

JAZZ

爵士哈农

钢琴教程

可靠实用、循序渐进的练习曲，为现代钢琴学生量身定做
基础理论·技术训练·实际应用

里奥·阿尔法西（Leo Alfassy）编著
好好艺术工作室 编译

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

爵士哈农
钢琴教程

里奥·阿尔法西 (Leo Alfassy) 编著

好好艺术工作室 编译

广西师范大学出版社
·桂林·

本书由Hao Hao Music Sales Limited授权广西师范大学出版社独家出版，版权所有，不得翻印。

著作权合同登记号桂图登字：20-2012-245号

图书在版编目 (CIP) 数据

爵士哈农钢琴教程 / (英) 阿尔法西编著; 好好艺术工作室编译. —桂林: 广西师范大学出版社, 2013.1
ISBN 978-7-5495-2879-0

I. ①爵… II. ①阿… ②好… III. ①爵士乐 - 钢琴 - 奏法 - 教材 IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第264262号

出品人: 刘广汉

策划: 黑杭林

责任编辑: 解华佳

翻译: 好好艺术工作室

排版: 胡飘凤

美术编辑: 张晓磊

项目校对: 何观凯

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路22号 邮政编码: 541001)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

销售热线: 021-31260822-882/883

广州佳达彩印有限公司印刷

(广州市员村五横路大坦工业区3号楼首层 邮政编码: 510655)

开本: 635mm × 960mm 1/8

印张: 9.5 字数: 76千字

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

定价: 29.80元

如有印刷质量问题, 影响阅读, 请与印刷单位联系调换。

前 言

尽管现在有很多爵士钢琴方面的书充斥市场，但是作者认为出一本涵盖爵士钢琴理论和实用技巧练习的综合性教材是迫切需要的。

许多有抱负的年轻钢琴家都意识到，加强即兴演奏技巧的关键是要掌握基本理论、理解理论知识的精华。但是，由于许多书只是一堆沉闷的理论解说，他们很快就放弃了理论部分的学习。同样地，如果学生只是一味地敲击键盘，也是很枯燥乏味的。

本书并未全面覆盖创作或者演奏音乐所需的所有元素。但是，每个章节都透彻地解说了一种具体的技巧，并附有相应的练习曲目。同时，也探讨了从拉格泰姆音乐结束到不断发展的爵士乐的开始的不同思想流派的惯用语言和风格特征。

作者希望借由此书，提高学生对爵士钢琴演奏的基本认知：理论和实践要有机结合，缺一不可。只有这样，才能不断提高演奏水平。

简介

爵士乐于20世纪初产生于美国南部。对于爵士乐的定义人们一直各抒己见。也许它演奏过程中即兴的特点可以在一定程度上解释对其定义的困难。

爵士乐可以说是一种从一诞生就开始演变音乐形式。最早为人们所知的爵士乐于1900年出现在美国南部的新奥尔良市，其中主要是斯特里维尔红灯区。这种音乐经常被人们描述为美国黑人音乐和欧洲音乐冲击的产物。当时在新奥尔良市流行着一种被非裔美国人和欧裔美国人社区共同接纳的程序复杂的游行葬礼仪式，而早期爵士乐所使用的乐器也来源于葬礼上游行乐团的乐器，包括爵士鼓以及欧洲12音阶的铜管乐器和簧乐器。

1917年，臭名昭著的斯特里维尔红灯区被关闭，许多黑人爵士乐手沿着密西西比河向北迁移，在堪萨斯、孟菲斯、圣路易斯和芝加哥等地开创新的爵士乐中心。

从新奥尔良地区初期的“世纪末爵士”（fin de siècle jazz），到20世纪30年代内容丰富的大乐队时期，再到20世纪50到60年代先锋派的无调性自由风格，爵士乐的发展与蔓延速度迅猛，有时令人为之困惑。年轻的路易斯·阿姆斯特朗（Louis Armstrong）那才华横溢的励志音乐和约翰·柯川（John Coltrane）那难以理解的无调性音乐竟然同属于爵士乐，如果有人因此而疑惑，那也是无可厚非的。

总体而言，爵士乐有四个基本元素：旋律、和声、节奏和音色。大致可从两方面把爵士乐和所谓的严肃音乐区分开来：第一，爵士乐在很大程度上是不按乐谱弹奏的——演奏者一般都在原有的和声结构上演奏变化的旋律，可以说演奏者是协同作曲者；第二，就表演本身而言，强度、细节、力度、旋律节奏、变音以及颤音对音乐表现的效果都是至关重要的。

本质上，爵士乐的发展史是不断地发掘和声的过程。由于爵士乐使用了基于巴洛克时期大小调系统的和声体系，因此它要求每个演奏者都了解传统和声的基本理论，这样才能在为歌手或其他音乐家伴奏时，给旋律配上和声，乃至是即兴表演。因此，本书从理论和实践两方面诠释了爵士钢琴的演奏。

本书接下来的内容并非旨在详尽地解说一次创造性的演奏所需的全部因素。然而每一个章节都透彻地讲解了一个具体的技巧，并附有相应的练习曲目。同时本书也探讨了从拉格泰姆音乐的结束到“革新”爵士乐的兴起过程中，不同流派爵士乐的惯用语言和风格特征。如前所述，本书的宗旨是提高学生对爵士钢琴演奏的基本认知，即丰富的音乐经验需要对理论部分和基础技巧的全面掌握。

格拉汉姆·威克斯（Graham Vickers）

目 录

前言 (Preface)	4
简介 (Introduction)	5
爵士和声要素 (Elements of Jazz Harmony)	7
音程和三和弦 (Intervals and Triads)	7
七和弦 (Sevenths)	8
七和弦 (Seventh Chords)	9
简化七和弦 (Simplified Seventh Chords)	17
行走低音 (Walking Bass)	22
转位和弦 (Inversions)	26
五度循环 (Circle of Fifths)	31
半音变化 (Chromatic Alterations)	34
七和弦的派生 (Derivations of the Seventh Chord)	39
九和弦 (The Ninth Chord)	39
十一和十三和弦 (Eleventh and Thirteenth Chords)	44
代理和弦 (Substitution Chords)	47
II — V — I 进行 (II — V — I Progressions)	50
和声模式 (Harmonic Patterns)	54
音阶和调式 (Scales and Modes)	56
摇摆钢琴风格 (Swing Piano Style)	61
低音十度系统 (Bass Tenth System)	63
比波普钢琴风格 (Bebop Piano Style)	68
块状和声钢琴风格 (Block Chords Piano Style)	71
现代和声编配 (Modern Voicing)	74
和弦符号附录 (Chord Symbol Appendix)	76

爵士哈农 钢琴教程

里奥·阿尔法西 (Leo Alfassy) 编著

好好艺术工作室 编译

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

本书由Hao Hao Music Sales Limited授权广西师范大学出版社独家出版，版权所有，不得翻印。

著作权合同登记号桂图登字：20-2012-245号

图书在版编目（CIP）数据

爵士哈农钢琴教程 /（英）阿尔法西编著；好好艺术工作室编译. —桂林：广西师范大学出版社，2013.1
ISBN 978-7-5495-2879-0

I. ①爵… II. ①阿… ②好… III. ①爵士乐 - 钢琴 - 奏法 - 教材 IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第264262号

出品人：刘广汉

策划：黑杭林

责任编辑：解华佳

翻译：好好艺术工作室

排版：胡飘凤

美术编辑：张晓磊

项目校对：何观凯

广西师范大学出版社出版发行

（广西桂林市中华路22号 邮政编码：541001）
网址：<http://www.bbtpress.com>

出版人：何林夏

全国新华书店经销

销售热线：021-31260822-882/883

广州佳达彩印有限公司印刷

（广州市员村五横路大坦工业区3号楼首层 邮政编码：510655）

开本：635mm × 960mm 1/8

印张：9.5 字数：76千字

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

定价：29.80元

如有印刷质量问题，影响阅读，请与印刷单位联系调换。

目 录

前言 (Preface)	4
简介 (Introduction)	5
爵士和声要素 (Elements of Jazz Harmony)	7
音程和三和弦 (Intervals and Triads)	7
七和弦 (Sevenths)	8
七和弦 (Seventh Chords)	9
简化七和弦 (Simplified Seventh Chords)	17
行走低音 (Walking Bass)	22
转位和弦 (Inversions)	26
五度循环 (Circle of Fifths)	31
半音变化 (Chromatic Alterations)	34
七和弦的派生 (Derivations of the Seventh Chord)	39
九和弦 (The Ninth Chord)	39
十一和十三和弦 (Eleventh and Thirteenth Chords)	44
代理和弦 (Substitution Chords)	47
II — V — I 进行 (II — V — I Progressions)	50
和声模式 (Harmonic Patterns)	54
音阶和调式 (Scales and Modes)	56
摇摆钢琴风格 (Swing Piano Style)	61
低音十度系统 (Bass Tenth System)	63
比波普钢琴风格 (Bebop Piano Style)	68
块状和声钢琴风格 (Block Chords Piano Style)	71
现代和声编配 (Modern Voicing)	74
和弦符号附录 (Chord Symbol Appendix)	76

前 言

尽管现在有很多爵士钢琴方面的书充斥市场，但是作者认为出一本涵盖爵士钢琴理论和实用技巧练习的综合性教材是迫切需要的。

许多有抱负的年轻钢琴家都意识到，加强即兴演奏技巧的关键是要掌握基本理论、理解理论知识的精华。但是，由于许多书只是一堆沉闷的理论解说，他们很快就放弃了理论部分的学习。同样地，如果学生只是一味地敲击键盘，也是很枯燥乏味的。

本书并未全面覆盖创作或者演奏音乐所需的所有元素。但是，每个章节都透彻地解说了一种具体的技巧，并附有相应的练习曲目。同时，也探讨了从拉格泰姆音乐结束到不断发展的爵士乐的开始的不同思想流派的惯用语言和风格特征。

作者希望借由此书，提高学生对爵士钢琴演奏的基本认知：理论和实践要有机结合，缺一不可。只有这样，才能不断提高演奏水平。

简介

爵士乐于20世纪初产生于美国南部。对于爵士乐的定义人们一直各抒己见。也许它演奏过程中即兴的特点可以在一定程度上解释对其定义的困难。

爵士乐可以说是一种从一诞生就开始演变音乐形式。最早为人们所知的爵士乐于1900年出现在美国南部的新奥尔良市，其中主要是斯特里维尔红灯区。这种音乐经常被人们描述为美国黑人音乐和欧洲音乐冲击的产物。当时在新奥尔良市流行着一种被非裔美国人和欧裔美国人社区共同接纳的程序复杂的游行葬礼仪式，而早期爵士乐所使用的乐器也来源于葬礼上游行乐团的乐器，包括爵士鼓以及欧洲12音阶的铜管乐器和簧乐器。

1917年，臭名昭著的斯特里维尔红灯区被关闭，许多黑人爵士乐手沿着密西西比河向北迁移，在堪萨斯、孟菲斯、圣路易斯和芝加哥等地开创新的爵士乐中心。

从新奥尔良地区初期的“世纪末爵士”（fin de siècle jazz），到20世纪30年代内容丰富的大乐队时期，再到20世纪50到60年代先锋派的无调性自由风格，爵士乐的发展与蔓延速度迅猛，有时令人为之困惑。年轻的路易斯·阿姆斯特朗（Louis Armstrong）那才华横溢的励志音乐和约翰·柯川（John Coltrane）那难以理解的无调性音乐竟然同属于爵士乐，如果有人因此而疑惑，那也是无可厚非的。

总体而言，爵士乐有四个基本元素：旋律、和声、节奏和音色。大致可从两方面把爵士乐和所谓的严肃音乐区分开来：第一，爵士乐在很大程度上是不按乐谱弹奏的——演奏者一般都在原有的和声结构上演奏变化的旋律，可以说演奏者是协同作曲者；第二，就表演本身而言，强度、细节、力度、旋律节奏、变音以及颤音对音乐表现的效果都是至关重要的。

本质上，爵士乐的发展史是不断地发掘和声的过程。由于爵士乐使用了基于巴洛克时期大小调系统的和声体系，因此它要求每个演奏者都了解传统和声的基本理论，这样才能在为歌手或其他音乐家伴奏时，给旋律配上和声，乃至是即兴表演。因此，本书从理论和实践两方面诠释了爵士钢琴的演奏。

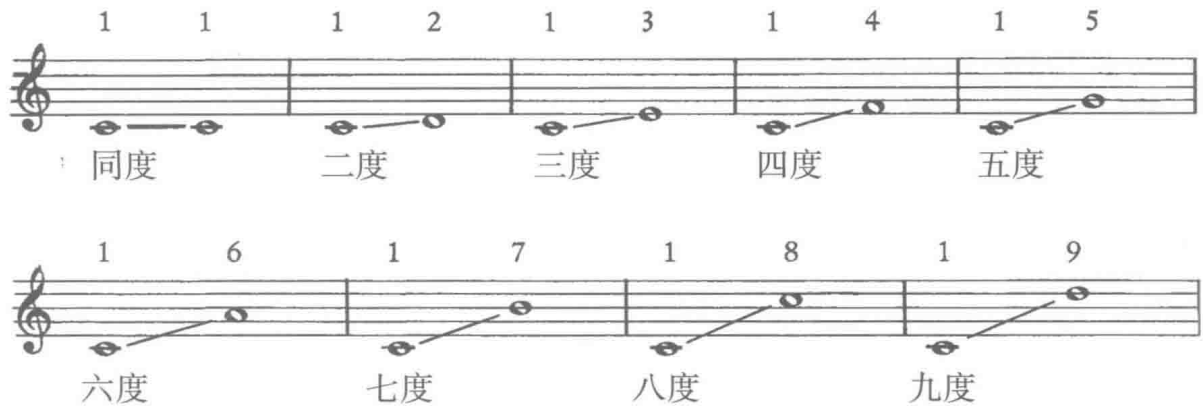
本书接下来的内容并非旨在详尽地解说一次创造性的演奏所需的全部因素。然而每一个章节都透彻地讲解了一个具体的技巧，并附有相应的练习曲目。同时本书也探讨了从拉格泰姆音乐的结束到“革新”爵士乐的兴起过程中，不同流派爵士乐的惯用语言和风格特征。如前所述，本书的宗旨是提高学生对爵士钢琴演奏的基本认知，即丰富的音乐经验需要对理论部分和基础技巧的全面掌握。

格拉汉姆·威克斯（Graham Vickers）

爵士和声要素

音程和三和弦

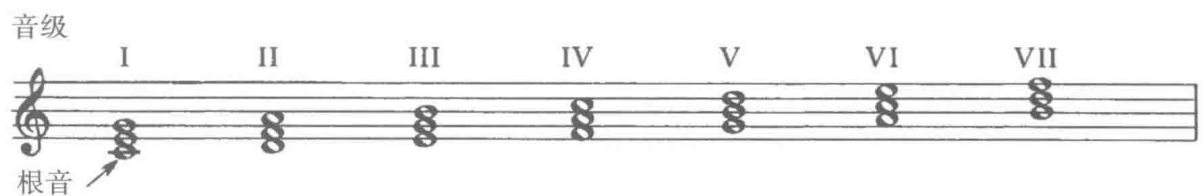
旋律同和声一样，是由音程构成的。音程指两个音之间的音高距离。旋律是音程横向的连接，而和声则是音程纵向的叠加。每个音程的名字都表示最低音（根音）和最高音（冠音）之间的距离。

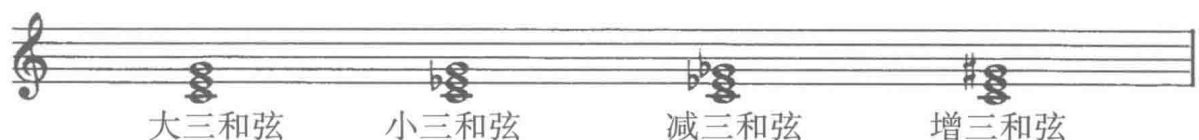
最简单的和弦是三和弦，由两个叠加的三度音程构成。

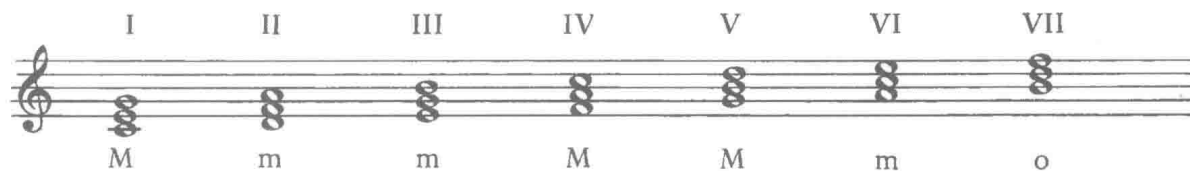
大调和小调音阶都有七个音级，每个音级都可以作为三和弦的根音。

I级、IV级和V级这几个音级被称为“调性”音级，建立于它们之上的三和弦是每个调式之中最重要的。与其他四个音级（II、III、VI、VII）相比，在（I、IV、V）级音上所构成的三和弦使用得更加频繁。在任何和弦中，除了根音外的每个构成音都可以进行升降变化，比如一个大三和弦就可以通过降低它的三音而变成一个小三和弦，反之亦然。如果我们把五音也降低，那么小三和弦就会变成减三和弦。如果大三和弦的五音被升高则会变成一个增三和弦。

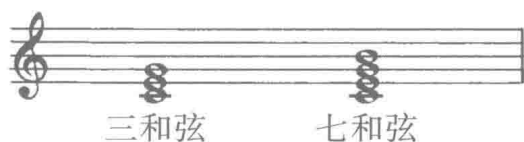
大调音阶里，建立在“调性”音级（I、IV、V）之上的三和弦是大三和弦（M）；建立在II、III、VI这几个音级之上的则是小三和弦（m）；而建立在VII级音之上的是减三和弦（o），因为它包含两个叠加的小三度。

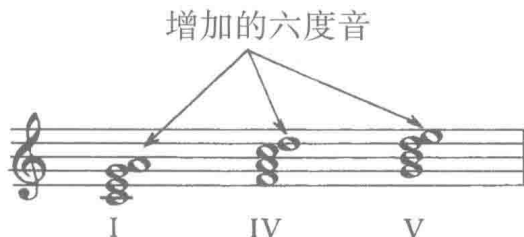
七和弦

在爵士乐中，简单的三和弦较少使用。为了使音乐更富有色彩和激情，爵士乐会更多地利用较复杂的和弦结构，比如七和弦，或者在三和弦上增加一个或多个和弦外音。

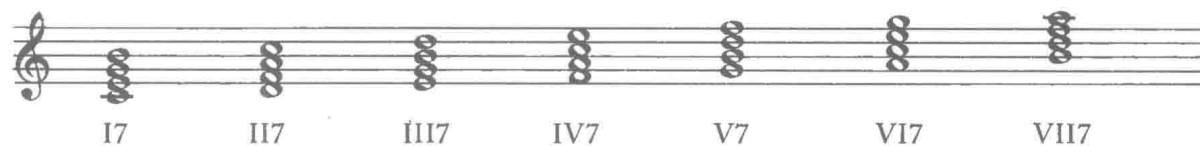
三和弦之上再增加一个三度音就是七和弦。

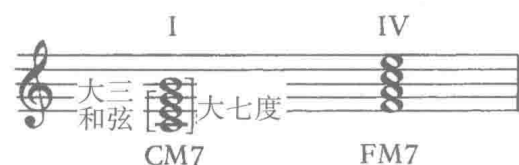
爵士乐中，要在三和弦上增加一个音符时，通常是加一个六度音。

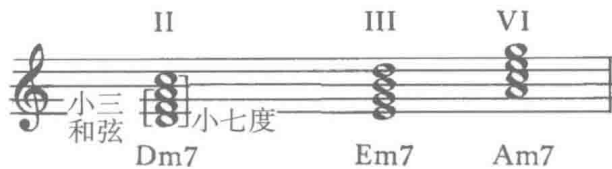
大调音阶和小调音阶中的每个音级都可以作为七和弦的根音。下面是以C大调音阶各音作为根音构成的七和弦。

建立于I级和IV级上的七和弦是大七和弦（M7），大七和弦包含一个大三和弦和一个大七度（大七度就在八度之下距离半音的位置）。

建立于II级、III级和VI级上的七和弦是小七和弦（m7），小七和弦包含一个小三和弦和一个小七度（小七度就在八度之下距离一个全音的位置）。

建立于V级（属音）上的七和弦被称为属七和弦（7），它由一个大三和弦和一个小七度组成。VII级上的七和弦是减小七和弦（ \emptyset ），因为它包含了一个减三和弦和一个小七度。把减小七和弦的七度降低（把A降低到 \flat A），便可得到一个减七和弦（ \circ ），这个减七和弦包含有三个叠加的小三度。

七和弦

1.开头的几个练习是双手弹奏七和弦和加六音的三和弦。其中在左手它们是纵向排列的（和声），而右手则是横向的（旋律）。你会注意到，第一个练习会在乐谱下方提供和弦记号，而乐谱的上方则是根音记号。根音记号是巴洛克时期对音乐语言的发展作出的最重要的贡献之一，它比和弦记号还要准确。虽然一些爵士乐理论家曾经尝试过推广这种记号，但是很遗憾，现在的爵士音乐家和音乐出版商都不会使用它。也正因为这个原因，本书将会采用和弦记谱法。

2.最初的几条练习还介绍了爵士乐的三种基本节奏单位：八分音符、八分音符三连音和十六分音符。弹奏时，需注意，爵士乐在实际表演中会将 或者 节奏弹奏成 。强切分节奏音型   弹奏成 ，从而使演奏效果变轻柔。

三和弦和七和弦

1

The score consists of six systems of music, each with a treble and bass staff. The chords and their fingerings are as follows:

- System 1: CM7 (I), Dm7 (II), Em7 (III), FM7 (IV), G7 (V), Am7 (VI), Bø (VII), C6 (I)
- System 2: CM7 (I), Bø (VII), Am7 (VI), G7 (V), FM7 (IV), Em7 (III), Dm7 (II), CM7 (I), CM7 (I), Em7 (III)
- System 3: Dm7 (II), FM7 (IV), Em7 (III), G7 (V), FM7 (IV), Am7 (VI), G7 (V), Bø (VII), Am7 (VI), CM7 (I)
- System 4: Bø (VII), Dm7 (II), CM7 (I), Em7 (III), CM7 (I), Dm7 (II), Bø (VII), CM7 (I), Am7 (VI)
- System 5: Bø (VII), G7 (V), Am7 (VI), FM7 (IV), G7 (V), Em7 (III), FM7 (IV), Dm7 (II), CM7 (I)

2

CM7 Dm7 Em7 FM7 Bø Em

Am7 FM7 Dm7 Bø Em7 Am7

FM7 Em7 Dm7 Bø C6 CM7 Em7 C6 CM7 Dm7

Em7 FM7 Em7 Am7 Dm7 G7

C6 FM7 Bø CM7 F6 Dm7 Bø CM7