

解密爵士流行和聲

JAZZ VOICINGS

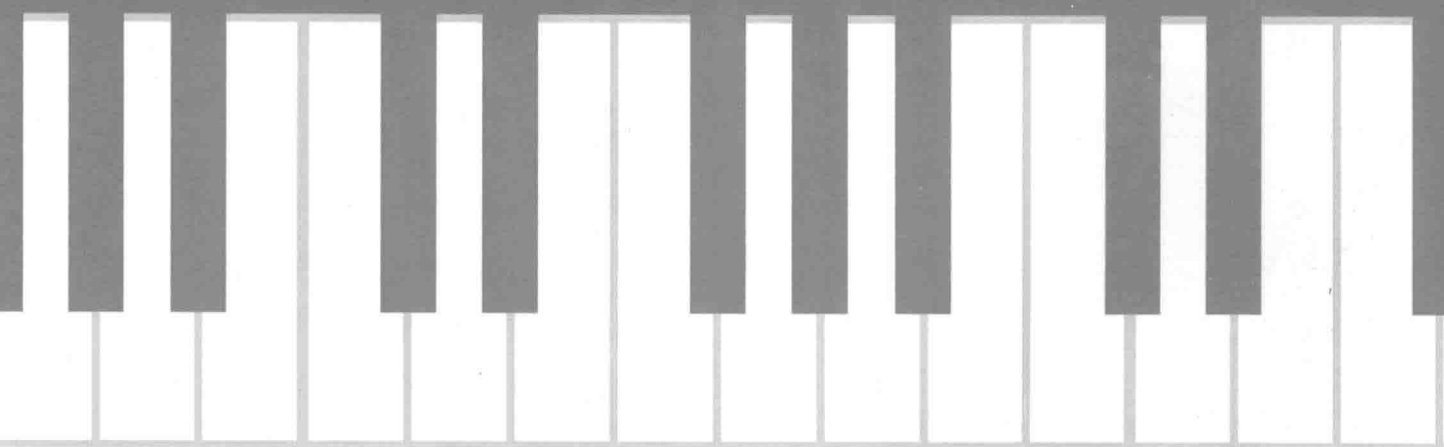
黃盟傑 著

影音示範 QR碼

解密爵士流行和聲

JAZZ VOICINGS

黃盟傑 著

影音示範 QR碼

國家圖書館出版品預行編目資料

解密爵士流行和聲 / 黃盟傑著 -- 初版 --

臺中市：黃盟傑，2015.09

面：公分

ISBN 978-957-43-2730-0 (平裝)

1. 爵士樂 2. 和聲樂 3. 音樂教學法

912.74

104016463

解密爵士流行和聲 JAZZ VOICINGS

作者：黃盟傑

封面設計：蔡承育

美編排版：葉俊佑 / 林志宏

出版者：黃盟傑

41266 台中市大里區東興路 59 巷 26 弄 17 號 04-2482-0621

majorjazzpiano@gmail.com

總經銷：

大鴻圖書有限公司

TA HORNG BOOK CO., LTD

台北市中山區渭水路38號1樓

Tel: (02)2777-1592 Fax: (02)2731-0304

E-mail: ta.horng@gmail.com

<http://www.musicth.com.tw>

承印：健豪印刷事業股份有限公司

定價：NT\$360 元整

發行日期：2015 年 09 月 初版一刷

I S B N：978-957-43-2730-0

本書封面圖文、內容文字均取得合法版權，非經同意授權者，均不得部分段落或全部仿製，重製或複製或以其他方法加以侵害。

版權所有 翻印必究

	序	1
	前言	2
	第一章 爵士流行和聲概論與主軸觀念	3
	第二章 基礎三和弦七和弦與原位引伸和弦	
	第一節 爵士流行和弦符號	5
	第二節 大調三和弦與大調七和弦	5
	第三節 屬七和弦	7
	第四節 小調三和弦與小調七和弦	10
	第五節 原位延伸性引伸和弦	12
	第三章 指標性音符 Guide Tones 與和聲音程	
	第一節 指標性音符觀念建立	17
	第二節 和聲音程	21
	第四章 和弦轉位表示法	
	第一節 和弦轉位	25
	第二節 和弦轉位應用	28
	第五章 流行音樂常見和弦	
	第一節 流行音樂常見和弦說明	29
	第二節 減三與減七和弦	30
	第三節 小七降五與小三大七和弦	32
	第四節 增三和弦與屬七升五和弦	33
	第六章 調性級數和弦 Diatonic Chords	
	第一節 調性級數和弦與調式音階	35
	第二節 調性級數和弦與爵士和弦符號對照	40
	第三節 調性級數和弦與首調唱名	42
	第四節 爵士流行之英文數字和弦深度認知	43
	第五節 調性級數和弦與爵士和弦符號之深度認知	44

	第七章 老套線條和聲 Line Cliché Voicings	
	第一節 基本觀念建立	47
	第二節 其他型態之老套線條和聲	49
	第八章 左手貝殼外型 and 聲 Left-Hand Shell Voicings	
	第一節 左手貝殼外型 and 聲說明	53
	第二節 常用左手貝殼外型 and 聲型態	53
	第九章 無根音引伸 and 聲 Rootless Voicings	
	第一節 無根音引伸 and 聲說明	57
	第二節 四個音無根音引伸 and 聲	57
	第三節 三個音無根音引伸 and 聲	61
	第十章 雙手 and 聲 Two-Hand Voicings	
	第一節 雙手貝殼外型 and 聲	65
	第二節 雙手五聲部底音無根音 and 聲	69
	第三節 雙手六聲部底音無根音 and 聲	72
	第十一章 複合多和弦 Polychords (Upper Structure Voicings)	
	第一節 複合多和弦觀念建立	77
	第二節 常見之複合多和弦型態	78
	第十二章 踏板音 and 聲 Pedal-Point Voicings	
	第一節 踏板音 and 聲觀念建立	81
	第二節 常見踏板音 and 聲型態	81
	第十三章 調式化和聲 Modal Voicings	
	第一節 革命性之調式化和聲觀念建立	85
	第二節 So What Chord Voicing	85
	第三節 調式化四度和聲	86
	第四節 其他型式之調式化和聲	88

	第十四章 變化屬和弦 Altered Dominant Chords	
	第一節 變化屬和弦觀念建立	91
	第二節 創造變化屬和弦之思維	91
	第三節 常見之變化屬和弦	93
	第四節 其他型式之變化屬和弦	94
	第五節 變化屬和弦所對應之音階	95
	第十五章 和弦行進原則說明 Chord Progressions	
	第一節 和弦行進基本觀念建立	97
	第二節 實例示範	98
	第十六章 代理和弦 Chord Substitutions	
	第一節 代理和弦觀念建立	101
	第二節 ii 級和弦代理 IV 級和弦	101
	第三節 三全音代理和弦	103
	第四節 iii 級 和 vi 級和弦代理 I 級和弦	107
	第五節 較不常見之代理和弦	109
	第十七章 調式互換之和弦借用 Modal Interchange	
	第一節 調式互換簡介說明	111
	第二節 調式互換實例和弦行進	112
	第十八章 副屬與副下屬和弦 (第二屬與第二下屬和弦)	
	第一節 理論觀念建立	115
	第二節 副屬和弦實例與說明	116
	第三節 副下屬和弦實例與說明	118
	第十九章 共同之軸心和弦 Common Chords / Pivot Chords	
	第一節 理論觀念建立	121
	第二節 共同之軸心和弦實例與說明	121
	第三節 共同之軸心音符	123

	第二十章 級進和弦行進 Stepwise Progressions	
	第一節 理論觀念建立	125
	第二節 和弦級進實例說明	125
	第二十一章 約翰科川的和弦行進 Coltrane Changes	
	第一節 理論觀念建立	129
	第二節 科川和弦行進實例與說明	129
	第三節 科川和弦行進延伸變化(一)	131
	第四節 科川和弦行進延伸變化(二)	132
	第五節 麥爾·戴維思(Miles Davis)之作曲 Tune Up	133
	第二十二章 常見的爵士流行音樂之和弦行進分析	
	第一節 例外的和弦行進規則	135
	第二節 常見的爵士流行音樂之和弦行進分析	135
	結語	143

序

國內的音樂理論與和聲學研究，常以歐洲古典音樂角度切入，本著作：解密爵士流行和聲，是藉由美國爵士樂音樂家的思維，以不藏私的方式書寫，祈望能帶給國內音樂系學生或喜歡爵士流行音樂者，在和聲理論方面，有著另一角度上的認知與理解；並期待發行本著作，能讓華語系亞洲地區音樂愛好者，在探索爵士與流行和聲學時得到最大之助力；同時，讓自己有機會為台灣爵士與流行音樂教育貢獻所學。

最後感謝國立中山大學音樂系主任、教授們之一切鼓勵，才疏學淺，不足之處，懇請指教。

作者：黃盟傑 Major Huang
國立中山大學音樂學系爵士樂教師
美國芝加哥美國音樂院爵士樂研究碩士

前言

解密爵士流行和聲，在台灣應該屬於市場上少有且完整之著作，希望讀者能因為本書之爵士內容，而跨出學習流行與爵士鋼琴的成功一大步；同時，大量聆聽爵士鋼琴家的音樂作品也是精通爵士和聲理論之不二法門。

以下是作者喜愛的爵士鋼琴家，請讀者們上 YouTube 去欣賞他們的風采：Bill Evans / Herbie Hancock / Jacky Terrasson/ Michel Camilo / Thelonious Monk / Keith Jarrett / Chick Corea / Dave Brubeck / Antonio Carlos Jobim 希望大家未來可以更精進深入流行與爵士鍵盤和聲之世界。本書內容同時也適用於爵士樂獨奏樂器，例如：Sax、Trumpet 等樂手學習爵士和聲之用書。

影音示範 QR 碼

Line ID : majorjazzpiano

第一章

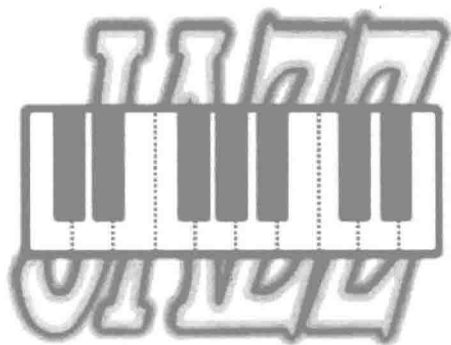
爵士流行和聲概論與主軸觀念

01

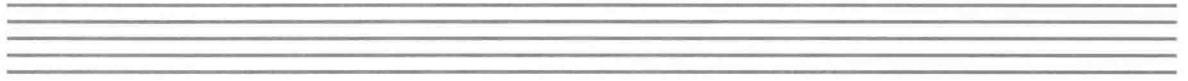
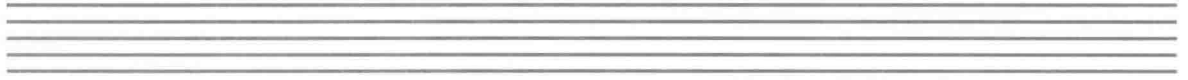
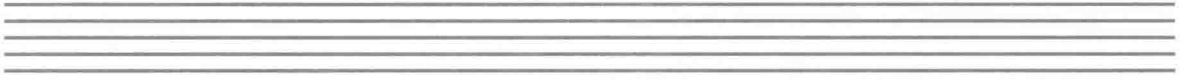
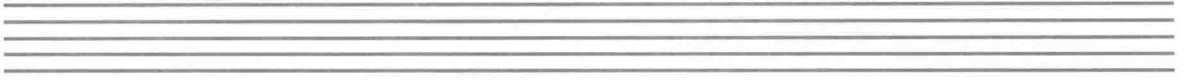
爵士流行和聲概論與主軸觀念

本著作內容強調「和弦音取材來自音階」之主軸思維方式，闡述和弦與音階彼此有其邏輯性之對應關係，並說明利用各種可能的聲部編排方式，創造各式不同聲響 (Chord Voicings) 之爵士流行和聲型態，與記錄實際爵士流行音樂較常出現之和弦行進應用練習。

學習爵士流行鍵盤和聲，在這裡希望是以音階出發，先暫時不要以大三度加小三度或小三度加大三度等思維找和弦組成音；切記「和弦與音階是一體二面」，彼此關係緊密；和弦音之升降是根據音階而來，不同的音階可以組成各式各樣不同類別的和弦，藉由各種可能性，將和弦音重新編排，產生出多元色彩的爵士和聲，是本著作之核心內容與理論基石。

筆記欄

第一節 爵士流行和弦符號

於爵士樂領域中，和弦記號常常以英文字母與阿拉伯數字搭配而成，例如：DM7、Dmaj7、Dm7、Dmi7、D7……等。不同於古典音樂常用的羅馬數字 I、II、V……等，DM7、Dmaj7 表示 D 大調七和弦，Dm7、Dmi7 表示 D 小調七和弦，D7 表示 D 屬七和弦。原則上，這就像二個不同國家的語言文字一樣，如果經訓練成為雙語人士，同時學習古典與爵士之鍵盤和聲學，這兩種和弦符號是可以互通的。

順便一提

音階上的思維：爵士樂常以首調唱名為其主軸，而不是固定唱名。(首調唱名 Movable Do 移動 Do 唱法，是爵士流行樂手時常使用的方式，Fixed Do 固定 Do 唱法易懂方便，是古典音樂喜歡用的方式，普及性較高)

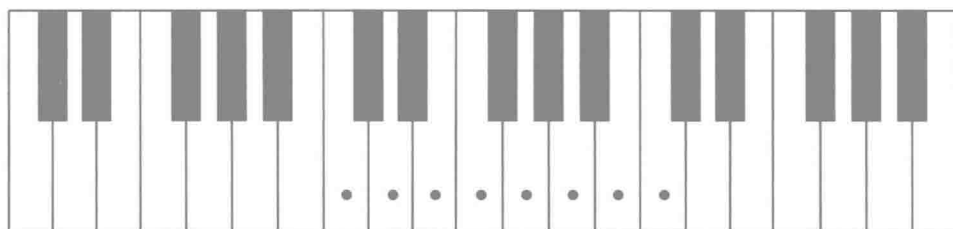
第二節 大調三和弦與大調七和弦

和弦音取材來自音階，和弦組成音形成的觀念即是如此。大調和弦(例如：大三和弦，大七和弦……等)取材自大調音階，而大調音階剛好與 Ionian Mode 教會調式音階相同，所以尋找 Major Chord 大調和弦也可使用 Ionian Mode(教會調式音階在第六章節內容會有詳細說明)，甚至延伸性的引伸和弦，例如 Amaj7 9，也是以和弦音取材自音階之邏輯思維，此關鍵性音樂概念除了可以幫助爵士和聲學之學習，對於爵士即興音樂彈奏的探討，也佔了一個極重要的地位。

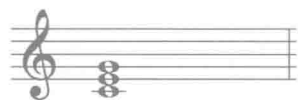
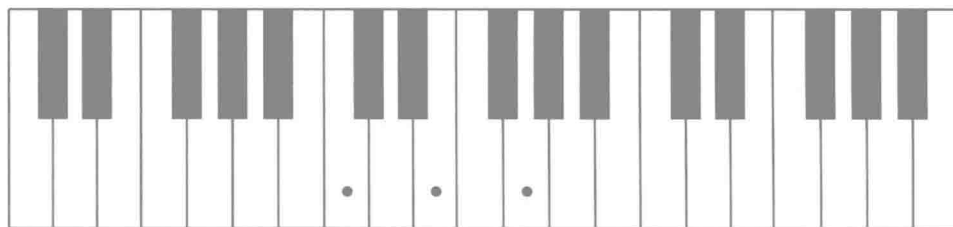
我們先解釋常用的 C 大三和弦，其和弦符號是 C，而 C 大七和弦其和弦符號是 CM7 或 Cmaj7，其和弦音之取材就是來自 C 大調音階，C 大三和弦(C)和弦組成音，就是選取 C 大調音階上的第一度音，第三度音 & 第五度音，而 C 大七和弦(Cmaj7)和弦組成音，就是選取 C 大調音階上(C Major Scale = C Ionian Mode)的第一度音、第三度音、第五度音 & 第七度音，其餘和弦組成音之構成以此類推，就是這麼簡易，譜例說明如下。

譜例與鍵盤圖詳細說明

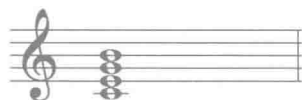
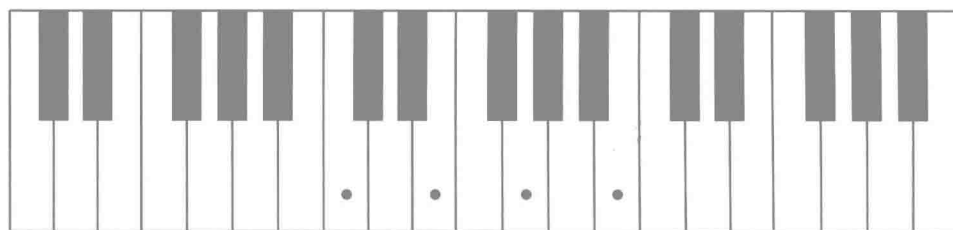
C 大調音階 / C Major Scale / C Ionian Mode

C 和弦 (大三和弦)

CM7 (C maj7) 和弦 (大七和弦)

舉例其他之大七和弦，以和弦音取材自音階，和弦音之升降是根據音階而來，請讀者們盡量快速正確地將和弦組成音彈出；並用臨時升降書寫。所有的大三和弦，其首調唱名就是 Do Mi Sol，而大七和弦首調唱名就是 Do Mi Sol Si。

譜例

FM7 GM7 DM7 BbM7 AM7

EbM7 EM7 AbM7 BM7 DbM7

第三節 屬七和弦

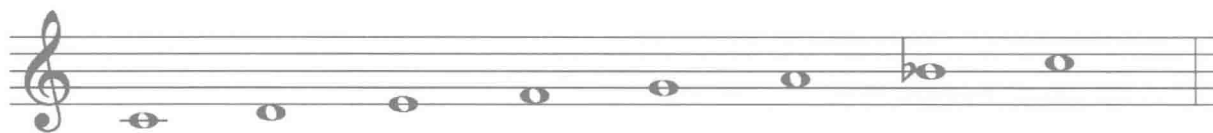
屬七和弦 Dominant 7 Chord，其和弦記號為 X 7 (X = C，D or E……等)，屬音：音階上第五順位的音，屬七和弦：(又稱 V7 五級和弦)，取材自 Mixolydian Mode 的第一度音，第三度音，第五度音 & 第七度音形成屬七和弦 (Mixolydian Mode：以屬音為音階起音的音階型態，又稱為 五級音階，5th Mode，調式五 或 Dominant Scale，首調唱名 Sol La Si Do Re Mi Fa Sol) 詳細說明如下。

以 C 7 (V 7) C Dominant 7 Chord 為例，C 音是 F 大調音階的屬音，所以 C7 是 F 大調的 V7 (五級和弦)，以和弦取材自音階：C Mixolydian Mode (F 大調的五級音階，5 th Mode of F Major Scale) 的音階型態，可以輕易找出 C7 屬七和弦組成音，甚至延伸性的引伸和弦也是，例如 C7 9 11 13，一樣利用 C Mixolydian Mode。趕快看以下的譜面示範。

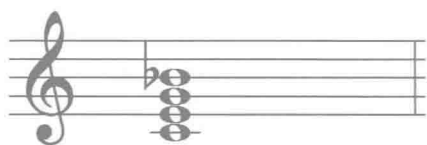
* F 大調音階 / F Major Scale

C Mixolydian (F 大調的五級音階 , 5 th Mode of F Major Scale)

形成 C 7 (V7) C Dominant 7 Chord (C E G Bb)

爵士小叮嚀

比對之前的 CM7 大七和弦，只要將 CM7 大七和弦的第七度音之和弦音，降了半音，就形成了 C7 (C 屬七和弦)。

Try It : 繼續利用以上描述之思維方向，舉例更多其他的屬七和弦組成音與其對應之音階 Mixolydian Mode，書寫時標上高或低音譜號與臨時升降記號。所有的 Mixolydian 其首調唱名 Sol La Si Do Re Mi Fa Sol。

F Mixolydian and F 7

G Mixolydian and G7

D Mixolydian and D7

A Mixolydian and A7

E Mixolydian and E7

Bb Mixolydian and Bb7

B Mixolydian and B7

第四節 小調三和弦與小調七和弦

常用的 C 小調三和弦 其和弦符號是 Cm、Cmi 或 Cmin，而 C 小調七和弦其和弦符號是 Cm7 或 Cmi7；學習古典音樂理論時都會知道，小調音階共有自然 / 和聲 / 曲調 / 現代小調音階等，常常令人混淆不清；學習時，可以由結果歸納得知：彼此不同類型的小音階，其前五個音是一樣，之後二個音彼此不同，多注意一下小調音階第 6th，第 7th 順位的二個音不同之處即可，譜例如下。

多重型態之 C 小調音階 / C minor Scale

C 自然小調音階

C 和聲小音階

C 旋律曲調小音階 (其上下行不相同)

C 現代 (爵士) 小音階

