

美国名师家教系列

Play Guitar Scales

吉它音阶启蒙

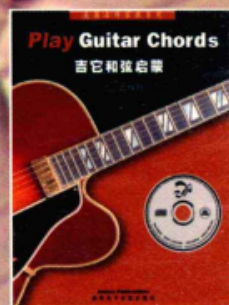
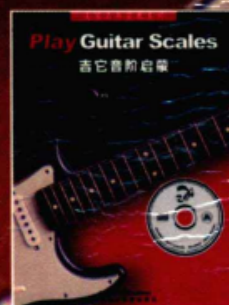
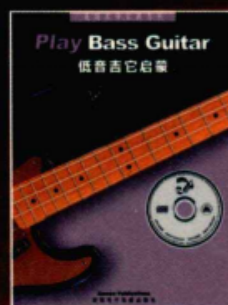
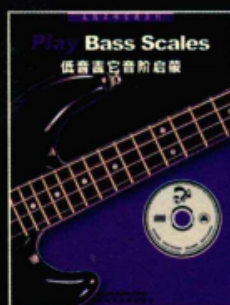
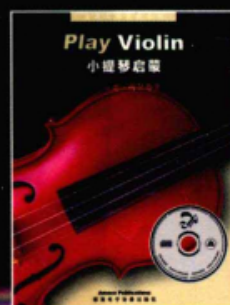
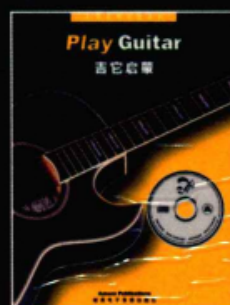
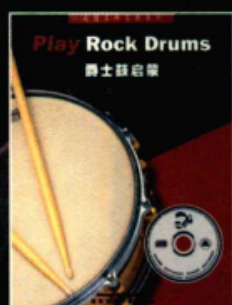
彼德·匹科

Amsco Publication
湖南电子音像出版社

美国名师家教系列

走进美国音乐教室大系

ISBN 7-88479-093-9

9 787884 790937 >

Amsco Publications

湖南电子音像出版社

定价: 28.00 元
(光盘配书)

This book Copyright©1998 by Amsco Publications,
A Division of Music Sales Corporation, New York

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means,
including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the publisher.

2001 Hunan Electronic and Audio-Visual Publishing House
All Rights Reserved

美国音乐销售公司独家授权
中国湖南电子音像出版社出版发行
版权所有 不得翻印

著作权图字登记号:18-2001-43

美国名师家教系列

吉它音阶启蒙

责任编辑: 谢柳青 欧阳捍卫 胡蓉

装帧设计: 赵慧

CD 解说: 路旦俊 CD 制作: 喻珂 校对: 辜达

湖南电子音像出版社

长沙市展览馆路 66 号 邮编: 410005 电话: 0731-2569905

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

金千年文化教育有限公司制谱

大鹏湘音出版有限公司企划营销

2001 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 635×970 1/8 印张: 5.5

印数: 1—5000

定价见盘面

ISRC CN-F10-01-0072-0/A·J6

ISBN 7-88479-093-9

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换 电话:0731-2221146

美国名师家教系列

Play Guitar Scales

吉它音阶启蒙

作者：彼德·匹科

译者：路旦俊 黄环

综校：李道元

本书简介：带您步入大调音阶、小调音阶、布鲁斯音阶、摇滚音阶、爵士音阶的奇妙世界！这是一本指导吉它初学者如何用音阶提高演奏速度、耐力和流畅度的完全指南！

Amsco Publications

湖南电子音像出版社

目 录

音阶对你有什么用	5
如何使用本书	6
音阶理论	7
大调音阶和调号	8
五度圈	10
小调音阶	10
和声小调音阶与旋律小调音阶	11
调式	13
多利亚调式	13
弗里吉亚调式	13
利地亚调式	13
混合利地亚调式	14
爱奥利安调式	14
洛克利安调式	14
半音音阶	14
摇滚音阶	15
大调五声音阶	15
小调五声音阶或布鲁斯音阶	15
爵士音阶	16
爵士旋律小调	16
利地亚降七级音阶	16
序列音阶	16
全音音阶	17
变化音阶	17
如何练习音阶	18
所有音阶的练习音型	19
音阶音的排列音型	19
八分音符音型	19
三连音音型	23
A 调旋律交替音型	25
音阶的排列顺序	25
音阶	26
不换把大调音阶	26
不换把小调音阶	27
和声小调音阶	28
旋律小调音阶	29
半音音阶	31
摇滚音阶	32
大调五声音阶	32
小调五声音阶	33
带升第三级音和降第五级音的布鲁斯音阶	34
爵士乐音阶	35
降七级的利地亚音阶	36
序列音阶	36
全音音阶	38
变化音阶	38
延伸音阶的目的	40

CD 曲目

1 前言

2 定弦

音阶理论

3 C 大调音阶

4 C 大调音阶与 G 大调音阶的比较

5 G 大调音阶与 D 大调音阶的比较

6 C 大调音阶与 a 小调音阶的比较

7 a 自然小调音阶与 a 和声小调音阶的比较

8 a 和声小调音阶与 a 旋律小调音阶的比较

9 a 旋律小调音阶(上行与下行)

10 D 多里亚音阶

11 E 弗里吉亚音阶

12 F 利地亚音阶

13 G 混合利地亚音阶

14 B 洛克利安音阶

15 半音音阶

16 C 大调五声音阶

17 a 小调五声音阶或布鲁斯音阶

18 带升三级和降五级的布鲁斯音阶

19 C 大调音阶与 C 利地亚降七级音阶的比较

20 C 序列音阶

21 C 全音音阶

22 C 变化音阶

各个音阶的练习音型

23 C 大调音阶音型

24 以音程跳进为基础的五个八分音符音型之一

25 八分音符音型之二

26 八分音符音型之三

27 八分音符音型之四

28 八分音符音型之五

29 以反复动机为基础的两个音型之一

30 以反复动机为基础的两个音型之二

31 三和弦音型

32 七和弦音型

33 C 大调三连音音阶

34 四个三连音音型之一

35 三连音音型之二

36 三连音音型之三

37 三连音音型之四

38 A 调旋律交替音阶

音阶

不换把大调音阶

39 不换把 A 大调音阶

40 不换把 D 大调音阶

41 不换把 $\flat E$ 大调音阶

42 不换把 F 大调音阶

43 不换把 G 大调音阶

44 不换把 A 大调音阶

45 不换把 $\flat B$ 大调音阶

不换把小调音阶

46 不换把 $\sharp a$ 和声小调音阶

47 不换把 $\sharp b$ 和声小调音阶

48 不换把 c 和声小调音阶

49 不换把 d 和声小调音阶

50 不换把 e 和声小调音阶

51 不换把 $\sharp f$ 和声小调音阶

52 不换把 g 和声小调音阶

53 不换把 a 旋律小调音阶

54 不换把 b 旋律小调音阶

55 不换把 c 旋律小调音阶

56 不换把 d 旋律小调音阶

57 不换把 e 旋律小调音阶

58 不换把 $\sharp f$ 旋律小调音阶

59 不换把 g 旋律小调音阶

半音音阶

60 两个半音音阶之一

61 半音音阶之二

摇滚音阶

62 不换把 G 大调五声音阶

63 不换把 C 大调五声音阶

64 带换把的 G 大调五声音阶

65 带换把的 C 大调五声音阶

66 不换把 g 小调五声音阶

67 不换把 c 小调五声音阶

68 带换把的 e 小调五声音阶

69 带换把的 a 小调五声音阶

70 不换把 G 布鲁斯音阶

71 不换把 C 布鲁斯音阶

72 带换把的 E 布鲁斯音阶

73 带换把的 A 布鲁斯音阶

爵士音阶

74 C 利地亚降七级音阶

75 G 利地亚降七级音阶

76 G、 $\flat B$ 、 $\sharp C$ 或 E 序列音阶

77 C、 $\flat E$ 、 $\flat G$ 或 A 序列音阶

78 G、 $\flat B$ 、 $\sharp C$ 或 E 序列音阶

79 G、A、B、 $\sharp C$ 、 $\sharp D$ 、或 F 全音音阶

80 C、D、E、 $\flat G$ 、 $\flat A$ 或 $\sharp B$ 全音音阶

81 G、A、B、 $\sharp C$ 、 $\sharp D$ 或 F 全音音阶

82 C 调变化音阶

83 G 调变化音阶

84 C 调变化音阶的另一种指法

85 G 调变化音阶的另一种指法

延伸音阶

86 C 大调延伸音阶

87 G 旋律小调延伸音阶

88 F 调变化延伸音阶

音阶对你有什么用

每个演奏乐器的人都知道音阶练习非常重要，但是许多练习吉它的人，尤其是那些自学的人，没有从音阶练习上获得他们应该得到的效果，那是因为他们的练习没有规律性或者说没有系统的方法，而更糟的是在练习时他们没有真正理解音阶。音阶练习对于你的弹奏相当有益，但它本身并非什么成为超级高手的捷径。要真正从音阶练习中获益，必须了解不同的音阶是如何构成的，以及这些结构背后的理论，还有不同情况下应该使用的最佳指法。只有具备了这些理论后，系统的音阶练习不仅能够使你弹奏技巧精湛，并熟练地运用指板，而且使你从理论的角度来理解调性与和弦的构成及其运用，从而提高你的即兴弹奏能力甚至你的创作技巧。

你所掌握的音阶越多，那么你用来为某一固定乐段或独奏部分即兴创作连复段的选择也就越多。当你对音阶的结构了如指掌时，你的演奏也会变得更加自如、流畅、连贯。甚至一旦了解了如何对标准和弦进行创新，你的作曲能力也会大大加强。

如何使用本书

在下面的几个章节,我们对音阶的理论和应用做基本的介绍,本书所选的材料是通用性的,因此几乎可以被用到各种风格的当代音乐中去。但事实上很难对像音阶这样的基本音乐单位从各种音乐风格以及流派上进行分类。千万不要仅仅因为某个音阶在本书中被列为“爵士乐”音阶,就认定这种音阶永远不会出现在摇滚或乡村音乐中,它甚至还可能出现在波尔卡音乐中。从另一个角度来说,如果你在弹奏这些所谓的爵士乐音阶时经常带一点爵士乐风味,那你的弹奏也就会或多或少自然带出爵士的风格。

不管你的音乐兴趣在哪方面,你都应该努力掌握和练习本书“音阶”部分所列出的所有音阶音型。必须承认有些音阶应用非常有限,还有一些好像与你演奏的音乐种类几乎没有联系,但这不能成为你不练的理由,因为,练习这些音阶常常被认为是一种纯粹的技术练习,即使两个八度的半音音阶或序列音阶使用价值很小,但它其中包含的更小的音乐结构却可能随时出现在任何风格的音乐中。

如果你已经有了练习音阶的习惯,你可以把本书作为各种音阶形式的一个汇编及练习手册,即使你对本书所列各种音阶形式都很熟悉之后,你仍会发现,把所有的音阶收集成册会帮助你安排练习过程,使你的精力集中于手头的技术和音乐方面。

如果你对音阶练习还没有完全掌握,那就要特别注意阅读“如何练习音阶”这一章节,然后养成自己的练习习惯,并持之以恒。如果你没有好老师作指导,那么你可以向一位你钦佩的吉它手请教。事实上,任何一位愿意与你交流的吉它手都值得谈一谈。而且获得指导和建议的另一个好的方法是,仔细阅读著名吉它手的访谈录,如《吉它手》杂志,《吉它练习》杂志以及《吉它世界》杂志上的专栏和文章。这些杂志除了可供消遣外,还提供了大量的补充理论和技术资料。

音阶理论

音阶的简单定义是,根据某种特定的音程排列的一系列音。音程是任何两个音之间的音高距离。最小的音程(除了同度外)是半音,它等于同一个琴弦上由一个音品分隔开的两个音之间的差异。

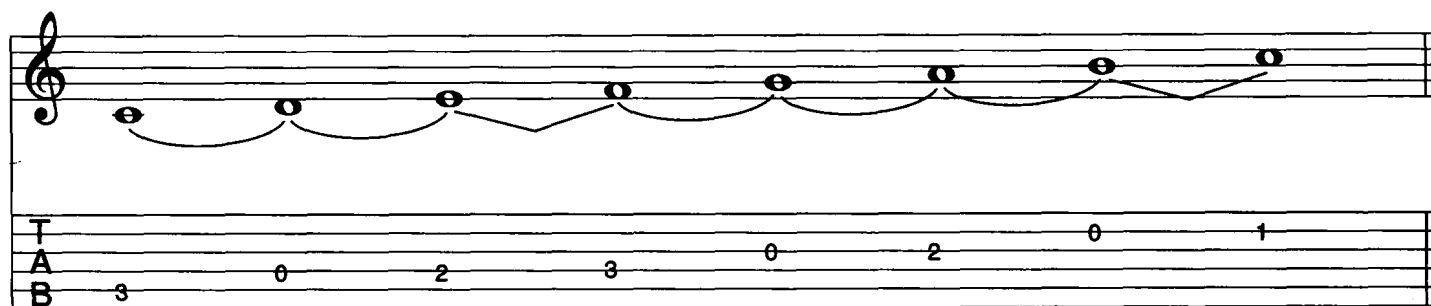

两个半音自然就是一个全音。

任何音阶完全可以由全音和半音的各种排列方式来命名。如果你知道某个音阶全音和半音的排列规律,你就能从任何一个音开始弹奏这个音阶。例如,你可以仔细分析下面这个大调音阶的结构。

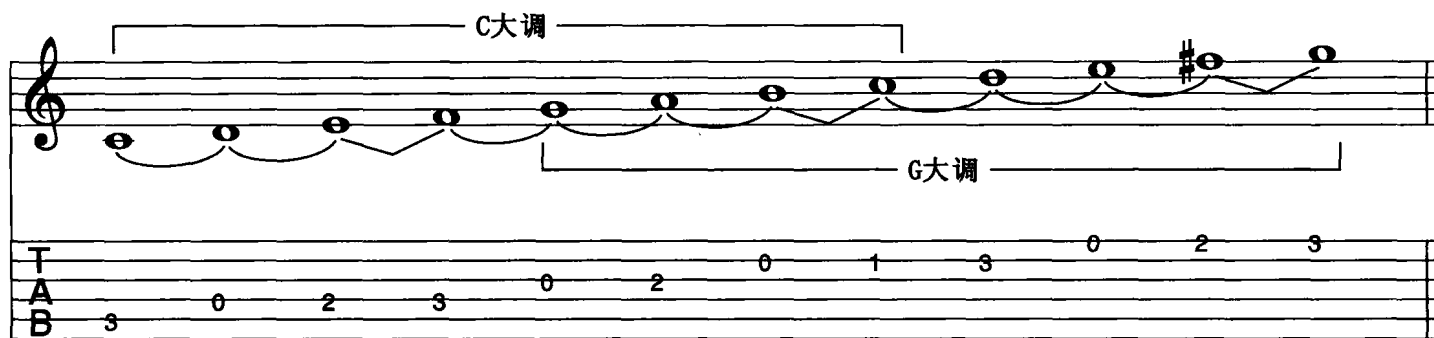
C 大调音阶(— 表示全音, < 表示半音)

其排列顺序为全音-全音-半音-全音-全音-全音-半音。它适用于任何大调音阶。

大调音阶和调号

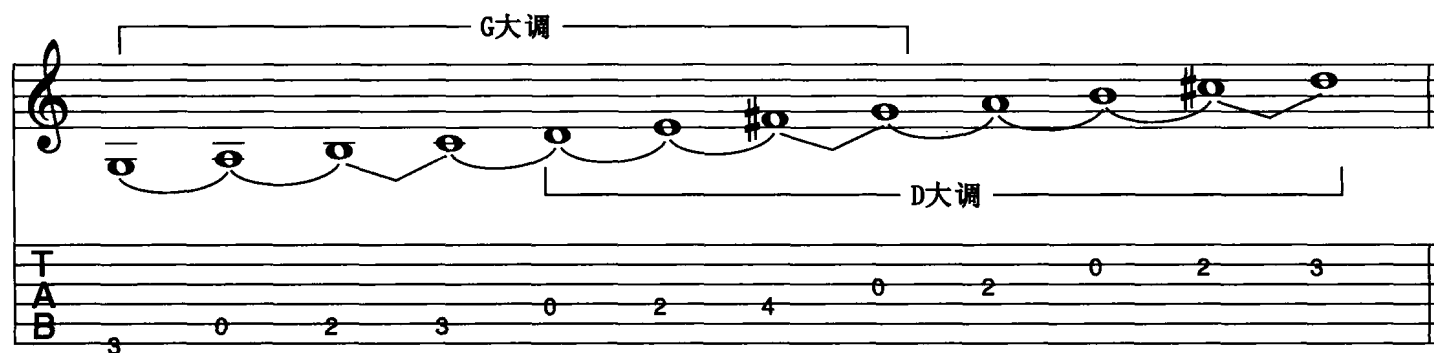
如果你把前面的 C 大调音阶分成两个部分来分析,你可以发现每一半中的全音和半音结构与另一半完全相同(即,全音-全音-半音),而将这两个部分隔开的是一个全音。根据你已掌握的音阶结构规律,即 C 大调音阶中的第二部分能够被用来开始一个新的大调音阶,由于这个新建的大调音阶以 G 音开始,因此它被称作以 G 为主音,或更简单,称为 G 大调音阶。

注意,为了保持与 C 大调音阶相同的全音和半音排列规律,G 大调音阶的第七级音必须提升半音。由于这种前后规律必须保持一致,因此,G 大调音阶总有一个 $\sharp F$ 音。正因为如此,G 大调音阶的调号用下面的符号表示。

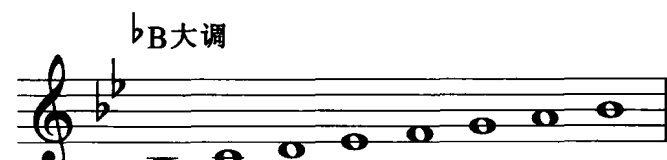
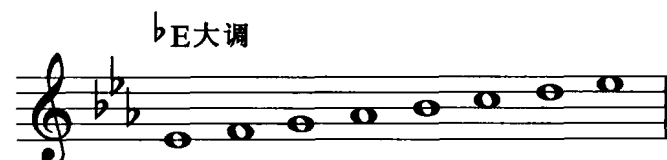
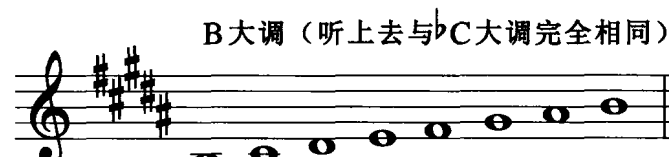
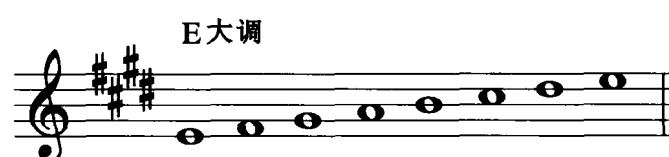
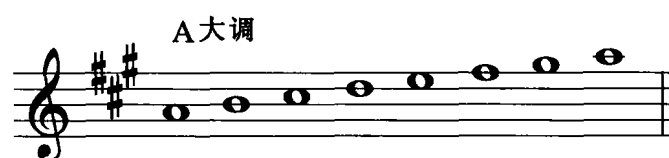
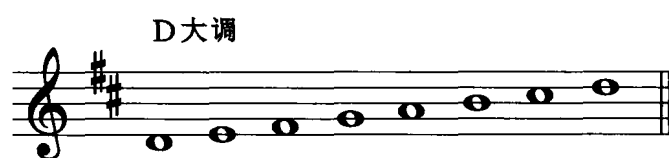
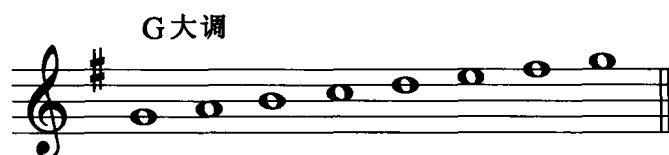
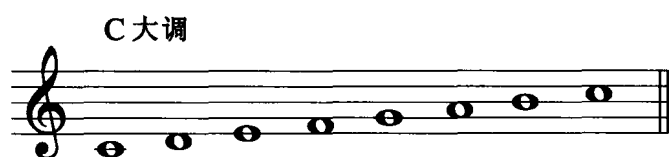
现在让我们来看看 G 大调音阶的第二部分,然后将把它用作新的大调音阶的第一部分。注意,我们把整个 G 大调音阶降一个八度,目的是让新的音阶位于一个更加容易弹奏的音域范围内。

正如 $\sharp F$ 音加入了 G 大调音阶, $\sharp C$ 音也必须加入到 D 大调音阶才能使之符合大调音阶的结构规律。这就意味着 D 大调音阶的调号中含有两个升号, $\sharp F$ 和 $\sharp C$ 。

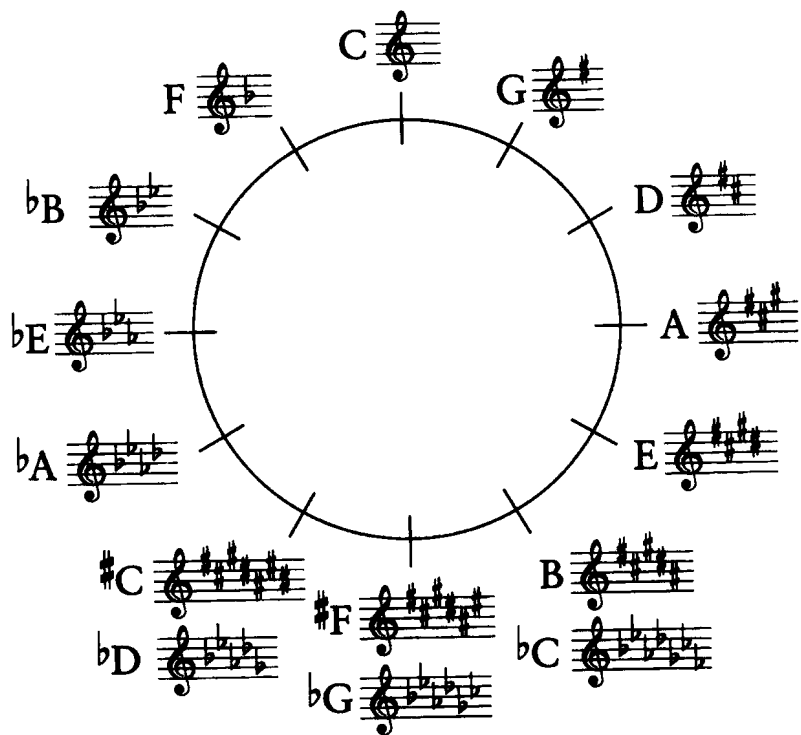
如果继续将某个大调音阶的第二部分作为另一个大调音阶的第一部分,这样就能得到十二种各不相同的大调音阶,每种都有自己独特的调号。注意在下面所列出的后半音阶中,我们必须使用降号(而不是升号)来构成音阶。

虽然没有必要牢记上述内容才能使用本书提供的音阶和各种练习,但是掌握这些内容——以及任何你能够学到的音乐理论——对你的弹奏总会有帮助的。

五度圈

上面所列出的音阶的顺序也被称作为五度圈。之所以称它为“圈”，是因为 C 大调既是开始又是结尾。之所以称它为“五度圈”，是因为每一个音阶都以前面一个音阶的第五级音开始，也就是说要高出一个纯五度音程。十二种大调音阶之间的这种关系可以用下面的圆圈图来表示。

小调音阶

每一个大调音阶都有其相应的、有着相同调号的关系小调。只要找到任何一个大调音阶中的第六级音，你就找到了这个大调音阶的关系小调音阶的开始音。这样一来，C 大调的关系小调就是 a 小调。

C大调

a小调

T
A
B

3 0 2 3 0 2 0 1 3 0 1 3 5

下面是所有关系小调的一览表

大调

关系小调

C 大调(没有升降号)	a 小调
G 大调(1 个升号: $\sharp F$)	e 小调
D 大调(2 个升号: $\sharp F, \sharp C$)	b 小调
A 大调(3 个升号: $\sharp F, \sharp C, \sharp G$)	$\sharp f$ 小调
E 大调(4 个升号: $\sharp F, \sharp C, \sharp G, \sharp D$)	$\sharp c$ 小调
B 大调(5 个升号: $\sharp F, \sharp C, \sharp G, \sharp D, \sharp A$)	$\sharp g$ 小调
$\sharp F$ 大调(6 个升号: $\sharp F, \sharp C, \sharp G, \sharp D, \sharp A, \sharp E$)	$\sharp d$ 小调
$\sharp C$ 大调(7 个升号: $\sharp F, \sharp C, \sharp G, \sharp D, \sharp A, \sharp E, \sharp B$)	$\sharp a$ 小调
F 大调(1 个降号: $\flat B$)	d 小调
$\flat B$ 大调(2 个降号: $\flat B, \flat E$)	g 小调
$\flat E$ 大调(3 个降号: $\flat B, \flat E, \flat A$)	c 小调
$\flat A$ 大调(4 个降号: $\flat B, \flat E, \flat A, \flat D$)	f 小调
$\flat D$ 大调(5 个降号: $\flat B, \flat E, \flat A, \flat D, \flat G$)	$\flat b$ 小调
$\flat G$ 大调(6 个降号: $\flat B, \flat E, \flat A, \flat D, \flat G, \flat C$)	$\flat e$ 小调
$\flat C$ 大调(7 个降号: $\flat B, \flat E, \flat A, \flat D, \flat G, \flat C, \flat F$)	$\flat a$ 小调

和声小调音阶和旋律小调音阶

上面所列出的这些关系小调音阶又称为自然小调音阶,因为它们是由自然产生的,不会背离它们的调号。这些音阶可以被改变来构成和声小调音阶和旋律小调音阶。和声小调音阶是通过升高自然小调音阶的第七级音形成的。

a 自然小调

a 和声小调

注意:和声小调音阶的音程规律是它包含一个既不是全音也不是半音的音程——小三度,简称为 $m3$,它等于三个半音。

另外一个常见的小调音阶是旋律小调音阶,它是通过升高自然小调音阶的第六级音和第七级音形成的。

a 和声小调

a 旋律小调

注意:旋律小调音阶中音程规律的后半部与大调音阶相同。实际上,旋律小调音阶的唯一区别只在于第三级音。

传统的说法认为,旋律小调音阶的结构在下行时遵循的是自然小调的规律。

a 旋律小调

现今从理论上偏向对上行和下行音阶应用同样规律。大部分同意这种观点的人把旋律小调看作是爵士旋律小调来区别传统的解释。在随后的几页中,你可以看到传统的旋律小调,但是你可以非常容易地练习爵士旋律小调,只要简单地在弹奏下行音阶时运用与上行音阶相同的指法即可。

调式

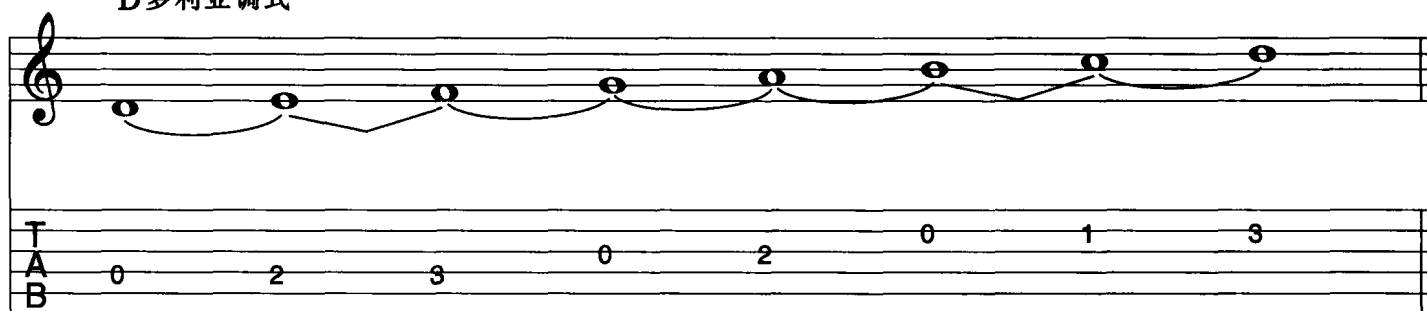
调式是通过在不改变音程规律结构的前提下移动音阶的开始点而产生的。这样造成的结果便是一种有着新的全音和半音排列的音阶。但当音乐人士谈起调式,他们最常指的大调音阶的七个调式(虽然任何一个音阶都可以产生调式)。

调式常冠以希腊名称(这些名称是某些颇具创造性的中世纪理论家发明的,与希腊或希腊音乐无关)。

多利亚调式

多利亚音阶开始于大调音阶的第二级音,这个音阶在爵士乐和爵士摇滚乐中非常有用(常常被用来创作小七和弦伴奏下的旋律),听起来就像升了六级的自然小调。

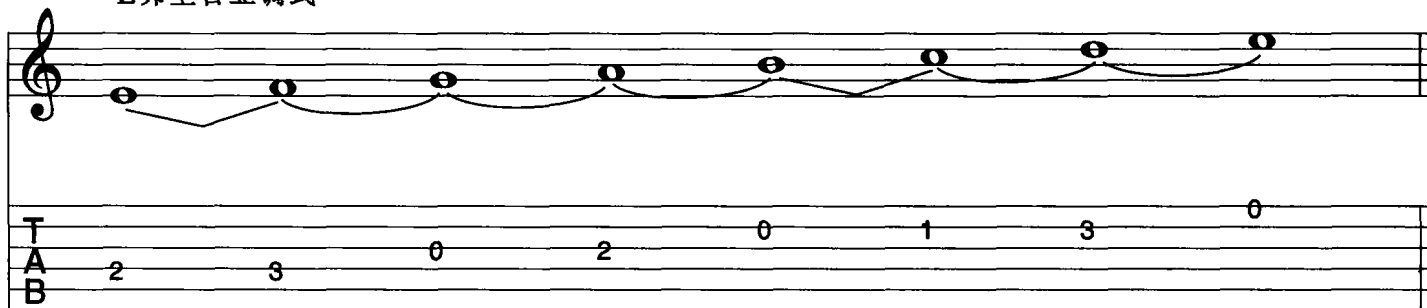
D多利亚调式

弗里吉亚调式

在C大调音阶中从E音弹到下一个E音就是弗里吉亚音阶,它是怀旧的弗拉门科音乐,听起来像降二级的自然小调。

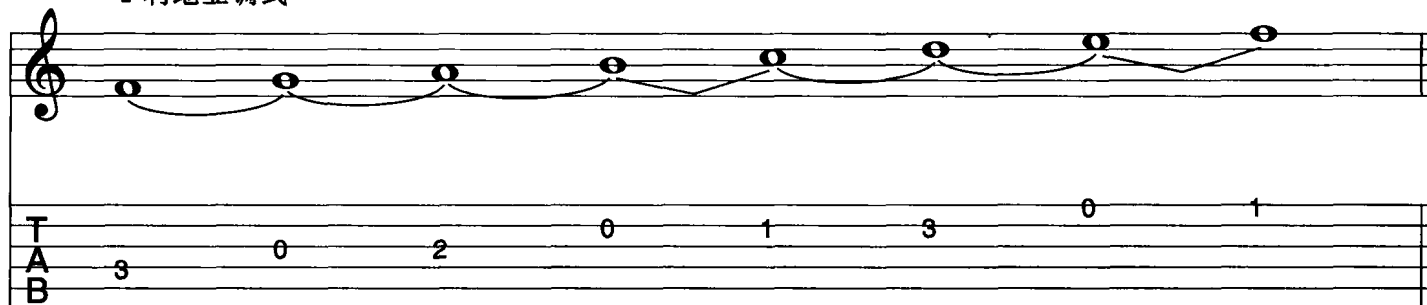
E弗里吉亚调式

利地亚调式

利地亚音阶开始于大调音阶的第四级。这种调式听上去很像大调音阶,但与大调音阶不同的是它的第四级音升高了半音。在爵士乐中,利地亚调式的音阶主要用来在非主和弦的大七和弦伴奏下弹奏。

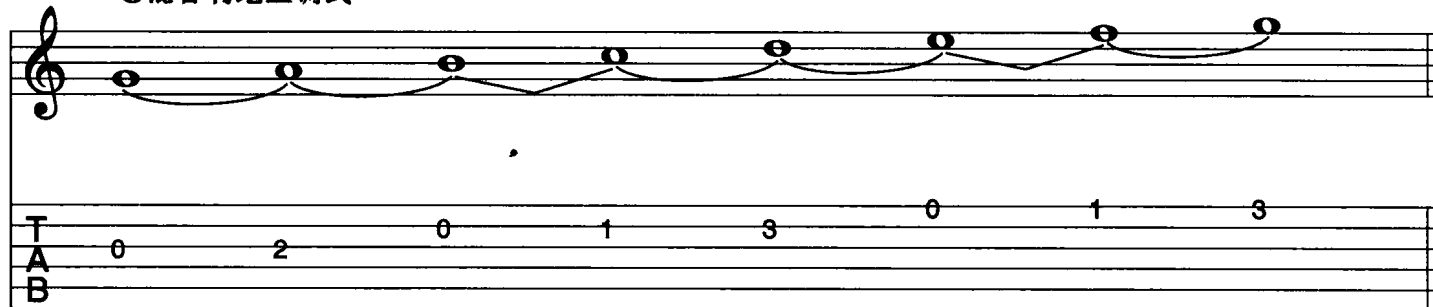
F利地亚调式

混合利地亚调式

从大调音阶的第五级音开始便构成了另一种听上去很像大调的音阶——混合利地亚调式。混合利地亚调式中含有一个降低了半音的第七级，你常常能在民间音乐和摇滚音乐中听到这种调式。

G混合利地亚调式

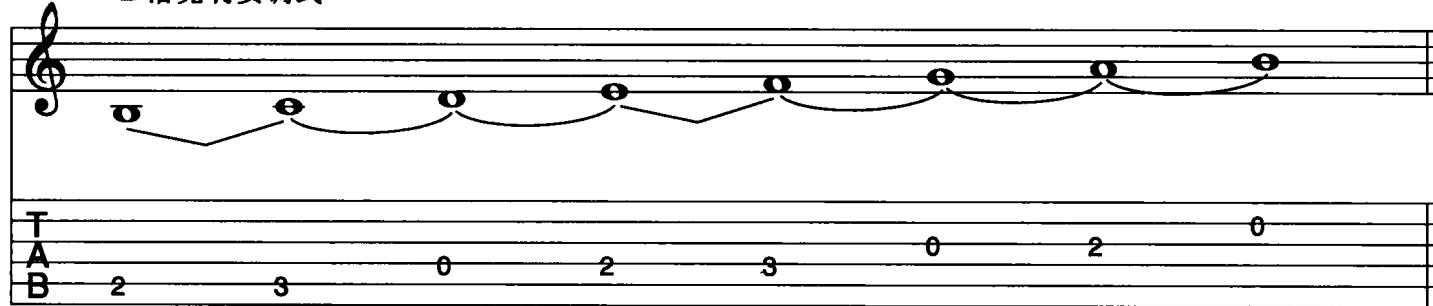
爱奥利亚调式

记住，如果从大调音阶的第六级音开始，所产生的是它的关系小调，在调式的专门术语中，大调称为伊奥利亚调式，自然小调被称为爱奥利亚调式。

洛克利安调式

人们长久以来一直竭力避开第七种调式，原因是它的风格的确非常诡秘。由于这种音阶的排列恰好类似一个减和弦，所以用洛克利安调式创作的旋律似乎永远不会休止。由于这种特点有时正是现代音乐求之不得的特性，所以这种调式在二十世纪得到了恢复。而且，洛克利安调式在爵士乐独奏曲中也非常有用，它在爵士乐中通常被用在降五音小七和弦伴奏的情况下。

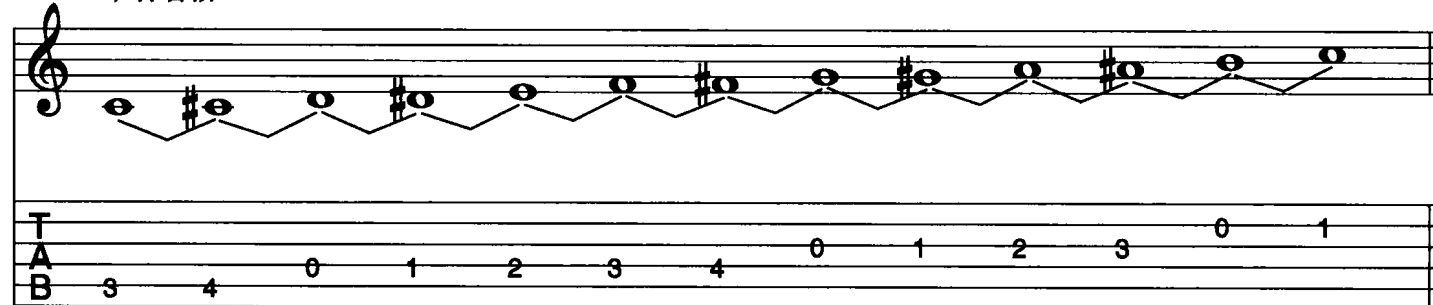
B洛克利安调式

半音音阶

这是最简单的一种音阶，称为对称音阶，这个音阶的构成规律就是：所有的音程都是半音。

半音音阶

因为两音之间的音程是一样的，半音音阶中的任何音都可以看成是该音阶的根音，不管你从哪里开始，这种规律的结果都是一样的。