

爵士鋼琴即興變奏

A GUIDE TO JAZZ PIANO

IMPROVISATION

馬樂天編著

本書五大特點

1. 本書由基礎和絃開始，詳細舉例分析，逐漸指向循環和絃進行模式，以及如何使用各種和絃外音，調式音階，分支音階與14個調的常用和絃音階等等包羅無遺。
2. 本書提供即興變奏各種相關練習，例如左右手指交替練習，和絃循環進行練習，伴奏形態練習，約翰梅海根律動基礎練習等等應有盡有。
3. 本書附有8首爵士名家即興變奏曲例分析，可當作標準的即興變奏藍本。
4. 本書附刊編者新譯當今爵士權威約翰梅海根(John Mehegan) 著現代爵士鋼琴奏法，計48課，舉例精緻詳明，提供如何彈奏最摩登爵士鋼琴即興變奏理論與實際。
5. 本書篇末精選現代爵士名家奧斯卡彼得生(Oscar Peterson) 與比爾意文斯(Bill Evans) 即興心聲各一曲，聊當愛好爵士樂友們暇時參考及模習。

黃明正簡介：

1967 應聘紐約Tamburlaine International Supper Club 音樂指導並演奏。

1968-1971 演奏於東京。

1979 曾去美國南加州大學從(Boston Berklee) Pringheim教授研究爵士音樂演奏法暨教學法。

現任東吳大學音樂系教授爵士音樂。

創擬80年代最新格電化爵士教學以培育即興變奏。

地址：台北市延吉街68-12，68-14號

電話：731-2514

辦公室：台北市忠孝東路四段303號國際忠孝大樓7F

爵士鋼琴即興變奏

獨特的爵士即興變奏風格，帶給人們以熱情振奮和絢爛輝煌的啓示。（翟黑山）

爵士音樂即興變奏的發展是多采多姿的，是包羅萬象的，是最具創意的。（黃明正）

爵士音樂有如雲霄大廈，乃由平地建起。（Ernst Bacon）

音樂的元素如同細胞一樣，依次構成音樂器官，有其自己的生命；它們的結合有一定法則，遵循音樂語言的規律，正似一般語言須合乎文法一樣。（Bruno Walter）

馬樂天編著

爵士鋼琴即興變奏

編著者：馬 樂 天

發行人：馬 樂 天

住 址：台北市牯嶺街31-3號

電 話：3915316

郵 撥：100021號

印 刷：全美彩色印刷公司

裝 訂：黎明裝訂公司

地 址：台北市西園路2段372巷60號

MAY 1981

中華民國七十年五月出版

(有 版 權)

內政部著作權執照
台內著字第15970號

「天涯遇故知」名音樂家張昊博士（左）西德科隆大學教授偕其德籍夫人聯袂應聘文化大學客籍教授期間與編者相敘於舍下。
（ April.1979 ）

「青春的回憶」手携小提琴者
馬樂天少年時代與同好合影於
蕪湖之旅（ Nov.1931 ）

「音樂城留念」（ April.1975 ）

緒 言

按即興變奏(Improvisation)是爵士音樂的一種獨特風格，以擺脫樂譜的羈絆為中心。當古典派及浪漫派時期，古典音樂作曲家們大都具有即席在樂器上創作新律的才華。例如樂聖貝多芬(L. Beethoven 1770-1827)於1796年6月21日晚上在「柏林歌唱協會」舉辦的第一次「夏令音樂會中」，在成千上萬的聽眾面前，借重當時音樂名家法許(Fach)作的一首讚美詩的主題曲，作為即興變奏的動機，在鋼琴上彈奏出飛奔跳躍的即興旋律，贏得全場聽眾的共鳴。可是時過境遷，從十九世紀末葉開始，古典樂壇上作曲才華與演奏技能逐漸分化，而成為兩類各別獨立的專門藝術。緣此作曲與演奏的分化，終於導致古典樂壇學院派音樂家忽略了這門「即興變奏」的寶貴傳統。

爵士音樂權威史特恩斯(M. W. Stearns)說：「今日所謂爵士音樂，既承受了近代歐洲新音樂的理論和實踐方法，加上非洲民族的生命力和獨特的即興變奏的風格，所以能茁壯成長為世界樂壇上自成一派的新音樂」。

按即興變奏的方法，就是依據任何一首原有曲調或民謠，憑着自己平素的音樂修養，隨着當時的音樂樂想和靈感，即席用手指在鋼琴的鍵盤上彈奏出與原曲小同大異，甚或完全不同的另一首新曲來。但是，言歸正傳，能即席創作出一首悅耳動聽的曲調，却有它的先決條件，須澈底了解如何構成旋律的要素，並精通各種和絃的組成與運用，加上某種高低抑揚，快慢緩速的節奏形態及旋律形態，才能如願以償。

茲應愛好爵士音樂樂友們的誠摯鼓勵，繼「實用爵士鋼琴」問世後，針對上述諸問題，特珍集有關即興變奏的理論與技巧教材，二年於茲，編譯成書，作為愛好爵士音樂樂友們的參考和進修，而有助於奠定現代爵士即興變奏的基礎。並盼海內外樂壇先輩不吝賜予指正。

編譯者

內容提要

本書編譯程序，共分爲四個部門：

第一部門 敘述有關卽興變奏常用基礎原則；例如如何使用和絃內音，常用 I, V1m7, Im7, V7 循環和絃的進行模式，以及如何使用各種和絃外音等。

第二部門 敘述各種調式音階，分支音階及其他 14 個調的常用和絃音階等。

第三部門 敘述卽興變奏與其他相關練習；例如旋律與和絃的相依關係，14 個調的常用和絃名號，左右手五指交替練習，和絃的循環進行練習，以及其他各種手指練習。並提供各種伴奏形態，變化和絃與附加和絃，自由卽興伴奏（Obligato），約翰梅海根（John Mehegan）律動基礎練習，最後並附有 8 首爵士名曲的卽興變奏曲例分析。

第四部門 附刊編者新譯當今爵士權威約翰梅海根（John Mehegan）著現代爵士鋼琴奏法，計 48 課，舉例精緻詳明，提供如何彈奏最摩登的爵士鋼琴卽興變奏理論與技巧。

附 錄 精選現代爵士名家卽興心聲二曲，聊當樂友們暇時參考及模習。

編譯者

目次 (Contents)

第一部門 (Section I)

即興變奏常用基礎原則

(Elementary Methods Of Improvisation)

- A. 使用和絃內音創作即興變奏 (Chord Tones)1
- B. 常用 I , V_m7 , II_m7 , V7 循環和絃的進行模式 (Chord Progression In A Circle)1
- C. 如何使用和絃內音 (How To Use Chord Notes)3
- D. 各種鄰接音的簡易用法 (Neighbor Notes)4
- E. 各種經過音的簡易用法 (Passing Notes)12
- F. 各種先來音的簡易用法 (Anticipation)14
- G. 各種掛留音的簡易用法 (Suspension)15
- H. 各種持續音的簡易用法 (Organ Point)18
- I. 各種藍調音的簡易用法 (Blue Notes)22
- J. 各種引伸音的簡易用法 (Tensions)24

第二部門 (Section II)

各種調式音階，分支音階及其他

14個和絃音階 (Mode Scales And The Other Scales)

- A. 大調上的7個調式音階 (Major Mode Scales) 31
- B. 12個衣奧尼安調式音階 (Ionian Mode Scales)32
- C. 12個里帝安調式音階 (Lydian Mode Scales)35
- D. 12個米古索里帝安調式音階 (Mixolydian Mode Scales)38
- E. 12個杜里安調式音階 (Dorian Mode Scales)41
- F. 12個愛奧里安調式音階 (Aeolian Mode Scales)44
- G. 12個夫里基安調式音階 (Phrygian Mode Scales) 47
- H. 12個羅古里安調式音階 (Locrian Mode Scales)50
- I. 上行旋律小音階上的7個分支音階 (Minor Divisional Scales) .. 53
- J. 和聲小音階上的7個分支音階 (Harmonic Minor Divisional Scales) 54
- K. 常用3個大調七和絃音階 (Major 7th Scale) 56

L. 常用2個小調大七和絃音階 (Minor Major 7th Scale)	57
M. 常用4個屬七和絃音階 (Dominant 7th Scale)	57
N. 常用2個小調七和絃音階 (Minor 7th Scale)	58
O. 常用2個小調七和絃減五音階 (Minor 7th b5 Scale)	59
P. 常用1個減七和絃音階 (Diminished 7th Scale)	59

第三部門 (Section III)

即興變奏與其他相關練習

(Concerns Of The Other Drills)

A. 自然音階上7個音符的別號與特性 (Special Name And Speciality)	61
B. 旋律與和絃的相依關係 (Melody And Chord)	62
C. 14個調的常用和絃名號 (Chord Symbols)	62
D. 左右手五指交替練習 (Finger Gymnastics)	71
E. 左右手指上下行換指練習 (Finger Drill 1)	81
F. 拇指與2.3.4.5.各指間換指練習 (Finger Drill 2)	83
G. 附有升記號的左右手五指練習 (Finger Drill 3)	88
H. 附有六度長音符的同音反覆練習 (Finger Drill 4)	89
I. 拇指與2-4-5指顫音練習 (Finger Drill 5)	90
J. 左右手五指伸展練習 (Finger Drill 6)	91
K. 附有升降記號的左右手五指伸展練習 (Finger Drill 7)	93
L. 和絃的循環進行練習 (A Circle Of 5th Or 4th)	94
M. 常用各種伴奏型態 (Accompaniments)	96
緩慢搖滾節奏 (Slow Rock)	
1. You Don't Have To Say You Love Me (Form 1)	96
2. You Don't Have To Say You Love Me (Form 2)	99
3. You Are My Destiny	102
4. Crazy Love	105
中庸速度與較輕快節奏 (Moderato And Moderately)	
1. Johnny Get Angry	108
2. Sound Of Silence	110
3. The Sting	112
輕快搖滾節奏 (Fast Swing)	
1. Sing	114

中庸輕快搖滾節奏 (M, Fast Rock)	
2. One Way Ticket	117
扭扭搖滾節奏 (Twist Rock'n Roll)	
3. Lucille	120
中庸速度搖滾節奏 (M, Rock)	
4. Louisiana Mama	122
5. Jailhouse Rock	124
慢四步勃路斯節奏 (Slow And Slowly)	
1. Crying In The Chapel	126
鄉村慢四步節奏 (Slow Country)	
2. The Call Of The Far Away Hills	128
探戈節奏 (Tango)	
1. Kiss Of Fire	131
慢三步華爾滋 (Slow Waltz)	
2. Fascination	133
布基烏基節奏 (Boogie Woogie)	
3. Baby Elephant Walk	136
波里洛節奏 (Bolero)	
4. La Playa	138
波薩諾法節奏 (Bosa Nova)	
5. Jazz " N " Samba	141
比琴節奏 (Beguine)	
6. To Love Again	145
恰恰節奏 (Cha Cha)	
7. Cha Cha Cha No.5	148
曼波節奏 (Mambo)	
8. Mambo At The Waldorf	151
迪斯可節奏 (Disco)	
9. Disco Lucy	153
10. Cocomotion	157
N. 變化和絃與附加和絃 (Altered And Added Chord)	163
(1)變化和絃 (5 則)	163
(2)變化和絃的使用方法 (22 則)	164
(3)附加和絃解說	166

(4)附加6·9, # 11大小三和絃(5則).....	166
(5)附加6, ♭6各類型屬七及屬九和絃(12則).....	166
(6)各類型十三和絃(4則).....	167
O. 奧布里格多(Obbligato)自由即興伴奏.....	168
P. 約翰梅海根(John Mehegan)基礎律動練習(30則).....	170
Q. 爵士切分法(Jazz Syncopation).....	175
R. 即興變奏曲例分析(Jazz Improvisation).....	176
1. It's Too Late.....	176
2. Sonnymoon For Two.....	183
3. Satin Doll.....	195
4. Workin' On A Groovy Thing.....	204
5. Mack The Knife.....	215
6. Summer Samba.....	225
7. Autumn Leaves.....	234
8. Misty.....	245

第四部門 (Section IV)

現代爵士鋼琴奏法

(Contemporary Piano Styles by John Mahegan)

LESSON 1.	概論(General).....	259
LESSON 2.	Ⓐ型聲部組合(The Ⓐ Form).....	260
LESSON 3.	Ⓑ型聲部組合(The Ⓑ Form).....	265
LESSON 4.	Ⓐ型與Ⓑ型合併使用 (The Combined Ⓐ And Ⓑ Form).....	269
LESSON 5.	左手大調和絃聲部組合 (Left Hand Major Voicing).....	271
LESSON 6.	左手屬調和絃聲部組合 (Left Hand Dominant Voicing).....	273
LESSON 7.	左手小調和絃聲部組合 (Left Hand Minor Voicing).....	275
LESSON 8.	左手半減七和絃聲部組合 (Left Hand Half-Diminished Voicing).....	277
LESSON 9.	左手減七和絃聲部組合及轉位	

		(Left Hand Diminished Voicing-Inversions).....	281
LESSON	10.	Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合的轉調 (Modulation Ⓐ And Ⓑ Forms).....	287
LESSON	11.	Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合的交替 (Alternate Ⓐ And Ⓑ Forms)	292
LESSON	12.	變化屬音和絃Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合及屬音和絃Ⓒ型聲部組合 (The Altered Dominant Ⓐ And Ⓑ Forms—The Dominant Ⓒ Form)	304
LESSON	13.	掛留小調、半減七與減七Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合 (The Suspended Minor , Half-Diminished And Diminished Ⓐ And Ⓑ Forms)	316
LESSON	14.	旋律的調整——Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合 (Melodic Adjustment ——Ⓐ And Ⓑ Form)	326
LESSON	15.	Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合的右手調式 (Ⓐ And Ⓑ Form Right Hand Mode)	332
LESSON	16.	Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合總檢討 (Ⓐ And Ⓑ Form Summation)	339
LESSON	17.	獨奏鋼琴概論 (Solo Piano, General)	345
LESSON	18.	根音和絃形態——Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合 (Root Chord Patterns ——Ⓐ And Ⓑ Forms)	347
LESSON	19.	根音聲部，聲部根音型態Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合——歌謠 (Root Voicing , Voicing Root Patterns).....	351
LESSON	20.	根音聲部，聲部根音型態，Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合——貝司5音 (Root Voicing , Voicing Root Patterns , Ⓐ And Ⓑ Forms —— Bass Fifths).....	353
LESSON	21.	根音聲部形態，Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合——小調調性 (Root-Voicing Patterns , Ⓐ And Ⓑ Forms Minor Tonality)	355
LESSON	22.	根音聲部，聲部根音形態，Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合——高階位 (Root-Voicing , Voicing-Root Patterns , Ⓐ And Ⓑ Forms —— Superimposition).....	358
LESSON	23.	根音聲部形態，Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合——8/8拍子 (Root-Voicing Patterns , Ⓐ And Ⓑ Forms —— 8/8 Time.....	360

- LESSON 24. 根音聲部形態，**A**型與**B**型聲部組合——12/8 拍子
 (Root-Voicing Patterns , **A** And **B** Forms —— 12/8 Time 364
- LESSON 25. 根音聲部形態，**A**型與**B**型聲部組合——中庸輕快節奏切分搖擺貝司
 (Root-Voicing Patterns , **A** And **B** Forms —— Bounce -Tempo Syncopated Swing Bass) 369
- LESSON 26. 根音聲部形態，**A**型與**B**型聲部組合——中庸輕快節奏切分搖擺貝司
 (Root-Voicing Patterns , **A** And **B** Forms —— Bounce -Tempo Syncopated Swing Bass) 374
- LESSON 27. 根音聲部形態，**A**型與**B**型聲部組合——快速度切分音
 (Root-Voicing Patterns , **A** And **B** Forms —— Up-tempo Syncopation) 377
- LESSON 28. 根音聲部形態，**A**型與**B**型聲部組合——快速度切分音
 (Root-Voicing Patterns , **A** And **B** Forms —— Up-Tempo Syncopation) 382
- LESSON 29. 根音聲部形態，**A**型與**B**型聲部組合——即興變奏
 (Root-Voicing Patterns , **A** And **B** Forms —— Improvised) 383
- LESSON 30. 音階音和絃對**A**型與**B**型聲部組合的轉換 (Scale-Tone Chord Conversion to **A** And **B** Forms) 388
- LESSON 31. 行走形貝司系列(一)
 (Walking Bass Line) 391
- LESSON 32. 行走形貝司系列(二)
 (Walking Bass Line) 394
- LESSON 33. 行走形貝司系列(三)
 (Walking Bass Line) 396
- LESSON 34. 行走形貝司系列(四)
 (Walking Bass Line) 399
- LESSON 35. 左手琶音——音階音和絃——8分音符
 (Left Hand Arpeggiation — The Scale-Tone Chords — Eighth Note) 400
- LESSON 36. 左手琶音——根音 -5-9-3-7 對行——8分音符

	(Left Hand Arpeggiation — Root -5-9-3-7 Reverse — Eighth Note)	405
LESSON 37.	左手琶音，混合要素—8分音符三連音 (Left Hand Arpeggiation , Mixed Elements — Eighth — Note Triplet)	416
LESSON 38.	左手琶音，混合要素—16分音符 (Left-hand Arpeggiation , mixed Elements — Sixteen Note)	419
LESSON 39.	左手琶音，Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合及調式 (Left-hand Arpeggiation , Ⓐ And Ⓑ Forms , And Modes)	422
LESSON 40.	伴奏“ Comping ” (Accompanying)	426
LESSON 41.	循環和絃 (Turnarounds)	431
LESSON 42.	構築貝司系列 (Building A Bass Line)	434
LESSON 43.	摩登“藍調”鋼琴擴大Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合 (Modern “ Funky Piano ” — Modified Ⓐ And Ⓑ Form)	436
LESSON 44.	和聲曲解 (Harmonic Distortion)	439
LESSON 45.	建立四度音和絃 (Building Chords In Fourths)	442
LESSON 46.	Ⓐ型與Ⓑ型聲部組合與變格複式和絃 (Ⓐ And Ⓑ Forms With Shearng Block Chords)	461
LESSON 47.	調式四度音 (The Modal 4 th) (Minor Blues)	471
LESSON 48.	調式片段 (The Model Fragments)	476
附錄 (Appendix A)	奧斯卡彼得生 (Oscar Peterson) 卽興心聲 “ Joy Spring ”	483
附錄 (Appendix B)	比爾意文斯 (Bill Evans) 卽興心聲 “ Peri’s Scope ”	492

第一部門 (Section I)

即興變奏常用基礎原則

(Elementary Methods Of Improvisation)

所謂即興變奏 (Improvisation) 就是將你喜愛的一首簡單的原有旋律，(包括民謠或小曲) 依據旋律上方刊印着的原有和絃名號，(沒有和絃名號時，最好先替它配上適當的和絃名號) 然後優先考慮使用各該和絃所含有的和絃內音來創作即興變奏，起初應由簡而繁，及至獲得某種相當成績時，不妨推而廣之，跨進一步加用各種和絃外音 (Inharmonic tones) 及各種調式音階音 (Mode Scale Tones) 。至於即興變奏可隨興之所至如意創作，但最佳能保留原有旋律的部分輪廓。

A. 使用和絃內音創作即興變奏 (Chord Tones)

創作即興變奏旋律時，應優先考慮儘量使用任何大、小、增、減、各類和絃內音，祇求音調優美，悅耳動聽，不逾越和絃內音的範圍，其他如旋律結合的高低緩速次序，重複回數以及律動形態等等，都沒有什麼嚴格的限制。只有充份利用和絃內音的潛在功能，加上其他和絃外音的點綴和裝飾，才能引發出無量數的絢爛的旋律花朵，這證明了旋律的來源就是和絃內音。

B. 常用 I, VI_{m7}, II_{m7}, V₇ 循環和絃的進行模式

(Chord Progression In a Circle)

上例一、六、二、五各級基本和絃，如果寫成 (Key Of C) 則為 C、Am₇、(F 代用和絃) Dm₇、G₇、等和絃名號。初學即興變奏時，可依據此類和絃內音來嘗試創作即興旋律。但一貫地依據上例一群和絃循環進行時，免不了可能會產生出音響的單調感，因此除掉主和絃外，需要考慮一些代用和絃 (Substitute Chords) 來替代六、二、五各級基本和絃以增強並改善和絃進行的美感。最常用的有下列幾種模式：

Ex. 1 (Key Of C)

- ① I V_{m7} II $m7$ V7 (1)
- ② I V7/II II $m7$ V7 (1)
- ③ I \textcircled{S} V7/II II $m7$ V7 (1)
- ④ I \textcircled{S} V7/II II $m7$ V7 (1)
- ⑤ I V7/V II $m7$ V7 (1)
- ⑥ I \textcircled{S} V7/V II $m7$ V7 (1)
- ⑦ I \textcircled{S} V7/II II $m7$ \textcircled{S} V7 (1)

Ex. 2 (Key Of C)

- ① C Am7 Dm7 G7 (C)
- ② C A7 Dm7 G7 (C)
- ③ C E^b7 Dm7 G7 (C)
- ④ C C[#]dim Dm7 G7 (C)
- ⑤ C D7 Dm7 G7 (C)
- ⑥ C E^bdim Dm7 G7 (C)
- ⑦ C E^b7 Dm7 D^b7 (C)

註：上例③E^b7 是主和絃第二級V7 和絃A7 的代用和絃。

上例④C[#]dim 是主和絃第二級V7 和絃A7^b9 的代用和絃。

上例⑤D7 原是主和絃第五級V7 和絃，它的代用和絃是A^b7，因此這
 一系列和絃亦可改成 C A^b7 Dm7 G7 (C) 進行模式。

上例⑥E^bdim 可作為主和絃第五級V7 和絃D7 的代用和絃。

上例⑦E^b7 是主和絃第二級V7 和絃A7 的代用和絃，D^b7 是主和絃上
 屬七和絃G7 的代用和絃。

因此，綜合上例③E^b7、例④C[#]dim、例⑤D7 (A^b7)、例⑥E^b
 dim、例⑦D^b7 等各個代用和絃，縱然是名號不同，音響有異，却仍不
 違反一、六、二、五、循環和絃進行的原則。

C. 如何使用和絃內音 (How To Use Chord Notes)

茲依據一、六、二、五、循環和絃進行模式，使用清一色和絃內音，編寫旋律，提供讀者作為拋磚引玉的參考，今舉例如下：

Ex.3

1.

2.

3.

4.