

本人长期在专业文艺团体从事音乐创作和参与流行音乐的演出，受聘于各艺术院校从事和声教学多年，还成立了自己的音乐工作室，从事编曲制作等工作，积累了大量经验。在和声教学上形成了自己简单有效的教学方法。因此想以此书为音乐爱好者在和声的编配上提供帮助。

李志农

2010年5月于重庆

目 录

第一章 和声概论	(001)
第一节 和声的起源与多声部音乐简述.....	(001)
第二节 常用调式.....	(002)
第三节 和 弦.....	(006)
第四节 I、IV、V级和弦的运用.....	(012)
第五节 副三和弦的使用.....	(017)
第六节 三和弦转位的运用方法.....	(025)
第二章 和声的力度及节奏	(034)
第一节 和声的力度.....	(034)
第二节 和声的节奏.....	(038)
第三节 和声的色彩.....	(041)
第三章 和弦外音	(047)
第一节 六种常见和弦外音.....	(047)
第二节 假和弦.....	(051)
第四章 和弦套子	(056)
第一节 二度和弦套子.....	(056)
第二节 三度和弦套子.....	(059)
第三节 四度和弦套子.....	(062)
第四节 二、三、四度和弦关系的混合运用.....	(067)
第五节 布鲁斯和弦套子.....	(070)

第五章 七和弦与离调	(080)
第一节 七和弦.....	(080)
第二节 离 调.....	(082)
第三节 交替功能和弦.....	(088)
第六章 变音和弦	(094)
第一节 三和弦的变音化.....	(094)
第二节 变音七和弦.....	(101)
第七章 和声的模式	(106)
第一节 首调模进.....	(106)
第二节 离调模进.....	(107)
第三节 转调模进.....	(109)
第八章 民族调式和声	(114)
第一节 反调式配置.....	(114)
第二节 同主音调式交替配置.....	(116)
第三节 大小调合成调式.....	(121)
第九章 平行和声	(124)
第一节 平行四、五度配置.....	(124)
第二节 平行和弦.....	(126)
第三节 旋律重叠的平行进行.....	(127)
第十章 爵士音乐的和声	(131)
第一节 常用音阶与和弦.....	(131)
第二节 常用和弦套子.....	(136)
第三节 高叠和弦.....	(140)
第四节 斜线和弦.....	(144)

第五节 特殊终止式.....	(147)
第六节 低音常用节奏型.....	(150)
第十一章 整体构思	(153)
第一节 简单的曲式结构.....	(153)
第二节 作品的和声布局.....	(163)
第十二章 简单的伴奏	(175)
第一节 和弦连接图表.....	(175)
第二节 节奏型.....	(176)
附 录：习题答案	(183)

第一章 和声概论

第一节 和声的起源与多声部音乐简述

一、和声

和声是什么？简单地说就是几个不同高度的音同时发声，常常连续进行的一种发声形态。

一开始人们歌唱的只是一些单声部旋律，因为一个人不能同时唱出两个声音来，为避免单调，就再找一个人来同时发出不同高度的音，这就形成了和声，但只不过是原始的和声。

最早在欧洲，大概9世纪的时候，出现在音乐中的两个四度或五度的平行进行可以说是和声的萌芽。为了获得音乐的结束感，人们将两个不同高度的音采用反向进行与斜向进行到同音以获得稳定。后来三度音程的动力性音响为人们发现，并获得普遍运用。到了15世纪音乐中开始出现三和弦，17世纪的和声创造了功能体系，18世纪的古典乐派一直到20世纪的各种流派，和声得到了极大的发展。这当中每个乐派都有各自的和声手法，值得研究。

同样，在我国广西、云南、广东、福建、台湾、四川、新疆、内蒙等省的26个少数民族也发现有多声部民歌。具体是产生在什么年代很多已无法考证。广西的壮族与贵州的侗族也有典型的二声部与三声部民歌，如广西的《长工苦》、贵州的《嘎吉哟》等歌曲。如果大家关注过中央电视台最近几年举办的全国青年歌手大奖赛，就会被那些极富特色的原生态合唱或组合表现出的浑然一体、天籁般的和声所打动。

二、多声部音乐

在音乐作品中，根据声部的数量分为单声部与多声部。那么，怎么认识单声部音乐和多声部音乐呢？

应该说单声部与多声部是相对应的，简单地说，一个人的歌唱（排除伴奏）就是单声部，80个人唱一条旋律也还是单声部。也就是说单一的旋律声部（包括同度与八度）就叫做单声部；由两个

以上的不同声部按一定的声部组合规律同时结合而成的就叫做多声部音乐。

根据几个声部之间的相互关系即独立状况的差异（两声部的节奏对比是一大特征），它又分为主调音乐与复调音乐两类。

主调音乐：同时运动的几个声部中以某个声部为主旋律，其它声部起陪衬、烘托主旋律的作用。如钢琴家车耳尼的大部分练习曲均是这种性质的音乐。

复调音乐：由两个或更多的具有独立意义的旋律声部相互交织结合而成。如作曲家巴赫的大部分作品。而在多声部音乐中主调与复调的划分是相对的。它们往往相互结合、相互穿插，共同担负表现音乐的重任。

第二节 常用调式

几个音（一般不超过七个，不少于三个）按照一定的关系（高低关系，稳定与不稳定关系等）连接在一起，构成一个体系，并以某一音为中心，这个体系就叫做调式。它是音乐中音高关系的组织基础，我们听到的音乐就是在此基础上发展起来的。

一、大调式

C自然大调音阶、和弦及其标记

do re mi fa sol la si do
I II III IV V VI VII I
C D E F G A B C

I IIIm IIIm IV V VIIm VIIIm- I

上面第一行乐谱为C自然大调式及其音阶的排列形式。第二行乐谱是在音阶各音上构成的和弦。多数音乐都是由以上各音与和弦发展变化构成的。

在歌曲中最常见的是大调式与小调式。简单地说当歌曲结束时落在do音上（有时是mi音或sol音），和声配上do、mi、sol这个和弦，基本上可定为大调式或具有大调的性质。

大调式是一种由七个音构成的调式，有三种形式：自然大调、和声大调、旋律大调。

1. 自然大调

上例第一行乐谱相邻两音之间的音程关系（音程即两个音之间的音高关系）依次为全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音关系（全音在钢琴上为相隔一个琴键的两音关系、半音为相邻的两个琴键的音高关系），这种关系即自然大调。它的主要特征是主音（即I级do音）到中音（即III级mi音）上的大三度音程（钢琴上相隔三个琴键的两音为大三度）关系。用自然大调各音写成的音乐一般都较明朗、有力。如国歌等。

C自然大调即以C为主音的自然大调。

大调的I级do又叫主音、II级re叫上主音、III级mi叫中音、IV级fa叫下属音、V级sol叫属音、VI级la叫下中音、IIIV级si叫导音。

上面第一行乐谱下方的三种标记依次为：

(1)唱名：do、re、mi、fa、sol、la、si（最后一个为高八度重复的do），用它们来唱出各种音高。

(2)调式音级标记：（与和弦级数同标记）用罗马数字标记：I、II、III、IV、V、VI、VII，用来区分各级音或和弦。

(3)音符名称：C、D、E、F、G、A、B，用来确定具体的音或调。（如果在名称左边加上“#”“b”即升、降符号就叫做升什么调或降什么调。如： $\sharp F$ 调、 $\flat B$ 调等指出调中do这个音的具体高度。有的和弦标记还采用这种字母表示和弦的根音的具体高度。

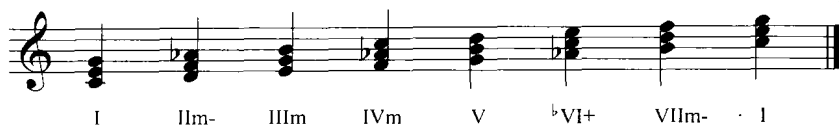
上面第二行乐谱下方为和弦的标记。罗马字为大三和弦标记、罗马字加小写m为小三和弦标记、罗马字加m-为减三和弦标记。

2. 和声大调音阶

C和声大调音阶及其和弦

The image shows a musical staff in treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The notes are: do (C), re (D), mi (E), fa (F), sol (G), $\flat$ la (A-flat), si (B), and do (C). Below the staff, the corresponding Roman numerals and letter names are listed for each note.

do	re	mi	fa	sol	$\flat$ la	si	do
I	II	III	IV	V	$\flat$ VI	VII	I
C	D	E	F	G	$\flat$ A	B	C

上面是以C为主音的和声大调音阶：与C自然大调相比第六级被降低了半音（在钢琴上某音向左的相邻琴键为降低半音），使得上例第二行与这个音相关的和弦的性质有所改变，新增加了一个 $\flat VI+$ （增三和弦）、一个 $IIIm-$ （减三和弦），IV级变成小三和弦，但他们的功能关系（这些和弦在音乐中表现出的稳定与不稳定的关系）并未改变，除了第一级是稳定和弦其余都是不稳定和弦。

大家可能注意到了，很多音乐里都见到过 $\flat Ia$ 这个音。这个音的出现使音乐有了色彩上的变化。如果发现音乐里常有这个音出现，其余的音和自然大调一样，而且音乐最后仍结束在do音上，和声还是配以“do、mi、sol”和弦，不妨看成和声大调。这里和声大调的第六级构成的增三和弦，其音响刺耳，极不稳定，但它可增添变化。看起来有些复杂，实际上只要我们知道和弦的音响效果还是大、小、增、减，各和弦的功能关系不变就行了。

3. C旋律大调音阶

将C自然大调的第VI、VII级都降低半音，与此相关的和弦性质会发生下列变化。如下图所示：

C旋律大调音阶及其和弦

do	re	mi	fa	sol	$\flat Ia$	$\flat si$	do
I	II	III	IV	V	$\flat VI$	$\flat VII$	I
C	D	E	F	G	$\flat A$	$\flat B$	C

从图中可以看出，III级为减三和弦、V级为小三和弦、VII级为大三和弦。

不管怎样，这三种调式的do音都是主音，是这个调式最稳定的音，I级和弦是最稳定和弦。其余各音、各和弦在多声部音乐中均为不稳定音及和弦。我们举例均用C为do音是为了方便比较并易理

解，实际上音乐的这个do音可落在任何一个音符名称上，如D大调、F大调等，只要调式的结构不变，仍就叫它以什么音名为主音的某种大调，搞清这个问题对于配和弦是很有帮助的。

二、小调式

小调式，也是一种由七个音构成的调式。它的I、III、V级音合起来成为一个小三和弦。其根本特征，表现为主音上方的小三度，因为这一音程最能说明小调的特性。小调式色彩相对柔和，多用于抒情性音乐。

小调式也分为三种：自然小调、和声小调、旋律小调。

1. 自然小调

自然小调音阶、和弦及其标记

la	si	do	re	mi	fa	sol	la
I	II	III	IV	V	VI	VII	I
A	B	C	D	E	F	G	A

Im	IIIm-	III	IVm	Vm	VI	VII	Im
----	-------	-----	-----	----	----	-----	----

上面图中音阶的I级即主音是建立在a音的高度上，它唱la，在音乐中最稳定，其余各音在多声部音乐中是不稳定音。它们相邻两音的音程关系依次为全音、半音、全音、全音、半音、全音、全音关系，这种音程关系的构成，我们通常把它称为a自然小调。I级是主和弦，音乐以la音结束（有时是do或mi音）并配以la、do、mi这个和弦的就可以理解为小调式或者小调性质的乐曲。

2. 和声小调音阶

和声小调音阶

I	II	III	IV	V	#VI	#VII	I
Ia	si	do	re	mi	#fa	#sol	la
A	B	C	D	E	#F	#G	A
Im	IIIm-	III+	IV	V	#VI	#VIIIm-	Im

和声小调与自然小调相比第VII级被升高了半音（“#”叫升号。钢琴上某音向右相邻的琴键为升高半音）。与此音相关的和弦也发生了变化。

3. 旋律小调音阶

旋律小调音阶

I	II	III	IV	V	#VI	#VII	I
---	----	-----	----	---	-----	------	---

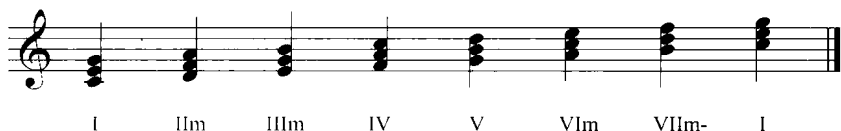
旋律小调音阶上行时升高第VI、VII级，下行时将其还原。这里只列出上行，下行与自然小调一样。由于上行时第VI、VII级被升高，因此和弦也发生了变化。为小调式的音乐配置和声既可运用自然小调也可运用旋律小调、和声小调的和弦，只要条件允许，连接自然、风格统一即可。

第三节 和 弦

两个音之间的音高关系叫音程，用度来表示。

五线谱上相隔一间或一线的两个音的音高关系叫三度音程。

三个以上的音按照三度音程关系或非三度音程关系结合叫做和弦。以C大调为例，如下：

和弦先后发声叫分解和弦，同时发声叫柱式和弦。

可以按照三度音程关系叠置起来的三个音所构成的和弦即三和弦。在do、re、mi、fa、sol、la、si这七个基本音级上可构成七个基本三和弦。

和弦按三度关系排列时，下面的音叫根音、中间的音叫三音、上面的音叫五音。

一、常用的三和弦

大三和弦：即根音到三音为大三度（钢琴上任何相隔三个琴键的两音的音高关系）、三音到五音为小三度（钢琴上任何相隔两个琴键的两音关系）。如do、mi、sol这三个音构成的和弦为大三和弦。

小三和弦：即根音到三音为小三度、三音到五音为大三度。如la、do、mi这三个音构成的和弦。

增三和弦：即根音到三音为大三度、三音到五音也是大三度。如do、mi、#sol这三个音构成的和弦。

减三和弦：即根音到三音为小三度、三音到五音也是小三度。如si、re、fa这三个音构成的和弦。

二、调式中的和弦

调式音阶的I级叫主音，IV级叫下属音，V级叫属音，在这几个音上构成的和弦就分别叫主和弦、下属和弦、属和弦。

主和弦I级是最稳定的和弦，通常用在音乐开始和终止的部分。IV、V级用来支撑主和弦并与主和弦一起表明调式的特性。

自然大调的I、IV、V级和弦一般使用大三和弦，它们的音响明亮、有力。自然大调的II、III、IV一般使用小三和弦，音响柔和。VIIIm-级为减三和弦，音响刺耳极不稳定。

自然小调的I、IV、V级一般使用小三和弦，音响柔和。II使用减三和弦，音响不协和。III、VI、VII级使用大三和弦，性质不稳定，强烈地倾向于I级和弦，以形成稳定的感觉。

观察每种调式可以看到这样一些特点，如：I、IV、V级这三个和弦在自然大调中使用的是大三和弦，在自然小调中使用的是小三和弦。在学习中，熟记每个调式中的各级和弦以及它们的音响效果对于配置和声是非常重要的。

各种和弦具有不同的色彩和感觉。

一般来说，大三和弦听起来明亮、有力，小三和弦柔和、暗淡，增、减三和弦刺耳、极不稳定。

三、和弦配置的思路

首先，在配置和声之前，应该多分析旋律的音程、节奏等关系。

和弦配置的基本原则是：

1. 以强拍上的音、长音来确定和弦。
2. 以小节内能够组合成和弦的音的多少与所占时值的长短确定和弦，其余的音处理成和弦外音（关于和弦外音后面有专述）。
3. 看看音乐中有没有分解和弦式的旋律进行。如果旋律总是在那里作分解的进行，一般情况下就以这些旋律音确定和弦。
4. 跨小节一般都应更换和弦。处理好和弦更换的节奏，与旋律音相比，和弦总是用得少的。一般歌曲配置和弦不宜太多。

初学者往往不能确定每小节或是每句旋律配几个和弦，这时候就必须注意以下几点。一般来讲快的旋律可以一小节甚至几小节配一个和弦。慢的旋律如果节奏宽松，可多配几个和弦。当然这里指的是一般的处理方法，也可能出现相反的情况，如果有些音乐片断戏剧性很强，可能每个音都配和弦，这取决于我们要达到什么效果与目的。

和声千变万化，风格各异，只要长期坚持多听多练是不难掌握其规律的。

通过以上分析，我们就可以尝试来为旋律配和声了。

首先用I、IV、V级和弦来进行和声配置。I、IV、V三个和弦被称为一个调式的正三和弦，是因为这三个和弦的所有音加在一起刚好是一个完整的调式音阶，这正好表明一个调式。所以一般的音乐在第一次陈述时为了确立调式都常用到它们。由于这三个和弦是调式的主心骨，大多数音乐几乎都离不开它们，即使只用这三个和弦也能配置出较理想的和声效果。这三个和弦中，I级和弦好比是

中心、是主人、是一家之长，具有绝对统治权，IV级V级是辅佐，与I级和弦形成四五度支撑关系、三足鼎立的态势，对一级和弦形成强有力的支撑，对明确调性、加强运动感、表明终止式（乐句或乐段停顿处的和声标志）起着非常重要的作用。

四、为旋律配和弦

1. 《野花》（刘君利 曲）

The musical score for 'Wild Flowers' (野花) is presented in four lines of music. Each line contains five measures. The chords indicated by Roman numerals below the notes are as follows:

- Line 1: I, IV, I, V, I
- Line 2: I, IV, I, V, I
- Line 3: IV, I, IV, I
- Line 4: IV, I, V, I

这首歌是以C为主音的大调式。前面说了IV、V级这两个音与I级经常形成三足鼎立的态势，在这里可以从属音对主音的支持中看出。以四小节为一句可明显地感到V—I的进行与呼应，从第三小节最后一个音到第四小节第一音，还有六小节最后一音到第八小节第一音，都体现了V—I的对应关系。接下来是I—V—I级的呼应关系，从第九小节开始先是IV到十二小节的I级，十三小节起的IV—I—V—I配置更充分地说明了这种相互依存的关系。

再具体到每一小节来看，旋律的第一小节就是I级和弦的分解，由于音乐才开始，选择它理由是