

爵士语法

丁铎 著

对外经济贸易大学出版社

新视听高等院校音乐教育专业系列丛书

爵士语法

Jazz Grammar

丁 铤 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

爵士语法/ 丁铎著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2013

(新视听: 高等院校音乐教育专业系列丛书)

ISBN 978-7-5663-0825-2

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 (2013) 第 222566 号

© 2013 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

爵士语法
Jazz Grammar

丁 铎 著

责任编辑: 强晓洁 王文君

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

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm×260mm 14 印张 324 千字

2013 年 10 月北京第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0825-2

印数: 0 001—2 000 册 定价: 28.00 元

本系列爵士乐书籍有：

2012 年出版

1. 爵士乐——美国的古典音乐（古典爵士）
Jazz—The American Classical Music: Classic Jazz
2. 爵士乐理与演奏技巧
Jazz Theory and Performance

2013 年出版

3. 爵士语法
Jazz Grammar

2014 年出版

4. 爵士乐——美国的古典音乐（现代爵士）
Jazz—The American Classical Music: Modern Jazz

作者简介

丁铎，生于北京，原就读于中央音乐学院附小，附中时赴美留学，后加入美籍，就读于纽约曼哈顿音乐学院、曼纳斯音乐学院，分别获得爵士钢琴演奏学士与古典作曲硕士学位，并一直担任横跨音乐与媒体两者之间的工作。

回北京定居后，丁铎曾担任中国国际广播电台 FM90.5 主持人与制作人，现在创办尚乐国际文化传媒，并兼任中央音乐学院外聘教师，教授爵士乐课程，同时在超星网主讲“Jazz Talk”系列视频。

欲了解作者详情，请登陆丁铎个人网站：www.musicding.com

前言

当你翻开这本书的时候，你恐怕已经练熟了一些音阶，也已经学习了一些曲子，即兴也不管好坏地都能按照和弦功能演奏下来了，Blues 在 12 个调上也大致练熟了，当然还有 Rhythm Changes，基本都没问题了，之后呢？你感到自己又开始拥有那种刚学爵士时的困惑了。

下面是两位读者发给我的信，经过他们的同意，我把他们的话节选在这里，因为我相信，他们的困惑带有普遍意义：

“我不是你的学生，只是看过你两本书，而且收获不少。你的《爵士乐理与演奏技巧》这本书我也练过一部分。但是现在我越来越困惑。其他的爵士理论书我也看了不少，像 Mark Levine 的《Jazz Piano Book》，《Jazz Theory Book》这类的。我自认为不缺乏毅力和持久的热情，但是这些书里列举的需要练习的东西，需要的听的唱片真的好多好多。

我不知道自己练的方法正不正确，就是练各种和弦的连接，voicing，音阶之类的。所以想问问你爵士钢琴练习的一个主要的路线，就是我要先熟练掌握哪些，再达到哪一个平台，哪些是基础一点的要先掌握的，哪些是更高级的技巧。

我也尝试在网上找答案，但是中国玩爵士的人好像并不多，也找不到什么有帮助的内容。您如果有空可以简单给我指出一个练习爵士钢琴的方向，或者您有什么建议吗？”

上面这位读者的问题，我相信你会极有共鸣。其实，这是每个人在学习当中的必经阶段。那么我们就来说说这位读者所提到的，关于爵士乐钢琴演奏的进阶问题：

初级阶段：

这是经过一段时间之后，初学者应该达到的程度，具体表现为：

- 可以演奏任意一首 Jazz Standard 当中的中速的 Swing 乐曲；
- 可以演奏任意一个调的 Blues 乐曲，熟悉原始和弦连接以及几种替代和弦连接；
- 可以演奏任意一个调的 Rhythm Changes。

这其中，我们分为两个部分来要求：和声与即兴。

1. 和声：

➤ 钢琴 Solo 风格（左手根音+和声，右手高声部旋律，中间填充声部，与左手一起完成和声）；

- 钢琴三重奏风格（左手 4 音 voicing, 右手旋律）;
- 钢琴伴奏风格（左手 walking bass, 右手 4 音 voicing）;
- 钢琴 comping 风格（左手 4 音 voicing, 右手使用上部结构选择和弦, 与左手同步）。

2. 即兴:

- 左手 4 音 voicing, 右手 solo;
- 左手 walking bass, 右手 solo。

Solo 线条可以做到以下几点:

- 围绕着旋律所做的变奏;
- 使用相应的音阶构建线条;
- 使用和弦的琶音构建线条;
- 使用琶音与音阶相结合的方式构建线条;
- 使用各种 Approach Notes (相邻音)构建线条;
- 使用主题动机的方式, 并使用不同的节奏类型来构建线条;
- 所有上面说到的方式的结合来构建线条。

在这个阶段中, 应该熟练掌握的音阶包括:

➤ 大调 II-V-I:

II: Dorian

V: Mixolydian

I: 大调音阶; Lydian 音阶

➤ 小调 II-V-I:

II: Locrian; Locrian #2

V: Lydian Dominant; Altered

I: 旋律小调音阶

熟练掌握的概念是: 可以完全不用思考地在钢琴上进行上下行地演奏, 并可以根据这些音阶来构建 Solo 线条。

中级阶段:

- 可以演奏任意一首 Jazz Standard 当中的快速的 Swing 乐曲;
- 可以演奏任意一首 Bebop 乐曲, 并了解 Bebop 线条的构成特色;
- 可以演奏任意调的 Blues 乐曲, 并熟悉所有的替代和弦连接;
- 可以演奏任意 Afro Cuban 以及 Bossa 的乐曲。

这其中, 我们还是分为两个部分来要求: 和声与即兴。

1. 和声:

与上面初级的要求一样,但是和声方面需要:

- 了解所有 upper structure (上部结构),并可以熟练使用在 comping 和 solo 中;
- 了解替代和弦的所有方式;
- 可以熟练地进行 Reharmonization;
- 熟知拉丁音乐的各种分类,并可以熟练使用各种不同节奏类型和 voicing。

2. 即兴:

可以运用上所有的音阶,构建更加复杂的线条;

熟知 Bebop 线条特征,并可以熟练运用在自己的 solo 中。

高级阶段:

如果你将上述所有内容都已经了如指掌,那么你便应该是进入高级阶段的钢琴演奏者了。这个阶段,恐怕大家要探讨更多的是音乐性与风格了,那时大家又会重新陷入困惑,因为程度越高越难突破和进步,不过那种困惑恐怕不是此书探讨的话题了。

在本书中,我有一个章节,专门针对钢琴演奏者如何练琴,希望能够为上面这位读者,以及有着相同问题的爵士学习者提供帮助。

第二个问题:

“我在想,最初的爵士即兴大师肯定不会先学习系统的爵士理论(那时肯定也没有),然后成为爵士大师的。在这里我想和丁老师探讨一下:有没有可能针对中国特定的教育背景,为爵士乐爱好者另辟一条路:即先有‘成品’。然后再将零件拆散来一一分析,而非由‘零件’逐一学会后再造‘成品’。不知道丁老师是否明白我的意思。

国内音乐爱好者每天可埋头苦练十小时,却无法拿十分钟用来创作、即兴。希望丁老师创造更适合中国的爵士教学法。”

这个问题很有意思,其中总结起来我认为包含了以下几个思路,即:

- 1) 是否可以不系统学习爵士理论,就演奏爵士乐?
- 2) 可否先有成品(也许是写好的谱子),先能演奏,然后再逐步研究?
- 3) 有无“中国特色”的学习方法?

不知我上面总结的是否正确?如果正确,那么接下来我逐一回答。

第一个问题:是否可以不系统学习爵士理论,就演奏爵士乐?

回答:可以,完全可以。不过有几个前提:

1) 你必须生长在爵士乐的环境中,比如你生活在美国;或者你的父母就是爵士迷,你从胎教就开始听到爵士乐;或者你有一群爵士乐迷小伙伴,每天凑在一起除了听爵士,就是听爵士;

2) 你天生具备过耳不忘的本领，而且对于音乐的感受力极强；

3) 你只演奏 Bebop 时代之前的爵士乐作品，比如 Louis Armstrong 的乐曲，或者大乐队时期的一些像《In the Mood》之类的简单作品。

如果上面的三点你的回答都是肯定的，那么你完全可以不系统学习爵士理论，就能演奏爵士乐，正如 Bebop 之前的很多爵士乐大师一样。

第二个问题：可否先有成品（也许是写好的谱子），先能演奏，然后再逐步研究？

回答：可以！完全可以！

学习大师的 Transcription（扒下来的 Solo 谱）就是这样的一种学习方法。不过，这种学习方法是建立在你已经具备了一定的爵士乐理基础上的，演奏大师的 Transcription，是一种自学的方法，并不是在演奏爵士乐。

获取 Transcription 的途径有两个：一个是自己进行“扒谱”，另外一个就是上网去搜寻自己喜欢的名家的演奏版本 Transcription，对着录音来学习。

下面这个网站推荐给大家：<http://www.saxopedia.com>，这里有超过 3000 个被音乐家听写下来的大师的 Solo，大家可以选取自己想要的大师 Solo，下载并打印出来，之后找到相应的录音版本，先听着录音，对照着 Solo，学习感觉；之后在自己的手上练熟，跟着录音来演奏。

第三个问题：有无“中国特色”的学习方法？

回答：有！

关于“中国特色”这个词，我想首先澄清一下。我所理解的“中国特色”，绝对不是：

- 1) 尽可能压缩周期而不顾后果；
- 2) 尽可能省略一些步骤而一步到位。

上面这两点在爵士乐的学习中绝对不可能，也不允许出现。中国有句古训，叫作“欲速则不达”，用在这里非常贴切。

因此，我所说到的“中国特色”的学习方法，正是和上面的那种思路相反。

爵士乐是一种文化，也是一种语言。要掌握一种文化和语言，我认为应该先从“浸泡”做起。国外任何一种类型的音乐，都几乎可以追溯到悠久的宗教历史，音乐是普通民众生活中的一部分，因此才可能有精彩的听众，从而促进那些“上帝”派来的使者——音乐家们，去发展和创新精彩的音乐。

因此，我认为“中国特色”的爵士乐学习方法，是首先像学习语言一样，先让自己对这种文化做到不再陌生，让爵士乐成为你生活中的一部分，让自己先作为听众，“精彩起来”。我们可以扪心自问一下，说是热爱爵士乐，说是在学习爵士乐，而我们自己真的能够说出多少位爵士乐大师的名字？了解多少位音乐大师的演奏特色？又能辨别多少首爵士乐曲？

真正做到了了解了这种音乐之后，才可能说到学习和练习。

学习即兴就像是学习语言。在学习语言的过程中，我们需要扩大词汇量，学习句型，熟知各种语法，是为了更加准确地表达意图。一个小学生可以通过感染力和想法的独特，

仅仅使用少量的词汇便能讲述一个优美的故事；但随着年龄和阅历的增加，很少会有小学生可以用少量的词汇去探讨更多哲理性问题。

这种学习语言的过程与学习爵士乐的过程完全相同。作为一名爵士乐演奏者，我们学习的目标就是用我们的乐器（或声线），使用大家都熟知的单词、语法和句型，用我们个人独特的情感、表达方式以及感染力来加以戏剧性地再创作，流利地讲出一个充满哲理，却又委婉动听的故事。

练习即兴，这样的说法听上去似乎违背即兴的基本规律。诚然，你可以拥有很好的天然感觉，完全凭借耳朵创建出美妙的音乐（早期的爵士乐大师确实也不是每天靠练习音阶和琶音来创建 Solo 的）。但是，你也不得不承认，从 **Bebop** 开始的现代爵士乐，没有练习已经很难全凭感觉来进行即兴了。几乎从 **Bebop** 开始的每一位大师，都是刻苦练琴的高手，也正是这些刻苦的音乐大师，在练琴中将和声、乐理变得越来越复杂，也越来越系统。因此作为后人的我们，很难再全凭感觉地步其后尘。

因此，学习爵士乐和学习语言一样，爵士乐的“中国特色”体现在“铁杵磨成针”，不习惯用脑和动手的学生，入行需谨慎！ ☺

作 者

2013/8/15

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，并已经具备爵士乐的音乐基础。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。

已经具备爵士乐的音乐基础的含义为：可以顺利地通过本书的第一部分测试，对于一般的乐谱视奏流利，了解爵士乐基础乐理，可以进行一般的即兴演奏。

关于本书

本书是爵士乐的中级教程。所谓爵士乐的中级，是指已经对于我的上一册书籍《爵士乐理与即兴演奏》非常熟知的爵士演奏者。本书的开篇是一个基础测试，设定的测试时间为 60 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，你需要先学习基础爵士乐理，可以翻看我的上一册书籍《爵士乐理与即兴演奏》，掌握后再继续本书的学习。

本书的第四部分其中的一些 Bossa 和 Afro Cuban 的贝斯线条部分，是邀请我的朋友——贝斯演奏者，目前正远在纽约进修的纪鹏所著，希望能够让他从一个贝斯演奏者的角度来和大家探讨拉丁音乐的 Groove。纪鹏提供了一些实用的内容，相信会对大家有所帮助。

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，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你的创造性。

致 谢

感谢外经贸大学出版社的强晓洁编辑的邀请，没有她的热情推动，这套四本为一个系列的爵士乐书籍不可能面世。

感谢我的朋友/校友——远在德国的柴明女士的大力推荐，使得我有幸结识钟子林教授，并将爵士乐带到我的母校。

感谢中央音乐学院音乐学系钟子林教授，为本书审校，并极具使命感地推动在母校

开展的爵士乐课程，对于他所做出的所有努力和帮助我深表感激！

也感谢中央音乐学院和音乐学系领导，以及西方音乐教研室主任余志刚教授，对于本人爵士乐课程的大力支持。

目 录

第一部分 开篇 基础程度测试

第二部分 乐理篇 中级程度的遣词造句

第一章 可以运用在 V7 和弦上的音阶

- 第一讲 Whole Tone Scale（全音音阶）与使用
- 第二讲 Diminished Scale（减音阶）与使用
- 第三讲 Bebop Scale（Bebop 音阶）与使用
- 第四讲 Chromatic Scale（半音音阶）与使用
- 第五讲 Mixolydian b13（混合利第亚 b13 音 音阶）与使用
- 第六讲 Dorian b2（多利亚 b2 级音阶）与使用
- 第七讲 Phrygian Dominant（属-弗里吉亚音阶）与使用
- 第一章练习题

第二章 Bebop 风格以及 Coltrane 和弦连接

- 第一讲 大调 II-V-I
- 第二讲 小调 II-V-I
- 第三讲 半音的 II-V 连接
- 第四讲 Coltrane Changes（Coltrane 和弦连接）
- 第二章练习题

第三章 复合和弦、替代和弦与重配和声

- 第一讲 Polychords（复合和弦）
- 第二讲 Chord Substitution（替代和弦）
- 第三讲 Reharmonization（重配和声）

第三部分 钢琴篇 钢琴的爵士语法

第一章 钢琴技巧

- 第一讲 如何练琴
- 第二讲 如何练习音阶与琶音
- 第三讲 如何练习和声
- 第四讲 如何练习节奏
- 第五讲 如何练习 Solo 线条
- 第六讲 如何练习和使用 Transcription
- 第七讲 曲目及其他

第二章 爵士钢琴风格

- 第一讲 Ragtime 风格
- 第二讲 Stride 风格
- 第三讲 Swing 风格
- 第四讲 Bebop 风格

第三章 Bill Evans 以及现代爵士钢琴

第四部分 拉丁音乐篇 拉丁音乐的不同类型

第一章 Afro-Cuban（非裔古巴）风格的基础

- 第一讲 Clave
- 第二讲 Tumbao
- 第三讲 Montuno

第二章 Afro Cuban 非裔古巴音乐风格

- 第一讲 Mambo
- 第二讲 Cha-Cha-Cha
- 第三讲 Salsa
- 第四讲 推荐书籍

第三章 Brazilian Jazz 巴西爵士乐

- 第一讲 巴西音乐的基础概念
- 第二讲 Bossa Nova
- 第三讲 推荐练习的曲目

- 附录 1 基础程度测试答案
- 附录 2 各章节练习题及测验答案
- 附录 3 **polychords** 练习答案
- 附录 4 各类音阶
- 附录 5 常用 **II-V-I** 和弦与音阶对照表
- 附录 6 爵士乐的专属术语与中英文对照词汇表

第一部分

开篇 基础程度测试

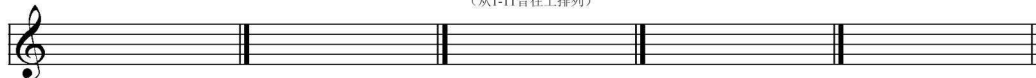
时间限制：60 分钟

(可以开卷，但是一定要在规定时间内完成
闭卷 70 分，开卷 80 分合格)

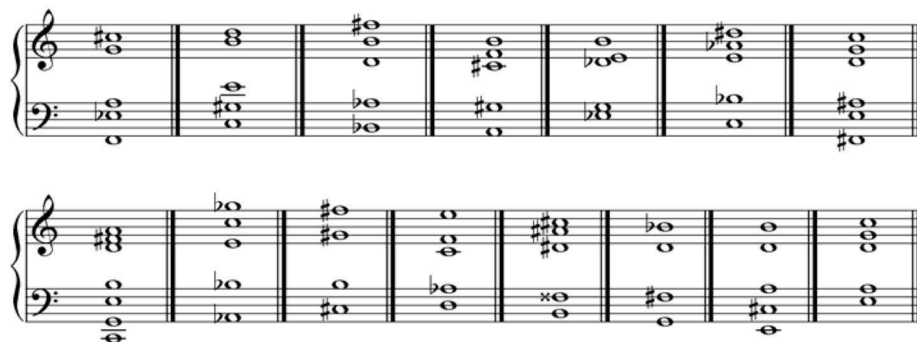
一、在五线谱上用高音谱号写出下面的和弦：(共 5 分，每题 1 分)

A^omaj7 E^b+7 B^b7(#11) D^b-(maj7) G[#]-7(b5)

(从1-11音往上排列)

二、在五线谱上方标出下面的和弦功能：(共 15 分，每题 1 分)

三、单选题：(共 5 分，每题 1 分)

1) Shell Voicing 是由下面哪个和弦音的组合构成：

- ☐ 1, 3, 5, 7 ☐ 1, 3, 7
☐ 1, 3, 5 ☐ 3, 7, 9

2) C 大调的第 7 级上的 mode (调式音阶) 是什么？

- ☐ Lydian ☐ Ionian ☐ Mixolydian ☐ Dorian
☐ Aeolian ☐ Phrygian ☐ Locrian

2 爵士语法

3) 在大调作为主 (I 级), 当遇到 7 和弦作为 V 级, 又没有升降 9, 11, 13 的时候, V 级和弦上可以使用下面的哪个 mode?

- ☐ Lydian ☐ Ionian ☐ Mixolydian ☐ Dorian
☐ Aeolian ☐ Phrygian ☐ Locrian

4) 下面哪种答案是正确的:

- ☐ G7#11 作为小调中的 V 级, 相对应的 mode 是 lydian Dominant 音阶
☐ G7b9 作为小调中的 V 级, 相对应的 mode 是 lydian Dominant 音阶
☐ G7#9 作为小调中的 V 级, 相对应的 mode 是 lydian Dominant 音阶
☐ G7b13 作为小调中的 V 级, 相对应的 mode 是 lydian Dominant 音阶

5) 下面哪种答案是 Altered scale 正确的音阶排列:

- ☐ 1, 2, 3, 5, 6
☐ 1, #9, 3, #11, b13, 7
☐ 1, b9, #9, 3, #11, b13, 7
☐ 1, b9, 9, #9, 3, #11, b13, 7

四、多选题: (共 10 分)

1) 小调中, V 级上面的 7 和弦, 可以使用的音阶有: (2 分)

- ☐ melodic minor 旋律小调 ☐ Locrian ☐ Locrian #2
☐ Lydian Dominant ☐ altered

2) 小调中, V 级上面的 7 和弦, 可以使用的 变化的 延伸音有: (6 分)

- ☐ 11 ☐ 13 ☐ 9 ☐ #9 ☐ b9 ☐ #11
☐ b5 ☐ b13 ☐ +5

3) 小调中, II 级上面的 min7 和弦, 可以使用的音阶有: (2 分)

- ☐ Melodic Minor 旋律小调 ☐ Locrian ☐ Locrian #2
☐ Lydian Dominant ☐ altered

五、问答题: (共 9 分, 每题 1 分)

1) E 大调的 V 级和弦是:

2) Bb 小调的 II 级和弦是:

3) F# 大调的 II-V-I 分别是:

4) B-7 是哪个大调的 II 级和弦?