

►► FastForward™ **演奏速成系列**

今天，你就能学会兴复段、和弦模式及一些小窍门！

Jazz 吉他即兴演奏速成

Jazz Guitar Improvisation

本书教你像Jazz大师一样弹奏 Solo:

- 学习Wes Montgomery、Pat Metheny、Sonny Rollins 和Jim Hall 等Jazz大师的弹奏风格。
- 创作令人惊叹的Jazz Solo和“Break”。
- 学习轻松即兴创作所需的音阶、琶音和Jazz节奏。

跟着CD演奏！

发现怎样才能成为一名自信的Jazz乐手
你可以在配套CD中找到教程上的每一首曲例。

原著：安迪·琼斯（Andy Jones）

编译：好好艺术工作室

►► FastForward™ **演奏速成系列**

Jazz 吉他即兴演奏速成

Jazz Guitar Improvisation

专业品质的CD

包含91个音频曲目，均由
Andy Jones亲自演奏。

本书附有曲目详细信息

边听边学，然后
自己跟着练习...

每首曲目均录制两次
第一次：完整的乐队示范；
第二次：完整无吉他伴奏。

版权提供

The Music Sales Limited

香港Hao Hao Music Sales Limited

编译制作 好好艺术工作室

吉林出版集团有限责任公司

吉林音像出版社 出版发行

出品人/王保华

责任编辑/吴 疆

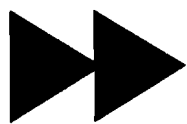
ISRC CN-Q06-10-307-00/A J6

版权所有 翻印必究

书中为你提供：

所有兴复段、乐句、诀窍和讲解均有完整的曲例。以及简单易懂的说明、贴士和建议。

中国文联出版社

FastForward™ 演奏速成系列

今天，你就能学会兴复段、和弦模式及一些小窍门！

Jazz 吉他即兴演奏速成

Jazz Guitar Improvisation

原著：安迪·琼斯（Andy Jones）

编译：好好艺术工作室

中国文联出版社

北京市版权局著作权合同登记图字01-2010-0849

图书在版编目 (CIP) 数据

Jazz 吉他即兴演奏速成 / (英) 琼斯 (Jones, A.) 著; 好好艺术工作室编译. —北京: 中国戏剧出版社, 2010.3

ISBN 978-7-104-03197-0

I. ① J… II. ① 琼… ② 好… III. ① 六弦琴—奏法—教材 IV. ① J623.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第036018号

演奏速成系列

Jazz 吉他即兴演奏速成

策 划: 宋宝强 黑杭林

责任编辑: 黄艳华

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238 58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州泽美印业有限公司

开 本: 635mm × 960mm 1 / 8

印 张: 6

字 数: 40千

版 次: 2010年3月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03197-0

定 价: ¥22.00元

中文简体版本仅供中国地区发行

Only For Sale in the People's Republic of China

目 录

吉他谱讲解	4
前言	5
弹奏一段 Solo	7
第一章：大波萨 (The Big Bossa)	
Bossa Nova(波萨诺瓦)音阶形式	8
和弦内音的琶音	9
五音音阶	10
音阶模式	11
技巧要点	13
《大波萨》Solo	14
第二章：蒙哥马利在哪里? (Where's Montgomery ?)	
Blues音阶	16
Blues琶音	17
琶音即兴创作	18
Solo模式	19
技巧要点	21
《蒙哥马利在哪里? 》Solo	22
第三章：给姑娘的歌 (Tune For Toots)	
音阶形式	24
反复模式	26
琶音形式	26
经典和弦模进	27
技巧要点	29
《给姑娘的歌》Solo	30
第四章：往事 (Bygones)	
五度循环	32
半音阶模式	34
五度琶音	35
d小调琶音模式	36
技巧要点	37
《往事》Solo	38
第五章：给桑尼和吉姆的歌 (Song For Sonny And Jim)	
标准音阶形式	40
反复音阶模式	42
标准琶音形式	42
音调和弦模式	43
技巧要点	45
《给桑尼和吉姆的歌》Solo	46

译制人员：

项目负责：罗子廉
翻译审校：郑启华

翻译制作：好好艺术工作室
美术编辑：黄雪花 排版：王雨晴

吉他谱讲解

吉他乐谱可以用三种不同的方式来标记：五线谱、六线谱和节奏谱。

节奏谱标记于五线谱上方。它表示吉他演奏的和弦与节奏型。圆圈的音符记号表示单音。

五线谱标记音高与节奏，由小节线分成多个小节。音高以字母表的前七个字母命名。

六线谱形象地表示吉他指板。每一条水平线表示一根弦，每个数字表示每个音符的品位。

音符

弦

第4弦，第2品格

第1&第2空弦，同时弹奏

D和弦

D A D E G 空弦 第3品

特殊吉他符号定义

半音推弦：弹奏音符并推上半音（1/2step）

全音推弦：弹奏音符并推上一个全音

装饰音推弦：弹奏音符并如图所示推弦。尽可能快地弹奏第一个音。

四分音推弦：弹奏音符并推上四分之一一个音

推弦&还原推弦：弹奏音符并如图所示推弦，然后还原到原先的音符。

双推和放弦：弹奏音符并按照乐谱所示节奏向上推弦和向下推弦。

预推弦：如图所示推弦，然后击弦。

预推弦&还原推弦：如图所示推弦。击弦然后还原至原先的音高。

同度推弦：同时弹奏两个音符，然后将低音音符推弦至高音音符的音高。

推弦&重弹：弹奏音符并如图所示推弦，然后在记号出现处重新击弦。

推弦、保持和放弦：跟推弦之后放弦差不多，但是放弦之前要使推弦后的音保持乐谱上延长音的时值。

推弦和右手点弦：按照乐谱所示推弦，在左手保持推弦状态的同时，右手手指在指板上点弦。

揉弦：通过按品格的手快速推弦和放弦的动作，制造颤音。

击弦：一只手指弹奏第一个（较低）音符，弹响的瞬间另一只手指击品（同根弦上）发出较高的音符。

勾弦：两只手指均放在要弹奏的音符上，弹奏第一个音符后迅速松开时发出第二个（较低）音。

连奏滑音：弹奏第一个音符然后同一个按品格手指滑上或滑下到第二个音。第二个音无须弹奏。

注意：推弦的速度由五线谱和节奏标记。

前言

你好，欢迎学习《演奏速成系列》教材。

本书绝对是你的最佳选择，它不仅提高你的乐趣无穷。

如果你已经懂得弹奏吉他的基本知识，而想要进一步使你的弹奏富有个性化，那么本书毫无疑问是你正确的选择。书中为你提供当前专业人士练习的兴复段（即兴反复乐段）、音型，让你跟着配套 CD 曲目一同练习弹奏。

全书有如为你修筑了一座庞大的音乐库，库中“宝物”使你应付各种各样的音乐场合绰绰有余，尤其让你能凭着一系列诀窍在乐队演奏中如鱼得水。

《演奏速成系列》中的《Jazz 吉他即兴演奏速成》从音阶、推弦、琶音和力度记号，到如何开始和结束一段 Solo，怎样使用音程和分句，涉及知识广泛，同时还为你提供一系列让你能够成功弹奏 Jazz Solos 的多种小贴士。如果你已经学习弹吉他已有六个月到一年时间，能够比较自由变换和弦，同时学会弹奏一些音阶，学习这本书再适合不过，它会教会你更深层次的东西。

本书中的曲例均带有乐队伴奏录音，使你有机会参与弹奏。所有的练习都先按原速示范，然后用比较慢的练习速度进行演奏。学习和练习这些曲例，然后在伴奏的基础上创作自己特色的音乐风格。

所有演奏者和乐队都是从相同的基础源泉处汲取他们的旋律和风格原料。在《演奏速成系列》的带领下，你将会快速地掌握这些知识和技巧，学以致用，继而创作出有自己特色的音乐风格。

▶▶ 乔治·本森 (George Benson)

最初是一名歌手，后受到查理·克里斯蒂安(Charlie Christian)和威斯·蒙哥马利(Bes Montgomery)的激励和影响，不久便成为世界上最著名的 Jazz 吉他手之一。

弹奏一段Solo

想象你是在一间录音室里。红灯亮着，现场正在录制音乐。透过玻璃，你仅能够看到录音师和其他乐队成员的脸。你正拿着一把吉他，耳机里响着最新录制的歌曲，旋律悠扬……很快就要录制 Solo 了。你对 Solo 有多少自信呢？

《演奏速成系列》中的《Jazz 吉他即兴演奏速成》让你有自信创作令人惊叹的 Jazz Solos 和 Breaks。没人能教你怎样进行即兴创作，然而，你可以学习很多技巧，不断加强乐感，让你能够更好弹奏一段 Solo。

本书分为五个部分。每部分提供不同的乐曲，展现不同的弹奏风格，包括 Bossa Nova、Blues 和 Jazz 进行。在进行每一段 Solo 前，你首先要用慢速弹奏一些简单乐句，然后练习一部分音阶模式和能够在你自己 Solo 时使用的一些技巧。

接着你要学习一段 Solo（通常是 24 小节）。这段 Solo 采用之前练习的和弦模进，同时每一章节都有“技巧要点”（独奏中会用到这些技巧）。接着，你可以运用伴奏来创作你自己的主旋律。每一首伴奏的长度都是独奏的两倍，这就可以给你更多时间加入自己独创新颖的“血液”！

本书同时回答了演奏者在独奏时遇到的一些常见问题：

我应该使用什么音阶？

当和弦变化时，我需要转换音阶吗？

Jazz 使用何种音阶？这些音阶是否同样可以应用于其他音乐风格？

什么是切分音？

哪个音阶跟哪种音调相配？

我怎样创作一个完整的 Solo？

如何才能用音阶创作出一段像样的 Solo？

每一个首曲目均以五线谱和吉他六线谱标示。六线谱（TAB）中的每个数字表示音符所在的指板音品位置，每条线代表一根弦。如果你觉得很难记住线与弦是如何对应的，那么只需要想一想音高：高音总是在低音上方，所以最高音弦（第 1 弦 E）对应最上方的线。

CD 中每首曲目均配有第一次示范演奏，第二次纯音乐伴奏。第一次供你聆听学习，第二次则让你跟着弹奏。

曲目前具有一小节的预备拍。

第一章：大波萨（The Big Bossa）

为了能够弹奏经典 Jazz 乐曲，你首先必须掌握一些音乐理论。我们会尽可能用简单的方式来讲解。一旦你掌握了这些简单的音乐工具，你就可以把它们用到更复杂的乐曲创作中。

Bossa Nova（波萨诺瓦）音阶形式

你的第一首 Solo 是 Bossa Nova，此曲以一个非常著名的和弦进行为基础。第一个例子让你了解这首曲子的基本音阶。目前，你不用太担心这些是什么音阶，只要专心学习模式，在琴颈上进行弹奏训练，同时记住哪个音阶用于哪种和弦上。

Cm⁷	Fm⁷	Dm⁷(b5)	G7(b9)
C 多利安音阶	F 多利安音阶	D 罗克利音阶	G ⁷ 弗里吉安大调音阶

Ebm⁷	Ab⁷	Dbmaj(#11)	Cm
Eb 多利安音阶	Ab 混合利地安音阶	Db 大调音阶	

值得庆幸的是，这些音阶为你弹奏大部分 Jazz 乐曲做准备。花点时间练习基本音阶的指法，然后尝试在我们精心准备的伴奏下，用它们进行即兴创作。

现在尝试快速弹奏！

和弦内音的琶音

下一步你需要学习如何“拆分”（Break up）这些音阶。一个方法就是使用琶音：和弦很容易会分解成单个音符。尝试每次弹奏一个音符。以下是你刚才看过的音阶相对应的琶音。

Chord progressions and arpeggios for exercises 6 and 7:

- Cm⁷**: Treble clef, 4/4 time. Notes: C4, E♭4, G4, B♭4. Fingering: 3, 6, 5, 3, 5, 3, 5, 6.
- Fm⁷**: Treble clef, 4/4 time. Notes: F4, A♭4, C5, E♭5. Fingering: 3, 6, 5, 4, 6, 4, 5, 6.
- Dm⁷(b5)**: Treble clef, 4/4 time. Notes: D4, F4, A♭4, C5. Fingering: 5, 8, 6, 5, 7, 5, 6, 8.

Chord progressions and arpeggios for exercises 8 and 9:

- G⁷**: Treble clef, 4/4 time. Notes: G4, B4, D5, F♯5. Fingering: 5, 4, 7, 6, 8, 6, 7, 4.
- E♭m⁷**: Treble clef, 4/4 time. Notes: E♭4, G4, B♭4, D5. Fingering: 6, 9, 8, 6, 8, 6, 8, 9.
- A♭7**: Treble clef, 4/4 time. Notes: A♭4, C5, E♭5, G5. Fingering: 6, 5, 8, 7, 9, 7, 8, 5.
- D♭maj⁷**: Treble clef, 4/4 time. Notes: D♭4, F4, A♭4, C5. Fingering: 4, 3, 6, 5, 6, 5, 6, 3.

当你对这些形式非常熟悉后，尝试用快速弹奏。

五音音阶

这是一个常用模式，把音阶简化成五个音符。在这里，我们只是简单地上、下行弹奏音阶最前的五个音。

Jazz 乐手经常使用这种方法熟悉一首新曲子。如果你可以按着这种模式弹奏一首新歌的和弦变化（不用第一时间就把这些音符记录下来），你就为这首歌的即兴创作铺平道路了。

曲目 10+11

Chord progression: Cm7 Fm7 Dm7(b5) G7(b9) Cm

Tablature (Fingering):

Staff	Notes (Fingering)
T	3 5 6 3 5 3 6 5
A	3 5 6 3 5 3 6 5
B	5 6 8 5 6 5 8 6
4	5 6 4 5 7 5 4 6
5	5

曲目 12+13

现在尝试快速弹奏。

音阶模式

现在我们可以用基础音阶创作出更复杂的模式。这些模式是你弹奏 Solo 的基础。在 Cm^7 和弦中，我们使用 Cm 五声音阶。无数 Jazz 乐手已经把这个经典音阶运用到很多不同的地方（无论是简单还是复杂的乐曲中）。

请看 bA^7 和弦的一小节。这里我们使用该大调的第七级音（G）作为一个经过音。如果我们在混合里第亚音阶里加入这个音符，那么我们就创作出 Jazz 乐手提到的 Bebop 音阶。留意这些小节，尝试用其他音阶的音符代替已有音符，倾听不同音符构成的和弦音效如何。

乐谱片段 14+15，包含和弦 $Dm^7(b^5)$ 、 $G^7(b^9)$ 和 Cm^7 。乐谱展示了旋律线（上方）和指法（下方 TAB 谱）。指法标注包括数字 5, 8, 5, 6, 5, 7, 6, 9, 8, 6, 7, 9, 6, 5, 8, 6, 8, 5, 8, 5, 6, 8, 6, 8, 8, 5。

乐谱片段 16+17，包含和弦 Ebm 、 A^b7 和 D^bmaj^7 。乐谱展示了旋律线（上方）和指法（下方 TAB 谱）。指法标注包括数字 6, 9, 8, 8, 5, 8, 7, 6, 4, 8, 7, 6, 8, 5, 6, 4, 3, 6, 5, 6, 3, 4, 3, 4, 3, 6, 5, 3, 6。

当你对这些模式比较熟悉，能够自由弹奏时，尝试加速！

► 派特·马西尼 (Pat Metheny)

以其独特的吉他弹奏和发型著称。

现在我们开始第一首完整的 Solo 练习！一般来说这类乐曲都会有一个引子，但是这次你仅是针对和弦模进的 Solo（重复弹奏两次）。这乐曲包含 16 小节，围绕 c 小调为主调的音乐。然而，在中间部分，我们会加入一个 $\flat D$ 大调为主调的小段。这种形式清晰明确，没有任何奇怪的和声转折使你分神，能让你专注于自己的即兴创作。

当你弹奏 Solo 前，花点时间练习指法。你会发现随着的你耳朵更习惯和弦的声音，特别是 $Dm^7\flat 5$ 和 $G^7\flat 9$ 这两个和弦，弹奏起来更为容易。当你已经掌握这首 Solo 后，尝试在 Solo 的伴奏里融入你自己的旋律模式。这样你就是在进行即兴创作了！

以下是我们第一个技术要点，在这里我们可以看到包含在我们 Solo 里的一些音乐理念。

技巧要点

半音音阶：当你在混合里第亚音阶（p.11）里加入大调第七级音，你便在根音和音阶的属七音之间创作出一个半音经过音。这里的半音可以简单理解为你移动半音（音阶的半个音级）。这种移动是 Jazz 旋律里一个基本要素。在第 1、4、10、25 和 26 小节里可以看到更多例子。

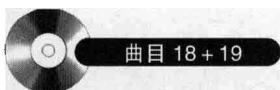
琶音：当你把和弦里的每一个音符分开弹奏时，你就弹出了一个琶音。琶音给你的旋律以一种优美的和声。若使用正确的琶音，你就是正在创作符合旋律的高级和弦。请看第 1、6、11 和 12 小节的琶音。

三连音：这首乐曲的大多数节奏都建立在八分音符或四分音符的基础上，然而，偶尔你也可以在通常两个音符的空间里挤进三个音符，这就是三连音。认真听 CD，留意这些特别的 Jazz 乐句如何在一小节中增添跳跃感。请看第 1、7、9 和 22 中的例子。

切分音：切分音是 Jazz 词库里另外一个重要的单词，这意味着把音符放在弱拍上，从而形成一种不规则、独特的节奏。认真数数，正确找出每一个音符跟节拍之间的关系。（请看 2、7 和 13-16 小节）。

旋律形式：你可以用不同音程尝试创作一些优美的旋律形式。17-19 小节的模式起源于下行的三度音程，但因调子从 Cm^7 移到 Fm^7 （A 调移到 $\flat A$ 调），这种模式已进行调整。

《大波萨》Solo

Cm⁷ **Fm⁷**

TAB: 10 7 8 8 11 10 11 10 9 8 10 11 9 10 10 8 8 9 8 11 8 9 10 9 8 12

Dm⁷(b⁵) **G⁷(b⁹)** **Cm⁷**

TAB: 11 9 8 10 7 10 8 9 7 10 7 10 8 8 11 8 8 10 9 10 8 10 7 10

E^bm⁷ **A^b7** **D^bmaj⁷**

TAB: 7 6 8 8 6 8 9 8 6 5 8 7 6 9 8 7 8 6 6 9 8 9 6 6 5 5 6 6 3 4

Dm⁷(b⁵) **G⁷(b⁹)** **Cm** **Cmaj⁷**

TAB: 5 5 6 8 6 6 9 8 9 6 9 5 6 8 5 8 5 4 7

Cm⁷ **Fm⁷**

5 8 5 7 6 7 8 8 8 10 10 9 8 9 11 10 11 8 11 10 11 9 8 11 8

Dm⁷(b⁵) **G⁷(b⁹)** **Cm⁷**

10 9 8 8 7 10 7 8 10 8 7 10 9 7 11 9 10 11 8 11 10 8 9 7 8 10 7 8 7

Ebm⁷ **Ab⁷** **Dbmaj⁷**

7 8 9 8 7 6 8 6 5 9 8 7 6 5 4 6 8 6 6 8 9 6 6 6 8 9 6 5

Dm⁷(b⁵) **G⁷(b⁹)** **Cm**

3 6 5 4 4 7 5 4 4 7 6 3 4 5 6 3 3 5 4 8 6 7 6 4 5 6 4 5

第二章：《蒙哥马利在哪里？》（Where's Montgomery?）

Blues音阶

我们现在要看的一首 Solo 是一个熟悉的 Jass 模进，这个模进是以 Blues 为基础的。这个模进在 Jazz 演奏中经常听到。

虽然这个进行以一个经典 Blues 和弦模进为基础，但也有一些特别的和声，让你倍感惊喜。尝试用简单而带有哀怨的 Blues 音阶让更复杂的 Jazz 乐句保持平衡！享受在这个行进基础上弹奏 Solo，它为你即兴创作提供了一个很好的框架。

第一个例子展现了很多不同的音阶，这些音阶都是你弹奏这首曲子所必需的。开始尝试慢慢弹奏。

曲目 20+21

C⁷ C'Blues' C⁷ F⁷

八分音符构成的音阶——|

和弦音都落在节拍上

T
A
B

3 5 2 3 5 2 3 5 3 6 3 4 5 3 5 5 4 3 2 5 3 2 5 3 5 2 3 5 3 4 6

Em⁷ A⁷(b⁹) Dm⁷ G⁷

T
A
B

2 4 5 2 4 2 3 5 2 3 2 3 5 6 3 5 5 2 3 5 2 4 5 3 5 2 4 5 3 5 6 3

曲目 22+23

然后慢慢加速！