



SONG
颂 义 化
工 尖 乐 手



孔宏伟 著



现代爵士钢琴即兴演奏

MODERN JAZZ PIANO

中央音乐学院出版社

良好的传统音乐和爵士乐基础是他们能够长期创作出丰富作品的最重要的技术支持。尤其是爵士乐，它对传统和声的更加机动灵活的即兴运用，是通向获得更多音乐语言和音乐色彩的重要途径……

——刘欢



无论是演奏爵士乐、流行乐、摇滚乐，或只在这个大的范畴里任何一种音乐，即兴演奏是最重要的。而爵士乐又是其他类型音乐的基础……

——三宝



孔宏伟是中国JAZZ乐最出色的钢琴演奏家之一……

——刘元



ISBN 978-7-81096-222-3



定价：78.00元（含盘）



孔宏伟 著

现代爵士钢琴即兴演奏

IMPROVISED PIANO

中央音乐学院出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

现代爵士钢琴即兴演奏 / 孔宏伟著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2007
ISBN 978-7-81096-222-3

I. 现… II. 孔… III. 爵士乐—钢琴—奏法—高等学校—教材 IV. J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 069606 号

现代爵士钢琴即兴演奏

孔宏伟 著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

监 制: 谢 彤

责任编辑: 窦 柳 赵雨童

开 本: 305×230 毫米 1/8 开 印张: 34.5

版 次: 2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81096-222-3

定 价: 78 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: 010—66415044 传真: 010—51655590 转 8811

印 刷: 北京卓诚恒信彩色印刷有限公司和协分公司

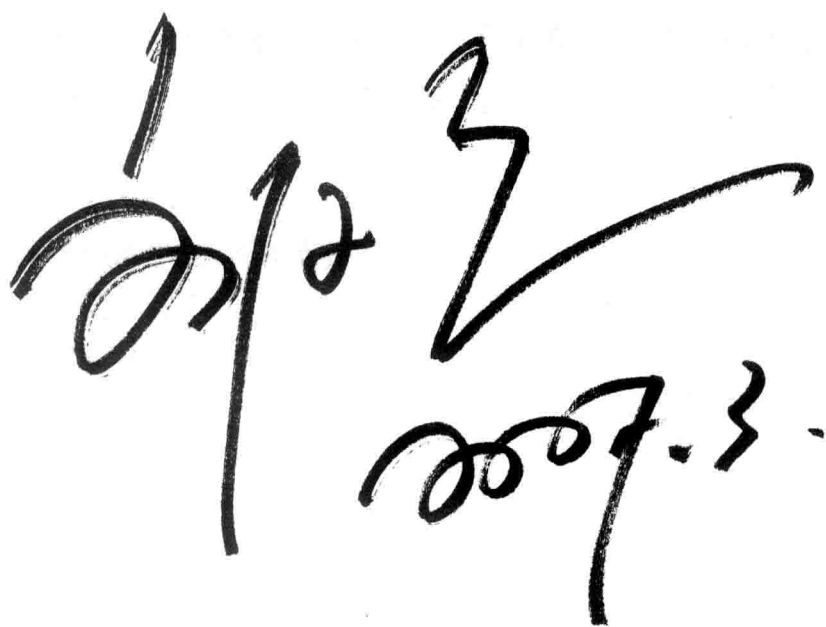
特别声明:

本书作品著作权使用费由中国著作权协会代理。

如有部分作品仍出现版权问题, 请作者与编辑联系, 我们将合理支付报酬。

朋友的话：

在我国,对于很多学习音乐的人来说,流行音乐、传统音乐好像是根本不同的两种东西,至于爵士乐更是风马牛不相及。这是个影响很坏的误解,让许多学习流行音乐的年轻人认为传统的东西是过时的,没有用的,甚至是束缚人的,爵士乐又是繁复的,没有头绪的。事实上从西方音乐的演变历史来看,这些不同种类的音乐都是一脉相承的,没有哪一种东西是凭空跳出来的;从音乐构成的基础来看,他们都是源自教会调式——大小调体系乃至更加丰富的和声体系;从中外真正优秀的流行音乐家们来看,他们也都是有着相当的传统音乐和爵士乐基础的。他们的创作决不是雕虫小技的灵光乍现,我甚至认为良好的传统音乐和爵士乐基础是他们能够长期创作出丰富作品的最重要的技术支持。尤其是爵士乐,它对传统和声的更加机动灵活的即兴运用,是通向获得更多音乐语言和音乐色彩的重要途径。而完全没有这样的基础去进行创作只会有两种结果:一、写每一小节每一句都步履维艰,写出来的总不像是自己想要得,因为不会用针的人是缝不起布的,最多只能系一些疙瘩;二、写出来一些自以为是新的东西,但这句像那首曲子的,那句像另一个人的,或者干脆是剪贴的。因为不知道已有的东西就不会知道什么东西还没有。另外还有一种可能,那就是天才,但天才大都首先是学习的天才。




刘子 2007.3.

我最近在排我新创作的一部音乐剧,试过很多钢琴伴奏,都不甚理想。大多只能识线谱而不识字母功能谱,更谈不上即兴演奏。我也因为国内这样的现状而感到此类音乐人才的匮乏。

两年前听孔宏伟跟我讲想要写一部关于即兴演奏的教材,我听了非常高兴。目前国内有很多音乐学院,甚至综合大学都办了现代音乐学院,不管学生还是教师,我相信这本教材一定很有用。无论是演奏爵士乐、流行乐、摇滚乐,或只在这个大的范畴里任何一种音乐,即兴演奏是最重要的。而爵士乐又是其他类型音乐的基础。

现在这本教材终于出版了,我希望对爵士钢琴的演奏和在这方感兴趣及想提高的人有所帮助。



2007.3.14

孔宏伟是中国 JAZZ 乐最出色的钢琴演奏家之一。他经过长期的演奏与研究总结出这本对传统 JAZZ 乐钢琴演奏的入门理论,对 JAZZ 爱好者来说提供了很好的学习机会。这对我来说也是很好的学习机会。



二〇〇七年三月二十九日
于东岸

著者的话：

经过多年的努力,这本书终于完成了。可以这样说,能写出这本书,是和众多支持我和支持即兴演奏的朋友,分不开的。

长期演奏爵士音乐及教学,使我积累了一些演奏上的经验,在这本书里除了讲一些爵士钢琴的演奏原理,同时也有作业和练习。通过教学,也使本书有一个循序渐进的学习过程,在钢琴程度不是很高的情况下也可以来学习即兴演奏。

爵士音乐在现代流行音乐中可以说是一个代名词,几乎在任何一种流行音乐里都可以听到爵士味道的乐曲。爵士的含义实际上就是一种即兴演奏的艺术,无论歌手、乐手都可以把自己对音乐的想法,从内心通过演唱、演奏来表达。这本书可以说是对爱好爵士音乐、并想要学习即兴演奏的朋友提供了一个很好的学习基础。

本书配有 196 首音频的实际演奏例题,就是提供给学习者最好示范。在看书的过程中可以听到实际的音响。同时,把乐队分成左右声道也可以让大家来跟着练习与演奏,掌握爵士的韵味。

CD 的演奏者:

钢琴、贝司:孔宏伟(金佛)

鼓:武勇恒(贝贝)

录音制作:北京市声线文化传播发展有限公司

统筹:郑君胜

录音、制作:郑君利

摄影:姚 路

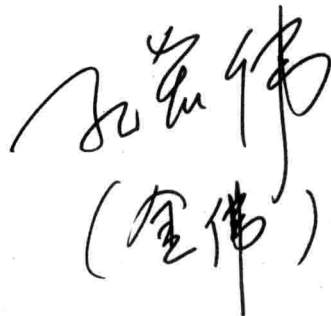
在这里我首先要感谢的是中国音乐学院专家评审组的教授,给我提供了机会让我作为北京市的科研项目来完成这本书。并于 2006 年 12 月底由中央音乐学院、中国音乐学院、解放军艺术学院联合组成评审小组,一致通过评审,给予本书很高的评价。还要感谢我的教研组长张克瑶教授在教学上的大力支持与帮助,感谢中国音乐学院科研处。

感谢中音公司为我提供网络教学服务,在书的练习部分,大家可以登陆中音网“<http://centrmus.com>”来学习。

感谢我的朋友知音、治国、嘉嘉以及孔家班所有的学生,长期支持我的教学,为我的写书提供帮助。

最后,我希望这本书能给大家提供学习即兴演奏的入门,从我一开始学习音乐的时候,老师就告诉我“唱不离口、琴不离手”,如果你也可以刻苦练习,相信你自己,一定可以取得你意想不到的成绩。

中国音乐学院教师



孔宏伟
(金佛)

介绍《现代爵士钢琴即兴演奏法》

这本书是〈北京市教育委员会人文社会科学研究计划项目〉,由本人申请于 2005 年 1 月—2006 年 12 月完成。此项目的评审工作需国内高等音乐学府的专家(教授)来评定。项目由中国音乐学院申报,在结项时,中国音乐学院要一位教授,还需要院外两位专家级(教授)共同来结项。以下是本书的简介:

本书在钢琴的即兴演奏方面从理论到音频的例题比较系统的来阐述,可以说是比较规范化的有关即兴演奏学习的教程。

书共分为四大篇,共 25 章节,由浅入深,系统来阐述爵士乐即兴演奏的原理,在每一章节的后面加入练习与作业,使学习者能循序渐进的来掌握即兴演奏的程度。

本书在《**基础篇**》中,主要完成七和弦与和弦连接在音乐中的练习与运用,同时结合例题中的音响来感受不同音乐风格。

在《**即兴入门**》中,重点阐述在即兴演奏中的调式音阶的运用与实践,弥补了只知理论而不知如何使用的环节。

在以上两篇中,适应于任何乐器的学生来学习爵士音乐理论,在以下《**应用篇**》与《**实践篇**》中才着重讲钢琴的运用。

在《**应用篇**》中,主要讲述钢琴即兴演奏中的左手和弦与双手和弦的演奏方法,同时配有伴奏 CD 以供学习者练习。在钢琴的演奏技巧上重点讲述 **Block Chords** 的演奏方法,**Block Chords** 就是块状和弦平行演奏法。在钢琴的演奏上是比较高难度的演奏手法。

在《**实践篇**》中,主要是如何运用所学习的内容,在演奏乐曲时如何来实践。以及处理乐曲中的一些技巧,包括持续音在演奏的用法,还有钢琴左手的琶音如何建立等等。

在本书的制作方法采用大量的音频来示范例题,使学习者直接可以听到所讲述的音响效果。在制作示范曲时,采用钢琴、贝斯、鼓的合奏的形式,在音乐的风格训练方面给予完美的结合,采用乐手同期录音的方式来保证演奏的品质。

中国音乐学院

孔宏伟

目 录

基础篇

第一章	(1)
一、音程	(1)
二、级数	(2)
三、如何去理解和弦中的音程关系呢?	(2)
四、练习	(4)
五、练习示范	(6)
六、作业	(6)
第二章	(8)
一、三和弦	(8)
二、三和弦的功能标记法	(9)
三、I—VI—II—V级的和弦连接模式	(9)
四、和弦转位	(10)
五、练习：I—VI—II—V级和弦连接模式训练	(10)
六、作业	(12)
第三章	(14)
一、装饰音在即兴演奏中的运用	(14)
二、练习：I—VI—II—V级三和弦的装饰音练习	(15)
三、乐句示范	(17)
四、作业	(18)
第四章	(19)
一、七和弦	(19)
二、七和弦的功能标记法	(20)
三、钢琴演奏区域	(20)

四、七和弦在 I - VI - II - V 级的和弦连接	(21)
五、七和弦的左手演奏	(22)
六、七和弦的转位	(23)
七、III - VI - II - V 级和弦连接模式	(24)
八、练习	(25)
九、作业	(26)

即兴入门

第五章	(27)
一、调式音阶	(27)
二、Dorian (多利安) 小调	(28)
三、练习	(29)
四、作业	(29)
第六章	(31)
一、Phrygian (弗里及安) 调式	(31)
二、Phrygian (弗里及安) 调式上的和弦组合	(31)
三、Phrygian (弗里及安) 在 II - V - I 的和弦连接下运用	(32)
四、练习	(33)
五、作业	(33)
第七章	(35)
一、Lydian (利地安) 调式	(35)
二、大调 Lydian (利地安) 调式在 I - VI - II - V - I 级中的运用	(36)
三、练习	(36)
四、作业	(37)
第八章	(38)
一、Aeolian (爱奥利安) 自然小调	(38)
二、和声小调	(40)
三、旋律小调	(41)
四、旋律小调音阶上的 IV 级, 属七 (#4) Lydian 音阶	(45)
五、旋律小调音阶上的 VI 级, 半减七和弦 Locrian #2	(47)

六、旋律小调音阶上的Ⅶ级，属七 ALT 和弦	(49)
七、作业	(53)
第九章	(57)
一、功能圈	(57)
二、快捷的转调方式	(57)
三、练习	(59)
四、作业	(60)
第十章	(61)
一、减七和弦及音阶的运用 (Diminished)	(61)
二、减七音阶里，四个属七减音阶	(62)
三、减七和弦在 I - VI - II - V 的和弦连接中的使用	(64)
四、在 I - #I° - II - #II° - III-7 (b5) - VI7 - II - V7 的和弦连接中 减七和弦的使用	(64)
五、在 IV Maj7 - #IV° - V7 - #V° - VI-7 - II7 - II-7 - V7 的和弦 连接中四部和声的运用	(65)
六、练习：四个属七 (b9) 和弦与四个减七和弦	(65)
七、作业	(67)
第十一章	(69)
一、全音阶及其运用 (Whole tone scale)	(69)
二、练习	(71)
三、作业	(72)
第十二章	(73)
属和弦内部之间的运用	(73)
第十三章	(75)
一、属和弦上的 bII 级代理和弦	(75)
二、bII 替代属和弦的原理	(76)
三、bII 级和弦的音阶用法	(78)
四、bII 级在小调中的音阶运用	(79)
五、bII 级和弦代替 V 级，在 I - VI - II - V 级和弦连接中的使用	(80)
六、左手三声部的演奏	(81)
七、练习：左手根、3、7 音或根、7、3 音演奏左手和弦在大调 II - bII - I 级 与小调的 II - bII - I 级来练习。	(82)
八、作业	(84)

应用篇

第十四章	(85)
一、左手声部组合	(85)
二、“B”型声部组合	(86)
三、练习：12个调的“A”型与“B”型声部，II—V—I级和弦连接练习	(89)
四、作业	(92)
第十五章	(93)
一、左手半减七和弦“A”型与“B”型的声部组合	(93)
二、属七ALT和弦左手声部的组合	(96)
三、在I—VI—II—V的和弦连接中，左手ALT和弦的使用方法	(98)
四、旋律小调I级上的左手声部组合	(100)
五、练习：II ⁷ (b ⁵)—V ⁷ (alt)—I级的声部练习，开始音的练习	(102)
六、作业：为民歌配左手和弦	(105)
第十六章	(106)
一、减音阶上的左手和弦	(106)
二、全音阶上的左手和弦	(110)
三、属七Lydian音阶上的左手和弦	(114)
四、作业	(118)
第十七章	(120)
一、节奏的运用与左手低音的进行	(120)
二、左手“Walking”贝司的演奏	(124)
三、练习：在I—VI—II—V的和弦连接中，练习左右手的配合	(127)
四、作业	(128)
第十八章	(130)
一、左手声部和弦与右手重复音的演奏	(130)
二、练习	(133)
三、作业	(133)
第十九章	(135)
一、属功能和弦上的“复合和弦”	(135)

二、“复合和弦”在乐曲中的运用	(140)
三、小七和弦与半减七和弦的“复合和弦”	(141)
四、练习：“复合和弦”声部连接练习和即兴演奏应用练习”	(142)
五、作业	(148)
第二十章 Block Chords 的演奏	(149)
一、四声部密集和弦排列 (four_ way close)	(150)
二、Drop 2 (2 音移位)	(155)
三、重属和弦在 Block Chords 中的用法	(157)
四、Maj7 大七和弦在 Drop 2 (2 音移位) 的使用	(158)
五、Block Chords 自然音阶平行演奏法	(159)
六、Block Chords 半音经过和弦	(161)
七、Block Chords 在小调中的和弦变化	(162)
八、Block Chords 对和弦外音的处理	(163)
九、练习：四声部密集排列 (four_ way close) 与 Drop 2 (2 音移位) 的练习	(167)
十、作业	(173)

实 践 篇

第二十一章	(175)
一、左手的琶音 (Arpeggiated) 演奏	(175)
二、练习	(180)
三、作业	(181)
第二十二章	(183)
一、持续音 (Pedal Points) 的演奏	(183)
二、练习	(190)
三、作业	(190)
第二十三章	(193)
一、经过和弦的运用	(193)
二、练习	(198)
三、作业	(199)
第二十四章	(200)
一、BLUES 音乐的演奏与应用	(200)

二、BLUES 左手和弦的演奏	(205)
三、12 小节 BLUES 三种基本的音乐类型	(206)
四、练习：BLUES 音阶与左手和弦的练习	(214)
五、作业	(216)
第二十五章	(218)
一、BE BOP 音乐的和声进行与乐曲结构	(218)
二、练习	(225)
三、作业	(227)

附加乐谱

“SO WHAT”	(229)
“BLUE BOSSA”	(230)
“BEAUTIFUL LOVE”	(231)
“I REMEMBER YOU”	(232)
“TUNE—UP”	(233)
“AUTUMN LEAVES”	(234)
“THE DAYS OF WINE AND ROSES”	(235)
“BLUE SETTE”	(236)
“SOMEDAY MY PRINCE WILL COME”	(237)
“AFTERNOON IN PARIS”	(238)
“ALL THE THINGS YOU ARE”	(239)
“DEXTERITY”	(241)
“AU PRIVAVE”	(242)
“SEA JOURNEY”	(243)
“NICA’ S DREAN”	(244)
“TAKE THE ‘A’ TRAIN”	(245)
“NIGHT AND DAY”	(246)
“IN A SENTIMENTAL MOOD”	(247)
“WAVE”	(248)
“STELLA BY STARLIGHT”	(249)
“MISTY”	(250)

"LADY BIRD"	(251)
"WOODY' N YOU"	(252)
"SOFTLY AS IN A MOINING SUNRISE"	(253)
"I LOVE YOU"	(254)
"CONFIRMATION"	(255)
"BIG NICK"	(256)
"BYE BYE BLACKBIRD"	(257)
"IT' S ONLY A PAPER MOON"	(258)
"ANTHROPOLOGY"	(259)
"STOLEN MOMENTS"	(260)

基础篇

第一章

即兴演奏的概念：即兴演奏是建立在和声与节奏基础上的。

和声方面主要讲建立于钢琴上的左手声部组合及左右手开放和弦的演奏方法，涉及爵士乐、摇滚乐、流行歌曲演奏、布鲁斯、FUNK 等众多现代流行音乐，左手声部的组合是提取了和弦中最佳的音来组成，形成特有的和弦演奏方法，所以我们称为声部组合而不叫和弦。主要是提取和弦中的 9、11、13 音，使其声部更具色彩和现代感，这样就解放了右手，在即兴演奏时大胆的运用外音与外音的连接。在左右手开放和弦的演奏法上，我们可以用于钢琴的伴奏、弦乐队编写。BLOCK 和弦声部的演奏法就是管弦乐中四重奏的写作模式，也是爵士大乐队管乐部分常用的编写手法。

节奏是音乐的灵魂。流行音乐在节拍的轻重音与传统的节拍有所不同，以 4/4 拍来说，传统的节拍强调重音在 1、3 拍，而流行音乐的重音则在 2、4 拍上。我们要在本书的练习与和弦的运用中掌握各种流行音乐的节奏风格。

一、音程

简单来讲就是音与音之间的距离。最小的音程关系是小二度，以此类推。超出 13 度音程以上我们就不再写，和弦只用到 13 音。

下面的例题就以钢琴的中央 C 依次往上排列出音程：

例 1-1

The image shows two staves of musical notation. The first staff displays intervals from a minor second to a major seventh, labeled as: 小2度, 大2度, 小3度, 大3度, 纯4度, 增4度, 减5度, 纯5度, 小6度, 大6度, 小7度, 大7度. The second staff shows chord tones from the 8th to the 13th, labeled as: 8度, 降9音, 9音, 升9音, 10度音, 11音, 升11音, 12度音, 降13音, 13音. The notes for 降9音, 升9音, 升11音, and 降13音 are enclosed in black boxes.

从例 1-1 中我们注意到，用黑框的就是 $b9$ 音、 $\#9$ 音、 $\#11$ 和 $b13$ 音。大家要特别注意这些音程的关系，我们在今后的学习中会经常用到。

二、级数

在现代流行音乐、爵士音乐等，广泛使用级数来代表和弦的进行模式。比如：II - V - I 级的和弦进行等等。

级数最快捷的方式就是转调的便利。如果你在为歌手弹伴奏，乐曲的调不合适，这就需要级数来定位。无论什么调性，只要记住乐曲的级数进行，你就可以没有任何障碍的演奏任何调。当然，还有一种实际和弦的标记法，也就是功能谱，我们在以后的和弦标记的使用上，主要还是以功能谱为主。同时级数的使用也要很清楚，在很多爵士音乐作品中，作曲家使用级数的进行来发展音乐，也是创作作品的一种手段。

我们以 C 大调音阶来举例：

例 1-2



在 C 大调音阶下方用阿拉伯数字来代表着每一个音的级数，也就是我们经常说的 I 级、VI 级、II 级、V 级和弦等等。每一个级数上也代表着一个和弦，所以，才会有级数之间的连接。

三、如何去理解和弦中的音程关系呢？

在这里讲的音程关系涉及到七和弦以外的 9、11、13 音。在这些七和弦以外的 9、11、13 音的变化是有规律的，9 音是可以升高和降低的，11 音只可以升而不能降，13 音只能降而不能升。所以，除了正常的 9、11、13 音，就是 #9 音、b9 音、#11 和 b13 音。我们在以后的学习中，左手的和弦声部，通常使用这些七和弦以外的音来组合和弦。

传统的和弦构成是以三度叠至的方法来排列。我们在 V 级上，以三度叠至的方法来排列出一个和弦。

在下面的例题中，我们在两个八度音阶上，从 V 级音开始用三度音叠至的方法来排列出 V 级属和弦 (G7)。

例 1-3



在例 1-3 中，9、11、13 音属于超过八度以外的和弦音，超过一个八度以外的音，我们统称为和弦外音。

首先，9 音在现代音乐中的使用非常重要，无论在和弦的组合中的使用还是在音乐旋律上的运用，9