

中央音乐学院图书馆藏书

书号

H3.8

总登记号

BK 159021

流行音乐 和声技法

蔡松琦著

LIUXING YINYUE
HESHENG JIFA

上海音乐出版社

流行音乐 和声技法

蔡松琦著

上海音乐出版社

责任编辑：沈庭康

封面设计：麦荣邦

流行音乐和声技法

蔡松琦著

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 上海市印刷十二厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 14.875 插页 2 谱、文 464 页

1997年7月第1版 1997年7月第1次印刷

印数：1—3,000册

ISBN 7-80553-525-6/J·435 定价：20.00元

序

和声,由于它是音乐的要素之一,并且在作曲方面又是必须掌握的一种艺术手段,因此,它是音乐理论中最多地被反复加以探讨、论述的题目。

关于和声的探讨,有理论方面的、应用方面的,亦有教学方面的。每一方面,又有各种见解相异或大同小异的体系,从不同的角度、不同的方位,以不同的方法加以分析、论述或阐发。例如应用方面,有关于和声基本处理方法的,亦有关于不同时代、不同作家、不同作品的和声风格与和声手法的研究,以至某一和弦形态、和声技法的探析;又如教学方面,由于和声教材编写者理论观点的不同、教学要求的不一、教学对象的差异、写作练习方法的基点有别、编写意向的各殊,因而也就有各种体系或门类的和声教材。

但是,尽管已经有了难以计数的文章、论著和教材,对和声的各个方面进行了探讨,而和声,犹如深邃无边的海洋,蕴含着生动多彩、无穷衍变的音响宝藏,人们可以从中不竭地予以汲取和开掘,因而就不断地有新的和声文著问世。星海音乐学院蔡松琦教授的这册《流行音乐和声技法》,即为一本从特定的角度,以流行音乐这一品种为范围来加以编写的新的和声著作。

这本著作既为应用方法的专题研究,但又按照教学程序的渐进要求而编写,因而是一本兼有教学与应用意义的实用性和

0734/28

声著作。这本著作与其他和声著作有什么相异之处呢？我认为，首先，正如书名所示，这是介绍流行音乐和声技法的一本著作，书中的乐例和写作要求，都取材于流行音乐。这在国内来说，尚属第一部关于这一题材的和声书籍，因而从研究对象来说，与其他和声著作相较，有其特殊之处，这是本书特色之一。

人们可能会问：“流行音乐有什么特殊的和声技法吗？”我认为可以说是既有又没有。流行音乐，或通俗音乐，无论从历史发展的延续，抑或从体裁、品种的样式来观察，都是一个包含范围相当广泛的概念，决不仅限于时下歌星所吟唱的流行歌曲。其中所应用的和声手法自然也包含着多种多样的形式，既有传统的调性和声手法，也有各类自然调式以及特殊调式的处理。既有单纯的和声结构，也有复杂的和声形态。作品中 and 声手法包罗既广，而在论述这些手法的著作中亦必须相应地包括这些内容。因而本书既含有传统的和声技法，亦介绍复杂的和声结构处理方法，同时也涉及流行音乐中某些种类和体裁，如爵士乐等，由于节奏、音响等特点而形成的和声处理特色。因此，本书既非单纯讲述传统和声的教本，又非探讨某些近代和声手法的论著，而是以流行音乐中和声应用的整体来论述其和声技法的著作，这是本书特色之二。

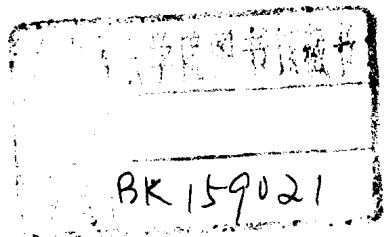
本书在讲述各类和声材料与和声结构时，采用了区分主从、掌握基本形式与衍化、演变的关系的理论观点，先详述了各种基本的和弦结构与和声序进的类型与方法，然后将各种和声发展方法归纳于“纵向替换法”和“横向扩展法”之中，使学者对各种和声发展方法从和声基本原理与基本形式的纵、横和替换、扩展的线索来理解。这充分显示了作者的创造性见解与和声手法分类上的系统性、条理性和逻辑性。这是本书特色之三。

当然，本分尚有一些其他的特色，本序中不一一详述。而上

述三者则为本书的主要特色。从中也可以体会到作者写作本书的独到见解和精密思考。书中所列举的各种和声处理和分析方法,亦富于实用价值,有利于学者的理解和应用。我相信本书的出版,定会有助于流行音乐创作水平的提高,故欣然应命而作此序。

桑 桐

1993.11.20 于上海

前 言

流行音乐又称通俗音乐 (Popular Music), 是当今世界文化领域中一股势不可挡的潮流, 也是音乐发展到一定阶段的必然产物。它既是一种音乐形式、风格和流派的体现, 也是一种复杂的文化现象与社会现象。

一般认为, 流行音乐泛指从十九世纪在西方各国发展起来, 尔后在全世界范围内广泛传播的一种大众化的音乐。它源自欧洲, 后来扩展到美国。在长期的发展过程中不断地吸收、融合其他国家和民族的音乐文化(尤其是民间音乐文化)的精髓, 在表演风格与演奏技巧上独树一帜, 美国逐渐成为世界流行音乐的中心, 并在二十世纪五六十年代最终确立了它毋庸置疑的“霸主”地位。美国流行音乐的传播遍及全世界, 形成一种超越国家、民族的音乐艺术流派, 一种不需要任何翻译而全球皆通、妇孺皆懂的国际性音乐语言。

流行音乐通俗易懂、易记、易掌握, 便于表演, 也便于自娱。它具有强烈的时代感。像一切流行性的事物(如建筑、时装、服饰、家具以及色彩等)一样, 随着时代的发展和人们审美情趣的改变, 在风格上不断推陈出新, 更换潮流和式样。

流行音乐产生的历史背景是十九世纪以来欧美工业的蓬勃发展, 促成大都市的出现, 从而形成大都市产业工人及中产阶级对文化生活和娱乐的迫切需求。流行音乐产生的社会条件是大

一批农民连同充满生命力的民间音乐流进大都市，音乐已不再成为少数达官贵人的宠物，它从封建宫廷转向芸芸众生平民百姓，从大歌剧院搬到露天剧场、游乐场、歌舞厅及夜总会等娱乐场所。流行音乐在短短一个世纪中迅速流播并覆盖全球每一个角落，则归功于现代科技的进步和多种传播媒体的发明与应用。印刷业与唱片业的蓬勃发展对早期流行音乐的普及起着不可低估的作用，尔后无线电广播、电影和电视的相继应用更对本已形成汹涌澎湃的流行音乐大潮起着推波助澜的作用。

流行音乐的题材广泛，它善于抓住日常生活中的美妙瞬间，不啻是小小的欢乐或淡淡的愁思都把它们描绘出来：如一抹清淡的晨曦云霭或浓艳的锦簇花团；似狂风骤雨或蒙蒙细雨，又似深谷呜咽的幽泉或哗哗流淌的溪涧。它并不期待给听众以教诲，而是在自我情怀的宣泄中给人以艺术的熏陶或美的享受。有时它甚至安然自得地像一首流行歌曲中所唱的那样：“它想做的一切就是同你交朋友”。

某些流行歌曲也表现一些重大题材或社会热点，如对人生理想的追求，对幸福生活的憧憬，对黑暗社会的讽刺，对种族歧视的揭露和对不义战争的反对。但也多采用较为轻松的笔触和自由的形式，而从不诉诸一本正经的“说教”。

总之，流行音乐充满着魅力，它能使广大乐迷“发烧”到如痴如醉，竟日忘返。它唱出人民大众的心声，抒发他们的思想感情，及时地表露他们的情趣，体现他们所追求的新时尚。从这个意义上说，流行音乐又是一面反映时代的多棱镜。

流行音乐五光十色，种类繁多，在不同的历史时期和不同的国家有着不同的经历。由于看问题的角度不同，致使人们对流行音乐的概念及范畴的界定存在着差别，甚至判若云泥。

笔者认为当代流行音乐包括以下几个方面：

(一) 爵士乐及摇滚乐,均起源于美国。爵士乐从诞生至今已有一百年历史,摇滚乐也将近半个世纪。它们流播到全世界每一个角落,至今长盛不衰。这两种超越时空的流行乐种是当代流行音乐的主流。在发展过程中它们还有各种变种,如爵士乐分热爵士、冷爵士、鲍普乐及现代爵士乐等;摇滚乐分民歌摇滚、爵士摇滚、硬摇滚(重金属摇滚)、软摇滚、交响摇滚(艺术摇滚)及歌剧摇滚等。

(二) 世界各国各民族的社交舞曲和民间舞曲,如欧美上层社会流行的圆舞曲、小步舞曲、加伏特舞曲、波尔卡舞曲和玛祖卡舞曲,以及拉丁美洲、南美洲的伦巴、探戈、桑巴舞曲等。这些社交舞曲及民间舞曲以其浓郁的生活气息、优美动人的旋律以及丰富多姿的节奏深受社会各阶层人士的喜爱。除运用于伴舞外,不少还成为音乐会的保留节目,称得上是雅俗共赏。

(三) 世界范围内流行的地区性音乐(如美国的布鲁斯、拉格泰姆和乡村歌曲),通俗性的创作歌曲(如港台流行歌曲,中国二三十年代流行曲,八九十年代通俗歌曲以及我国人民非常熟悉的日本、意大利及前苏联通俗歌曲等)和按照轻音乐的笔触、情调加工改编的民间歌曲、乐曲等。

(四) 古典音乐中各种轻松活泼的乐曲、舞曲、标题小品、歌剧、舞剧选段以及以古典音乐为素材的各种改编曲、通俗钢琴曲等。前苏联作曲家普罗科菲也夫称这类音乐为“轻的严肃音乐或严肃的轻音乐”是十分贴切的。这类格调高雅的通俗精品具有永恒的美,脍炙人口,百听不厌。

(五) 各种实用性的影视音乐、背景音乐、环境音乐、广告音乐、以及供剧院、歌舞厅、夜总会及家庭等场所使用的娱乐及自娱性音乐(包括卡拉OK曲库中的大多数曲目)。

在长期的演变过程中,人们对流行音乐经常产生两种截然

相反的偏向：

第一种偏向是每当一种新的流行音乐问世时，往往遭到社会正统观念或保守势力的反对。以华尔兹为例，它原是德国农民喜庆丰收时跳的一种粗俗民间舞曲（华尔兹一词源自德语动词 Walzen，意为在泥泞的地上打滚），打从它十八世纪末期诞生伊始便受到评论家的冷嘲热讽。十九世纪华尔兹演变为一种舞会交谊舞曲，却因跳这种舞蹈时男女舞伴托腰扶肩过于亲昵的舞姿而受到社会舆论的猛烈抨击，认为它伤风败俗应予取缔。然而华尔兹经受了历史的洗礼，最终成为一种风靡全球的美丽、高雅的舞曲，至今仍充满着艺术的魅力。

第二种偏向是随着资本主义的发展，流行音乐商品化的趋势不断扩大，某些词曲作者、文艺表演团体和个人以及出版商以盈利为目的，创作、表演和出版一些纯粹追求感官刺激、格调低下甚至是黄色淫秽的作品。社会舆论对这种不良倾向非但不予以抵制，反而推波助澜扩大其负面影响，对广大人民群众特别是青少年的心灵起毒害作用。

以上对待流行音乐全盘否定或全盘肯定的偏向都是错误的。应该看到流行音乐有其特定的社会功能和作用，它与严肃音乐一道为人民群众提供了一个广阔的选择天地，满足了不同年龄、不同文化层次、不同阶层审美情趣的多元化需求。概言之，它是严肃音乐及其他类型的音乐所不能取代的。这就要求有社会责任感的音乐家必须肩负起历史的使命，做一个人类文化发展长河中的淘金者，将那些残渣、泥沙付诸东流，而把闪光的金粒献给人民。

本世纪八九十年代在我国改革开放的大潮中，流行音乐风起云涌迅猛发展，有了长足的进步，其创作及配器方面已达到相当的水平。然而在和声写作方面基本上套用古典和声的框框，

显得陈旧、机械和单调,对正宗的爵士乐和声知之甚少。本人长期从事和声学的教学与研究,笔者认为当代流行音乐是音乐艺术发展到一定历史阶段的必然产物,以爵士乐为主体的流行音乐和声是近现代和声一条重要的、不容忽视的分支。它音响独特,风格奇异,和弦纵向结构,横向序进别开生面,自成系统。鉴于目前国内外尚未见到专门的论著,笔者于是萌发撰写一本流行音乐和声学专著的想法。

流行音乐浩如烟海,风格迥异,就和弦序进规律而言,千曲千貌,其间究竟有无一定的章法可循?回答是肯定的。笔者从数以千计的流行音乐名曲中总结并归纳出若干带有普遍性的和弦进行模式。这套模式以和弦根音五度进行为基础,由此构成五度循环进行。五度循环进行进而演变为三种和弦进行基本类型,它们是以根音五度下行进行为主体的干线型,在根音五度下行基础上辅以二度和三度根音进行派生出来的支线A型及支线B型——布鲁斯型(见第三章)。小调及其他自然音调式和弦进行原则上与大调相同,但又各具特色(分别见第六章和第七章)。三种和弦进行基本类型通过和弦结构纵向的替换(见第四章和第八章)以及和弦序进横向的扩展(见第五章和第九章)两种途径进一步衍生出千变万化的和弦进行式样。如此以不变应万变,以少变应多变,最终万变不离其宗——和声序进五度、三度与二度法则,这便是本书的基本脉络。

细心的读者也许会注意到同一种和弦序列在本书的不同章节中可能作不同的解释,如大调式 V-IV-III_m-II_m-I 这一和弦序列可分别用经过和弦,根音二度进行或平行和弦作解释。究竟何种解释为好,必须结合乐曲的风格及和声进行上下文关系具体情况作具体的分析。只要能自圆其说,不排除同一种和弦序列作两种或两种以上解释的可能性。

当代流行音乐尤其是爵士乐对二十世纪现代音乐具有不可低估的深远影响。本书在附录《爵士乐与现代音乐》一文中列举包括二十世纪最负盛名的作曲大师在内的、美、英、德、法、苏(俄)、捷、日等国数十位作曲家,他们在各自的作品中都不同程度地吸收爵士乐作素材或直接采用爵士乐风格进行创作。现代音乐与爵士乐互相渗透、交融是历史发展的必然结果,就连最理性的十二音序列音乐手法也被应用在爵士乐创作之中。反之爵士乐最富于生命力的即兴演奏即兴创作的原则在现代音乐的偶然音乐中也得到充分的体现。至此,原先在爵士乐与先锋派音乐之间不可逾越的界限开始变得模糊不清。

流行音乐和声写作技法与传统和声相比,既有本身的特色又有互相兼容的一面。本书在写作上重点突出了流行音乐的特色部分,无论在理论的阐述、图表的设计、谱例的分析上都花了不少笔墨。至于与传统和声学兼容的手法,其中包括像转调这样重要的手法,限于篇幅只好割爱,请读者参阅一般的和声学教程。

本书在写作过程中得到国内同行专家的鼓励与帮助。我国和声学著名学者、上海音乐学院前院长桑桐教授热情地为本书作序,我国著名音乐学家中央音乐学院前院长于润洋教授对本书的部分文稿提出宝贵意见,广东省音乐研究所马明先生日以继夜为本书绘制了全部谱例,上海音乐出版社的各位编辑及星海音乐学院学报副主编劳元煦副教授对本书的内容提供了不少有益的建议,周广平讲师为本书翻译了部分日文资料。最后本书的出版还得到广州新时代影音公司录音室及广州流行音乐界的朋友陈珞、毕晓世,学生李海鹰、罗慧琦、卢庆文、黄德兴和谢若基的鼎力支持,藉此机会一并表示笔者诚挚的谢意。

囿于本人的学识,加上成书仓促,书中差谬错漏之处在所难

免,殷切地期望同行专家及广大读者指正。

作 者

1993 年中秋夜于广州白云山麓

几点说明

一、图、例编号

本书由于图、例的种类及数量繁多,为方便读者查阅,采用以下分类及编号方式:

(一)图,指各种图表,采用三位数编号,其中百位数代表章序,个位及十位数代表图序,例如:

图 301 即第三章图 1;

图 443 即第四章图 43。

(二)式,指和弦进行公式,简称式,采用四位数编号,其中千位数代表章序,个、十、百位数代表式序,例如:

式 5001 即第五章式 1;

式 9091 即第九章式 91。

(三)式例,专指某一公式的举例,采用和弦进行图式或乐曲实例。式例也采用四位数编号,其数字与相应的公式一致,例如:

式例 3016 即式 3016 的举例,也就是第三章式 16 的举例,余类推。

(四)例,指与任何公式无关连的举例,与上述(二)式一样采用四位数编号,其数字所代表的含义相同,并与式混合编号。例如:

式 9096 之后接着是例 9097,余类推。

二、代替号与省略号

(一)方括号〔 〕为代替号,位于方括号中的内容可以代替其左侧或上方的内容。方括号中通常是和弦或具体的和弦标

记。

(二)圆括号()为省略号,位于圆括号中的内容可以省去。圆括号还有一种重要用法——表示事物的两可。例如 $V_{(7)}$ 表示可以是 V 也可以是 V_7 。这样第四章式 4 $\boxed{V_{(7)} \text{——} 1(M_7)}$ 就有四种含义及方案,它们分别是 $\boxed{V \text{——} 1}$ 、 $\boxed{V_7 \text{——} 1}$ 、 $\boxed{V \text{——} 1M_7}$ 及 $\boxed{V_7 \text{——} 1 M_7}$ 。余类推。

三、和声方位图中和弦表示法

本书采用大量的和声方位图表示和弦序进方向及和弦运行路线。各和弦是干线与支线上的“站”,视其在调式中不同的地位和作用分别用“·”、“⊙”或“◎”表示。其中“⊙”代表调式主和弦,“●”代表非主和弦。当存在副调的情况下(见第五章图 511),“◎”代表调式主和弦,“⊙”代表副调主和弦,而“·”则代表其他和弦。

目 录

序	1
前 言	1
第一章 和声建筑材料	1
一、和弦材料	1
(一) 和弦标记	1
(二) 和弦分类	4
1. 以调式音级分类	4
2. 以和弦结构分类	5
3. 以和弦功能分类	6
二、音阶材料	8
(一) 常用音阶	8
(二) 爵士乐和流行音乐中使用的其他类型音阶	13
三、和弦音阶	16
(一) 大和弦音阶	16
(二) 小和弦音阶	17
(三) 小七和弦音阶	17
(四) 属七和弦音阶	18
四、结构骨架及其装饰	20
(一) 和弦外音与外音和弦	20
(二) 经过音与经过和弦	21
(三) 邻音与邻音和弦	22
(四) 跳邻音与邻跳音,跳邻和弦与邻跳和弦	24
(五) 先现音与先现和弦	26
(六) 留音与留音和弦	27

(七) 倚音与倚音和弦	28
(八) 自由音	29
(九) 和弦外音的混合运用	30
五、和声终止式	33
六、流行音乐常用曲式构件	36
(一) 乐汇	37
(二) 乐节	37
(三) 乐句	38
(四) 乐段	39
(五) 单二段体	45
(六) 单三段体	47
(七) 复三段体	49
第二章 和弦关系与和弦连接	50
一、和弦的根音关系	50
(一) 四五度根音关系	50
(二) 二度(含七度)根音关系	51
(三) 三度(含六度)根音关系	51
二、和弦连接	51
(一) 三和弦连接	52
1. 自然音阶七个音级上三和弦的任意连接	52
2. 半音音阶十二个音级上大小三和弦的任意连接	53
(二) 七和弦连接	56
1. 自然七和弦的连接	56
2. 含变化音七和弦的连接	57
(三) 九和弦及其他高叠和弦的连接	57
1. 自然高叠和弦的连接	57
2. 含变化音高叠和弦的连接	58
第三章 和声序进法则与大调和弦进行基本类型	59
一、和声序进五度关系法则	59
(一) 正格进行	60
(二) 变格进行	60