

你

也可以弹

爵士 与 蓝调

YOU CAN PLAY JAZZ AND BLUES

郭正权 著

湖南文艺出版社
台湾麦书国际文化事业有限公司

欧美爵士乐观念

各类乐器演奏 作曲
及进阶者适用

爵士 蓝调概述及
专有名词解说

音阶与和弦的组成
选择与处理规则

即兴演奏 变奏 蓝调
的材料介绍 进阶步骤
与观念分析

Jazz And Blues

你
也

You Can Play Jazz And Blues

可
以
弹

爵士与
蓝调

郭正权 著

Jazz And Blues

You Can Play Jazz And Blues

自序

给读者的一些话 - - - - -

写这本书（教材），要有点执著、有点毅力、还要有点傻劲！说实在的，创作本书的历程不太好玩：嗯……应该说真辛苦！让心灵沉潜、放空了两年，终于又可以坐回到钢琴前享受那琴音飘扬、自由奔放的感觉了！

在纷扰的现实社会中，总有太多的压抑、挫折；或许投注于音乐中便能让您找到栖息的角落。在所有的音乐形态中，爵士乐具有极大的包容性：它的节奏、和声、旋律可以无所不包、无所不容，因此便有所谓的「融合乐」(Fusion)的产生。一直到现在虽然爵士乐已随着时代渐渐的式微，但现代音乐的各种形态中还是可以发现其影响的踪迹：如摇滚乐(Rock)中快速激昂的插奏、新世纪音乐(New age)天马行空式的心灵诠释、流行乐(Pop)的多样风格……等，在在都残留爵士乐的精神。而爵士乐的基本精神，在于能够自由即兴地哼唱弹奏，如早期许多的黑人乐手将本身的情绪、感情、悲苦藉由指间的自由奔放抒发出来，实是一大享受！

但要达到此境界，却非一朝一夕可达成，除非您天资聪颖，藉由听力、模仿就能有所成，否则爵士观念的建立、基本课题的熟悉应用实为重要基石：而且大师之所以为大师，就在于能将这些基石不断发扬光大并且创造个人风格，既深且广！

另外，需要一提的是电脑音乐（一般人称的MIDI）的发展，对于音乐的记录、修改、呈现有极大的方便，机器与软体是很好的辅助器材；但好的作品还是在音乐本身，读者切勿成为「音乐电脑」的玩家，而非「电脑音乐」玩家！有鉴于此，我以十余年的教学经验（吉他&钢琴）与摸索心得写成本书，内容理论与实务并重，由浅而深、由简而繁的提供创作方法与即兴变奏的一些通则和捷径：希望对一般音乐爱好者的创造力与弹奏灵活度有所助益。切记！好的音乐玩家不在于曲目的多寡与内容的深浅，而是在于用什么感觉与观念去玩、想要表达什么！

陈之藩散文集里，曾引述一位美国哲人所说过的话：「人之常情，是在高山或海滨、在森林或是沙漠中感到孤寂，而我却是在人声鼎沸的十字街头，感觉不可抑止的孤独。」，这本书是由孤独与寂寞砌成，其中甘苦真如饮水，冷暖自知。本书虽非什么大作，但总算也了却了自己一项心愿！本身非科班出身（念的是物理），疏忽谬误在所难免，希望乐友踊跃来函赐教、指正。

最后，感谢马乐天老师的审稿及「麦书」潘老师和排版同仁的辛苦合作，使本书顺利出版。

Good Luck & See you later!

郭正權

Kevin Guo

1999 . 12

推荐序

从 18 世纪的古典音乐到 20 世纪的爵士音乐 - - - - -

世界著名音乐评论家箫尔士 (Percy A. Scholes) 说：「乐圣贝多芬 (L.V. Beethoven) 可以说是 18 世纪古典音乐终结者的作曲家，又是现代罗曼蒂克音乐创始者的作曲家。」在他的古典作品中，最负盛名的九首交响乐，流传到今天仍然走红、扣人心弦、余音绕梁。但是，话又说回来，无论古典或是爵士音乐家都少不了构成音乐的三大元素：【一】旋律 (Melody)、【二】节奏 (Rhythm)、【三】和声 (Harmony)、再加上【四】力度变化 (Dynamic)：即强弱高低、渐强渐弱或反行、忽强忽弱或反行等等。【五】节奏变化 (Rhythmic)：即长短快慢、渐速渐缓或反行、忽速忽缓或反行。【六】表情变化 (Expression)：即包括五花八门的喜怒哀乐等等。【七】调门变化 (Keys Change)：即旋律移调转调、节奏转型等等。

所谓古典音乐须预先选上一首喜欢的名曲后，再加上相当时间去练习，慢慢填进脑海，只求滚瓜烂熟，直到离谱，止于背诵演出 (Recital)，则大功告成、皆大欢喜，这是古典音乐演出的一般情况，请参考。

至于爵士音乐的演奏过程，除了研读爵士名曲外，多着重于即兴变奏，与古典过程适得其反：必须先将钢琴上的 88 个琴键默弹纯熟：30 个大调、小调：105 个主要基础和弦：17 个升高降低的音阶唱名：3 个蓝调音 (Blue Note)，再加上力度、节奏、表情等变化，磨练出「有声变成曲」的效能。随心所欲，即兴弹奏出动人的爵士曲调：变化万千、自娱娱人，乐何如之！爵士名家路以斯·阿姆斯壮 (Louis Armstrong) 说：「任何旋律按照灵魂节奏、有板有眼，便是爵士 (Jazz)。」爵士音乐士求新求变的艺术，海阔天空、自由飞翔！

考稽古典音乐作曲家们，皆具有如同现代爵士音乐家皆具有川流不息的即兴旋律乐想，随时随着笔杆的摆动，默默书写出金声玉律、旷世名曲。无疑，这些古典名作曲家们的头脑都具有求新求变的爵士基础。「天才只需一分，必须加上九十九分努力！」。磨练加上磨练，忍耐到底，就是成功的秘笈！

贺米特工作室主任老师郭正权君，系余多年乐友：他热爱音乐，兼具文学，称得上是真正音乐艺人。对爵士钢琴、吉他即兴演奏、弹唱、创作、编曲等... 独树一帜：既耐心钻研，更孜孜不倦、磨练切磋！同时继续上进、博览世界名著：模仿借镜、渡过漫长岁月，十年如一日。果尔获致别具风格的教学系统，再加上音乐上的摸索心得汇集成「你也可以弹爵士与蓝调」一书，造福了年轻乐友们！期盼把握机缘，为能人手一册，获益定非浅显也：希冀海内外高明赐教、指正。

马东天 2000 . 1

“ 目 录 ”

● 关于本书	7
● 须先有的观念	8

第一章 即兴演奏的基础 - 音阶 & 和弦

● A 音阶	14
A1 大调音阶	14
A2 小调音阶	16
A3 调式音阶	19
A4 五声音阶	21
A5 非顺阶的音阶	21
A6 各调基本音阶练习	24
● B 和弦	26
B1 和弦的构成	26
B2 由和弦名称找和弦	28
B3 顺阶和弦	30
B4 各类和弦的出现与级数	35
B5 引伸音与引伸和弦的出现	36
● C 和弦声位	39
C1 和弦声位变化	39
C2 和弦声位的衔接	45
C3 和弦声位在键盘上的寻找与实验	47
C4 依场合、情况选择声位	51
C5 和弦声位练习	60
C6 各调声位参考	62
● D 音阶与和弦的关系	64
D1 音阶与和弦的关系	64
D2 和弦可弹音阶的限制与处理	66
D3 可弹音阶不惟一	68
D4 典型的和弦框框及其音阶	72
● E 练习解答	78
C5 解答	78
A6 解答	79
B2 解答	81

第二章 即兴演奏

● A 三个基本元素 & 音阶音	84
A1 音阶音的使用	85

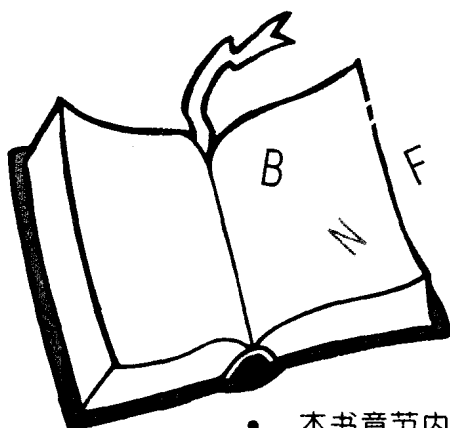
A2 音阶音常用的三音形态	86
A3 音阶音常用的四音形态	88
A4 单一和弦相对音阶音音型练习	91
B 分散和弦音	99
B1 分散和弦音的使用	99
B2 单一和弦相对和弦音音型相对	100
B3 常用的音阶的分散和弦	102
B4 分散和弦音设计练习	104
C 和弦外音的使用	107
C1 常用和弦外音音型	107
C2 单一和弦相对和弦外音音型练习	108
D 爵士奏法与切分音型的加入	110
D1 切分型态介绍	110
D2 正规基础节奏(拍子)与切分音型	112
E 典型和弦框框与即兴使用材料	120
E1 和弦进行(I) & 实例5首	120
E2 和弦进行(II) & 实例8首	123
F 旋律如何发展	131
F1 动机&模进	132
F2 起始动机	134
F3 模进型态	137
F4 模进练习	139
G 曲式中的动机模进	141
G1 小乐句例	142
G2 小乐句动机模进曲式练习	145
G3 旋律发展的另一考量 - 旋律曲线	146
H 和弦框框中的旋律发展	147
H1 和弦框框(I)....实例6首	147
H2 和弦框框(II)....实例6首	151
H3 即兴的极致 - 咆勃乐(Bebop)	156
I 开始动手	157
I 1 单音练习法	157
I 2 单音练习曲例....实例6首	159
J 即兴结语	162

第三章 变奏

A 变奏原则	164
A1 变奏的材料	165
A2 名曲的变奏....实例6首	170

第四章 蓝调

● A 何谓蓝调	176
A1 蓝调的特征	178
A2 蓝调音及音阶和弦的关系	181
A3 蓝调音阶的使用	182
A4 蓝调音阶练习	183
A5 音阶的选择	184
A6 「呼喊 - 回应」型态与「反复短乐句」	185
● B 开始弹蓝调	187
B1 左手的 Comping	187
B2 简易蓝调...实例 6 首	189
B3 简易蓝调创作练习	192
B4 蓝调旋律和效果的增强	193
B5 右手蓝调即兴乐句参考	196
B6 节奏的加入	199
B7 左手(贝士旋律线)的各种型态	205
B8 转回与收尾	207
● C 蓝调例曲	210
曲例 13 首	210
● D 进阶蓝调创作练习	220
● E 蓝调和弦的变化	222
E1 爵士蓝调的和弦	222
E2 蓝调和弦变化例曲	224
● F 小调蓝调	227
F1 小调蓝调的特征	227
F2 小调蓝调例曲...实例 6 首	228
● 结语	
● (附录一) 影响弹奏的一些话	
● (附录二) 各调大小调顺阶和弦	
● (附录三) 各级和弦左手密集声位参考	
● (附录四) 密集 - 开离和弦声位混合应用参考	
● (附录五) 即兴乐句参考	
● (附录六) 创作原稿(一)(二)(三)(四)(五)	
● 封底	
(有声 CD 曲目与本书页数对照)	

关于本书

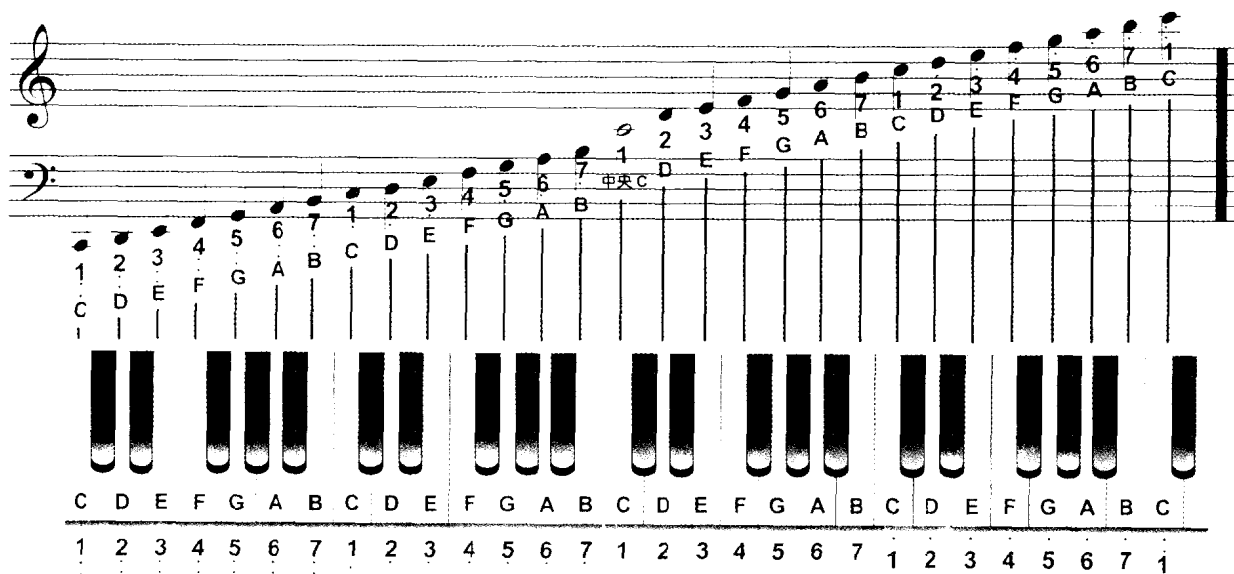
- 本书章节内容在排列顺序上有一定程度的连续性，首先介绍音阶、和弦、和弦声位以及和弦与音阶的关系等基本概念；然后再介绍即兴、变奏、蓝调等曲例（引用的材料及进阶步骤）的实际运用。请读者依目录自行考量其连贯性插读。
- 为了练习上不至于太过枯燥，本书将各例曲尽量的旋律化，并在所附的有声示范中，读者可以比较谱例弹奏。
- 为了使内容浅显易懂，好让读者易于了解、吸收，本书中的例曲以C调及其关系小调（Am调）当主调说明；但爵士和声及旋律具多调性是其特色，故希望读者练习时能自行转换成各调，一劳永逸。
- 「即兴创作」以两个典型的和弦进行：【一】C - Am - Dm - G7【二】C maj7 - Dm7 - Em7 - F maj7 - Em7 - A^b 9 - Dm7 - G^b 9 - Em7 - E^b m7 - Dm7 - D^b 7 来作为各种材料及旋律动机、模进的示范。
- 「变奏」以大家耳熟能详的小曲『小茶壶』（Little Brown Jug）来作各种材料形成的示范。
- 「蓝调」以4/4拍子的《Walking Bass》及《Shuffle》两个基础形态为示范，较繁复的左手形态及风格的蓝调请读者从本书所给予的范例中自行套用。蓝调不仅仅只限4/4拍，像是3/4、6/8、12/8等形态的拍子亦偶有出现，但其材料和原则不变。
- 本书主要内容是在叙述爵士即兴演奏的内功心法（观念与精神）以及提供您要到达自由弹奏和创作所需要了解的方式与练习步骤。但读者千万勿把各练习用一般在弹古典曲的方法来弹奏（只懂照着谱、死记的方式）；否则您会发现弹了再多的练习之后，自己依然还是没有能力即兴、变奏及创造。
- 本书除了固定的几个指法练习、典型的和弦声位及引用的原曲外，所有的叙述、说明与例曲均为笔者创作。
- 本书练习曲所列手指标示不惟一，弹者可找出自己较顺手的弹法。

须先有的观念

【1】不要怕五线谱：

国内一般人习惯用简谱（以数字1、2、3....）音符与和弦（1 maj7、2 m7、6 m6），虽有其便捷处，但各类型音乐（不仅限在爵士乐）往往具多调性，以简谱是很难表达的：另一方面来说虽然许多的数位电子键盘有转调的功能，但是多调性的曲子又如何在演奏中瞬间转调？弹奏钢琴时如何与人声或其他乐器搭配？（音域随人声及乐器而异，必须转调），拿到一首自己不熟悉的调性但又喜欢的五线曲谱时，是否只能干瞪眼呢？（这也包括您弹奏任何一种乐器或是唱歌时）因此会看五线谱是必要的，这也就是为什么音乐科系的学生必须修习钢琴课的原因：因为钢琴键盘即是五线谱。如下图以中央C音唱“Do”起音（俗称固定调）表示如下：

五线谱、键盘、音名、简谱对照表

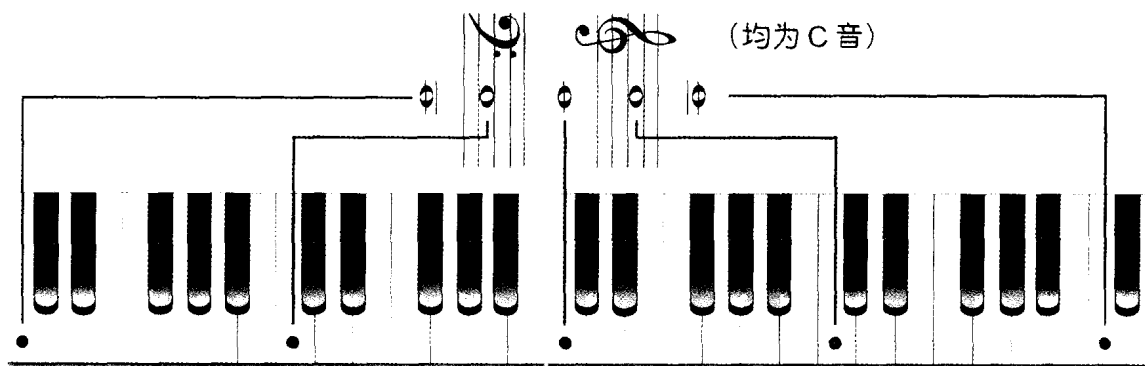

注意：本书所出现的数字为级数（度数）或手指标示，而非简谱

其实针对这个问题一劳永逸的最好方法就是——开始看五线谱吧！五线谱只要多看，养成习惯后要懂其实并不难（以「首调唱名」方式，各线各间起音“Do”较难）：但相信花上几个月的时间来练习，至少「固定调唱名」应无问题！

【2】五线谱即键盘：

由以上的图表您是否发现五线谱即等于键盘呢？若您还是不太清楚，建议您可以将五线谱横过来看（如下），您发现到什么了吗？

【3】音阶或和弦由键盘反应最快最清楚：

也许您由一些书本或教材可以看到以下的说明。

§ 音阶 §

自然大调音阶
(以C调为例)

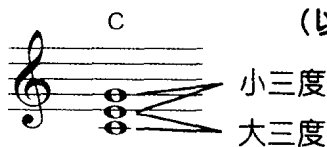
音名：C D E F G A B C
唱名：Do Re Mi Fa Sol La Ti Do
全音 全音 半音 全音 全音 全音 半音

自然小调音阶
(以Am调为例)

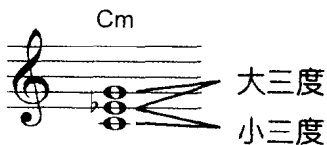
音名：A B C D E F G A
唱名：La Ti Do Re Mi Fa Sol La
全音 半音 全音 全音 半音 全音 全音

§ 和弦 §

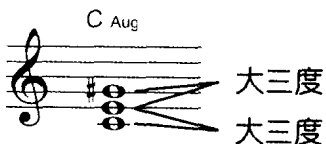
大和弦：大三度 + 小三度

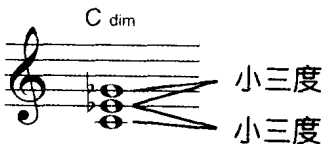
小和弦：小三度 + 大三度

增和弦：大三度 + 大三度

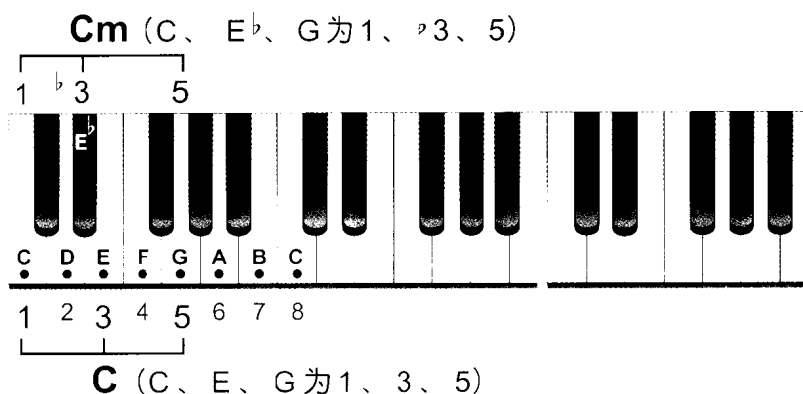

减和弦：小三度 + 小三度

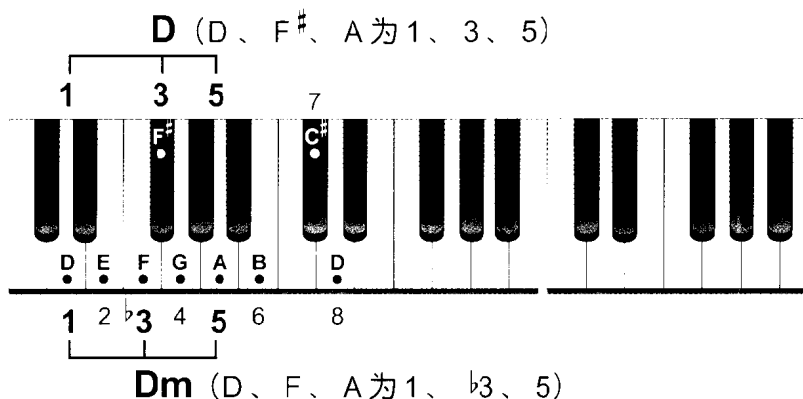

虽然以上的结构说明是最基础而且相当重要的，但我们倘若能由键盘上直接反应的话不是更清楚、更快吗？因为各调音阶的1、3、5音即大和弦，1、 $\flat$ 3、5音即小和弦，1、3、 $\sharp$ 5音即增和弦，1、 $\flat$ 3、 $\flat$ 5音即减和弦：且我们还能同时反应各音名，从而找到其根音延展而成的和弦名。如下：

以C大调为例

以D大调为例

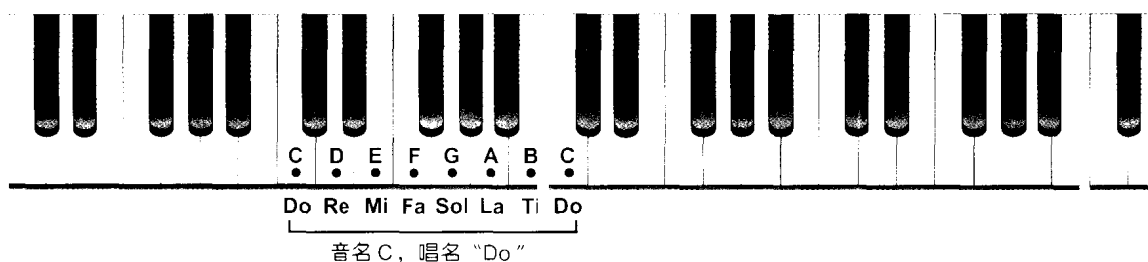
【注】有“●”为音阶音

读者是否有由以上的图示了解到从键盘反应的好处呢？而学习五线谱即键盘的方法，不就请各位一网打尽了吗？哈！

【4】音名与和弦名不随调性而变：

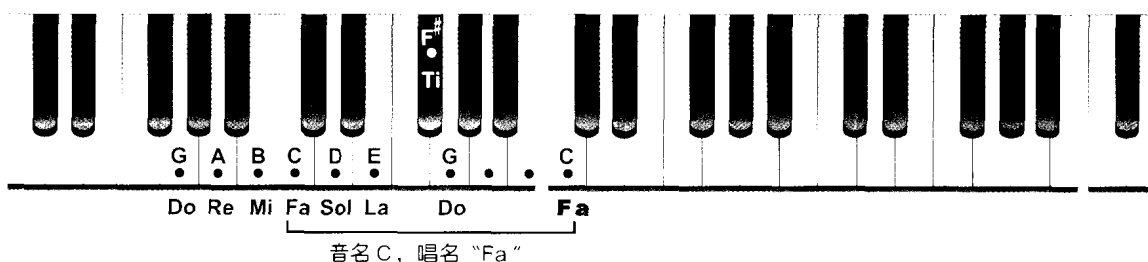
所谓「音名」即是我们给予每一个琴键固定的名称：也就是我们所看到的A、B、C....。但唱名(Do、Re、Mi....)却会随调性而改变，如中央C音在C调唱「Do」；但在G调却唱「Fa」。

〈1〉C调：C音唱「Do」

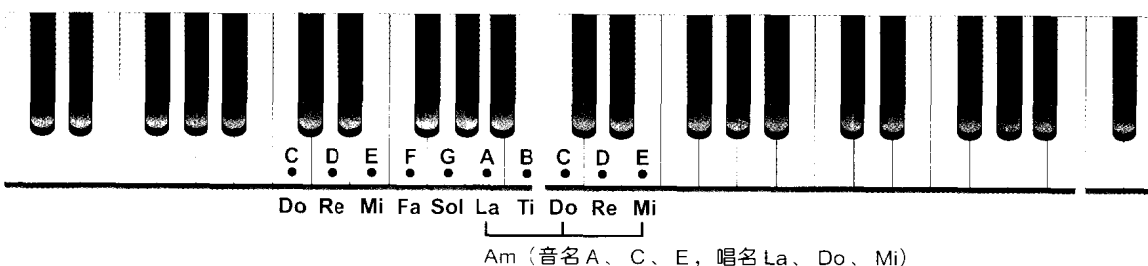
琴键相同

〈2〉G调：C音唱「Fa」

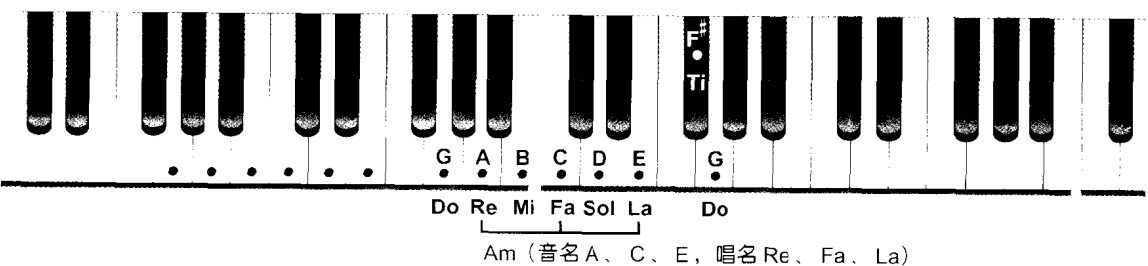
同样的，和弦名称与琴键位置是固定的：

〈3〉C调：Am和弦，唱名 La、Do、Mi，音名 A、C、E

琴键相同

〈4〉G调：Am和弦，唱名 Re、Fa、La，音名 A、C、E

【5】爵士必须由「首调」唱名反应：

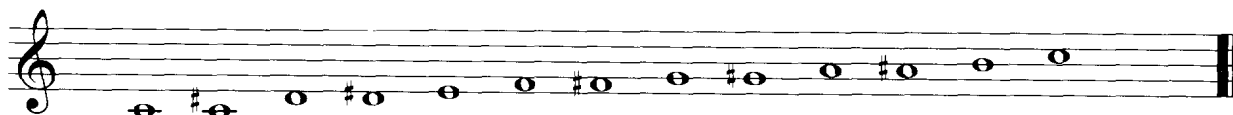
由以上的说明，我们知道音名永远不改变，而唱名却随调性的不同从根音唱“Do”起音：由键盘即五线谱的观念中即可从五线谱的各线、各间以“Do”起唱，此即「首调」唱名反应！

古典音乐家因为大多只是将古曲重现，所以只要照原谱弹出即可：因此多以「固定调」（以中央，五线谱下一线为“Do”）反应。但是爵士音乐家就必须即兴、变奏、创作，若以「固定调」反应的话反而复杂！若以「首调」反应，不但容易找到音阶、和弦（这也是本书介绍的方法），也可较容易由嘴的哼、唱而弹出来。反之，固定式将哼唱出许多的升降音：除非天资异禀，否则还是以「首调式」来练习较长远、踏实。

而要以「首调式」反应的话，所有的基础必须建立在所有调音阶的熟悉（进而找到五线谱的位置），说实在的这其实也不甚容易：但不这样将永远无法进入爵士之门。倘若您还是不太了解，看后续内容会越来越懂的，就让我们开始吧！

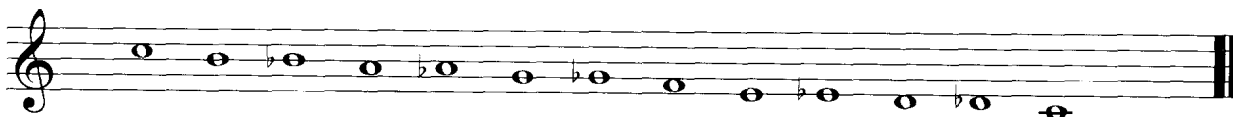
以下以C调的首调唱名为主：

上行：

唱名：Do Di Re Ri Mi Fa Fi So Si La Li Ti Do

下行：

唱名：Do Ti Te La Le So Se Fa Mi Me Re Ra Do

★其他调类推....

第一章

即兴演奏的基础

音阶 & 和弦

第一章

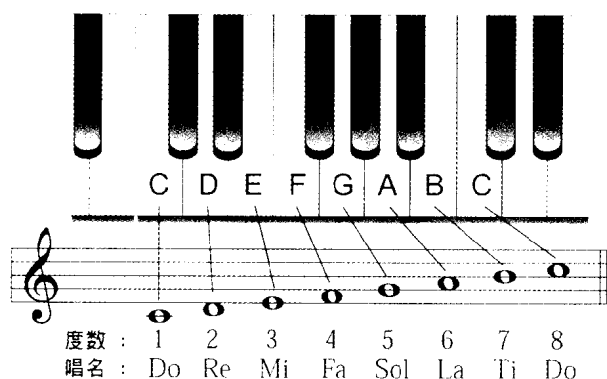
即兴演奏的基础—音阶 & 和弦

音阶与和弦为一切爵士演奏或作曲的基础，在更详尽的说明前，我们先列出各调大调音阶及其所形成的顺阶和弦（Diatonic chord），读者可在后面内容中随时参照反应。

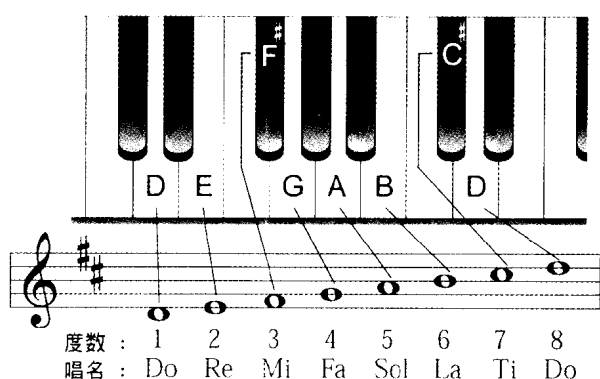
A. 音阶

A1 基本音阶—大调音阶 (Diatonic Major Scales)

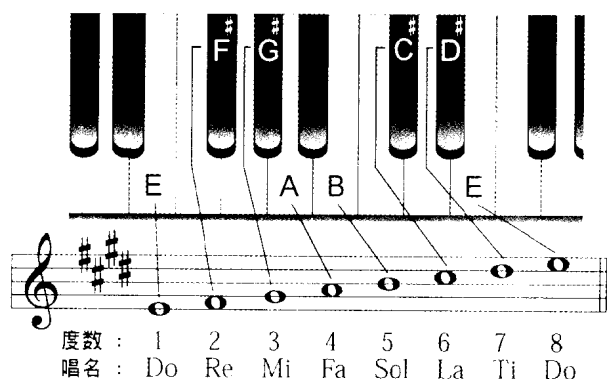
C大调 (C Major)

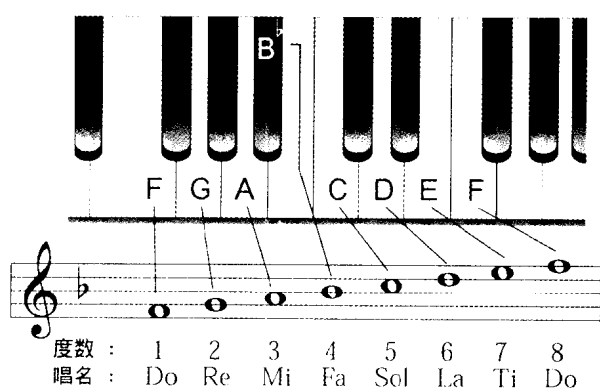
D大调 (D Major)

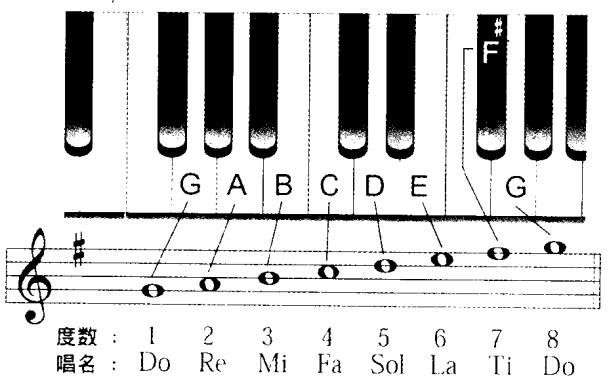
E大调 (E Major)

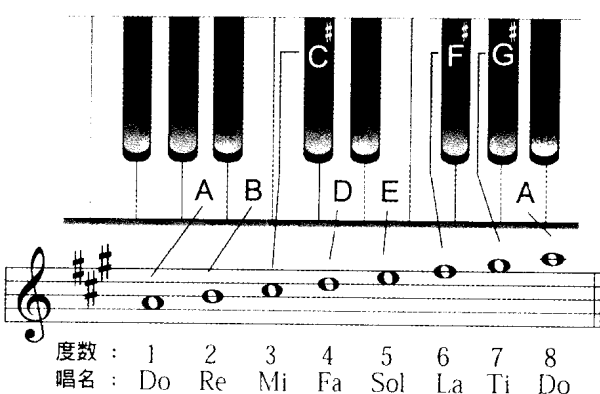
F大调 (F Major)

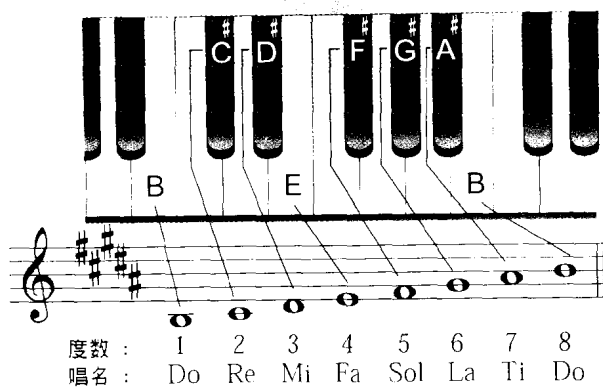
G大调 (G Major)

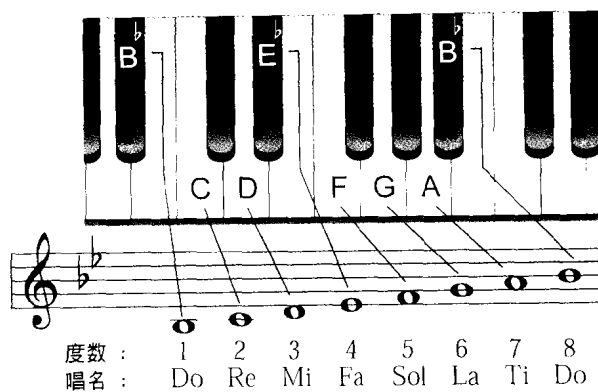
A大调 (A Major)

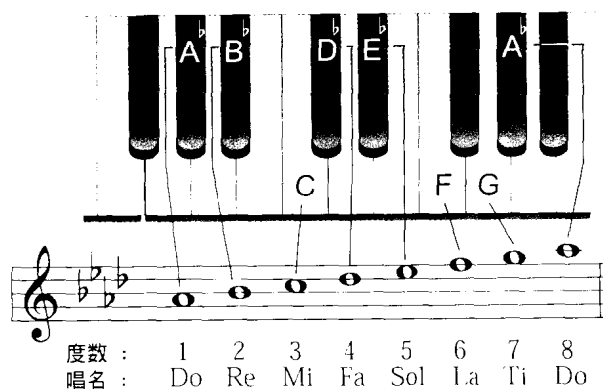
B大调 (B Major)

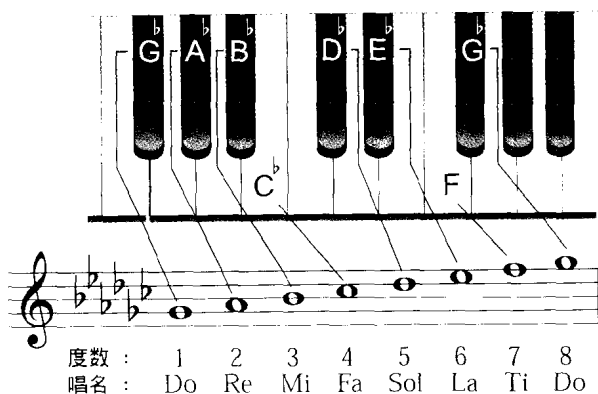
B^b大调 (B^b Major)

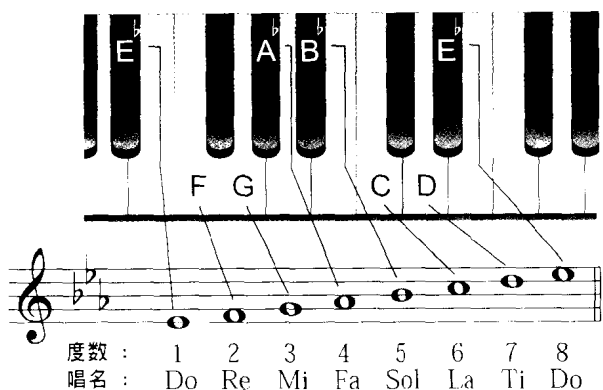
A^b大调 (A^b Major)

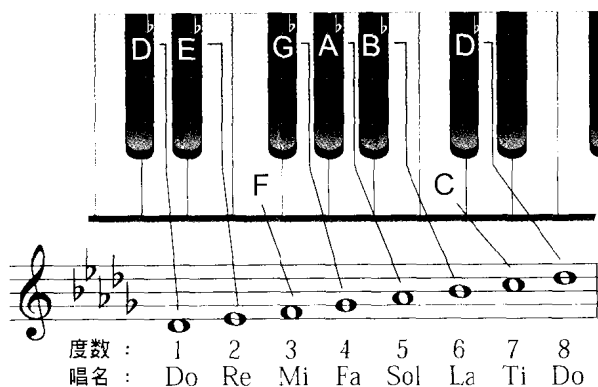
G^b大调 (G^b Major)

E^b大调 (E^b Major)

D^b大调 (D^b Major)

*爵士音阶必须以首调唱名反应，首调乃以各调主音当“Do”音起唱，如C调以C音当“Do”，D调以D音当“Do”，余各调类推。

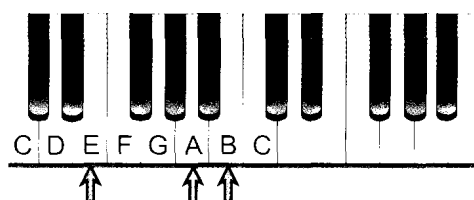
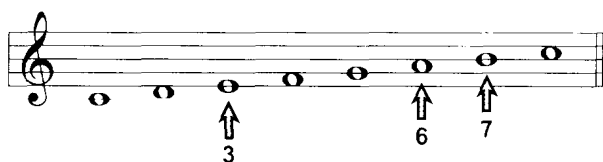
A 2 基本音阶 - 小调音阶 (Minor Scales)

小调音阶有三种:

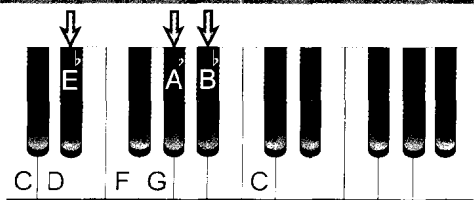
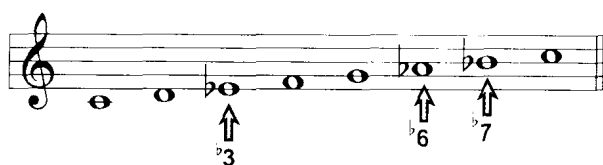
- (1) 自然小调音阶(Natural Minor,简称N.M.)
由大调降3.6.7度音而得。
- (2) 和声小调音阶(Harmonic Minor,简称H.M.)
由大调降3.6度音而得。(或由自然小调还原7度音而得。)
- (3) 真实小调音阶(Real Minor, 简称R.M.)
由大调降3度音而得。(或由自然小调还原6.7度音而得。)

以下以C调及A调为例：

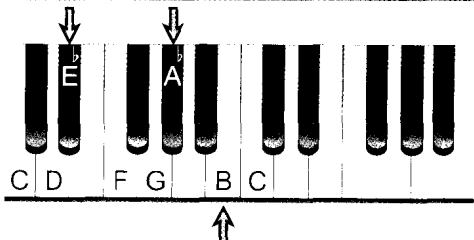
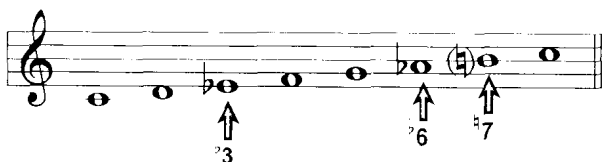
C 大调 (Major)

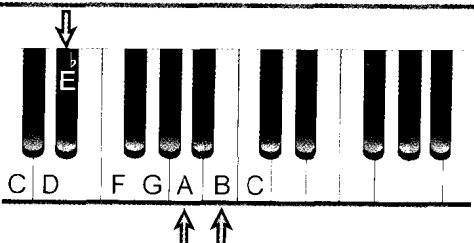
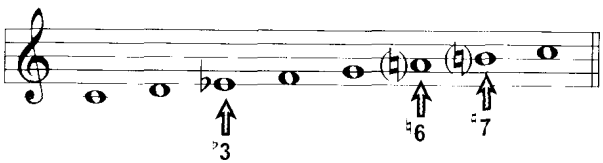
C 自然小调 (C-N.M.)

C 和声小调 (C-H.M.)

C 真实小调 (C-R.M.)

* 比较有“↑”者