

流行音乐理论丛书

尤静波 / 主编

POP MUSIC

即兴基础

潘永峰 / 编著

欧美流行音乐理论体系本土化研究的最新成果

收入大量中国风流行音乐作品实例及练习曲目
涵盖爵士乐、摇滚乐、布鲁斯等多种欧美流行音乐风格
这是一套最实用、最专业的流行音乐训练教材

流行音乐理论丛书

POP
即兴基础
潘永峰/编著
music

JIXING JICHU

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

即兴基础/尤静波主编; 潘永峰编著. —合肥: 安徽文艺出版社, 2018. 11

(流行音乐理论丛书)

ISBN 978-7-5396-6283-1

I. ①即… II. ①尤… ②潘… III. ①流行歌曲—歌唱法 IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 314027 号

出 版 人: 朱寒冬

责任编辑: 成 怡

装帧设计: 徐 睿

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址: 合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码: 230071

营 销 部: (0551)63533889

印 制: 合肥创新印务有限公司 (0551)64456946

开本: 880×1230 1/16 印张: 15.5 字数: 350 千字

版次: 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换)

版权所有, 侵权必究

潘永峰

潘永峰

中国流行音乐考级委员会委员，中国流行音乐学会会员。曾与多家文化唱片公司合作培训，中北英皇、太合麦田、艾回等公司合作。曾师从台湾爵士乐教授翟黑山老师系统学习了爵士音乐理论，现任职于北京现代音乐学院流行演唱学院音乐唱作系主任。

流行音乐基础教程编委会

主 编：尤静波

编 委：尤静波 潘永峰 陈云强

郭 鹏 刘梦沱 刘其瑞

序

流行音乐于二十世纪二十年代传入中国,三四十年代进入第一个发展高潮,但中华人民共和国成立后又经历了三十年的断档。改革开放后,流行音乐再度复兴,此后三十年得到较快发展。如今流行音乐在中国社会影响力巨大。可以这么讲,中国用三十多年的时间走完了欧美一百年的发展历程,发展速度非常快,取得的成绩也非常显著。但也正是因发展速度过快,在发展过程中也出现了不少问题。

中华人民共和国成立后的三十年中国流行音乐发展停滞,当八十年代再度复兴时,中国流行音乐的理论基础非常薄弱,众多音乐人只能通过模仿中国香港、中国台湾、学习欧美,一边摸索一边发展。改革开放后随着我国经济的持续增长,流行音乐得到了良好发展,流行音乐教育逐渐得到高校的重视。尤其是近十几年来,各大艺术院校和音乐学院纷纷开设流行音乐专业,使其在音乐教育阵营中成为一股重要力量。

随着流行音乐在中国的蓬勃发展,流行音乐类专业在艺术院校纷纷上马。但因理论体系的缺失,在过去的十几年中,大学流行音乐教育的内容基本上还是以传统的古典音乐理论体系为基础,偶尔加入一些零散的流行音乐知识,专业理论一直未成体系。

流行音乐源于美国,它的理论体系以美国大众音乐为基础,和欧洲的古典音乐体系虽有共性,但差异性尚存。中国自中华人民共和国成立以来,大学音乐教育中的理论体系主要来自欧洲,从而在很长一段时间里出现了用欧洲古典音乐理论来指导流行音乐实践的普遍现象,理论与实践相对脱节。后来,随着网络的兴起,爵士乐和流行音乐的理论资料逐渐传入中国,对流行音乐教育中的基础理论教学起到了推动作用。然而,这些外来的教材很多都是英文资料,或翻译而来,因中外文化有差异、中英文语言表达的不同,有些从国外直接引进的流行音乐教材虽很专业,但在教学实践中却经常出现“水土不服”的问题。

近年来,随着流行音乐理论建设越来越被业界重视,几家专业音乐出版社陆续出版了一些流行音乐方面的本土化教材,这些成绩都是值得肯定的,同时也说明我国的流行音乐理论建设已经取得了一些阶段性成果。但从整体来看,大的理论体系建设尚还需要进一步完善。

鉴于我国的流行音乐理论现状,作为从事流行音乐的教育工作者,我们自感责任重大,希望通过自身的努力,能为我国的流行音乐理论建设添砖加瓦。鉴于此,我们力图编写一套既符合中国国情,又比较实用的流行音乐基础教材。因此,在第一批书目的拟订中,首先考虑到它的实用性,主要以流行音乐各专业通用的基础类课程为主,其中有《流行音乐基本乐理》《流行音乐基础和声》《简谱视唱》《节奏应用》《流行音乐合音训练》《风格训练》《即兴基础》。

在编写中,我们基于传统音乐理论,结合流行音乐的特殊现象,通过对大量中国本土流行音乐作品的分析和研究,尽量使其本土化。在曲例引用方面,本着“以中国作品为主,适当引用外国作品”的基本原则,坚持“将外来理论本土化”的编写理念赋予这套教材显著的中国属性,使其更加符合中国国情。

音乐教材的编写需要一个既专业又耐得住性子的团队。本丛书的作者都是来自北京现代音乐学院的教师,他们拥有多年的流行音乐教学与实践经历。潘永峰,副教授,理论作曲专业毕业,多年来从事流行音乐理论研究、合音演唱及教学工作;陈云强,教授,吉他演奏专业毕业,多年来从事乐队演奏、吉他教学以及

爵士和声与理论的研究工作；郭鹏，首都师范大学音乐学博士，多年来从事吉他演奏与流行和声研究工作；刘梦沱，电脑音乐制作专业毕业，多年来从事流行音乐理论教学工作；刘其瑞，沈阳音乐学院（流行音乐理论方向）硕士研究生毕业，多年来从事吉他演奏与流行音乐理论研究工作。通过大家的集体努力，在安徽文艺出版社的大力支持下，终于促成了这套《流行音乐基础教程》系列丛书。

我们以微薄的力量搭建起了流行音乐基础理论的基本框架，由于力量有限、能力有限，不足之处还请各方批评指正。日后我们将继续扩大研究范围，争取编写出更多的实用性教材，同时也希望有志于流行音乐理论研究的学者们能够加入我们的团队，共同为发展中国流行音乐理论出力。

北京现代音乐学院教授、流行演唱学院副院长

中国音乐家协会会员

中国流行音乐学会理事（音乐教育委员会副主任）

前 言

即兴,是一项综合技能,需要具备多方面的音乐知识和技能之后才可以实现。即兴是在短时间内的创作,是建立在一定规律之上的合理组合。所以,一开始我们要了解即兴需要具备的各类基础知识。

只有旋律演奏积累到一定阶段才可以做到即兴演奏和创作,所以本书在最后为大家准备了百余首乐曲和练习曲,供大家进行旋律记忆练习。

关于书中涉及的和弦,希望大家能够借助键盘进行弹奏,从听觉上直观地感受和弦以及即兴素材与和弦结合后的音响效果。本书中大部分谱例都采用了C调,是为了能够让大家直观地分析和弦进行与功能性,对于调式的理解也方便一些。

第八章介绍了爵士即兴的一些技巧,从一般规律上总结了爵士音乐在即兴时采用的常用手法。无论从演唱还是演奏都可以通过这一章的方法进行练习,达到爵士即兴的目的。

目 录

Contents

第一章 即兴之前的准备 / 001

- 一、调式 / 001
- 二、音阶 / 003
- 三、和弦 / 005
- 四、节奏 / 009
- 五、句法 / 009
- 六、练习 / 010

第二章 用和弦音构建旋律 / 016

- 一、选择和弦音 / 016
- 二、和弦音的转换 / 022
- 三、练习 / 023

第三章 和弦外音的使用 / 024

- 一、经过音 / 024
- 二、辅助音 / 026
- 三、邻接音 / 028
- 四、先现音 / 029
- 五、延留音 / 031
- 六、练习 / 033

第四章 变化音的使用 / 043

- 一、变化和弦音的使用 / 043
- 二、人为导音的使用 / 047
- 三、练习 / 048

第五章 张力音符的使用 / 050

- 一、9 音的使用 / 050
- 二、11 音的使用 / 051
- 三、13 音的使用 / 052
- 四、练习 / 053

第六章 线条类乐句的设计 / 056

- 一、Pop 风格的旋律特点 / 056
- 二、R&B 风格的旋律特点 / 058
- 三、Jazz 风格的旋律特点 / 060
- 四、Blues 风格的旋律特点 / 062
- 五、练习 / 063

第七章 律动类乐句的设计 / 073

- 一、Dance 风格的旋律特点 / 073
- 二、Funk 风格的旋律特点 / 075
- 三、Rock 风格的旋律特点 / 076
- 四、练习 / 080

第八章 爵士即兴技巧 / 088

- 一、旋律构建之四音组合法 (1—5) / 088
- 二、组合设计 / 091
- 三、转位的运用 / 092
- 四、较复杂的四音组合 / 093
- 五、其他组合 / 094

六、混合排列 / 097

七、练习 / 099

附 录 / 111

一、和弦与音阶 / 111

二、练习曲目 / 114

三、旋律记忆曲目 / 148

参考书目 / 237

后 记 / 238

第一章 即兴之前的准备

即兴是音乐创作的一种形式,是建立在对音乐元素熟练掌握之后的提炼和重组。所以即兴之前的准备也变得至关重要。在即兴之前我们需要熟练掌握以下几点音乐知识:

一、调式

调式是指一些音符的有规律排列,比如我们常说的大调式、小调式等。我们音乐中常用调式有以下类型:

1. 大调式

大调式是以 1 (do) 为核心音符,上方三度音为大三度结构的调式类型。常见有以下几种,以 C 为主音举例:

自然大调(Natural Major Mode)

以上为 C 自然大调,特征为三级与四级、七级与一级之间为半音,其他均为全音的结构。

和声大调(Harmony Major Mode)

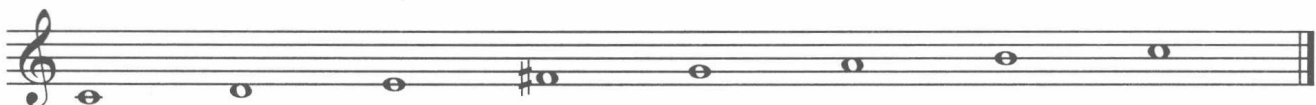
和声大调是在自然大调的基础上降低六级音,特征音是主音上方小六度,在自然大调的基础上增加了几分小调的柔美感。特点是第六级音与第七级音之间的增二度音程。

旋律大调(Melody Major Mode)

旋律大调是在自然大调的基础上降低六级音与七级音,特征音是主音上方小六度音与小七度音,相比自然大调又多了几分小调的色彩。

利第亚调式(Lydian Mode)

利第亚调式是中古调式的一种,因为其主音和上方三度音之间是大三度,所以具备了大调式的色彩。利第亚调式也可以叫作四级调式,也就是把自然大调的四级音当作主音形成的调式。特征音是主音上方增四度音。

混合利第亚调式(Mixolydian Mode)

混合利第亚调式是中古调式的一种,因为其主音和上方三度音之间是大三度,所以具备了大调式的色彩。混合利第亚调式也可以叫作五级调式,就是把自然大调的五级音当作主音形成的调式。特征音是主音上方小七度。

大弗里几亚调式(Phrygian - Dominant)

大弗里几亚调式是中古调式的变化形式,是小调式类型,但是当把主音上方三度音变为大三度之后就具备了大调式的特色。经常用于弗拉门戈音乐中。

2. 小调式

小调式是以 $\mathbf{6}$ (1a)为核心音符,上方三度音为小三度结构的调式类型。常见有以下几种,以C为主音举例:

自然小调(Natural Minor Mode)

以上为c自然小调,主音为c,上方三度音为降e,与主音形成小三度,这也是小调式与大调式最主要的区别。

和声小调(Harmony Minor Mode)

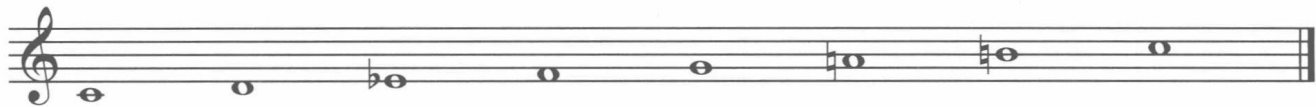
和声小调是在自然小调的基础上升高七级音,相对于自然小调,多了几分大调色彩。特征音为升高的第七级音,特点是第六级音与升高的第七级音之间的增二度。

旋律小调(Melody Minor Mode)

旋律小调是在上行时升高了第六级、第七级音符,下行时还原为自然小调,相对于自然小调,除了小调特征音符降三级之外,其他均为大调式的音符,所以,大调式的色彩更加浓厚。特征音为第六级、第七级音符。

爵士小调(Jazz Minor Mode)

爵士小调是将旋律小调的上行音阶保持不变形成的调式,常用于爵士音乐即兴。特征与旋律小调相似。

多利亚调式(Dorian Mode)

多利亚调式是在自然小调的基础上升高第六级音,也可称为二级调式,也就是把自然大调的二级音符当作主音形成的调式。相对自然小调多了一点大调式的色彩。特征音符为主音上方大六度音。

弗里几亚调式(Phrygian Mode)

弗里几亚调式是在自然小调的基础上降低二级音,也可称为三级调式,也就是把自然大调的三级音符当作主音形成的调式。此调式常用于新疆音乐和中东音乐。特征音符就是主音上方小二度音。

3. 民族调式

此处的民族调式讨论范围仅限于中国民族调式,常用调式音阶为五声音阶(Pentatonic Mode),五声调式在流行音乐中被大量使用在中国风的旋律中,因为其没有半音的结构特点,旋律显得平和柔美,音程关系简单,所以也是即兴时使用最多的调式之一。

以上为大调五声调式,也可从六级音符开始组成小调五声调式。

调式是旋律的基础,如果没有调式的限制,那我们的旋律就没有归属感,也就没有解决的倾向性,缺乏动力性。所以,在创作即兴之前,我们首先要了解最常用的调式以及这些调式的特征音与调式特点。大家可以在钢琴上弹奏一下以上列举的调式音阶,体会一下不同调式的色彩变化。

二、音阶

音阶在很多时候等同于调式,如自然大调音阶也就是自然大调调式。但此处所说的音阶是除了以上调式中提到的音阶之外的一些与和弦息息相关的音阶排列,以C为主音举例。

1. 小调布鲁斯音阶(Minor Blues Scale)

以上为布鲁斯音乐常用的音阶之一,也是布鲁斯其他音阶变体的基础。在布鲁斯乐曲中,会根据和弦变化随时做出调整,也可变化为以下排列:

2. 大调布鲁斯音阶 (Major Blues Scale)

布鲁斯音阶常用于布鲁斯音乐和爵士音乐,也是属七和弦的常用音阶之一。

3. 全一半减音阶 (Whole-Half Diminished Scale)

全一半减音阶是根据音符之间的音程关系命名的,在音阶中我们可以看到,从主音出发,按照三度关系叠置,最终形成了一个减七和弦,所以此音阶常用于减七和弦和属七和弦。

4. 半一全减音阶 (Half-Whole Diminished Scale)

半一全减音阶也是根据音程关系命名的,从主音出发,按照三度叠置,同样可以形成减七和弦,所以此音阶也常用于减七和弦。此音阶也可变化为以下排列:

在以上排列中,我们是运用了等音替换,将上一音阶中的部分音符替换后形成的。然后将三度音符叠置起来,发现形成了一个属七和弦,所以此音阶也可用于属七和弦。

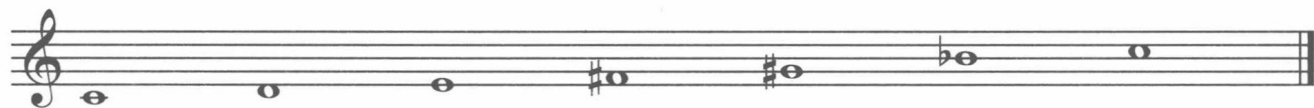
5. 变化音阶 (Altered Scale)

所谓的变化音阶是针对属七和弦来讲的一种音阶排列形式。从以上音阶中,我们按照三度叠置的排列形成了属七和弦,而其他音级都是属七和弦的 Tension 音符(扩展音)。音阶中各音依次为:根音、降9音、升9音、3音、升11音、降13音、7音、根音。

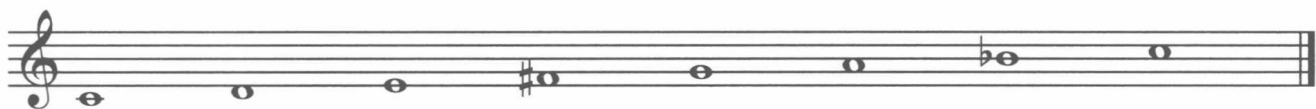
通过与之前的减音阶对比发现,变化音阶与减音阶之间的差异只是音阶的六级音符。

6. 全音阶 (Whole Scale)

全音阶是根据音符之间都是全音的音程关系而命名的,常用于属七和弦。音阶中只有6个音符,如果我们将音阶中的 $\sharp 5$ 变化为 $\flat 6$,那所有音符的解释在属七和弦中就可以一目了然了。音阶中各音依次是:根音、9音、3音、升11音、降13音、7音、根音。

7. 属利第亚音阶(Lydian Dominant Scale)

属利第亚音阶也可以叫大利第亚音阶,也可以称为旋律小调四级调式,是在利第亚音阶的基础上降低七级音构成的。通过三度音符叠置后可形成属七和弦,所以,这个音阶常用于属七和弦。

这里仅列举了即兴中常用的音阶类型,还有很多世界音乐范畴的音阶没有介绍,因为它们在即兴中较少使用,所以在这里就不一一介绍了。

三、和弦

由三个或三个以上的音符叠置而成的组合称为和弦。我们常见到的是以三度叠置形成的和弦形态,主要有三和弦和七和弦,其他复杂形式也都是在这两种和弦的基础上变化而来的。

1. 三和弦

由三个音符按照三度关系叠置而成。常见形态有以下几种,以C为根音举例:

三和弦的结构由两个三度音程组成:大三度和小三度。大三度上叠置小三度就形成了大三和弦,小三度上叠置大三度就形成了小三和弦,大三度上叠置大三度就形成了增三和弦,小三度上叠置小三度就形成了减三和弦。

在实际应用中,和弦都有特定的标记,以C为例,四种三和弦标记如下:

大三和弦: C、CΔ、Cmaj。

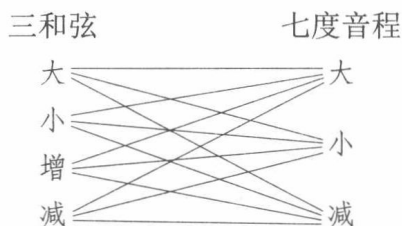
小三和弦: Cmin、Cm、C-。

增三和弦: C+、Caug。

减三和弦: C°、Cdim。

2. 七和弦

由四个音按照三度关系叠置而成。七和弦从结构上来讲由两部分组成:一个三和弦加一个七度音程。所以每一个七和弦都可以用两个字来命名,一个代表三和弦的类型,一个代表七度音程的类型。

七度音程从理论上讲应该有增七度,但是增七度等于纯八度,在和弦中无意义,所以七度音程只采用了三种类型。从上图中我们可以看到,总共能够产生12种七和弦,但在实际应用中,很多七和弦被其他和弦所替代,如大三和弦和减七度组成的大减七和弦实际上等于后面要讲到的大六和弦。

所以常用七和弦有以下几种:

大大七和弦 大小七和弦 小大七和弦 小小七和弦 增小七和弦 减小七和弦 减减七和弦

在实际应用中,我们会以省略的叫法来称呼这些七和弦,出现叠字的用一个字来代替,如大大七和弦会简称为大七和弦,有一些和弦还有特定的称呼,如属七和弦。以下是七和弦的标记:

大大七和弦(大七和弦): CM7、CMaj7、CΔ7、Cma7。

大小七和弦(属七和弦): C7、Cdom7。

小大七和弦: Cmin (Maj7)、CmM7、C-Δ7。

小小七和弦(小七和弦): Cm7、Cmin7、C-7、Cmi7。

增小七和弦(增七和弦): C+7、Caug7。

减小七和弦(半减七和弦、小七降五和弦): Cø7、Cm7-5。

减减七和弦(减七和弦): C°7、Cdim7。

3. 扩展和弦

扩展和弦是指在七和弦基础上继续叠加三度音组成的九和弦、十一和弦、十三和弦的统称。

如以上三个和弦分别代表了从C上构建的九和弦、十一和弦、十三和弦。

扩展和弦是以七和弦为基础,然后加入扩展音的方式来命名。如果大七和弦继续叠加一个距离根音大九度的音符,就叫大九和弦;如果是一个属七和弦叠加一个大九度,就叫属九和弦。如果是一个C大九和弦再加入 $\sharp 11$ 音,则标记为CM9($\sharp 11$)。

常见扩展和弦有以下类型,以C为根音举例:

