

SONGWRITING

BERKLEE PRESS

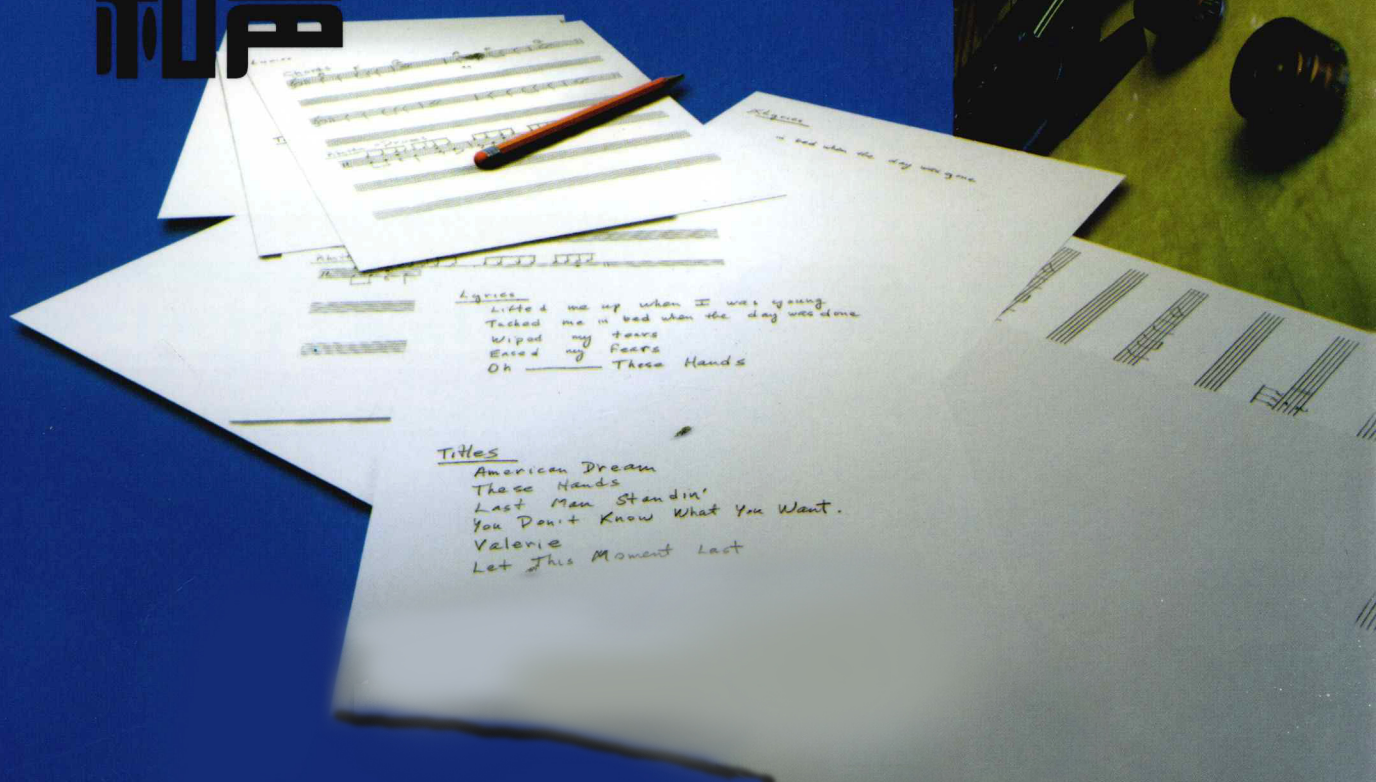
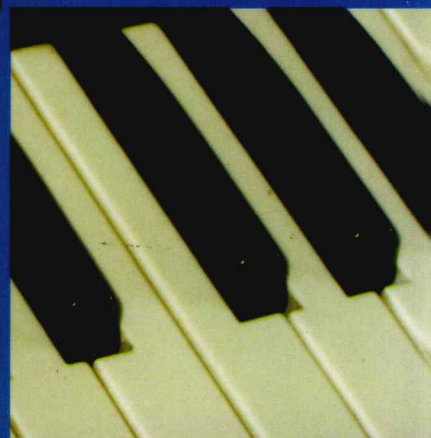
WORKSHOP

The Songwriter's Workshop

HARMONY

流行歌曲写作 和声

Lyrics
 Licked me up when I was young
 Tucked me in bed when the day was done
 Wiped my tears
 Erased my fears
 Oh These Hands

Titles
 American Dream
 These Hands
 Last Man Standin'
 You Don't Know What You Want.
 Valerie
 Let This Moment Last

(美) 吉米·卡库里斯 著
孔宏伟 译

Jimmy Kachulis

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

BERKLEE PRESS

The Songwriter's Workshop

HARMONY

流行歌曲写作 和声

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

1140 Boylston Street
Boston, MA 02215-3693 USA
(617) 747-2146

Visit Berklee Press Online at
www.berkleepress.com

HAL•LEONARD®
CORPORATION
7777 W. BLUEMOUND RD., P.O. BOX 13819
MILWAUKEE, WISCONSIN 53213

Visit Hal Leonard Online at
www.halleonard.com

© 2005 Berklee Press
All Rights Reserved

This Translation Copyright © 2010 Berklee Press. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced in any form by any means without
the prior written permission of the Publisher

(美) 吉米·卡库里斯 著
(美) 乔纳森·费斯特 编
孔宏伟 译

Jimmy Kachulis

Edited by Jonathan Feist

当代流行音乐教育与教材委员会

中央音乐学院	张小夫	中国音乐学院	孔宏伟
上海音乐学院	朱 磊	四川音乐学院	杨士春
天津音乐学院	刘柱喜	武汉音乐学院	刘 健
沈阳音乐学院	吕常伟	星海音乐学院	陶一陌
西安音乐学院	梁红旗	南京艺术学院	王建元

(排名不分先后)

图书在版编目 (CIP) 数据

流行歌曲写作 . 和声 / (美)卡库里斯著;孔宏伟译 . — 北京 : 人民音乐出版社, 2010. 8
ISBN 978-7-103-03792-8

I. ①流… II. ①卡… ②孔… III. ①流行歌曲-歌曲作法 IV. ①J614. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 056579 号

统 筹: 赵雨童
责任编辑: 杨 旭
责任校对: 颜小平

伯克利出版社拥有翻译权, 于 2010 年出版

海伦德出版公司 出版发行
人民音乐出版社

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销
北京美通印刷有限公司印刷

635×927 毫米 8 开 28.5 印张

2010 年 8 月北京第 1 版 2010 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1-4,000 册 (附 CD 1 张) 定价: 75.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

CD 音轨内容

第一章 律动创作

1. 三段律动
2. 律动重复

第二章 和弦色彩与歌词故事

3. 大三和弦 / 律动
4. 小三和弦 / 律动
5. 强力和弦 / 律动
6. 七和弦 / 律动
7. Dmin/Dmin7
8. A/Asus2
9. A13 律动 《名流》(Celebrity)
10. Amin/Amin(sus) 《黑暗》(Darkness)

第三章 调式的色彩

11. C 大调音符与和弦
12. C 大调 I - IV
13. a 小调音符与和弦
14. a 小调 Imin - $\flat$ vii
15. G 混合利底亚调式的音符与和弦
16. G 混合利底亚调式 I - $\flat$ VII
17. D 多利亚调式的音符与和弦
18. D 多利亚调式 Imin7 - IV7
19. C 布鲁斯调式的音符与和弦
20. A 布鲁斯 I7 - IV7
21. 借用类型
22. 借用根音
23. 副属和弦
24. 《她翩翩起舞》(She Moves, She Grooves)
25. 《甜蜜的爱曼达》(Sweet Amanda)

第四章 强力和弦的进行

25. 大调中强力和弦的进行
27. 大调练习
28. 小调中强力和弦的进行
29. 小调练习
30. 混合利底亚调式练习

31. 多利亚调式练习
32. 布鲁斯 :I - $\flat$ III - IV
33. 十二小节布鲁斯
34. 《你的，我的，我们的》(Yours, Mine, Ours)
35. 《我想要你》(I Want You)

第五章 和弦进行的节奏变奏

36. 节奏变奏 I - IV
37. 多利亚节选(4小节)
38. 和弦节奏 I - IV - V
39. 和弦节奏 E 混合利底亚
40. 和弦进行 I - IV - V
41. 混合利底亚调式的和弦进行
42. 《过山车》(Roller Coaster Ride)
43. 《驶过边缘》(Driving Me Over the Edge)
44. 《一条路》(One for the Road)

第六章 和弦进行的音高变奏

45. 减
46. 增
47. 替换
48. 持续音
49. 《谎言》(Lies)
50. 《总是最后才知道》(Always the Last to Know)

第七章 和声与旋律

51. 《爱》(Love) (四种和弦)
52. 《爱》(四种色彩)
53. 《心》(Heart) (无和弦)
54. 仅旋律乐句
55. 《我从爱中学到了很多》(I Learned a Lot about Love) (八种和声变奏)
56. 主歌 / 副歌 (无和弦)
57. 主歌 / 副歌 变奏 1
58. 主歌 / 副歌 变奏 2

第八章 家与离家

59. 大调完全终止
60. 小调完全终止
61. 布鲁斯完全终止
62. 混合利底亚完全终止
63. 大调半终止
64. 大调虚伪终止
65. 变格终止

66. 混合终止
67. 《现在你得走了》(Now You've Got to Go)
68. 主歌
69. 两段副歌
70. 桥段
71. 主歌 / 副歌 1
72. 主歌 / 副歌 2
73. 主歌 / 副歌 / 桥段

第九章 转 调

74. 平行调
75. 关系调 1: 小调 到大调
76. 关系调 2: 大调 到小调
77. 惊叹调
78. 段落中的转调
79. 段落间的转调

鼓的伴奏录音

利用这些鼓的伴奏录音进行每课的写作练习:

80. 节奏录音 1
81. 节奏录音 2
82. 节奏录音 3
83. 节奏录音 4
84. 节奏录音 5
85. 节奏录音 6

序 言

本书是为那些掌握了一些和弦知识，并想要学习如何运用它们来创作歌曲的词曲作家设计的。本书为《流行歌曲写作：旋律》一书提供了和声写作的基础。

和声是现代歌曲的精华部分之一。在歌曲写作中，和声的运用源自两种不同的途径：一种源于非洲，另一种源于欧洲。

非洲人所创作的和弦进行是一种循环往复的、带有节奏或律动的音乐感觉，本书的第一至第五章中介绍了这种和弦的进行。这种方式以调式的基本色彩与律动的节奏，共同烘托出了歌词故事的整体氛围。

欧洲人创造了和弦的各种类型（大和弦、小和弦等），以及我们使用的大部分调式，本书的第二、第三章中介绍了这些内容。

传统和声还提出了这样的概念：和弦在调式中被划分为“家”或“离家”的两种进行。这种划分强调了和弦趋向于主和弦的行进，即向“家”的移动倾向，这样的和弦进行可以对歌词或旋律乐句进行润色。本书的第四、第七至第九章中包括了这些内容。

现代流行音乐是将这两种和声途径的有效结合，形成了欧洲与非洲和弦的混合体。体会这种类型的功效，可能会有助于你在写作歌曲的过程中找到自己的创意。

感谢

感谢下面所有的人：

伯克利出版社的黛比·卡瓦莉尔，感谢她完成了本书的初版工作，同时也感谢她对本书编写工作中提供的各种方式的支持。自始至终，她的创意和想法对完成本书都起到了极其重要的作用。

伯克利出版社的乔纳森·费斯特，他的深刻见解对该系列丛书的主题结构、焦点课题，以及写作风格都有莫大的帮助。该系列丛书的成功在很大程度上归功于他不断创新的投入。

伯克利出版社的苏姗·婕迪尤倜斯，感谢她抽出额外的时间阅读了本书，并提出了重要的修改建议。

杰克·派瑞克恩，现为伯克利大学歌曲写作系主任，感谢他对歌曲创作的深刻见解。作为《歌曲写作中的旋律》一书的作者，他的写作曾鼓励了无数的作曲人，并提升了他们的写作技巧。

帕克·帕蒂森，伯克利大学歌曲写作系教授，感谢他在伯克利大学全面启动歌曲写作项目，感谢他对歌词结构和内容的深刻见解。他所著的关于歌词写作的书，是国内外很多音乐人的灵感源泉。没有他的灵感和贡献，我们为教授歌曲写作所做的一切都是不现实的。

约翰·奥德里奇，伯克利大学歌曲写作系副教授，他的鼓励以及对本书写作内容的见解，一直令人感到敬佩。

安迪·克斯、卡洛琳·格洛德及马特·普莱尔，感谢他们的精彩演奏以及录音制作，他们为这个项目的成功做出了贡献。

感谢我所有的学生——过去的、现在的以及未来的，他们给予我的信任是对一个教师的信任。我希望他们知道，我从他们身上所学到的，远远多于他们从我这里所学到的。

对我最重要的是安妮和玛利亚·特雷西，感谢她们的爱和理解。没有她们，这一切都是不可能的。

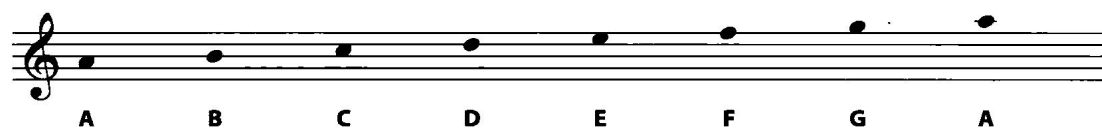

基础知识

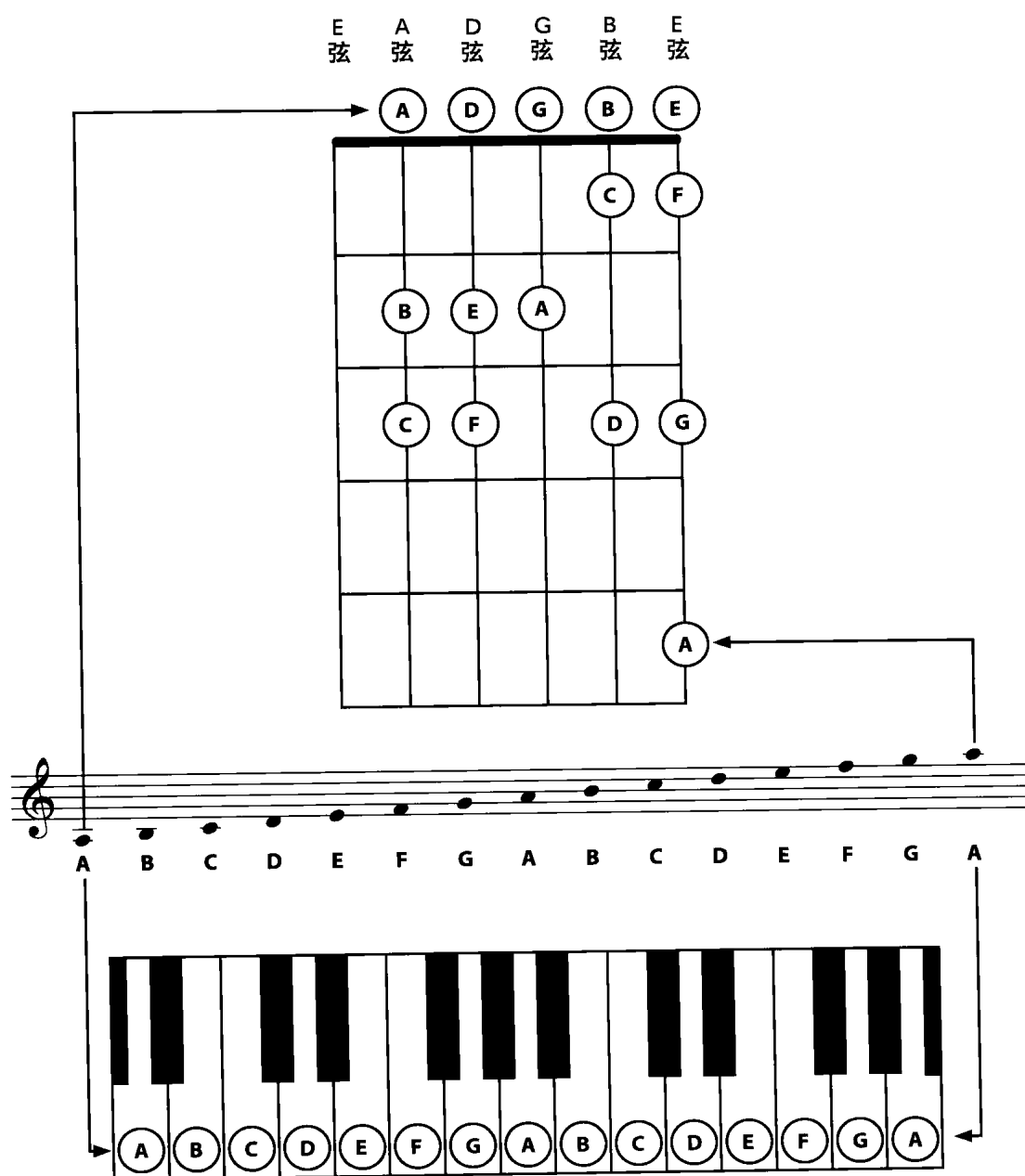
为了更有效地利用本书，你应该了解以下的音乐概念。

音 名

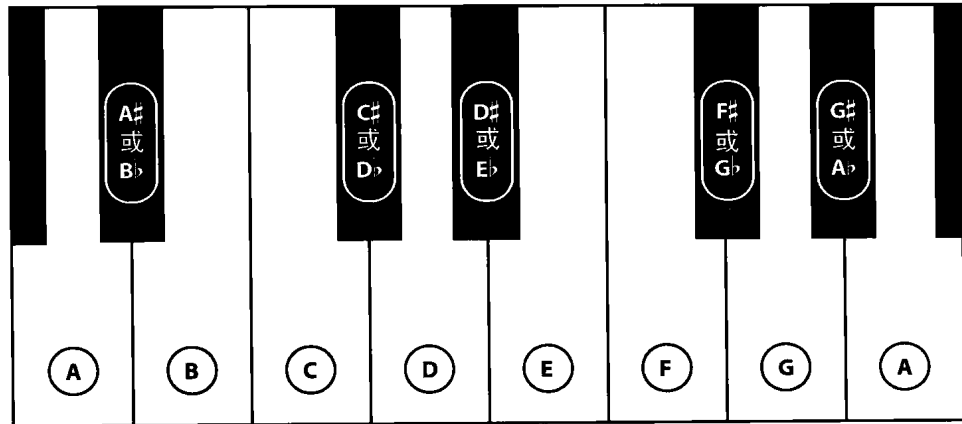
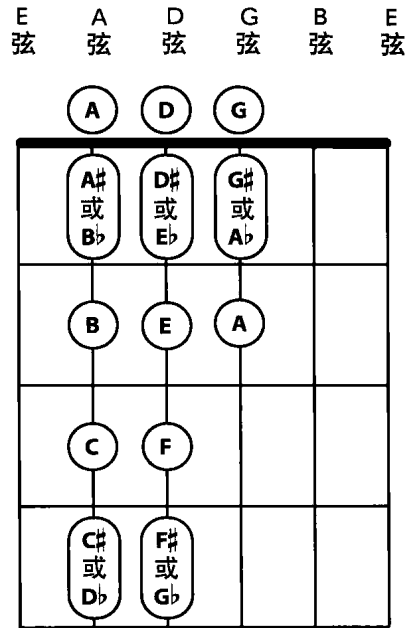
音符是以字母表中的前七个字母为命名，即从 A 到 G。它们经常以图表的形式出现在乐曲中。

下面，你可以看到音名与吉他和键盘是怎样联系在一起的。以下展示了两个八度的音阶（音区）。

在这些基本字母之间的音符上标示了升号(♯)或降号(♭),这取决于实际情况。这些记号可以通过一个还原号(♮)予以取消。下面图表标示出了同一音高的不同音名。在一个八度中,一连串所有的十二个音符,被称为“半音阶”。

调 号

调号表明了一段旋律的调式，并标明音符的升或降。线、间上调性的临时升降记号会影响旋律中所有的音符，除非有一个还原号。以下是本书中所使用的调号。

和 弦

所有和弦都有三个明确的特征：根音、类型^①，以及增加的音符。

■ 根音是音名 (A、B $\flat$ 、F $\sharp$)。

■ 类型包括大三和弦、小三和弦 (min)、减和弦 ($\circ$) 以及增和弦 (+)。在本书中，我们将小三和弦缩写为“min”。你也可能会看到以小写的“m”或半字线 (-) 为标记的情况。

■ 增加的音符是任意音位上的音名 (7、9、13)。

和弦由以下三部分命名，例如：

Amin a 小三和弦有一个根音 a，小三和弦类型，没有增加的音符。

C C 大三和弦有一个根音 C，大三和弦类型，没有增加的音符。(在本书中，当描述和弦类型时，我们通常省略词语“大和弦”。)

B $\flat$ 7 B $\flat$ 7 有一个根音 B $\flat$ ，大三和弦类型，以及一个增加的七音。

Emin7(9) Emin7(9) 有一个根音 e，小三和弦类型，以及增加的七音和九音。

本书中的大部分范例运用了大三和弦与小三和弦，并以不同的音符叠加在其上方。

移 调

移调意味着改变一首歌曲的调式。移调可以使歌曲更为容易地弹奏或演唱。

歌曲从一个调式到另一个调式的移调很简单：

- 等距离移动所有和弦的根音。
- 新根音产生的和弦须与原和弦的类型相同。

如果你觉得移调有困难，请尝试使用此图表。例如，让我们对“B $\flat$ - Gmin7 - Cmin7 - F7”的进行来转调，并使其更容易弹奏。我们首先选择第一个和弦 (B $\flat$)，然后按照如下步骤类推：

A	A $\sharp$	B	C	C $\sharp$	D	D $\sharp$	E	F	F $\sharp$	G	G $\sharp$	A	A $\sharp$	B	C	C $\sharp$	D	D $\sharp$	E	F	F $\sharp$	G	G $\sharp$	A	A $\sharp$	B	
	B $\flat$		D $\flat$	E $\flat$		G $\flat$	A $\flat$	B $\flat$		D $\flat$	E $\flat$	G $\flat$	A $\flat$	B $\flat$		D $\flat$	E $\flat$	G $\flat$	A $\flat$	B $\flat$		D $\flat$	E $\flat$	G $\flat$	A $\flat$	B $\flat$	
		O																									
			T																								

1. 在图表中找到第一个和弦的根音。在我们举例的进行中，和弦的根音是音符 B $\flat$ 、G、C 以及 F。在图表中定位出第一个和弦的根音 (B $\flat$)。在上面图表中的“O” (原先的) 表示它的位置。

2. 锁定移调目标。让我们将这个 B $\flat$ 和弦移调至 C，以便能够更好地弹奏它。在图表中用“T” (移调) 标志 C 和弦。

3. 计算距离。在这个例子中，C 在 B $\flat$ 向右移动两个点处。这相当于在吉他上高两品，在钢琴上升高两个琴键，或在半音阶中升高两个半音级。

4. 将其他和弦转调。将其他所有和弦移动相同的距离——在本例中，即向右移动两个点。它们的变化如下：

- B $\flat$ 变成 C
- G 变成 A
- C 变成 D
- F 变成 G

5. 将和弦类型与增加的音符还原到根音上，这样移调后的和弦进行更容易弹奏。

原先的进行： B $\flat$ - Gmin7 - Cmin7 - F7

移调后的进行： C - Amin7 - Dmin7 - G7

“附录”中展示的音符表以及吉他图，展示出了各种调式色彩中所有可能出现的十二种移调后的和弦。现在，让我们来谱写一些歌曲吧。

概述

流行歌曲写作：和声

流行歌曲写作系列丛书适用于各种水平的流行歌曲作者——从那些不懂音符的初学者，到那些正在寻求新动机为他们作品增色的专业作曲家。本系列丛书的每本书均列示出了写作歌曲的一系列工具及实践练习题，这些工具、范例、练习题都建立在当今流行金曲的基础上。

这种新的歌曲写作的教学方法基于运用你的听觉来写作。它使歌曲写作变得简单、有趣，而且直观。总的来说，我们的写作有两个主要目标：其一，使你能够创作出五种最常见的调式色彩中的和弦进行以及律动。其二，使你能够运用和声来表达歌词中的内涵。

学习运用这些工具和技巧，将对你的写作产生深远的影响。在完成这些课程后，你将能够：

- 创作出你所学到的任意和弦进行的变奏。
- 创作出能够捕捉到歌词故事感觉的和弦进行。
- 创作出能够满足听众期待的和弦进行——甚至是令他们吃惊的和弦进行。
- 运用和弦进行来突出你的歌曲主题。
- 将你的动机发展成为完整的歌曲段落。
- 创作出相互协调的歌曲段落，并使其具有对比性，使动机听起来具有新鲜感。

研究这套丛书，不要仅仅只是阅读它们。做好文中的练习将有助于你真正掌握各种写作技法，便于你运用这些技法来表达你的感觉。歌曲写作就像学习一种语言一样。首先，你要学习掌握语言的工具——词语，以及将词语放在一起创作出能够表达动机的句子。然后，尝试运用歌曲写作的方法和技巧，创作出能够表达动机的歌曲。通过这种方式，你就建立起了一个动机的“内存库”，当你想表达你的感受时随时可以拿来使用。

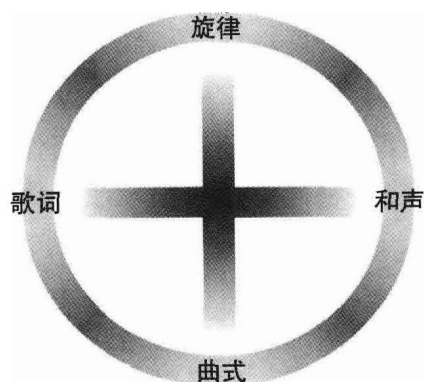
通过本书，你将学习到耳熟能详的流行金曲中的和弦进行，同时也将学到在此和弦进行上如何创作你自己的和弦变型。本书以流行金曲为起点，教授你学习专业作曲家写作的方式：借鉴各种渠道的成功元素，然后将其改造成独一无二的新作品。这种方法为你的新动机提供了一个坚实的基础。

本书中每一课都介绍了一些歌曲写作的工具，并将运用到这种工具的各种不同风格的歌曲一同列示出来。通过录音和歌曲大全来学习这些歌曲或同类的歌曲，将为你建立起自己歌曲写作工具的内存库。

尽管一首歌曲的创作灵感可能来自于你的内心，但是能够创作出一首歌曲靠的是写作技巧。不断磨炼你的歌曲写作技巧，你的表达能力也将随之得到提高。

歌曲写作

歌曲是由如下四个方面发展而来的：旋律、和声、曲式和歌词。当你创作一首歌曲时，你将致力于这四个方面，并不断在它们之间转换——和弦进行的动机也许会为你带来一段旋律，一段歌词也许会为你带来关于曲式的创意。

这本书是关于和声写作的教材，因此在你做书中的练习时，和声应该是你首要的关注点。在完成本书的学习后，你可将对和声的注意力再平衡分散到其他的各个元素上。《流行歌曲写作：和声》将致力于提高你创作和弦进行的能力，而流行歌曲系列丛书中的另一些书将提高你作曲的其他层面的能力。

和声写作

和声在歌曲写作中包括五个方面：和弦、调式、节奏、歌词和旋律。尽管本书的练习题通常每节课仅针对某一个方面而进行，但当你在写作自己的歌曲时，很可能要同时处理多个方面的问题。

如何使用这本书

本书中的每一章都介绍了一种不同类型的和声工具，并且设制有两组课程。“动机”课程（A部分）介绍了创作和弦或和弦进行动机的方法。“歌曲段落”课程（B部分）帮助你将这些动机发展成歌曲或歌曲段落。本书中的每课都介绍了一种工具，并提供了运用到此种工具的流行金曲示例，展示出了如何运用这种工具，并以随后提供的一系列练习题来帮助你强化使用这种工具。最后，你会在CD伴奏中听到这种工具在歌曲中的应用。同时，CD提供的鼓的录音，还可以为你演练你所创作的和弦进行或歌曲进行伴奏。

你要学会在每章的“歌曲段落”课程中，发展在“动机”课程中所创作的动机。我建议你使用一台录音机或音响记录，当你练习你的动机和歌曲时，可任意使用你自己的节奏录音。如果你弹吉他或键盘，你可以运用与录音中不同的和弦进行。

本书的每一课都将探讨如何运用这些歌曲写作工具的方法。这可能会要求你创作一段律动，选择一种能够烘托出歌曲整体情感的调式，或运用和声来突出某段特定的歌词。

本书的每一课都遵循由两部分组成的格式：先提出某个理论，然后再让你练习。同时，还设有听力练习，你可以一边听，一边尽可能地跟随音乐的符号进行律动。因为本系列丛书的学习是基于运用你的听觉，所以你不需要通过符号来学习这些工具，但要去关注你所听到的符号的感觉。这是阅读音乐最简单的方法。阅读歌词将帮助你定位音乐的感觉。

当你聆听完毕后，可以跟着每段录音进行弹奏，通过练耳并体会这种和声工具。在音频范例后是关于这种工具音乐效果的讨论，即它对歌词情感内容的影响和它的常见用法。

练习

每课中的练习都分四个等级。在每一课中至少要做一個级别的练习。过后，再温习一遍书，并尝试其他等级的练习。这些不同级别的练习是为不同水平的作曲家所设计的，当你成长为一名歌曲作家时，你可以不同的方式使用这本书。下面是对不同级别练习的释义：

“练习”是演练和声工具最简单的形式，它们非常适合歌曲写作的初学者。在这个级别的学习里，你可通过改写示例的某一个方面来学习这种工具。

“重新编排流行金曲”将带你进入作曲家是如何写作歌曲的真实范例。你可选择一首你所熟悉的，并且是运用了这种和声工具的歌曲，然后重新编排它。这是专业人士写作歌曲的最常见方式！我们可以从一首现有的、我们都喜爱的歌曲中提取一个小动机，然后试着模仿它的风格，并将其作为具有

我们自己独特个性的歌曲的一个起点。

有时词、曲作家可以一起工作，一位专注于旋律，而另一位致力于和声。而“创作你自己的旋律”是供那些可以独立创作旋律的作曲家练习的。这些练习将帮助你为本书中所研究的和弦进行添加旋律。

“歌曲写作”这个练习是给那些更有经验的作曲家根据所探讨的和声工具创作出完整歌曲的机会。尽管课程是以简单的音阶与和弦为基础的，但是你可以将这些和声工具应用在更为复杂的题材上。在这一级别的练习中，你可以通过运用这一课中的和声工具创作出完整的歌曲，同时也会得到一些创作歌曲对比段落的提示。

做能够激起你兴趣的任何等级的练习。你所选择的练习级别可能取决于你的技巧水平，你的心情，或你时间的多少。但重要的是，一旦你学习了这些和声工具，就尽快加以练习。当遇到写作障碍时，你可查阅此书找出尽快解决问题的办法。

当你学习这些和声工具时，思考一下歌曲的歌词讲述的是什麼故事，并且这些工具又如何为歌词提供了支持。当然，和声的最终目的是为了渲染歌曲的情感影响力。体会一下，这些工具怎样能有助于支持你的歌词，又怎样使它们对你更加的有用。

每个歌曲作家都是独一无二的，你应以自己的方式运用这些和声技巧。最后，希望你将能够不假思索地运用这些技巧，并且只用你的听觉来写作。

祝你好运！

吉米·卡库里斯教授
伯克利音乐学院