

任达敏 \ 著

人民音乐出版社

流行音乐

爵士乐和摇滚

HARMONY

HARMONY

POP MUSIC

JAZZ

MUSIC

JAZZ

流行音乐与爵士乐和声学

任 达 敏 著

人 民 音 乐 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

流行音乐和爵士乐和声学 / 任达敏著. —北京: 人民音乐出版社, 1997.11

ISBN 7 - 103 - 01562 - 7

I. 流... II. 任... III. ①通俗音乐 - 和声学②爵士乐 - 和声学 IV. J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97)第 06178 号

责任编辑: 郭 锋

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京市兴顺印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 9 印张

1997 年 11 月北京第 1 版 2000 年 10 月北京第 3 次印刷

印数: 5,471—7,490 册 定价: 14.00 元

版权所有 翻版必究

发现质量问题请与出版社联系

序 言

本书是一本专门研究流行音乐和爵士乐的和声技法及规律的专著，目的是为有关的创作者、演奏者、演唱者以及广大爱好者提供一个系统性的有关和声理论的指导。

本书共分三个部分。第一篇——基础理论，主要涉及必要的预备知识，如音程、和弦、和弦标记及声部进行等。第二篇——流行音乐的和声，主要涉及功能和声的理论，流行音乐的和声规律、和声模式以及曲式等内容。第三篇——爵士乐的和声，主要涉及爵士乐高度复杂和弦的构成理论，和弦替代理论，和声模式以及旋律即兴方式等内容。为了方便自学者，本书在大多数的章节后面留有练习题，并在书后附有参考答案。

本书的三个部分在内容上相互关联，是同一理论体系的三个阶段。如果是初学者，应该从头学起，只有掌握了第一篇所涉及的预备知识之后，才可能理解第二篇然后是第三篇的内容。对于有一定的和声基础，特别是对流行音乐和爵士乐有一定的了解和实践的读者，可根据需要，直接进入第二篇或第三篇内容的学习。

最后，我要特别感谢在本书写作过程中曾经给予我很多帮助的外国专家：

美国田纳西科技大学音乐系教授霍华德·布拉姆斯太德(Howard Brahmstedt)博士，他受命于佛尔布莱特计划(Fulbright Program)，作为音乐使者，曾在我国的几所音乐院校开设了介绍

美国音乐(包括爵士乐)的课程。在这期间，他给过我很多帮助和许多有价值的资料。

美国的杰米·埃伯索尔德(Jamey Aebersold)先生，他不仅是当今世界杰出的爵士钢琴演奏家和作曲家，而且还是世界上最大的爵士乐出版商。他向我赠送了许多由他编辑出版的珍贵的乐谱和音响资料。

还要感谢日本著名的电子琴演奏家斋藤英美和佐藤明雄两位先生，他们也给过我很多帮助。

任 达 敏

1995 年冬于天津音乐学院

目 录

第一篇 基础理论

第一章 音 程.....	(3)
一、音 程.....	(3)
二、单音程与复音程.....	(3)
三、音程的性质.....	(4)
四、音程的协和度.....	(7)
练习一.....	(8)
第二章 和弦及和弦的字母标记.....	(10)
一、和弦的构成.....	(10)
二、三和弦的种类.....	(11)
三、七和弦的种类.....	(11)
四、附加音和弦.....	(12)
五、和弦的原位与转位.....	(12)
六、和弦的字母标记.....	(13)
七、音阶与音阶上构成的和弦.....	(15)
练习二.....	(18)
第三章 声部进行的原则.....	(21)
一、四部和声.....	(21)
二、和弦的重复音与省略音原则.....	(22)
三、声部排列.....	(25)
四、声部进行.....	(25)

五、二声部进行的相对关系	(26)
六、和弦之间的关系与连接	(26)
七、不协和和弦的解决	(28)
八、键盘乐器的声部构成	(30)
练习三	(35)
第四章 和弦外音	(38)
一、延留音	(38)
二、先现音	(40)
三、经过音	(41)
四、邻音	(42)
五、倚音	(43)

第二篇 流行音乐的和声

绪论	(47)
第一章 功能和声的理论	(49)
一、T、D、S功能的划分	(49)
二、功能序进的逻辑	(50)
三、功能和声的进行与替代	(51)
四、和弦的主要功能与交替功能	(53)
练习四	(56)
第二章 正、副和弦的进行方向	(58)
一、正和弦的进行方向	(58)
二、副和弦的进行方向	(61)
练习五	(65)
第三章 离调进行	(68)
一、离调的构成	(68)
二、副属和弦的引入	(69)

三、副下属和弦以及 $II m_7 - V_7 - I$ 进行	(71)
练习六	(75)
第四章 小调的和弦进行	(77)
一、小调的音阶与和弦材料	(77)
二、小调和弦的进行方向	(78)
三、离调进行	(82)
练习七	(89)
第五章 终止进行	(92)
一、正格终止	(92)
二、阻碍终止	(94)
三、变格终止	(96)
四、完满终止和不完满终止	(98)
五、终止进行中的下属变和弦	(100)
练习八	(103)
第六章 和声进行的力度与模式	(107)
一、根音关系	(107)
二、下五度进行	(108)
三、上五度进行	(110)
四、三度进行	(112)
五、二度进行	(115)
六、三全音进行	(120)
练习九	(121)
第七章 转位低音与交替低音	(124)
一、转位低音	(124)
二、交替低音	(128)
练习十	(133)
第八章 流行音乐的曲式	(135)
一、乐段和复乐段	(135)

二、二部曲式	(139)
三、三部曲式	(143)

第三篇 爵士乐的和声

绪 论	(149)
第一章 和弦延伸音	(153)
一、延伸音的构成	(153)
二、属七和弦的延伸音	(154)
三、其他和弦的延伸音	(157)
四、延伸音的运动方式	(159)
练习十一	(162)
第二章 替代和弦	(164)
一、主和弦的替代	(164)
二、下属和弦的替代	(168)
三、属和弦的替代	(170)
四、变体和弦替代	(176)
练习十二	(177)
第三章 五度循环	(181)
一、调内和弦的五度进行	(182)
二、离调的五度进行	(183)
三、离调进行的几种模式	(185)
四、其他的五度循环	(187)
练习十三	(189)
第四章 装饰和弦	(191)
一、倚音和弦	(191)
二、经过和弦	(195)
练习十四	(197)

第五章 音阶与旋律.....	(199)
一、爵士音阶	(199)
二、和弦功能音阶	(200)
三、和弦——音阶配合表.....	(202)
四、和弦外音与延伸音.....	(205)
五、旋律构成	(209)
六、用变化音装饰旋律.....	(211)
七、旋律的节奏.....	(212)
练习十五.....	(213)
第六章 前奏、转折句与结尾的和声.....	(216)
一、前奏的和声.....	(216)
二、转折句的和声	(221)
三、结尾的和声.....	(222)
第七章 编曲和即兴演奏.....	(226)
一、基本轮廓	(226)
二、爵士乐的主题	(227)
三、旋律变奏	(229)
四、和声变奏	(231)
五、爵士乐曲的整体结构设计.....	(234)
六、即兴演奏用的和弦表	(239)
练习十六.....	(240)
第八章 节奏组.....	(246)
一、关于钢琴	(246)
二、关于低音提琴.....	(249)
三、关于爵士鼓.....	(254)
附录 习题选答.....	(255)

第 一 篇

基 础 理 论

第一章 音 程

一、音 程

音程是指两个音之间的距离。音程分为两种：一种是和声音程，两音同时发出；另一种是旋律音程，两者先后发出。

例 1

音程的距离以“度”来计算。按照谱表上的音级关系，构成音程的两音之间包含几个音便称为几度。例如， $c^1 - c^1$ 为一度； $c^1 - d^1$ 包含两个音，叫做二度； $c^1 - f^1$ 包含四个音，叫做四度； $c^1 - b^1$ 包含七个音，叫做七度。

例 2

二、单音程与复音程

八度以内的音程叫单音程，超过八度的音程叫复音程。复音程在性质上与单音程相同，是单音程的高八度扩充。例如，九度是二度的八度扩充；十度是三度的八度扩充，其余类推。

例 3

三、音程的性质

音程除了在度数上有差别外，在性质上也不同。例如， $c^1 - d^1$ 是二度， $c^1 - b^1 d^1$ ，也是二度。但前者包含两个半音，叫大二度；后者只包含一个半音，叫小二度。音程按性质划分共有七种：

- 纯音程 有纯一度、纯四度、纯五度和纯八度。
- 大音程 有大二度、大三度、大六度、大七度。
- 小音程 有小二度、小三度、小六度、小七度。
- 增音程 将各种纯音程和大音程扩张一个半音的音程。
- 减音程 将各种纯音程和小音程缩小一个半音的音程。
- 倍增音程 将增音程扩张一个半音的音程。
- 倍减音程 将减音程缩小一个半音的音程。

虽然从理论上讲，有倍增音程和倍减音程，但在流行音乐和爵士乐中很少使用这类音程。

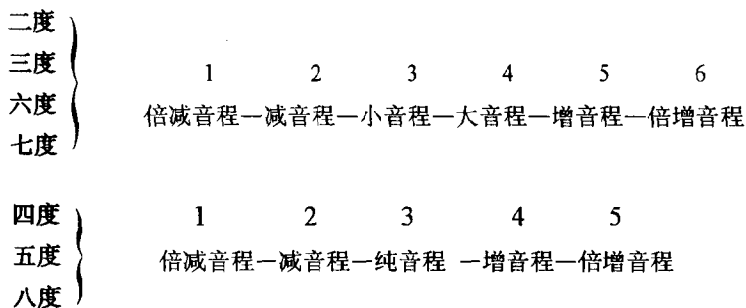
熟记 C 大调音阶中的各种自然音程(即没有升、降号的音程)有助于计算加入升降号之后的音程。例 4 是 C 大调内能构成的各种自然音程，请初学者将其记熟。

例 4

熟悉了上例各种自然音程的性质之后，可进一步掌握加入升、降号的各种音程。加入升号或降号之后，音程或被扩张或被缩小，因而音程的性质便会改变。下面的图表显示了音程变化的级进关系。二、三、六、七度有六种音程，四、五、八度有五种音程。从左往右为由窄到宽的关系，每一级之间相差半音：

上图所示的音程变化关系的特点是：级数越大，音程越宽；

掌握了上述的音程计算方法后,任何复杂的音程均能识别。必须知道,不要忽略用耳朵识别各种音程及和弦的能力的培养。初学者应该通过乐器(如键盘乐器)来熟悉各种音程的音。仅仅学会计算,只能对音乐才能的发展提供有限的帮助。

例 5

. 6 .

四、音程的协和度

音程的协和与不协和主要体现在和声音程方面。传统理论将各种音程的协和度分为三类：1. 协和音程，包括各种纯音程(纯一、纯四和纯五度)。2、不完全协和音程，包括大三、小三、大六和小六度。3、不协和音程，包括大二、小二、大七、小七以及各种增减音程。

现代和声理论对音程协和度的认识又有了新的发展。例如，当代世界著名的作曲家和理论家文森特·佩尔西凯蒂(Vincent Persichetti)在他的著作《二十世纪和声》(TWENTIETH CENTURY HARMONY)中，对音程协和度的划分更加细致，分为六个级别：

开放的协和——纯五度、纯八度

中性——纯四度

柔和的协和——大、小三度，大、小六度

轻度的不协和——大二度、小七度

尖锐的不协和——小二度、大七度

性质游移、不稳定——三全音(增四度或减五度)

人耳对音程的感受是：音程越不协和，其紧张度就越高。这就是说，音响的紧张度与音程的协和度密切相关。例6说明了音程紧张度与协和度的渐进关系：

例6

协和度：开放的协和 中性 柔和的协和 轻度不协和 尖锐的不协和 性质游移，不稳定

纯八 纯五 纯四 大三 小六 小三 大六 小七 大二 大七 小二 三全音

紧张度：松弛 → 紧张

Detailed description: The example shows a musical staff with twelve intervals. Above the staff, brackets group the intervals into six categories of consonance/dissonance. Below the staff, a horizontal arrow indicates the increasing tension from left to right, starting from '松弛' (relaxed) and ending at '紧张' (tense).