

Blues 哈农

Blues Hanon

可靠实用、循序渐进的练习曲，为现代钢琴学生量身定做

编者：里奥·阿尔法西（Leo Alttfassy）

基础理论·技术训练·实际应用

汕头大学出版社 出版

图书在版编目 (CIP) 数据

布鲁斯哈农钢琴曲集 / (英) 里奥·阿尔法西 (Leo Alfassy) 编著;
好好艺术工作室编译. —汕头: 汕头大学出版社, 2009.10

ISBN 978-7-81036-390-7

I. 布… II. ①阿…②好… III. 钢琴—练习曲—法国—选集 IV. J657.411

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第180242号

布鲁斯哈农钢琴曲集

策 划: 黑杭林

责任编辑: 胡开祥 王小霞

项目负责: 罗子廉

封面设计: 好好艺术工作室

责任校对: 叶思源 郑启华

责任技编: 姚健燕

出版发行: 汕头大学出版社

广东省汕头市汕头大学内

邮政编码: 515063

电 话: 0754 - 82903126

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广东省农垦总局印刷厂

开 本: 635mm × 960mm 1 / 8

印 张: 7.5

字 数: 60千字

版 次: 2009年10月第1版

印 次: 2009年10月第1次印刷

定 价: ¥ 25.00元

书 号: ISBN 978-7-81036-390-7

中文简体版本仅供中国地区发行

Only For Sale in the People's Republic of China

Blues 哈农

编者：里奥·阿尔法西（Leo Alfassy）

汕头大学出版社

目录 *Contents*

简介 <i>Introduction</i>	3
Blues风格的元素 <i>Elements of Blues Style</i>	5
旋律 <i>Melody</i>	5
和声与结构 <i>Harmony and Form</i>	6
低音旋律 <i>Bass Line</i>	7
Blues音符和音阶 <i>Blues Notes and Scales</i>	8
速度和拍子 <i>Meter and Tempos</i>	8
练习 <i>Exercises</i>	9
切分 <i>Syncopation</i>	13
平行三度和平行六度 (右手) <i>Parallel Thirds and Sixths (Right Hand)</i>	15
Blues音符 <i>Blues Notes</i>	20
装饰音 <i>Grace Notes</i>	27
颤音 <i>Tremolo</i>	33
平行六度 (左手) <i>Parallel Sixths (Left Hand)</i>	37
左手扩展 十度 <i>Left-Hand Extension-Tenths</i>	40
复拍子 <i>Compound Meter</i>	43

简介

Blues是美国流行音乐史上最基础的音乐风格之一。它可能算是黑人对这个国家文化遗产作出的最杰出贡献了。Blues对爵士乐，摇滚乐等风格的发展有着深远的影响。

Blues音乐是黑人文化的产物，它与美国黑人文化和欧洲传统文化紧密相连，运用了欧洲音乐风格的和声以及结构，主要为十二小节的反复和三个排比乐句曲式。当然，非洲文化也对Blues也有着多方面的影响：（1）大部分旋律线包含下行模式的乐句（descending phrases）；（2）音阶包含“Blues”的音符（降七度、三度和五度）；（3）运用滑奏和声乐上的花腔及假音等技巧，使声音有一种特别的音质；（4）声音和伴奏之间有一种复合节奏的互动。

人们很难确认Blues和与其极为相近的Boogie-Woogie的出现时间，因为它们都是靠口授流传下来的。大概在1900年左右，当音乐学还在萌芽时，很少有民族音乐学家意识到对非西方的音乐遗产进行科学研究。我们必须依靠少数仍然在世的音乐家的回忆，以及一些编年史模糊而零星的记录，来窥探这种土生土长的美国艺术形式的形成和发展。

Blues主要来源于黑人的灵歌和劳动歌曲，大部分源自美国南部河流沿岸的奴隶营地和农庄里的怨歌。农庄的怨歌是没有伴奏的歌曲，节奏自由，感情哀伤，和流行在非洲西北部农村的歌曲非常相像。它们是针对艰苦的工作条件、蛮横苛刻的地主以及爱情等问题的“抱怨”。渐渐地，节奏自由的怨歌发展成为带有更强韵律感的歌曲，结构也有了更严格的标准。但是此时Blues音乐仍然是抒发个人情感的主要方式，描述人们对忧伤、失望、消沉的感受，以及美国南方黑人离乡别井的愁绪。

从20世纪初期到20年代，美国南方开始由农业化向工业化转型。流动的黑奴开始寻求在北方和中西部城市谋生的时候，带有农村口音的Blues也转向了包含乐器演奏的城市化音乐，风格更偏向于舞曲了。很多流浪钢琴家在阴暗的小酒吧、家庭派对和廉价小酒馆中不眠不休地弹奏Blues音乐（Barrel House，酒价低廉的地方，木桶被堆放在墙边当成凳子坐，人们在满是灰尘的地板上跳舞）。在这样的环境下，Barrel House Blues诞生了。这是一种很粗犷的钢琴音乐，由自学成才的音乐家，根据听众的需求，运用简陋的乐器创作而成。

上世纪20年代早期，在新奥尔良的红灯区关闭之后，很多黑人音乐家搬到北方的密西西比河沿岸，创立了一些新的爵士乐中心。最知名的是堪萨斯城、孟菲斯、圣路易斯和芝加哥。在芝加哥，经过正规音乐学习的新一代钢琴家们再次发展了Blues音乐，使得Blues音乐可以进入一些更高级的演奏场所和录音棚。

黑人作曲家汉迪（W. C. Handy）在Blues发展史上有着举足轻重的作用。他是首个管弦乐编曲家。20世纪初期，他收集其他演奏家的作品，重新编配和声并将其出版。之

后，新一代的爵士音乐家对Blues的和弦模进有了更深的认识，他们根据这些模进开始即兴创作，从而编写出新的旋律。

1920年，第一首由黑人歌手录制的Blues唱片问世，然后数以千计专门为黑人顾客录制的“种族”唱片陆续上市。在上世纪20年代中期，Blues已经受到大众地拥戴，变成了流行的舞蹈伴奏音乐，不再让人联想到忧郁与悲伤。包含乐器演奏的Blues可以运用不同的速度。对于一个音乐家来说，“演奏Blues”这个说法的意思就是在一段连续十二小节的“副歌”(choruses)和一些和弦模进的基础上进行即兴创作。

40年代后期，特别是在爵士乐队引进了电声乐器之后，Blues发展出了更复杂的风格——Bebop爵士乐，是这个时代的一种比较前卫的爵士乐风格，就受到Blues音乐传统很大的影响。

20世纪50年代，“R & B”开始出现，它是摇滚乐(Rock 'n Roll)的前身。就算在今天，人们有时也会根据爵士音乐家即兴演奏这种最基本爵士乐形式的技术，来衡量他们的演奏水平，因为这种音乐形式占据了所有流行音乐数量的三分之一！

本书下一部分将会以音乐元素的角度来解释Blues的特点。紧接着也会有三十三首实用的练习曲目，每首都针对一种左手或右手的特定技巧。为了培养手的独立性，我们有必要两只手分开练习。这就要求你在慢速下进行练习，并且不能使用延音踏板。当然，你可以用右脚打拍子的方法来保持稳定的速度。

Blues 风格的元素

旋律

Blues以一段忧郁的反复乐句开始，乐句结构不规则，节奏十分自由。然后逐渐发展成一段简单重复的十二小节旋律，这段旋律包括了三个哀伤的下行乐句，并配有一段律动感强的伴奏。每个乐段相当于三行Blues排比乐句的一行，之后跟随着一段乐器间奏。

The image shows a musical score for a 12-measure blues melody in C major, 4/4 time. The melody is written on a single staff in treble clef. The lyrics are: "bar: I've got a girl — she's al-right with me, I've got a girl — she's al-right with me, Lord, if she quits me I'll throw my-self a way. —". The melody consists of three lines of four measures each. The first line starts with a bar line and ends with a measure rest. The second line starts with a measure rest and ends with a measure rest. The third line starts with a measure rest and ends with a measure rest. Above the staff, there are three brackets labeled "间奏" (Interlude), each spanning the last two measures of a line. The measures are numbered 1 through 12. The melody is: 1: quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note G4; 2: quarter note F4, quarter note E4, quarter note D4, quarter note C4; 3: quarter note B3, quarter note A3, quarter note G3, quarter note F3; 4: quarter note E3, quarter note D3, quarter note C3, quarter note B2; 5: quarter note A2, quarter note G2, quarter note F2, quarter note E2; 6: quarter note D2, quarter note C2, quarter note B1, quarter note A1; 7: quarter note G1, quarter note F1, quarter note E1, quarter note D1; 8: quarter note C1, quarter note B0, quarter note A0, quarter note G0; 9: quarter note F0, quarter note E0, quarter note D0, quarter note C0; 10: quarter note B0, quarter note A0, quarter note G0, quarter note F0; 11: quarter note E0, quarter note D0, quarter note C0, quarter note B0; 12: quarter note A0, quarter note G0, quarter note F0, quarter note E0.

通常有一个以上的八分音符在乐段之前以弱拍的形式出现。

The image shows a musical staff with a treble clef and a common time signature. It illustrates three alternative rhythmic patterns for the first measure of the blues melody, each starting with a quarter rest followed by an eighth note. The patterns are separated by the Chinese character "或" (or). The first pattern is: quarter rest, eighth note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note G4. The second pattern is: quarter rest, eighth note F4, quarter note E4, quarter note D4, quarter note C4. The third pattern is: quarter rest, eighth note B3, quarter note A3, quarter note G3, quarter note F3. The staff ends with "etc.".

为了跟上不断变化的和声，乐句可以以半音的形式改变 (a)，也可以升高到或降低到另一个调上 (b)。

The image shows a musical staff with a treble clef and a common time signature. It illustrates two variations of the blues melody, labeled (a) and (b). Variation (a) shows chromatic alterations: the first measure is G4-A4-B4-G4, the second is F4-E4-D4-C4, the third is B3-A3-G3-F3, and the fourth is E3-D3-C3-B2. Variation (b) shows intervallic alterations: the first measure is G4-A4-B4-G4, the second is F4-E4-D4-C4, the third is G4-A4-B4-G4, the fourth is E3-D3-C3-B2, and the fifth is G4-A4-B4-G4. Below the staff, Roman numerals I, IV, I, IV, V are placed under the corresponding measures.

Blues的旋律是否优美，不能以古典音乐的标准来判断，甚至其他流行音乐的判别方法也不适合。它只是为即兴表演提供一个框架；表演者本身就相当于一个即兴作曲家。

和声及结构形式

Blues的和声及结构形式和Boogie是一样的。每个Blues作品都包含连续的十二小节乐段，称为“副歌”（choruses），每个乐段又包含一种完全相同的和声模式。这个模式是以三和弦为基础的，而这些三和弦则建立于音阶的一度（主音）、四度（下属音）和五度（属音）之上。下面是一种典型C调Blues或者boogie乐句的形式与和声结构。

音级 I I I I IV IV I I V V I I

小节 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

音级 I I I I IV IV I I V V I I

小节 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

有时候第2和第10小节的主音三和弦会被下属音三和弦或者小七和弦替代。

I IV(7) I I IV IV I I V IV(7) I I

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

除了这个基本的和声模式外，还有很多其他模式。Blues 和 boogie 的伟大演奏家们都在基础框架上使用复杂的和弦、音簇和独特的原创模进来演奏。下面是一段现代版的 Blues（或者 Boogie）模式。

I6 IV7 I6 I7 IV7 IV7 Imaj7II m7 III m7 III7 II m7 V 7

2 3 4 5 6 7 8 9

II m7 V 7 I6 I dim II m7 I7 I I7 IV I dim I bII 7 I 7

10 11 12 11 12

低音旋律

左手技巧的培养对演奏Blues至关重要，因为左手演奏的低音旋律有两方面的重要性：作为和声的支持，以及作为乐队的节奏部分的替代。简单的低音音型可以包括五度音程或和弦的重复。

低音旋律还可以包含所谓的“行走低音”（walking bass）（在一个音阶或分解和弦中的音符上下“行走”），这很可能是源自爵士贝司乐手常用的低音模式。

下面是其他的一些典型的低音音型。

Blues音符和音阶

旋律部分通常包含有Blues典型的特点，这些特点就是我们通常所说的“Blues”音符。这些音符（特别是音阶的三度、五度和七度）的调性处于大调和小调之间。在Blues演奏中，歌手可以轻松地唱出这些音符。吉他也可以通过“推弦”或者“滑奏”来表现。但键盘乐器上不能弹奏出这种效果，为了模仿这种音效，Blues钢琴手必须学会包括弹奏装饰音和连奏的技巧。

虽然很多Blues乐曲都是以大调音阶作为基础的，但有一些也会用到其他音阶，比如全音或半音的五声音阶，或者包含Blues音符的“Blues音阶”。全音五声音阶只含有五个音符，没有半音。

上面例子中最后一个音阶模式在Blues中十分常用，特别是在下行的乐句中。
半音五声音阶包含半音。

Blues音阶在大调音阶的基础上加入Blues音符，而剔除了二度，六度和大七度。

有时候Blues钢琴手可以用右手弹奏一个小调三和弦，同时左手弹出一个大调三和弦。

拍子和速度

Blues的拍子和很多爵士乐一样是4/4拍。通常小节的第二拍和第四拍（弱拍）要加重。有些乐曲是6/8拍或者12/8拍，这是受到赞美诗的一些影响。

Blues和Boogie-Woogie有很多相同之处：形式结构、和弦模进以及一些低音模式。但是它们之间也存在着某些不同点，其中两个不同点就是速度和力度。由于Blues原本是描述艰苦生活的忧伤乐曲，通常为慢速，运用中等力度。而Boogie-Woogie则是强烈的敲击形式的钢琴风格，节奏十分活跃，因此它通常以快速和很强的力度弹奏。

练习

1.

The first system of the first exercise consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a common time signature (C). It begins with a whole note chord (F4, A4, C5), followed by two measures of eighth notes (F4, A4) and (C5, B4), and ends with a whole note chord (B3, D4, F4) in the key of B-flat major. The lower staff is in bass clef with a common time signature (C). It contains a continuous eighth-note accompaniment pattern of F3, A3, C4, and B3.

The second system of the first exercise continues the two-staff format. The upper staff starts with a whole note chord (F4, A4, C5), followed by a quarter note (F4), a quarter note (A4), and a whole note chord (B3, D4, F4). The lower staff continues with the eighth-note accompaniment pattern.

The third system of the first exercise concludes the exercise. The upper staff features eighth notes (F4, A4), a quarter note (C5), a quarter note (B4), and a whole note chord (B3, D4, F4). The lower staff continues with the eighth-note accompaniment pattern.

2.

The first system of the second exercise consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a common time signature (C). It begins with a quarter note (F4), followed by eighth notes (A4, G4), a quarter note (F4), a quarter note (E4), and a whole note chord (B3, D4, F4) in the key of B-flat major. The lower staff is in bass clef with a common time signature (C) and contains a continuous eighth-note accompaniment pattern of F3, A3, C4, and B3.

The second system of the second exercise continues the two-staff format. The upper staff starts with a quarter note (F4), followed by eighth notes (A4, G4), a quarter note (F4), a quarter note (E4), and a whole note chord (B3, D4, F4). The lower staff continues with the eighth-note accompaniment pattern.

The first system of music consists of two staves. The treble staff begins with a dotted quarter note, followed by a triplet of eighth notes. The bass staff contains a series of chords, some of which are indicated with diagonal slashes, suggesting they are to be played as a block or are simplified.

3.

The second system, labeled '3.', continues the piece. The treble staff features a melodic line with eighth and quarter notes. The bass staff provides a harmonic accompaniment with chords and some rests.

The third system continues the musical development. The treble staff has a melodic line with eighth notes and quarter notes. The bass staff features a steady accompaniment of chords.

The fourth system concludes the piece. The treble staff has a melodic line with eighth notes and quarter notes. The bass staff features a steady accompaniment of chords.

4.

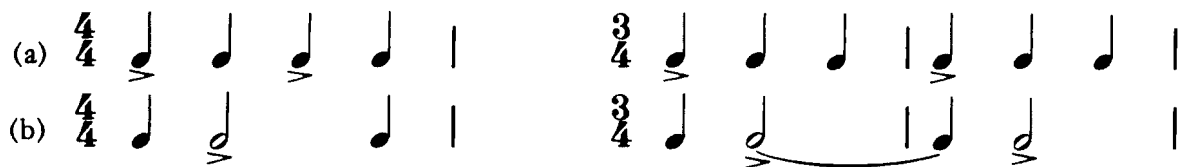
The first system of music consists of two staves. The treble staff begins with a treble clef and a common time signature (C). The melody starts with a quarter note G4 (one sharp), followed by eighth notes A4, B4, and C5. The bass staff starts with a bass clef and a common time signature, followed by a quarter rest and then a series of slanted lines representing a rhythmic accompaniment.

The second system continues the piece. The treble staff features a sequence of notes including B4, A4, G4, and F4, with some notes beamed together. The bass staff continues with the slanted line accompaniment.

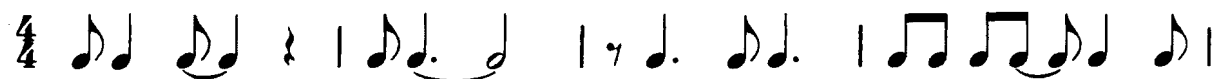
The third system concludes the piece. The treble staff ends with a final chord consisting of G4, B4, and D5. The bass staff ends with a final chord consisting of G3, B2, and D3. A double bar line is present at the end of the system.

切分节奏

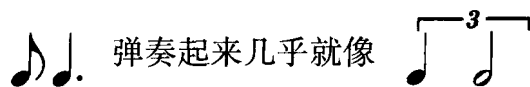
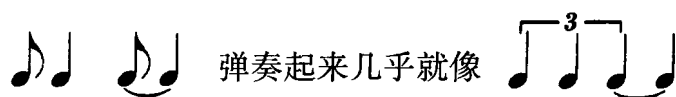
下一个练习将会介绍爵士乐的一个很重要的技巧，切分节奏。总的来说，切分就是有意的将自然强拍转为弱拍而将弱拍加强的手法。在音乐中，每个小节都包含有强拍和弱拍。在4/4拍中，第一和第三拍是强拍；3/4拍中，只有第一拍是强拍。例（a）是展示了4/4拍和3/4拍的自然强拍。例（b）则是这些强拍被替换后的形式。

爵士乐经常在较短时值的音符（八分和十六分音符）中使用切分技巧，这使听众产生出一种节奏上的完全不平衡的感觉，并由此带来听觉上的刺激。

在古典音乐中，弹奏切分音的方法是加重力度。而爵士乐手则延长切分音中短音符的时值，使其几乎和长音符一样，从而使得这些重音更轻柔。

5.

The first system of musical notation for exercise 5. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has one flat (B-flat) and the time signature is common time (C). The treble staff contains a melody with a dotted quarter note followed by an eighth note, then a quarter note, and a half note. The bass staff contains a steady eighth-note accompaniment.

The second system of musical notation for exercise 5. It continues the melody and accompaniment from the first system. The treble staff melody is similar to the first system, and the bass staff accompaniment remains consistent.

The third system of musical notation for exercise 5. The treble staff melody includes a sharp sign (F#) before the first note. The bass staff accompaniment continues with eighth notes.

The fourth system of musical notation for exercise 5. The treble staff melody features a dotted quarter note followed by an eighth note, then a quarter note, and a half note. The bass staff accompaniment continues with eighth notes.

The fifth system of musical notation for exercise 5. The treble staff melody continues with a dotted quarter note followed by an eighth note, then a quarter note, and a half note. The bass staff accompaniment continues with eighth notes.

平行三度和平行六度（右手）

练习6到练习9是有关右手三度的练习；练习11到13是右手六度的练习。平行三度和六度很难平稳地弹奏；两个键必须同时准确弹出。我推荐使用大调和小调音阶作准备练习。

6.

