

附光盘

流行音乐理论丛书

尤静波 / 主编

POP MUSIC

合音训练

尤静波 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

时代出版
APCTIME

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

POP
合音训练
尤静波 潘永峰/编著
MUSIC

HEYIN XUNLIAN

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

合音训练/尤静波主编. —合肥:安徽文艺出版社,2016.7
(流行音乐理论丛书)
ISBN 978-7-5396-5657-1

I. ①合… II. ①尤… III. ①和声练习-教材 IV. ①
J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 316309 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:25 字数:500千字

版次:2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷

定价:63.00元(附光盘)

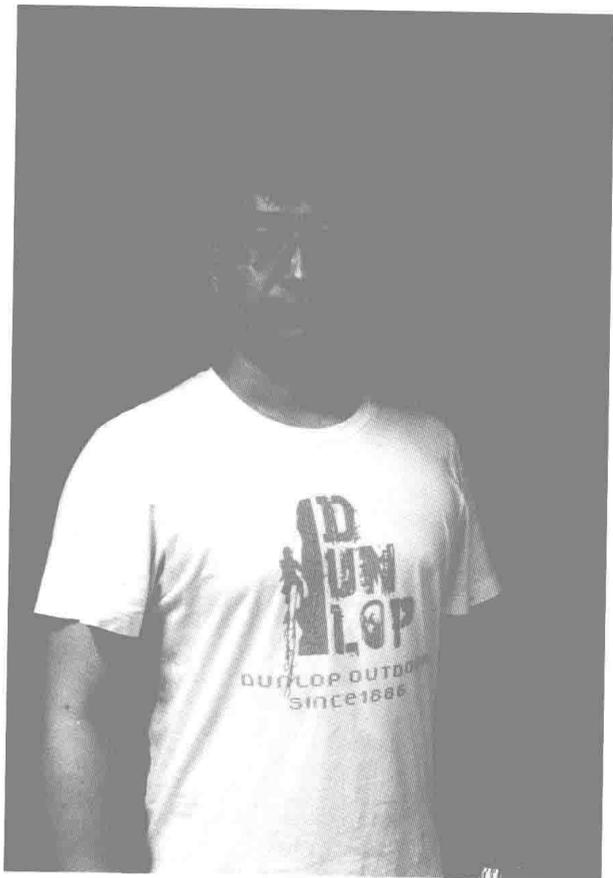
(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)

版权所有,侵权必究

尤静波

潘永峰

尤静波

浙江宁海人。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，流行音乐学会理事。长期从事流行音乐教学与研究，已出版《流行音乐历史与风格》《中国流行音乐简史》《欧美流行音乐简史》《歌词文化鉴赏教程》《流行歌曲创作教程》《流行演唱法》《儿童歌曲演唱教程》等著作，主编《中国儿童歌曲百年经典》(四卷)，创作专辑《将小调进行到底》《时光日记》《如果你只是路过这个世界》《爸爸我爱你》等，曾受邀在北京大学、中央音乐学院、中国音乐学院、天津音乐学院、中国传媒大学等大学做流行音乐讲座。

潘永峰

北京现代音乐学院副教授，音乐唱作系主任，中国流行音乐学会会员。长期从事流行音乐与爵士乐的研究工作，现执教于北京现代音乐学院流行演唱学院，教授合音训练、合音编写、迷笛基础等课程。已出版《流行音乐节奏训练》《合音演唱训练教程》《流行音乐多声部写作》等著作。

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和学习，诸如中国香港和台湾地区以及欧美的流行音乐，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。

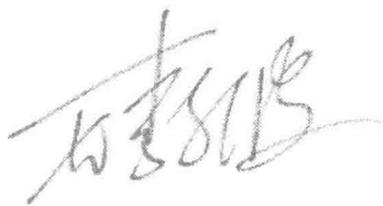
近年来，随着流行音乐理论建设越来越被业界重视，几家专业音乐出版社陆续出版了一些流行音乐方面的本土化教材，这些成绩都是值得肯定的，同时也说明我国的流行音乐理论建设已经取得了一些阶段性成果。但从整体来看，大的理论体系建设尚还需要进一步完善。

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；刘梦沓，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

合音演唱对演唱者的要求极高，它将音乐教学中乐理、视唱、节奏、和声等基础课程中的音乐知识融于一体，因此演唱合音作品对演唱者的音乐素养、综合能力是一个很好的考验。

合音演唱训练的对象可以由几个人组成的小组合，也可以是由几十人组成的合唱团。因此，在合音演唱训练过程中，需要各队员之间高度协作，方能达到融合效果。合音演唱训练不仅能锻炼演唱者们的音乐综合能力，更能锻炼他们的协作能力。

流行合音从形式上等同于传统合唱（或重唱），但其内容却与传统合唱有所区别。流行合音作品的特点主要表现在节奏、和声、音色等方面，与传统合唱作品形成了显著差异。

本教材就是基于流行音乐的特征而编写，在章节上分为绪论、声部训练、风格训练及作品训练四个部分，风格涉及爵士、布鲁斯、摇滚、放克、民谣、拉丁、R&B（节奏布鲁斯）、乡村等多种风格。考虑到训练作品在社会应用上的实用性，歌曲类型涵盖了民歌、红歌、群众歌曲、音乐剧、流行歌曲等，古今中外各种类型均有涉及。

合音训练是一个循序渐进的过程，在练习中大家一定要遵循由浅入深的训练步骤。最后希望本教材能够祝您攀登上流行演唱的专业高峰。

作 者

2014.11.29

绪 论

第一节 关于合音的概念

“合音”是指流行音乐演唱中由多声部组成的演唱形式——流行合唱。在不同场合与出版物上，对这一多声部声乐表演形式，常用的称呼有“和声”“和音”等，而本书则采用了“合音”一词。

为何不用“和声”或“和音”而取“合音”？

“和声”与“合音”二者的大意基本相同，但为了使其不与“和声学”中的“和声”^①相混淆，笔者认为采用“合音”一词更为恰当。

至于“合音”与“和音”两个词，全因“合”与“和”两字音同意近而常被搞混。从字义上看，“和音”与“合音”的意思基本相同。由人民音乐出版社出版的《和声学教程》中对“和音”的解释是“几个不同的音同一时间的结合叫作和音”。因此，关于“合音”的定义，宽泛地讲，可以看作是“几个不同音高的音符在同一时间中出现的多声部音乐”。巧合的是，“合”有“聚、集”的意思，它与“和”的意思“相安、谐调”不谋而合地构成了“合音”的基本含义，即聚集的、谐调的演唱。

虽然，“合音”与“和音”二词都适合作为该演唱形式的名称，但选其一有利于概念的统一，避免不必要的歧义或猜想。因此，本书采用了“合音”一词，使其在概念上得以统一。

此外，在流行音乐演唱中，之所以广泛采用“合音”一词，还有一个目的是为了和传统合唱有所区别。因此，“合音”在作品、演唱、表演形式及声部概念上应具备流行音乐的一些基本标准。

作品上，应具有流行音乐的特征，如由流行歌曲创作而成的多声部演唱作品，或由民歌、传统歌曲根据流行音乐的语言改编而成的多声部声乐作品，节奏^②与和声^③应具有现代性和流行性。

演唱上，应由说话式的流行唱法演唱，采用口语化咬字与吐字方式，自然的腔体共鸣，异于传统声乐的夸张性与戏剧性。

表演形式上，除了传统的合唱队形式之外，还可以是2~3人的重唱形式或结合舞蹈的3—6人小组合形式，也可以是现代化的、根据声部需要而配置人数的“小型无伴奏组合”形式。在舞台表演上，合音表演的肢体语言相对比较丰富，不像传统合唱那样严肃和庄重。

①《和声学教程》（伊·斯波索宾等编著）中对“和声”的解释是：“使几个音组合成和音，并使这样的一些和音形成连续的进行，这就是和声。”由此可见，“和声”的概念不仅是指几个音的组合，而且还包含了几个音组合在一起的运动规律。

②节奏上具有流行音乐的典型特征，如切分节奏、连音节奏、Shuffle（摇曳）节奏等现代性节奏。

③和声上具有流行和声的某些特点，如对七和弦、九和弦、挂音和弦、加音和弦的运用等。

声部概念上，传统合唱的各个声部一般都具有同等重要性，各声部相辅相成。而流行合音不仅包含了传统合唱的声部概念，同时也包括流行音乐中常见的伴唱概念，如唱片中经常出现的Backup Vocals（支持性演唱）、Backing Vocals（伴唱）、Background Vocals（背景合音）等。因此，合音在音乐中的功能与传统合唱有所区别，它既可以作为独立的流行合唱形式来表演，也可以作为辅助性的伴唱形式进行表演。

声部配置上，流行合音比传统合唱要自由、灵活，它摆脱了以混声四部合唱为基础的传统合唱声部配置，可根据作品的需要自由配置声部，也可根据“组合”或“团体”的人员阵容，进行针对性的声部设计。尤其是B-Box（节奏人声技巧）的融入，使合音演唱形式在合唱领域里独具特色。

第二节 合音演唱的基本要求

合音演唱，作为流行音乐中的多声部演唱形式，它的技术性要远远高于单声部演唱，合音演唱不仅需要队员之间的相互配合、相互聆听，要求声音的协和统一，而且也需要对流行音乐的节奏、和声、风格等特征进行掌握。因此，要具备较高的合音演唱能力，一般都需要进行专门的、针对性的合音训练，这样才能够较好地理解、驾驭作品。

合音训练需要注意以下几点：

1. 音准

音准是所有多声部演唱的基本要求，在演唱中，每个声部的音准都要到位。尤其应注意半音及变化音的准确性。在音准把握上，气息是支撑音准的基础，因此在演唱中要以饱满的气息来保证音准的到位。

2. 节奏

流行合音在节奏方面有其独特的一面，声部与声部之间具有较丰富的对位性。因此，节奏精准是演唱合音作品的基本要求之一。此外，在节奏处理上，要根据每首作品的音乐风格如JAZZ（爵士乐）、FUNK（放克）和R&B（节奏布鲁斯）来处理乐曲的节奏，即要根据音乐风格来处理“节奏表情”。

3. 音量平衡

多声部音乐作品，都存在声部的主次之分。因此，在演唱中首先要认清自己所唱声部、在作品中的位置和角色，要体现出旋律层和织体层的主次性，做到旋律清晰、织体融合、音量平衡，避免出现喧宾夺主的现象，即不要出现织体层某声部的音量大于主旋律声部。

4. 音色统一

在合音演唱中，织体层的音色一定要统一，尤其是对于多个声部演唱同一节奏的旋律时，一定要采用相近的音色演唱，追求音色的融合性。在合音演唱中，要尽量收敛个性，追求声音的共性。

5. 相互配合

多声部演唱不仅要自己做到正确，而且还要时刻关注其他声部的音量大小、力度强弱、情感处理、律动变化，演唱中要做到眼神交流、声音交流、情感交流，队员之间要相互配合、互相协作，共同促成作品的完整性。

目 录

Gontent

绪论 合音概述

- 第一节 关于合音的概念/001
- 第二节 合音演唱的基本要求/002

第一章 声部训练

- 第一节 二声部训练/001
 - 1.和声性二声部/001
 - 2.复调性二声部/021
- 第二节 三声部训练/031
 - 1.和声性三声部/031
 - 2.复调性三声部/049
- 第三节 四声部训练/055
 - 1.和声性四声部/055
 - 2.复调性四声部/067

第二章 风格训练

- 第一节 布鲁斯/093
- 第二节 爵士乐/103
- 第三节 摇滚乐/108
- 第四节 乡村音乐/117

- 第五节 节奏布鲁斯/124
- 第六节 雷鬼音乐/131
- 第七节 拉丁音乐/138
- 第八节 放克/144

第三章 作品训练

- 第一节 二声部作品/152
 - 爱因为在心中/152
 - 轻舞飞扬/154
 - 今天你要嫁给我/156
 - 你最珍贵/159
 - 被风吹过的夏天/160
 - 大约在冬季/163
 - 外婆的澎湖湾/165
 - 世界的最后一夜/166
 - 深情相拥/171
 - 天下有情人/172
 - 寂静之声/173
 - 梦田/179

第二节 三声部作品/184

绿袖子/184

孤独的风琴手/186

秋之恋/188

太阳最红，毛主席最亲/190

橄榄树/193

照亮一天/196

轻歌销魂/198

我们就是世界/201

第三节 四声部作品/209

让世界充满爱/209

尖峰对决/212

怀念过去/215

海上花/217

欢迎来到蓝色空间/221

别担心，会快乐/223

长城谣/228

地道战/233

歌剧魅影/239

正是我所盼/246

回忆/250

平安夜/254

斯卡堡罗集市/257

弥渡山歌/263

孟姜女/266

东方红/271

学习雷锋好榜样/275

只要你相信/280

今夜你是否感到恩爱/287

第四节 阿卡贝拉作品/291

支持我/291

编花篮/302

夜的延续/306

拔根芦柴花/313

北京一夜/319

南海姑娘/325

小苹果/340

卷珠帘/352

望春风/360

彩云追月/367

夜来香/375

附录/388

后记/389

第一章 声部训练

合音演唱要求各声部整齐、协和、统一，因此根据不同形式的练习曲进行声部训练，是合音训练中非常重要的基础练习。本章按照二声部、三声部、四声部由简到难进行排列，便于大家由浅入深地训练。在训练中，不同声音类型的男声和女声，可根据各自的声音条件来选择声部，或由指导教师来进行声部分配。

本章各条练习曲均没有附上歌词，目的是为了让大家更好地集中精力练习音准、节奏及旋律的融合性。在练习中大家可先唱音名，熟悉音高与节奏之后，再用Wu、Hu、Ha、La等衬词进行演唱。

第一节 二声部训练

1.和声性二声部

二部练习曲01

尤静波 曲

1=C $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 120$

The musical notation consists of two systems, each with two staves. The first system has a top staff with notes 3, 3, 5, 5 and a bottom staff with notes 1, 1, 3, 3. The second system has a top staff with notes 4, 4, 3, 3 and a bottom staff with notes 2, 2, 1, 1. Each note is followed by a rest, and there are bar lines after the second and fourth notes of each staff. Brackets are placed above the first two notes and below the last two notes of each staff in each system.

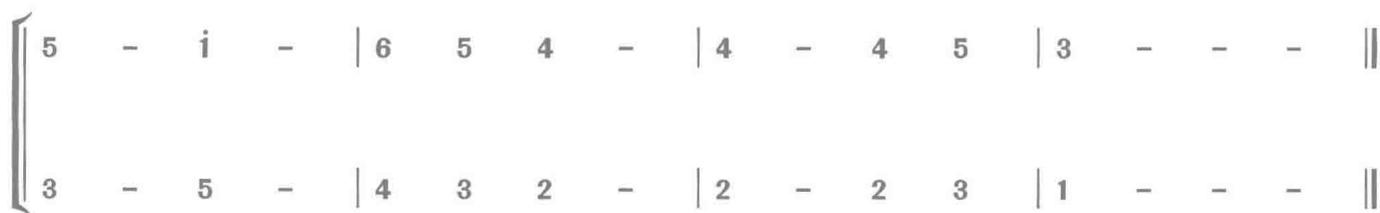
【练习提示】该练习曲是三度音程的长音训练，主要训练声音的协和性、整齐性与稳定性，可两小节一换气。

二部练习曲02

1=C $\frac{4}{4}$

尤静波曲

$\bullet = 120$

【练习提示】该练习曲是以四分音符和二分音符为主的三、四度音程训练，注意声音的协和和整齐，可两小节一换气。

二部练习曲03

1=C $\frac{4}{4}$

尤静波曲

$\bullet = 120$

【练习提示】该练习曲是以四分音符为主的三、四、五度音程训练，注意声音的协和性和整齐性，可两小节一换气。

大千世界 Big Big World

艾美利亚·么奇 曲

1=C $\frac{4}{4}$

♩=96

<u>3 4</u> 5 5 5 <u>5 6</u> 5 5 5 <u>5 6</u> 4 4 4 <u>3 4</u> 5 - 5 ^v <u>3 4</u>
<u>1 2</u> 3 3 3 <u>3 4</u> 2 2 2 <u>2 3</u> 1 1 1 <u>1 2</u> 3. <u>2 2</u> ^v <u>1 2</u>
5 5 5 <u>5 6</u> 5 5 5 <u>5 6</u> <u>5 4</u> 4 0 0 <u>0 5</u> <u>4 4</u> <u>4 5</u> .
3 3 3 <u>3 4</u> 2 2 2 <u>2 3</u> <u>2 1</u> 1 0 0 <u>0 3</u> <u>2 2</u> <u>2 3</u> .

【练习提示】该曲根据艾美利亚的演唱版本改编，在旋律上方配置了二声部。该练习以三、四度音程，以及四分音符和八分音符为主，注意弱拍进唱要整齐，最后一小节的反拍节奏要唱齐。此外，该练习的语气感可以轻柔一些，唱出柔美的合音效果。

花 香

1=C $\frac{4}{4}$

周传雄 曲

♩=105

3 4 5 6 7 <u>1 7</u> 0 <u>1 2</u> 3 3 3 3 2 1 7 0 7 7 7
1 2 3 4 5 <u>6 5</u> 0 6 7 i i i i 7 6 5 0 5 5 5
<u>i 6</u> <u>6 6</u> 0 <u>i i</u> <u>i 5</u> <u>5 5</u> 0 3 <u>4 5</u> 6 5 <u>4 3</u> <u>0 5</u> <u>5 4</u> . 3 4 <u>3</u> 3 - - -
<u>6 1</u> <u>1 1</u> 0 6 <u>6 6</u> <u>5 1</u> <u>1 1</u> 0 1 <u>2 3</u> 4 3 <u>2 1</u> <u>0 3</u> <u>3 2</u> . 1 2 <u>1</u> 1 - - -

【练习提示】该曲根据许绍洋的演唱版本改编，在旋律上方配置了二声部。该练习以四分音符和八分音符为主，音程出现三度、五度和六度；节奏上要注意第二小节的“首位休止切分节奏”和第四、五、六、七小节的“四分休止节奏”。此外，该练习的语气感可稍强一些，配合平稳的节奏性，唱出顿挫的律动感。

恰似你的温柔

1 = $\flat B$ $\frac{4}{4}$

梁弘志 曲

$\text{♩} = 72$

{	0 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$. $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$. $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 0 7 7 $\dot{1}$ - 0 $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$. ^v 0 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$
	0 5 6 7 $\dot{1}$ $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$. $\dot{1}$ $\dot{1}$ 7 6. 7 6 6 6 0 5 5 6 - 0 6 7 $\dot{1}$ 7. ^v 0 5 6 7

{	$\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$. $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$. $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 0 7 $\dot{1}$. $\dot{1}$ 7 $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ - - -
	$\dot{1}$ $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$. $\dot{1}$ $\dot{1}$ 7 6. 7 6 6 6 0 5 6. 6 5 6 $\dot{1}$ $\dot{1}$ - - -

【练习提示】该曲根据蔡琴的演唱版本改编，在旋律上方配置了二声部。该练习要注意两个乐句的进唱节奏。第一乐句进唱时第二拍后半拍进唱要唱整齐，第二乐句进唱时第五小节第二拍的后十六分音符进唱要唱整齐。此时，该练习的旋律较柔和，要唱出柔和的旋律性。

今天你要嫁给我

1 = A $\frac{4}{4}$

陶 喆 曲

$\text{♩} = 96$

{	0 5 $\widehat{6}$ 5 5 5 5 5 $\widehat{3}$ 4 5 5 5 $\widehat{3}$ 4 5 5 $\widehat{6}$ 5 $\widehat{6}$ 1 1 - 0 0
	0 3 $\widehat{4}$ 3 3 3 3 3 $\widehat{1}$ 2 3 3 3 $\widehat{1}$ 2 3 3 $\widehat{4}$ 3 $\widehat{3}$ 1 1 - 0 0

{	4 4 4 4 $\widehat{5}$ 4 4 3 3 3 3 $\widehat{4}$ 3 3 4 4 4 4 2 $\widehat{4}$ 3 3 - - -
	1 1 1 1 $\widehat{2}$ 1 1 1 1 1 1 $\widehat{2}$ 1 1 2 2 2 6 7 $\widehat{2}$ 1 1 - - -

【练习提示】该曲是陶喆和蔡依林演唱的二重唱作品。该练习以四分音符和八分音符为主，要注意第一小节第二拍的弱起进唱节奏，体验三度、四度和六度的音程效果，基于它的平稳节奏性，要唱出稳而坚定的音乐感。