

现代音乐教育丛书第二辑 李罡 主编

流行音乐 和声教程

Popular Music Harmony

唐军 编著

大众文艺出版社

现代音乐教育丛书第二辑 李罡 主编

流行音乐 和声教程

Popular Music Harmony

唐军 编著

大众文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

流行音乐和声教程 / 唐军编著. —北京: 大众文艺出版社, 2011. 9

(现代音乐教育丛书 / 李罡主编. 第2辑)

ISBN 978-7-80240-856-2

I. ①流… II. ①唐… III. ①通俗音乐—和声—教材
IV. ①J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 182180 号

书 名	流行音乐和声教程
主 编	李 罡
编 著	唐 军
责任编辑	陶 然
封面设计	曹 震 张 颖
版式设计	崔晓华
出版发行	大众文艺出版社 发行部电话 010-65060478
地 址	北京市朝阳区农展馆南里 10 号 邮编 100125
经 销	新华书店
印 刷	北京大运河印刷有限责任公司
开 本	880 毫米 × 1230 毫米 1/16
印 张	13.25
字 数	200 千字
版 次	2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷
定 价	33.00 元

序

我国流行音乐在近 30 多年里得到了迅猛发展,尤其是近 10 多年来,随着数字音乐的崛起,流行音乐的面貌日新月异。与欧美流行音乐的发展速度相比,中国只用了 30 年的时间便走完了美国近一个世纪走过的路程,这是华语音乐的奇迹。

随着娱乐工业的飞速发展,流行音乐早已成为娱乐业的核心内容,这为流行音乐的发展提供了重要契机。与此同时,我国在著作权保护等方面所存在的问题,又在很大程度上牵绊着音乐产业的发展。因此,我们不仅要研究流行音乐的本体性理论,同时也应该加强音乐传播与行业机制等方面的研究力度。只有我们的行业环境优化了,流行音乐才能够获得真正的良性发展。

北京现代音乐研修学院以音乐专业为起点,办学 18 年来已发展为集音乐、舞蹈、影视、动漫等多专业共融的综合性艺术大学。学院目前拥有 20 多个专业学科、45 个专业培养方向。作为一所大学,我们本着“以人为本”的教学理念,提倡“以实践带动教学、以市场引导教学、以科研深化教学、以原创检验教学、以项目促进教学”的教育思想;本着“授艺”以“育人”为先的教学理念,提倡“通识教育”,力图培养高素质的艺术人才。

在专业教学方面,我们坚持“理论与实践相结合”的教学方针,在教学过程中实现“实践推动理论、理论带动教学”的思想,既重视学生的能力培养,也注重学生的个性发展。学校教育以不抹杀学生的天性为前提,给他们提供最大程度的自由成长环境。

鉴于这样的教育理念,我院在继承传统音乐教育精髓的基础上,摒弃了与流行音乐发展相悖的传统教育理论,重新探索流行音乐教育的理论新体系。2008 年,我院出版了“现代音乐教育丛书”,包括《流行歌曲写作教程》《流行歌词写作教程》《中国流行音乐通论》《合音演唱训练教程》等四种,并于 2010 年底修订后重新出版,这是“北音”十多年来教学成果的积累与展示。继首批专著出版之后,我们继续组织教师投入流行音乐新课题的研究,这次推出的“现代音乐教育丛书·第 2 辑”包括《流行音乐和声教程》《视谱唱词训练教程》《流行音乐节奏训练》《流行音乐文化概论》等四种,其中所提出的“流行和声”、“流行节奏”、“流行音乐文化”等新理念、新思想,正是我国流行音乐教育界亟待深入研究的新课题。

既然是新理论、新体系,必然会有不成熟的地方。我们甘愿为“众矢之的”,接受广大读者和专家

的批评、指正。在未来的教学工作中,我们将一如既往地继续加强流行音乐理论体系建设,愿为中国流行音乐的发展尽绵薄之力。

中国大众音乐协会副主席
中国音乐剧研究会教学委员会副主任
中国电子音乐协会常务理事
中国民办教育协会常务理事
北京现代音乐研修学院院长

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of two characters: '李' (Li) and '艺' (Yi).

2011年8月25日于通州

前 言

从某个角度上来说,我们可以把音乐笼统地划分为传统音乐与流行音乐。传统音乐泛指西洋古典音乐,是指那些从西方中世纪开始至今,在欧洲主流文化背景下创作的音乐,它具有严谨的创作规范和统一的审美标准,是经过千百年历史积淀而世代流传的经典;流行音乐是指与古典、正统的音乐不同的一种音乐形式,是伴随人类社会发展与科技进步而衍生出来的最“潮”,最“变”,最“平易近人”的音乐形态。它以貌似不是很繁琐的创作手段和多样的审美标准反映出大多数人的喜怒哀乐与悲欢离合。流行音乐是一种有着广泛听众,且极具吸引力的音乐,所以很多学者也给它冠名为“通俗音乐”。

我热爱形式多样的流行音乐。从曾经不能登上大雅之堂的爵士乐到可以给人力量的摇滚乐,从喃喃细语的校园民谣到使人舞蹈的嘻哈乐,并且有幸成为北音的一名流行音乐教育工作者。在多年的教学实践中我深深地感到,欣赏流行音乐是件轻松、简单的事,而系统地培养一个流行音乐人,却是步履艰难。其中首当其冲的难题就是缺乏较为科学、系统的流行音乐教材及与之配套的参考资料。北京现代音乐研修学院作为国内流行音乐教育的领跑者,在我的同仁们多年的教学实践与探索中,已初步形成了较为全面的现代音乐教育体系,并且在流行音乐教材建设方面已经走在了前面。作为北音的一分子,能够参与到这一浩大工程之中,在流行音乐和声教材建设方面尽一己之力,我深感荣幸。

本书系作者在多年教学实践基础上编写而成,希望能为大专院校学习流行音乐各专业的学生和流行音乐爱好者提供一些可参考的资料。内容涵盖了功能和声、调式和声、近现代和声等,并针对时下流行音乐的常见和声进行模式做了归纳与总结。

囿于本人的学识,加上成书仓促,书中的差谬错漏之处在所难免,恳请同行、专家及广大读者指正。

唐 军

目 录

序	李 昱(1)
前 言	唐 军(1)
第一章 和声材料	(1)
第一节 和 弦	(1)
一、由三度关系叠置的和弦	(1)
1. 三和弦	(1)
2. 七和弦	(5)
二、附加音和弦	(9)
1. 挂音和弦的构成及其运用	(9)
(1) 挂四和弦	(9)
(2) 挂二和弦	(11)
2. 加音和弦的构成及其运用	(12)
(1) 加六和弦	(12)
(2) 加九和弦	(13)
(3) 加六九和弦	(14)
三、其他常见的和弦	(15)
1. 九和弦	(15)
2. 扩展音和弦	(17)
第二节 音 阶	(19)
一、大、小调式音阶	(19)
二、中古调式音阶	(21)
三、流行音乐中常见的其他音阶	(23)
第三节 和弦音阶	(25)
思考与练习一	(27)

第二章 四部和声	(35)
第一节 四部和声的记谱方法	(36)
第二节 和弦音的重复与省略	(37)
一、和弦音的重复	(37)
1. 三和弦音的重复	(38)
2. 七和弦音的重复	(38)
二、和弦音的省略	(38)
1. 三和弦音的省略	(38)
2. 七和弦音的省略	(39)
第三节 和弦音的排列法	(40)
一、密集排列法	(40)
二、开放排列法	(40)
第四节 和弦连接法	(41)
一、和声连接法	(41)
二、旋律连接法	(42)
第五节 和弦连接中的声部进行	(43)
一、单声部进行	(43)
二、多声部进行	(44)
思考与练习二	(45)
第三章 和声进行	(50)
第一节 三和弦之间的关系	(50)
一、四、五度关系	(50)
二、二度关系	(50)
三、三度关系	(51)
第二节 和弦功能体系及其扩展	(51)
一、自然大调	(52)
二、自然小调	(52)
三、和声大调	(53)
四、和声小调	(53)
五、和弦功能体系的扩展	(53)

第三节 和声功能的进行逻辑	(55)
一、四、五度关系和弦进行	(55)
1. 正格进行	(55)
2. 变格进行	(56)
3. 完全进行	(56)
4. 阻碍进行	(58)
5. 和弦的五度循环原则	(59)
二、二度关系和弦进行	(62)
1. 下行二度级进	(62)
2. 上行二度级进	(66)
三、三度关系和弦进行	(66)
1. I 级模式	(67)
2. VI 级模式	(69)
四、三种和弦关系的综合运用	(71)
1. 四、五度与三度关系和弦的结合	(71)
2. 四、五度与二度关系和弦的结合	(71)
3. 三度与二度关系和弦的结合	(73)
4. 综合运用	(74)
思考与练习三	(75)
 第四章 和弦的替换法	 (91)
第一节 同级和弦的替换	(91)
一、用附加音和弦替换同级和弦	(91)
二、用自然七和弦替换同级和弦	(93)
第二节 主和弦的同功能替换	(94)
第三节 属和弦的同功能替换	(96)
第四节 下属和弦的同功能替换	(98)
思考与练习四	(102)

第五章 和声终止式	(124)
第一节 全终止	(124)
一、正格终止	(124)
二、变格终止	(125)
三、完全终止	(126)
第二节 不稳定终止	(128)
思考与练习五	(131)
 第六章 调式、调性变化的和声手法	(145)
第一节 完全转调	(145)
一、近关系与远关系转调	(145)
二、同主音大小调转调	(149)
第二节 临时转调(离调)	(150)
第三节 移调	(153)
思考与练习六	(153)
 附录一 键盘 C 和弦对照表	(167)
附录二 键盘 12 大调音阶对照指法	(194)

第一章 和声材料

我们听到的流行音乐几乎都是多声部的。多声部的音乐,简单地说,就是由主旋律加上和声构成的。和声是多声部音乐的音高组织形态,是音乐的基本表现手段之一。而和声的材料可分为和弦、音阶与和弦音阶。和声学主要是研究和弦的运用,更具体地说,就是和弦如何对应旋律进行与发展。

本章将讲述和弦的概念、种类以及构成。除了一般的传统和弦之外,本章还将特别介绍具有流行音乐和声重要特性的附加音和弦、扩展音和弦及其和弦音阶。只有了解了这些和声材料的基本知识后,才能用和弦来构建和声这座建筑。

本章重点是和弦的构成与运用,难点为附加音和弦与和弦音阶的运用。

第一节 和 弦

和弦是指按照三度或非三度音程关系叠置起来的三个或三个以上的音的组合。按照三度关系叠置的和弦音响效果比较丰满,是比较常见的一种和弦类型。非三度关系叠置的和弦,它的音响效果比较空泛,具有较浓的色彩性,在流行音乐中也被广泛使用。

一、由三度关系叠置的和弦

由三度关系叠置的和弦是指和弦音之间的音程关系均为三度关系。在流行音乐中经常使用的三度关系叠置的和弦基本可分为:三和弦与七和弦两种。

1. 三和弦

由三个音按照三度音程关系叠置起来的和弦,称为三和弦。在三和弦中,最下方的音称为根音,标记为“root”;中间的音(根音上方的三度音)称为三音,标记为“3th”;最上方的音(根音上方的五度音)称为五音,标记为“5th”。如下例:

例: 1-1

三和弦可以分为大三和弦、小三和弦、增三和弦、减三和弦四种类型:

(1) 大三和弦

根音与三音为大三度,三音与五音为小三度,根音与五音为纯五度。即:大三度+小三度(以根音向上方计算)。

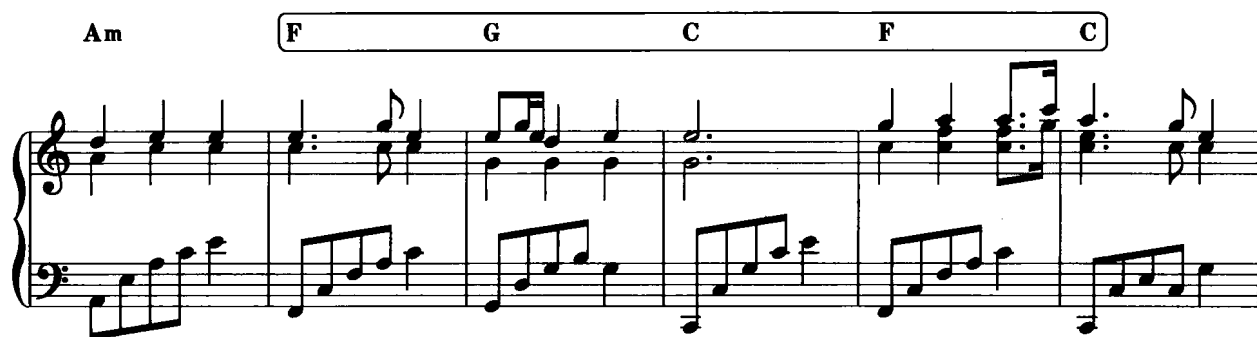
它的常用标记有(以C和弦为例,下文同此):C、Cmaj、CM、C大三,其中较常用的为C(即不标任何记号)。如下例:

例: 1-2

大三和弦的音响特征为:协和、明亮、有力,在连续的大三和弦连接中,会产生强烈的推动性。适于表现欢快、愉悦的情绪。如下例:

例: 1-3 《希望》作曲: 林世贤

上例中从第2小节到第6小节构成了连续的大三和弦的连接,产生了推进性的律动。

例: 1-4 《美丽的神话》作曲: 崔浚荣

上例中从第一小节的第3拍到第四小节构成了连续的大三和弦连接,产生了推动性的律动。

(2) 小三和弦

根音与三音为小三度,三音与五音为大三度,根音与五音为纯五度,即:小三度+大三度(以根音向上方计算)。

它的常用标记有:Cm、Cmin、C⁻、C 小三,其中较常见的为 Cm。如下例:

例: 1-5

小三和弦的音响特征相对较为协和,具有暗淡、忧郁、柔和的色彩,它的连续使用能产生一种冷寂的音响效果,适于表现忧伤、忧郁及相对沉重的情绪。

例: 1-6 《我可以抱你吗》作曲: 小虫

例: 1-7 《黑色毛衣》作曲: 周杰伦

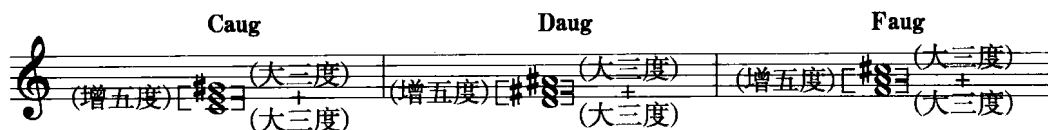
(3) 增三和弦

根音与三音为大三度,三音与五音为大三度,根音与五音为增五度,即:大三度+大三度(以根音向上方计算)。

它的常用标记有:Caug、C⁺、C 增三,其中较常见的为 Caug。如下例:

4 流行音乐和声教程

例：1-8

增三和弦的音响特征为不协和,具有一种向外扩张解决的音响效果。由于增三和弦为不协和和弦,所以不宜连续使用,一般情况下它经常运用在音乐的过渡与发展段落中,起到点缀和声色彩的作用。

例：1-9 《最浪漫的事》作曲：李正帆

从上例中我们可以看出,增三和弦运用在音乐的过渡与发展段落中,起到点缀和声色彩的作用。

(4) 减三和弦

根音与三音为小三度,三音与五音为小三度,根音与五音为减五度,即:小三度+小三度(以根音向上方计算)。

它的常用标记有:Cdim、C°、C 减三,其中较常见的为 Cdim。如下例:

例：1-10

减三和弦的音响特征为不协和,具有向内收缩解决的音响效果。由于减三和弦为不协和和弦,所以也不宜连续使用,一般情况下运用在音乐的过渡与发展段落中。

例：1-11 《情网》作曲：伍思凯

从上例中我们可以看出,第一小节中的 Bdim 进行到 Am 和弦时,运用了减三和弦。减三和弦经常运用在音乐的过渡与发展段落中,起到点缀和声色彩的作用。

在三和弦中,大三和弦与小三和弦都是协和和弦,因为这两种和弦均由协和音程构成,而增三和弦与减三和弦由于包含了不协和音程增五度与减五度,所以它们为不协和和弦。如果做一个比喻,大三和弦相当于一年四季中的春天,小三和弦就相当于秋天,减三和弦就相当于冬天,增三和弦就相当于夏天。不同类型的三和弦在和声进行中互相交替使用产生不同的色彩。

2. 七和弦

七和弦是由四个音按三度关系原则构成的和弦。七和弦的构成可以理解为在三和弦的基础上再加入一个根音上方的七度音。所以,七和弦下方的三个音与三和弦中的音一样,也被称为根音(root)、三音(3th)、五音(5th),而根音上方的第四个音与根音的音程距离为七度,称为七音(标记为7th)。在流行音乐中,七和弦一般都作为色彩和弦来运用,其具体应用主要根据旋律线的需要而定。如下例:

例: 1-12

流行音乐中常见的七和弦可分为大七和弦、属七和弦、小七和弦、减七和弦、半减七和弦五种。

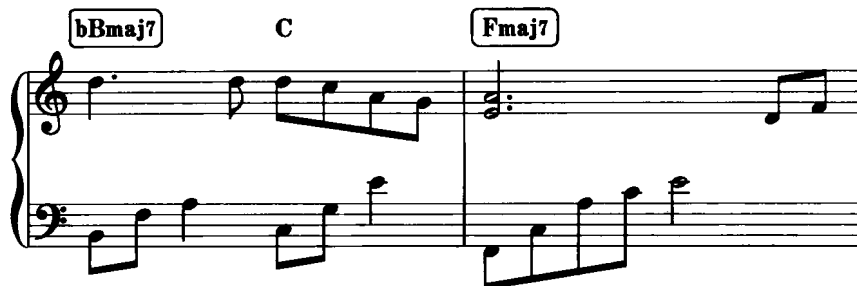
(1) 大七和弦

以大三和弦为基础,上方叠置大三度(五音和七音的关系),根音与七音的音程关系为大七度,即:大三和弦+大七度。它的常用标记有:Cmaj7、CM7、C^{A7}、C 大七,如下例:

例: 1-13

例: 1-14 《白月光》作曲: 松本俊明

大七和弦在流行音乐中,常被当做协和的和弦来使用。七音可以向上小二度解决,也可以不解决,音响特征与大三和弦相似。

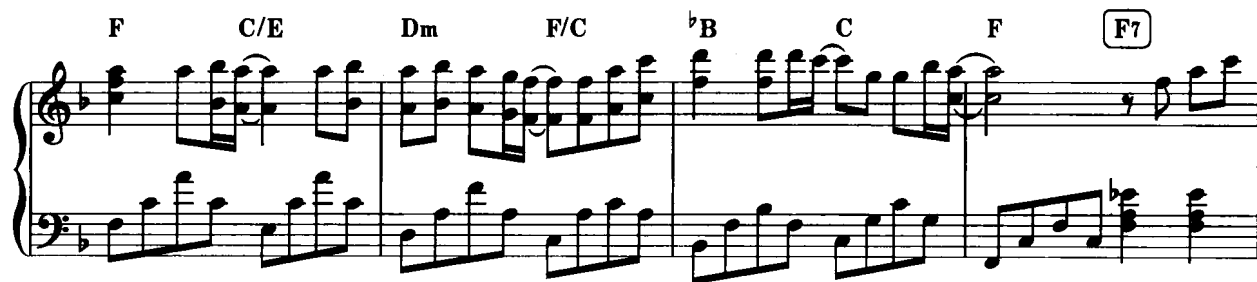
(2) 属七和弦(大小七和弦)

以大三和弦为基础,上方叠置小三度(五音和七音的关系),根音与七音的音程关系为小七度,即:大三和弦+小七度。它常用的标记有 C7、Cdom7、Cdominant7、C 属七。如下例:

例: 1-15

例: 1-16 《童话》作曲: 光良

在流行音乐中,所有的大小七和弦都被统称为属七和弦。任何一个属七和弦都是某一个调式的V7和弦,故称为属七和弦。属七和弦在流行音乐中需解决,常见解决方式为解决到该调式的I级和弦上。如:

G7-C

G7-Cm

C 大调: V7-I

c 和声小调: V7-Im

所以,同一个属七和弦可以解决到两个和弦上。解决到大的性质和弦上为大调的 V7-I,解决到小的性质和弦上为和声小调 V7-Im。

在布鲁斯(Blues)音乐中,由于布鲁斯音阶的构成,属七和弦为协和的常见基本和弦,不需要解决。

(3) 小七和弦

以小三和弦为基础,上方叠置小三度(五音和七音的关系),根音与七音的音程关系为小七度。即:小三和弦+小七度。小七和弦又称小小七和弦。它常用的标记有: Cm7、Cmin7、C⁻、C 小七。如下例:

例： 1-17

例：1-18 《一路向北》 作曲：周杰伦

Gm7 Dm7 Gm7 Dm7

Musical score for "The Rose Tree" in G minor, 3/4 time. The score consists of two systems. The first system has a treble staff with a melody and a bass staff with a piano accompaniment. The second system continues the melody in the treble staff and the piano accompaniment in the bass staff. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. The melody is simple and folk-like, while the piano accompaniment provides a harmonic and rhythmic foundation.

小七和弦在流行音乐中,也相对较为协和。七音可以向上大二度解决也可以不解决,音响特征与小三和弦相似。

(4) 减七和弦

以减三和弦为基础,上方叠置小三度(五音和七音的关系),根音与七音的音程关系为减七度,即:减三和弦+减七度。它的常用标记有:Cdim7、C^{o7}、C 减七。如下例: