

流行音乐理论丛书

尤静波 / 主编

附光盘

POP MUSIC

流行音乐 风格训练

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

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
风格训练

尤静波 潘永峰/编著

POP
music

LIUXING YINYUE
FENGGE 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

流行音乐风格训练/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 978-7-5396-5667-0

I. ①流… II. ①尤… III. ①流行歌曲-歌唱法
IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 010865 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:9.75 字数:200千字

版次:2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷

定价:35.00元(附光盘)

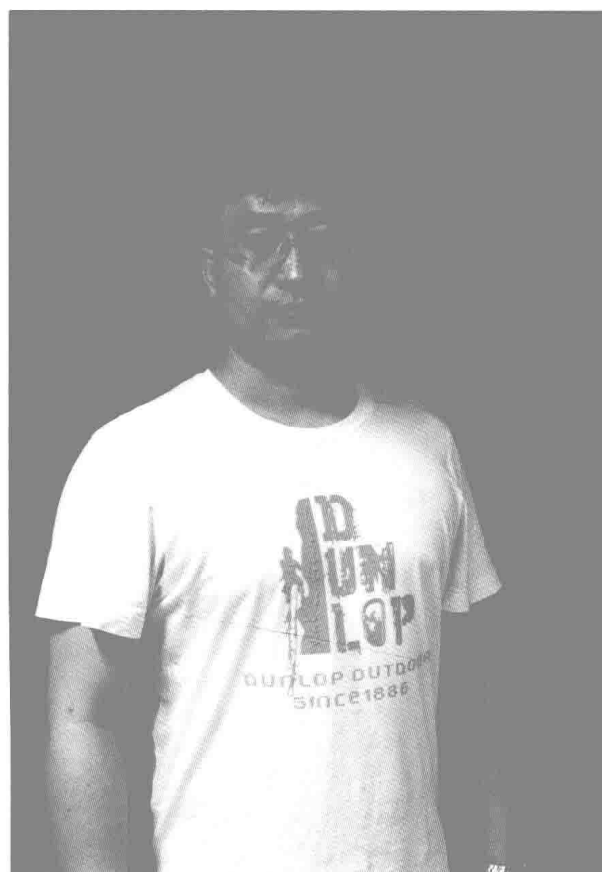
(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)

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，不足之处还请各位批评指正。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

流行音乐经过一个多世纪的发展,形成多元化的发展势态,布鲁斯、爵士乐、摇滚乐、节奏布鲁斯、拉丁音乐、雷鬼音乐……,这些各具特色的音乐风格,使流行音乐呈现出了纷繁的局面。因此,学习流行音乐的人应该充分了解这些音乐风格的特点,这样对于演唱、演奏、创作、编曲等各种流行音乐专业水平的提高均有帮助。

在众多流行音乐风格中,本书选择了布鲁斯、爵士乐、摇滚乐、乡村音乐、R&B、放克、拉丁音乐、雷鬼音乐这8种最常见的,也是风格性最显著的音乐风格,对其进行讲解。这些风格在音乐上都具有比较显著的特征,掌握这些特征,对于进一步理解流行音乐具有很大的帮助。

本书分为八章,每章分为三节,第一节是“音乐特征”,第二节是“练习曲”,第三节是“作品训练”。

第一节总结了每种风格的音乐特征,这些特征也正是“练习曲”和“作品训练”中需要注意和掌握的音乐要素。

第二节的“练习曲”全部都是原创练习曲,本书作者根据各种音乐风格的特征,每种风格编写了20条练习曲,共计160条练习曲,通过这些练习曲的训练,使大家能够充分了解各种风格的音乐特征。在练习曲的练习中,大家需要注意几个问题:可先通过视谱或听范唱,掌握练习曲的曲调和速度,先熟悉旋律,然后再合伴奏;要仔细分析和揣摩各种风格的内在韵味,把握住音准和节奏是基本要求,但仅仅唱准音,跟上节奏还不够,要在掌握了音准和节奏之后,演唱(或演奏)出每种风格独有的味道;在编写过程中,考虑到男女声音区的差异问题,为了使男声和女声均能练习,大部分练习曲均以男女适中的音区为主(因此其中某些练习曲对于男声而言显得音区偏高,这是为了照顾女声的音区)。如果你在练习中碰到个别练习曲音区偏高,可将该句降低八度演唱,或采用假声演唱;若偏低亦可反之,可提高八度来演唱。

第三节“作品训练”部分,所有作品均由作者改编而成。本书精选了几十首极具中国特色的本土歌曲,其中有中国民歌、传统抒情歌曲、经典流行歌等乐曲,通过流行音乐的编配手法对其进行重新编配,将这些民歌和传统歌曲改编成爵士、摇滚、布鲁斯等风格化较强的流行音乐作品。例如《康定情歌》《小河淌水》《绣荷包》《花儿与少年》《知道不知道》《彩云追月》等中国民歌作品,它们的曲调均为中国民族调式,但在编配中,我们融入了爵士、布鲁斯等欧美音乐语言。换言之,就是在中国民族调式的基础上,融入了欧美流行音乐的节奏、和声等元素,将中国传统歌曲的旋律素材放置在欧美流行音乐的背景中,使其产生中西合璧的效果。因此,大家在练习作品时,要理解这种“中西融合”的概念,体会“洋为中用”的音乐要领,找到“中西合璧”的契合点,加强自己对流行音乐的进一步理解,以及对我国流行音乐本土性文化内涵的认识。

本书所选的训练作品,每首歌曲均提供了一个范唱版本和两个调的伴奏(男声调和女声调)。男声伴奏的调和女声的调一般相差四度或五度。光盘中所提供的范唱版本,均由作者本人录制,因本书两位作者均不擅歌唱,因此在歌唱处理上存在很多不足,之所以录制范唱,只想为大家提供一个改编后的参考版本,仅起到导向作用,不是绝对的演唱标准。因此,在练习中希望大家通过自己对每种风格的理解,融入更多想法,

可在范唱版本之上再做改编。尤其是爵士、拉丁、布鲁斯、节奏布鲁斯、放克等音乐风格,具有“求新、求变”的审美特征,大家若熟悉了范唱版本之后,也可抛弃范唱进行再度创作。这也正是本书作者希望大家通过练习曲和作品训练能够达到的一个终极目标。

从曲例而言,本书提供了不同风格的160条原创练习曲和40首改编作品,因此本书既可作为流行演唱或器乐演奏者的风格训练教材,也可作为视唱训练中强化风格的训练教材。最后,希望本书能够对大家深入了解各种流行音乐风格起到一定的帮助作用。

编者

2015年7月20日

目 录

Contents

第一章 布鲁斯 / 001

第一节 布鲁斯的音乐特征 / 001

第二节 布鲁斯练习曲 / 002

第三节 布鲁斯作品训练 / 013

第二章 爵士乐 / 019

第一节 爵士乐的音乐特征 / 020

第二节 爵士乐练习曲 / 022

第三节 爵士乐作品训练 / 033

第三章 拉丁音乐 / 038

第一节 拉丁音乐的特征 / 039

第二节 拉丁音乐练习曲 / 040

第三节 拉丁音乐作品训练 / 051

第四章 节奏布鲁斯 / 057

第一节 节奏布鲁斯的音乐特征 / 057

第二节 R&B 练习曲 / 059

第三节 R&B 作品训练 / 069

第五章 放 克 / 075

第一节 放克的音乐特征 / 075

第二节 放克练习曲 / 076

第三节 放克作品训练 / 086

第六章 摇滚乐 / 093

第一节 摇滚乐的音乐特征 / 093

第二节 摇滚乐练习曲 / 093

第三节 摇滚乐作品训练 / 104

第七章 雷鬼音乐 / 111

第一节 雷鬼音乐的特征 / 111

第二节 雷鬼音乐练习曲 / 112

第三节 雷鬼音乐作品训练 / 122

第八章 乡村音乐 / 128

第一节 乡村音乐的特征 / 128

第二节 乡村音乐练习曲 / 129

第三节 乡村音乐作品训练 / 139

第一章 布鲁斯

布鲁斯(Blues)源自美国,由黑人的劳动歌曲演变而来。当年的非洲黑奴为布鲁斯提供了基本音调。南北战争后,布鲁斯在美国南方密西西比三角洲一带得到发展。

“二战”前的布鲁斯比较传统,可看作是传统布鲁斯,它曾对爵士乐的诞生产生了重要影响。“二战”后兴起了节奏布鲁斯,它使布鲁斯开始在流行音乐中体现出重要作用,从而影响了摇滚乐、灵魂乐等其他流行音乐形式。

第一节 布鲁斯的音乐特征

1. 布鲁斯音阶

最初的布鲁斯音阶由五个音组成,即小调五声音阶:

1	$\flat 3$	4	5	$\flat 7$	i
┌──────────┴──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐					
小三		大二		大二	
I	$\flat \text{III}$	IV	V	$\flat \text{VII}$	I

后来又增加了一个 $\sharp 4$ (或 $\flat 5$)音,变成了六声音阶:

1 $\flat 3$ 4 $\sharp 4$ ($\flat 5$) 5 $\flat 7$

再后来,随着布鲁斯的发展,又形成了混合布鲁斯音阶:

1	2	$\flat 3$	$\flat 3$	4	$\flat 5$	$\flat 5$	6	$\flat 7$	$\flat 7$
I	II	$\flat \text{III}$	$\flat \text{III}$	IV	$\flat \text{V}$	$\flat \text{V}$	VI	$\flat \text{VII}$	$\flat \text{VII}$

混合布鲁斯音阶相当于在自然大调音阶的基础上增加了 $\flat 3$ 、 $\flat 5$ 和 $\flat 7$,使用比较广泛,是现代布鲁斯、爵士乐和流行音乐中最常见的布鲁斯音阶。

在布鲁斯音阶中, $\flat 3$ 和 $\flat 7$ 两个音比较重要,被称为布鲁斯音,这两个音的音响效果比较特殊,它们的音高比十二平均律标准的 $\flat 3$ 和 $\flat 7$ 略高出 $\frac{1}{4}$ 。因此,在吉他演奏中演奏者经常利用推弦,将 $\flat 3$ 和 $\flat 7$ 推高 $\frac{1}{4}$,就形成了布鲁斯音的特殊效果。钢琴演奏时,有些乐手经常将 $\flat 3$ 和本位3, $\flat 7$ 和本位7同时快速演奏,使其产生布鲁斯的特殊效果。演唱中,歌手可以通过气息来控制音高,使 $\flat 3$ 和 $\flat 7$ 升高 $\frac{1}{4}$,以此体现布鲁斯特有的味道。

2. 布鲁斯曲式

最常用的布鲁斯曲式是12小节曲式。12小节分为三个乐句,4小节为一个乐句,结构为AA'B模式,采用I、IV、V三个和弦,经常采用:I——|IV—I—|V IV I—||的和声序列。如:

曲式:	A		A'		B	
小节:	1 2 3 4		5 6 7 8		9 10 11 12	
和声:	I — — —		IV — I —		V IV I —	

I 级可用 I、I₆ 或 I₇, IV 级、V 级一般只使用 IV₇、V₇。例:

I₇ | I₇ | I₇ | I₇ | IV₇ | IV₇ | I₇ | I₇ | V₇ | IV₇ | I₇ | I₇ ||

第二小节的 I₇ 有时候也会被换成 IV₇。

在 I₇、IV₇、V₇ 三个和弦为基础的布鲁斯和声中,也可使用扩展音来构成旋律或丰富和声色彩,但扩展音的使用具有一定的规则。如下表:

和弦	可用扩展音
I ₇	9、#9、13 (9和#9不能共用)
IV ₇	9、13
V ₇	9、 ^b 9、#9、13、 ^b 13 (9和 ^b 9或#9不能共用; 13与 ^b 13不能共用)

在布鲁斯音乐中,和弦音和调式音阶中的有些音符会产生小二度的碰撞,这在其他音乐中非常少见,但在布鲁斯中却非常常见,并且是它的特征之一。以 C 调为例: I₇ 中的 3 和布鲁斯音阶中的 ^b3, V₇ 中的 7 和布鲁斯音阶中的 ^b7 都是小二度关系,但在布鲁音乐中经常会出现这种小二度碰撞。

3. 布鲁斯节奏

布鲁斯的节奏以三连音为基础,所有的节奏都要表现出三连音的节奏律动,并在三连音节奏的基础上发展出一种节奏模式——Shuffle (摇曳) 节奏。

Shuffle 节奏是布鲁斯的节奏基础,也是爵士乐的节奏根基。它的特点是:所有的八分音符都处理成“三连音的第二位与第一位相连”,从而产生摇摆律动。即:

$$\underline{\underline{X}} \quad \underline{\underline{X}} = \overset{\frown 3}{X} \quad \underline{\underline{X}}$$

例 1:

$$X \quad \underline{\underline{X}} \quad \underline{\underline{X}} \quad X \quad \left| \text{应演唱(或演奏)成: } X \quad \overset{\frown 3}{X} \quad \underline{\underline{X}} \quad \overset{\frown 3}{X} \quad \underline{\underline{X}} \quad X \quad \right|$$

例 2:

$$\overset{\frown 3}{X} \quad \underline{\underline{X}} \quad \underline{\underline{X}} \quad \overset{\frown 3}{X} \quad \underline{\underline{X}} \quad X \quad \left| \text{应演唱(或演奏)成: } \overset{\frown 3}{X} \quad \underline{\underline{X}} \quad \underline{\underline{X}} \quad \overset{\frown 3}{X} \quad \underline{\underline{X}} \quad \overset{\frown 3}{X} \quad \underline{\underline{X}} \quad X \quad \right|$$

例 3:

$$X \quad X \quad \underline{\underline{X}} \quad X \quad \underline{\underline{X}} \quad \left| \text{应演唱(或演奏)成: } X \quad X \quad \overset{\frown 3}{X} \quad \underline{\underline{X}} \quad \overset{\frown 3}{X} \quad \underline{\underline{X}} \quad \right|$$

在以下练习中,所有的布鲁斯和爵士乐练习曲,均要将八分音符演唱(或演奏)成 Shuffle 节奏,这样才能体现出布鲁斯和爵士乐的味道。

第二节 布鲁斯练习曲

为了巩固大家对布鲁斯的认识和理解,这一节提供了 20 条原创练习曲,供大家训练。在练习中大家需要注意把握 ^b3、^b7 两个布鲁斯音的音准及音乐色彩,以及 Shuffle 节奏的节奏律动。以下练习曲以及后面的“布鲁斯作品训练”中的所有练习曲和作品的节奏均要建立在 Shuffle 节奏的基础上,这是布鲁斯的节奏基础。即所有的八分节奏均要处理成 Shuffle 节奏。

布鲁斯练习曲 NO.1

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

♩=165

尤静波 作曲
编配

C7

1 1 1 1 6̣ 5̣ | 1 1 b3 3 - | 1 1 1 1 6̣ 5̣ | 1 6̣ 5̣ 5̣ - |

F7

4 4 4 4 3 4 3 | 4 b3 4 4 - | C7

5 5 5 5 4 b3 | 4 b3 1 1 - |

G7

2 2 1 2 1 2 1 | F7

4 b3 4 4 - | C7

5 4 b3 2 1 | 1 - - - ||

(001 《布鲁斯练习曲 NO.1》范唱)

(002 《布鲁斯练习曲 NO.1》伴奏)

布鲁斯练习曲 NO.2

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

♩=120

尤静波 作曲
编配

D7

1. 1 1 6̣ 5̣ | G7

b3 2 1 1 - | D

5 4 b3 2 1 | D7

1 - - - |

G7

6̣ 1 2 2 1 | b3 2 1 1 - | D7

5 4 b3 2 1 | 1 - - - |

A7

5 - - 4 3 | G7

4. 5 5 4 | D7

b3 2 1 6̣ 1 | D7

1 - - - ||

(003 《布鲁斯练习曲 NO.2》范唱)

(004 《布鲁斯练习曲 NO.2》伴奏)

布鲁斯练习曲 NO.3

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

♩=165

A7

D7

A7

E7

D7

A7

(005 《布鲁斯练习曲 NO.3》范唱)

(006 《布鲁斯练习曲 NO.3》伴奏)

布鲁斯练习曲 NO.4

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

♩=105

C7

F7

C7

G7

F7

C7

(007 《布鲁斯练习曲 NO.4》范唱)

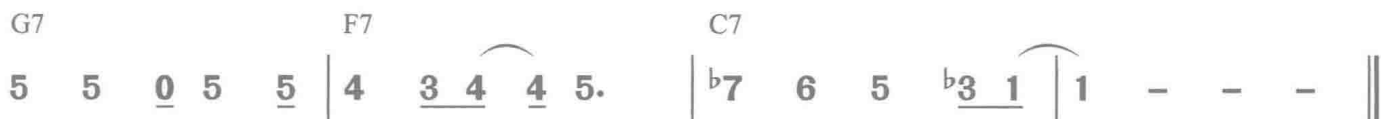
(008 《布鲁斯练习曲 NO.4》伴奏)

尤静波 作曲
编配尤静波 作曲
编配

布鲁斯练习曲 NO.5

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

♩=120

作曲 尤静波
编配

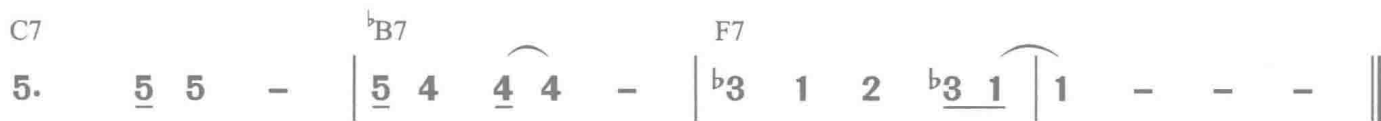
(009 《布鲁斯练习曲 NO.5》范唱)

(010 《布鲁斯练习曲 NO.5》伴奏)

布鲁斯练习曲 NO.6

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

♩=140

作曲 尤静波
编配

(011 《布鲁斯练习曲 NO.6》范唱)

(012 《布鲁斯练习曲 NO.6》伴奏)

布鲁斯练习曲 NO.7

1=C $\frac{4}{4}$ 尤静波 作曲
编配

♩=120

C6 C7

1 1 3 3 5 5 6 6 | 1 1 3 3 5 5 6 6 | 1 1 3 3 5 5 4 4 | 1 1 3 3 5 5 b7 7 |

F C

6 6 5 5 4 4 3 | 6 5 4 3 4 | 5 5 5 5 5 5 b7 | b7 6 5 4 |

G F C

5 5 5 5 5 4 3 | 6 5 4 3 | 5 4 b3 2 1 | 1 - - - ||

(013 《布鲁斯练习曲 NO.7》范唱)

(014 《布鲁斯练习曲 NO.7》伴奏)

布鲁斯练习曲 NO.8

1=G $\frac{4}{4}$ 尤静波 作曲
编配

♩=89

G G7

1 1 1 1 1 1 6 5 | 1 1 1 1 1 1 b3 | 5 5 5 5 5 4 3 | b3 2 1 1 - |

C7 G

1 1 1 0 1 6 5 | 1 1 b3 3 - | 5. 5 0 5 4 3 | b3 2 1 1 - |

D7 G

2 2 2 2 2 2 1 | 5 b3 2 2 1. | 5 4 3 0 5 b3 2 | 1 - - - ||

(015 《布鲁斯练习曲 NO.8》范唱)

(016 《布鲁斯练习曲 NO.8》伴奏)