

新视听 高等院校音乐教育专业系列丛书

爵士初级教程

丁铎 著

对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

新视听 高等院校音乐教育专业系列丛书

爵士初级教程

丁 铎 著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

爵士初级教程 / 丁铎著. —北京: 对外经济贸易
大学出版社, 2015

(新视听: 高等院校音乐教育专业系列丛书)

ISBN 978-7-5663-1421-5

I. ①爵… II. ①丁… III. ①爵士乐-高等学校-教
材 IV. ①J618

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 183270 号

© 2015 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

爵士初级教程

丁 铎 著

责任编辑: 强晓洁

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

三河市少明印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm×260mm 15 印张 347 千字

2015 年 10 月北京第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1421-5

印数: 0 001-2 000 册 定价: 39.00 元

前言

本书是《爵士乐理与演奏技巧》修订后的再版，《爵士乐理与演奏技巧》出版后，笔者在中央音乐学院的教学中得到了很多同学的反馈，书中有些校对时没有发现的错误，本书做了修正，并更改了书名，希望为读者带来更加清晰和明确的阅读感受。

《爵士初级教程》是入门级的乐理教科书，下一本递进书籍是《爵士高级即兴》，针对已经完全掌握了此书的学习者。

无论别人如何解释，笔者一直认为，爵士乐的即兴演奏，是感性与理性的瞬间升华。之所以感性，是因为它带有人类最原始的冲动，这种原创性与即时性所带来的不确定，产生了一个个激动人心的音乐瞬间；之所以理性，是因为只有经过艰辛的努力，才可能将这种“冲动”幻化成大家都熟悉的语言，找到最完美的方式来呈现，使每一个音乐瞬间都成为永恒。

即兴，这个在古典音乐世界中曾经辉煌，却已经消失的重要元素，在爵士乐中落脚，并找到了它依存的土地！学习爵士乐，是一个寻找这种音乐的本源——“即兴”的过程，作为主角的你，在不断地求证、见证着自己的每一个脚步。

我们来设想这样一个故事：

在某个美丽的时辰，你降生了。逐渐，你听到了大人的言语，你开始模仿；慢慢地，你可以讲出大人们嘴中的话了。开始，你只能说出童言童语，但后来，你上学了，你开始阅读，开始学习语文，开始写作文；再到后来，随着知识的累积，你开始出口成章了，你不但可以用大家都熟悉的语言来沟通，甚至有可能成为下一个莫言。

这个过程就是你学习爵士乐的过程，正如学习语言一样，听说读写一样都不可或缺。好消息是你不需要经历从出生——成长——成人那样漫长的过程才能掌握爵士乐，但坏消息是，在学习的过程中你必须付出努力，否则很可能半途而废。

路很长，沿途风景很美，不过路的尽头才是世外桃源。能否走到那里，何时你会停留，要靠你的心灵指引了。

作者

2015年3月10日

于北京

本书的针对人群

本书的对象为：希望系统地学习爵士乐的即兴演奏，并具备一定的音乐基础。本书适合所有专业，尤其适合钢琴、贝斯、萨克斯、小号等爵士乐主要乐器演奏者。

具备一定的音乐基础的含义为：可以熟练地阅读五线谱，对于一般的乐谱视奏流利，了解古典基础乐理。

关于本书

本书是爵士乐的初级教程。所谓爵士乐的初级，是指已经熟练掌握古典音乐基础乐理的演奏者。本书的开篇是一个基础乐理测试，设定的测试时间为45分钟，你可以选择开卷或闭卷，但一定要在规定时间内完成。测试题上都标注了分数，因此做好之后，你可以对照着附录中的答案，为自己评分。

如果是闭卷，你需要得到70分算作合格；如果是开卷，则需要80分。如果你的成绩过了合格线，那么本书会非常适合你的程度；如果不合格，你需要先学习基础乐理，掌握后再继续本书的学习。

关于基础乐理方面，由于不是本书的内容，便不再花费篇幅。事实上，市场上关于音基的中文教材琳琅满目，你可以参加外面各种各样的音基补习班，也可以找到优秀的老师上私人课。总之，基础乐理的学习在中国并非难事，相信你一定可以顺利过关。

本书的侧重，在于爵士的乐理与和声，从零开始，由浅入深，讲解和练习如何即兴。通过本书的学习，你应该可以学会即兴演奏，并具备作为一个一般的爵士乐手的能力。想要更上一层楼，可以参见本书的后续书籍，继续深造。

阅读本书需要做的准备

本书中会在每一个章节都提供大量的练习，有写的练习，也有乐器演奏的练习。因此，除了演奏的乐器之外，你还需要准备：

1. 笔——这点不用说了，一支好用的笔永远是我们最有用的学习工具；
2. 五线谱纸——书中的每个章节都有大量的练习，需要读者自己准备足够的五线谱纸。

在这里希望提醒大家的是，可以把这些练习看作是学习语言时必须学习的单词和语法，但千万不要被这些练习拘束到你的创造性。

目 录

开篇 基础程度测试	1
第一章 爵士乐基础	5
第一讲 如何开始——学习乐理、和声、即兴	7
第二讲 如何进步——Transcribe（听写）与 Reharmonization（重配和声） 的重要性	15
第三讲 更上一层楼——原创作品与编曲	17
第二章 节奏	19
第一讲 Syncopation 切分节奏	20
第二讲 Swing	23
第三讲 Polyrhythm 复合节奏	25
第四讲 节奏变型的种类	28
第三章 基础和弦与即兴	35
第一讲 基础七和弦	35
第二讲 Chord Extensions 和弦的延伸音	37
第三讲 琶音	41
第四讲 增减七和弦	46
第五讲 II-V-I 的 Chord Progression 和弦连接	51
第六讲 3-note Voicing 三音和弦排列	52
第七讲 4-note Voicing 四音和弦排列	55
第八讲 钢琴演奏者的双手和弦排列	58
第九讲 四重奏以上的乐队编制中钢琴演奏者的和弦排列	61
第四章 根据和弦所进行的即兴	69
第一讲 和弦琶音	69
第二讲 II-V 的和弦连接	72
第三讲 Approach Notes 导向性的相邻音	73
第四讲 相邻音与和弦琶音相结合的 Solo 线条	82
第五讲 将“练习曲”变成优美的 Solo 线条	84
第六讲 跟随大师的脚步创建 Solo 线条	88

第五章 大调 Modes (调式音阶) 与和弦的关系	93
第一讲 Scale (音阶) 与 Mode (调式音阶) 的概念	93
第二讲 大调的 Modes (调式音阶)	97
第三讲 大调 II-V-I: 音阶与和弦的搭配	110
第六章 小调 Modes (调式音阶) 与和弦的关系	113
第一讲 旋律小调的 Modes (调式音阶)	115
第二讲 和声小调的 Modes (调式音阶)	119
第三讲 小调 II-V-I: 音阶与和弦的搭配——II 级	121
第四讲 小调 II-V-I: 音阶与和弦的搭配——V 级	123
第五讲 小调 II-V-I: 根据音阶创建 Solo	131
第七章 Blues 布鲁斯	139
第一讲 Blues 的曲式与和声	139
第二讲 The Blues Scale 布鲁斯音阶	142
第三讲 歌曲的构建——AAB 格式	144
第四讲 典型的 Blues Licks (短乐句)	146
第五讲 Jazz Blues 爵士布鲁斯	150
第六讲 Solo 的建设	154
第七讲 钢琴	157
第八章 Rhythm Changes	159
第一讲 I Got Rhythm	159
第二讲 基础和弦连接上的 Solo 建设	161
第三讲 Blues 音阶在 A 段的即兴演奏运用	163
第四讲 Altered 音阶在 B 段的即兴演奏运用	163
第五讲 练习 Rhythm Changes 的方法	164
第六讲 Rhythm Changes 可以使用的替代和弦	167
第七讲 使用 Rhythm Changes 的和弦连接创建自己的乐曲	167
附录	169
后记	231

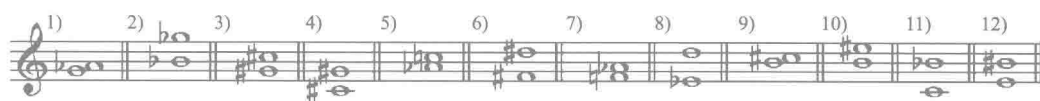
开篇 基础程度测试

时间限制：45 分钟

(闭卷 70 分，开卷 80 分合格)

一、音程 Interval (24 分)

1. 标注下面的音程度数：(每题 1 分)

2. 在给出的音符上，向上写出相应的音程：(每题 1 分)

二、三和弦 Triad (10 分)

1. 标注下面的三和弦：(每一小题 2 分)

2. 在给出的音符上，向上写出相应的三和弦：(每题 2 分)

三、七和弦 (18 分)

1. 标注下面的七和弦：(每题 2 分)

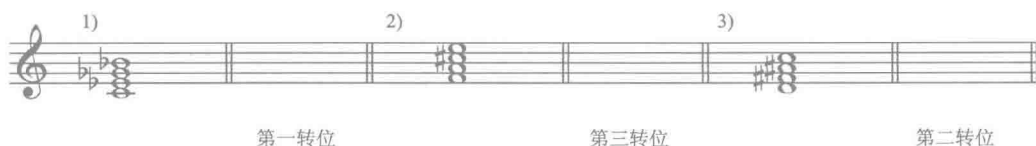

2. 在给出的音符上，向上写出相应的七和弦：(每题 2 分)

四、和弦转位 (6 分)

根据给出的提示为下面的七和弦写出相应的转位：(每题 1 分)

五、音阶 (12 分)

根据下面给出的调，写出相应的音阶，并写上调号：(每题 2 分，其中：调号 1 分，音阶 1 分)

1) E大调

2) F自然小调

3) Bb旋律小调

4) F#大调

5) Ab和声小调

6) Eb旋律小调

六、罗马字母级数 (12 分)

在音阶中，我们使用罗马字母在音阶中的每一级上

I II III IV V VI VII

根据下面给出的调，写出 (1) 调号；(2) 题中所要求级数上的音：(每题 1 分，两项要求各占 0.5 分)

1) 2) 3) 4) 5) 6)

F大调的Ⅲ级 Bb大调的Ⅱ级 G大调的Ⅴ级 Eb大调的Ⅳ级 A和声小调的Ⅶ级 E旋律小调的Ⅶ级

七、大调音阶中各音的名称 (每题 1 分，共 2 分)

我们给予罗马字母的级数上的音或和弦名称，按照 I 级：__主__这样的概念，给出下面音阶级数的名称：

(1) IV 级：_____ (2) V 级：_____

哥

立目

2)

下

1

将

处

第一章

爵士乐基础

自从我在中央音乐学院开始教课，无论是 Email，还是课堂上，来自全国各地的学生以及爵士爱好者都会问我，怎样才能又快又好地学习爵士乐，什么是容易上手的方法。对于大部分初学者而言，爵士乐复杂的乐理与和声会令很多人望而生畏，既费脑子又费时间，稍一偷懒就会产生很强的挫败感。

不论你是已经开始接触爵士乐，正陷入深深的困惑之中，还是你正准备入门，踌躇满志却不知从何开始。别担心，你并不孤单！

我清晰地记得学生时代的自己，从古典转向爵士的第一年中，每天所要克服的沮丧情绪。无论在家中，还是在路上，在任何一个没有睡觉的时间里，我会一遍又一遍地听着 Charlie Parker、John Coltrane、Thelonious Monk、Bill Evans、Herbie Hancock、Keith Jerret、Miles Davis 等等几乎所有爵士乐大师的录音，并同时在想，他们 Solo 的时候在想些什么？他们为什么可以演奏出那样的风格？

逐渐地，我发现，很多第一年出现的问题，经过学习后，在第二年会自行迎刃而解。而第二年衍生出的新问题，随着学习又会在第三年中得到解决。事实上，越深入进去，你越会发现更多的问题，而学习正是解决这一个个问题的美好过程。我很愿意用的一个比喻就是，爵士乐就像一列从远处驶来的列车，只为准备好的旅者停留，并载你驶向远方。作为旅者的你，背好行囊来搭乘，你的旅程的长短或是在哪站下车，完全取决于你的主观意愿，以及你行囊是否准备得充实。

因此还是那句话，艺无止境。其实，踏踏实实地着眼于每日的积累，你会发现，你其实每天都在进步。

一、“Play by ear”

英文中常用的一个短语是“Play by ear”，中文直译，可以是“边听边演奏”，实际生活中应该被理解为“跟着感觉走”或“跟着感觉即兴发挥”。这个短语的含义在爵士乐中是一个非常重要的概念，那就是首先要用耳朵听，听好了之后再发挥。

我常常用学习爵士乐就像学习一门外语来做比喻，浸泡是首先应该做的一件非常重要的事情。将自己完全地浸泡在爵士乐的语言中，可以帮助你了解和掌握到它所需要的词汇与语法。浸泡的首要因素，就是听。没有大量的聆听，所有乐理都是纸上谈兵。

“听”是一个在爵士乐演奏中非常重要的概念，它带有两层含义：

1. 通过录音来学习——这是爵士乐的一种非常重要的学习方式

它意味着你不仅需要了解谱子上写的是什麼，还需要明白同样的谱子，别人表现出来的是什麼，而你又希望表现出来什麼。所有的爵士乐大师都留下了宝贵的录音资料，通过 Transcribe（听写）下来前人的演奏，学习并进行分析，你才可能建立起强大的“词汇量”。没有大量的“听”，首先培养不出对于爵士乐的“Feel”（感觉）；没有大量的“听”，更不可能熟悉和掌握爵士乐的语汇；而没有这些语汇，你绝不可能体会到“妙语成珠”的“自由”。

2. 演奏时的聆听

爵士乐手在演奏时，需要张开耳朵去聆听他人的演奏。乐队中每个乐手，就像是在共同砌一堵墙，虽然有所分工，但却需要具备高度的贴合性。只有充分调动耳朵，听到别人的演奏，并令自己的演奏与之契合，才可能创建整体的音乐。

二、如何聆听

学习语言的四大要素，包括“听、说、读、写”，很显然，“听”是放在首位的。爵士乐也是如此。大量的聆听可以给你带来爵士乐的“Feel”（感觉），而这种“Feel”，没有聆听是不可能达到的。那么，面对如此众多的爵士乐大师以及他们的名曲、风格，聆听该如何开始呢？

你可以选择两种角度：

（1）选择你所喜爱的乐曲，找到 Lead sheet（领谱），然后上网搜寻不同的版本，至少要有 3~4 个爵士乐大师对同一首乐曲的不同的处理，比较他们的差别；

（2）以乐器作为分类，按照爵士乐发展的时代，聆听每位大师的代表作，了解每个人风格，并对比同时代同乐器的大师所展现的不同的演奏风格。

在聆听时，你需要有些目的，所以尽量从 3 个方面去聆听：

（1）是否运用了不同的替代和弦？如果不用这些替代和弦，会产生什么样的效果？

在自己的乐器上尝试使用替代和弦的乐句，与原始和弦进行比对；

(2) Solo 时，大师们对于和弦上音符的选择；

(3) 演奏乐曲的主旋律或 Solo 时，大师们对于节奏的变换。

三、Learning VS Acquiring 学习与获得

Learn 是学习的意思，Acquire 则是获得。成年人要学习任何一门外语，都是 Learning 的过程，而回到你的孩童时代，你在学说母语的那个过程，就是 Acquiring。

孩童学习讲话就是通过聆听，他们捕捉周围大人说话的声音，并试图去模仿。几乎所有幼童都是在开始讲话之后，才开始进行阅读（也就是 Learning）的学习过程的。

对于大部分成年人而言，我们不太可能用那么多年去聆听、模仿来“Acquire”（获得）爵士，但是我们可以齐头并进，借鉴这种方法来学习，以达到事半功倍的效果。

事实上，有一个众所周知的三部曲，真正道出了爵士乐学习的真谛。那就是：Imitate（模仿）、Emulate（超越）、Innovate（创新）。

在我看来，这第一步 Imitate（模仿）中，包含了“浸泡（聆听）、学习、模仿”三个步骤，而本书就是为了这个阶段而写的。下面我们就假设你已经有了足够的浸泡与聆听，也已经具备了一定的“Feel”（感觉），现在，让我们来进入——“学习”与“模仿”的阶段。

第一讲 如何开始—— 学习乐理、和声、即兴

如果说爵士乐是一门外语，它的乐理知识就是单词与语法，只有掌握了这些你才可能造句，只有可以造句才可能写文章。因此，我们所要做的，就是要从金字塔的底端开始建造，打好基础非常重要。

简单说来，下面是我认为爵士初学者该采取的步骤：

一、确定基础乐理部分已经合格

这一点我希望大家认真对待。如果你在前面的基础乐理测试中，开卷没有得到 80 分，闭卷没有得到 70 分，那么我建议你一定要先将基础乐理达到合格后再开始爵士乐的学习。理由是，爵士乐的和弦中，七和弦算是基础，往上延伸的大量变化音以及各种各样的曲式、音阶等，会令基础乐理不合格的读者陷入困境。

在前面的基础乐理测试中，你会发现自己的弱项，可以自学或找老师恶补。由于市面上有大量的基础乐理书籍，也有大量的音基班可供选择，因此有需要补习的读者，可以自行选择教材和方式，本书对于这个部分便不再累述。

二、找来爵士《Real Book》，而不是去买写好配乐的曲谱

Jazz Standard（爵士乐标准曲目）是指在爵士乐发展过程中，爵士演奏家们广泛演奏并录制的，被爵士乐迷熟知的经典曲目。一直以来，并没有一个统一的名单，因为这个名单一直在不断地变化和更新。

一般而言，我们所称的 Standards（标准曲）大部分来自百老汇歌舞剧的选曲，或同时期的流行歌曲，外加一些“非美国”的乐曲（比如法国香颂 Autumn Leaves、英国民谣 Green Sleeves 等）。有人把这些经典曲目听写下来，编辑成册，便形成了几本“Real Book”，从 20 世纪 70 年代开始，便成为了爵士演奏者的“圣经”。

但因为这些 Real Book 仅在音乐圈中流通，这些乐曲从没有遵照《版权法》的相关规定，也从未让作曲家得到过版税，因此一直被看作是非法的书籍，无法公开販售。如笔者在美国读大学的时候，就会时常有人来到学校，在楼道间兜售。当时这些 Real Book 是不可能是市场上看到的。也正是由于它的“非法”性，乐谱无人校对，因此会有错误。不过爵士乐手通常不太以为然，其中的错误，乐手会根据听录音自行改正，另外大部分钢琴演奏者都会对乐曲进行 Reharmonization（重配和声）。谱子，只是一个基本的指南，真正要演奏成什么样，乐手通常愿意有自己的发挥。

不过，根据“非法”的版本，Hal Leonard 出版公司已经出版了“合法”版本，不光是收录了老版本（也就是“非法”的 Real Book）中的乐曲，同时还收录了一批新加的乐曲，目前在市面上“合法”出售。他们分别是 Real Book 的一册、二册、三册，现在还出了第四册。

另外，Sher Music Company 也收录了大量作品，并加上了很多后期曲目，取得原作者（或版权所有人）的同意，于市面上合法販售，推出“New Real Book”，目前已有三大册。里面的内容大都经过校对，而且都含有歌词，可信度较高。

了解每首 Standard（标准曲）背后的故事，以及它们的一些相关信息，在这里推荐一个英文网站：<http://www.jazzstandards.com/compositions/>，这里面列出了 1 000 首经典的标准曲目的曲名，对大家了解乐曲背景很有帮助。

谱子确实是一个非常重要的工具，但其实真正学习一首自己喜欢的 Standard，还是要结合“聆听”。因为爵士乐的精髓就在于，“It's not about what's written, it's about what's being played!”（爵士乐不是谱子上写的是什么，而是演奏出来的是什么）。所有的乐曲都被大量的音乐家演奏，每个人都会作出自己的变化。演奏家在 Solo 中使用了什么样的替代和弦，又进行了怎样的 Reharmonization，Solo 是如何构建的等等，这些都是谱子上所没有的。因此，想学一首爵士乐的 Standard，还是需要选择 3~4 个自己喜欢的名家的录音，对照着谱子去对比，才是一个可行的开始的方式。

三、了解爵士乐的基本语汇

一些在演奏中我们会使用到的英文语汇，也是首先要了解的。毕竟，你不可能永远只和国内的乐手交流，世界上所有国家的爵士乐手大都使用通用的语汇，因此，了解这些语汇成为了乐手间沟通所必须的。

这里我会说到一些最为重要的语汇，并附上讲解。而在附录中，我会提供一个“爵士乐的专属术语与名词中英文对照”，大部分的词汇都会收录在那里，供大家参考。

下面我们来具体解释一些你必须了解的语汇：

为了让大家对全貌有所了解，下面的词汇，包含初级与中级的内容。本书为初级，因此涉及中级内容时，下面只会简单提及，欲了解更多详情，请将此书学习扎实之后，再晋升到中高级。

1. Improvisation, 简称 Improv, 即兴演奏

简单说来，我们通常会接触到两种即兴方式：

(1) 在已知的旋律上即兴——英文叫作 Work around the melody。也就是说，在已知的旋律上作出一些变化，但是旋律本身仍旧简而易见，并没有被即兴部分所掩盖；

(2) 按照曲式所进行的即兴乐段——英文通常叫作 Solo Section。在这一部分，演奏者通常按照事先安排好的曲式，在乐曲的和弦功能上进行即兴演奏。

无论是演奏者还是欣赏者，我们都希望在转瞬即逝的即兴演奏中听到：

- 明显的和声进行以及作品的构架；
- 不同的技巧，以及乐句主题的构建；
- 乐思的发生，发展到高潮、终点。

2. Solo 以及 Solo Section (即兴段落)

爵士乐中 Solo 代表双重含义：一方面是独奏，另一方面是即兴。爵士乐演奏中，无论是大乐队还是小乐队，都会有 Solo 的段落，而这些段落有些是在原有曲式上进行，有些则是在一个特定的 Solo Section (即兴段落)。

比如有时在小乐队的演奏中，一个 AABA 曲式，如果没有特殊标明，通常乐手就会按照 AABA 这个顺序，利用 Lead sheet (领谱) 上面的和弦连接进行 Solo。Solo 整个曲式，叫作一个 Chorus，也就是一遍的意思。有时，如果谱子有简单的编排，上面可能会写 Solo on A，意思就是在 A 段上 Solo，或者 Solo on B，也就是在 B 段上 Solo，以此类推……

还有一种可能，就是会有一段专门的 Solo Section (即兴段落)，上面是一些写出来的和弦功能，与原曲式无关。

如何 Solo 是爵士乐学习的重点，本书中会有详尽的分解与练习。

3. Swing 摇摆

自从 Louis Armstrong 带来了 Swing，Swing 便成为了爵士乐的一个最主要的节奏形态。虽然它不是爵士乐的全部，但无论是慢速、中速，还是快速，每当人们一提到爵士乐，首先想到的便是 Swing。而与之相关联的“Jazzy Feel”——通常指的就是 Swing 的感觉。

Swing 是爵士乐学习的重点，本书中会有详尽的分解与练习。

4. Ballad 抒情曲

在爵士乐中，Ballad 是一种慢速、浪漫的情歌，可以是歌曲，也可以是器乐曲。

从 19 世纪末一直贯穿到 20 世纪初期，欧洲的轻歌剧对于美国歌曲产生了极大的影响。在 1924 年至 1950 年的美国音乐剧鼎盛时期，音乐剧舞台、大乐队，以及 Tin Pan Alley（叮砰巷）产生了大量的脍炙人口的抒情金曲，诞生出了一大批像 Jerome Kern、Irving Berlin、Cole Porter、George Gershwin、Richard Rodgers，以及 Harold Arlen 这样优秀的歌曲作家。大部分抒情金曲也都由于被不同时期的爵士乐演奏者不断演绎，而收录成为爵士乐的 Jazz Standards（标准曲目）。

很多 Ballad 都是必演曲目，本书中会有所提及。在任何乐曲中进行 Solo，无论是 Swing 还是 Ballad，大家都需要耐下心来，从和弦连接开始学习，这是一个一劳永逸的过程，不可缺少。

5. Chord Progression（和弦行进，或和弦连接）

无论是什么类型的音乐，和弦为了到达特定的“目的地”，要进行一连串的和声连接。比如在古典音乐中，我们会有如下图展示的下属——属——主的和声解决方式：

爵士乐的和声不以五线谱的形式，而是以功能谱的方式呈现，如下面的这段布鲁斯的和弦进行，代表着通过一系列的和弦连接，最终实现解决的过程：

C7 | C7 | C7 | C7 | F7 | F7 | C7 | C7 | G7 | F7 | C7 | C7 ||

Chord Progression（和弦连接）是爵士乐学习的重点，本书中会有详尽的分解与练习。

6. Forms and Structures（曲式与结构）

由于爵士乐的很多 Standards 是来自于 Tin Pan Alley（叮砰巷）的流行歌曲，以及百老汇音乐剧中的金曲选段，因此很多乐曲与歌曲曲式相同，最常见的就是 32 小节 AABA 曲式、Verse-Chorus Form（主歌-副歌曲式），以及 12 小节布鲁斯曲式。下面分别介绍一下：

➤ 32 小节 AABA 曲式：这是一种 4 段体的歌曲曲式，每段为 8 小节。以 Verse（主歌）作为 A 段，在两次重复之后，用 B 段作为桥梁进行连接，最后再演奏一次 A 段，作为此曲的完结。

➤ Verse-Chorus Form（主歌-副歌曲式）：这是一般歌曲的主要曲式。主歌通常使用同样的旋律，但是每次重复都会变换歌词。副歌通常是歌曲的高潮段落。在这类的歌