

沈阳音乐学院科研项目 (2010KYB074)

爵士和声学

JAZZ HARMONY

李曼 编著
吕常伟 主审

東北大學出版社
Northeastern University Press

爵士和声

JAZZ HARMONY

作者：[美] 詹姆斯·坎农
译者：陈 丹 李 军

creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

沈阳音乐学院科研项目 (2010KYB074)

爵士和声学

JAZZ HARMONY

李 曼 编 著

吕常伟 主 审

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

© 李 曼 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

爵士和声学 / 李曼编著. —沈阳: 东北大学出版社, 2013. 9

ISBN 978-7-5517-0438-0

I. ①爵… II. ①李… III. ①爵士乐—和声学 IV. ①J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 217809 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110819

电话: 024-83680267 (社务室) 83687331 (市场部)

传真: 024-83680265 (办公室) 83673165 (出版部)

网址: <http://www.neupress.com>

E-mail: neuph@neupress.com

印 刷 者: 沈阳中科印刷有限责任公司

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 13

字 数: 282 千字

出版时间: 2013 年 9 月第 1 版

印刷时间: 2013 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑: 向 阳 孙 锋 潘佳宁

责任校对: 叶 子

封面设计: 耿 璐 孙宇惟

责任出版: 唐敏志

ISBN 978-7-5517-0438-0

定 价: 39.00 元

前言

近年来，流行音乐在国内发展势头强劲，主要得益于爵士和声及爵士即兴理论在流行音乐领域的逐步使用。近些年，国内各大音乐院校陆续设立了流行音乐与爵士乐相关专业，但从事爵士和声理论研究的并不多。对于国内的大多数学习者而言，他们需要系统地了解更多的爵士和声理论。

爵士和声的研究意义不仅在于了解国外系统的爵士和声理论体系，更重要的是如何能将其与我国的音乐相结合，拓展我们的流行音乐风格。在保留中国传统民间音乐、继续让世界了解我国传统音乐的同时，也让世界听到敢于纳新、融合的中国流行音乐。从历史的轨迹来看，爵士曾经和拉丁音乐有着很好的结合；而从当代世界音乐发展的角度来看，爵士与流行、电子等音乐风格间的交集也在扩大。我们已经看到，在一些从国外留学归来的音乐人的推动下，我国流行音乐中出现了越来越多的使用爵士和声手法创作的音乐作品。

爵士音乐旋律与和声之间是一种结合关系，它们既可以相互制约而融合，也可以相对独立而结合，它有别于之前国内教学普遍使用的传统和声。爵士和声以七和弦结构与Ⅱ—Ⅴ—I和声进行为基础：在七和弦上大量使用高叠音，延留音、附加音等；在Ⅱ—Ⅴ—I进行基础上使用延伸音替代、三全音替代、复合和弦等和弦替代方式；并以此为基础形成了爵士乐特有的即兴理论。本书较全面地涵盖了上述内容。

本书面向高等艺术院校流行音乐相关专业教师和学生、流行音乐从业者及流行音乐爱好者。希望可以帮助大家建立爵士乐理论基础并了解爵士乐特有的即兴理论。同时，也希望大家可以更好地将这些理论知识应用到实践中去，进

一步提高音乐编配、音乐创作、即兴表演的水平。

在这里要特别感谢我的家人对我的大力支持，你们是我信心的源泉，在事业上、生活中给我最坚定的帮助，使我可以全身心地完成这本书。

感谢我的老师、同事和朋友，你们是我的良师益友，你们的专业水平、敬业精神深深地感染着我，谢谢大家对我的关心和帮助。

感谢沈阳音乐学院这个平台，我在这里学习、在这里成长、在这里奉献。作为主要从事流行音乐与爵士乐和声及写作、流行音乐理论的教学与研究工作的青年教师，我将用心灵走进音乐、走进学生的心里，把我的青春热血挥洒在这份让我最值得骄傲的事业中。

李 曼

2013 年 8 月

目 录

第一章 和弦的构成与标记 1

第一节 和弦分类	1
一、三和弦	1
二、七和弦	3
三、高叠和弦	4
四、附加音和弦	7
五、留音和弦	9
六、复合和弦	10
七、属七变和弦	11
八、四度和弦	12
第二节 和弦标记	13
一、几种常用的根音表示法	13
二、几种常用的特定结构表示法	14
三、几种常用和弦标记法之比较	22
第三节 转位与声部排列	23
一、转位和弦	23
二、声部排列	24

第二章 和声进行原则 28

第一节 和弦功能	28
第二节 和声序进的基本规则	29
一、五度关系法则	30
二、小调和声序进的基本原则	36
三、大调与小调间的调式转换	41
四、转调	42
第三节 和声节奏	46
第四节 和弦的连接	49
第五节 背景和声的写作	53

第三章 和弦的重新配置 56

第一节 替代和弦	56
一、主和弦的替代	57
二、下属和弦的替代	63
三、属和弦的替代	66
第二节 减七和弦	72
一、趋近和弦	72
二、经过和弦	73
三、辅助和弦	73
第三节 伪解决	76
第四节 附加的邻接音与半音趋近和弦	79
一、附加的邻接音和弦	79
二、半音趋近和弦常见用法	82
第五节 持续低音和固定音型	84
第六节 反向进行和平行进行	86
第七节 斜线和弦与上行或下行的低音 线条	88
第八节 共同音	90

第九节 在任意根音上建立和弦	91
----------------------	----

第四章 即兴与变奏的理论

第一节 大调音阶及中古调式音阶	93
第二节 旋律小调音阶	98
第三节 和声小调音阶	107
第四节 减音阶	108
第五节 全音阶	111
第六节 增音阶	112
第七节 混合利底亚变化音阶	113
第八节 布鲁斯音阶	114
第九节 Bebop 音阶	116
第十节 五声音阶	119

第五章 爵士和声的发展

历史

第一节 早期爵士乐	124
第二节 新奥尔良爵士时期	129
第三节 摇摆乐时期	130
第四节 波普音乐时期	131
第五节 自由爵士时期	132
第六节 融合爵士时期	133

练习

参考文献

附录

附录一 各和弦可以使用的扩展音	182
附录二 常用和弦适用的音阶	186

第一章

和弦的构成与标记

和声是研究和弦及和弦间相互关系的学科。了解爵士乐和声必须要了解爵士乐和声实践中所使用的和弦，它就犹如文学语言中的词汇，是构成和声语言的基础。本章暂不考虑这些和弦在作品中是如何应用的，而是先从如何构成这些和弦以及如何在作品中辨识不同的和弦开始。

第一节 和弦分类

爵士乐中常用的和弦结构包括三和弦、七和弦、高叠和弦、附加音和弦、留音和弦、复合和弦、属七变和弦、四度和弦。这些和弦有着不同的和弦结构，出现在不同时期不同风格的爵士乐作品中。

一、三和弦

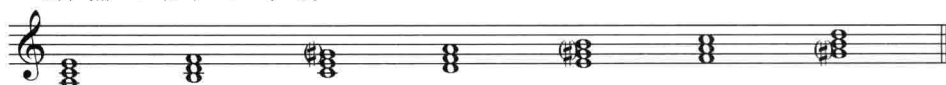
按照三度关系叠置的3个音构成三和弦。自然大调、和声大调、自然小调、和声小调是三和弦构成的调式基础。在调式各级音上建立起来的三和弦见谱例1-1-1。

【谱例 1-1-1】

C自然（和声）大调

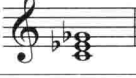
a自然（和声）小调

（注：括号内各音为和声大小调时对应的和弦音）

以上所有三和弦可归为四种基本类型，见表 1-1。

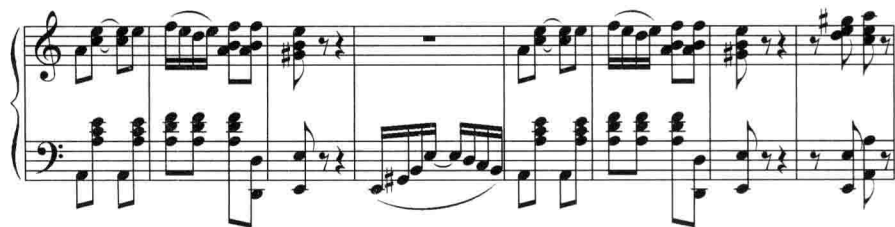
表 1-1 三和弦的种类及其结构特征

种类	结构	谱例（以 c ¹ 为根音）
大三和弦	大三 + 小三 = 纯五	
小三和弦	小三 + 大三 = 纯五	
增三和弦	大三 + 大三 = 增五	
减三和弦	小三 + 小三 = 减五	

从表 1-1 可以看出，四种调式中的三度音程可分为大三度和小三度两种。这两种音程叠置一共有四种可能，构成四种基本的三和弦。构成三和弦的三个音除了音高名称外，在原位和弦里由下至上还分别可以称为根音、三音、五音。在早期爵士音乐中，三和弦的使用是比较普遍的，其中大三和弦和小三和弦最为常用，增三和弦与减三和弦相对使用较少，参见谱例 1-1-2 和谱例 1-1-3。

【谱例 1-1-2】

《节拍暂停雷格》斯科特·乔普林 曲

【谱例 1-1-3】

《沉思雷格》斯科特·乔普林 曲

二、七和弦

按照三度叠置关系排列的 4 个音构成七和弦。爵士乐以七和弦作为自己的音响基础，并不要求简单协和的和声效果。从排列组合理论上讲，大小三度的不同叠置应可得到 8 种类型的七和弦。但由于增三和弦的五音叠置大三度后形成的音与和弦的根音是等音，音高完全相同，因而这种七和弦实质上是不存在的。所以表 1-2 中一共列有 7 类七和弦。

表 1-2 七和弦的种类及其结构特征

种类	结构	谱例（以 c^1 为根音）
大七和弦	大三和弦 + 大七度	
大小七和弦/属七和弦	大三和弦 + 小七度	
小大七和弦	小三和弦 + 大七度	
小七和弦	小三和弦 + 小七度	
增大七和弦 (升五音的大七和弦)	增三和弦 + 大七度	
减小七和弦/半减七和弦 (降五音的小七和弦)	减三和弦 + 小七度	
减七和弦	减三和弦 + 减七度	

本书后面章节中将提到爵士乐典型的和声进行为 $\text{II}-\text{V}-\text{I}$ 的和声序进关

系，在自然大调中，音阶的Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅴ级上构成的七和弦分别为大七和弦、小七和弦以及大小七和弦，因而在7种七和弦中，最常使用的是这3种。

七和弦的性质主要是由和弦的三音及七音决定的，因而在爵士乐中七和弦只有五音可以变化。五音变化的一般规律为：小七和弦只能降低五音；大七和弦及大小七和弦的五音升高或降低均可。谱例1-1-4和谱例1-1-5以两首布吉伍吉风格的乐曲为例，列举了在爵士乐中七和弦的应用。

【谱例 1-1-4】

【谱例 1-1-5】

三、高叠和弦

由5个或5个以上的音按三度叠置排列而成的和弦称为高叠和弦，也叫延伸音和弦，包括九和弦、十一和弦以及十三和弦。

(一) 九和弦

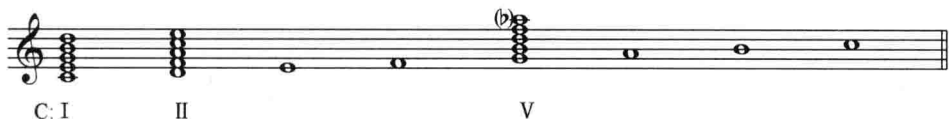
在爵士乐发展的早期，主要指属九和弦的应用；从爵士乐发展中期直至今在，其他形式九和弦的使用也非常普遍。

在属七和弦基础上再叠置一个三度形成属九和弦。九音是音阶上的六级音，在和声大调里它可以降低，因此属九和弦就有了大小之分。属九和弦是九和弦

中最常用的，它的五音和九音还可以升高或降低，形成多个变化的属九和弦。变化的属九和弦是变音和弦的一种。在和弦中包含有变音的，称为变音和弦，即和弦除了根音、三音和七音之外，其他的一个或多个和弦构成音被认为是借自于其他调式音阶，形成和弦升高或降低的五音、九音、十一音、十三音的变化。

除了属九和弦外，调式Ⅱ级和Ⅰ级上的九和弦也很常见，如谱例 1-1-6 所示。

【谱例 1-1-6】

在调式Ⅱ级小七和弦基础上构成的九和弦为小九和弦。在和声大调里，Ⅱ级小九和弦的五音，即调式的六级音需降低。在调式Ⅰ级大七和弦基础上构成的九和弦为大九和弦，根音与九音之间为大九度。此外，调式Ⅳ级上形成的九和弦与Ⅰ级九和弦的结构相同。

增九和弦、减九和弦、小九降五和弦、小大九和弦、增大九和弦偶尔在爵士乐中也可见到。谱例 1-1-7 以 c^1 为根音列举了上述所有九和弦的结构。

【谱例 1-1-7】

(二) 十一和弦

九和弦继续向上叠置三度音程形成十一和弦。经常使用的十一和弦是在 3 种常用的九和弦基础上构成的，即属十一和弦、小十一和弦以及大十一和弦。

属十一和弦是在调式的Ⅴ级上建立的十一和弦，它的九音也可以升高或降低，形成变音和弦。

小十一和弦是在调式Ⅱ级上建立的十一和弦。同七和弦一样，小十一和弦的五音可以降低，称为小十一降五和弦。

Ⅰ级上建立的大十一和弦以及属十一和弦通常使用升十一音，这是因为根音与十一音的十一度复音程关系其实相当于单音程中的四度关系，所以也可以

把十一音看成是根音上方的四度音，而和弦的三音与十一音通常以形成大二度（大九度）关系为好，形成小二度则听觉上不协和。因而小十一和弦可以使用十一音，而属十一及大十一和弦则通常使用升十一音，如谱例 1-1-8 所示。

【谱例 1-1-8】

除了上述 3 种十一和弦外，还可见减十一和弦、小十一降五和弦及小大十一和弦（谱例以 c^1 为根音），如谱例 1-1-9 所示。

【谱例 1-1-9】

由于构成十一和弦的音符较多，因而十一和弦可以用不完整形式：当九音作为十一和弦的基本音级使用时，经常可以省略；五音若无变化，使用时也可省略。

（三）十三和弦

十三和弦是三度音程重叠七次形成的和弦，它实际上包括了整个音阶中的全部音级。但在实际应用中，十三和弦一般只使用其中的 4 个或 5 个音，因而这个和弦的各个构成音之间便有了主次之分。通常在十三和弦中，它的十三音、三音不可省略，七音、九音一般也不可省略，五音、十一音则可以省略。

十三和弦也可分为大十三和弦、小十三和弦、属十三和弦 3 种。大十三和弦与属十三和弦的十一音使用时仍升高。属十三和弦使用时还可以降低五音、十三音，升高或降低九音。此外，也可见到不常用的小大十三和弦结构。如谱例 1-1-10 所示。

【谱例 1-1-10】

综上所述,高叠和弦可分为自然高叠和弦与变化高叠和弦两大类。自然高叠和弦由自然音级构成,变化高叠和弦则包含若干变化音级。高叠和弦色彩鲜明度低,音响更为紧张,因而有时也称为高紧张度和弦。以常用的属音上的高叠和弦为例,其所有可能使用的音级见谱例 1-1-11。

【谱例 1-1-11】

谱例 1-1-12 和谱例 1-1-13 中列举了爵士乐中使用高叠和弦的例子,高叠和弦既可以使用于终止处,也可以作为和声色彩的丰富手段应用于乐句中。

【谱例 1-1-12】

《Sophisticated Lady》爱灵顿公爵 曲

【谱例 1-1-13】

《Bag's Groove》Milt Jackson 曲

四、附加音和弦

在和弦上附加某些音也是爵士风格的常见手法。大三和弦与小三和弦都是协和和弦。有时为了提高它们的紧张度形成和弦色彩的变化,常常在大三和小三和弦里加入 1 个或 2 个和弦外音(非三度叠置音),这样的外音叫附加音,该和弦叫附加音和弦。附加音用阿拉伯数字表示,数字表示附加音与根音之间的

音程关系。

常见的附加音和弦见表 1-3（以根音 c^1 上建立的附加音和弦为例）。

表 1-3 附加音和弦的种类及结构特征

大三和弦 附加大二度		小三和弦 附加大二度	
大三和弦 附加大六度		小三和弦 附加大六度	
大三和弦附加 大六度大九度		小三和弦附加 大六度大九度	

由于二度音也可以看成是和弦的九音，因而附加二度音的和弦有时也可表示成附加九度音的和弦，附加六度音有时可以看成是附加十三音。同时附加六度和九度的和弦通常称为六九和弦。对于附加音和弦来说，六音与九音是它的特征音，故一般不能省略，五音通常可省。

爵士乐中可以在乐句内使用附加音的连续进行形成独特的和声风格（见谱例 1-1-14），也可在乐段的结束处使用附加音（见谱例 1-1-15），这两种方法都是附加音和弦的常用手法。

【谱例 1-1-14】

《sing, sing, sing》 Louis Prima 曲

【谱例 1-1-15】

《Stormy Weather》 Hanold Anlen 曲

