

Jazz Hanon

JAZZ HANON

爵士哈农

爵士乐

音阶

与

键盘和声

辛笛 编著

人民音乐出版社

Jazz Hanon

J618/4

2004

爵士哈农

爵士乐音阶与键盘和声

辛 笛 编著

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

爵士哈农：爵士乐音阶与键盘和声 / 辛笛编著. — 北京：人民音乐出版社，2004. 4

ISBN 7-103-02817-6

I. 爵… II. 辛… III. ①爵士乐-音阶 ②爵士乐-和声 IV. J618

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第072522号

责任编辑：杨光

责任校对：李景刚

人民音乐出版社出版发行
(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码：100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A4 9印张

2004年4月北京第1版 2004年4月北京第1次印刷

印数：1—8,040册 定价：21.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书，如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话：(010)68278400

前 言

辛 笛

正如《哈农》是一本每日不可缺少的钢琴手指练习一样,《爵士哈农》是一本专为爵士音乐爱好者准备的钢琴手指固定练习。在这里,作者引入了《哈农》的思路和方法,强调了这样一个理念:只要每日坚持,爵士乐离我们并不遥远。

爵士乐作为一种美式艺术,是由新奥尔良海港发源的。在此停靠的船舶把世界各地的音乐带到这里,与布鲁斯音乐结合产生了爵士乐。后来又与流行乐融合,形成了我们今天听到的这样一种节奏鲜明富于变化、旋律使用大量切分音让人捉摸不定,情感丰富具有时代气息的独特音乐。欣赏和学习爵士乐,让人迷恋和回味,因为人们不仅能获得超现实的带有抽象意味的美感,也能触摸到世界音乐发展的脉搏,更由于它的融合性、变化性和求异性,可以帮助人们思考,超越传统的惯性思维定势,给人带来思维方式的转变和开拓。

为了帮助国内广大爵士乐爱好者学习,作者特地编著了本书。它的特点如下:

1. 学习爵士乐首先要从爵士音阶与和弦开始,本书的前半部分可以说是爵士乐音阶大全,它基本包括除传统大小调之外的,各种常见的爵士乐音阶。第二部分是键盘和声。笔者将爵士乐中经常出现的 II-V-I 和弦连接,通过不同的形式排列组合起来,形成一本爵士乐基本语汇。

2. 重视实践性和技艺性的训练。本书除了必不可少的说明外,并无深奥的理论知识,它注重巩固爵士乐音阶的手指位置,强调音响效果的记忆,旨在让弹奏者熟悉爵士乐音阶与和弦的组合与排列。

3. 通俗易懂,由浅入深。只要爱好者们持之以恒地练习,就可以收到明显的效果,尽快做到“兴之所至,信手拈来”。

在此,作者谨将本书献给所有爱好爵士音乐的朋友们!

使 用 说 明

《爵士哈农》引用了《哈农》的思路和方法,由爵士音阶和爵士乐键盘和声两个部分组成。本书提供了多种爵士乐风格中所运用的音阶,简单的说这些音阶与我们所熟悉的运用在传统音乐中的音阶是有所不同的。即兴演奏和填空(加花)是每个爵士乐手必须具备的技能,而掌握这种技能必须要从熟悉爵士乐基本音阶开始。作者把爵士音阶分为八大类:大调与教会调式音阶、旋律小调与教会调式音阶、和声小调音阶、增减和弦音阶、Bebop音阶、布鲁斯音阶、全音阶和五声调式音阶。大多数的音阶都是由7个不同音高的音按照全音和半音的音程关系排列组成的。如我们熟悉的全音-全音-半音-全音-全音-全音-半音(C-D-E-F-G-A-B-C)构成了C大调音阶,全音-半音-全音-全音-半音-全音-全音(A-B-C-D-E-F-G-A)构成了A自然小调音阶等。在大调和它的教会调式音阶中,C大调和C爱奥利亚调式是一样的,都是按照全音-全音-半音-全音-全音-全音-半音的音程关系排列组合的音阶(C-D-E-F-G-A-B-C)。但同样还是CDEFGAB这7个音,如果它是从D到下一个八度的D,也就是D-E-F-G-A-B-C-D,它们之间的音程关系是全音-半音-全音-全音-全音-半音-全音,由于它的音程关系与C大调完全不同,音响效果也自然不同了,它的教会调式名字叫D多利亚调式。爵士乐中的教会调式音阶有大调和旋律小调两种,因为这两种音阶都是由7个不同音高的音组成,在这7个音名不改变的情况下把每个音作为一次主音就形成了7个教会调式音阶。爵士乐和传统音乐中的和声小调是相同的,也都是由7个音组成。需要注意的是,并不是所有的音阶都是由7个音组成,如布鲁斯音阶(蓝调)、全音阶和增三和弦音阶是由六个音组成,五声音阶是由五个音组成,减和弦音阶和Bebop音阶是由八个音组成等。值得注意的是爵士乐中所使用的旋律小调和传统音乐中的旋律小调是不同的,它们的上行都是升高六七级音,但是爵士乐中的旋律小调下行升高的六七级音是不还原的,如(上行:A-B-C-D-E-F[#]-G[#]-A下行:A-G[#]-F[#]-E-D-C-B-A),它们的音程关系是全音-半音-全音-全音-全音-全音-半音。

下面列出的是各种音阶之间的音程关系:

一、大调和它的教会调式:(七个音组成)

1. 大调(爱奥利亚) 全音-全音-半音-全音-全音-全音-半音
2. 多利亚 全音-半音-全音-全音-全音-半音-全音
3. 弗里几亚 半音-全音-全音-全音-半音-全音-全音
4. 利底亚 全音-全音-全音-半音-全音-全音-半音
5. 混合利底亚 全音-全音-半音-全音-全音-半音-全音

6. 伊奥利亚 全音-半音-全音-全音-半音-全音-全音

7. 洛克利亚 半音-全音-全音-半音-全音-全音-全音

二、旋律小调和它的教会调式:(七个音组成)

1. 旋律小调 全音-半音-全音-全音-全音-全音-半音

2. 降 II 级多利亚 半音-全音-全音-全音-全音-半音-全音

3. 升 V 级利底亚 全音-全音-全音-全音-半音-全音-半音

4. 降 VII 级利底亚 全音-全音-全音-半音-全音-半音-全音

5. 降 VI 级混合利底亚 全音-全音-半音-全音-半音-全音-全音

6. 升 II 级洛克利亚 全音-半音-全音-半音-全音-全音-全音

7. 变化音阶(降 IV 级洛克利亚) 半音-全音-半音-全音-全音-全音-全音

三、和声小调:(七个音组成) 全音-半音-全音-全音-半音-增二度-半音

四、布鲁斯音阶(蓝调):(六个音组成) 小三度-全音-半音-半音-小三度-全音

五、五声调式音阶:

1. 大调五声音阶:(五个音组成) 全音-全音-小三度-全音-小三度

2. 小调五声音阶:(五个音组成) 小三度-全音-全音-小三度-全音

六、增减和弦音阶:

1. 和弦音阶 1:(八个音组成) 半音-全音-半音-全音-半音-全音-半音-全音

2. 和弦音阶 2:(八个音组成) 全音-半音-全音-半音-全音-半音-全音-半音

3. 和弦音阶 1:(六个音组成) 小三度-半音-小三度-半音-小三度-半音

4. 和弦音阶 2:(六个音组成) 半音-小三度-半音-小三度-半音-小三度

七、全音阶:(六个音组成) 全音-全音-全音-全音-全音-全音

八、Bebop 音阶:

1. Bebop 大音阶:(八个音组成) 全音-全音-半音-全音-半音-半音-全音-半音

2. Bebop 小音阶:(八个音组成) 全音-半音-半音-半音-全音-全音-半音-全音

3. Bebop 属音阶:(八个音组成) 全音-全音-半音-全音-全音-半音-半音-半音

4. Bebop 半减七和弦音阶:(八个音组成) 半音-全音-全音-半音-半音-半音-全音-全音

在“爵士乐即兴演奏中常用音阶”一节中,笔者列出了一些与 C 和弦相关的常用的爵士音阶,等学习者熟悉了《爵士哈农》中的音阶部分后,也就会很轻松的掌握在不同音高上建立的各种音阶。如在 Cmaj7 中可以使用 C 大调、C 利底亚、C 增三和弦、C 布鲁斯、C 大调五声音阶和 C Bebop 大音阶,在 Gmaj7 中就可以使用 G 大调、G 利底亚、G 增三和弦、G 布鲁斯、G 大调五声音阶和 G Bebop 大音阶。

熟悉并掌握大调和它的教会调式音阶有两种练习方法:

第一种方法:一周练习 7 个调。每天练琴时把 CDEFGAB 的每个音都作为一次主音来练习,如:C 爱奥利亚、D 多利亚、E 弗里几亚、F 利底亚、G 混合利底亚、A 伊奥利亚和 B 洛克利亚,等熟悉了 C 大调和它的教会调式后,第二周可以练习 D^b 大调和它的教会调

式。第二种方法:这7个调都是以C为主音,如:C爱奥利亚、C多利亚、C弗里几亚、C利底亚、C混合利底亚、C伊奥利亚和C洛克利亚,第二周可以把D^b作为主音如:D^b爱奥利亚、D^b多利亚、D^b弗里几亚……

熟悉并掌握旋律小调和它的教会调式音阶练习方法同样有两种:

第一种方法:每周练习7个调,把A-B-C-D-E-F[#]-G[#]的每个音作为主音来练习,如:A旋律小调、降II级B多利亚、升V级C利底亚、降VII级D利底亚、降VI级E混合利底亚、升II级F[#]洛克利亚和G[#]变化音阶(降IV级G[#]洛克利亚)。等熟悉了A旋律小调和它的教会调式后,第二周可以练习B^b旋律小调和它的教会调式。第二种方法:这7个调都是以A为主音,如:A旋律小调、降II级A多利亚、升V级A利底亚、降VII级A利底亚、降VI级A混合利底亚、升II级A洛克利亚和A变化音阶(降IV级A洛克利亚),然后可以把B^b作为主音如:B^b旋律小调、降II级B^b多利亚、升V级B^b利底亚、降VII级B^b利底亚……

熟悉并掌握增减和弦音阶的方法有两种:

第一种方法:弹熟C减三和弦音阶(半音-全音),然后半音向上做移调练习,如C[#]减三和弦音阶(半音-全音)、D减三和弦音阶(半音-全音)、E^b减三和弦音阶(半音-全音)、E减三和弦音阶(半音-全音)等。按照同样的方法,再练习C减三和弦音阶(全音-半音)和C增三和弦音阶(半音-小三度),C增三和弦音阶(小三度-半音)。第二种方法:弹熟以C为主音的四种增减和弦音阶,然后半音向上移调,每个主音弹四种增减和弦音阶。

在爵士乐的即兴演奏中一般是左手负责和声和节奏声部,右手根据所提供的和弦以及每个和弦应该使用的音阶做即兴演奏。故本书提供的爵士乐所使用的其它一些音阶如布鲁斯音阶(蓝调)、全音阶、大小五声调式音阶和四种Bebop音阶等只有一只手练习。

熟练地掌握每种音阶最重要是需要搞清它们是由几个音组成的以及这些音之间的音程关系,熟悉它们的音响效果。

本书的第二部分是35条爵士乐键盘和声练习,这些练习是在传统和声的基础上加以变化和组合编写的,通过增加大小和弦的七音、九音、十一音和十三音以及对属七和弦的五音和九音做升高和降低的处理,形成一本爵士乐基本常用的和弦连接模式,带给我们一种新的爵士乐音响效果。作者在《即兴伴奏速成》一书中列出了大小调传统和声和弦连接基本语汇I-IV-V7的和弦连接,35条爵士乐键盘和声练习可用在大小调传统和声和弦连接之后。作者在编写爵士乐键盘和声练习过程中已经把这35条爵士乐键盘和声练习运用到即兴伴奏的教学中,收到了良好的效果。每周练习一条,最好能做到按前二小节所提供的和弦连接自己做移调练习。

作者将在《爵士基础钢琴》中具体介绍弹奏爵士钢琴的入门方法以及音阶在钢琴即兴演奏中的具体用法。学生可以通过练习把学来的爵士乐知识运用到实践中来。

目 录

前 言	(I)
使用说明	(II)
一、大调及其教会调式	(1)
二、旋律小调及其教会调式	(31)
三、增减和弦音阶	(61)
四、和声小调音阶	(78)
五、布鲁斯音阶	(82)
六、大小调五声音阶	(84)
七、Bebop 音阶	(87)
八、全音阶	(95)
九、键盘和声练习 35 条	(97)
十、爵士乐即兴演奏中常用音阶	(132)
十一、附录	(134)

一、大调及其教会调式

C 大调及其教会调式

C 伊奥利亚

Handwritten musical score for the C Ionian mode, measures 1 through 4. The score is written for piano in 2/4 time. The right hand (treble clef) and left hand (bass clef) both play ascending and descending eighth-note patterns. Fingerings are indicated by numbers 1-5. The first measure shows a scale starting on C4. The second measure continues the scale. The third measure shows the scale ascending to G4. The fourth measure shows the scale descending from G4. An 8va line is present above the right hand in the fourth measure.

(8va).....

Handwritten musical score for the C Ionian mode, measures 5 through 8. The right hand (treble clef) continues the scale, with an 8va line above it. The left hand (bass clef) continues the scale. The eighth measure ends with a whole note chord (C4, E4, G4, C5) and a fermata. The piece concludes with a final note (C4) in the bass clef.

C 多利亚

Handwritten musical score for the C Dorian mode, measures 1 through 4. The key signature has one flat (Bb). The right hand (treble clef) and left hand (bass clef) both play ascending and descending eighth-note patterns. Fingerings are indicated by numbers 1-5. The first measure shows a scale starting on C4. The second measure continues the scale. The third measure shows the scale ascending to G4. The fourth measure shows the scale descending from G4. An 8va line is present above the right hand in the fourth measure.

(8va).....

Handwritten musical score for the C Dorian mode, measures 5 through 8. The right hand (treble clef) continues the scale, with an 8va line above it. The left hand (bass clef) continues the scale. The eighth measure ends with a whole note chord (C4, Eb4, G4, C5) and a fermata. The piece concludes with a final note (C4) in the bass clef.

C 弗利几亚

Handwritten musical score for the C Phrygian mode, measures 1 through 4. The key signature has two flats (Bb, Eb). The right hand (treble clef) and left hand (bass clef) both play ascending and descending eighth-note patterns. Fingerings are indicated by numbers 1-5. The first measure shows a scale starting on C4. The second measure continues the scale. The third measure shows the scale ascending to G4. The fourth measure shows the scale descending from G4. An 8va line is present above the right hand in the fourth measure.

(8va).....

Handwritten musical score for the C Phrygian mode, measures 5 through 8. The right hand (treble clef) continues the scale, with an 8va line above it. The left hand (bass clef) continues the scale. The eighth measure ends with a whole note chord (C4, Eb4, G4, C5) and a fermata. The piece concludes with a final note (C4) in the bass clef.

Musical score for the first exercise. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff begins with a dotted line and the marking "(8va)". The music features eighth-note patterns with various fingerings (1, 2, 3, 4) and slurs. The bass staff provides a harmonic accompaniment with similar rhythmic patterns and fingerings. The exercise concludes with a final note marked "5".

C 利底亚

Musical score for the second exercise, labeled "C 利底亚". It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff has an "8va" marking above the first measure. The music features eighth-note patterns with fingerings (1, 2, 3, 4) and slurs. The bass staff provides a harmonic accompaniment with fingerings (5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1). The exercise concludes with a final note marked "1".

C 混合利底亚

Musical score for the third exercise, labeled "C 混合利底亚". It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff begins with a dotted line and the marking "(8va)". The music features eighth-note patterns with fingerings (1, 2, 3, 4) and slurs. The bass staff provides a harmonic accompaniment with fingerings (4, 1, 3, 1). The exercise concludes with a final note marked "5".

C 爱奥利亚

Musical score for the fourth exercise, labeled "C 爱奥利亚". It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff has an "8va" marking above the first measure. The music features eighth-note patterns with fingerings (1, 2, 3, 4) and slurs. The bass staff provides a harmonic accompaniment with fingerings (5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1). The exercise concludes with a final note marked "1".

C 爱奥利亚

Musical score for the fifth exercise, labeled "C 爱奥利亚". It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff begins with a dotted line and the marking "(8va)". The music features eighth-note patterns with fingerings (1, 2, 3, 4) and slurs. The bass staff provides a harmonic accompaniment with fingerings (4, 1, 3, 1). The exercise concludes with a final note marked "5".

C 爱奥利亚

Musical score for the sixth exercise, labeled "C 爱奥利亚". It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff has an "8va" marking above the first measure. The music features eighth-note patterns with fingerings (1, 2, 3, 4) and slurs. The bass staff provides a harmonic accompaniment with fingerings (5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1). The exercise concludes with a final note marked "1".

(8va)-----
1 3 1 4 1
4 1 3 1
3 1 4 1 3
4 1 3 1 4 5

C 洛克利亚

1 2 3 1 2 3 4 1
4 3 2 1 4 3 2 1
3 1 4 1 3
3 1 4 1 3
8va-----
1 2 4 5 4
8va-----
1 4 1 4

(8va)-----
1 3 1 4 1
1 3 1 4 1
3 1 4 1 3
3 1 4 1 3 4

D^b 大调及其教会调式

D^b 伊奥利亚

2 3 1 2 3 4 1 2
3 2 1 4 3 2 1 3
3 1 4 1 3
2 1 4 1 3
8va-----
4 1 2 1 4
8va-----
4 1 2 1

(8va)-----
1 3 1 4 1
4 1 3 1 4
1 3 1 4 1
3 1 4 1 3
3 1 4 1 3 4

D^b (C[#]) 多利亚

(8va).....

D^b (C[#]) 弗利几亚

(8va).....

D^b 利底亚

(8va).....

D^b 混合利底亚

First system of musical notation for D^b 混合利底亚. It consists of a grand staff with treble and bass clefs. The treble clef part features a melodic line with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3). The bass clef part features a bass line with slurs and fingerings (3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 3). The system concludes with a measure marked '8va' in both staves, indicating an octave shift.

Second system of musical notation for D^b 混合利底亚. It continues the piece with a grand staff. The treble clef part has slurs and fingerings (1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 3). The bass clef part has slurs and fingerings (4, 1, 3, 1, 4, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4). The system concludes with a measure marked '(8va)' in the treble clef, indicating an octave shift.

D^b (C[#]) 爱奥利亚

First system of musical notation for D^b (C[#]) 爱奥利亚. It consists of a grand staff with treble and bass clefs. The treble clef part features a melodic line with slurs and fingerings (2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3). The bass clef part features a bass line with slurs and fingerings (3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3). The system concludes with a measure marked '8va' in both staves, indicating an octave shift.

Second system of musical notation for D^b (C[#]) 爱奥利亚. It continues the piece with a grand staff. The treble clef part has slurs and fingerings (1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4). The bass clef part has slurs and fingerings (4, 1, 3, 1, 4, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4). The system concludes with a measure marked '(8va)' in the treble clef, indicating an octave shift.

D^b (C[#]) 洛克利亚

First system of musical notation for D^b (C[#]) 洛克利亚. It consists of a grand staff with treble and bass clefs. The treble clef part features a melodic line with slurs and fingerings (2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3). The bass clef part features a bass line with slurs and fingerings (3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3). The system concludes with a measure marked '8va' in both staves, indicating an octave shift.

Second system of musical notation for D^b (C[#]) 洛克利亚. It continues the piece with a grand staff. The treble clef part has slurs and fingerings (1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4). The bass clef part has slurs and fingerings (4, 1, 3, 1, 4, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4). The system concludes with a measure marked '(8va)' in the treble clef, indicating an octave shift.

D 大调及其教会调式

D 伊奥利亚

D 多利亚

D 弗利几亚

D利底亚

D混合利底亚

D爱奥利亚

D 洛克利亚

(8va)-----

E^b 大调及其教会调式

E^b 伊奥利亚

(8va)-----

E^b 多利亚

(8va)-----

(8va).....

Musical score for the first exercise, featuring a treble and bass clef with eighth-note patterns and fingering (1, 3, 4, 1, 3, 1, 4).

E^b (D[#]) 弗利几亚

Musical score for the second exercise, titled "E^b (D[#]) 弗利几亚", in 2/4 time with eighth-note patterns and fingering (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3).

(8va).....

Musical score for the third exercise, featuring a treble and bass clef with eighth-note patterns and fingering (1, 3, 4, 1, 3, 1, 4).

E^b 利底亚

Musical score for the fourth exercise, titled "E^b 利底亚", in 2/4 time with eighth-note patterns and fingering (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3).

(8va).....

Musical score for the fifth exercise, featuring a treble and bass clef with eighth-note patterns and fingering (1, 3, 4, 1, 3, 1, 4).