

流行音乐理论丛书

尤静波 / 主编

POP MUSIC

流行音乐 基本乐理

尤静波 刘梦沱 刘其瑞 / 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 基本乐理

尤静波 刘梦沱 刘其瑞/编著

pop
music

LIUXING YINYUE
JIBEN YUELI

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

流行音乐基本乐理/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 978-7-5396-5656-4

I. ①流… II. ①尤… III. ①通俗音乐-音乐理论-教材 IV. ①J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 316336 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

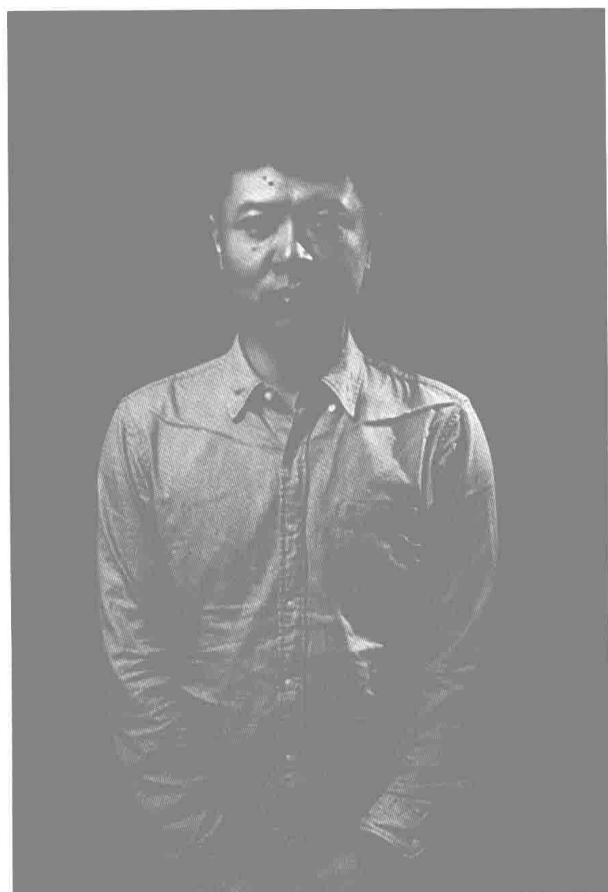
开本:880×1230 1/16 印张:11.25 字数:220千字

版次:2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷

定价:35.00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

尤静波

刘梦沱

刘其瑞

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工作,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。

刘梦沱

毕业于大连大学音乐学院电脑音乐制作专业。多年来致力于流行音乐理论、音乐制作的研究和教学工作。现任职于北京现代音乐学院流行演唱学院,讲授流行乐理、电脑音乐制作等课程。

刘其瑞

毕业于沈阳音乐学院流行音乐系。主要从事流行音乐理论与历史的研究。现任职于北京现代音乐学院流行演唱学院,讲授流行和声、吉他演奏、乐队排练等课程。

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;刘梦沅,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

乐理,即音乐理论,目前音乐专业院校设置的乐理课所讲授的内容,一般都是基础性音乐理论,所以大家又把它称为“基础乐理”或“基本乐理”,这是音乐理论的狭义概念,主要包括音的高低、长短及节拍、节奏、音程、和弦、调式、调性等内容。这些乐理知识是所有学习音乐的人必须掌握的基本内容,有了乐理基础,学习各种音乐专业知识或技能,就会更容易、更轻松。

本书的编写理念是在传统音乐理论的基础上,将爵士乐理论融入欧美流行音乐的特殊规律,和流行音乐中民族化作品的分析相结合。

从目录上看,本书的章节设置似乎与其他乐理书区别不大,但仔细分析,本书的内容却和传统的乐理教材有所区别。

一、本书曲例主要以广为流行的中国本土流行音乐作品为主,极少部分曲例采用了外国作品和中国民间音乐作品。

二、本书在传统乐理的基础上,增加了流行音乐的特殊理论现象,如增加音和弦、布鲁斯调式等流行音乐中较为普遍的基础性内容,增加了节奏的分析与总结,采用较多曲例,分析了中国民族调式在流行音乐中的使用情况,以及和声大小调与中古调式在流行音乐中的使用情况。通过本书,我们力图架起传统西洋音乐理论、爵士乐理论和流行音乐之间的沟通桥梁。

学习乐理,必须通过练习题来巩固所学的知识,因此,本书的每一章都附上了较大篇幅的练习题,并在书后附有答案,以供自学检验。

乐理是打开音乐大门的金钥匙,流行乐理是敲开流行音乐大门的敲门砖,希望本书能够为学习流行音乐的读者带来帮助,使大家更快地了解和掌握流行音乐理论知识,为学习专业技能奠定基础。

尤静波

2015年3月25日

目 录

Contents

第一章 音的高低

- 第一节 音的概念 / 001
- 第二节 音的种类 / 001
- 第三节 音的物理性质 / 001
- 第四节 基音与泛音 / 002
- 第五节 音列与音级 / 002
- 第六节 音高的分组 / 003
- 第七节 五线谱 / 004

第二章 音的长短

- 第一节 音符与时值 / 008
- 第二节 休止符 / 009
- 第三节 附点音符和附点休止符 / 009
- 第四节 复附点音符和复附点休止符 / 011
- 第五节 连音线 / 012
- 第六节 音符时值的基本划分和特殊划分 / 013

第三章 节 拍

- 第一节 拍子与小节 / 016
- 第二节 拍号 / 016
- 第三节 拍子的种类 / 016

第四章 节 奏

- 第一节 以四分音符为单位拍的节奏 / 021
- 第二节 以八分音符为单位拍的（三分性）
节奏 / 026
- 第三节 切分节奏 / 028
- 第四节 三连音节奏 / 030

- 第五节 重音移位节奏 / 033

- 第六节 Shuffle 节奏 / 034

第五章 音 程

- 第一节 旋律音程与和声音程 / 038
- 第二节 音程的度数与音数 / 038
- 第三节 音程的种类 / 038
- 第四节 单音程与复音程 / 042
- 第五节 音程的转位 / 042
- 第六节 等音程 / 043
- 第七节 音程的协和度 / 044

第六章 和 弦

- 第一节 三和弦 / 049
- 第二节 七和弦 / 052
- 第三节 挂音和弦与加音和弦 / 056
- 第四节 扩展音和弦 / 059
- 第五节 九和弦、十一和弦、十三和弦 / 063

第七章 调式总论

- 第一节 调式、音阶、调、调性 / 077
- 第二节 调与调号 / 077
- 第三节 等音调 / 080

第八章 大调式与小调式

- 第一节 大调式 / 082
- 第二节 小调式 / 085

第九章 中国民族调式

第一节 五声调式 / 092

第二节 偏音 / 097

第三节 六声调式 / 098

第三节 七声调式 / 102

第四节 同宫系统及各调调号 / 105

第十章 中古调式

第一节 中古调式的种类 / 112

第二节 调式色彩 / 113

第三节 同主音中古调式辨析 / 113

第四节 中古调式曲例分析 / 116

第十一章 布鲁斯调式及其音乐特征

第一节 小调布鲁斯音阶 / 121

第二节 混合布鲁斯音阶 / 121

第三节 布鲁斯曲式 / 122

第四节 布鲁斯节奏 / 123

第十二章 调的关系

第一节 近关系调 / 126

第二节 远关系调 / 127

第三节 同主音大小调 / 127

第四节 调的转换 / 128

参考答案 / 137

附录1 各调式级数与和弦对照表 / 163

附录2 以C为根音构建的所有和弦 / 164

后记 / 167

第一章 音的高低

第一节 音的概念

“音”有广义和狭义之分,我们这里所指的“音”主要是构成音乐的“音”,通常是指物理学中狭义概念的“音”。其实,在宇宙中存在着各种各样的声音,人耳能听到的只是“音”中的极少部分。人耳能听到的“音”的频率范围为16赫兹~20000赫兹。

物理学中的“音”是由物体振动而产生。发音体振动之后产生声波,声波传入人耳,引起耳膜共振,然后通过人脑听觉神经的接收,使人听到声音。因此,没有振动,人耳便听不到声音。如吉他,由于拨弦,琴弦和箱体产生共振,因而发出声音。如果用手轻轻按住琴弦,抑制振动,吉他便不出声。

如今,随着科技的发展,出现了很多电子乐器(如电子鼓、合成器等)。其实,电子乐器本身并不能发出声音,它的原理是电子信号通过扬声器在磁场中的线圈产生振动,然后带动音膜发出声音。

第二节 音的种类

根据发音体振动状态的规则与否,“音”又可分为乐音和噪音。

发音体在一定时间内有规则地振动,并产生明显的高度,叫作乐音。乐音听起来比较悦耳,如钢琴、吉他、小提琴等乐器发出的声音,都是乐音。

振动状态不规则、音高不明显的音,叫作噪音。噪音听起来比较刺耳,如街道的喧哗声、机器的轰鸣声、自然界的风雨声。在音乐中,大部分打击乐器都属于噪音乐器,如军鼓、镲、沙锤、三角铁等乐器所发出的声音,都属于噪音。

第三节 音的物理性质

在乐音体系中,音根据它的振动次数、振动延续时长、振动幅度大小及发音体的形状与材质四种物理性质,可分为高低、长短、强弱与音色。

音的高低称为音高,是由发音体在一定时间内振动的次数(即频率)决定的。振动次数多,则音高;振动次数少,则音低。

音的长短称为音值,即音的时值,是由发音体振动后延续时间决定的。延续时间长,则音长;延续时间短,则音短。

音的强弱是由发音体振动幅度的大小决定的。振动幅度大,则音强;振动幅度小,则音弱。

音色是由发音体及共鸣体的形状、质地(钢质、木质等)、振动方式及泛音的多少等因素决定的,不同形状和材质的发音体音色各异。如人声,因每个人的声带构造和共鸣腔体差异而形成各不相同的音色。

第四节 基音与泛音

发音体整体振动而产生的音,叫作基音,基音决定音高。发音体部分振动而产生的音,叫作泛音,泛音决定音色。

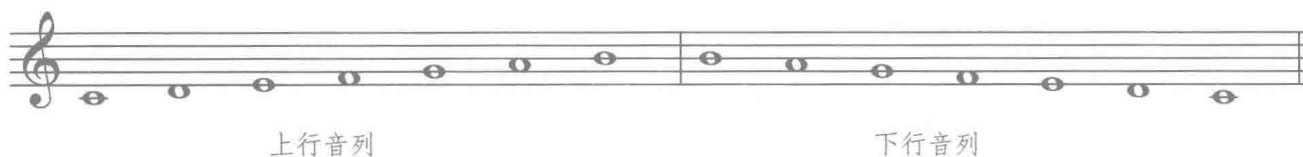
复合振动是由发音体的整体与部分同时振动产生的,由复合振动产生的基音与泛音统称为泛音列。基音在复合振动中,是最低的音,它的效果最强,一般盖过所有的泛音,因此通常以基音来确定音高;泛音是比基音要高若干倍的一系列的音,各种发音体因泛音的差别,因此形成不同音色。例如,小提琴和笛子同时演奏标准音 a,但我们一听就能辨认出两种乐器的音色,就是因为小提琴和笛子的泛音不同;再如,邓丽君和梅艳芳演唱相同音高的一系列音,我们之所以可以分辨出她们的声音,是因为泛音不同。

第五节 音列与音级

在音乐中所使用的,有固定音高的音的总和,叫作乐音体系。钢琴的88个琴键,基本上包括了乐音体系中所有的音,除此之外的音在音乐中基本不用。

乐音体系中的音,按照高低顺序由低到高或由高到低地排列起来,叫作音列。

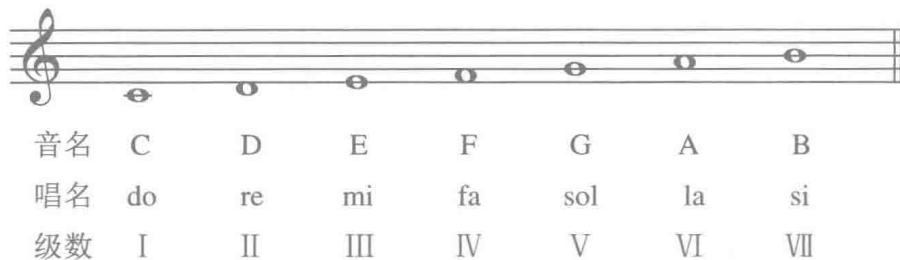
例

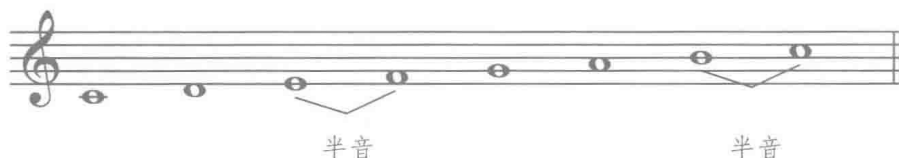
音列中的各音叫作音级。音级可分为基本音级和变化音级。

1. 基本音级

在乐音体系中,记录音的高低的符号称为音符。每个音符代表一个音级。在音列中,七个具有独立名称的音级叫作基本音级(钢琴上所有白键均为基本音级)。在乐谱中,它们的唱名分别为 do、re、mi、fa、sol、la、si,音名为 C、D、E、F、G、A、B,级数为 I、II、III、IV、V、VI、VII。

在七个基本音级中,除 E—F、B—C 为半音外,其他相邻的两音都为全音(在钢琴上,所有相邻键弹出的音均为半音,隔开一个键弹出的音都为全音)。

2. 变化音级

在音列中,有五个自然变化音级(钢琴上所有的黑键均为变化音级,每个变化音级均有两到三个名字不等),它们由升高或降低基本音级而得来。升高半音用“ $\sharp$ ”记号表示,称为升号;降低半音用“ $\flat$ ”记号表示,称为降号。它们的音名分别是: $\sharp C$ ($\flat D$)、 $\sharp D$ ($\flat E$)、 $\sharp F$ ($\flat G$)、 $\sharp G$ ($\flat A$)、 $\sharp A$ ($\flat B$),唱名为:升 do(降 re)、升 re(降 mi)、升 fa(降 sol)、升 sol(降 la)、升 la(降 si)。

升号变化音级

降号变化音级

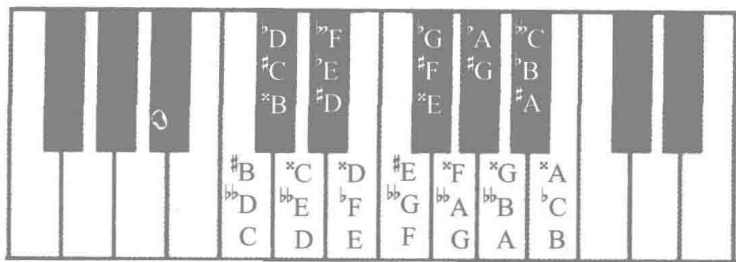

在变化音级中,如果用“ $\sharp$ ”或“ $\flat$ ”记号来标记的话,每个音级都有两个名称,这两个不同名称的音,实际音高相同,只是名称不同。这种音高相同、名称不同的音称为“等音”。

$$\sharp C = \flat D \quad \sharp D = \flat E \quad \sharp F = \flat G \quad \sharp G = \flat A \quad \sharp A = \flat B$$

在乐音体系中,表明变音的记号除了“ $\sharp$ ”和“ $\flat$ ”之外,还有“ $\times$ ”(重升)、“ $\flat\flat$ ”(重降)和“ $\natural$ ”(还原)。“ $\times$ ”表示升高一个全音(即两个半音);“ $\flat\flat$ ”表示降低一个全音(即两个半音);“ $\natural$ ”表示把已升高或降低的音归到原位。所有临时变音记号,只在一小节内有效,换小节 after 所有变音都将还原。

以键盘为例,键盘上除 $\flat A$ 只有一个等音($\sharp G$)之外,其他每个音都有两个等音。

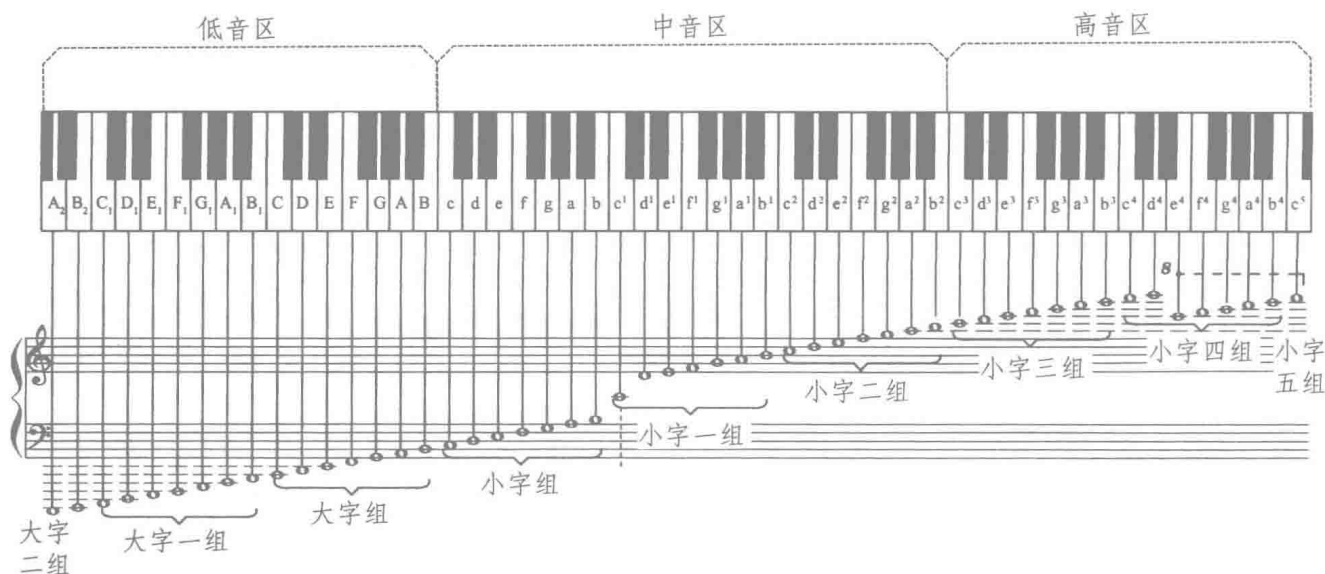
第六节 音高的分组

在乐音体系中,七个基本音级循环重复,于是在音列中产生了许多同名的音。为了区分音名相同而音高不同的各音,我们将音列进行分组(以一个 C 音到高八度的 C 音为一组)来确定音高的具体位置。

以钢琴为例(88个琴键,由完整的七组加另外四个音组成),钢琴正中间的一组被称为小字一组(小字一组的 c 被称为“中央 c”),往上排列分别为小字二组、小字三组、小字四组、小字五组(只有一个 C);往下排列分别为小字组、大字组、大字一组、大字二组(只有 A、 $\sharp A$ 、B 三个音)。国际通用的标准音为小字一组的 a,标记为 a^1 。

这么一分组,钢琴上相对应的每个音都有了各自的名称,如小字一组的a为 a^1 ,小字二组的c为 c^2 ,大字一组的G为 G_1 。

分组图例

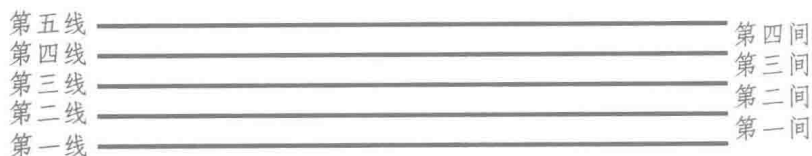

第七节 五线谱

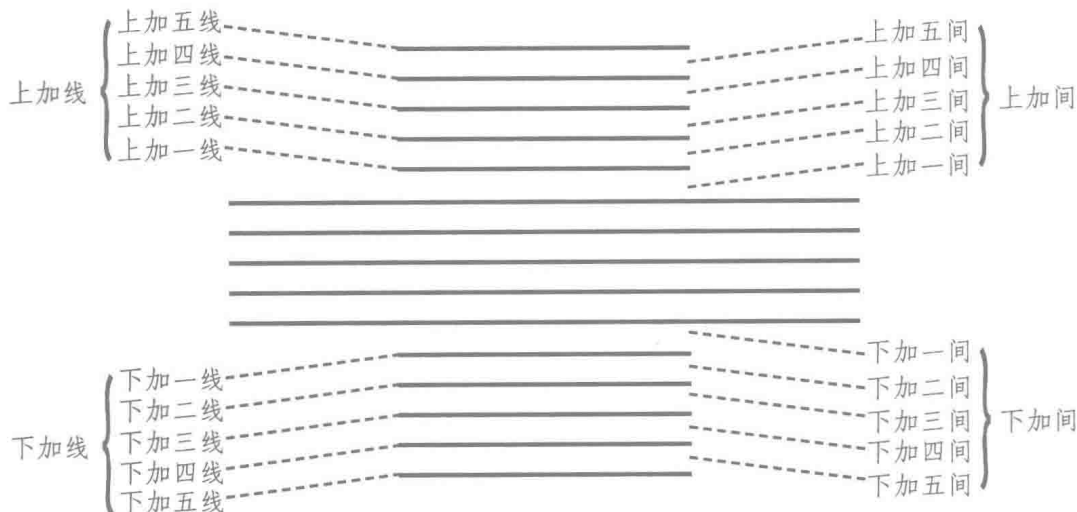
1. 线与间

五线谱采用五条平行线来记录音高,每条线和两线之间都有自己的名称,分别称为“线”和“间”。

由下往上,分别称为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线;第一间、第二间、第三间、第四间。

除此之外,在五线谱的上方和下方还可以增加短横线。在上方增加的横线,自下而上分别称为:上加一线、上加二线、上加三线等;线与线之间分别称为上加一间、上加二间、上加三间等。在下方增加的横线,自上而下分别称为下加一线、下加二线、下加三线等;线与线之间分别称为下加一间、下加二间、下加三间等。

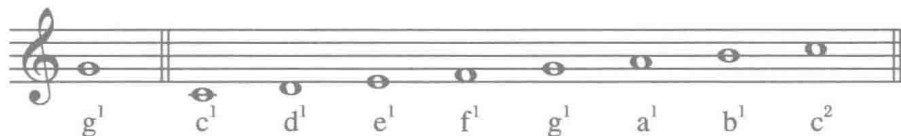

在五线谱中,记录在越低位置的音高越低,记录在越高位置的音高越高。

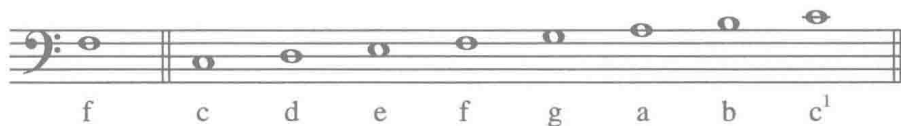
2. 谱号与谱表

表明五线谱每条线具体音高的符号,叫作谱号。谱号一般写在五线谱左端,表明五线谱的类型。最常用的谱号是高音谱号(G谱号)、低音谱号(F谱号)和中音谱号(C谱号)。

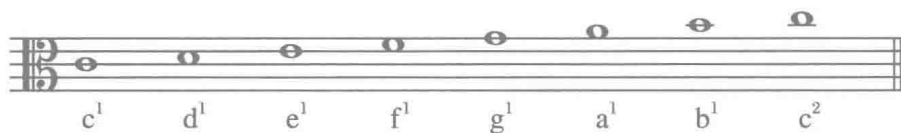
高音谱号由大写字母G演变而来,又称G谱号。它的写法是从第二线开始画一个特定形状的谱号标记。因此,第二线就是小字一组的G音(g^1),其他音级按照高低排列依次类推。

低音谱号由大写字母F演变而来,又称F谱号。它的特点是在谱号右方第四线上下各点一个小圆点,表明该线为小字组的F音(f),其他音级按照高低排列依次类推。

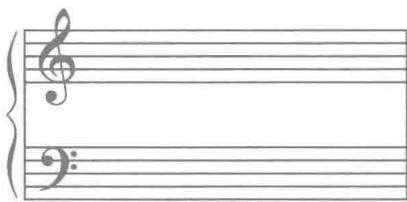
中音谱号由大写字母C演变而来,谱号上两道弧线交集的那道线为中央C。它可以记在五线谱的任何一道线上,但以第三线作为中央C的谱号最常用,称为中音谱号,即第三线为 c^1 。

使用以上三种谱号的谱表分别称为: 高音谱表、低音谱表和中音谱表。记谱中,无论哪一种谱表,每行乐谱的开头都必须写上谱号,以明确音高。

在实际运用中,根据乐器和人声声部的需要,可将不同谱表结合使用。例如,钢琴一般采用高音谱表和低音谱表相结合的“大谱表”,而弦乐四重奏、混声四部合唱则会根据声部需求采用特殊的“联合谱表”。

钢琴

弦乐四重奏

混声四部合唱

本章习题

1. 写出七个基本音级以及它们的音名、唱名和级数。

音级:

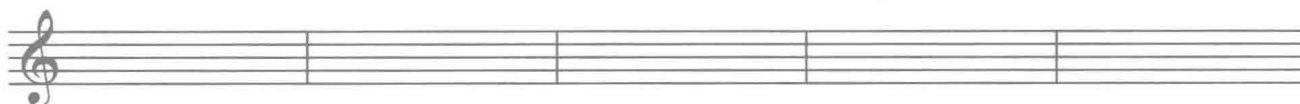
音名:

唱名:

级数:

2. 用升号和降号分别写出五个变化音级以及它们的音名和唱名。

(1) 升号

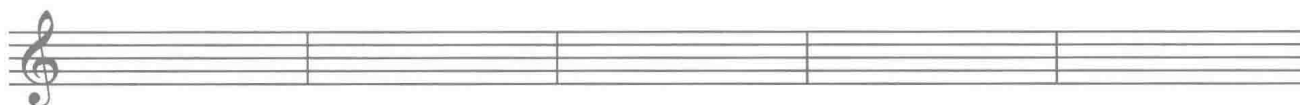

音级:

音名:

唱名:

(2) 降号

音级:

音名:

唱名: