

爵士乐即兴演奏

基础理论与实例分析

王滨 著

JAZZ

天津出版传媒集团

百花文艺出版社

爵士乐即兴演奏

基础理论与实例分析

王滨 著

JAZZ

天津出版传媒集团

百花文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

爵士乐即兴演奏:基础理论与实例分析 / 王滨著

— 天津:百花文艺出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5306-6322-6

I. ①爵… II. ①王… III. ①爵士乐-即兴演奏-教材 IV. ①J618

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 157096 号

责任编辑:孙 静 封面设计:王树纯

出版人:李华敏

出版发行:百花文艺出版社

地址:天津市和平区西康路 35 号 邮编:300051

电话传真: +86-22-23332651 (发行部)

+86-22-23332656 (总编室)

+86-22-23332478 (邮购部)

主页: <http://www.bhpubl.com.cn>

印刷:天津午阳印刷有限公司

开本:889×1194 毫米 1/16

印张:14.25

版次:2013 年 7 月第 1 版

印次:2013 年 7 月第 1 次印刷

定价:36.00 元

序

王滨是我的音乐分析方向研究生，除了他所专攻的交响音乐配器分析之外，他对爵士和声还另有研究，且与本地交响乐团几位同好演奏家常在一起切磋、练习、演出，积累了大量实践经验。

早年在演出团体的经历，使我对音乐表演有一种特别的感情，总觉得在音乐这个圈子里，搞音乐表演才是真本事，别的行当比如音乐理论等等都是假的、骗人的，就像音乐学院里流传多少年的一种说法：钢琴弹不好的就去学指挥，指挥不了乐队的就去学作曲，作不出曲来的就只能改音乐学了。这钢琴和指挥都是表演专业，作曲和音乐学都属于理论专业。这种说法当然有扬前者贬后者的含义。后来到学校教书，眼光当然不会这么狭窄了，甚至觉得反了过来：音乐表演都得听指挥的，指挥都是伺候作曲的，最后所有这些专业都得听音乐学的，他们说你行你就行，不行也行；他们说你不行就不行，行也不行。在学校里，知道了理论专业才是音乐界一言九鼎的领袖专业，音乐表演专业只有上升到理论的高度，才能达到真正的高水平、高境界。但心底里还是隐隐觉得，别的都是吹出来的，只有音乐表演专业才是练出来的，心底里替音乐表演专业暗藏着一丝不服气，另一个角度的不服：我要是琴拉得好还至于沦落到去作曲、作曲作不出来再沦落到教作曲？就像自己没本事杀猪宰羊就学屠龙骗人、学成归来无龙可屠只能继续教人学屠龙骗人一样。就这样，总是在音乐表演专业高明还是音乐理论专业高明之间纠结着。但是有一样，来回纠结也使自己明白了，高水平的音乐表演离不开音乐理论的指导，高水平的音乐理论离不开音乐表演的实践。所以，我对我的作曲学生，都会要求他们要有大量的音乐表演实践，告诉他们，只有自己动手（动口）把

前人的经典实践到现实中来,让其从乐谱的视觉状态转化为音响的听觉状态,你才能明白音乐是个什么样的艺术,你写出来的乐谱将来应该是个什么样的声音而不是一件皇帝的新衣。

王滨的可贵就在于,作为一个作曲专业本科生和作曲技术理论专业硕士生,他始终把演奏实践放在第一位。他对爵士和声、爵士乐即兴演奏的理解和感悟,不仅在于书本知识(虽然他曾经读过大量爵士乐专业书籍),更在于多年来爵士乐演奏实践的经验积累。更可贵的是,这些实践又上升到音乐理论的层面。所有这一切,都汇总为《爵士乐即兴演奏——基础理论与实例分析》这本书。

《爵士乐即兴演奏——基础理论与实例分析》中的爵士乐知识还很粗浅,有些还不一定准确。但对于中国年轻的音乐人来说,爵士乐往往是一个耳熟能详却又不明就里的领域。王滨的这本书会让他们多少知道一点爵士乐的皮毛,这对于他们中的一些人来说,还是挺有用的。和其他一些有志于爵士乐演奏和风格传播的音乐人和音乐著作一样,初始的几步,不一定是最伟大的,却是最可贵的。王滨和他的著作的价值可能就在于此。

陈乐昌

2013年5月5日

目 录

第1章 音阶	1
第2章 音程	18
第3章 三和弦	24
第4章 七和弦/六和弦/转位	28
第5章 引伸音	35
第6章 2 5 1和声进行	39
第7章 爵士乐节奏特性	46
第8章 替代和弦的使用	49
第9章 上层和弦构建	53
第10章 即兴演奏练习方法精要	56
1. 精要分析曲目:	
(1) 减速 (Shifting Down)	69
(2) 似入爱中 (Almost Like Being In Love)	75
(3) 再见乌鸦 (Bye Bye Blackbird)	82
(4) 一个音符的桑巴 (One Note Samba)	91
(5) 鸭子 (O Pato)	100
(6) 如沐爱河 (Like Someone In Love)	114
2. 附加即兴实例:	
(1) 我愿意 (Deed I Do)	126

(2) 就是此刻 (Now's The Time)	130
(3) 蜜糖玫瑰 (Honeysuckle Rose)	134
(4) 也许是春天 (It Might As Well Be Spring)	137
(5) 只是朋友 (Just Friends)	141
(6) 我抓住了节奏 (I Got Rhythm)	145
(7) 轻触你的唇 (The Touch Of Your Lips)	149

3. 经典爵士乐和声简析

(1) 四月巴黎 (April In Paris)	152
(2) 蓝色列车 (Blue Train)	156
(3) 我有趣的情人 (My Funny Valentine)	158
(4) 给黛比的华尔兹 (Waltz For Debby)	163
(5) 美好世界 (What A Wonderful World)	167
(6) 变调 (Desafinado)	171
(7) 那又怎样 (So What)	176
(8) 不朽之爱 (There Is No Greater Love)	180
(9) 圣托马斯 (ST. Thomas)	183
(10) 蓝色波沙 (Blue Bossa)	186

经典爵士乐曲谱例	189
----------------	-----

爵士乐不同时期及人物简表	212
--------------------	-----

爵士乐术语中英文对照	218
------------------	-----

参考引用文献	222
--------------	-----

后 记	223
-----------	-----

第1章

音阶 (scales)

音阶就是以全音、半音以及其他音程顺次排列的一串音。最常被使用的音阶为大调音阶和小调音阶。

大调音阶 (Major Scale)

又称为自然大调音阶，构成是来自于钢琴上的白键。

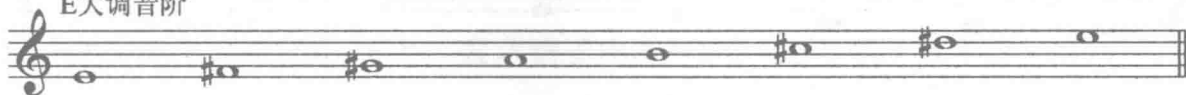

自然大调音阶模式 (C大调音阶为例)

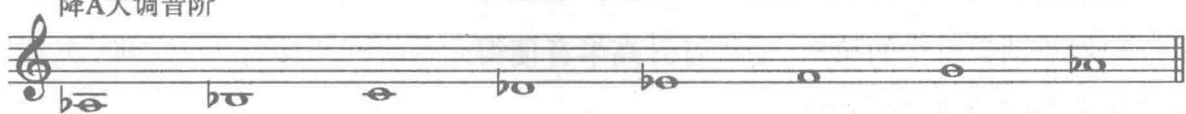

大调音阶模式：全全半全全全半。可从任意音开始，若第一音以E开始，则称为E大调，其他以此类推。

E大调音阶

降A大调音阶

小调音阶 (Minor Scale)

小调音阶一般分自然小调, 和声小调, 旋律小调。a小调是C大调的关系小调, 换句话说, C大调是a小调的关系大调。

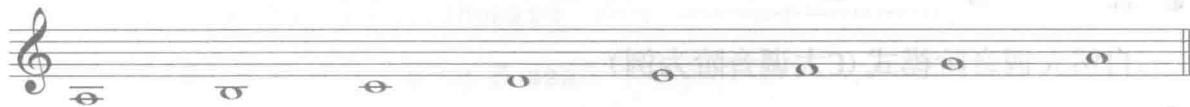
C大调与a小调互为关系大小调, 音列相同, 但是主音不相同, 两个音阶的性质也有很大区别。

小调的三种类型:

一、自然小调音阶 (Natural Minor Scale或Minor Scale)

源自于自然音阶, 但主音不同于大调。

二、和声小调音阶 (Harmonic Minor Scale)

自然小调的第七级音升高半音, 使它与主音之间形成小二度, 便成为了和声小调音阶, 古典音乐中此音阶的应用比比皆是。

三、旋律小调音阶 (Melodic Minor Scale)

自然小调音阶中的第六、七级音升高半音使得此音阶性质接近大调音阶, 只有第三级音不同于同主音大调。

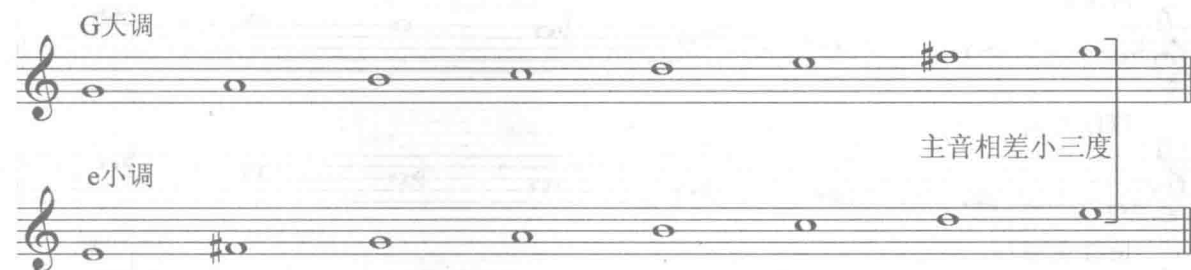
在古典音乐时期旋律小调音阶下行时使用自然小调音阶。

要点:

一、各种类型的大调小调音阶开始五个音都是相同,只是在第六级音和第七级音上做变化。

二、关系大小调主音相差小三度。

调号 (Key Signature)

为了表示主音高度而使用的变音记号叫做调号。调号总是只用同类的变音记号,即升号或降号,它的位置是在谱号及拍号的中间。

两个降号分别在B、E上,表示谱子中所有B音与E音需降低半音。

十二个自然大调音阶

C大调

F大调

降B 大调

降E 大调

降A 大调

降D 大调

降G 大调

B大调

E大调

A大调

D大调

G大调

The image displays the 12 natural major scales in treble clef, arranged in a single column. Each scale is represented by a five-line staff with a treble clef at the beginning. The scales are labeled as follows from top to bottom: C major, F major, B-flat major, E-flat major, A-flat major, D-flat major, G-flat major, B major, E major, A major, D major, and G major. Each scale is written in its ascending form, starting on the first line (C4) and ending on the first space (C5). The notes are represented by whole notes. The key signatures are indicated by flat (b) or sharp (#) symbols before the notes. The scales are: C major (C-D-E-F-G-A-B-C), F major (F-G-A-Bb-C-D-E-F), B-flat major (Bb-C-D-E-F-G-A-Bb), E-flat major (Eb-F-G-A-Bb-C-D-Eb), A-flat major (Ab-Bb-C-D-Eb-F-G-Ab), D-flat major (Db-Eb-F-G-Ab-Bb-C-Db), G-flat major (Gb-Ab-Bb-C-Db-Eb-F-Gb), B major (B-C#-D-E-F#-G#-A-B), E major (E-F#-G#-A-B-C#-D#-E), A major (A-B-C#-D-E-F#-G#-A), D major (D-E-F#-G-A-B-C#-D), and G major (G-A-B-C#-D-E-F#-G).

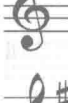
十二个自然小调音阶

The image displays twelve natural minor scales, each written on a five-line staff in treble clef. The scales are arranged vertically and labeled on the left. Each scale is shown in its ascending and descending forms, with notes represented by whole notes. The scales are:

- a小调 (A minor): Ascending: A, B, C, D, E, F, G, A; Descending: A, G, F, E, D, C, B, A.
- d小调 (D minor): Ascending: D, E, F, G, A, B, C, D; Descending: D, C, B, A, G, F, E, D.
- g小调 (G minor): Ascending: G, A, B, C, D, E, F, G; Descending: G, F, E, D, C, B, A, G.
- c小调 (C minor): Ascending: C, D, E, F, G, A, B, C; Descending: C, B, A, G, F, E, D, C.
- f小调 (F minor): Ascending: F, G, A, B, C, D, E, F; Descending: F, E, D, C, B, A, G, F.
- 降b小调 (B-flat minor): Ascending: B-flat, C, D, E, F, G, A, B-flat; Descending: B-flat, A, G, F, E, D, C, B-flat.
- 降e小调 (E-flat minor): Ascending: E-flat, F, G, A, B, C, D, E-flat; Descending: E-flat, D, C, B, A, G, F, E-flat.
- 升g小调 (G-sharp minor): Ascending: G-sharp, A, B, C, D, E, F, G-sharp; Descending: G-sharp, F, E, D, C, B, A, G-sharp.
- 升c小调 (C-sharp minor): Ascending: C-sharp, D, E, F, G, A, B, C-sharp; Descending: C-sharp, B, A, G, F, E, D, C-sharp.
- 升f小调 (F-sharp minor): Ascending: F-sharp, G, A, B, C, D, E, F-sharp; Descending: F-sharp, E, D, C, B, A, G, F-sharp.
- b小调 (B minor): Ascending: B, C, D, E, F, G, A, B; Descending: B, A, G, F, E, D, C, B.
- e小调 (E minor): Ascending: E, F, G, A, B, C, D, E; Descending: E, D, C, B, A, G, F, E.

二十四个大小调对应调号

(根据等音关系此处没有列出降C、升C与升F大调及其关系小调调号。)

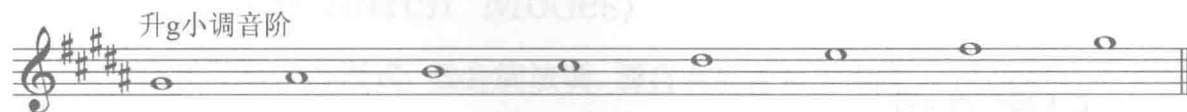
	C大调 / a小调
	F大调 / d小调
	降B大调 / g小调
	降E大调 / c小调
	降A大调 / f小调
	降D大调 / 降b小调
	降G大调 / 降e小调
	B大调 / 升g小调
	E大调 / 升c小调
	A大调 / 升f小调
	D大调 / b小调
	G大调 / e小调

同音异名音阶 (Enharmonic Scale)

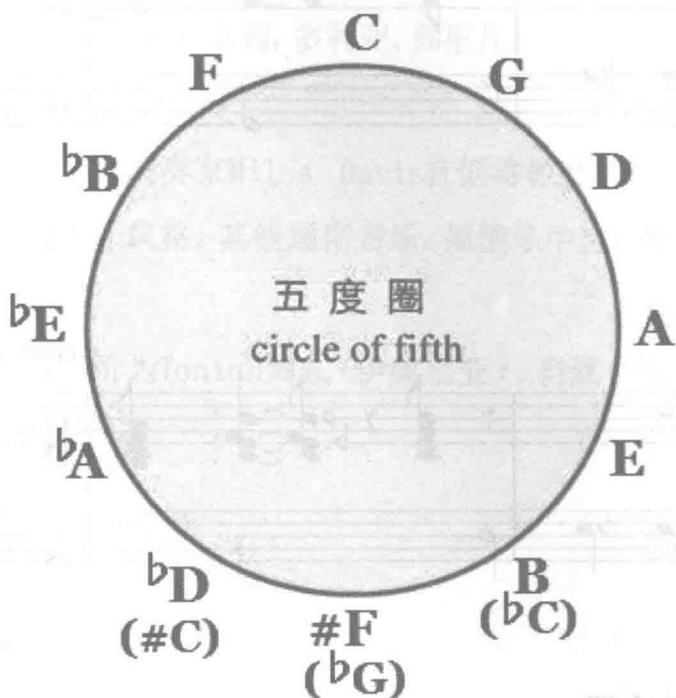
同音异名音阶共有三对, 分别为降C大调与B大调、降D大调与升C大调、降G大调与升F大调以及它们的关系小调, 这里以降C大调与B大调为例:

其关系小调:

五度圈

五度圈是音乐理论中一个重要的点,它的意思为所有调性的改变都是遵循了调号的递增或递减原则(如C大调加一个升号变为G大调, E^b大调加一个降号变为A^b大调)并以五度关系构建,最终回到原始调性C大调。

这种规律性对于快速的推算调号,推算调性之间关系有着重要的作用,同时这种规律还可用来作为爵士音乐练习的一个框架,如乐句练习及和声进行练习,都可按此规律移至十二个调进行练习:

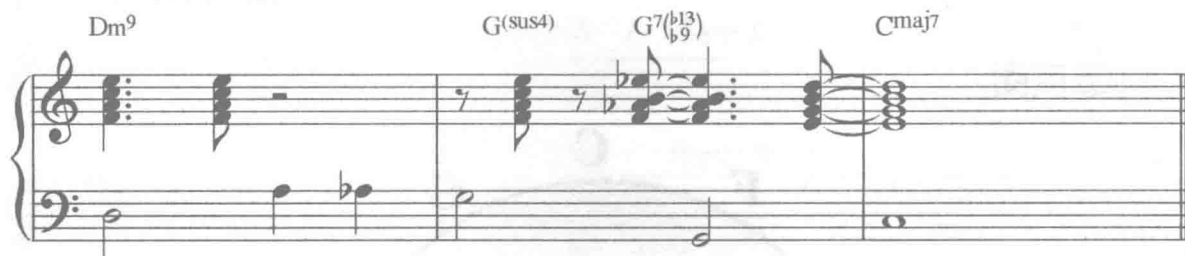
C大调乐句:

移至G大调练习:

C大调和声进行:

移至G大调练习:

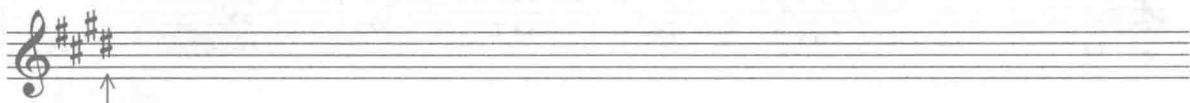

以此类推至十二个调……

调的识别规律:

升号调: 将调号中最后一个升号升高一个小二度, 便是该调。

降号调: 调号中的倒数第二个降记号, 便是该调。

最后升号为升D, 升高半音为E, 该调为E大调或升c小调。

倒数第二个降号为降D, 该调为降D大调或降b小调。

教会调式 (Church Modes)

教会调式又名中古调式、教会旋法调。源自古希腊音乐调式。

早期由古罗马神学家波伊提乌提出的中古世纪的教会调式共有八个: 四个正调式和四个副调式, 副调式音阶的音域比正调式低四度。

中世纪的音阶是从下至上排列, 多利亚、弗里几亚、利第亚、混合利第亚这四个结束音。

在50年代, 爵士小号演奏家Miles Davis首创将教会调式用于爵士乐中, 标新立异, 演变为现代爵士乐风格。其他通俗音乐, 摇滚乐中也经常可听到教会调式的和声色彩。

在调式中, 大调音阶为Ionian调式(伊奥尼亚), 自然小调为Aeolian调式(艾奥尼亚)。

C Ionian

D Dorian

E Phrygian

F Lydian

G Mixolydian

A Aeolian

B Locrian

以上所有调式，都为C Ionian的同音列调式，全部源于自然音阶（钢琴白键）。

平行调式

平行调式关系的多个调式主音相同但音阶不同。

这里列出C Ionian的所有平行调式：