

乔伊 吉他 教室
THE TROY STETINA SERIES

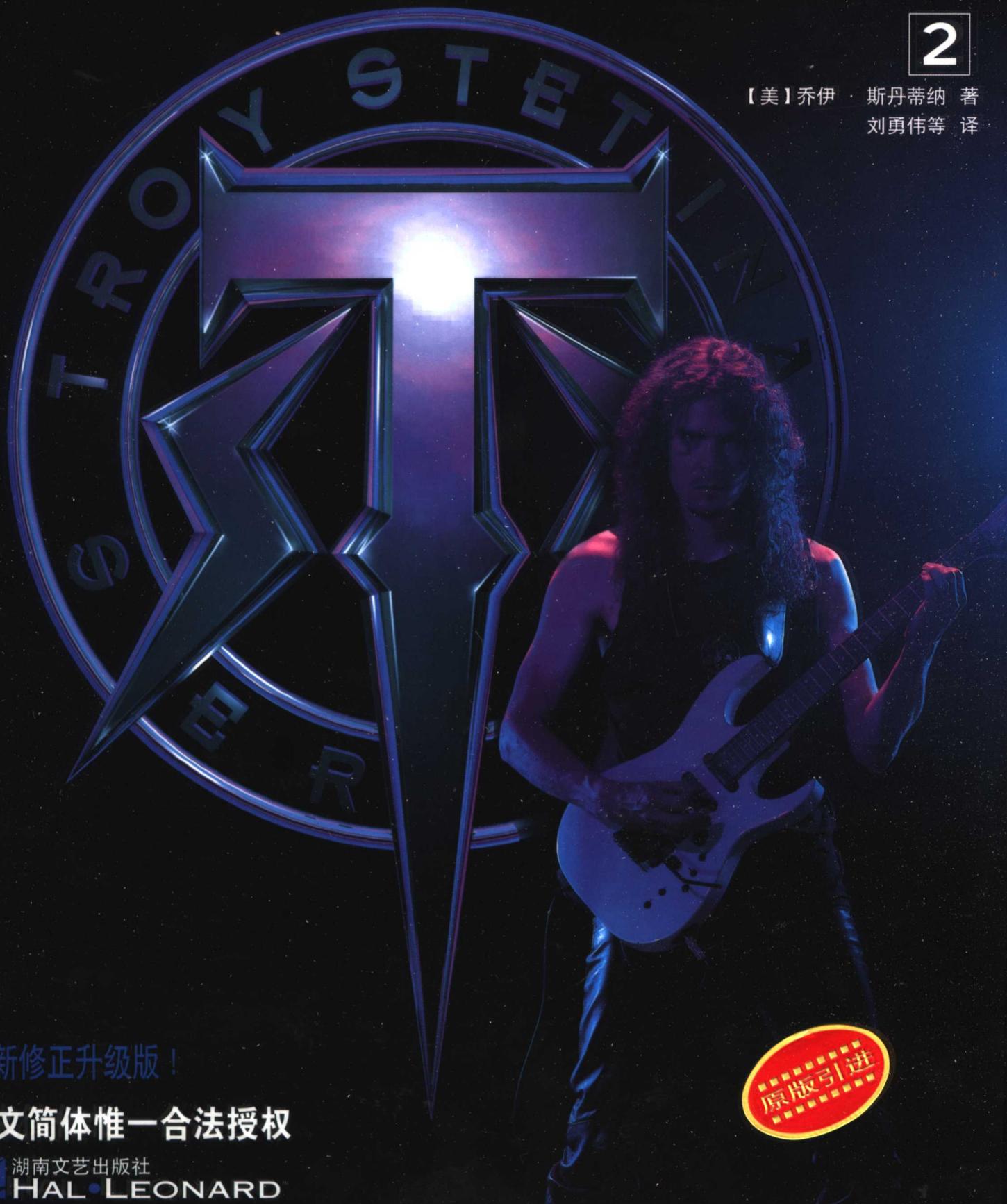
METAL
LEAD GUITAR

重金属主奏吉他教材

2

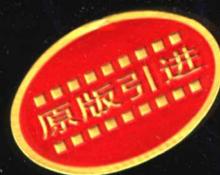
【美】乔伊 斯丹蒂纳 著
刘勇伟等 译

最新修正升级版！

中文简体惟一合法授权

湖南文艺出版社
HAL • LEONARD

图书在版编目(CIP)数据

重金属主奏吉他教材 / (美) 斯丹蒂纳(Stetina, T.) 著; 刘勇伟等译. —长沙: 湖南文艺出版社, 2004. 4

(乔伊吉他教室)

ISBN 7-5404-3244-6

I. 重… II. ①斯… ②刘… III. 六弦琴—奏法—教材 IV. J623. 26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 015506 号

湖南省著作权合同登记章

18-2003-140 号

版权代理: 广西万达版权代理中心

本书为美国 Hal Leonard 公司独家授权的惟一合法中文版本。

保留书中一切权利, 侵权必究。

乔伊吉他教室 · 重金属主奏吉他教材 2

[美] 乔伊·斯丹蒂纳 / 著 刘勇伟等 / 译
责任编辑 / 何征 E-mail: music-he@163.com

湖南文艺出版社出版、发行
(长沙市雨花大道 2 号 邮编: 410014)

湖南省新华书店经销
湖南新华印刷集团有限责任公司(南)印装

2004 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
开本 / 880 × 1230 毫米 1 / 16
印张 / 4
字数 / 106 千
印数 / 1-5,000 册

ISBN 7-5404-3244-6 / J · 875
定价 / (全二册) 48.00 元 (附 2CD)

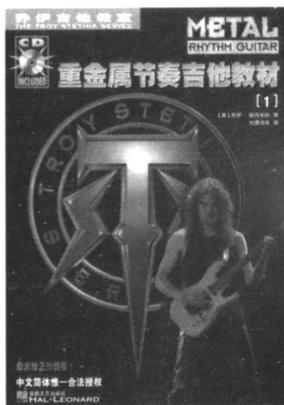
若有质量问题, 请直接与本社出版科联系

《重金属主奏吉他教材》第一册、第二册

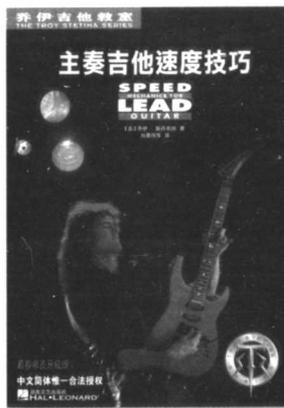
定价: (全二册, 附 2CD) 48 元

《重金属节奏吉他教材》第一册、第二册

定价: (全二册, 附 2CD) 50 元

《主奏吉他速度技巧》
定价: (附 CD) 30 元

《汶麟超级乐手教室·芬克吉他教材》
定价: (附 CD) 23 元

《小林克己摇滚吉他教室》初级篇
定价: (附 CD) 25 元

《小林克己摇滚吉他教室》中级篇
定价: (附 CD) 25 元

乔伊吉他教室
THE TROY STETINA SERIES

METAL
LEAD GUITAR

重金属主奏吉他教材

【美】乔伊·斯丹蒂纳 著
刘勇伟 王芳 胡琼莉 王乐林 张建民 译

2

湖南文艺出版社·长沙

Hunan Literature and Art Publishing House · Changsha

关于作者

乔伊·斯丹蒂纳是一位国际著名的吉他教育家和权威教材创作者,同时也是一位备受推崇的吉他演奏大师。《乔伊吉他教室》系列的图书、演奏方法和录影带得到了吉他专业杂志的一致推荐,并被全世界的吉他教师和吉他演奏者们广泛使用。他还担任了《吉他世界》(*guitar world*)、《吉他学校》(*guitar school*)、《吉他王》(*guitar one*)等杂志的特约编辑。在威斯康星音乐学院,乔伊创建了摇滚和重金属吉他专业,并设置了专门的工作室,还曾担任摇滚吉他学科的主管。

乔伊出生于印第安纳波利斯市一个自行车运动世家,他是家中的幼子。乔伊从小就参加全美自行车赛,并多次赢得奖牌。但是,参加比赛对乔伊来说,更多的是家族的责任,而非自己的选择,音乐才是他真正的兴趣所在。乔伊在12岁开始在业余时间弹奏吉他,基本上依靠自学。他早期受到Kiss乐队的重摇滚节奏音乐和著名的主奏吉他手Eddie Van Halen和Randy Rhoads的影响,并花费了大量的时间反复聆听他们音乐中的每一个细节。后来,巴赫、贝多芬、维瓦尔迪和著名的小提琴家尼科洛·帕格尼尼的古典音乐也影响了他,使他的演奏技巧提高了不少。18岁时,乔伊有了自己的想法,他不顾父母的反对,放弃了大学的奖学金和运动员的职业,开始了他的摇滚音乐生涯。

为了在威斯康星音乐学院谋求一个教师职位,乔伊迁居啤酒城——Milwaukee。在学院里,他创建了摇滚和重金属专业,担任摇滚吉他工作室主管,并由此成为一位有着完美技巧的顶级音乐教育家。他为Hal Leonard公司写作了一系列畅销的重金属吉他演奏方法图书,他演奏的吉他独奏版本的《24首小提琴独奏随想曲》,在音乐学院的各种活动中作了精彩的表演。(有趣的是,音乐学院的所在地Milwaukee Lakefront正好就是乔伊当年赢得全美自行车赛奖牌的地方。)

最终,乔伊的兴趣由吉他技巧转向歌曲创作,这种转变反映在他1993年的专辑《Set the World on Fire》(*Screamin' Cat Records*)中,这是他与Shauna Joyce合作创作并演唱的。这张专辑也是他为《重金属音乐写作秘笈》(*Secrets to Writing Killer Metal Songs*)一书所作的CD,一经发行就好评如潮,世界各地的音乐评论家对其中精致的音乐和完美的吉他演奏给予了高度的评价。

同年,乔伊终于决定离开音乐学院,以方便与来自纽约和洛杉矶的音乐家们一起工作。直到现在,乔伊仍在他的17世纪风格的乡村别墅中与世界各地的音乐家们合作,写作吉他演奏方面的图书和杂志专栏的约稿,创作吉他音乐,同时他还担任了吉他工作室和硕士课程的教学工作。

本书的最后一页将向你介绍《乔伊吉他教室系列》的图书。

目录

欢迎阅读《乔伊吉他教室》	4	和声	31
前言	4	<i>New Lands</i> (独奏曲第9号)	32
第七章	5	第十章	34
第3弦和第4弦上的音符	5	和声小调音阶	34
调式音阶	6	介绍扫拨	36
弗里吉亚音阶	8	减七和弦琶音	37
弗里吉亚-属音阶	9	速度练习	38
三十二分音符	10	<i>Lightning's Edge</i> (独奏曲第10号)	39
速度练习	10	第十一章	40
<i>Mystic Places</i> (独奏曲第7号)	11	扩展音阶模式	40
第八章	12	和弦解决和终止式	44
音乐理论: 调和有关系的调的概念	12	双手点弦——琶音	46
有关系的调	13	速度练习	48
大调	13	<i>Battle to Victory</i> (独奏曲第11号)	49
小调	14	第十二章	50
“调式”调	14	“BABYLON”	50
关系调式练习	15	前奏	50
琶音	16	主歌1	51
强调伴奏和弦进行及离调	18	副歌1	52
如何在特定的和弦进行里用来做独奏		主歌2	52
的音阶	20	副歌2	53
介绍半音阶	22	桥段(节奏重音)	54
节奏模式	23	主歌3	54
速度练习	24	桥段过渡到终乐章(主奏吉他间插段)	55
<i>Drastic Measures</i> (独奏曲第8号)	25	终乐章(吉他独奏)	56
第九章	26	音乐理论和创作表达	59
第1弦和第2弦上的音符	26	自己创作连复段的吉他六线谱	60
关系大调和关系小调	27	记谱法指南	62
在大调独奏中使用小调音阶模式	28	小辞典	63
音程	29		

欢迎阅读 《乔伊吉他教室》

《乔伊吉他教室》是一个完整的学习系统,能指导你掌握重金属音乐,并培养扎实的音乐修为。这一系列的方法覆盖了演奏的所有领域,从开始到更进一步的节奏和主题、指板的使用技巧、理论、旋律原则、音乐创作以及如何发展你的个人风格,总之,这一系列将把你带入专业演奏的领域。本系列由重金属音乐的专业人士编写——他们演奏着、生活着、呼吸着重金属音乐,当然也教授重金属音乐——因此,书中的每一种方法都能直接提供你所需要的知识和技巧,从而使你能快速而正确地演奏。

本书的最后简要介绍了整个《乔伊吉他教室》系列的图书和录影带,它可以帮助你大致的了解并选择适合自己的部分。同样的,你也要知道,为了使你的练习能灵活多样,通常同时使用两到三本互补的教材是最好的方法。每本书都附有伴奏,你可以自学,也可以在教师的指导下学习。

前言

《重金属主奏吉他教材》第二册继续使用了与第一册相同的六线谱记谱法与和弦方格图以加快学习的进程,它也采用了和第一册相同的

教学模式,按循序渐进的方式包含了六首完整的、难度更大也更专业的独奏曲,而且每首曲子间的难度的跨度也更大,因此需要你花费更多的时间!

在本册中你将会学到的重要的知识包括:调式音阶知识及其应用;更多奇特的音阶,如弗里吉亚—属音、半音阶、和声小调音阶、大调五声音阶、混合利第亚音阶和大调音阶;分句法和节奏概念;速度练习;调式、音阶结构以及它们相互关系的知识;琶音模式;怎样强调伴奏和弦进行;如何在特定的和弦进行里用来做独奏的音阶;音程及其协和关系;使用减7和弦琶音及和弦解决;特殊的琶音拨弦技巧,包括扫拨;在指板上扩展音阶的区域,用右手点弦弹奏分解和弦进行等等。

在学习本书时,请记住你可以同时用几本其他的教材作为补充。如果你还没有学习《主奏吉他速度技巧》,我建议你在学本书的同时学习它。你可以根据本书的最后一页了解到其他书目的相关信息。

器乐曲“*Babylon*”是本书的高潮,它能充分挑战你的主奏吉他技巧,因为它几乎包含了《重金属主奏吉他教材》第一册和第二册中所有的主奏吉他知识和技巧。(“*Babylon*”完整的伴奏音轨收录在相应的节奏吉他教材中,请参见《重金属节奏吉他教材》第二册。)

祝你好运,学习愉快!

 表示谱例在 CD 中的音轨数

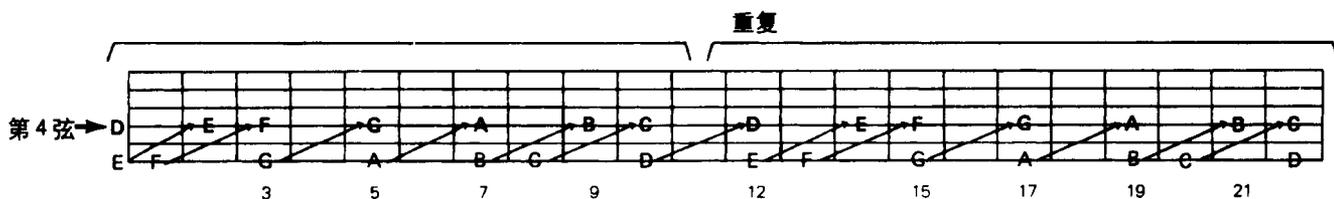
第七章

第3弦和第4弦上的音符

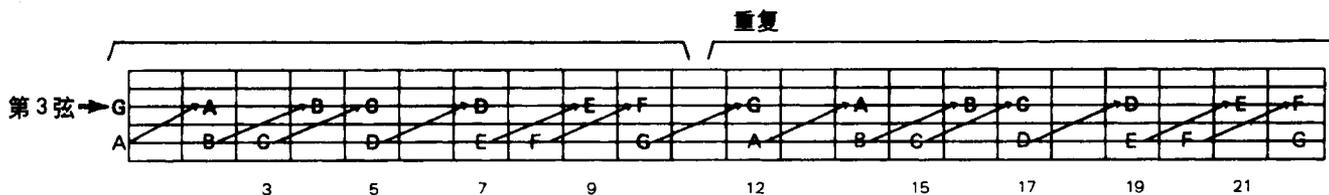
我们可以利用八度音手型来学习第3弦和第4弦上的音符名称。下图是一个八度音的手型。

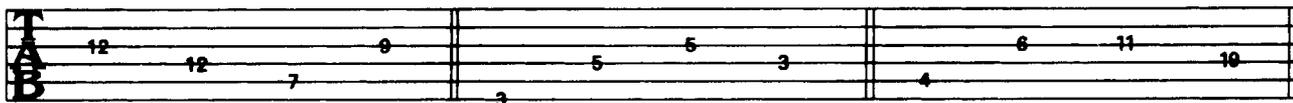
上面的两个相隔八度的音符有相同的名称——A。将这种手型沿指板上下移动，按照名称相同的道理，你如果已经知道第6弦上其他的音符，那么你也可以推算出第4弦上相应的音符。

你也可以用同样的方法根据第5弦来推算出第3弦上的音符。

在下面的空格处写出每个音符的名称，然后根据后面给的答案检查一下。

1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____ 5) _____ 6) _____ 7) _____ 8) _____ 9) _____ 10) _____ 11) _____ 12) _____

12. A	8. F	4. E
11. F# or Gb	7. C	3. E
10. C# or Db	6. G	2. D
9. C# or Db	5. G	1. G

答案

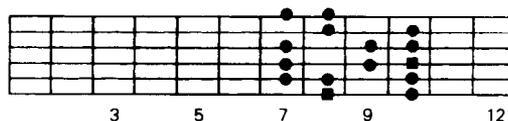
调式音阶 3

早期的基督教圣咏和赞美诗音乐是现代西方大调/小调音阶体系的起源。约400年前，调式音阶逐渐被更新的音阶体系所代替，但是调式音阶并没有被人们完全地放弃。今天，调式音阶通过与大调/小调音阶体系相结合，扩展出更多的、新的应用方式。但是它们仍然沿用了原始的希腊名称：伊奥尼亚（Ionian）、多里亚（Dorian）、弗里吉亚（Phrygian）、利第亚（Lydian）、混合利第亚（Mixlydian）、爱奥利亚（Aeolian）和罗克里安（Locrian）。

调式音阶可以看成是能做替换的音阶。例如：C大调音阶的每一个调式音阶如下所示。请注意每一个调式音阶是怎样使用相同的音符从C大调音阶中发展出来的。这时，只有每个调式音阶的主音发生了改变。

伊奥尼亚音阶

从大调音阶的第1级开始
(形式与大调自然音阶一样)

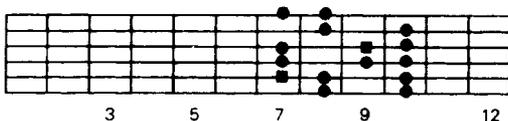
多里亚音阶

从大调音阶的第2级开始

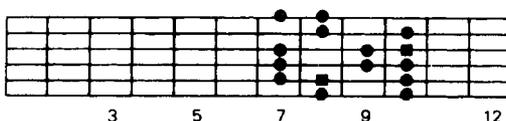
弗里吉亚音阶

从大调音阶的第3级开始

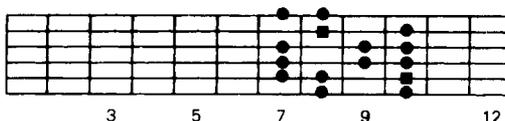
利第亚音阶

从大调音阶的第4级开始

混合利第亚音阶

从大调音阶的第5级开始

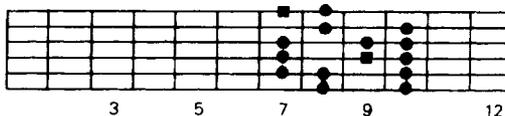
爱奥利亚音阶

从大调音阶的第6级开始
(形式与小调自然音阶一样)

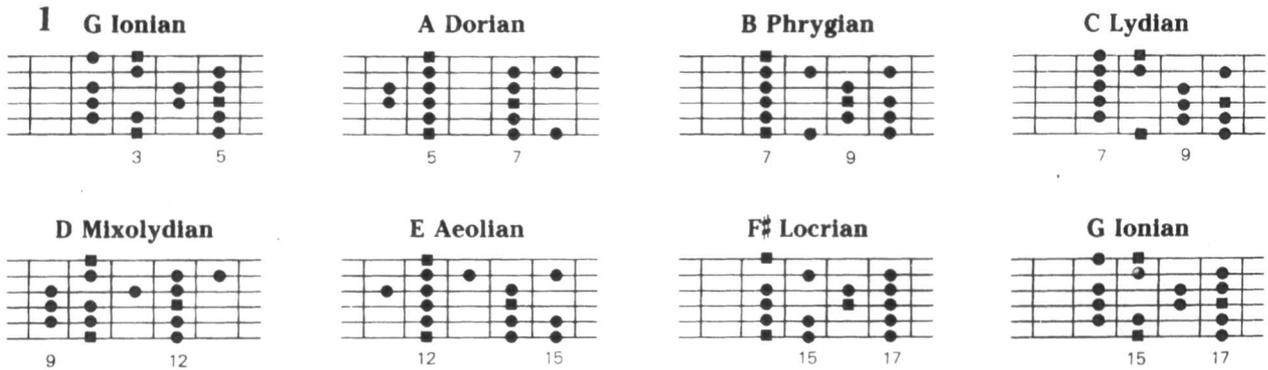
罗克里安音阶

从大调音阶的第7级开始

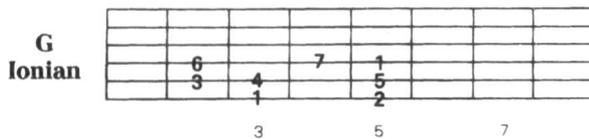
上面这些音阶（调式音阶）使用了相同的音符，但是却有不同的主音，它们被称为关系调音阶。上面所示的调式音阶也是C大调音阶的关系调音阶。伊奥尼亚音阶和爱奥利亚音阶其实分别等同于自然大、小调音阶。调式的名称只用在有其他调式音阶的音乐行进之中以示区别。

下面的G大调的关系调式，展示的音阶用到了两个完整的八度模式。请记住这种模式以及它们的模进。我们已经在第一册中学习了大、小调自然音阶（伊奥尼亚和爱奥利亚）以及多里亚调式音阶，所以这里只有四个音阶对于你来说是全新的。这是一个很好的热身练习，还能帮助你学习调式音阶的相互关系和模进。

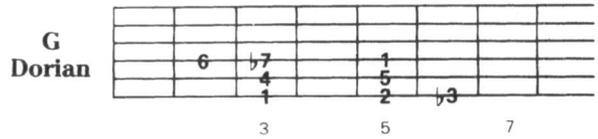

当按照相同的主音来开始各种调式音阶时，它们可以分别看成有不同结构和音级的、单独的音阶。这就是用“同主音调”的方式来对待它们。当你弹奏下面每个调式音阶时，大声说音符的音级数，并注意每个调式音阶在指板的位置形状。在CD中，每个调式音阶后面都附有一段短的旋律，使你能够更好地了解调式音阶的气氛和感觉。

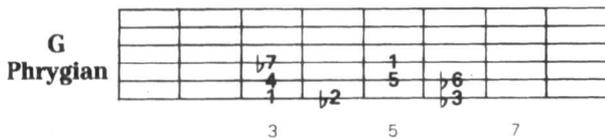
2 请听伊奥尼亚音阶（与大调音阶一样）明亮的、欢乐的、狂欢的气氛。

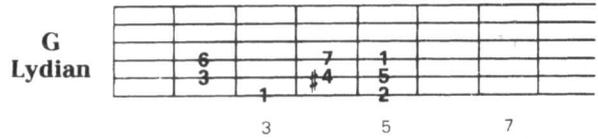
3 尽管是小调音阶并且有点阴暗，多里亚音阶还是要比自然小调音阶要明亮一点，因为其中有一个大6级音。

4 请听西班牙风味的、阴暗的小调音阶——弗里吉亚，其中有一个降2级音。

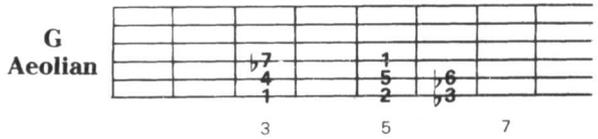
5 利第亚音阶用升4级音所表达的迷失、神秘的感觉。

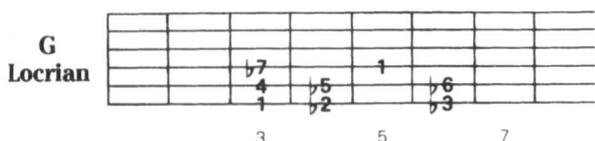
6 尽管混合利第亚是一个音色明亮的大调音阶，但它没有大调自然音阶那么欢乐和确定——更加容易移动——因为其中有个降7级音。

7 请听爱奥利亚音阶阴暗的、沉重的小调音阶的声音。（与自然小调音阶一样）

8 罗克里安音阶将利第亚音阶神秘的声音与弗里吉亚西班牙风味的、阴暗的声音结合了起来。

小贴士： 如果调式音阶中的主音和第3级音之间是大三度音程，它们就归类为“大调类型”，而那些主音和第3级音之间是小三度音程的调式音阶就属于“小调类型”。

大调类型：	小调类型：
伊奥尼亚（自然大调）	爱奥利亚（自然小调）
混合利第亚	多里亚
利第亚	弗里吉亚
	罗克里安

弗里吉亚音阶 4

上面我们介绍过弗里吉亚音阶很像自然小调音阶，除了第2级音有些不同。弗里吉亚音阶的音级序列为：1、 $b2$ 、 $b3$ 、4、5、 $b6$ 、 $b7$ 。

A Phrygian

弗里吉亚音阶的声音感觉阴郁、沉重，它的降2级音（小二度）将音阶向下趋向于主音，由此产生一种西班牙风格的吉他声。这种音阶是由 Black Sabbath 这样的先驱引入到重金属音乐中的。现在很多的死亡金属和速度金属乐队像 Metallica 和 Slayer 等，他们演奏的连复段的核心中都用到了弗里吉亚音阶。降2级音的阴郁的音效也偶尔出现在一些乐队的音乐中，如 Nirvana、Stone Temple Pilots 以及其他一些垃圾摇滚（grunge）风格的乐队。

下面是主音在第6弦和第5弦上的弗里吉亚音阶模式。注意它们与小调自然音阶的相似之处。

A Phrygian

9

指法 → 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 2 4 1 2 4

下面的乐句用到了弗里吉亚音阶。

10

Em (Phrygian)

指法 → 0 1 3 0 2 3 0 2 0 2 3 2 0 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 2 3 1 1

11

Em (Phrygian)

指法 → 1 2 1 4 1 4 2 1 2 1 3 1 3 1 2 3 3(2)

弗里吉亚—属音音阶 5

弗里吉亚—属音音阶除了一个升3级音（大三度）外，其他与弗里吉亚音阶相同。它的音级序列是：1, b2, 3, 4, 5, b6, b7。

A Phrygian-dominant

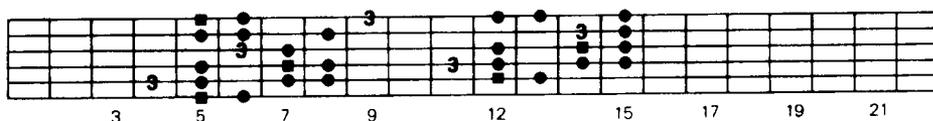

和与其关系密切的弗里吉亚音阶一样，降2级音（小二度）将音阶向下趋向于主音，由此产生一种阴郁的“西班牙”风格的声音效果。然而，弗里吉亚—属音音阶中的大三度音又具有比较明亮的特点，由此在降2级与第3级之间的三品的空间中，产生了一种更加戏剧性的奇异的声音。整个音阶听起来好像是由明亮与阴暗的两极交织在一起而形成的。

这种音阶也常常被称为西班牙—弗拉门科音阶或西班牙—弗里吉亚音阶，这是因为它主要用在发源于西班牙的弗拉门科风格的吉他音乐中。但是这种音阶并没有在西班牙音乐中得到较多的运用，它的宛转曲折的中东风味可以在一些穆斯林国家的音乐中听到，从北非到中亚——包括土耳其、波斯、伊拉克、以色列、埃及、摩洛哥等等。

下面是弗里吉亚—属音音阶。大三度音被标记了出来。

A Phrygian-dominant

演奏下面的乐句，注意大三度音出现的位置，这个音能区分弗里吉亚—属音音阶和弗里吉亚音阶。谱例 14，明亮而戏剧化的声音能强烈地使人想起弗拉门科音乐。

A (Phrygian-dominant)

A (Phrygian-dominant)

三十二分音符 6

三十二分音符比十六分音符快一倍。它们是每拍有八个音符，你可以认为它们是前四个音符从下拍开始，后面四分音符从上拍开始。弹奏下面的谱例，并用脚踏出节拍。

小贴士：用非常慢的速度开始练习，虽然对应于节拍来讲这些音符是非常快的。

Em

数拍 → 1 & 2 & 3 & 4 &

速度练习 7

在做速度练习时，首先要记住的就是音符的位置。然后，慢慢地开始，并逐渐加快速度。当你达到速度“极限”时——你最紧张的时候——将速度再加快一点点，并试着通过减小你手指的动作幅度使弹奏流畅和放松。之后再将速度放慢回到你的“安全范围”，然后再次加速。每一个模式弹奏四次，然后上移一品再弹奏四次……，沿指板上下移动。在CD中，每个练习弹奏了两次——先慢后快——这样你就可以听出它们是怎样发声的了。

小贴士：你可能想首先用十六分音符来做下面的练习，这是可以的。但当你感觉舒适时，就要将你的脚放慢一倍踏拍以弹奏三十二分音符。

指法 → 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1

指法 → 1 2 1 2 etc.

不拔弦，由槌弦开始

指法 → 1 2 4 2 1 2 1 4 1

指法 → 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 etc.

“Mystic Places”的伴奏音乐是沉重的葬礼进行曲风格，用到了弗里吉亚和弗里吉亚-属音阶。它的曲式是A-B-A-B-A。A段是主题连复段，B段是吉他独奏。你可以利用第二个B段，随着伴奏音乐练习独奏，也可以创作或即兴演奏你自己的音乐。

MYSTIC PLACES 8

(Solo #7)

E (Phrygian-dominant/Phrygian)

8

指法 → 3(2) 1 2 1 4 1 2 1 3 3(2) 3(2) 3(2) 3(2) 3(2) 3(2) 2 3 2

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1-1 1 1 1 3 3 3 3 3(2)

2

3 1 3 1-1 3(2,1) 3(2) 3(2) 1

2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 4 1 3 4 1 2 1 3 2

1 1 2 3 1-1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

0 2 0 2 1 2 4 2 1 2 1 4 1 2 4 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2

音乐理论：调和有关系的调的概念 8

调是一系列的音符——音阶——被运用在一段音乐中。让我们看看实际演奏中的调。

主音 首先，一段音乐通常都有一个中心音，它是这段音乐的基础，我们称之为基音或主音。其他所有的音符及和弦都是与这个中心音相关的。最重要的是，调的名称与主音的名称相同，比如上一面“*Mystic Places*”是以E为基础音的，我们可以说它是E调的。

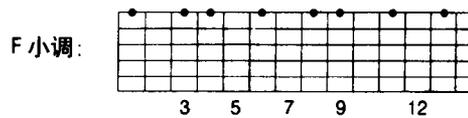
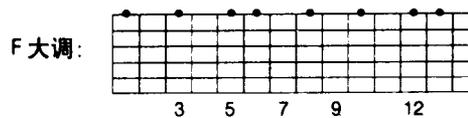
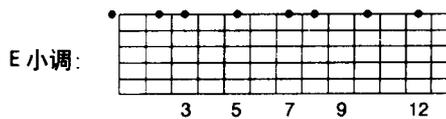
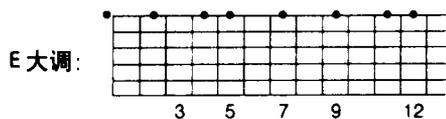
调的命名 然而，事情并不是那么简单的，事实上有很多不同类型的调式。如果一首乐曲中的音符主要来自于大调音阶，我们就可以说这个乐曲是大调的；如果它们大多数来自小调音阶，我们就可以说这个乐曲是小调的。如果一个乐曲中大部分的重要音符在某个音阶中，就可以用这个音阶来命名乐曲的调。因此，如果一首乐曲是G大调，我们就马上可以知道它的主音是G音，它使用的音符也就是来自于G大调音阶。在乐曲也会用其他一些音符，但是那些不是调或音阶中的本位音，我们称之为调外音。

音阶结构 主音是调的开始点或参照点。根据调或音阶的不同，它可以是任意一个音。主音是调或音阶的主要部分，由它开始可以形成音阶或者调的全音和半音的排列。这种音的排列被称为音阶结构。大调和小调音阶的结构如下所示，这里用到了两个基音——E和F——来作为范例。改变主音而保持各音之间的相对关系被称为转调。

W = 全音 (两品); H = 半音 (一品)

大调: 1 2 3 4 5 6 7 1

小调: 1 2 3 4 5 6 7 1

调中的和弦 当和弦是由在调或音阶中的每个音符上建立时，就会形成一系列七个相对那个调的本位音和弦，这被称为顺阶和弦。这些和弦用罗马数字来表示它们的相互位置关系，就像音阶中的音级用数字来表示一样。大写的字母用来表示大三和弦 (I - II - III - IV - V - VI - VII)，小写的字母用来表示小三和弦 (i - ii - iii - iv - v - vi - vii)。

调的调式 让我们讲得更深一点，调或音阶中的每一个音符都可以作为一个完整音阶的主音，它们可以决定了音阶的调式。调式音阶是怎样互相关联，又是怎样与调、和弦级数以及音阶相关联的，这在后面还会介绍。

有关系的调

大调

下面的方格图列出了在第6弦上G大调音阶所有的音符。注意在这个音阶模式中的大调音阶结构。(除了标出“^”表示是半音的距离外,其他音符间的距离都是一个全音。)方格图下面标出的是音名、音级、和弦、和弦级数和关系调式。弹奏音阶中的每一个音符,并看看对应的每一列的内容,注意关系调式及和弦级数。

G 大调

音名	G	A	B	C	D	E	F#	G
音级	1	2	3	4	5	6	7	1
和弦	G	Am	Bm	C	D	Em	F#dim	G
和弦级数	I	ii	iii	IV	V	vi	vii°	I
关系调式	<i>Ionian</i>	<i>Dorian</i>	<i>Phrygian</i>	<i>Lydian</i>	<i>Mixolydian</i>	<i>Aeolian</i>	<i>Locrian</i>	<i>Ionian</i>

这种模式可以通过将整个序列上下移动,就是到新的主音上开始来转调。整个音级、和弦级数和关系调式的排列保持不变。注意大调类型的调式总是与大三和弦(I - IV - V)联系在一起的,而小调类型的调式通常都与小三和弦(ii - iii - vi)相联系。减七和弦与罗克里安音阶相联系。下面展示的是E大调。

E 大调

音名	E	F#	G#	A	B	C#	D#	E#
音级	1	2	3	4	5	6	7	1
和弦	E	F#m	G#m	A	B	C#m	D#dim	E
和弦级数	I	ii	iii	IV	V	vi	vii°	I
关系调式	<i>Ionian</i>	<i>Dorian</i>	<i>Phrygian</i>	<i>Lydian</i>	<i>Mixolydian</i>	<i>Aeolian</i>	<i>Locrian</i>	<i>Ionian</i>

小调

你可能已经注意到大调音阶的第6级音就是爱奥利亚音阶的开始音,而小调自然音阶的形式跟它是一样的。(由于爱奥利亚音阶和小调自然音阶一样,它们也被称为有关系的小调。)为了方便表述小调音阶的和弦和音级序列,我们可以用大调的方式来称呼它们,就是说将大调的第6级/vi来命名小调的主音。

大调:	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6
	I	ii	iii	IV	V	vi	vii°	I	ii	iii	IV	V	vi
						↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
						1	2	3	4	5	6	7	1
						i	ii°	iii	iv	v	vi	vii	i
						关系小调:							

下面标出的是A小调的音名、音级、和弦、和弦级数和关系调式。注意小调音阶里全音和半音的音阶结构(参见第12面) 弹奏音阶中的每一个音符,并看看对应的每一列,注意关系调式及和弦级数的联系,这样能帮助记忆。

A 小调	
	3 5 7 9 12
音名	A B C D E F G A
音级	1 2 b3 4 5 b6 b7 1
和弦	Am Bdim C Dm Em F G Am
和弦级数	i ii° bIII iv v bVI bVII i
关系调式	<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Aeolian</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Locrian</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ionian</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dorian</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Phrygian</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Lydian</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Mixolydian</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ionian</div> </div>

“调式”调

一段音乐也可以以其他的调式为基础——不仅仅局限于大调或小调音阶。因为使用了“调式”的和声。例如在“*Mystic Places*”中的和弦进行主要都来源于E调的弗里吉亚调式。因此它们可以被描述为E调的弗里吉亚调性,由于弗里吉亚是一个小调类型的音阶,我们也可以称之为Em调的弗里吉亚调性。

音乐通常会将多种不同的音阶和调式混合。我们再次用“*Mystic Places*”作为例子。这首独奏曲实际上是在E调的弗里吉亚-属音阶中的升3级音(#G)和E调弗里吉亚音阶中的降3级音(G)之间移动。而尽管和弦进行是在Em调的弗里吉亚音阶,但是它的主和弦使用的是弗里吉亚-属音阶中的升3级(#G)。正如这个例子所示,音乐的调有时候是不明确的,不要把调当成严格的规则来限制你使用音符,你只要把调作为一个常用的指导性的东西就可以了。我们之所以要学习调的知识,就是为了让你在从不同的音阶中借鉴音符时、转调时,或者应用调外音符时,你能够明确知道自己正在做什么。

关系调式练习

写出与下面的和弦级数相联系的调式

大调:	I	_____	小调:	i	_____
	ii	_____		ii°	_____
	iii	_____		bIII	_____
	IV	_____		iv	_____
	V	_____		v	_____
	vi	_____		bVI	_____
	vii°	_____		bVII	_____
	I	_____		i	_____

下面的例题将帮助你开始做练习1到练习8。答案在下一面。

例题:

问: 在C大调中弹奏以E为基础的调式音阶是什么?

答: 确认并弹奏C大调的音阶的音乐——C、D、E、F、G、A、B。

确定E的位置。它是第3级音——C、D、E、F、G、A、B。

从大调音阶的第3级开始的调式就是弗里吉亚调式。

因此在C调中,以E为基础的调式就是弗里吉亚调式。最终答案是: 弹奏E调的弗里吉亚调式音阶。

1. 在G大调中弹奏以G为基础的调式音阶
2. 在G大调中弹奏以D为基础的调式音阶
3. 在A大调中弹奏以#F为基础的调式音阶
4. 在E大调中弹奏以#C为基础的调式音阶
5. 在E小调中弹奏以G为基础的调式音阶
6. 在A小调中弹奏以C为基础的调式音阶
7. 在E小调中弹奏以C为基础的调式音阶
8. 在#Fm弗里吉亚调式中弹奏以G为基础的调式音阶

练习9到练习15将进一步测试你对这些相互关系的掌握程度。把它们看成是一个正规的考试吧。答案在下一面。

9. 什么是大调类型的调式?
10. 多里亚、弗里吉亚和爱奥尼亚调式的共同之处是什么?
11. D调的多里亚调式使用了与哪个大调音阶相同的音符?
12. D混合利第亚调式使用了与哪个小调音阶相同的音符?
13. E爱奥尼亚调式使用了与A _____ 相同的音符。
14. 弗里吉亚调式的主音比它的关系多里亚调式的主音高 _____ 个品位。
15. 关系利第亚调式总是在自然小调音阶的第 _____ 级开始。