

〔美〕伯特·克诺维茨著 王锋译

爵士乐 演奏教程

爵士乐演奏教程

〔美〕伯特·克诺维茨 著
王 锋 译

江苏工业学院图书馆
藏书章

长江文艺出版社

鄂新登字05号

爵士乐演奏教程

〔美〕伯特·克诺维茨 著

王 锋 译

长江文艺出版社出版·发行
(武汉市解放大道新育村63号)

新华书店湖北发行所经销

湖北省新华印刷厂印刷

787×1092毫米 8开本 5印张

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

印数: 1—2000

ISBN 7—5354—0582—7

J·41 定价(覆膜):7.00元

译 序

爵士乐可说是现代轻音乐的先导，最初流行于本世纪初美国的贫民阶层中间。爵士乐形成之初（或说源头）本是民间抒情的舞蹈音乐。除表演方面和乐队组成外，爵士乐的特色主要来自雷格（Ragtime）和布鲁斯（Blues）。

雷格是上世纪末流行于美国民间的舞蹈音乐。早期雷格不记谱，由演奏者即席作成。1900年始有其钢琴乐谱出版。它的音乐特色主要是：各式各样连续的切分音型；2/4及4/4拍子；伴奏的和声音型习惯地建立在主和弦，下属和弦及属和弦上，且有一定程式化的进行。

布鲁斯源于黑人歌曲——灵歌，起初是一种礼拜者的合唱，后变为独唱的抒发哀怨心情的歌曲。它不同于雷格的特色是：

一、可唱的曲调，常出现特色音调 $\flat \text{III}$ 级音、 $\flat \text{VII}$ 级音，甚至 $\flat \text{V}$ 级音，音准不稳，这与滑音演唱有关，终止时避免 $\text{VII} \rightarrow \text{I}$ 的旋律进行，爱好 $\text{VII} \rightarrow \text{I}$ 或 $\text{II} \rightarrow \text{I}$ 的结束。

二、十二小节结构，三个四小节乐句。第一句进行在主和弦上，第二句以 $\text{IV} \rightarrow \text{I}$ 终止，第三句则以 $\text{V} \rightarrow \text{I}$ 终止。

三、常用传统和声中不多用的和弦 $\flat^7 \text{I}$ 、 $\flat^7 \text{IV}$ 。

四、倾向于朗诵风格，平稳脉动的伴奏，中慢速度，探戈和哈巴涅拉的节奏。

五、常插入几小节华彩句，发挥个人特技，带有很多切分与于正常节拍较后弹奏（即迟后节奏）的重音，以及迭句性的短语重复（Riff技巧）。

爵士乐正是吸取和概括了以上两种音乐的特长——雷格舞蹈性的热烈和令人激奋的节奏特色；布鲁斯特殊的、近乎哀怨深情的抒情风格，使爵士乐成为令人陶醉和亢奋不已的、崭新的、富于生命力的乐种而脱颖而出。到二十年代已趋于成熟。当时商业广播网和大众舞蹈的兴起，更使爵士乐超越了原先民间小娱乐场所的规模，成为有巨大商业价值的活动。

爵士乐高度即席性的演出方式，其感染力取决于演奏者的技能、直觉经验和熟悉该风格的惯用语等素养，这些并不是传统的方法所能训练出来的。正是这一点吸引了不少专业音乐家的兴趣，并热切地探索着爵士乐的奥秘。爵士乐本身的发展，扩大了乐队编制等因素，也都促使爵士乐与严肃音乐的结合，有的采用古典旋律以爵士乐的演奏方式，有的作成“交响爵士乐”演出。其最精采的一页是1924年纽约伊奥利亚大厅音乐会，其顶峰则是格什文的《蓝色狂想曲》的演出，吸引了不少高层知识分子听众。

三、四十年代，爵士乐先后进入“摇摆”和“博普”时期，并且出现了不少体裁分支，例如布基乌基、摇滚乐、节奏布鲁斯、博普、先进爵士、自由爵士等，它们分别强烈地发展了爵士乐固有的特色。例如应用严厉剧烈的节拍节奏，固定低音，复合节奏以及迭句技巧等。不少演奏者才智焕发地冲破音符时值限制，无约束地即席性表演，带来过度华丽炫耀的旋律

和狂乱激动的气势，不时挑动起舞蹈者的狂热。一次摇滚乐表演可有几万人参加，连续五六小时地纵情欢舞。

自此以后，爵士乐所带动起来的现代流行音乐，不仅席卷美国、英国、欧洲，而且涌向世界各地，尤其是它的一些演奏方法，音乐特色，已普遍地渗透于世界各地的轻音乐中。当然，我国的轻音乐也间接受到它的影响。爵士乐健康的富于活力的一面，已逐渐被理解并受到喜爱，有的已被直接用作舞蹈音乐，表演的伴奏；它的许多特点正被采用到流行歌曲的伴奏和伴舞音乐中。

爵士乐亢奋感人的音乐特色，不少严肃音乐作曲家也多收编于自己的作品之中，有的直接模仿，有的巧妙地引用。早在1908年德彪西在《儿童乐园》中写出了《黑怪人的糕饼舞》；斯特拉文斯基1918年为十一件乐器写的《雷格曲》；亨德米特1922年作的钢琴组曲中的《雷格》和《嬉迷》；1925年克申涅克歌剧《容尼奏乐》中的《嬉迷》、《雷格》和《灵歌》；1935年格什文歌剧《波吉和贝丝》中的爵士乐和《灵歌》；1954年利波曼所作爵士乐队与交响乐队的协奏曲等等。这些都已是严肃音乐为反映现实生活所无法回避的问题了。

尽管如此，爵士乐这些富于感染力和音乐特色的演奏技法，却极少纳入传统的钢琴教材。有鉴于此，本书的编纂，将演奏爵士乐的基本技巧手法，如重音位置、触键方法、迟后节奏、和声进行、特殊的音级和调式、迭句反复、即席变奏等，都在本书中系统地深入浅出地逐章介绍，并编制出有效的练习。因此本书不仅是一本钢琴教程，也是一本爵士乐演奏教程，并且可以作为理解欣赏爵士乐的入门书。在我国已出版的介绍爵士乐知识的资料中（包括由港台传到大陆来的），可以认为本书的内容是最为丰富完备而有效的。

对于具有一定音乐知识和钢琴基础的人，本书是很有效的自学教材；对于一般的爱好者来说，在教师的指导下，也能得到有效的训练，从而很快获得演奏爵士乐的要领；对于舞蹈音乐、伴奏音乐的编配者来说，更可直接得到技巧上的借鉴和启迪。

马国华

1991年6月18日于武昌

目 录

译 序.....	1
前 言.....	1
第一章 爵士乐弹奏法	
重音	
1. 预备练习.....	2
2. 实 习.....	2
3. 即席弹奏.....	2
4. 演 奏.....	2
5. 综合练习(你们丢了尾巴).....	3
触键	
1. 预备练习.....	4
2. 实 习.....	4
3. 即席弹奏.....	4
4. 演 奏.....	4
5. 综合练习(转圈圈).....	5
节拍	
1. 预备练习.....	6
2. 实 习.....	6
3. 即席弹奏.....	6
4. 演 奏.....	6
5. 综合练习(太空漫步).....	7
独奏(野牛蹒跚).....	8
第二章 爵士乐即席演奏的基本手法	
布鲁士进行 伴奏型.....	10
爵士舞蹈家.....	11
旋律即席演奏的八个步骤.....	12
供即席使用的终段.....	14
布鲁士音级——第5、6、7步.....	16
第8步骤.....	18
即席演奏音阶.....	20
布鲁士风格.....	21
爵士摇滚乐手.....	22
密克索里底安调式.....	24
混合调式.....	25
多里安调式.....	26
多里安里夫.....	27
“即席弹奏本”与“活页乐谱”的即 席演奏.....	28
爵士即席演奏会.....	32
总 结.....	32

前 言

爵士乐是一种激情的即席创作的音乐形式。在学习达到正确熟练地演奏爵士风格乐曲及其即席演奏方面,本书将成为你必要的工具。通过循序渐进地揭示演奏和即席创作的教学程序,就能够获得这两种技能。本书正是为了帮助实现这一目的。

学习爵士乐往往在开始就需要具备许多高级技艺(和弦,复合节奏,复杂的协调配合方式)。初接触爵士乐也就要涉及到对爵士乐手法所有要素(如:适当的触键,力度,踏瓣运用和创造性技巧)的体验。如果把对这些要素的训练推迟到学生有机会开始习奏某些“小品”之后,将不可避免地阻滞他通过这一独特的美国艺术形式而发展其全面音乐技巧的努力。正因为如此,本书在编排顺序方向采取了目录所示的方式。

伯特·克诺维茨

第一章 爵士乐弹奏法

重 音

爵士乐同其他音乐形式的主要区别是很明显的：

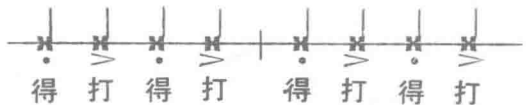
爵士乐要求重音在小节中第二和第四拍上。

1. 预备练习

击 掌

并

同时念

(重复 *p, f, mf*, 等)

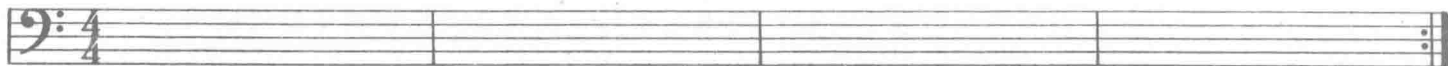
2. 实 习

白键上的步态低音*

3. 即席弹奏

用左手弹任何白键音，创作一个即席弹奏的低音声部，并把重音始终放在第二和第四拍上。一边弹奏一边念“得——打，得——打”（至少弹30秒钟）。从不同的白键开始，先用级进，然后用小跳弹奏。

4. 演 奏

左手弹白键步态低音，右手弹旋律。弹奏整首作品数次。结束弹奏时，反复弹最后两小节，从渐弱直至消失。

* 步态低音类似低音弦乐或低音吉他的作用，它能概括和提示和弦的轮廓。

5. 综合练习

这首乐曲综合了前页 1—4 节中所包括的要点。

- (a) 重音在第二拍和第四拍。
- (b) 步态低音。
- (c) 左手在白键上即席弹奏。

你们丢了尾巴

4 5 3 2

mf

5

1 3 1 1

即席弹奏步态低音约20秒钟。

1. 2.

触 键

爵士乐同其他音乐形式的另一点主要区别是触键。键盘上一般用于表现爵士乐的触键是非圆滑弹奏，介于断奏（短）和圆滑弹奏（平滑即长）之间。非圆滑弹奏可表示为：

1. 预备练习

第一遍，全部用断奏。

第二遍，全部用圆滑弹奏。

第三遍，全部用非圆滑弹奏。

2. 实 习

3. 即席弹奏

用高音谱表所指示的节奏作导引，并只在黑键上即席弹奏。然后创作一些新的节奏。一定要用非圆滑弹奏。

4. 演 奏

(a) 非圆滑触键。

(b) 右手在黑键上的即席弹奏。

转 圈 圈

轻松地

The musical score is written for piano in 4/4 time, featuring a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The piece is divided into several sections with specific performance instructions:

- First System:** The right hand plays chords and eighth-note patterns, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment. The instruction "轻松地" (轻松地) is written above the first measure.
- Second System:** A section marked *p* (piano) begins, indicated by a bracket. The instruction "至少反复四遍，脚踩踏瓣不放，连续弹奏。" (至少反复四遍，脚踩踏瓣不放，连续弹奏。) is written below the staff.
- Third System:** A section marked *mf* (mezzo-forte) begins. The instruction "至少反复四遍，左手继续弹奏原音型，右手在黑键上即席弹奏。" (至少反复四遍，左手继续弹奏原音型，右手在黑键上即席弹奏。) is written below the staff.
- Fourth System:** A section marked *D. C. al Coda* begins. The instruction "至少反复四遍，左手继续弹奏原音型，右手在黑键上即席弹奏。" (至少反复四遍，左手继续弹奏原音型，右手在黑键上即席弹奏。) is written below the staff.
- Fifth System:** The *Coda* section begins, marked with a Coda symbol. The tempo marking *rall-...-en-...-tan-...-do* is written above the staff.

从本曲起，不论是否标明，所有的弹奏都用圆滑触键。 其他触键将另行标明。

节 拍

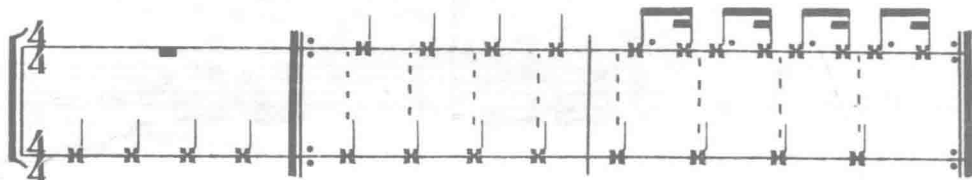
爵士乐同其他类型音乐的另一个重要区别就是节拍的运用。节拍（即拍子）是稳定不变的，但演奏时往往稍微推迟时值出现，于是产生了一种意外摆动的感觉，我们将它称为迟后节奏。纵向虚线我们称它为延迟线，延迟线后的音应以比正常节拍出现时间稍微推迟的方式奏出。当然，这有些困难，需不断练习才能掌握它。

1. 预备练习

有规律地用脚打拍子，然后在每拍稍后一些时间击掌（见下图）。

拍后轻轻击掌

脚打拍子

2. 实 习

在下列每次练习中，先轻打右手节奏，然后弹奏。

第一遍，仅在第一小节作延迟练习。

第二遍，仅在第二小节作延迟练习。

第三遍，仅在第三小节作延迟练习。

第四遍，仅在第四小节作延迟练习。

第五遍，在各个意想不到之处作延迟练习。

3. 即席弹奏

仅用括弧内的六个音作即席创作弹奏。可以变更音的顺序、节奏、音区，同时作延迟节奏与正常节拍的相互交替变化。

4. 演 奏

练习整个乐曲数次，直到你能弹奏出用延迟线所要求奏出的节奏，然后用你自己设想的迟后节奏加以变化。

太空漫步

《太空漫步》这首乐曲用右手所弹奏的三个乐思作成。

乐思 A—三度音程

乐思 B—特定的单音

乐思 C—四度音程（带装饰音）

按所标明的延迟线弹奏，直到你能掌握住用你自己设想的迟后线弹奏为止。

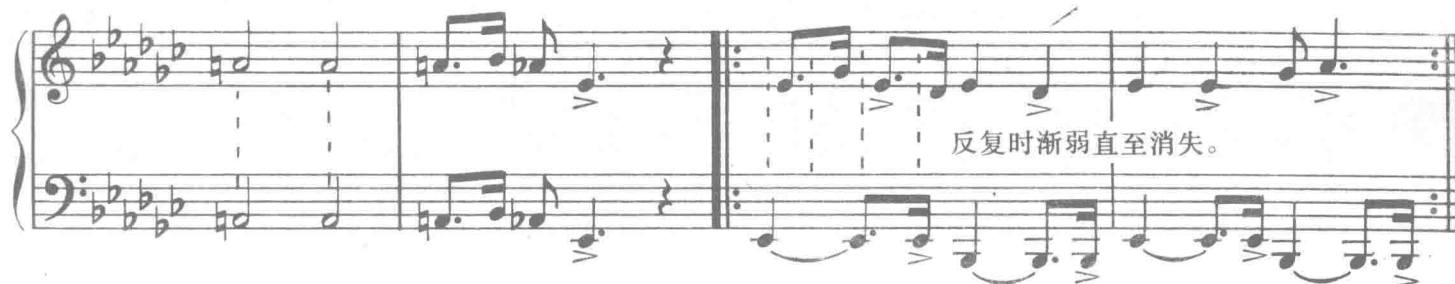
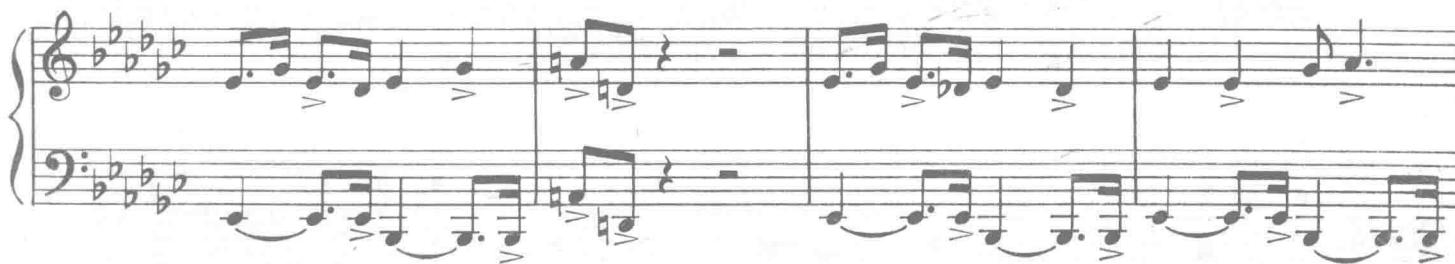
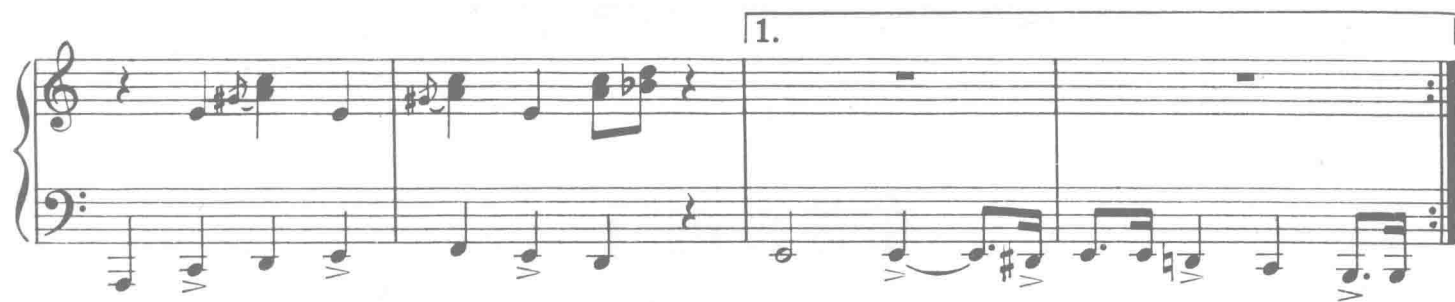
反复左手的弹奏，右手可采用乐思 A、B 或 C 的任意结合，创作出一段即兴曲，弹奏 25 秒，然后从这首《太空漫步》的开始部分一直弹到 Fine 为止。

野牛蹒跚

流畅地

从本曲起，弹奏者应仔细地运用迟后节奏，而不管其是否用延迟线标出。

第二章 爵士乐即席演奏的基本方法

布鲁士进行

从最初的爵士乐一直延续至今，爵士乐演奏者一直使用着一种规范的和弦系列（和声进行），并围绕它进行音乐创作。这种和声进行称为布鲁士进行。

布鲁士进行通常为十二小节，最常使用的是下面的和声进行：

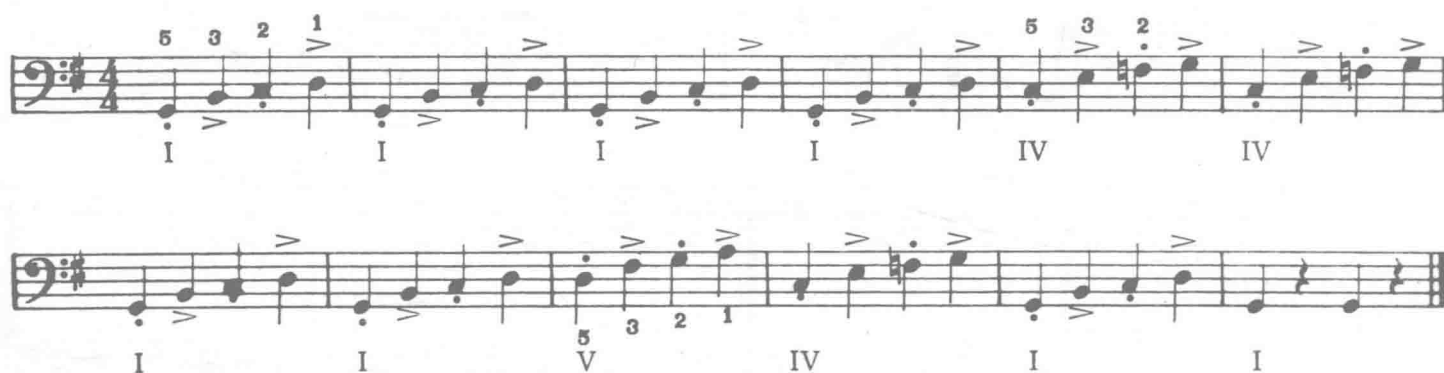
I I I I IV IV I I V IV I I

伴奏型

单音低声部 运用这种简单伴奏低音，在所有十二个调内练习布鲁士进行。

步态低音 这一伴奏型建立在和弦的根音、三度音、四度音与五度音上，它提供了创作出独特的爵士乐音调的可能。注意在小节的第二和第四拍奏出重音。

爵士舞蹈家

弹奏完《爵士舞蹈家》后，回头在不同的地方用单音低声部和步态低音去实验一下（见第10页）。

中 速

mp

5

3

2

1

3

4

5

3

3

4

2

5

4

3

2

1

2

1

Fine

f

4

3

4

2

1

4

5

4

3

2

1

p

D. C.
al Fine