

高等艺术院校流行音乐专业 爵士吉他实用教程

Practical Course for Jazz Guitar

基础篇

邢克民主编

Jazz

中央音乐学院出版社

高等艺术院校流行音乐专业

爵士吉他实用教程（基础篇）

邢克民 主编

中央音乐学院出版社

高等艺术院校流行音乐专业爵士吉他实用教程. 1, 邢克民编. —北京: 中央音乐学院出版社, 2007.6

ISBN 978-7-81096-124-0

I.高... II.①邢 III.六弦琴—奏法—教材 IV.J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 059736 号

高等艺术院校流行音乐专业爵士吉他实用教程 (基础篇)

邢克民 主编

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

总 策 划: 刘柱喜

监 制: 刘柱喜 谢 彤

责任编辑: 赵雨童 编辑: 窦 柳

开 本: 889×1194 毫米 1/16 开 印张: 10

印 刷: 北京卓诚恒信彩色印刷有限公司和谐分公司

版 次: 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81096-124-0

定 价: 34 元 (全套 100 元含 CD)

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: 010-66412421

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。

序

概括说来，本书是一套专门研究爵士乐中旋律、和声进行、即兴演奏三者之间联系的综合教材，为满足爵士爱好者的学习需求而编写，其中包含的学习方法和练习步骤，专为你们量身而订。

全套教材共分三册，第一册主要讲述音阶知识、分解和弦与即兴演奏；第二册侧重讲解和弦指法及安排和声练习；第三册则收录了涵盖多种爵士乐风格的曲目，供演奏和练习。

编者认为，对于身为爵士乐初学者的你们来说，首先要花一定的时间掌握各种音阶知识，和以七和弦为基础的分解和弦练习，这其中就包括大量的爵士哈农练习及丰富的和声知识。只有练好扎实的基本功，你们才能顺利过渡到爵士乐即兴演奏的深度学习阶段。出于这个编写思路，教材中附加了大量爵士哈农练习和各种和弦排列表，供大家练习查阅。基本功练习中也理所应当的包含了对爵士乐大师经典曲目的反复练习，这也遵循了器乐的普遍学习规律。

最后，编者特别感谢在本教材的编写过程中，对我们给予很多帮助的天津音乐学院现代音乐系领导和老师。

仓促之中成书，不足之处期待业界批评指正。

编者：邢克民

2007 夏 于天津音乐学院现代音乐系

作者简介：

邢克民——天津市音乐家协会会员。原天津歌舞剧院轻音乐团吉他演奏员，2001年任天津音乐学院现代音乐吉他专业老师至今。

目 录

CONTENTS

一、浅谈爵士乐及特色		(1)
二、爵士乐音阶练习		(2)
1. 爵士乐常使用的音阶	-----	(2)
(1) 大调音阶	-----	(2)
(2) 小调音阶	-----	(3)
(3) 和声小调音阶	-----	(3)
(4) 爵士小音阶 (旋律小调音阶)	-----	(4)
(5) 小调五声音阶	-----	(5)
(6) 大调五声音阶	-----	(6)
(7) 布鲁斯音阶	-----	(7)
(8) 减和弦音阶	-----	(8)
2. 调式音阶	-----	(8)
(1) 伊奥尼亚调式	-----	(9)
(2) 多利亚调式	-----	(9)
(3) 弗里几亚调式	-----	(9)
(4) 利底亚调式	-----	(10)
(5) 混合利底亚调式	-----	(10)
(6) 艾奥利亚调式	-----	(10)
(7) 洛克里亚调式	-----	(11)
3. 吉他指板上六种指法的音阶练习	-----	(11)
(1) 第六弦 2 指为主音的 C 大调音阶	-----	(11)
(2) 第六弦 4 指为主音的 C 大调音阶	-----	(11)
(3) 第六弦 1 指为主音的 F 大调音阶	-----	(11)
(4) 第五弦 2 指为主音的 F 大调音阶	-----	(12)
(5) 第五弦 4 指为主音的 F 大调音阶	-----	(12)
(6) 第五弦 1 指为主音的 C 大调音阶	-----	(12)
4. 调式音阶练习	-----	(12)
三、爵士哈依练习		(14)
(1) 用六种指法练习	-----	(15)
(2) 按五度循环转调指法顺序	-----	(15)
(3) 爵士哈依音型练习	-----	(13)
四、和弦		(19)
1. 七和弦	-----	(19)
(1) 七和弦排列表	-----	(19)

(2) 七和弦指板图	(20)
(3) 和弦练习	(21)
(4) 调式和弦分解练习	(23)
(5) 五种指法调式和弦的分解练习	(27)
2. 延伸和弦	(32)
(1) 延伸和弦排列表	(32)
(2) 延伸和弦指板图	(33)
(3) 和弦练习	(34)
3. 变音和弦	(35)
(1) 变音和弦排列表	(35)
(2) 变音和弦指板图	(36)
(3) 和弦练习	(37)
4. 其它常用和弦	(38)
(1) 常用和弦排列表	(38)
(2) 常用和弦指板图	(39)
(3) 和弦练习	(40)
.....	(42)

五、爵士节奏谱例

(1) Medium Swing	(42)
(2) Uptempo Swing	(42)
(3) Ballads	(43)
(4) Bebop Blues	(43)
(5) Modal Jazz	(44)
(6) Jazz Waltz	(46)
(7) Ballads	(47)
(8) Latin Jazz	(48)
(9) Samba	(49)

六、在属和弦的基础上即兴演奏

(1) Mixolydian (1-2-3-4-5-6-b7)	(50)
(2) Phrygian Dominant (1-b2-3-4-5-b6-b7)	(51)
(3) Lydian Dominant (1-2-3-#4-5-6-b7)	(52)
(4) Super Locrian (1-b2-b3-b4-b5-b6-b7)	(53)
(5) Dominant Diminished (1-b2-#2-3-#4-5-6-b7)	(54)
(6) Whole Tone (1-2-3-#4-#5-b7)	(54)
(7) Mixolydian 6 (1-2-3-4-5-b6-b7)	(55)

七、在大七和弦的基础上即兴演奏

(1) Ionian (1-2-3-4-5-6-7)	(56)
----------------------------	------

- (2) Lydian (1-2-3-[#]4-5-6-7) - - - - - (57)
 (3) Lydian 2 (1-[#]2-3-[#]4-5-6-7) - - - - - (58)

八、在小七和弦的基础上即兴演奏即兴演奏 (59)

- (1) Dorian (1-2-^b3-4-5-6-^b7) - - - - - (59)
 (2) Harmonic Minor (1-2-^b3-4-5-^b6-7) - - - - - (60)
 (3) Melodic Minor (1-2-^b3-4-5-6-7) - - - - - (61)
 (4) Aeolian (1-2-^b3-4-5-^b6-^b7) - - - - - (61)
 (5) Phrygian (1-^b2-^b3-4-5-^b6-^b7) - - - - - (62)

九、在半减和弦的基础上即兴演奏 (63)

- (1) Locrian 6 (1-^b2-^b3-4-^b5-6-^b7) - - - - - (63)
 (2) Locrian 2 (1-2-^b3-4-^b5-^b6-^b7) - - - - - (63)
 (3) Locrian (1-^b2-^b3-4-^b5-^b6-^b7) - - - - - (64)

十、在减七和弦的基础上即兴演奏 (65)

- (1) Diminished Mode (1-^b2-^b3-4-^b5-^b6-^b7) - - (65)
 (2) Whole Half Diminished Scale - - - - - (65)
 (1-2-^b3-4-^b5-[#]5-6-7)

十一、在升五度大七和弦的基础上即兴演奏 (66)

- (1) Lonian 5 (1-2-3-4-[#]5-6-7) - - - - - (66)
 (2) Lydian Augmented (1-2-3-[#]4-[#]5-6-7) - - - (66)

十二、用变化音装饰旋律 (67)

十三、爵士乐曲 (68)

- (1) EARLY SWLNG - - - - - (68)
 (2) Moderate Swing - - - - - (69)
 (3) Bossa Nova - - - - - (70)
 (4) Ballads - - - - - (71)
 (5) ptempo Bop - - - - - (72)
 (6) Blues - - - - - (73)
 (7) Rhythm Changes - - - - - (74)
 (8) Bossa Nova - - - - - (76)
 (9) Minor Blues - - - - - (78)
 (10) Dominant Blues - - - - - (79)
 (11) Funk Jazz - - - - - (80)

十四、吉他哈依练习五十一条 (82)

一、浅谈爵士乐及特色

爵士乐(jazz)是二十世纪初在美国兴起的一种音乐形式。爵士乐的形程中,美国黑人布鲁斯音乐对爵士乐的影响是众所周知的,欧洲传统音乐,拉丁美洲音乐也是爵士音乐广泛吸收的某些要素。各种音乐成分的结合的过程是漫长的,在历史原因的背景下,早在爵士乐,形成之前,美国南部就已经出现了一些欧洲传统音乐与黑人音乐结合的产物,如布鲁斯(Blues),灵歌(Spiritual),拉格泰姆(Ragtime)等。

在所有的音乐形式中,爵士乐具有极大的包容性,所以爵士乐的风格是多样化的,有的听起来,比较接近传统音乐,有的接近流行音乐,如(Fusion),爵士乐与拉丁音乐的结合形成了爵士桑巴(JazzSamba),拉丁爵士(Latinjazz)波萨诺瓦(BossaNova)等。所以我们说爵士乐是多种音乐传统的结合体。总的来看爵士乐具有以下几方面特色。

1、切分节奏的广泛使用。

2、在已有的和声连接的背景之上即兴演奏。

3、和声以独特方式进行。

爵士乐的节奏特色在律动形态中有两种,一种是“平直节奏”(Straig)另一种是“摇摆节奏”(Swing)。两种节奏形态的区别主要体现在八分音符的演奏方式上,以平直节奏演奏的爵士乐,主要有拉丁爵士,爵士桑巴,波萨诺瓦等,在记谱中八分音符的演奏时值与记谱一致。“摇摆节奏”就是我们常说的“爵士节奏”,此节奏传达了爵士与布鲁斯感觉的精要,音乐中体现了轻松从容的表演风格。

爵士乐的律动主要由即兴演奏来完成,但即兴演奏不是任意的,是建立在一定的和声进行中的旋律再创作,但创作过程中需要有广泛的音乐知识(其中包括大量的基础练习)和灵感。

爵士乐和声多以七和弦为基础,早期的爵士乐和声比较简单,随着爵士乐的发展其和声手法越来越复杂,广泛使用替代和弦,在各种七和弦中大量使用延伸音,以增加紧张度,体现了爵士乐的特色。

总之演奏爵士乐,首先需要具备扎实的传统音乐的训练基础,持之以恒的追求精神,那么你将享受到爵士乐之路的快乐时光。

二. 爵士乐音阶练习

1. 爵士乐常使用的音阶

爵士乐旋律主要由大调音阶与小调音阶构成，其它具有特色的调式音阶，布鲁斯音阶等等也都是爵士乐旋律的首选。

爵士乐使用的音阶有许多种，以下介绍常用音阶。

(1) 大调音阶 (major scale)

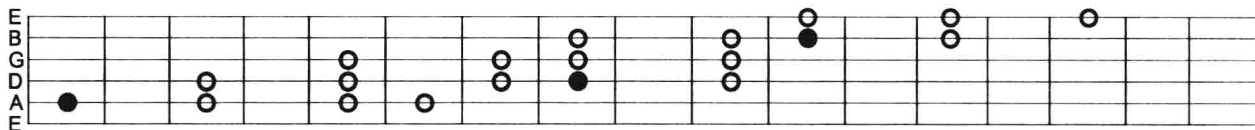
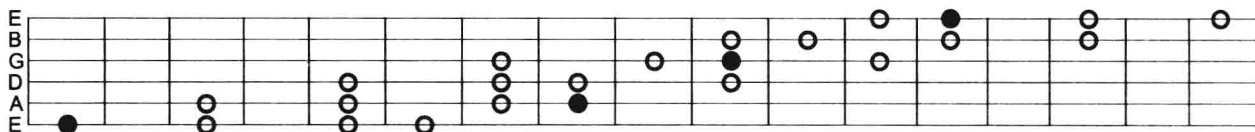
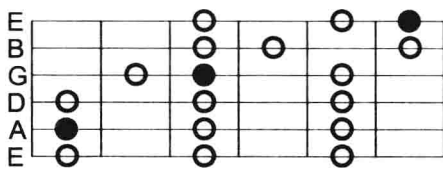
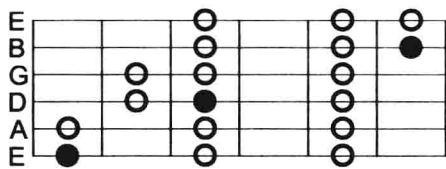
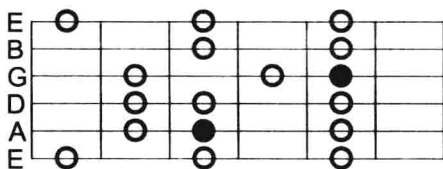
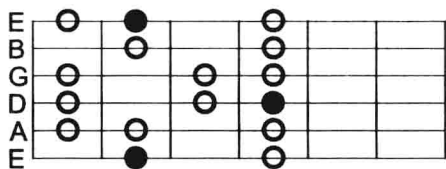
音程关系: W-W-H-W-W-W-H

级数: 1-2-3-4-5-6-7-1

音名: C-D-E-F-G-A-B-C

C major scale

音阶指板图

(2) 小调音阶 (natural minor scale)

音程关系: W-H-W-W-H-W-W

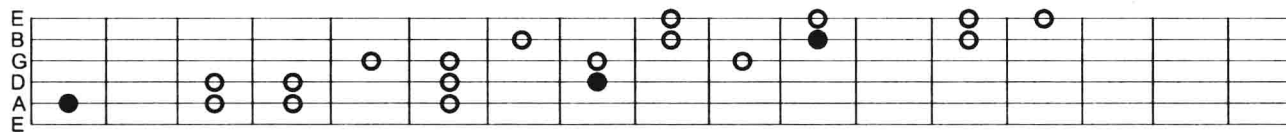
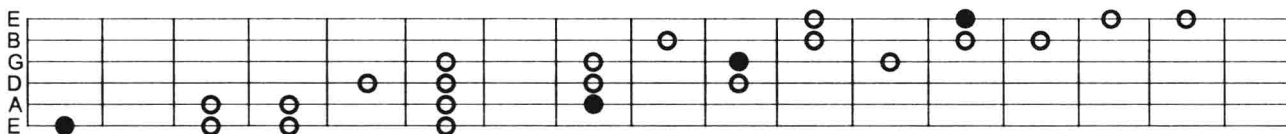
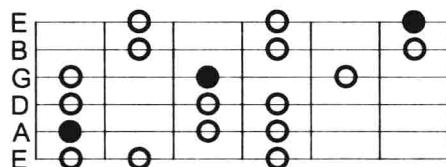
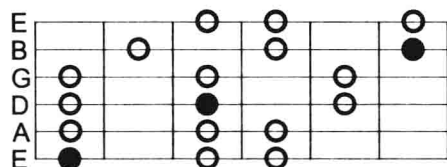
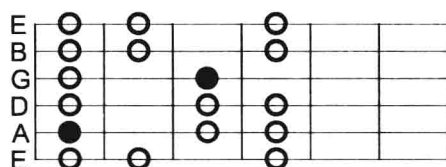
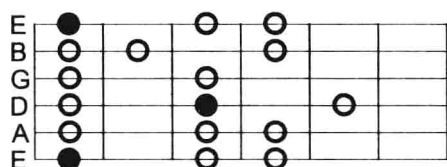
级数: 1-2- $\flat$ 3-4-5- $\flat$ 6- $\flat$ 7-1

音名: C-D- $\flat$ E-F-G- $\flat$ A- $\flat$ B-C

C natural minor scale

音阶指板图

(3) 和声小调音阶(harmonic minor scale)

音程关系: W-H-W-W-H-W+H-H

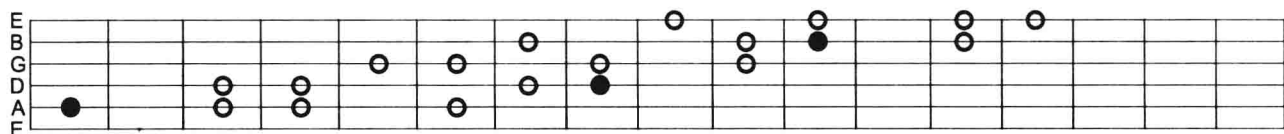
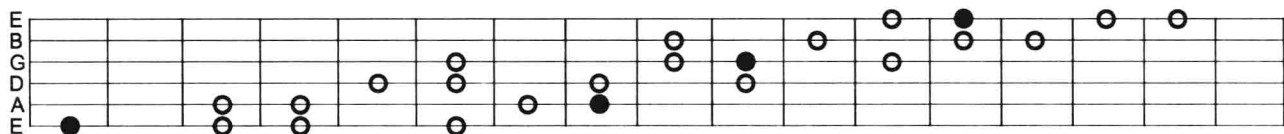
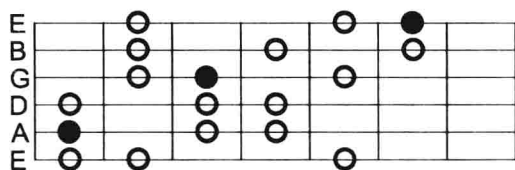
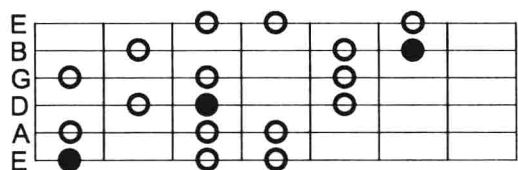
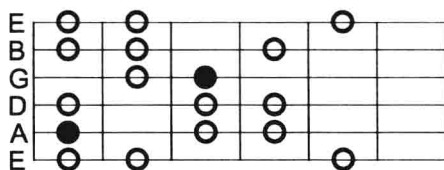
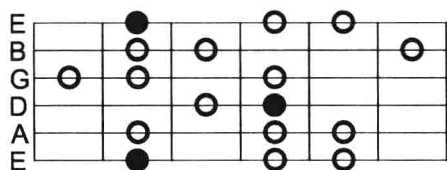
级数: 1-2- $\flat$ 3-4-5- $\flat$ 6-7-8

音名: C-D- $\flat$ E-F-G-A- $\flat$ B-C

C harmonic minor scale

音阶指板图

(4) 爵士小音阶 (旋律小调音阶 melodic minor scale)

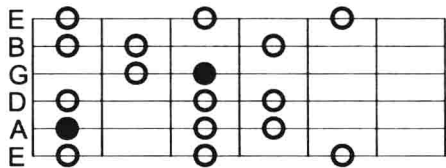
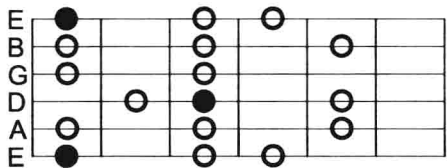
C melodic minor scale

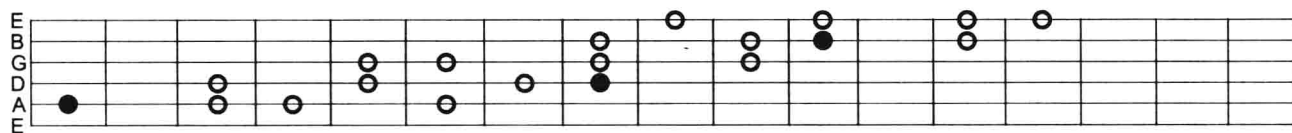
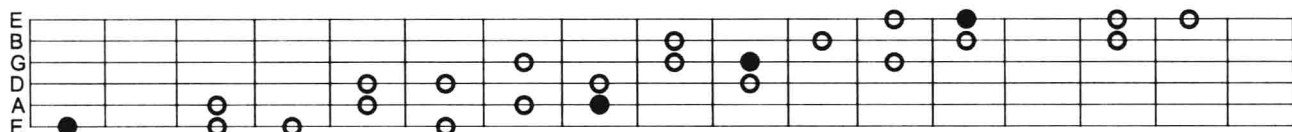
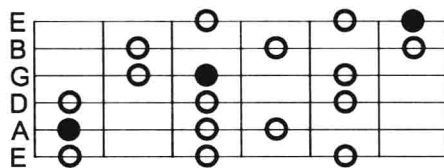
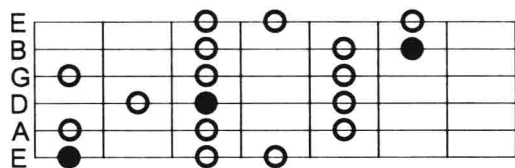
音程关系: W-H-W-W-W-W-H

级数: 1-2- $\flat$ 3-4-5-4-7-8

音名: C-D-E $\flat$ -F-G-A-B-C

音阶指板图

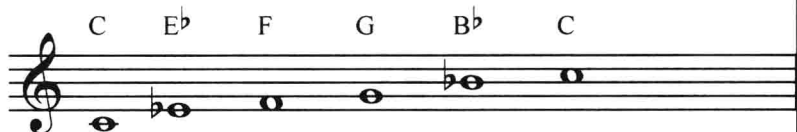
(5) 小调五声音阶 (minor pentatonic scale)

C minor pentatonic scale

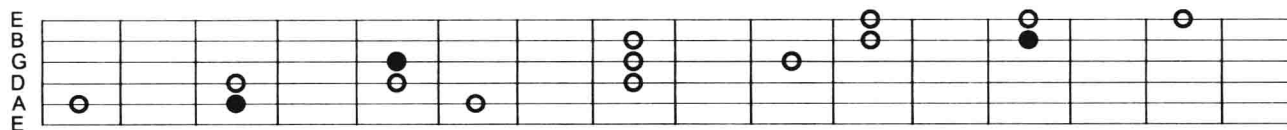
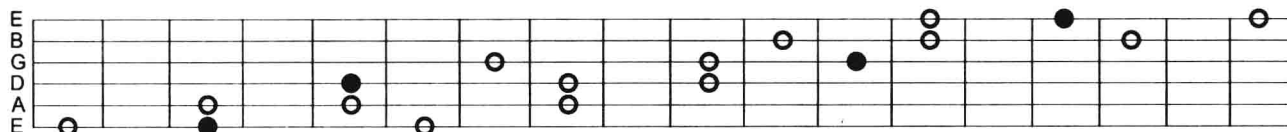
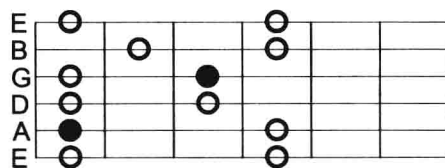
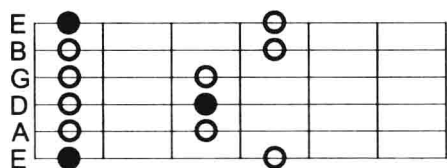
音程关系: W+H-W-W-W+H-W

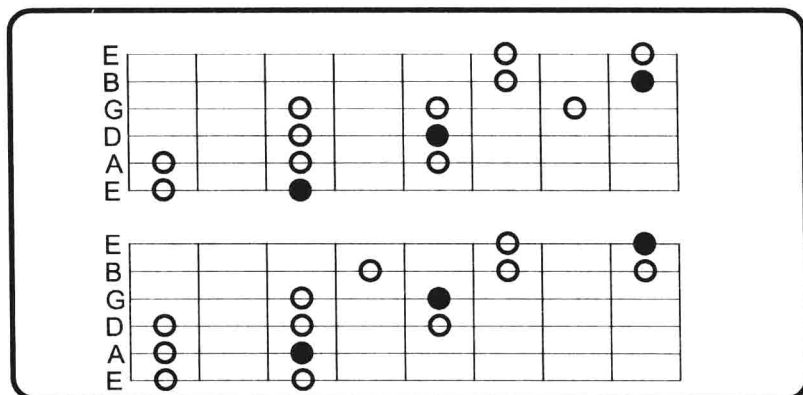
级数: 1- $\flat$ 3-4-5- $\flat$ 7

音名: C-E $\flat$ -F-G-B $\flat$ -C

音阶指板图

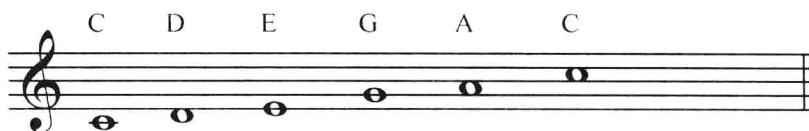
(6) 大调五声音阶 (major pentatonic scale)

C major pentatonic scale

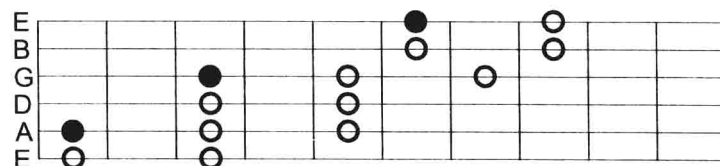
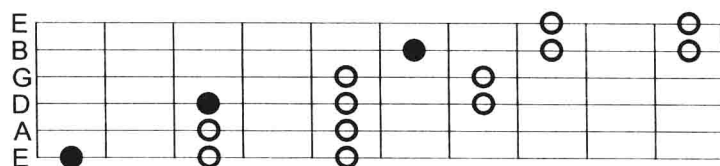
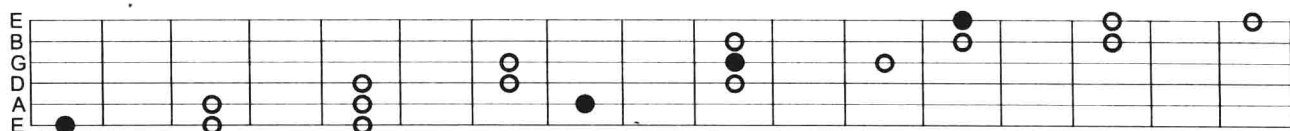
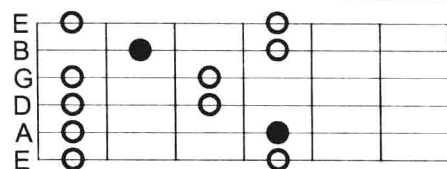
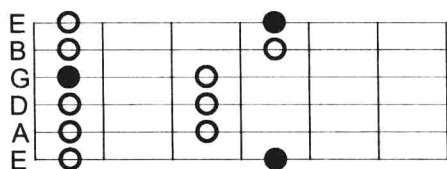
音程关系: W-W-W+H-W-W+H

级数: 1-2-3-5-6-1

音名: C-D-E-G-A-C

音阶指板图

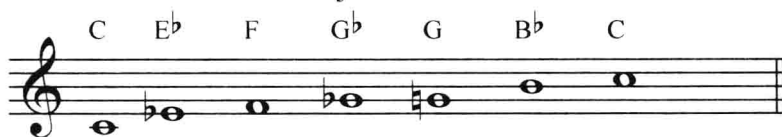
(7) 布鲁斯音阶 (Blues scale)

音程关系: W+H-W-H-H-W+H-W

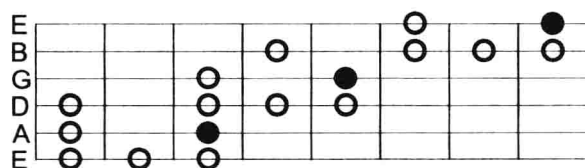
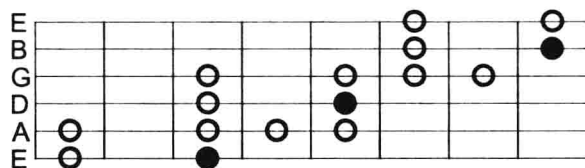
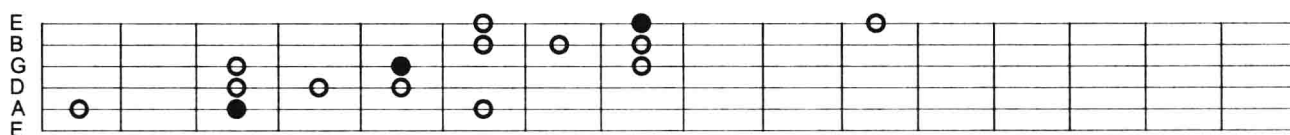
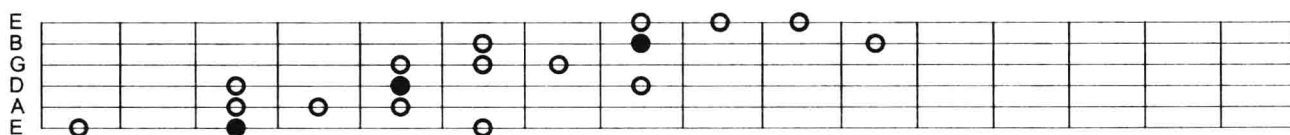
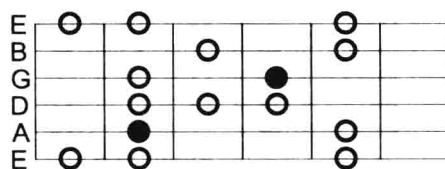
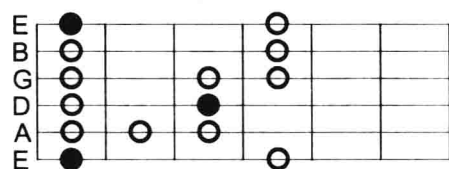
级数: 1- $\flat$ 3-4- $\flat$ 5-5- $\flat$ 7-1

音名: C- $\flat$ E-F-G $\flat$ -G-B $\flat$ -C

C blues scale

音阶指板图

(8) 减和弦音阶 (diminished scale)

音程关系: W-H-W-H-W-H-W-H

级数: 1-2- $\flat$ 3-4- $\flat$ 5- $\flat$ 6-7-8

音名: C-D-E $\flat$ -F-G $\flat$ -A $\flat$ -A-B-C

C diminished scale

音阶指板图

2. 调式音阶

调式音阶是十六世纪流行于欧洲的宗教音乐调式，又名“教会调式”各调式的名称来自古希腊的地名和古代民族部落等名字，随着时间的推移，调式音阶逐渐被更新的音阶体系所替代，但没有被完全放弃，通过与大小调音阶体系的相互结合，扩展出更多的应用方法被采用，由其在爵士音乐方面。

(1) 伊奥尼亚调式(Ionian 与 C 大调相同)

C Ionian scale

音程关系: W-W-H-W-W-W-H

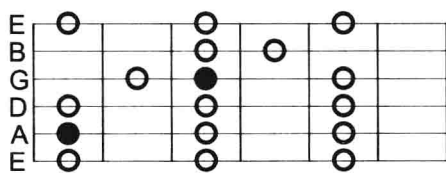
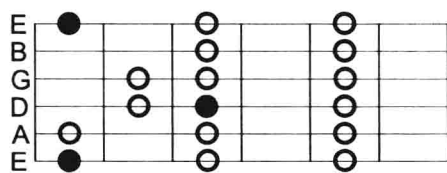
级数: 1-2-3-4-5-6-7-1

音名: C-D-E-F-G-A-B-C

音阶指板图

Ionian

(2) 多利亚调式(Dorian)

D Dorian scale

音程关系: W-H-W-W-W-H-W

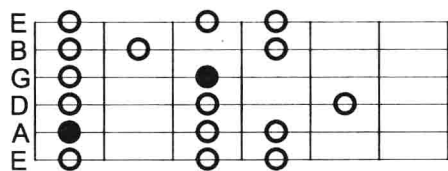
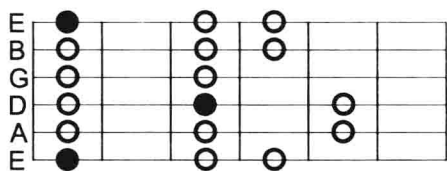
级数: 1-2- $\flat$ 3-4-5-6- $\flat$ 7-1

音名: D-E-F-G-A-B-C-D

音阶指板图

Dorian

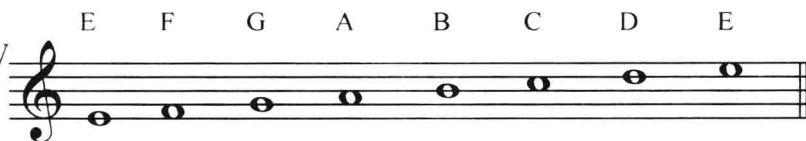
(3) 弗里几亚调式(phrygian)

E Phrygian scale

音程关系: H-W-W-W-H-W-W

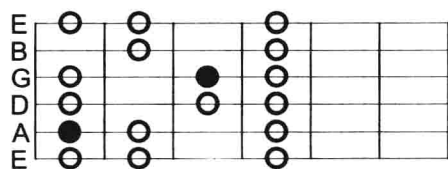
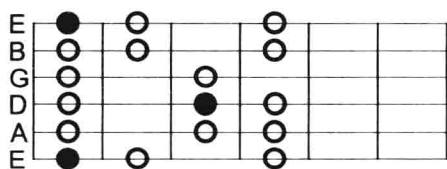
级数: 1- $\flat$ 2- $\flat$ 3-4-5- $\flat$ 6- $\flat$ 7-1

音名: E-F-G-A-B-C-D-E

音阶指板图

Phrygian

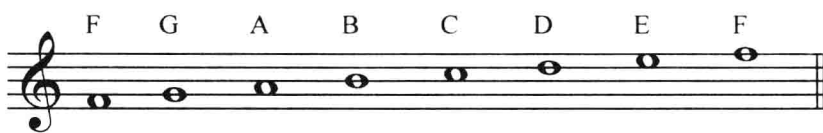
(4) 利底亚调式(Lydian)

F Lydian scale

音程关系: W-W-W-H-W-W-H

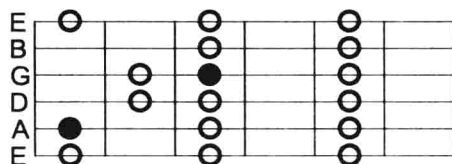
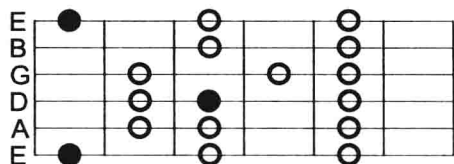
级数: 1-2-3- $\sharp$ 4-5-6-7-1

音名: F-G-A-B-C-D-E-E

音阶指板图

Lydian

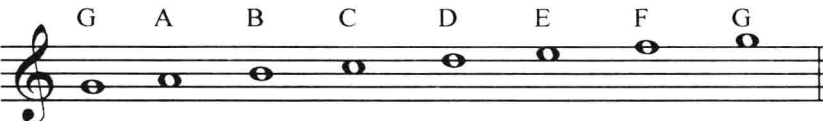
(5) 混合利底亚调式 (Mixolydian)

G Mixolydian scale

音程关系: W-W-H-W-W-H-W

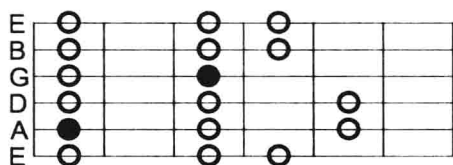
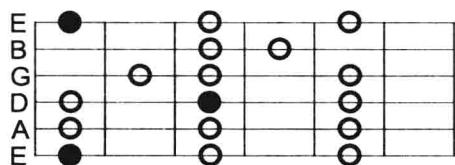
级数: 1-2-3-4-5-6- $\flat$ 7-1

音名: G-A-B-C-D-E-F-G

音阶指板图

Mixolydian

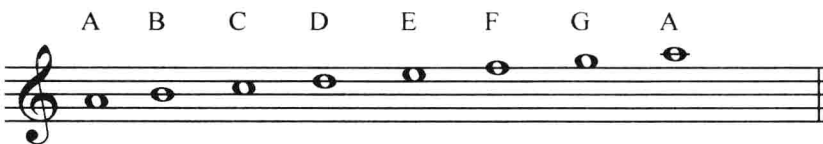
(6) 艾奥利亚调式 (Aeolian 与 A 小调相同)

A Aeolian scale

音程关系: W-H-W-W-H-W-W

级数: 1-2- $\flat$ 3-4-5- $\flat$ 6- $\flat$ 7-1

音名: A-B-C-D-E-F-G-A

音阶指板图

Aeolian

