

爵士钢琴入门

Walking Bass与即兴弹奏篇

辛 笛/著

 SMPH
上海音乐出版社

A

时代

精英入门

精英入门 精英入门 精英入门 精英入门

精英入门

爵士钢琴入门

Walking Bass与即兴弹奏篇

辛笛著

 SMPH
上海音乐出版社

前言

《爵士钢琴入门——Walking Bass 与即兴弹奏篇》是作者继《爵士哈农》、《爵士钢琴入门——和声篇》和《爵士钢琴入门——布鲁斯篇》之后的又一部关于爵士钢琴的系列启蒙教材。作者融合了东西方的教学思想，强调学习者的动手能力与参与过程，是一本爵士钢琴的入门教科书。

爵士乐作为一种美式艺术，是由奥尔良发源的，在此停靠的船舶把世界各地的音乐带到这里，与布鲁斯结合产生了爵士乐。后来又与流行乐融合，形成了我们今天听到的这种节奏鲜明富于变化，旋律使用大量切分音让人捉摸不定、情感丰富具有时代气息的独特音乐。欣赏和学习爵士乐，让人迷恋和回味，因为人们不仅能从中获得超现实的带有抽象意味的美感，也能触摸到世界音乐发展的脉搏，更由于它的融合性、变化性和求异性，可以帮助人们思考，超越传统的惯性思维方式，给人带来思维方式的转变和开拓。

在改革开放的今天，爵士乐已经受到越来越多年轻人的喜爱，但由于缺乏教科书，使得众多的音乐院校开设有关课程受到局限，而且如何让中国的爵士乐爱好者方便快捷地掌握它，也始终是个尚未真正解决的难题。为了给国内广大爵士乐爱好者和有关院校提供实用可行的教材，作者将在国外学习的经历与中国传统的思维方式相结合，编著了这一套爵士钢琴入门的系列教材。

由于本书是爵士钢琴入门系列教材之一，故只解决如何弹奏爵士钢琴的 Walking Bass（流动低音）和即兴弹奏的问题，关于爵士和声的弹奏以及布鲁斯音乐的弹奏请参考上海音乐出版社出版的《爵士钢琴入门——和声篇》和《爵士钢琴入门——布鲁斯篇》。

本教材特点如下：

1. 从左手 Walking Bass 声部走向开始，学习即兴弹奏。

在简单介绍爵士乐常用和弦以及和弦与爵士音阶的关系后，从大调 II—V—I 和弦连接音阶式 Walking Bass 弹奏开始入手，由浅入深，通过音阶式流动低音、变化经过音的使用、低音声部三六度跳进和上七度跳进、一小节一个和弦和一小节两个和弦低音声部走向等章节的学习，分析和解剖各种复杂的 Walking Bass 声部走向，找出流动低音的弹奏规律。

2. 左手弹奏 Walking Bass 声部，右手弹奏旋律声部。

本书的左手只负责弹奏 Walking Bass 声部，右手根据和弦标记，确立其所使用音阶，再以音阶音为基础，设立旋律线条。为了加强摇摆乐的弹奏感觉，本书所有的八分音符都要求弹成三连音的感觉。

3. 理论简明，实践性强。

本书没有对爵士乐的理论加以详细介绍，所有关于爵士乐的复杂的理论知识，作者只通过简单的几句话让读者一目了然。本书的每章都有练习题例，练习也采用了书写和弹奏两种形式，目的在于让学习者通过大量书写和弹奏练习，掌握爵士乐的技术理论和即兴弹奏方法。

4. 实用性强，适应各层次读者的需要。

由于本书的理论部分容易被理解，有较强的实用性。可以作为爵士钢琴即兴弹奏教材、爵士乐队写作教材流动低音部分、钢琴即兴伴奏教材即兴弹奏部分、其他管乐如小号、长号、萨克斯管等学生学习爵士乐的即兴演奏教材。

在此，笔者谨以此书献给所有热爱爵士乐的朋友们！

辛 笛

2006年5月17日于广州

目 录

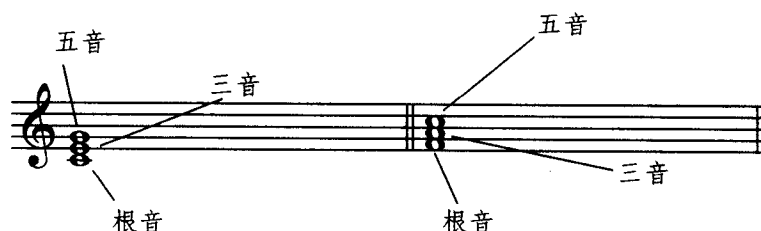
前 言

第一章 和弦及和弦标记	1
第二章 音阶	7
第三章 音阶式 Walking Bass	16
第四章 音阶式 Walking Bass 与即兴弹奏	20
第五章 音阶式 Walking Bass 中变化经过音的使用	28
第六章 音阶式 Walking Bass 中 I 级和弦的三六度跳进	37
第七章 音阶式 Walking Bass 中 II ⁷ 与 V ⁷ 和弦的上七度跳进	47
第八章 小调音阶式 Walking Bass	54
第九章 音阶式 Walking Bass 运用在不同调上的 II—V、II—V—I 和弦连接中	63
第十章 使用和弦音的 Walking Bass 声部	74
第一节 大调 I—VI—II—V—I 和弦连接	76
第二节 使用根音和五音的 Walking Bass 声部	82
第三节 减七和弦、半减七和弦的 Walking Bass 声部与即兴弹奏	88
第四节 循环的 Walking Bass 声部	95
第十一章 多重功能的和弦处理	99
第十二章 Walking Bass 声部强拍上的三音、五音和七音	106
第十三章 一小节两个和弦的 Walking Bass 声部	111
第十四章 $\frac{3}{4}$ 拍 Walking Bass 声部与即兴弹奏	117
第十五章 Walking Bass 声部的其他形式	123
第十六章 和弦的选择	130
第十七章 即兴演奏常用音阶	131
综合练习	133

第一章 和弦及和弦标记

一、将三个或三个以上不同高度的乐音,按照一定的音程关系排列起来叫和弦。三个乐音按照三度叠置从下往上排列起来叫三和弦,最底下的音叫根音,中间的音叫三音,上面的音叫五音。

例 1:

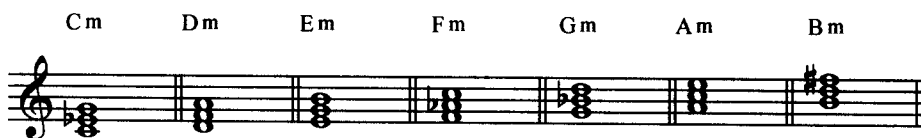
三度叠置的三和弦有以下四种形式:

例 2:

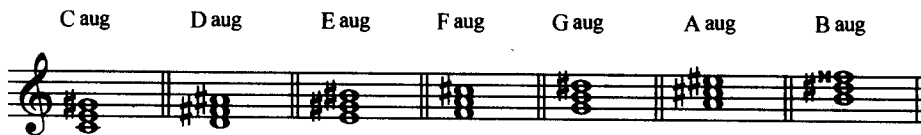
1. 一个大三度上加一个小三度叫大三和弦。和弦标记为一个大写英文字母。如 C 表示在 C 音上建立的大三和弦, D 表示在 D 音上建立的大三和弦。

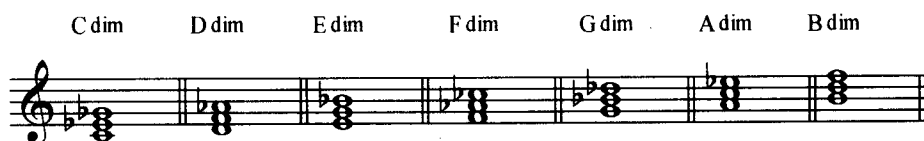
2. 一个小三度上加一个大三度叫小三和弦。和弦标记为一个大写英文字母的后面加上 min 或 m。如 Cmin 表示在 C 音上建立的小三和弦, Dm 表示在 D 音上建立的小三和弦。

3. 一个大三度上加一个大三度叫增三和弦。和弦标记为一个大写英文字母的后面加上 aug。如 C^{aug} 表示在 C 音上建立的增三和弦, D^{aug} 表示在 D 音上建立的增三和弦。

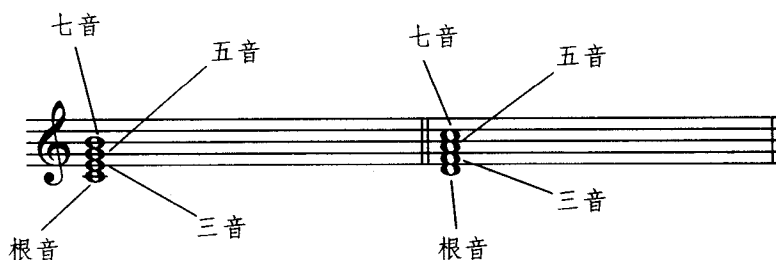

4. 一个小三度上加一个小三度叫减三和弦。和弦标记为一个大写英文字母的后面加上 dim。如 C^{dim} 表示在 C 音上建立的减三和弦, D^{dim} 表示在 D 音上建立的减三和弦。

二、将四个乐音按照三度叠置从下往上排列起来叫七和弦。它们分别叫根音、三音、五音和七音。

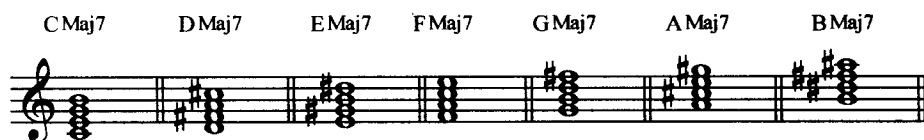
例 3:

常见的七和弦有以下六种形式:

例 4:

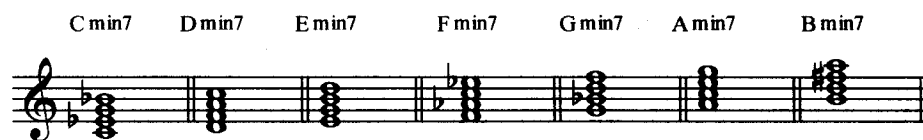
1. 一个大三和弦上加一个大三度叫大七和弦。和弦标记为一个大写英文字母的后面加上 Maj7。如 CMaj7 表示在 C 音上建立的大七和弦, DMaj7 表示在 D 音上建立的大七和弦。

2. 一个大三和弦上加一个小三度叫大小七和弦。和弦标记为一个大写英文字母的后面加上 7。如 C7 表示在 C 音上建立的大小七和弦, D7 表示在 D 音上建立的大小七和弦。

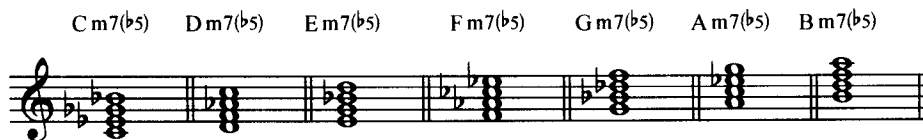

3. 一个小三和弦上加一个小三度叫小七和弦。和弦标记为一个大写英文字母的后面加上 min7 或 m7。如 Cmin7 表示在 C 音上建立的小七和弦, Dm7 表示在 D 音上建立的小七和弦。

4. 一个减三和弦上加一个大三度叫半减七和弦。和弦标记为一个大写英文字母的后面加上 min7(b5) 或 m7(b5)。如 Cmin7(b5) 表示在 C 音上建立的半减七和弦, Dm7(b5) 表示在 D 音上建立

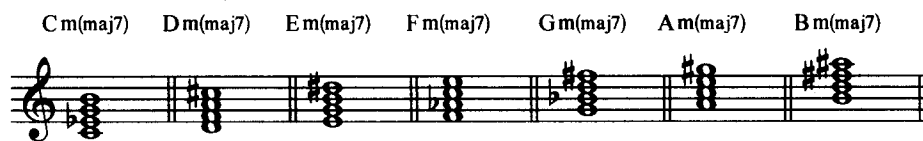
的半减七和弦。

5. 一个减三和弦上加一个小三度叫减七和弦。和弦标记为一个大写英文字母的后面加上 dim7 或 °7。如 Cdim7 表示在 C 音上建立的减七和弦, D°7 表示在 D 音上建立的减七和弦。

6. 一个小三和弦上加一个大三度叫小大七和弦。和弦标记为一个大写英文字母后面加上 min(maj7)或 m(maj7)。如 Cmin(maj7) 表示在 C 音上建立的小大七和弦, Dm(maj7) 表示在 D 音上建立的小大七和弦。

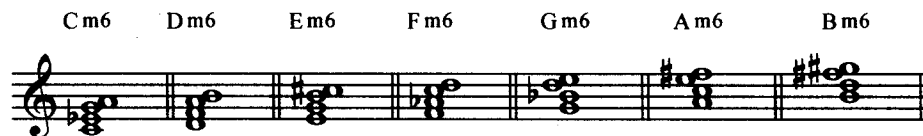
三、六和弦是在三和弦的基础上加大二度,也就是和弦的六级音。它有两种形式:

例 5:

1. 一个大三和弦上加一个大二度叫大六和弦。和弦标记为一个大写英文字母的后面加上 M6 或 6。如 CM6 表示在 C 音的基础上建立的大六和弦, D6 表示在 D 音的基础上建立的大六和弦。

2. 一个小三和弦上加一个大二度叫小六和弦。和弦标记为一个大写英文字母的后面加上 min6 或 m6。如 Cmin6 表示在 C 音的基础上建立的小六和弦, Dm6 表示在 D 音的基础上建立的小六和弦。

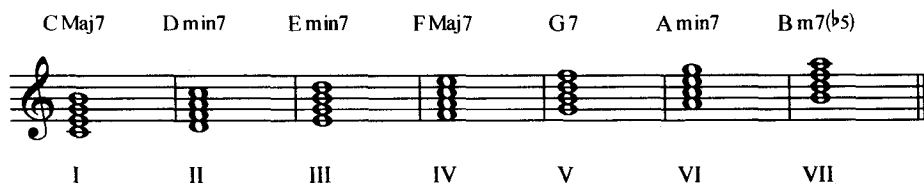

以上列举的都是爵士乐中最常见的和弦,除了这些和弦外,其他和弦如 sus、变化和弦等,作者在《爵士钢琴入门——和声篇》中有较详细的介绍。

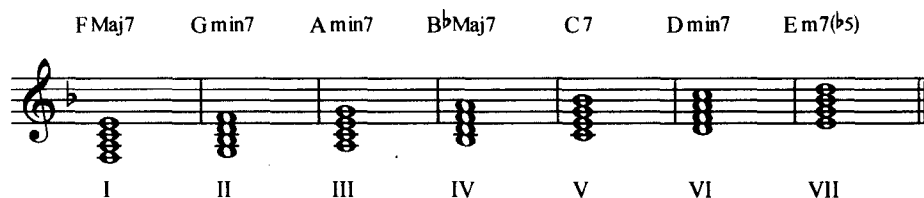
下面列举的是在 C 大调音阶和 F 大调音阶的基础上建立的七和弦:

例 6:

C 大调:

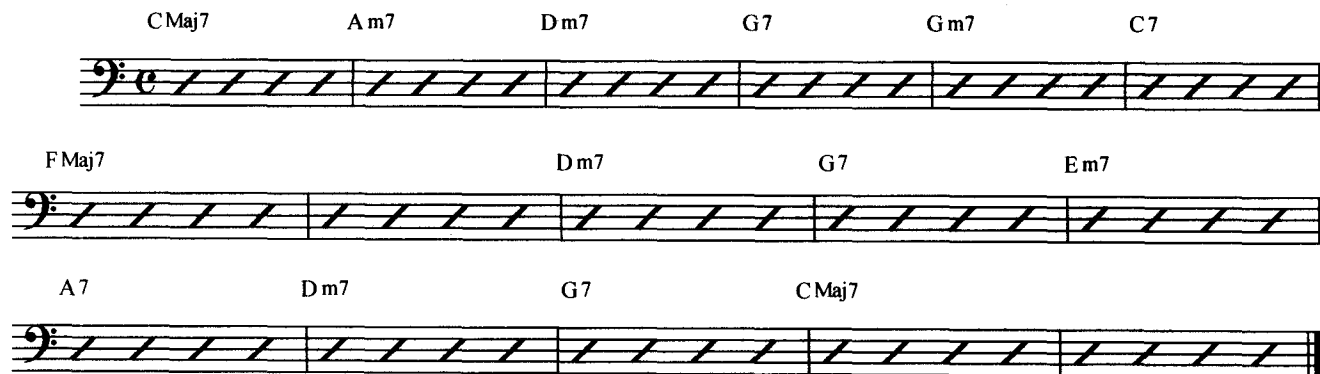
F 大调:

从上例中我们可以看出 I 级和 IV 级音上建立的七和弦总是大七和弦, II、III、VI 级音上建立的和弦总是小七和弦, V 级音上建立的和弦总是大小七和弦和 VII 级音上建立的和弦总是半减七和弦。和弦的功能与它所在的调有直接的关系, 同一和弦在不同的调性上所起的功能作用是不同的。就 FMaj7 和弦而言, 在 C 大调中 FMaj7 是 IV 级和弦, 但在 F 大调中 FMaj7 却成了 I 级和弦; Dmin7 在 C 大调中是 II 级和弦, 但在 F 大调中却成了 VI 级和弦等等。

在传统音乐中, 当我们看到调号发生了变化, 我们很自然的反映是转调了, 而在爵士乐中, 由于转调太平凡, 在谱面上主要是从和弦的功能与和弦的标记中反映出它的转调。如:

例 7:

从上例中我们可以看出前四小节是 C 大调的 I—VI—II—V 级。Dm7—G7 和弦比较明显地反映出是 C 大调的 II—V 级, 这种用法在爵士乐中经常出现; Am7 和弦又是在 I 级和弦和 II 级和弦之间, 所以起到 VI 级的功能作用, 而不是 G 大调的 II 级和 F 大调的 III 级。

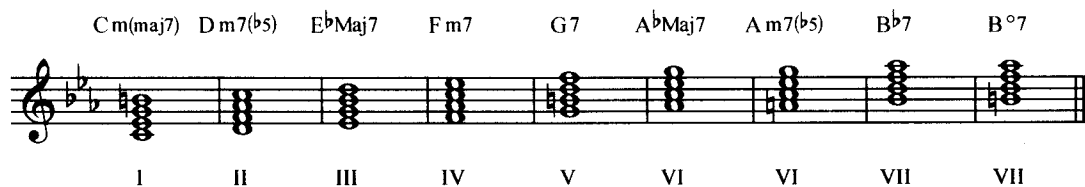
从第 5—8 小节的和弦标记中我们可以清楚的看出乐曲已转到 F 调上, 是 F 调的 II—V—I 进行; 第 9—10 小节是 C 大调的 II—V 进行; 第 11—12 小节是 D 大调的 II—V 进行; 第 13—16 小节乐曲又回到了 C 大调的 II—V—I 进行。

对于即兴演奏者来说, 掌握各调的 II—V—I 进行非常重要, 它可以帮助弹奏者根据其调性设

计出优美动听的旋律来,构成流动低音(Walking Bass)线条所需要的音也是从音阶与和弦音中产生的。

下面列举的是在 C 小调音阶的基础上建立的七和弦:

例 8:

注意上例中 VI 级和 VII 级和弦都有两种形式,这与在小调乐曲即兴演奏所使用的一些较特别的音阶有直接的关系,我们将在以后的学习中详细介绍。

练 习

根据所提供的和弦标记写出下列和弦并在钢琴上反复弹奏。

1. DMaj7 BbMaj7 GMaj7 AbMaj7 EbMaj7

题例

EMaj7 CMaj7 FMaj7 C#Maj7 GbMaj7

2. Cmin7 Ebmin7 Abmin7 Emin7 Bmin7

Amin7 Gmin7 Fmin7 Dmin7 F#min7

3. A7 C7 E7 Gb7 Eb7

G7 Bb7 B7 Ab7 C#7

6 爵士钢琴入门——Walking Bass 与即兴弹奏篇

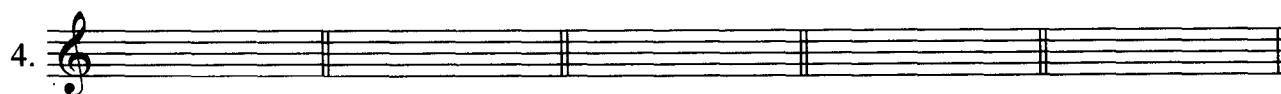
C m7(b5)

E^b m7(b5)

G^b m7(b5)

F m7(b5)

B m7(b5)

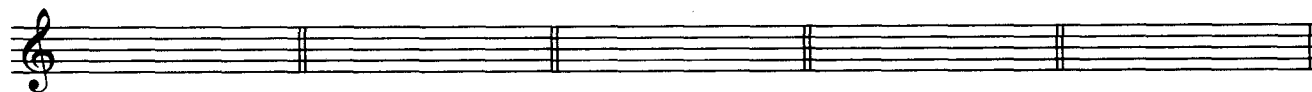
A m7(b5)

A^b m7(b5)

D m7(b5)

E m7(b5)

C[#] m7(b5)

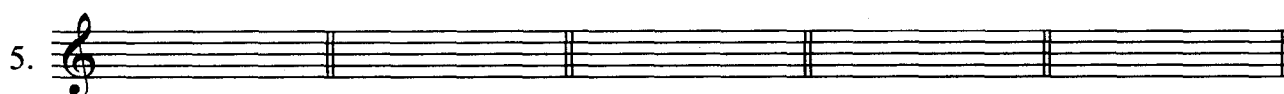
C^o7

D^o7

F^o7

A^b ^o7

G^o7

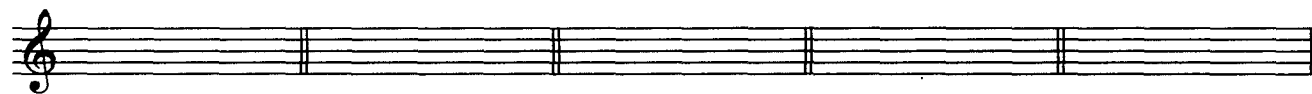
B^o7

F[#] ^o7

E^b ^o7

B^b ^o7

E^o7

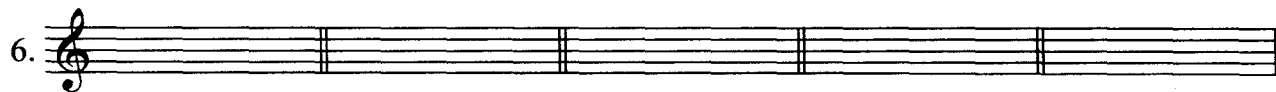
F 6

B 6

C 6

G 6

E 6

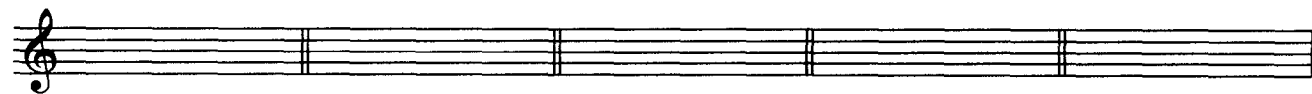
D 6

B^b 6

A^b 6

E^b 6

F[#] 6

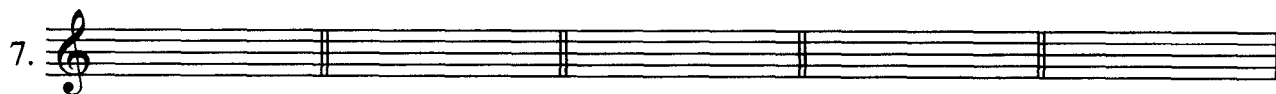
C min6

G min6

A min6

D min6

F[#] min6

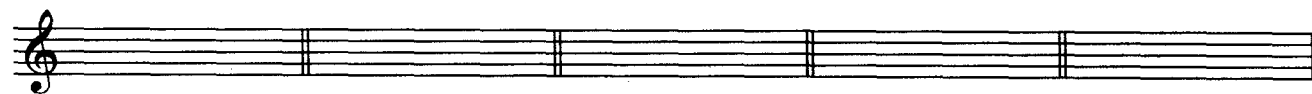
B min6

A^b min6

E min6

F min6

E^b min6

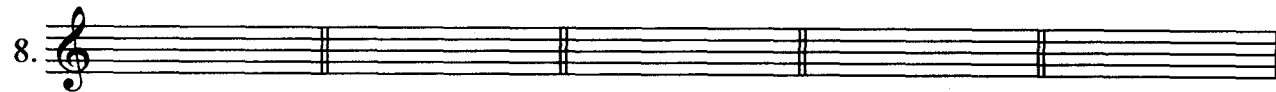
A^b m(maj7)

G m(maj7)

B m(maj7)

E m(maj7)

C m(maj7)

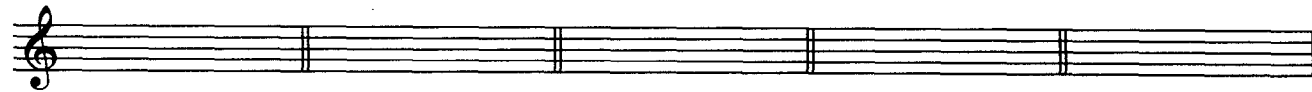
D^b m(maj7)

E^b m(maj7)

F m(maj7)

A m(maj7)

F[#] m(maj7)

第二章 音 阶

学习爵士乐即兴弹奏应该从熟悉爵士乐所使用的音阶开始,作者在《爵士哈农》一书里把爵士乐所使用的音阶分为大调及其教会调式音阶、旋律小调及其教会调式音阶、和声小调音阶、增减和弦音阶、Bebop 音阶、布鲁斯音阶、全音阶和五声调式音阶等八大类,并对每一音阶有较详细的介绍。本章将重点介绍学习即兴弹奏必须掌握的音阶,同时也是爵士乐中最常使用的两个音阶:大调及其教会调式音阶和旋律小调及其教会调式音阶。

例 1: C 大调及其教会调式音阶:

The image displays seven musical staves, each representing a different church mode of the C major scale. Each staff contains a sequence of eight notes (C, D, E, F, G, A, B, C) written on a five-line staff with a treble clef. The staves are labeled as follows:

- I**: C Maj7 (C 伊奥利亚) - C Ionian mode
- II**: D min7 (D 多利亚) - D Dorian mode
- III**: E min7 (E 弗里几亚) - E Phrygian mode
- IV**: F M7(b5) (F 利底亚) - F Lydian mode
- V**: G7 (G 混合利底亚) - G Mixolydian mode
- VI**: A min7 (A 爱奥利亚) - A Aeolian mode
- VII**: B m7(b5) (B 洛克利亚) - B Locrian mode

分析上例中 C 大调及其教会调式音阶,我们可以看出每一教会调式音阶所使用的音都是 C 大调里的音,但由于主音到主音的不同(I:C—C、II: D—D、III:E—E、IV:F—F、V:G—G、VI:A—A、VII: B—B),使得音阶的感觉也不同,每一个音阶在其右上角都有独立的名称。由此可见 C 大调及其教会调式其实是由 7 个音阶组成。旋律小调及其调式音阶也是如此。

例 2: C 旋律小调及其教会调式音阶(临时升降记号记谱):

Cm(maj7) C旋律小调

I

D7sus(b9) D降II级多利亚

II

Ebm7(#5) Eb升V级利底亚

III

Fm7(#5) F降VII级利底亚

IV

Cm(maj7)/G G降VI级混合利底亚

V

Am7(b5) A升II级洛克利亚

VI

B7alt B变化音阶(B降IV级洛克利亚)

VII

不同的音乐家根据自己的喜爱,可以在相同的和弦上使用不同的音阶创造出美妙的旋律来。如何把音阶与和弦联系在一起呢?让我们从 II—V—I 的和弦连接开始我们的即兴弹奏学习。常用的音阶与和弦之间的关系是:大七和弦用大调音阶(伊奥利亚音阶)、小七和弦用多利亚音阶、大小七和弦用混合利底亚音阶、半减七和弦用洛克利亚音阶、减七和弦用大二度-小二度音阶。

例 3: 大七和弦及其使用音阶:

C Maj7 C伊奥利亚 C Maj7

G Maj7 G伊奥利亚 G Maj7

临时升降记号记谱, 相当于G大调

F Maj7 F伊奥利亚 F Maj7

The musical notation shows a treble clef staff with notes F4, A4, and C5. The F4 note has a flat symbol above it, and the C5 note has a sharp symbol below it. This is followed by a double bar line and a final chord consisting of F4, A4, and C5.

临时升降记号记谱，相当于F大调

[illegible]

例 4: 小七和弦及其使用音阶

D min7 D多利亚 D min7

相当于II级音开始的C大调

F min7 F 多利 亚 F min7

临时升降记号记谱,相当于II级音开始的E^b大调

E min7 E 多莉亚 E min7

临时升降记号记谱,相当于II级音开始的D大调

Cmin7 C多莉亚 Cmin7

临时升降记号记谱,相当于II级音开始的 B^b 大调

例 5: 大小七和弦及其使用音阶

G7 G混合利底亚 G7

A musical staff showing three measures. The first measure contains a G7 chord (F#4, G4, Bb4, D5). The second measure contains a G Mixolydian scale (G4, A4, B4, C5, D5, E5, F#5). The third measure contains a G7 chord (F#4, G4, Bb4, D5). Below the staff, there is a double bar line and the text "相当于V级音开始的C大调".

相当于V级音开始的C大调

C7 C混合利底亚 C7

临时升降记号记谱,相当于V级音开始的F大调

[illegible]

临时升降记号记谱,相当于V级音开始的D大调

D7 D混合利底亚 D7

临时升降记号记谱,相当于V级音开始的G大调

例 6: 半减七和弦及其使用音阶

[illegible]

相当于VII级音开始的C大调

E m7(b5) E 洛克利亚 E m7(b5)

临时升降记号记谱,相当于VII级音开始的F大调

A m7(b5) A洛克利亚 A m7(b5)

临时升降记号记谱,相当于VII级音开始的B^b大调

Dm7(b5) D洛克利亚 Dm7(b5)

临时升降记号记谱,相当于VII级音开始的E^b大调

例 7: 减七和弦及其使用音阶(大二度——小二度音阶)

A musical staff in treble clef showing the C major scale. The notes are C, D, E, F, G, A, B, and C. Brackets above the staff indicate '小二度' (minor second) intervals between D-E, E-F, and F-G. Brackets below the staff indicate '大二度' (major second) intervals between C-D, D-E, E-F, and F-G. The key signature is C major, indicated by 'C°7' at both ends.

以上所列举的和弦及其所使用的音阶都是爵士乐中最基本、最常见的,其他一些较复杂的变化音阶、Bebop 音阶、布鲁斯音阶、五声调式音阶等将在以后的学习中一一介绍给大家。

调式音阶练习方法

C 大调及其教会调式音阶:

