

爵士钢琴演奏法

演奏·和弦·伴奏

克劳斯·依格纳切克 著 俞人豪 译

爵士钢琴演奏法

演奏·和弦·伴奏

克劳斯·依格纳切克 著

俞人豪 译

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

1998

161037

图书在版编目(CIP)数据

爵士钢琴演奏法:演奏、和弦、伴奏/依格纳切克著;
俞人豪译. - 北京:世界图书出版公司北京公司, 1998.2
ISBN 7-5062-3295-2

I. 爵… II. ①依…②俞… III. 钢琴-演奏法 IV. J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 01683 号

DIE JAZZMETHOD FÜR KLAVIER: Voicings, Akkorde, Begleitung KLAUS IGNATZEK

©SCHOTT MUSIK INTERNATIONAL, Mainz, Germany

朔特音乐国际出版(有限)公司

ISBN 3-7957-5140-3

Chinese translation copyright ©Beijing World Publishing Corporation, 1998

This edition authorized for sale in the People's Republic of China including Macao and Taiwan

All rights reserved. No Part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the permission of the publishers.

书 名:爵士钢琴演奏法:演奏、和弦、伴奏

原 著 者:克劳斯·依格纳切克

译 者:俞人豪

责任编辑:苏蕾

出 版:世界图书出版公司北京公司

印 刷:北京昌平百善印刷厂

发 行:世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街 137 号, 100010)

销 售:各地新华书店和外文书店

开 本:大 16 开 印张:10.75

版 次:1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷

印 数:0001-8000

书 号:ISBN 7-5062-3295-2/J·30

版权登记:图字 01-97-0210

定 价:38.00 元

世界图书出版公司北京公司已获授权,在中国独家出版、发行本书。版权所有,侵权必究。

目 录

前言	7
I. 和弦的构成与标记	8
1. 三音和弦	11
2. 四音和弦	11
3. 四音和弦中的变化五度	12
4. 未解决的和弦	12
5. 扩展和变化音	13
6. 没有第七级音的四音和弦	15
a) C^{13} 与 C^6 的区别	15
b) 附加音	15
7. 特殊情况	16
8. 重要的和弦标记概览	17
练习	19
II. 爵士和声法基本原理	20
1. 大调的音级系统	20
练习	26
2. 和声小调的音级系统	27
练习	31
3. 旋律小调的音级系统	31
练习	34
4. 终止式	35
a) 大调终止式	35
练习	36
b) 小调终止式	37
练习	39
c) 不同性质音的交叉	40
练习	41
5. 增四度替补和弦	42
练习	45
6. 副属七和弦	46
练习	47
7. 完全减七度四音和弦	47
8. 终止式的扩展	49
9. 大调与小调系统的连接	50
练习	51
分析	51
没有一个人像你一样	53
黑色的俄尔甫斯	54

Ⅲ. 右手的织体	57
1. 概括说明	57
2. 三声部织体	58
练习	62
节奏	67
a) 左手: 二拍子感	68
b) 游动低音	69
练习	70
c) 导音线	70
又是下雨天(和弦序列)	71
萨丁·多尔(和弦序列)	72
练习	73
欢乐的春天(和弦序列)	74
乡下佬	75
d) 带有旋律的三声部织体	75
乡下佬	76
3. 四声部织体	78
a) 大调 II-V-I 终止式中的扩展音	78
b) 小调 II-V-I 终止式中的扩展音	80
c) II-V-I 终止式中声部的进行	83
练习	89
再来一次(之一/之二)	93
长夜	95
4. 五声部织体	96
a) 大调终止式	96
b) 小调终止式	99
练习	100
为 G. B. 的叙事曲	104
Ⅳ. 和弦的装饰	106
1. 自然音音阶的装饰	106
2. 半音音阶的装饰——全音移动	108
3. 用完全减七和弦进行的装饰	109
练习	111
Ⅴ. 两手的织体	114
1. 下移 2 级音的四声部	114
练习	120
2. 下移 2 级音的五声部	123
练习	126
3. 五声部的四度织体	128
少女的航行(和弦序列)	132
练习	134

VI. 六声部织体	136
1. 上层结构	136
2. 密集织体	139
3. 八度织体	139
练习	139
VII. 适用于左手的织体	140
1. 带有基音的左手织体	140
2. 无基音的左手织体	142
3. 四度织体	145
练习	147
结束语	147
VIII. 附录	148
节奏型	149
唱片目录	150
文献目录	152
答案	153
CD	171

本书的和弦符号根据国际通用的书写方式来标记。

例如：

德国的	国际的
H	B
B	B \flat
Es	E \flat
Fis	F \sharp

前言

本书不仅是面向那些处于初级或者提高阶段、对爵士乐感兴趣的钢琴演奏者，而且也面向那些为伴奏、授课和听课或者作曲而需要了解基础演奏的非钢琴演奏者。

本书提供了一个有关织体的多种可能性的系统概况。同时也阐明了在演奏展开过程中一定会涉及的重要规律和标准。

和弦标记的解读和转换是能够进行演奏的基本条件。因此在第一章中根据国际通用的规则叙述了和弦的结构与和弦的标记。概括在第二章中的爵士和声基础对于演奏的构成是有重要意义的：带有各种相应音阶的大小调音级体系、最重要的终止、增四度替补和弦、中间属七和弦等。

在第三至第七章中叙述了使用相应声部进行规则的各种织体：右手带有下置基音或者移动低音的三至五声部的演奏、在为独奏中扮演为自己伴奏角色的左手各种不同的演奏，还有钢琴演奏者在一组和弦中所必须的对两手演奏的分配，这是伴奏最复杂和最困难的形式之一。

通过对一个和弦最重要音的简化使声部的进行变得透明和一目了然，使演奏在造型上变得容易理解。

方法上的构思是以这样的考虑为基础的：声部从少到多，从易到难。

每一章都有一系列练习和作业，这样前面从理论上叙述的原理都可以转变为实践。许多作业的答案可以查阅本书的最后来检查。

此外还推荐了尽可能多的爵士乐作品和标准来进行演奏的练习。

在本书中一般音乐理论的知识被作为先决条件。

如果这本书能够对提高女性参与爵士音乐演奏的程度做出贡献，我将会感到非常高兴。

我希望通过本书能够带来一些新的推动。

而且我祝愿以我的“钢琴爵士乐演奏法：演奏、和弦、伴奏”给大家带来许多快乐。

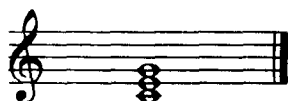
克劳斯·依格纳切克

I. 和弦的构成与标记

在爵士乐演奏实践中最流行的记谱形式称作“指导性提示”(Lead sheet)。它只包括一首乐曲的旋律与和弦,有时还包括节奏重音或者特定的低音音型(见第75页“乡下佬”的指导性提示)。

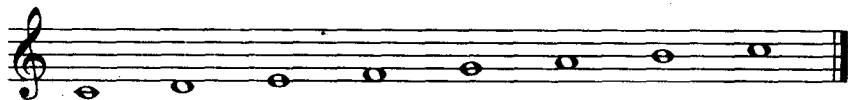
与习惯的记谱方式形成对比,和弦不是完整地书写出来,而是以一种和弦标记符号来标志。因此爵士音乐家必须能够把所书写的这些和弦标记加以解读和还原。这是能够阅读和演奏这种音乐的基本前提。以下是理解和解读和弦标记所必需的最重要的规则:

和弦是按三度层叠在一起的(三度叠置)。最简单的和弦是三和弦:

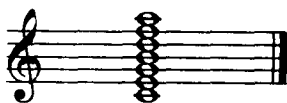

每一个和弦派生自一种音阶(Skala),反过来每一个和弦又属于一个相应的音阶:

C 大调音阶

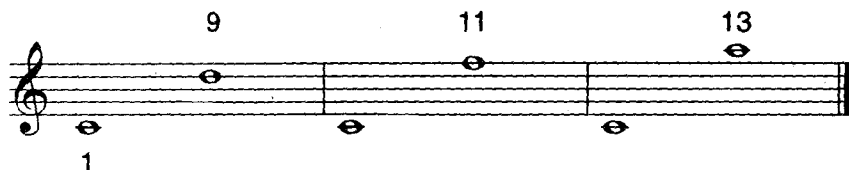
和弦音必须能够在音阶中重新找到。如果人们将一个音阶的全部音加以叠置,那么三和弦就扩展为四音和弦直至七音和弦:

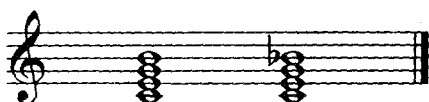
在五线谱中很容易形成三度叠置:所有音从基音开始或者是叠置在线上或者是在间上。这些叠置的三度被用数字来标记:

- 1 表示基音
- 3 表示三度
- 5 表示五度
- 7 表示七度
- 9 表示九度
- 11 表示十一度(≈四度)
- 13 表示十三度(≈六度)

这种安排被用于将和弦标记数字化。音阶的第二音,例如这里的 C 大调的第二音 *d* 在标记中作为标记 9 出现,第四音 *f* 作为 11 出现,第六音 *a* 作为 13 出现:

由于在爵士乐中三和弦产生的音乐紧张度太少,所以四音和弦几乎总是开始的和弦。

一个音阶的二、四、六级音,如前所述在和弦标记中写为 9、11、13,称作扩展。也就是说如果在标记中出现 9,这个音程就是从基音起一个大二度 *c-d*,11 音是四度音程 *c-f*,13 则是一个大六度音程 *c-a*。

这些扩展音的改变是通过升高(♯)或者降低(♭)来标志的。这种改变叫做变化(Alteration)。

所有其他音可以直至变化为基音、三度音和七度音,当然还有五度音。

在和弦标记中变化符号出现在数字之前,例如: $\flat 9$, $\sharp 9$, $\sharp 11$, $\flat 13$, $\sharp 5$, $\flat 5$

实际上 $\flat 11$ 和 $\sharp 13$ 从来没有出现过,因为 $\flat 11$ 相当于大三度,而 $\sharp 13$ 相当于小七度。

通过变化增加了两个和弦之间的紧张度:它形成了一个和弦与下一个和弦的一种(半音)导音关系。

下面展示所有音程与基音 *c* 的关系。

四音和弦

七度	<i>h</i>	<i>b</i>	
五度	<i>g</i>	<i>ges</i>	<i>gis</i>
三度	<i>e</i>	<i>es</i>	
基音	<i>c</i>		

变化音

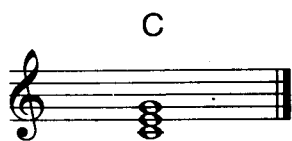
十三度	<i>a</i>	<i>as</i>	
十一度	<i>f</i>	<i>fis</i>	
九度	<i>d</i>	<i>des</i>	<i>dis</i>

这样一来所有音都被包括进来了。为了使大家一目了然,这里提供了带有数字标示的所有音程的一览表:

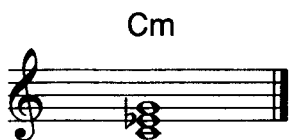
<i>c</i>	1
<i>des</i>	♭9
<i>d</i>	9
<i>dis</i>	♯9
<i>es</i>	小三度
<i>e</i>	大三度
<i>f</i>	11
<i>fis</i>	♯11
<i>ges</i>	♭5
<i>g</i>	5
<i>gis</i>	♯5
<i>as</i>	♭13
<i>a</i>	13
<i>heses</i>	减七度
<i>b</i>	7
<i>h</i>	大七度

1. 三音和弦

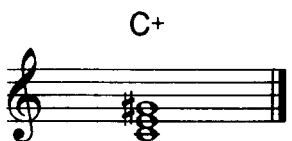
大三和弦用一个大写字母来标记：

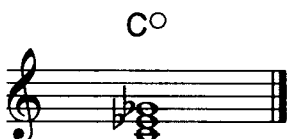
小三和弦则在大写字母旁边加上一个 m 或者 min：

增三和弦则是在大写字母旁边出现+的符号。♯5 这个符号只是在与一个四音和弦相联系时使用(见第9页)。否则人们可能会在三和弦中错误地将升号与基音联系在一起：将 C^{♯5} 作为 Cis⁵。

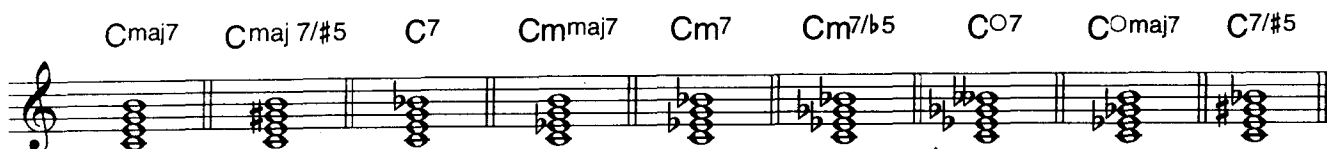
在减三和弦中在大写字母旁使用 o 或者“dim”这个“diminished”(=减少)的英语略语。

2. 四音和弦

如果三和弦扩展一个三度,人们便获得了一个四音和弦,从而获得一个七度(小或大七度)。用于小七度的数字是 7,用于大七度的是 maj7、j7 或者 Δ(读作:“major7”)。

通过将大、小七度附加到前述的三和弦中产生了在下面和弦标记中可以找到的连接的可能性:

大七度存在于八度音下行半音,而小七度则存在于下行一个全音。

和声标记中包含了如下的信息,它们可以很快地被识别出来:

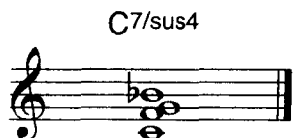
- * 字母(总是大写的)表示和弦的基音。
- * 一个“m”(或者-、min)表明它与一个小三和弦有关。如果没有这个附加符号,它就是大三和弦。
- * 随之这个符号表示一个大七度(Δ 、maj7 或者 j7)或一个小七度(7)。
- 可能出现的其他附加和变化的符号紧接着用一条斜线与七度的标记分隔开来,例如:Cm^{7/b5},而不是(!)Cm^{b5/7}。
- * 一种特殊情况是全减七和弦,在基音大写字母之后接着是“o7”这个符号,例如:Co7。

3. 四音和弦中的变化五度

当五度升高或降低 #5、b5,从而造成变化时,它在和弦中便代替了纯五度。减或增五度在四音和弦标记中被放置到最后,并用一条斜线与七度分隔:C^{7/#5}、C^{7/b5}、Cm^{7/b5}、Cmaj^{7/#5}。

4. 未解决的和弦

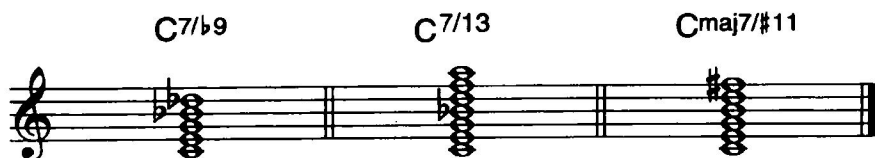
所谓的 sus 和弦,也叫做 sus-4-和弦仅存在于大调的关系中。sus 是英语 suspended fourth 这个单词(四度延留)的缩写。四度代替了和弦中的大三度。它造成一个开放的、独立的音,它不一定要象传统乐理那样必须解决到大三度。

5. 扩展和变化音

当四音和弦增加一个或更多的音,于是便获得这样的扩展:9、11 或 13 的变化音代替它们,从而产生了 $\flat 9$ 、 $\sharp 9$ 、 $\sharp 11$ 、 $\flat 13$ (读作降九、升九、升 11、降 13)。

这些附加符号放置在 7 旁边并以一条斜线来隔开。

由于和弦标记的主要优点是书写方式简短,因此在和弦标记中只出现对音乐的上下进行有重要意义的扩展,例如作为旋律音 $13=C^{7/13}$ 。而过多的数字将会不必要地使和弦标记的解读复杂化,例如 $C^{7/b9/\sharp 11/\flat 13}$ 。

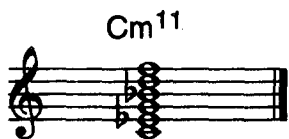
布德·鲍威尔——亲切的比波普——钢琴语言

摄影:马克斯·琼尼斯·菲尔斯/雷德菲恩斯

一种和弦标记缩写经常出现在带有小七度的和弦中,尤其是在大调-7与小调-7和弦中。

这样在使用附加符号9,11和13时,就可以在标记上删去小七度:用 C^9 不用 $C^{7/9}$,用 Cm^{11} 不用 $Cm^{7/11}$ 。

一般而言,在诸如 Cm 三和弦与扩展音11之间的所有三度叠置音都必须包括在和弦中。也就是说不仅包括小七度(b),而且包括大九度(d)。

尽管如此经常并不是使用所有的附加音的。爵士乐钢琴演奏者懂得从音乐方面(旋律和终止)考虑,他可以进行那些扩展。在关于织体的那些章节中将详细地探讨这个问题。

如果扩展音发生了变化,例如 $\#9$,这时在任何情况下在和弦标记中都要写明小七度而不能删除: $C^{7/\#9}$ 而不是 $C^{\#9}$ 。

如果一定要演奏两个特定的变化附加音,那么两个音高就要依次出现在和弦标记中, $\#9$ 在 $\#11$ 之前。

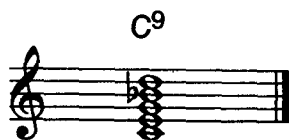
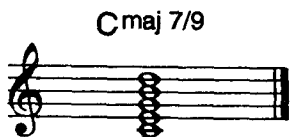

这对于一个没有变化的扩展音与一个变化的扩展音相连也是适用的: $b9$ 在13之前。

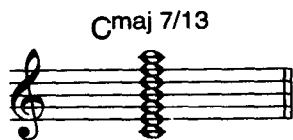

此外还有“alt.”这个记号作为“alteriert”的缩写(派生自变化音音阶)。它让音乐家自己决定,他能够使用各种变化中的哪些变化和连接。这个记号只出现在带有小七度的大调和弦中。

如果带有大七度的和弦通过附加音而扩展,那么在标记中必须保留表明大七度的记号“maj7”,以便与带有小七度的和弦标记区别开来: $C^{maj7/9}$, C^9 。

带有大七度的和弦标记的一种缩写只针对扩展音： $C^{maj7/9}$ 而不是 $C^{maj7/9/11/13}$ 。而且这里存在于三度叠置中的9和11音也包括进来了。

6. 没有第七级音的四音和弦

a) C13 与 C6 的区别

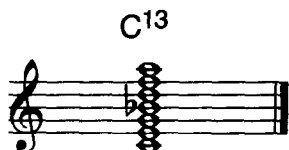
与13相对应的大六度尤其经常出现在大调和小调和弦中以起根音的作用，例如：

C^6 、 Cm^6 。

因而在和弦中没有出现七度。

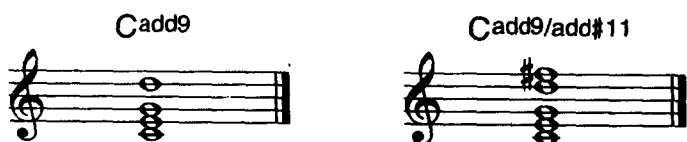
一个完整的音阶毫无例外是由7个音构成并且都有一个第七级音，这个音阶总是与每一个和弦有关。如上所述，和弦标记 C^{13} 总是包括小七度：

与此相反，虽然 C^6 在和弦中没有七度，但是在音阶中却有与此相应的大七度，它在即兴演奏中具有特殊重要的意义。

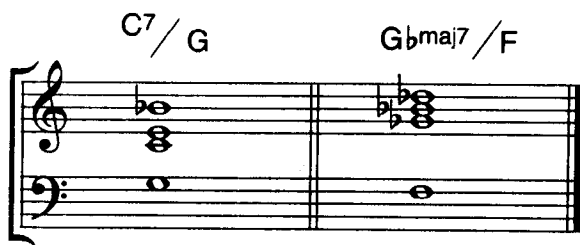
b) 附加音

一个附加在三和弦的音(不是指六度或者七度音)，例如大九度，是用 add 这个记号来表示的：

7. 特殊情况

如果在一个和弦中作为基音的另外一个音是低音,那么这个特定的音被放置在和弦标记之下并且用一条斜线与和弦标记相分隔。

也可以用一条水平线将两个和弦平等地并置在一起,从而导致产生两个调中心。这种和弦结构当然只是在非常复杂的和声关系中才出现的。

不仅 $b5$ 和 $\#11$ (从 C 开始:ges 和 fis)而且 $\#5$ 和 $b13$ (gis 和 as)可以与相同的音进行等音转换:

这意味着减五度 $b5$ 代替了纯五度。在所属音阶中除了 $b5$ 之外又出现了四度-11:

如果 $\#11$ 代替了四度的位置,那么在所属音阶中存在着纯五度:

