

流行音乐理论丛书

尤静波 / 主编

POP MUSIC

流行音乐 基础和声 (下)

郭 鹏 / 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

ARTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

流行音乐理论丛书

流行音乐 基础和声

(下)

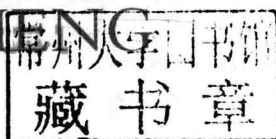
郭 鹏/编著

pop
music

LIUXING YINYUE

JICHU HESHENG

(XIA)

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(CIP)数据

流行音乐基础和声. 下/尤静波主编. —合肥: 安徽文艺出版社, 2017. 12

(流行音乐理论丛书)

ISBN 978-7-5396-5875-9

I. ①流… II. ①尤… III. ①通俗音乐—和声技法
IV. ①J614.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第235139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: 13 字数: 260千字

版次: 2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

定价: 39.00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

郭 鹏

郭鹏

博士，北京现代音乐学院教师，中央音乐学院博士后，中国音协流行音乐学会会员。长期从事流行音乐与爵士乐的演奏、创作与研究工作，曾在我国首届贝塔斯瑞电吉他大赛中获奖，在权威核心期刊发表学术论文十余篇。曾受邀在中国传媒大学、北京城市学院、天津体育学院运动与文化艺术学院等多所高校教授流行音乐相关课程，如流行音乐和声、爵士乐即兴理论、中西方流行音乐史等。

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

流行音乐源于欧美,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,但解放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。

解放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,流行音乐各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。中国自解放以来,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。

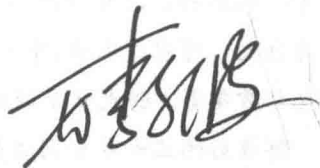
鉴于我国的流行音乐理论现状,作为从事流行音乐的教育工作者,我们自感责任重大,希望通过自身的努力,能为我国的流行音乐理论建设添砖加瓦。鉴于此,我们力图编写一套既符合中国国情,又比较实用的流行音乐基础教材。因此,在第一批书目的拟订中,首先考虑到它的实用性,主要以流行音乐各专业通用的基础类课程为主,其中有《流行音乐基本乐理》《流行音乐基础和声》《简谱视唱》《节奏应用》《流行音乐合音训练》《风格训练》《即兴基础》。

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建设出力。

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

突破传统、拓宽边界,是一切艺术所面临的文化创造任务,流行音乐也不例外。在流行音乐百余年的发展历程中,它扎根于传统,并不断自我更新,在和声语言的发展方面表现得尤为突出。可以这样讲,流行和声是传统和声的延伸和拓展:其一,传统和声以新的结构和风格出现在流行音乐之中;其二,流行音乐创建了个性化和声语言,并自成体系,衍生出众多风格。由此,这门课程对于流行音乐的学习者来说至关重要,而上述两点则是学习的重点和难点。

但是,流行音乐自身独特的行为方式使它的保存及传播多为录音制品而非乐谱文献,因此学习者很难通过现成乐谱来学习、分析流行音乐。诚如英国流行音乐理论家菲利普·塔格(Philip Tagg)所言:“(流行音乐)大量重要的参数很难、甚至不可能通过传统乐谱分析的方式进行解读。”^[1]和弦标记只是其性质的抽象符号,难以确定和弦的实际音响和精确的声部进行,这无疑给流行和声的书面呈现提出了巨大难题,也对学习者,特别是初学者提出了挑战。因此,流行和声这一学科在国内一直发展缓慢,市面上的教材也是良莠不齐,或多或少会在实用性和专业性这两方面出现问题。

笔者长期从事流行、爵士、摇滚等音乐风格的演奏、创作及研究,并在北京现代音乐学院教授流行和声这门课程,对流行和声这一领域一直在不断地探索。本书正是在笔者多年的创作经验、教学科研经历和博士论文《中国当代流行音乐及其文化表征——音乐创作与社会文化环境互动发展研究》的案头工作,三种经验基础之上完成的。

本书有以下几点创新:

1. 大多数谱例(尤其是中国作品)由笔者根据实际音乐音响记谱完成,所涉作品均为精选的中外代表性佳作,其中很多谱例在国内应该是首次出现;钢琴改编形式便于学习者弹奏和分析,以形成感性体验的积累;从乐谱、字母标记、罗马数字、文字分析四维视角出发,带领读者一同领略音乐创作与和声运动规律的奥妙。

2. 本书吸收了国际前沿的研究成果。部分章节源于笔者在图书馆对大量英文文献的查阅、分析和汲取,填补了国内该学科的部分缺失。

3. 本书架构遵循和声体系的进化——从传统的调性和声开始,经由调式和声,到达多元、综合性、拓展性的和声融汇,体现出从传统到现代、从普遍到特殊、从共性到个性的理论范式,也符合流行音乐自身的发展裂变进程,让学习者更清晰、更专业地认识流行音乐的自身发展状况。换言之,本书的章节安排顺序与和声语言的丰富性和色彩性发展趋势具有同构关系,由此,学习者应循序渐进、按部就班地阅读和学习。

4. 秉承实用性原则,本书对常见的和声进行模式和套路进行了归纳和总结,并选择优秀作品与之对照,以备学习者快速地掌握,并建立流行和声的知识结构。

5. 民族化建构是本书的重要宗旨和目标。与市面上同类书籍相比,本书对中国作品进行了广泛撷取,

[1] Richard Middleton, *Reading Pop: Approaches to Textual Analysis in Popular Music*, Oxford University Press, 2000, p75.

并使之占据较大比例,旨在带领读者读解中国流行音乐的创作现实,使其成为和声本土化发展和研究学习的一个侧面。

在此,笔者感谢所有对本书有所帮助的亲人、老师、同事和学生们,希望此书的出版对广大热爱流行音乐的朋友们有所帮助,为中国当代流行音乐的发展尽绵薄之力!

郭 鹏

目 录

序.....	001
前 言.....	003
第一章 替代和弦	
第一节 调式互换中的替代和弦	001
一、大、小调式的互换	001
二、小调式之间的互换	015
第二节 “三全音”替代和弦	024
第二章 终止式	
第一节 正格终止	034
第二节 变格终止	045
第三节 阻碍终止	059
第三章 复合和弦与和声再配	
第一节 复合和弦	069
第二节 和声再配	088
一、和声再配的理论分析与实例分析	088
二、和声再配的实际操作	093
第四章 流行音乐的转调体系及音乐综合分析	
第一节 近关系转调	099
第二节 调式互换	118
第三节 远关系转调	155
第四节 移 调	167
附录 习题选答	189

第一章 替代和弦

替代和弦是流行音乐的重要技法,往往用同功能的其他和弦对某一和弦进行替换,能够为音乐引入更为丰富的音高素材,形成多样的色彩。下文将从调式互换和弦及“三全音”替代和弦两方面加以论述。

第一节 调式互换中的替代和弦

调式互换通常指的是在一种调性或调式的基本语境中,临时用到另一种调性或调式的音高或和弦(调式互换的双方往往主音相同),从而产生短暂的调性游离和调式色彩变化。

一、大、小调式的互换

前面讲过的爱奥尼亚调式中全部自然音和弦都可以借调至同主音大调式中,以替代某一同功能和弦。

1. iv: 替代IV

例 1-1:

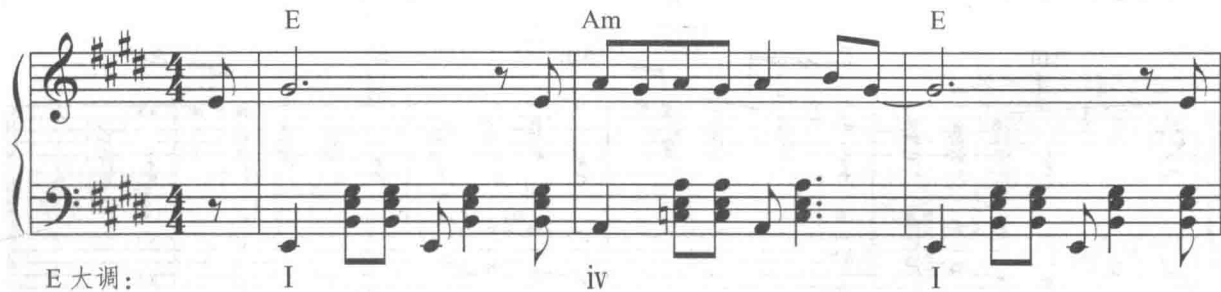

例 1-2、1-3 创建于 I—iv 固定音型之上。

例 1-2:

普通朋友

陶喆 曲

Am E Am $\sharp Fm7$

iv I iv ii^7

$B7sus4$ $B7$ E Am E

V^7 I iv I

Am E $\sharp Fm7$ $B7sus4$ $B7$

iv I iv ii^7 V^7

例1-3:

如果风不再吹

汪峰 曲

E Am E

I iv I

Am E Am E Am

iv I iv I iv

例1-4在IV级后运用了iv级,形成了功能的延续和色彩的变化。

例1-4:

菊花台

周杰伦 曲

G 大调: I $\text{vii}^{\circ 7}/V$ IV iv

Bm^7 Em Am^9 D G

iii^7 vi ii^9 V I

2. v: 替换 V

例1-5:

C 大调: I V I v

下例采用 v—IV 下二度进行,其中 v 级的属功能已经削弱,该进行不具有反功能的特点,只存在色彩的变化。

例1-6:

雪 绒 花

理查德·罗杰斯 曲

bB Fm/bA bE/G bEm/bG bB/F F7 bB

bB 大调: I V_6 IV_6 iv_6 I_4 V^7 I

下例运用五度循环模式。作曲家也对其进行了创造性的突破:一方面在第五小节以iii级和弦(ii级与v级之间)打断了这种“步伐”,削弱了和声进行的力度,从而产生了新颖的效果;另一方面在v级和弦之前运用了替代和弦v级,产生了迷人的浪漫色彩。

例1-7:

大海啊,故乡

王立平 曲

C大调: I iii vi ii

Em Gm G7 C

iii v V⁷ I

下例运用两种和声技法:前半为包含替代和弦的vi—v—IV—V⁷/vi,连续下二度进行;后半通过由各副属和弦组成的五度循环模式构建半终止,形成了丰富多样的音乐语汇。

例1-8:

你要的爱

戴佩妮 曲

F大调: I V/vi vi V⁷

^bB A7 Dm G7 C

IV V⁷/vi vi V⁷/V V

下例采用复乐段结构。两段的对比主要体现在第二句。v 级和弦均跟在 I 级和弦之后,做级进运动,其中第一段为上二度进行,即 v—vi; 第二段为下二度进行,即 v—IV—iv。

例 1-9:

我想要的是这样一种幸福

丁 薇 曲

♭E 大调: I V vi

Gm B ♭E ♭Bm Cm

iii V I V vi

Gm Cm Gm ♭E ♭Bm

V i

♭E 大调: iii I V

Cm Gm ♭B ♭E ♭Bm ♭A

vi iii V I V IV

♭Am Cm Gm Cm Gm

iv vi

C 爱奥尼亚: i V i V

下例在主功能后面接 $v - VI_7$ 和声语汇。这一小一大两个变体和弦的衔接产生了游离的色彩。其中 VI_7 与副属和弦 V_7/ii 具有相同结构,但没有进行至 ii 级,因此可理解为意外进行。

例 1-10:

永远的草莓地

Strawberry Fields Forever

约翰·列侬、保罗·麦卡特尼 曲

A 大调: I

$\#F7$ VI_7 D IV E V $\#F$ VI

Dmaj7 IV 7 A I