

SOLO JAZZ PIANO

BERKLEE PRESS

Solo Jazz Piano

The Linear Approach

爵士钢琴独奏教程

低音的线性技术

PEOPLE'S M

人民音乐出版社

[美] 奈尔·奥尔姆斯泰德 著
任达敏 译

Neil Olmstead

BERKLEE PRESS

Solo Jazz Piano

The Linear Approach

爵士钢琴独奏教程

低音的线性技术

Berklee Media

Associate Vice President: Dave Kusek
Director of Content: Debbie Cavalier
Business Manager: Linda Chady Chase
Technology Manager: Mike Serio
Marketing Manager—Berkleemusic: Barry Kelly
Senior Designer: David Ehlers

Berklee Press

Senior Writer/Editor: Jonathan Feist
Writer/Editor: Susan Gedutis
Production Manager: Shawn Girsberger
Marketing Manager—Berklee Press: Jennifer Rassler
Product Marketing Manager: David Goldberg
Production Assistants: Dan Chen and Louis O'Choa

[美] 奈尔·奥尔姆斯泰德 著
任达敏 译

Neil Olmstead

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

Visit Berklee Press Online at
www.berkleepress.com

DISTRIBUTED BY

HAL•LEONARD®
CORPORATION

7777 W. BLUEMOUND RD. P.O. BOX 13819
MILWAUKEE, WISCONSIN 53213

Visit Hal Leonard Online at
www.halleonard.com

Copyright © 2003 Berklee Press. All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the prior written permission of the Publisher.

Printed in the United States of America

11 10 09 08 07 06 05 04 03 5 4 3 2 1

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

当代流行音乐教育与教材委员会

中央音乐学院 张小夫
上海音乐学院 朱 磊
天津音乐学院 刘柱喜
沈阳音乐学院 吕常伟
西安音乐学院 梁红旗

中国音乐学院 孔宏伟
四川音乐学院 杨士春
武汉音乐学院 刘 健
星海音乐学院 陶一陌
南京艺术学院 王建元

(排名不分先后)

图书在版编目 (C I P) 数据

爵士钢琴独奏教程 / (美) 奥尔姆斯泰德著; 任达敏译. — 北京: 人民音乐出版社, 2014.8

ISBN 978-7-103-04320-2

I . ①爵… II . ①奥… III . ①爵士乐—钢琴—奏法—教材 IV .
① J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 013802 号

责任编辑: 刘 滢

责任校对: 王 珍

人民音乐出版社出版发行

(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 39.5 印张

2014 年 8 月北京第 1 版 2014 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,000 册 (附 CD 1 张) 定价: 99.00 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) 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

此书献给我的母亲瓦莱丽·蒙哥马利 (Valerie Montgomery), 我万分敬佩并且深爱着她, 感谢她对我的音乐事业的一贯支持。

前 言

对于钢琴即兴演奏者而言,深刻理解根音、低音以及转位的和弦关系至关重要。通过对和弦关系的理解,通过对以根音为基础构成的和弦所拥有的强大内涵及调性引力的理解,以及通过对根音所生成的和声泛音的理解,我们会有很多收获。奈尔·奥尔姆斯泰德 (Neil Olmstead) 的优秀著作以引人入胜的方式细致地展示了调性和声的丰富色彩和视野。他通过对几乎所有风格,及不同难度的低音线条的运动,阐释了这种和声的基本原理和旋律的复杂性。

本书为即兴演奏的初学者提供了一种循序渐进的爵士乐钢琴独奏的即兴方法。它也能对那些已经在和弦序列 (chord changes)、多种续进及常规曲目方面掌握了一定知识的具有较高程度的思考者提供帮助。对于具备基本技巧的任何钢琴手而言,奥尔姆斯泰德的许多迷人课程立即就可以学会。某些材料会需要更多练习——特别是涉及钢琴演奏技术,以及对在钢琴所具有的似乎无尽的音响潜力中所固有的、各种调性可能性的理解时 (例如,持续音以及和声的重新配置)。但是,任何钢琴手都将会从奥尔姆斯泰德设定的学习之旅中获益。

奥尔姆斯泰德这本著作中最重要的、具有整体特性的,就是讲述了通过理解键盘低音线条进行的方式,使你 and 声的旋律线语言得到丰富和扩展。这些概念可以被转用到其他乐器,诸如低音提琴,也可以被用作管弦乐的作曲手段甚至更大规模的调性发展手段。独奏钢琴的即兴演奏遵循这种模式,但它也只是个起点。

正是拥有这样一种见解,再加上奥尔姆斯泰德条理清晰的阐述——他总是避免冗长的文字说明和对新词语的偏爱,等等——因此,该书的内容言简意赅。对于认真的学生而言,该书的材料一定是具有启发性的,促进学习者对问题进行更加深刻的探讨与理解。调性和声的宇宙、旋律发展的神秘规则以及作曲的基本概念,均通过低音线条现象的揭示而得到了梳理。在这部全面论述独奏爵士乐即兴演奏的著作中,低音线条现象得到了奇妙的揭示。

〔注〕威廉·托马斯·麦金利

威廉·托马斯·麦金利 (William Thomas McKinley) 是作曲家、钢琴家和教育家。他曾经和许多音乐家共同演奏或为他们作曲,包括加里·伯顿 (Gary Burton)、埃迪·戈梅斯 (Eddie Gomez)、米罗斯拉夫·维托斯 (Miroslav Vitous)、斯坦·盖茨 (Stan Getz)、乔·洛瓦诺 (Joe Lovano)、约翰·斯科菲尔德 (John Scofield) 以及罗伊·海恩斯 (Roy Haynes) 等等。他和夫人马琳现居住在马萨诸塞州的北部海滨。

致 谢

我要感谢下列人士,他们对本书作出了重要贡献。

黛比·卡瓦莉尔 (Debbie Cavalier), 伯克利传媒数据部主任, 感谢她的全力支持和鼓励。

乔纳森·费斯特 (Jonathan Feist), 伯克利出版社的资深作家和编辑, 感谢他对本书内容的完整性分析和结构组织方面的帮助。

伯克利出版社的工作人员, 感谢他们在手稿的校订方面所做的工作。

桑迪·勒滕德 (Sandy Letendre), 感谢他提供的图片技术的支持。

基恩·麦肯纳和斯科特·麦肯齐 (Jean McKenna O' Donnell and Scott McKenzie), 感谢他们提供了戴夫·麦肯纳的资料。

威廉·托马斯·麦金利 (William Thomas McKinley), 感谢他的富有思想性的评价和前言。

我的《钢琴演奏者对位化爵士乐即兴演奏》 (*Contrapuntal Jazz Improvisation for Pianists*) 课程的学生, 感谢他们细心的记谱和演奏。

伦尼·特里斯特拉诺 (Lennie Tristano), 感谢他的不变的音乐信念和音乐的完美, 特别是《c小调综合体》 (c Minor Complex) 的演奏, 正是该演奏启发了本书的历程。

戴夫·麦肯纳 (Dave McKenna), 感谢他在数百首曲调上演奏的令人愉悦的深沉的摇摆乐, 这些演奏鼓舞了我和我的学生, 使我们认识到“这是可以做到的!”

我的夫人唐娜·奥尔姆斯泰德 (Donna Olmstead), 感谢她为本书的写作过程中所提供的支持和她的耐心。

导 论

对位化的爵士乐即兴演奏

“对位化的爵士乐即兴演奏”的意思是在爵士乐的环境中，同时即兴演奏多个音乐线条。一般情况下，这种即兴包括左手演奏的低音线条和右手的旋律或即兴演奏的线条。这种演奏可以由和弦序列之上的爵士乐曲调构成，也可以是回避具体形式的纯粹自由流动的即兴演奏。无论何种方式，它是一种线性织体，包含了所有的节奏、和声以及对位的奇妙可能性。

历史回顾

伦尼·特里斯特拉诺 (Lennie Tristano) 是与其密纹唱片《陷入旋流》(*Descent Into the Maelstrom*, 1952) 和《新生的特里斯特拉诺》(*The New Tristano*, 1962) 为代表，成为这种风格的创立者。后一张唱片包含了伦尼演奏的常规爵士乐曲目，以及出色的自由即兴。后来的唱片还包括1965年的《哥本哈根音乐会》(*Concert in Copenhagen*) 和在不同CD中发行的录音作品。伦尼的音乐特点是节奏独特而且具有复杂的理性思维，这种特点已经被证明是爵士乐发展的推动力。

波士顿钢琴家戴夫·麦肯纳 (Dave McKenna) 在节奏方面可以看成是伦尼的参照面。他的独奏钢琴织体也基本上是对位化的，但带有更传统的摇摆感。戴夫的许多独奏和二重奏录音都包含了具有浓厚摇摆感的漫步低音 (walking bass)，这些漫步低音成为这一风格的美妙实例，其具有强劲动力的右手即兴演奏深深地植根于比波普 (bebop) 传统。麦肯纳的独奏和二重奏唱片不仅是多元化的，而且还植根于这种演奏传统。

其他以这种对位风格录制唱片的钢琴家还有艾伦·布罗德本特 (Alan Broadbent)、康尼·克罗瑟斯 (Connie Crothers；艾伦·布罗德本特均为特里斯特拉诺的学生)、特特·蒙特柳 (Tete Monteliu)、肯尼·巴伦 (Kenny Baron) 和戴安娜·克拉尔 (Diana Krall)。在奥斯卡·彼得森 (Oscar Peterson) 和比尔·埃文斯 (Bill Evans) 的唱片中，我们也能找到一些在独奏与二重奏环境中演奏的绝妙的低音线条。

今天，我们能够在合奏的背景中看到更为明显的、对位化即兴演奏的应用。布拉德·梅尔豪 (Brad Mehldau)、肯·沃纳 (Ken Werner) 和基思·贾勒特 (Keith Jarrett) 等钢琴家常常会用左手演奏出清晰和独立的低音线条，这些线条与传统的高声部的即兴线条形成对比。

附录B“录音作品目录”中列出了一些采用该风格的经典录音，我建议你在学习这些技术的时候去听一听它们。

关于本教程

这种以对位手法讲授爵士钢琴演奏的方式，已经过多年实践的提炼，并在伯克利音乐学院 (Berklee College of Music) 为数百位钢琴演奏者开过课。《爵士钢琴独奏教程》就是这种方法的总结。每一章均包含一系列分级内容，它们有助于开发以对位方式的即兴演奏所需要的语言。左手的语汇、右手的和弦、独立性练习以及有关改编和即兴演奏的概念均有详细论述。“上篇”复习了和弦的诠释法。“中篇”开启了对位的

内容。以二分音符的低音线条为起点，你会建立起你的节奏独立性和灵活性的感觉，然后就可以转向更为复杂的漫步低音线条。“下篇”的题目有左手动机装饰法、持续音、多声部即兴演奏、节拍转换和动机发展。

虽然本教程触及了和声、伴奏、独奏发展以及其他即兴演奏技术，但其核心论述的是钢琴独奏者的对位化技术。

如何使用本教程

每一章均从即兴演奏的某种理论或技术的探讨开始。这些探讨均得到实际练习的支撑，比如，“箭头示意谱” (arrow sheets) 会通过应用该技术的思维过程而为你提供指导。在这些练习之后会出现曲调练习，这些曲调是以爵士乐常规曲目的和弦续进为基础。这些曲调通常以两种不同方式出现。“练习曲” (Etudes) 是通篇写出的练习曲，它们都建立在不同的爵士乐常规曲目的基础之上。每个音符都写在谱子上，它们可以作为对前面提出的概念加以应用的完整样板。“主旋律谱” (lead sheets) 只显示旋律与和弦序列，它们是爵士乐演奏者实际所读乐谱的典型代表。你可以为这些曲调自创低音线条、伴奏部分、即兴演奏和改编。随书的CD提供了应如何正确解读这些主旋律谱的实例。同时，我希望你也要研究原始曲调。

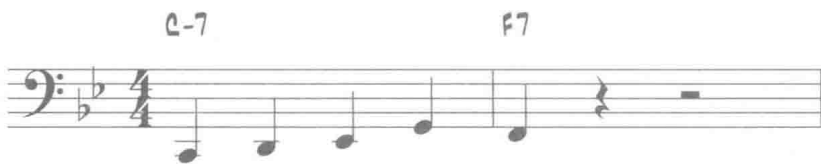
动 机

低音线条“动机” (“motives”，即短小的旋律乐思) 是左手语汇的主要源头。它们起源于在爵士乐传统中经常得到使用的旋律型。它们在理性方面并不复杂，是“功能性的” (functional)，它们可以在不分散演奏者对右手创造性即兴演奏的注意力的同时，允许低音线条有逻辑的从一个和弦进行到下一和弦。你应该像记忆和弦声部构成那样把这些动机记住，只有这样，你才能在演奏一个曲调的整体和弦续进的时候，使“你的手指”言之有物。

如果你学习下列线条，有可能会想，(例如) 为何是这个特别动机得到推荐：

……如果使用这个动机可以吗？

它们均为从C-7进行到F7的有效的音乐进行。但是，第一个动机更巧妙而且不那么程式化，所以更受青睐，因为这个线条无需音响上的连续 (即如果该动机得到重复) 就可以发挥作用。

如何区分钢琴的低音线条与弦贝司的线条

钢琴的低音线条与弦贝司 (“string bass”，即低音提琴——译注) 线条之间的区别在于，钢琴的音响是

清晰的,它不会完全与这种传统低音乐器的微妙音响混合。因此,以这种方式探讨的低音动机和以贝司的方式探讨的低音动机稍有不同。例如,贝司手可以摆脱大量分解和弦的演奏,在钢琴上演奏分解和弦的低音线条很容易让人感到乏味和厌倦,这种奏法更像是“肖邦风格”,而不是爵士乐的特色。

音 区

此外,低音线条的音区也很重要。弦贝司的实际音响比记谱法低一个八度,而且在几乎所有的八度里均可产生适合的音。但是,钢琴的低音线条很容易演奏得过高。因此,我建议你演奏的低音线条应该比你最初感觉的那个低音线条更低才正常。这种音响深度对于右手的线条也很重要。当只有两个声部发声时,钢琴的次中音区会填补上部泛音而且会极大地美化织体。伦尼·特里斯特拉诺和戴夫·麦肯纳均在低音和次中音音区演奏他们的独奏,有时从不触及中央C上方的C音。

必备的基础

如果具备以下的基础,掌握这种概念的学生将会在对位化的即兴演奏中获得更强的自信心和驾驭能力:

- 能够阅读钢琴大谱表乐谱(见那些练习曲);
- 对爵士乐和弦的构造和名称有基本的认识(见第一章);
- 对比波普钢琴风格拥有听觉概念(见附录B);
- 具备爵士乐曲目的基础知识;
- 对爵士乐的术语、音阶和调式有足够的了解;
- 最重要的是,具有加强和探索对位化爵士钢琴独奏技术可能性的热切愿望。

享受本教程的乐趣吧。我希望它能够启发你演奏出更具创造性的独奏乐段。

目 录

CD乐曲目录	II
前 言	III
致 谢	IV
导 论	V
上 篇 和 弦	1
第一章 基础和弦理论	2
第二章 和弦延伸音	11
中 篇 低音线条	33
第三章 二分音符动机	34
第四章 从慢曲到摇摆乐	45
第五章 漫步低音	55
第六章 线性动机	69
第七章 爵士圆舞曲	86
第八章 复合低音线条	103
第九章 低音线条的装饰	114
第十章 持续音	127
第十一章 布鲁斯及其他	144
第十二章 三和弦	155
第十三章 拉丁风格	164
下 篇 多声部即兴演奏	173
第十四章 向导音线条	174
第十五章 和弦外音	185
第十六章 中声部的旋律	200
第十七章 自由节奏	211
第十八章 自由旋律	222
第十九章 特里斯特拉诺技术	233
第二十章 节拍转换	243
第二十一章 动机发展与模仿	263
附录A 传 记	285
附录B 录音作品目录	286
附录C 调式与爵士音阶	289
附录D 线条独立性练习	291
术 语	300
作者介绍	304

CD乐曲目录

《就这么容易》(So Easily) 1

《可爱的海豚组曲》(Sweet Dolphin Suite) 2

《夜之游戏》(A Night At Play) 3

练习1. 转换节拍感 4

练习2. 转换节拍感 5

《红葡萄酒》(Cabernet) 6

《情深似海》(How Deep Is Emotion) 7

《凯尔之风》(Winds of Kyle) 8

《夏日飞行》(Summer Flight) 9

《怀尔德·比尔》(Wild Bill) 10

《冻雾》(Freezing Fog) 11

《埃文的喜悦》(Evan's Up) 12

《布鲁斯人的热汤》(Blues Man Soup) 13

《戴夫的喜悦》(Dave's Delight) 14

《焦烤》(Dark Roast) 15

《旧外套》(Old Coats) 16

《轻盈的劳拉》(Laura Lightly) 17

《道》(DAO) 18

《非凡特性》(Singularity) 19

《小丑的游戏》(Jester Play) 20

《奇异的紫罗兰》(Ultra Violet) 21

练习1. 套式转换 22

练习2. 节拍与套式转换 23

练习4. 从慢曲到 $\frac{12}{8}$ 拍感 24

练习5. 减慢速度 25

练习6. 减慢速度然后加快速度 26

《绿茶》(Green Tea) 27

《深挖》(Dig Deep) 28

上 篇 和 弦

和弦理论及其在音乐上的实际应用是爵士乐的核心。和弦为所有爵士乐常规曲目提供了背景,也为即兴演奏提供了和声框架。因此,对于学习爵士乐的学生而言,彻底学会和弦结构和语汇至关重要。

钢琴手的作用

在爵士乐里,钢琴手的作用就是通过演奏“和弦进行”(changes)为独奏(唱)者或他自己的独奏提供该曲调的和声支持。钢琴手必须熟练掌握多种“声部构成”(“voicings”,即和弦音的安排)技巧。

上篇探讨了爵士乐曲调中许多常见的和弦声部构成及和弦续进。也探讨了贯穿于和弦序列的“声部进行”(voice leading)问题,该论述有助于使你的和弦应用更具线性特质。

应全面练习所有这些初期的练习题。它们会加强你对爵士乐和声语言的熟练度,从而有助于你成为一名精湛的伴奏家和富于灵感的独奏家。

第一章 基础和弦理论

主旋律谱入门

理 论

爵士钢琴手通常会解读主旋律谱 (lead sheets)。主旋律谱只包含了旋律与和弦标记。钢琴手的职责就是诠释主旋律谱，从而构造出低音声部、和弦、旋律、编配以及节奏感等等。

无论你何时何地练习主旋律谱，都应该采用如下方式。

1.只演奏旋律。以下是个主旋律谱记谱法的例子。当你使用主旋律谱来创造你自己的改编曲时，先从单独弹奏旋律开始。

Step 1: Solo melody. The notation shows a single staff in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The melody consists of quarter notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. Above the staff are chord markings: G, E-7, A-7, D7sus4, and GMA7. The final measure has a whole rest.

2.演奏旋律和简单的低音声部。一旦你可以轻松弹奏该旋律，就可以增加一个简单的低音线条。要弹奏的最简单的低音线条就是和弦根音，根音只弹奏一次即可，把它保持住直到下一个和弦标记出现。

Step 2: Melody and simple bass line. The notation shows a grand staff in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The melody is the same as in step 1. The bass line consists of half notes: G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3. Above the staff are chord markings: G, E-7, A-7, D7sus4, and GMA7. The final measure has a whole rest.

3.演奏旋律、低音以及和弦内音。通过增加和弦音来为该旋律配和声。这种方式为旋律提供了更丰满的音响，并且更明显地体现了和弦性质。

Step 3: Melody, bass, and chord voicings. The notation shows a grand staff in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The melody is the same as in step 1. The bass line consists of half notes: G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3. Above the staff are chord markings: GMA7, E-7, A-7, D7sus4, and GMA7. The final measure has a whole rest.

4.在和弦序列之上演奏旋律。在右手弹奏该旋律的同时，左手弹奏和弦。

这种方式将为你提供旋律与和声的完整感，有助于你为该曲调创造自己的改编曲，为即兴演奏做好准备。本书的全部内容就是学习主旋律谱的开发技术。

解读和弦标记

要从主旋律谱学习一个曲调，你必须了解和弦。大多数爵士乐和弦都是建立在七和弦之上。虽然七和弦的标记还没有标准化，但它们都具有三种基本信息。第一，字母代表和弦的根音。第二，如果基本三和弦不是大和弦，那么，后面会跟随一个表明该三和弦性质以及应该使用何种七度的符号。第三，和弦标记中的数字（4、6、9、11和13）表示根音上方所用音符的音程。

下列图表显示了七和弦的一些常用符号和构造。

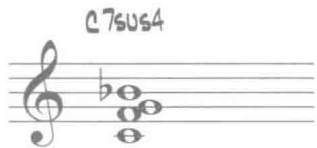
性质	简写	和弦标记	实例	构造
大七	Maj	Ma, Maj	CMaj7	大三/大七
小七	min	-, mi, min	C-7	小三/小七
半减七	min7(b5)	-7(b5), min7(b5)	C-7(b5)	减三/小七
大小七	dom	7	C7	大三/小七
增七	aug	+	C+7	增三/小七
减七	dim	○	C°7	减三/减七

弹奏下列的“和弦声部构成”（“chord voicings”，和弦音的安排），注意和弦标记。

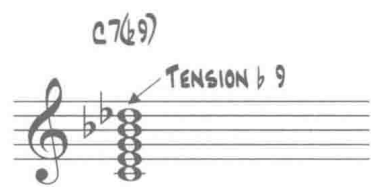

和弦附加音

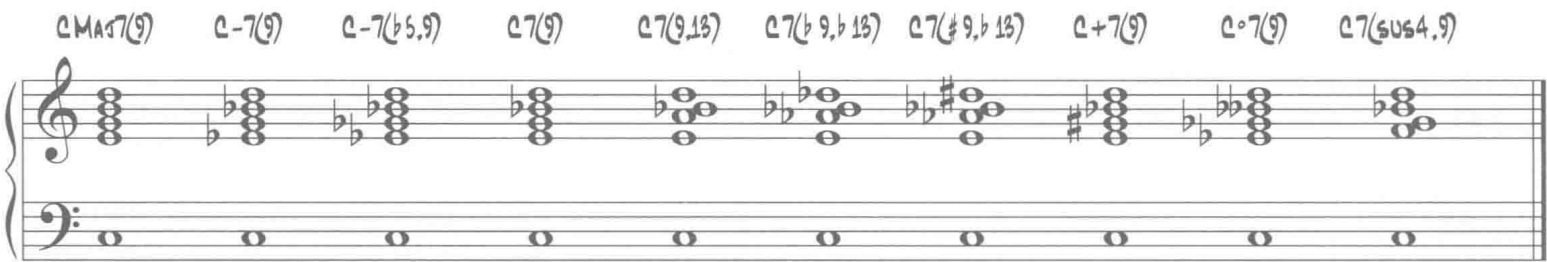
在属和弦的标记里可能会出现一个“4”，它表示挂留四度音。对于这类和弦，和弦的三度音被四度音替代，例如，C7sus4。

有些和弦包含了数字9、11和（或）13，这些数字表示给该七和弦增加额外的音。这些数字代表了该和弦根音上方的音程。这些音符被称作“延伸音”（tensions——即extensions的简写），而且常常出现在7之后，写在圆括号里，例如，CMaj7(9)。在大小七和弦里，这些数字前面也可以加上一个升号或降号，表示这些音是“变化”（altered）音，例如，C7(♭9)。

弹奏下列的和弦声部构成，观察所使用的延伸音。注意，9音代替了右手和弦中的根音，13音代替了属和弦中的5音。这种技术在第二章有更详尽的讨论。

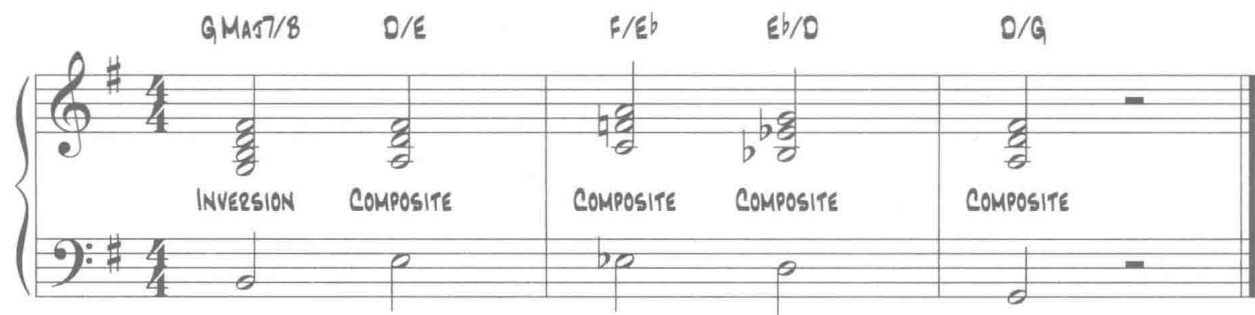

这个句子包含了以常见的诠释方式构成的三个大小七和弦。

“斜杠”和弦标记与转位

被一个斜杠（/）分开的两个和弦标记代表一个复合和弦（composite chord）或一个转位和弦（inverted chord）。斜杠之后的字母代表低音音符。例如，GMaj7/B这个标记可以解释为在低音音符B之上的GMaj7和弦。

伴 奏

在为其他乐手伴奏时，一般是右手弹奏和弦，左手弹奏低音线条。这种方式叫做“伴奏”（comping——即accompanying的简写）。

QMA57 E-7 A-7 D7b9b4 QMA57

在钢琴上，这些伴奏和弦的声部构成的音区一般位于中央C下方的D与中央C上方的^bB之间。

在构成伴奏时，你可以使用和弦中的任何音符。根音、3音和7音是必不可少的，但是，如果根音出现在你左手的低音线条里，你可以在你的右手声部构成中省略它，5音有时也被省略。在你的右手，可以用延伸音（9替代1，13替代5）替代这些被省略的音。

QMA57 E-7 A-7 D7b9b4 QMA57

“和弦谱”（chord chart）就像是主旋律谱，但它只标记和弦，没有旋律。斜杠（/////）的意思是“自创”

你的声部”。试着弹奏以下这些和弦并且即兴弹奏转位和节奏。

声部进行

当从一个和弦运动到下一个和弦时,应尽量减少声部间的跳进。要在两个和弦之间寻找共同音,但当某个声部必须改变时,应该运动到离下一和弦最近的音符。这种声部运动叫做“共同音声部进行”“common-tone voice leading”,即一般所说的“和声连接法”——译注)。一般说来,你应该尽量让和弦的转换保持平顺。

如果声部构成的最高音是级进运动,你的声部进行就可能是最平稳的。在你的伴奏中,应该总是想着这种旋律特性。

下面我们比较一下包含这种声部进行的旋律特点和另一版本的旋律特点。

有
声
部
进
行

无
声
部
进
行

提示

检验旋律是否优美(也就是声部进行)的方法之一,就是哼唱你所造和弦的最高声部。上面两个例子中的哪一个更具有歌唱性?