

星海音乐学院“创新强校”教材系列丛书

星海音乐学院
XINGHAI CONSERVATORY OF MUSIC

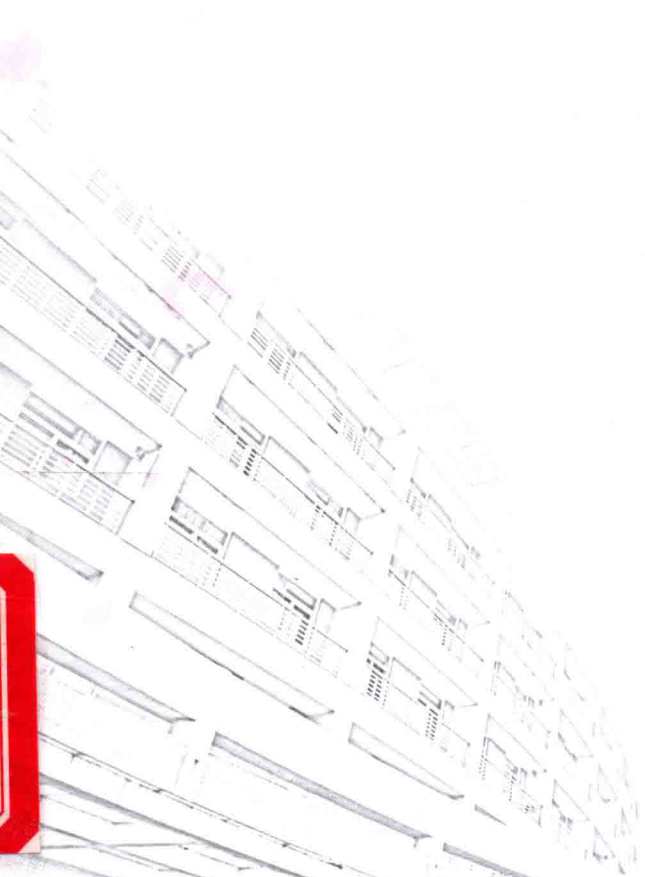

现代爵士乐队

进阶 训练教程

林 昶

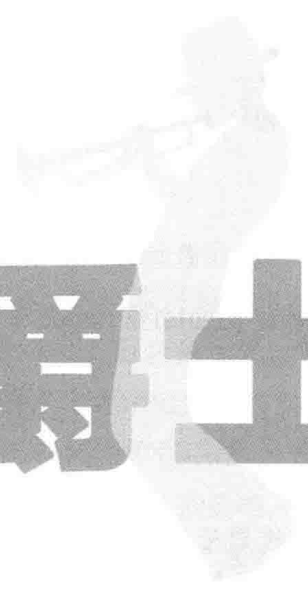
编著

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

中央财政支持地方高校发展专项资金配套支持

现代爵士乐队

进阶 训练教程

林 昶 编著

XIANDAI JUESHI YUEDUI JINJIE XUNLIAN JIAOCHENG

图书在版编目 (CIP) 数据

现代爵士乐队进阶训练教程 / 林昶编著. — 北京 :
人民音乐出版社, 2019.7
ISBN 978-7-103-05698-1

I. ①现… II. ①林… III. ①爵士乐队—教材 IV. ①J627

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 125300 号

选题策划: 周 洲
责任编辑: 朱文蕾
责任校对: 董 淳 李汶真
封面设计: 朱伊迪

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http: // www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

人民音乐出版社 (上海) 有限公司策划

(上海市虹口区广纪路838号C座5楼 邮政编码: 200434)

编辑部电话: 021-55887227

E-mail: rymusicsh@qq.com

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

880×1230 毫米 16 开 6.25 印张

2019 年 7 月北京第 1 版 2019 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 36.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话 (010) 58110533

本书部分著作权人经多方努力仍无法取得联系, 请与我们联系, 以便按音著协标准支付作品使用费。

序 言

爵士乐作为 20 世纪初现代音乐中的一种以即兴为主的音乐形式发展至今,已有逾百年的历史。从最早期的新奥尔良爵士乐到 20 世纪 70 年代的融合爵士乐,爵士乐的流派海纳百川。由 12 小节布鲁斯的简单结构及简单的和声进行为源头,爵士乐逐渐吸纳了古典时期的功能和声体系、离调扩展、变音高叠和弦的使用,进而融入了晚期浪漫派和声的调性扩张手法,并在 20 世纪 80 年代,将和声推向了顶峰。20 世纪 50 年代,爵士乐受到了中美洲、南美洲拉丁音乐的影响,波萨诺瓦(Bossa Nova)、桑巴(Samba)、萨尔萨(Salsa)等拉丁音乐的节奏律动成为了当时爵士乐队演奏的主流风格。如今,越来越多的元素融入到了爵士乐中,使爵士乐在现场演出、CD 专辑、音乐分享平台上以多种风格呈现。21 世纪的爵士乐,并不像过去某一时期以某一种风格为主流,而是以一种更宽泛意义上的“融合”形式存在着。

一百多年以来,爵士乐从最早的一种酒吧、娱乐场所的“地下”音乐,逐渐进入了高雅的音乐厅。如今,爵士乐的课程以及爵士乐演奏、演唱专业接连不断地在世界各大音乐学院中设立。除此之外,爵士乐演奏者的群体,从最初类似于“民间艺人”的酒吧乐手,逐渐加入了毕业于音乐学院的学院派乐手。而那些从音乐学院爵士乐专业毕业的学生,其中一部分并没有从事爵士乐的演奏或教学,而是转向其他音乐风格的演奏与创作。此时,“爵士乐”一词已由最开始的音乐风格,逐渐发展并孕育出了一种教学理念——有关和声、节奏的训练及音乐创作。在音乐学院的爵士乐课程中,爵士乐的教学理念能使专业学生在大学阶段的学习过程中,掌握高级的和声理论知识和节奏训练的思维方式,以及一定的创作能力(爵士乐中的即兴本身就是创作)。

爵士乐的魅力,更多时候体现在现场演奏中,即兴能力的高低是作为判断爵士乐手、乐队优秀与否的重要依据。而在爵士乐的现场演奏中,又以爵士乐重奏的演绎最为吸引人,乐手之间的互动往往能在舞台上将某一个即兴的音乐动机掀起一阵“旋风”。

本书基于爵士乐队常见的几种组合形式,介绍了几种基本的爵士乐合奏的练习方法。需注意的是,本书中所提到的爵士乐队指的是器乐,人声部分没有提及。由于本书主要涉及到的内容是爵士乐队合奏的理论,因此,建议读者在阅读本书前能先掌握一定的爵士乐理基础,其中包括:各种和弦的标记与基本的和弦弹法,爵士乐中的音阶、调式,以及爵士乐风格与历史的常识。

序 言.....	I
----------	---

上篇 个人单独的练习

第一节 时间感的建立.....	1
一、记住秒的时间长度	1
二、对一段时间以不同的时值来划分	1
第二节 节拍感的建立.....	2
第三节 次层节奏的练习方法.....	5
一、次层节奏的作用	5
二、次层节奏的练习	6
第四节 律动感的建立.....	6

中篇 重奏的组合练习

第一节 合奏排练前的导读.....	9
一、爵士乐标准曲目 (Standard) 乐谱的意义	9
二、即兴的概念	10
三、乐器摆放的位置	11
四、乐队声音的平衡	15

第二节 爵士四重奏·····	16
一、节奏声部 ·····	16
二、旋律声部 ·····	21
三、四重奏在主题演奏时的声部分配 ·····	22
第三节 爵士三重奏·····	27
一、钢琴三重奏 ·····	27
二、吉他三重奏 ·····	37
三、旋律乐器、低音乐器与打击乐声部·····	38
第四节 爵士二重奏·····	40
一、和声乐器与低音乐器 ·····	40
二、和声乐器与旋律乐器 ·····	41
第五节 爵士五重奏·····	43
一、两件旋律乐器与节奏声部 ·····	43
二、一件旋律乐器、两件和声乐器、低音乐器 和打击乐器 ·····	47
第六节 三或四支管乐器与节奏声部·····	50
一、管乐声部的和声 ·····	50
二、节奏声部对于段落结构的整体处理 ·····	55

下篇 合奏中即兴思维的建立

第一节 即兴中“提前量”的意识·····	57
一、贝司的“提前量” ·····	57
二、旋律声部的“提前量” ·····	59
三、和声乐器的“提前量” ·····	61
四、鼓的“提前量” ·····	63
第二节 乐队合奏即兴中的布局·····	65
一、布鲁斯的布局 ·····	65
二、“节奏”和声进行(Rhythm Changes)的布局 ·····	72
三、“柯川”和声序进(Coltrane Changes)的布局 ·····	74
第三节 奇数拍的练习和运用·····	77
一、奇数拍的练习 ·····	77
二、奇数拍的运用 ·····	84
后 记·····	94

上篇 个人单独的练习

在进行乐队合奏排练之前,每一位乐队成员预先做好一系列个人的节奏训练是很有必要的。概括而言,主要是以下三个方面的训练:时间感、节拍感和次层节奏的建立与强化。

第一节 时间感的建立

音乐是时间的艺术。不论是哪个时期、哪种风格的音乐所呈现出来的结果,都是某一个时间范围内的音响过程。因此,在个人练习中,时间感的建立尤为重要。

在这里,笔者想插入一句题外话。在电影《飓风营救2》中,男主角连姆·尼森所扮演的一名退休特工在营救他被绑架的妻子时被恐怖分子挟持。虽然他被蒙住头困在一辆小面包车里,但他通过记住面包车拐弯、转向时所听到的一些声音,并在心里读出其间隔的秒数,最终对照地图,以面包车行驶的大致速度乘以秒数,计算出行驶的距离并画出路线图,成功找到了恐怖分子窝藏的地点。由此看来,一个人如果在危机时刻仍能保持稳固如一的时间感,从某种意义上而言就具备了成为特工的潜质——这样说似乎有些夸张,但在乐队演奏中,时间感的建立与强化非常重要,它能够帮助乐队中的乐手保持同步。

在此,笔者介绍以下两种方法建立时间感:

一、记住秒的时间长度

对时间感的建立,首先我们可以借助身边随处可找到的工具——秒针。通过默念、拍手、轻拍身体的任何一个部位来记住一秒的时间长度。这样的练习随处可以做,走路时、等公交时、在地铁里,尤其在比较嘈杂的环境中做这个练习效果更佳,它能够训练一个人对时间感的专注度。通过记住一秒的时间距离,我们可以掌握每分钟 60 拍的速度,把这个速度乘以 2,我们可以得到每分钟 120 拍的速度;反之,把这个速度除以 2,则可得到每分钟 30 拍的速度。

二、对一段时间以不同的时值来划分

除了把一秒的长度作为判断时间长度的标尺外,我们还可以用节拍器设定一个速度较慢的拍点,然后用不同时值的音符去划分它。比如,我们可以将速度设定为每分钟 15 拍。一般的机械节拍器并不支持这么慢的速度,练习者可以借助电子节拍器,比如软件 Pro Metronome。

将节拍器的速度设定为每分钟 15 拍后,依次以 8、4、9、3、6、7、5 来平均划分节拍器每两个拍点之间的时间距离,并用拍手或踏脚的方式将拍子打出来(如谱例 1-1 所示)。例如,我们先以 8 来划分这两个拍点之间的距离,等到我们能够平均划分 8 下后,接着用 4 来划分,进行若干个循环直至熟练后,用 9 来划分,依次类推,最后到 5,然后再回到开头,以 8 来划分。

谱例 1-1^[1]

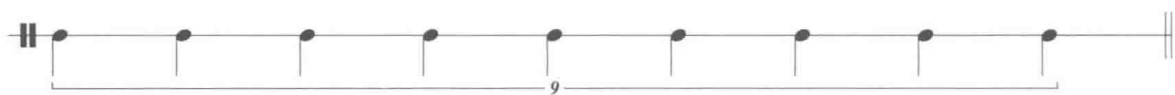
a

b

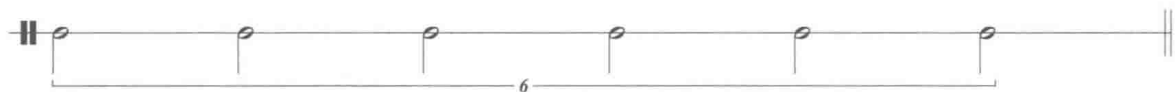
c

d

e

f

g

在此基础上,练习者可以边打拍子边哼唱出一段自己较为熟悉的旋律,并从任意一个拍点进入这段旋律。打出来的拍子,同样是以 8、4、9、3、6、7、5 的顺序平均划分每两个拍点之间的距离。通过在两个节拍点中,平均打出不同长度的拍子并同时哼唱旋律的方式,能够有效地建立时间感。

第二节 节拍感的建立

稳固的节拍感,是乐队合奏,尤其是小乐队、重奏的合作过程中保证小节进行保持一致的重要因素。为了建立并加强节拍感,我们可以使用节拍器,在相同速度下以拍数递减的方式演奏或演唱同一条旋律。下面,笔者以爵士乐经典曲目《秋叶》(*Autumn Leaves*)的前四小节为例,具体讲解练习的方法。谱例 1-2

[1] 此谱例由笔者编写。本教程中凡未加注释者的谱例,均为笔者编写。

至 1-7 中的上方为《秋叶》(Autumn Leaves)的主旋律,下方为节拍器发声的节拍位置(练习开始时,可将节拍器设定在中速,比如每分钟 100 拍)。

1. 每一拍都有节拍器发声(每小节响 4 下)

谱例 1-2

旋律

节拍器

2. 节拍器在每小节的第二、第四拍发声(每小节响 2 下)

谱例 1-3

旋律

节拍器

3. 节拍器在每小节的第二或第四拍发声(每小节响 1 下)

这样的设置有两种结果:

谱例 1-4

a

旋律

节拍器

b

旋律

节拍器

4. 节拍器在每两小节的第二或第四拍发声(每两小节响 1 下)

这样的设置有以下四种结果:

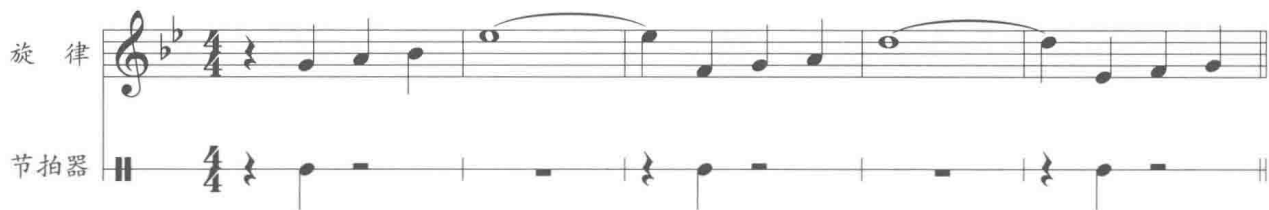
谱例 1-5

a

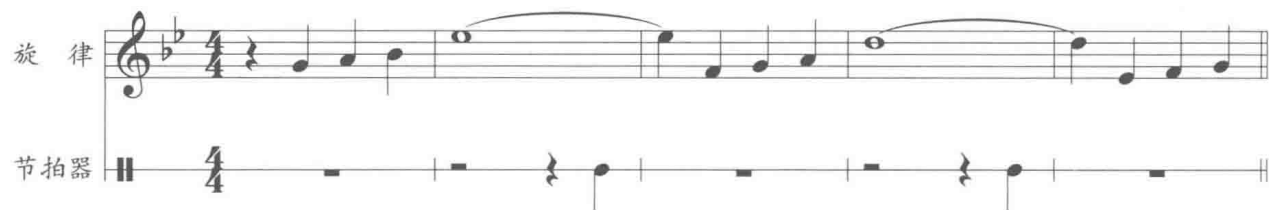
旋律

节拍器

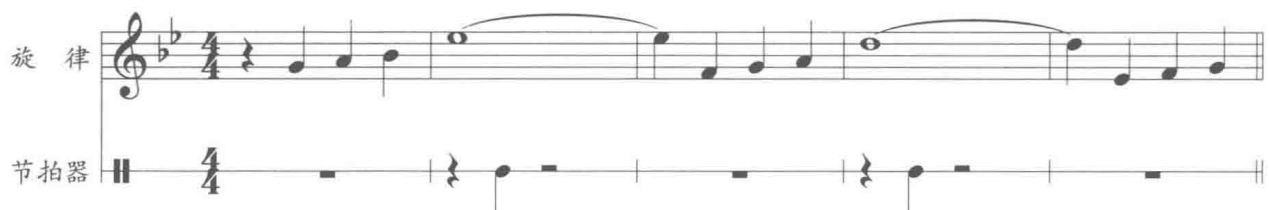
b

c

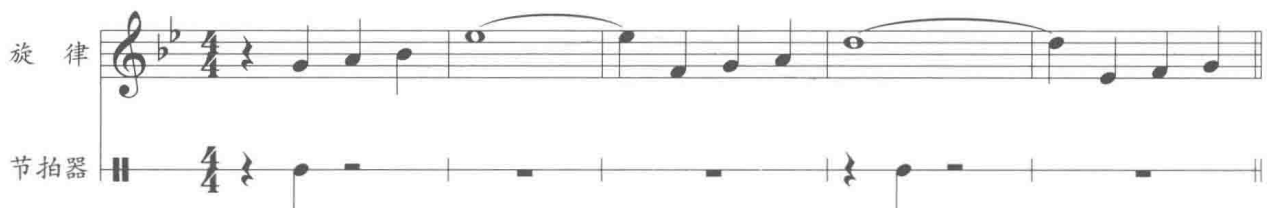
d

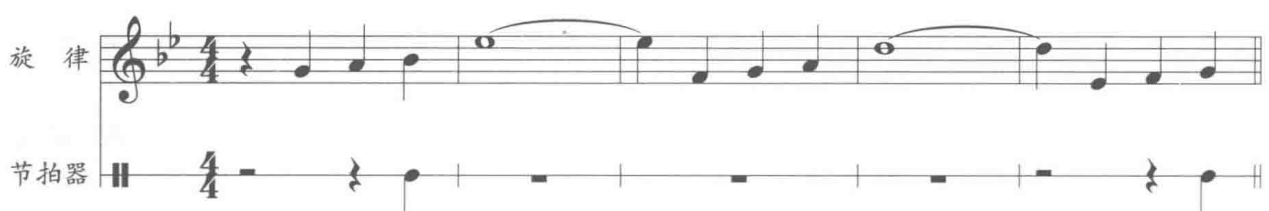
如果你还想进一步挑战一下自己,可以设定每三小节或每四小节只响 1 下,如谱例 1-6 所示:

谱例 1-6

a

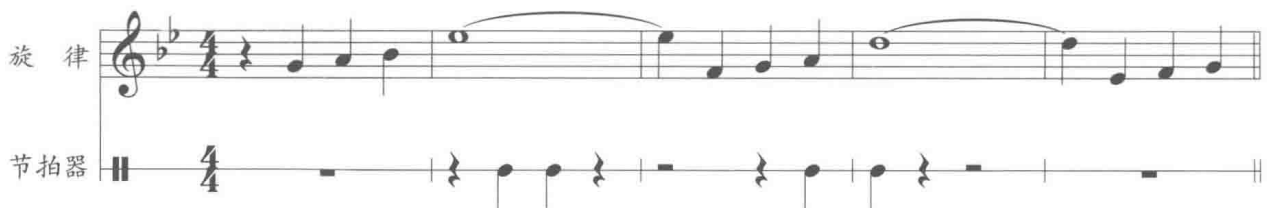
b

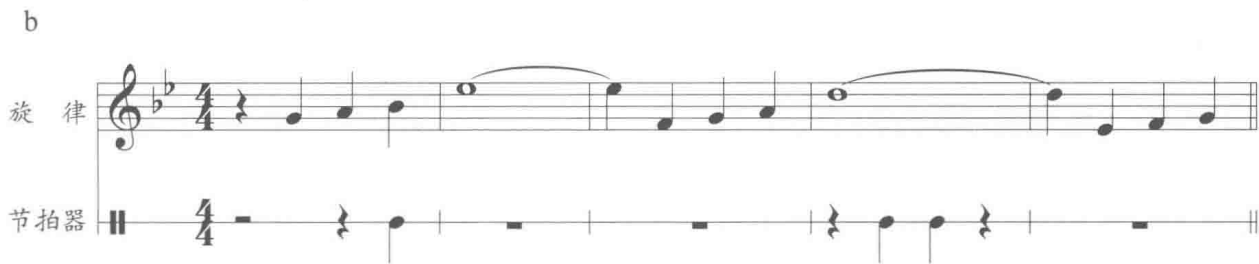

为了增加练习的趣味性,你还可以把节拍器设定成任意的组合,如谱例 1-7 所示:

谱例 1-7

a

由于机械节拍器对速度设定有一定的局限,以上的节拍器设定方法目前只能通过电子节拍器或 app 软件才能实现,如图 1-1、1-2、1-3 所示。

图 1-1

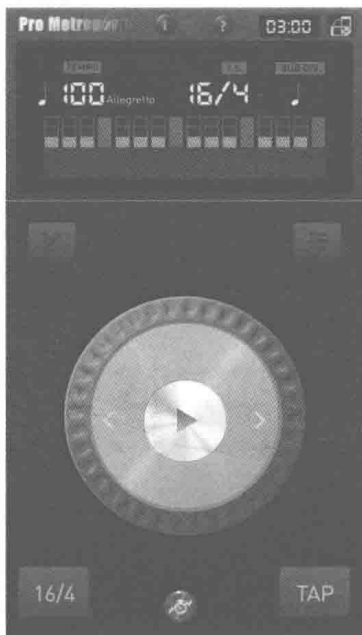

图 1-2

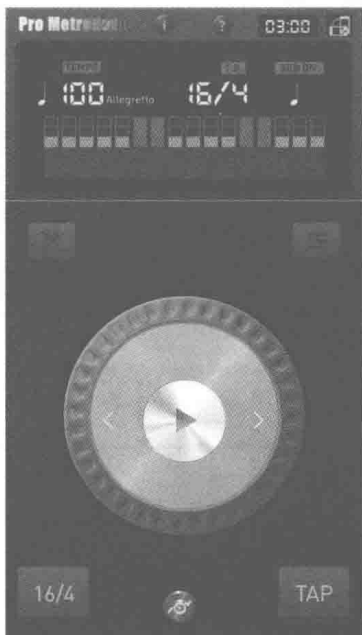

图 1-3

第三节 次层节奏的练习方法

次层节奏是对单位拍的进一步划分。比如,当我们打着 $\frac{4}{4}$ 拍基本拍的每一个单位拍时,脑子里想象的是每一拍平均划分成两个八分音符、三个八分三连音或四个十六分音符。每一个单位拍被平均划分出来的时值,就是次层节奏。

一、次层节奏的作用

很多乐手会遇到这样的问题:节奏不稳。这里所说的节奏不稳,指的是每个单位拍的时间间距不平均。

试想一下,当我们网购了一个拇指大小的水晶饰品,而发货时,发现即使是最小的包装盒都有一个拳头的大小,那么水晶饰品放在这样大小的盒子里必然会遭受运输途中的颠簸。这时,有经验的包装人员必定会在盒子里塞上泡沫塑料、海绵等填充物来固定它,以防止在运送途中因晃动而出现碰撞。

类似的情况在打拍子时也会出现。可以想象一下,当我们在打着单位拍的时候,脑子里如果只想着一个四分音符,就如同在一个拳头大的盒子里装了一枚拇指大小的水晶饰品,四分音符的单位拍会有“晃动”的可能,从而造成节奏不稳。但如果我们在打着单位拍的时候,脑子里想的是次层节奏,这些次层节

奏就如同填充物尽可能地占满单位拍的区间,帮助我们稳固单位拍之间的间距,在心理上,我们也会感到单位拍更为充实。

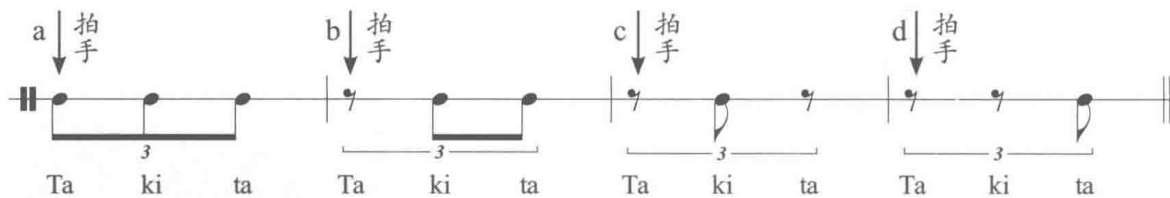
二、次层节奏的练习

在这一练习中,我们可以借用印度节奏以数拍子的方式,把三个音一组的拍点(三连音)读成“Ta ki ta”,把四个音一组的拍点(四个十六分音符)读成“Ta ka di mi”。

同时,我们可将节拍器按照谱例 1-8 中拍点的位置设定,在一组三连音或一组十六分音符的第一个音拍手或踏脚,嘴里读出相应的印度节奏。

谱例 1-8

三连音:

十六分音符:

有些电子节拍器可以将拍点设置成不同的声音,比如软件 Pro Metronome,每一拍可以设置成“di”“da”“du”三种声音。我们可以在一个单位拍内,把次层节奏的每一个不同位置的拍点设置成不同的声音,以便于记住不同的节拍点。经过一定时间的训练后,即使当任意一个拍点被设置成静音时,我们脑子里还会响着原来的声音。这个练习的要点是:不管节拍器在哪个点发声,拍手或踏脚始终在每一组的第一个节拍点,且嘴里坚持读出相应的印度节奏。

第四节 律动感的建立

广义上的流行音乐经粗略统计有近一百种的类别。它们中有许多是比较相近的,差别也就是速度、音色、重音的位置,以及所使用的乐器组合等区别。而在众多的音乐风格中,从单位拍的次层节奏上划分基本可分为两类:三连音和十六分音符,后者也就是大家常说的直拍。比如,摇摆乐(Swing)^[1]、曳步舞(Shuffle)^[2]等就是单位拍以三连音划分的,而拉丁音乐(Latin)、放克(Funk)^[3]等则是以十六分音符(直

[1] Swing: 摇摆乐,一种爵士乐风格的名称,兴起于 1930 年左右。这种音乐风格以 4/4 拍为主,每一拍的基本节奏划分以八分三连音为主,强调第二和第四拍的四分音符。乐器组合有多种形式,可包含管乐器、弹拨乐器、键盘乐器和低音乐器,低音乐器以“行走低音”(Walking Bass)的方式演奏。

[2] Shuffle: 曳步舞,18 世纪起源于美国南方的一种黑人舞步。该舞蹈的特点是双脚交替在地面摩擦发出“sh”的声音,节奏律动主要以八分三连音构成。从 20 世纪 20 年代开始,这种节奏律动被广泛运用到爵士音乐中。

[3] Funk: 放克音乐,就英文字面上来解释是指具有感情和韵律的音乐,它最早起源于 20 世纪 60 年代,是一种由黑人创作出来的流行音乐。这种音乐最大的特点是贝司声部在音乐中占据很大的比重,带领整个乐队的节奏律动与和声进行。

拍)划分的。对于爵士乐演奏者而言,在即兴之前,首先要感知到单位拍的基本划分。当我们能清楚地感知到某段音乐中单位拍的次层节奏是如何划分的,才可以认为开始进入到这段音乐的律动中来了。律动感的建立,可以通过下面的这个练习实现。笔者依然以《秋叶》(*Autumn Leaves*)的主旋律为例,通过三连音、四个十六分音符的划分建立起两种不同的律动感。

我们首先练习三连音的律动,先设定节拍器,以一个八分三连音为节拍点。假如我们把这个八分三连音的速度设定成每分钟 300 拍,那么基本拍四分音符的速度就是 300 除以 3,即每分钟 100 拍。

在下面的这两组练习中,和声乐器和旋律乐器可以同时听着不同的节拍点来演奏旋律。当低音乐器听着不同的节拍点,除了演奏旋律之外,还可以用四分音符演奏低音进行,即选取和弦的根音和五音进行连接。演奏套鼓的乐手可以在每个单位拍的第一下踩底鼓,嘴里哼唱出主题旋律。

以八分三连音划分,会出现以下四种情况,如谱例 1-9 所示:

谱例 1-9

a

旋 律

节拍器

b

旋 律

节拍器

c

旋 律

节拍器

d

旋 律

节拍器

以四个十六分音符划分,会出现多种结果,笔者在此例举三种,如谱例 1-10 所示:

谱例 1-10

a

旋律

节拍器

Cm7 F7 BbMaj7 EbMaj7

b

旋律

节拍器

c

旋律

The melody is written on a single staff in G-flat major (two flats) and 4/4 time. It begins with a whole rest, followed by quarter notes G4, A4, and Bb4. The next measure contains a half note C5 tied to the first note of the following measure, which also has a flat (Bb4). This is followed by quarter notes A4, G4, and F4. The final measure consists of a half note E4 tied to the first note of the following measure, which also has a flat (Eb4), followed by quarter notes D4, C4, and B3.

节拍器

The metronome part is shown as a series of vertical stems on a single staff, indicating the timing of each beat. There are four groups of eighth notes per measure, corresponding to the 4/4 time signature.

次层节奏十六分音符的其他组合方式可以由演奏者自己创造,笔者就不在此一一例举了。

中篇 重奏的组合练习

第一节 合奏排练前的导读

在经过一系列个人单独的时间感、节拍感和律动感的练习后,可以进入乐队重奏的练习了。在本篇中,笔者将爵士重奏的常用组合形式作了归类。通过讲解,进一步了解这几种常用的乐队组合形式,以及曲目演奏时各声部应该如何处理。

首先,我想说明几个在爵士合奏中需要关注到的要点:

一、爵士乐标准曲目(Standard)乐谱的意义

爵士乐标准曲目,也就是我们常说的“Standard”。这些曲目通常来源于自 20 世纪 30 年代起,百老汇和电影中的经典曲目以及当时的流行歌曲曲目。在记谱方面,标准曲目的乐谱上往往只记录单行的旋律,在旋律上方标注和弦标记,在乐谱页面的左上角标明该乐曲的演奏风格。这种简易的记谱方式所提供的信息,除了旋律的进行外,更重要的是和声序进以及段落结构框架。

例如,前文提及的《秋叶》(*Autumn Leaves*)就是一道脍炙人口的爵士乐标准曲目,而它就是按照这样的方式记谱的。

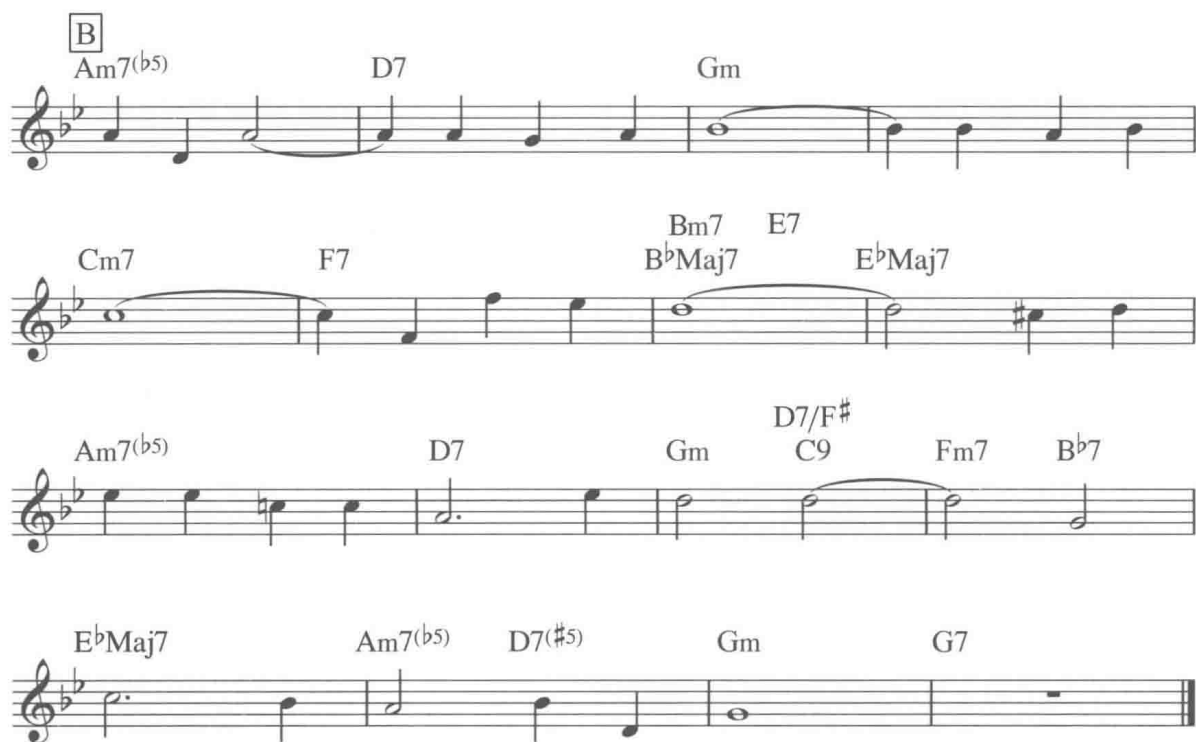
谱例 2-1

秋 叶
Autumn Leaves

约瑟夫·科斯马曲
by Joseph Kosma

中速摇摆风格
Med. Swing

Chord markings above the staff:
Staff 1: Cm7, F7, Bm7/Bbmaj7, E7, Bbm7/Ebmaj7, Eb7
Staff 2: Am7(b5), D7, Gm
Staff 3: Cm7, F7, Bm7/Bbmaj7, E7, Bbm7/Ebmaj7, Eb7
Staff 4: Am7(b5), D7, Gm

可是,当我们找到若干个不同版本的《秋叶》(*Autumn Leaves*)来聆听的时候,会发现不同时期、不同的爵士乐队演奏出来的实际效果大相径庭。你几乎不可能在哪个版本中发现,旋律声部是完全按照谱面音符的实际时值去演奏的,或和声乐器是完全按照谱面和弦标记那样去连接的,更不用说低音声部线条进行的多样化和打击乐声部的纷繁了。就连乐谱左上角标注的“中速摇摆风格”(Med. Swing)也有可能被改成各种速度与风格。

那么,标准曲目的作用到底是什么?

从标准曲目这种简易的记谱方式我们可以看出,标准曲目实际上只是提供了一个大致的框架,以便爵士乐手们能有一个大致的“规则”一起演奏,换言之,“一起玩”。而这种简易的记谱,甚至连力度、表情、演奏法等常用音乐术语都不作任何说明,而这无形中给演奏者们发送了这样一个信号——欢迎来改。因此,标准曲目主要提供的是一个“可更改的弹性框架”。这种框架式的记谱方式,也恰恰体现了爵士乐以即兴为主的演奏风格。

除此之外,爵士乐手们聚在一起演奏的时候,为了使听众们能留下熟悉的印象,常常会借用某一首标准曲目的主旋律开头,以此唤起听众们的记忆。乐队的领队会向观众介绍:“下面,我们为大家演奏《秋叶》(*Autumn Leaves*)。”而不是说:“下面,我们为大家演奏一段g小调32小节的和声进行。”主旋律演奏完了之后,全曲在接近五分之四的时间里,将会被爵士乐手们浓墨重彩地进行即兴。而当大家听到熟悉的主题旋律回归的时候,也就意味着这首曲子即将结束了。

有时也会有这种情况出现:萨克斯手转身问乐队伙伴们:“哥们儿,我们第一首表演什么好呢?热热身的……要不就一首快速摇摆的F调布鲁斯?”“好!就这么定了。”大伙儿愉快地答应了,然后,萨克斯手转身凑到麦克风前,笑容可掬地说:“女士们,先生们,晚上好!欢迎来到……我们为大家带来的第一首曲子叫《比利的跳跃》(*Billie's Bounce*)。”但其实它就是一首F调12小节的布鲁斯。

二、即兴的概念

即兴,在爵士乐中主要指的是以某一件乐器为主,根据既定的和声框架和曲式结构进行即时的创作演奏。在爵士乐演奏的过程中,即兴无处不在,甚至往往在演奏主旋律的时候,就已经开始即兴了——旋律声部大多数时会把主旋律往更繁杂或更简单这两个截然相反的方向来进行变奏。和声乐器会根据力

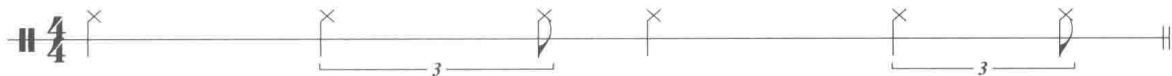
度、音响空间、密度、旋律声部的呼吸来改变和弦的结构、音区、张力、演奏的节奏点等。低音乐器在低音进行的线条上也会根据需要而改变。

比如,打击乐手在演奏摇摆风格时,大多数情况下并不会一板一眼地演奏出标准、固定的摇摆风格节奏型。下面,我们用套鼓里的吊镲声部为例进行分析(见谱例 2-2)。

谱例 2-2

a

最基本的摇摆节奏型(吊镲声部)

鼓手实际演奏出来的变化,常会有以下四种可能:

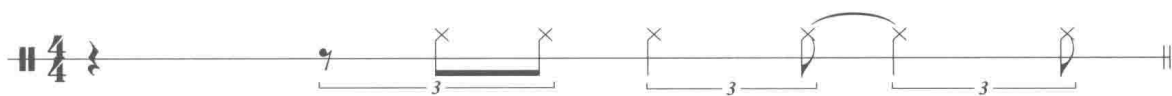
b

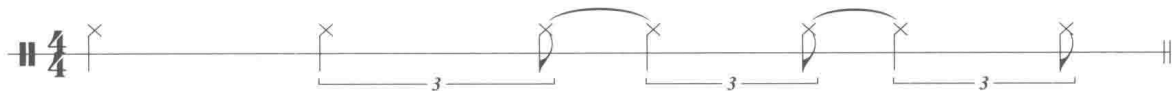
C

d

e

除了以上所例举的四例外,还有多种可能,在此不一一例举了。

谱例 2-2 中的第一行是最基本的摇摆风格节奏型,而鼓手实际演奏出的效果是多变的,但听众仍然会认为这是摇摆风格。因此从某种意义上说,三连音的律动是摇摆风格的核心。在爵士乐队中,我们所听到的每一个声部,都不会像古典音乐或其他舞曲类音乐那么地固定,弹性的变化是随处可见的。在爵士乐(尤其是传统的爵士乐)的演奏中,掌握音乐风格的律动尤为关键,而不仅仅是记住某一个固定的音型或节奏型。有关律动感的建立,可以参考本书前文的相关章节。

三、乐器摆放的位置

爵士乐合奏时乐器摆放的位置,从爵士乐早期的新奥尔良时期到现在,经历了多次的变更,最终确立了我们现在所能看到的一些典型的摆放方式。