

林
华
◎
著

现代爵士和声

及其钢琴即兴技巧

附爵士钢琴曲选

林
华
◎
著

现代爵士和声

及其钢琴即兴技巧

附爵士钢琴曲选

图书在版编目(CIP)数据

现代爵士和声及其钢琴即兴技巧/林华著. - 上海:上海音乐出版社,
2001.8

ISBN 7-80553-728-3

I. 现… II. 林… III. ①爵士乐-和声②钢琴-伴奏-奏法 IV. ①J614.1
②J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 048580 号

责任编辑:李丹芬

封面设计:官超

现代爵士和声及其钢琴即兴技巧

附爵士钢琴曲选

林华著

上海音乐出版社出版、发行

上海绍兴路74号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海市印刷七厂印刷

开本 630×935 1/8 印张 36 谱、文 283 面

2001年8月第1版 2001年8月第1次印刷

印数:1—5,100册

ISBN 7-80553-728-3/J·615 定价:46.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-63246778

写在前面

每个周末,我总会接到 J. 摩尔的电话,邀请我去参加他们的聚会。

沿着落日大道慢慢驾驶,拐个弯,很快就到了 E. 伍德的家。

这是一个真正的沙龙。来的人都是加利福尼亚大学的教授,有医学院的,工学院的,专业的只有我和音乐院的赖孟斯特。在那刚好塞进一架三角斯坦威钢琴的小客厅里,我们演奏门德尔松的钢琴三重奏,四手联弹福列的组曲……,末了,赖孟斯特还要和我一起玩爵士和声,看看谁配的和弦更有爵士味。两年多来,我在他们那里学到不少关于爵士乐的基本知识,特别是他们的朋友,一位黑人鼓师爱尔文,为我讲解了很多乐手们的行话,使我得益匪浅。

“爵士音乐,不就是帝国主义的腐朽文化吗?”摩尔揶揄我。

原先他们猜想,中国的知识分子一定是这么看待爵士音乐的,然而,我告诉他们,回国以后,我想开设介绍爵士音乐的课程。

这不仅是因为:

它是源于黑人民间音乐的一种深受各阶层人士喜爱的乐种;

近百年来它的蓬勃发展、经久不衰的过程本身,就说明了这是一种具有生命力的艺术;

也因为:

爵士音乐在它的发展过程中,一方面吸收了现代严肃音乐的发展成果,一方面又反过来影响了现代严肃音乐。因此,可以毫不夸张地说,学习爵士音乐,也是通往现代和声的入门。这不仅是从从事流行娱乐音乐工作者的需要,也是每个真正愿意从感性上掌握现代和声的严肃音乐工作者的课业。

这些爵士音乐的爱好者们非常赞同我的话,他们补充说,爵士音乐在和声、织体、配器等表现手段上都有其独特的体系,没有经过专门的训练,只凭一星半爪的印象去模仿,是不可能掌握这一风格的。

为此,他们立刻把自己手里有关爵士音乐介绍的书谱都送给了我,并在扉页上写下了这样的话:

“愿中国人民真正了解我们美国人喜欢的爵士音乐。”

作者 1995 年 12 月 25 日

于《望街亭》书斋

目 录

写在前面

和 声 篇

第一章 预备知识

1 音响基础	1
2 进行方式	4
3 加音和弦	8
4 根音省略	11

第二章 实用初步

1 动作思维	13
2 开放位置	13
3 三声进行	14
4 典型模式	15
5 夹带旋律	16

第三章 基本和弦

1 九和弦	18
2 十一和弦	23
3 十三和弦	24
4 AB把位	27

第四章 变和弦

1 变化音	31
2 变和弦	31
3 悬留四度和弦	33
4 弗里几亚和弦	34
5 变音实习	35

第五章 高级把位

1 DF把位	39
2 C式把位	44
3 SW把位	44
4 US把位	45

5 MF 把位	48
6 KB 终止	52
第六章 配置原则	
1 基本要求	53
2 善变原则	53
3 提高张力	55
4 强化规律	58

织 体 篇

第七章 调式基础	
1 纵横对应	65
2 变化对应	67
3 特性音阶	68
第八章 左手技巧	
1 跨步	79
2 走步	81
3 音程	87
4 琶音	95
第九章 右手技巧	
1 演出形式	102
2 小花插句	103
3 四音组合	107
4 旋律陈述	117
5 锁手技巧	118
6 滚动八度	125
7 点奏衬托	125
第十章 对位原则	
1 脉动	127
2 切分	127
3 节奏公式	137
4 呼应变奏	139
第十一章 风格演变	
1 拉格泰姆	147
2 布鲁斯	147
3 布吉伍吉	152
4 哈莱姆派	153

5	摇摆乐	154
6	博普时代	157
7	冷爵士	160
8	硬博普	162
9	先锋派	163
10	自由爵士	163
第十二章 训练方法		
1	序或跋	164
2	基本功	164
3	触键术	171
4	练耳法	172
5	合奏练习	172
附录一	现代爵士和声常用和弦简表	178
附录二	爵士钢琴曲选	181

和声篇

第一章 预备知识

1 音响基础

爵士音乐是一种对和声品味有很高要求的流行音乐。为了使和声张力达到一定的程度,爵士音乐以七和弦(而不是三和弦)作为自己的音响基础。这说明爵士音乐的和谐概念已扩大到对不协和音程(包括小二、大七和增减音程在内)的宽容,也就是说,它们已经取得了与协和音程一样的独立地位。甚至于在爵士乐中,人们也许并不要求清纯的协和效果。

读者必须熟悉它的各种类型。

从排列组合的理论而言,大小三度的不同叠置应可得到八种类型的七和弦,但事实上最常用的七和弦有五种,这是根据自然大小调音级的三度堆砌而得到的。

它们的结构与标记如下:

例 1

名称:	大七	小七	属七	导七	减七
标记:	CMa^7	Dmi^7	G^7	$B\flat^7$	$Bdim$
或:	I^7	II^7	V^7	VII^7	$VII^{\circ 7}$
或:	$C\Delta$	$D-$	Gx	$B\phi$	B°

上例名称只是惯用的称呼。大七、小七及减七是指和弦的结构(它只表明根音和最高音之间的音程,如果吹毛求疵的话,该把不同的三度也表示清楚,这三者就应称作大大七、小小七、减减七)。而属七、导七却是按根音在调式音级上的位置而命名(理应称作大小七与减小七)的。但这样一来,对那些不在调式属音或导音上,但却是一个属七或导七结构的音响的称呼就有名不正言不顺之虞了。因此,本书内一律以标记M(大和弦)、m(小和弦)、X(属和弦)、 ϕ (导和弦)、 $^{\circ}$ (减和弦)表示之。它们各自代表一个系统,包括七和弦与我们将会在后文讲到的九和弦、十一和十三和弦。

这五种和弦是我们调色板上的最基本五色。学习者将会看到,爵士上和声色彩斑斓,张弛多变,但万变不离的根本,就是这五种和弦。

爵士音乐的标记比较混乱,主要有几种:

一种是以大写拉丁字母表示音名,其右表示结构,如

CMa^7	$B7\flat$	Am^7
Ma^7 表示大七,可简化为 M^7		
Mi^7 表示小七,可简化为 m^7		
X(属和弦)亦可不用标记,仅标 7 即可		
$B\flat^7$ 表示导七		
dim 表示减七		

仅用字母体系标出的体系,对于演奏者来说是很方便的,尤其在调性关系常常显得比较暧昧的爵士音乐里,但它却不说明和弦之间的关系。由于西方书写习惯,升降记号是写在字母右上角的,但阿拉伯数字的升降却又是写在左上角

的,因此常常混淆。另外,表示导七和减七的记号也不理想。

一种是以罗马数字表示级数,由于它的结构是被音级规定的,所以只需表明它的形态即可,如:

V   III

如果想要知道每个和弦它们各自在某一调性上的地位,这种体系是很好的,但问题是爵士音乐的调性往往并不清楚。

黑人乐手中常见的记法是,用拉丁字母标记音高,用符号表示性质。

△——大和弦
 ———小和弦
 X——属和弦
 φ——导和弦
 °——减和弦

读者最好各种记号都能看懂。为了使读者在接触到各类乐谱时不至于生疏,本书有意逐步混用各种体系的记号。除 X 和弦外,各种和弦结构都会标出。

升降号一律写在拉丁字母或阿拉伯数字的右上角。

【练习 1】 在自然音阶的各音上构成七和弦,并作移调练习。

CM7   Dm7   Em7   FM7   G7   Am7   B^{7/b9}   Bdim

移至 D^b调

D^bm7   E^bm7   Fm7   G^bm7   A^b7   B^bm7   C°7

继续下去:

从这个练习中我们可以在大调里得到两个 M;三个 m; X、φ、° 各一个。

【练习 2】 在一个音上建筑五种七和弦,并在各音上完成。

CM7   C7   Cm7   C_φ7   C°7

移至 G 音:

GM7   G7   Gm7   G_φ7   G°7

继续下去:

每日弹奏以下练习,熟悉手的位置和它的音响效果,尤其要记住构成每个和弦的音名,并作移调练习。

【练习 3】

I II III IV V VI VII I

CM⁷ Dm⁷ Em⁷ FM⁷ G⁷ Am⁷ B_♭ C⁶

I VII VI V IV III II I I III

CM⁷ B_♭ Am⁷ G⁷ FM⁷ Em⁷ Dm⁷ CM⁷ CM⁷ Em⁷

II IV III V IV VI V VII VI I

Dm⁷ FM⁷ Em⁷ G⁷ FM⁷ Am⁷ G⁷ B_♭ Am⁷ CM⁷

VII II I III I II VII I VI

B_♭ Dm⁷ CM⁷ Em⁷ CM⁷ Dm⁷ B_♭ CM⁷ Am⁷

VII V VI IV V III IV II I

B $\flat$ G ^{7} Am ^{7} FM ^{7} G ^{7} Em ^{7} FM ^{7} Dm ^{7} CM ^{7}

从以上练习中我们注意到,左手拇指最高不超过小字一组的A音。

倘若读者觉得自己已达到见标记即可立即弹出和弦的熟练程度,那么就可进行如下的练习了:

【练习4】《茉莉花》

CM ^{7} / FM ^{7} / Em ^{7} E $\flat$ ^{7} Dm ^{7} G ^{7} CM ^{7} / F ^{7} / E $\flat$ Dm ^{7} D $\flat$ ^{7} G ^{7}

Am ^{7} / Dm ^{7} / G ^{7} F $\sharp$ ^{7} F ^{7} E $\flat$ D $\flat$ / D $\flat$ ^{7} / G ^{7} / CM ^{7} /

Am ^{7} A $\flat$ M ^{7} G ^{7} F $\sharp$ ^{7} F ^{7} B $\flat$ Em ^{7} E $\flat$ B $\flat$ ^{7} E $\flat$ M ^{7} Dm ^{7} D $\flat$ D $\flat$ ^{7} C ^{7} B ^{7} E ^{7} E $\flat$ ^{7} Dm ^{7} CM ^{7}

(谱上有“/”的记号,表示前面和弦的重复。)

在练习中读者将会发现很多本位音与变化音同时奏出的情形,在爵士乐中,这样的音响是屡见不鲜的。

本书所列的各种练习,读者最好反复练习,甚至移调。若能坚持不懈,必有收获。

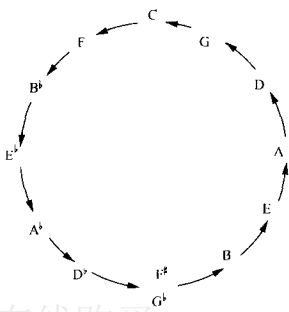
2 进行方式

爵士和声的进行在宏观上以功能为原则,但在细节上加上了许多修饰,以至于习惯了分析古典和声进行的学生们一下子找不到它的脉络。这种修饰,主要是以某种音程的连续为原则。

(一) 五度进行

即和弦作上四度(或下五度)连续进行。

例 2

这种进行,如果是严守于一个调内的,它的低音就会涉及一次增四或减五度的进行,同时又会涉及和弦结构的不断变化。

【练习 5】

CM⁷ FM⁷ Dm⁷ G⁷ Em⁷ Am⁷ FM⁷ B ϕ

Em⁷ Am Dm⁷ G Cm⁷ F B ϕ G⁷ CM⁷

从上例的第五小节起,我们看到,上四、下五度的进行也并非总是需要大跳,如果读者懂得和弦转位,就可利用共同音保持的方法使左手无须作很大的移动。

如果我们只用一种结构的和弦作上四下五度的进行,又会涉及不断的离调。

【练习 6】

C⁷ F⁷ B $\flat$ ⁷ E $\flat$ ⁷ A $\flat$ ⁷ D $\flat$ ⁷ G C FM⁷ D⁷

A $\flat$ ⁷ D $\flat$ ⁷ F B⁷ B ϕ E⁷ Dm⁷ G⁷ CM⁷

上面的练习告诉我们,可以用更简单的方式奏出上四、下五度和弦的循环。我们无需把七和弦的四个音都奏出,通常情况下那最不能说明和弦特征的五音可以省略。在下面的练习中,左手用一个七度音程与三度音程的连续交替就可以了。

【练习 7】

C7 F7 B^b7 E^b7 A^b7 D^b7 G^b7 B7 E7 A7 D7 G7

C7 F7 B^b7 E^b7 A^b7 D^b7 G^b7 B7 E7 A7 D7 G7

乐手们把这种二或三个音程的反复交替称为进行链。

以七度音程开始的进行链,称 7-3-7。

以三度音程开始的进行链,称 3-7-3。

这两种暗示属和弦连续的进行链都有大拇指的半音进行。

上四度(或下五度)的进行,使爵士音乐保持了内在的力度。在后面的章节里,我们将详述乐手们如何选择不同结构或同一结构的和弦组合成型,构成序进。

我们要练习自己的听觉,习惯连续七和弦与各种类型的音调结合的音响。

【练习 8】

中国民歌《一根丝线》

E^bM7 A[♭] D[♭] G^M7 C^m7 F^m7 B^bM7 E^b7 A^b7 D^b7 C7 A[♭] D7

G^m7 C^m7 B7 B^b7 A[♭] A^b7 D^b7 C7 F^m7 B7 B^b7

E^bm7 A[♭] D^m G^x7 C^m7 F^m7 etc.

③

etc.

E♭M⁷ A♭ Dm⁷ Gm⁷ Cm⁷ Fm⁷

在①中,和声是以丰满的形式配置的。

在②和③中,写了两种不同进行链的开始,读者可根据③练习简化进行。

(二) 二度进行

爵士和声亦常用二度的连续进行,这种进行既可沿自然音阶运动,也可以沿半音阶移动。

例 3

尤曼《鸳鸯茶》

etc.

B♭m⁷ Cm⁷ D♭M⁷ E♭⁷ A♭M⁷ B♭m⁷ Cm⁷ D♭M⁷

例 4

斯旺《当你爱人已去》

Cm⁷ Bm⁷ B♭⁷ Am⁷ A♭M⁷ GM⁷ G⁺⁶

从上两例中可看到,这种二度连续进行既可保持和弦结构的统一,也可根据需要而变化。

二度连续进行使爵士乐有更丰富的色彩变化。

读者可以让左手以原位的形式作练习,也可把一个和弦拆成左右两手的同时进行。

【练习 9】

C: D: 继续下去

3 加音和弦

在和弦上附加某些音也是爵士风格的常见手法,附加六度是用得最多的一种。

附加在 M 或 m 和弦的六度音,既可在旋律声部,也可在内声部,统称六音,但附加在 X 上的六音,习惯上称为十三音。

例 5

a)

C⁶ D⁶ E⁶ F⁶ G⁶ A⁶

b)

C⁶ Cm⁶ C¹³

【练习 10】

C⁶ D⁶ E⁶ F⁶ G⁶ A⁶ B⁶ B⁶ C⁶ D^{b6}

D⁶ E⁶ F⁶ F^{#6} G⁶ C⁶

和七和弦一样,有时仅用一个六度音即可表示加六和弦。

【练习 11】

FM7 6 Gm7 6 A $\flat$ B $\flat$ 7 6 C7 6

Bm7 6 B $\flat$ m7 6 Am7 C7 FM7 6

【练习 12】

CM7 Am7 Dm7 G7 Em7 Am7 FM7 B $\flat$

E7 Am⁶ Dm7 D^o Em7 CM7 B $\flat$ E7

Am7 Dm G7 C⁶ Cm⁶ G7 CM7 C7

FM⁷ B[♭] Em⁷ Am⁷ Dm⁷ G⁷ C⁷ F

B[♭] E⁷ Am⁷ D⁷ B[♭] C⁷ FM⁷ C°

B° G⁷ C⁷ F⁷ G[♯]° G⁷ C Am⁷

Dm G⁷ C⁷ A° G[♯]° A⁷ D⁷ B[♭]

CM⁷ C⁷ F⁶ Fm⁶ G⁷ B[♭]° D⁷ G⁷ C⁶