

流行音乐教育系列丛书

流行音乐 多声部写作教程

李 罡 主编
潘永峰 著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4G0097

流行音乐教育系列丛书

流行音乐 多声部写作教程

李 罡 主编
潘永峰 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流行音乐多声部写作教程 / 李罡主编; 潘永峰著 -

上海: 上海音乐出版社, 2016.8

ISBN 978-7-5523-1063-4

I. 流… II. ①李… ②潘… III. 通俗音乐 - 多声部写法 - 高等学校 - 教材 IV. J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 094775 号

书 名: 流行音乐多声部写作教程

主 编: 李 罡

著 者: 潘永峰

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 高 嫣

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海天地海设计印刷有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 19.25 谱、文: 308 面

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1063-4/G · 0097

定价: 58.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

总序

随着我国文化产业结构不断调整,音乐产业已经发生了深刻的裂变,以移动数字音乐下载和音乐选秀类电视节目及衍生产品为主要形态的流行音乐,已经成为音乐产业的两驾马车,创造了年收入百亿的奇迹。然而,与其相关的流行音乐专业教育却难尽如人意,在众多音乐学院、师范大学及综合性大学纷纷开设流行音乐专业的背景下,教材建设仍然成为束缚流行音乐教育发展的羁绊。很多活跃在教学一线的音乐教育者仍然感到流行音乐教学的跟进是如此艰难,流行音乐理论研究与扩招后的专业教学需求相去甚远,学科理论体系的研究远远落后于教学实践,一定程度上阻碍了学科专业的发展。

作为全国最早从事流行音乐专业教育的高等音乐学府,北京现代音乐学院(以下简称“北音”)始终致力于现代音乐的教育与音乐文化的研究,探寻多元文化语境下艺术教育的社会价值与功能。在二十年的教学实践中,开荒拓土,深耕细作,逐步形成了流行音乐专业人才培养体系。

“北音”教学模式的成功与辐射,得益于始终把教材建设放在学科建设与发展的重要位置,十分重视教材建设在培养“应用型、复合型、原创型”人才的环节中起到的关键作用。继2004年出版第一批教材以来,学院不断投入大量的财力和精力,全力打造学院重点及特色学科的科研工作和教材建设,相继出版了三套流行音乐专业教育系列教材。

为此,学院专门成立了“教材编写与出版领导小组”,将教材编写作为学院科研工作中的重点,鼓励引导教师参与教材编写,激发教师科研创新意识,以期通过此项工作,梳理总结多年教学经验,研究学科建设体系,推动教学改革,探求学科发展规律与方向。经过二十年的不断积累,目前已形成了一套相对稳定与成熟的教材体系,将研究成果进一步反馈教

学实践，从而引领学科专业发展的方向。

本次出版的系列教材作为我院专业教学及研究最新成果的体现，教材内容涉猎了流行音乐、作曲技术等多个学科理论。反映出我院教师教学研究的创造能力及优质的教学内容、优化的教学方法，在保持流行音乐教科研始终领先的前提下，我院学科发展实现多领域、多专业综合性跨越。

其中《欧美流行音乐简史》《中国流行音乐简史》《合音演唱训练教程》《流行音乐多声部写作教程》《流行节奏训练教程》属国内首创，具有重要的学术开拓性；而《流行歌曲创作教程》《歌词文化鉴赏教程》为专业学习者提供了流行歌曲创作与歌词文化鉴赏的重要途径。同时，也在内容上填补了流行音乐创作理论的空白。《基础和声音响建构教程》则从和声的实际应用出发，强调了“音响建构”层面，为和声的学习开创了新的思路与方法。

鉴于当下流行音乐教育理论研究与教材匮乏的现状，我们愿意和全国各大音乐院校携手共同探讨、研究流行音乐教育的普遍规律及学科发展方向，共同建立流行音乐的教学体系。本系列教材既可作为全国各大音乐学院、艺术院校、高职、中职流行音乐等专业教学的重要教材，同时也可为广大流行音乐爱好者及从事流行音乐演唱（奏）或相关从业者提供音乐理论学习的平台。希望更多的专家、学者能够投入到流行音乐学术研究和教材建设中来，也希望通过教材的出版，能够为中国流行音乐教育带来学术研究新的突破，为各大音乐学院、艺术院校提供借鉴。

在这里，我要感谢我的各位同仁、同道。正是由于你们的努力和坚持，才有了“北音”的今天，才使得中国的流行音乐教育从无到有，从艰难的起点出发，走向未来。

我愿意与各位同仁一起为中国音乐教育事业尽一份绵薄之力！

北京现代音乐学院院长

李 罡

2015年7月于北京通州

前 言

流行音乐多声部写作，这是一个全新的课题，也是这么多年以来一直存在却少有人去研究的课题。流行音乐的多声部包括歌曲的伴唱、Accapella音乐两种形态。因为流行音乐演唱的特殊性，所以，对于流行音乐的多声部写作除了要利用大量的和声学理论外，还要研究人声与乐队的编配。

在这本书中，详细地讲到了关于歌曲伴唱以及Accapella的写法。因为多声部音乐的依据是和弦，所以，书中也会介绍和声学的相关知识。

在流行音乐的多声部设计中，每一个人都有自己的想法。这是因为每一个人听音乐的数量、种类，以及他对音乐的判断力都会决定他将要写出什么样的多声部合音。在本书中，我们将以最普遍的规律进行总结归纳，让大家知其然又知其所以然。从声部的逐渐复杂到多声部音乐的最高形态——Accapella，我们都是总结其最普遍的规律，至于一些特例，并不在此书的讲解范围。所有的特例都是基于普遍规律的创造性写作，所以，我们只有掌握了最普遍的规律，才能够打破常规进行创造。

伴唱，这是近几年音乐外围行业中最挣钱的一个职业，也是因为近几年音乐选秀活动的不断上演，造就了一批以伴唱为职业的外围音乐人。对于流行音乐伴唱声部的写作，相对来说比较简单，难点就在我到底在什么地方去编写。这个仁者见仁智者见智，每一个人的想法都不一样。同样的道理，还是与每一个人的音乐经历有很大的关系。一个从小就听R&B的人，做陶喆的伴唱就会得心应手；一个从小听国外音乐的人，做方大同的伴唱就很简单了。当然，除了跟听音乐的经历有关系之外，还与个人嗓音条件有很大关系。如果个人演唱的能力强，那做伴唱的能力自然就会加分；如果个人嗓音条件有限，即使你有再丰富的音乐经历，也不会成为一

个好的伴唱合音工作者。

我希望通过此书，能让一些热爱合音事业的人更加了解合音的原理，能够做出真正属于自己的合音作品。在很多赛事中，组合的演唱是一个亮点，但是又是一个痛楚，因为每每组合上来演唱，都是翻唱别人的作品。改编也只是把歌曲原伴奏用人声翻唱一遍，这无异于把伴奏重新做一遍，只不过伴奏声部由真乐器变成了人声而已。而作为一个真正合格的合音工作者，我们应该有自己的创造性，毕竟人声也是一种新的表现方式。所以，我希望这本书能够成为大家开始真正创造的第一步。

潘永峰

2015年6月

目 录

总 序	1
前 言	1
第一章 多声部音乐	1
一、概 论	1
二、形式、分类	2
三、多声部写作中应注意的事项	3
第二章 和声基础	7
一、和弦分类	7
二、四部和声	15
第三章 二声部写作	21
第一节 二声部的类别	21
一、按音色组合分类	21
二、按照声部形态分类	25
第二节 二声部的音程选择	26
一、协和音程	26
二、不协和音程	29
第三节 二声部的和声基础	30
第四节 二声部的织体设计	31
一、同步式	31
二、长音铺底式	36
三、支声式	42
四、卡农式	44

五、特色式	47
第五节 二声部的排列法	49
一、密集排列法	49
二、开放排列法	50
三、混合排列法	51
第四章 三声部写作	58
第一节 三声部的类别	58
一、按音色组合分类	58
二、按声部特征分类	61
第二节 三声部的和声基础	73
一、三和弦基础	73
二、七和弦基础	74
三、挂留和弦基础	75
四、九和弦基础	76
第三节 三声部的织体设计	77
一、同步式织体	77
二、长音铺底式	80
三、复调式	89
四、伴奏音型式	90
第五章 四声部写作	103
第一节 四声部分类	104
一、按音色组合分类	104
二、按声部特征分类	107
第二节 四声部的和声基础	129
一、三和弦	129
二、七和弦	131
三、其他和弦	137

第三节 流行歌曲伴唱声部的编写规律	138
一、前奏的编写规律	138
二、主歌的编写规律	139
三、副歌的编写规律	141
四、间奏的编写规律	145
五、尾奏的写作技巧	146
六、乐曲设计总览表	149
第六章 Accapella 写作	158
第一节 Accapella 简介	158
第二节 Accapella 的织体设计	159
一、Accapella 层次分析	159
二、Accapella 织体层设计	162
三、BASS 声部的写作技巧	181
四、副旋律层的写作技巧	182
五、前奏、间奏、尾奏的写作	186
六、衬词设计及特殊音效	195
七、B-BOX 的设计及风格节奏	197
八、重配和弦	201
第七章 Accapella 风格写作	227
一、POP 风格(流行风格)	227
二、R&B 风格(节奏布鲁斯风格)	230
三、ROCK 风格(摇滚风格)	235
四、REGGAE 风格(雷鬼风格)	240
五、LATIN 风格(拉丁风格)	245
六、JAZZ 风格(爵士风格)	252
七、BLUES 风格(布鲁斯风格)	258
八、FUNK 风格(放克风格)	263
九、FOLK 风格(民族风格)	269

【附录】	275
卷珠帘	275
小苹果	284
后记	297

第一章 多声部音乐

一、概 论

多声部音乐源远流长，从中古时期出现的圣咏到我国少数民族的即兴附和，甚至于可以推到人类产生的时候就有了多声部的形式，但是流行音乐的多声部形式只能从流行音乐的起源开始算起。

1. 布鲁斯 (Blues)

最早的布鲁斯音乐产生于黑人奴隶制时期，黑人在劳动时为了抒发命运的不公、劳动的负累、对身边亲人的怀念或者是打发无聊的劳动时光，便会哼唱一些旋律感不强、有一定律动感的片段，常常会出现一个人领唱，其他人附和的演唱形式。

2. 福音歌 (Gospel)

福音歌是布鲁斯音乐的延伸形态。当黑人在奴隶制时期，接受了基督教以后，就会出现一些祈祷、诉求类的话题，当这种话题用音乐表现出来以后，就变成了福音歌的形式。随意的哼唱，始终重复出现的旋律动机，用合唱的形式或者齐唱的形式表达出来，就变成了一种庄严肃穆的音乐。我们可以在美国电影中黑人的葬礼上听到这样的音乐。

3. 圣咏 (Choral)

圣咏属于宗教音乐，内容多为宣扬宗教教义，让信徒坚定自己的信念，树立一种宗教宣扬的人生观、世界观、价值观等。中国的藏传佛教中

喇嘛诵经时演唱的形式也与此类类似。

4. 合唱 (Chorus)

合唱是多声部音乐表现的极致形态，声部数量可以从二声部发展到十六个声部之多，甚至于更多，常用形态为三—六个声部。从古典主义作曲家开始到现在的合唱专业人士都被合唱的多声部表现形式所吸引，比如贝多芬的《欢乐颂》、冼星海的《黄河大合唱》等，无不展现了合唱的多声部魅力。而随着音乐形态的不断发展，当流行音乐出现之后，流行合唱的形式也随之产生，如《欢乐合唱团 (Glee)》《高校音乐剧》等国外节目，还有国内《梦想合唱团》等，都是合唱表现形式的极致体现。

5. 无伴奏 (Accapella)

无伴奏是国内前几年的叫法，后来因为无伴奏涉及面太广，比如无伴奏器乐曲——专为某一样乐器而写的乐曲，还有无伴奏人声等。我们在此特指无伴奏人声——Accapella。这种音乐形态由3人以上组成小团体，每个人负责不同声部，多用模仿乐器声部组合规律的方式组成声部，比如贝斯、吉他、钢琴、铜管、民乐等，再加上B-box（人声打击乐），就可以组成一首结构完整的乐曲。如近几年举办的The sing off清唱团比赛，就是一个专为这一类音乐形态设立的比赛。随着大众对这一类音乐的熟知和接受，这种音乐形态也在各大院校中开始普及，主要团体有The king、Real Group、Naturally 7、Pentatonix、蝌蚪组合、自由人组合等。

二、形式、分类

流行音乐中的多声部音乐形态有以下两种分类：

1. 有伴奏的多声部伴唱

这是流行音乐中多声部应用最广泛的一类形态，几乎在90%的歌曲中都可以听见这样的伴唱，如方大同《爱爱爱》、郝云《北京北京》、杨坤《寂寞之王》《牧马人》、黄丽玲《失恋无罪》等等。

2. 无伴奏的Accapella

这是流行音乐多声部的高级形态，因为在这样的音乐形态中，不但对每一个成员的要求极高，而且对成员的配合度默契度要求也是极高的。具体可体现在以下方面：音准、音域、音色、听力、调感、情绪、乐感、律动、配合等等，如Tension《夜来香》、爱戴《彩云追月》、自由人组合《龙的传人》等。

三、多声部写作中应注意的事项

1. 音域

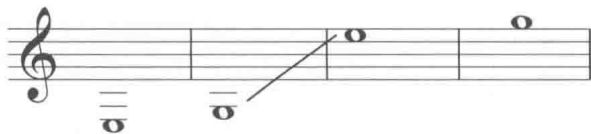
音域是多声部写作中最基本的一个注意事项。如果音域不当，则会造成太高或者太低不能演唱的情况。所以，多声部写作第一件事就是了解男声女声的音域。

我们所了解的音域是作为一个正常人可以演唱的范围，特殊音域不算在内，比如个别男高音、男低音或者女高音、女低音。

一般情况为：

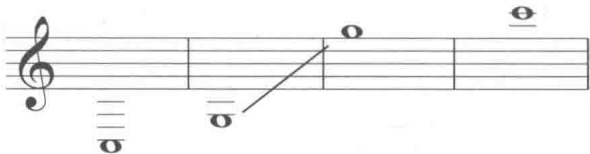
女声常用音域，两头音符为少用极限音域，假声除外。

例1-1

男声常用音域，两头音符为少用极限音域，假声除外。

例1-2

以上音域为作为独唱时用的音域，在正常的流行音乐伴唱合音写作中用到的音域和以上音域有点区别，常用音域如下：

例1-3

【女声】

【男声】

通过以上谱例可以看出，在写作中，最好保持在常用音域范围内，不要超过这个范畴，否则就会出现不能演唱的情况。

2. 声部交叉

所谓的声部交叉就是高声部的音符比次高声部的还要低，或者次高声部的音高比高声部的还要高，且这种现象长时间持续。

例1-4

在以上谱例中，中声部是 c^1 ，次中声部是 e^1 ，比中声部高出两个音，这种现象就属于声部交叉现象。

有时候因为旋律的原因而出现的短暂的声部交叉是被允许的。

例1-5

上例中，高声部是主旋律，跳动很大，第一拍的第二个音符A就跳到了比中声部还要低的位置，这种短暂的情况是允许出现的。

3. 声部假超越

在为男女声写多声部音乐时有一个现象需要注意，男声谱面上的音符可能比女声谱面上的音符要高，这种现象属于假超越，是被允许的范围。因为女声实际音高比男声要高出八个度，所以，这种假超越现象只要是在一个八度范围之内时，实际音高还是正常排列的，并没有出现超越现象。

例1-6

4. 调的高低

例1-7

上例中，同样的和弦排列，但是在不同调中得到了不同的音响效果：在C调中，这个排列用男声唱会低沉略显浑浊，而用女声唱会温暖，但是低音不易演唱；将同样的和弦排列转移到D、E、F、G、A调中，得到了更加温暖更加富有表现力的和声效果。对于男女声而言，最后的A调排列是最富有表现力和最具备力度变化条件的一个选择。所以，调性的高低将会决定我们最终的和声效果。

【习题】

1. 流行音乐多声部的表现形式主要有哪几种类型？
2. 流行音乐合音演唱常用音域范围是什么？
3. 什么叫声部交叉？什么情况下的声部交叉是被允许的？
4. 什么叫假超越？
5. 影响合音效果的因素有哪些？