

绝妙黑白

爵士钢琴乐曲选集
(Smooth Jazz系列)

贺乐 主编

J657. 41
13



上海音乐学院出版社

013068615

上海市教委第四期本科教育高地建设项目
2011上海音乐学院学科建设—现代器乐与打击乐教学及实践建设项目

J657.41
13

绝妙黑白

爵士钢琴乐曲选集
(Smooth Jazz系列)

贺乐 主编



北航

C1676257



上海音乐学院出版社

J657.41
13

图书在版编目 (CIP) 数据

绝妙黑白: 爵士钢琴乐曲选集 / 贺乐主编. --

上海: 上海音乐学院出版社, 2013.4

ISBN 978-7-80692-854-7

I. ①绝… II. ①贺… III. ①爵士乐—钢琴曲—世界—选集 IV. ①J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第070423号

书 名: 绝妙黑白: 爵士钢琴乐曲选集

作 者: 贺 乐

责任编辑: 李 绚

封面设计: 梁业礼

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

印 刷: 上海天华印刷厂

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 7.25

版 次: 2013年5月第1版 2013年5月第1次

书 号: ISBN 978-7-80692-854-7/J.829

定 价: 22.00元

本社出版的所有音乐图书都可通过中国音乐学网站购买

中国音乐学网网址: <http://musicology.cn>

前 言

爵士乐的发展随着世界音乐文化的变化而变化。从早期爵士乐到当代爵士乐的演变,随着社会环境的变迁,爵士乐也随着社会文化的需要,向多元化、流行化、通俗化方向发展出另外的支流,在这些风格中,有深受广大听众和乐迷所喜爱的一种风格——smooth jazz (流行爵士)。而正是因为这种风格的出现,使爵士乐拥有了更多的乐迷和爱好者,成为时尚的音乐语言而风靡全球。同时,许多演奏 smooth jazz 风格乐曲的音乐家更是备受尊敬和仰慕,拥有着众多的粉丝团。如 David Benoit (戴维·班诺特)、Brain Culbertson (布莱恩·卡布森)、Bobby Lyle (波比·莱尔)等,都是当代世界顶级的流行爵士乐演奏家。

本乐谱精选和收集了当代爵士音乐大师的得力之作,以及爵士钢琴专业学生的原创作品整理改编而成。通过本书,可以了解到爵士钢琴在当代爵士乐曲中的具体运用和演奏,为爵士乐专业和业余学习者带来练习和实践的教课范本,为学习和掌握 smooth jazz 演奏风格、揣摩和领会乐曲创作思路及表现手法打下一定的基础。*与*之间为演奏家原版的即兴段落,学习者可以按照乐谱弹奏练习,也可以根据自己具体情况进行变奏或是即兴演奏。

贺 乐

音乐家简介

波比·莱尔 (Bobby Lyle)

美国全才黑人钢琴家,擅长于演奏爵士、灵魂爵士、流行爵士。他拥有超凡的钢琴演奏技艺,著名爵士钢琴家奥斯卡·彼得森、比尔·埃文斯以及管风琴演奏家吉米·史密斯都在很大程度上影响了他早期的音乐风格。1964年,他开始跟随乔治·班森这样的商业流行爵士的开拓先锋,从此走上了现代爵士之旅。除了钢琴演奏之外,他还是一位非常出色的制作人、编曲人、音乐发行人、乐团领袖、音乐艺术指导。

鲍勃·詹姆斯 (Bob James)

美国著名爵士钢琴家、编曲家、作曲家。20世纪60年代起,“融合爵士”成为了新时代的宠儿,詹姆斯就是其中的领军人物。他的音乐在作曲、编曲上十分考究,录音和制作也极为严谨,曲风带有清爽脱俗之感。他也是“流行爵士”的开创者之一,20世纪70年代,他将流行爵士的元素运用至其专辑中,期间创作了许多经典作品。20世纪80年代,詹姆斯创立了现代爵士的超级天团“Fourplay”(“爵士四人行”乐队),从此为其音乐风格刻下了明确的烙印。

戴维·班诺特 (David Benoit)

美国“融合爵士”与“流行爵士”钢琴家、作曲家。他的作品因明朗轻快的旋律和不失动感的节奏而闻名乐坛,是“流行爵士”的开创者之一。他擅长于将“流行爵士”的音乐元素与传统爵士、拉丁舞曲、古典音乐等不同音乐风格相融合,利用非凡的编曲手法,将多种元素重组,使爵士理念融入不同的音乐风格之中。他的作品也经常出现在电影配乐之中,可谓是一名多产的音乐家。他从1986年开始成为GRP公司的一名独奏艺术家,发行多张专辑。较为不同的是,他不会遵循俗套的流行规则,而是不断创新和尝试,变化丰富的旋律和节奏。

米歇尔·派特鲁西亚尼 (Michel Petrucciani)

法国钢琴家,堪称上世纪八十年代以来最杰出的爵士乐时代象征之一。他克服了天生的侏儒症所带来在生理上的坎坷考验,让世人敬重钦佩,被誉为“个子最小的钢琴巨人”。米歇尔·派特鲁西亚尼的创作与演奏风格,深受比尔·艾文斯、凯斯·杰瑞、约翰·柯川等爵士大师以及古典音乐的影响。他的演奏充满气势和魄力,震撼的表现力像是对命运的不屈挑战,令人振奋,这也是20世纪最后二十年间爵士乐坛最为珍贵的记忆。

布莱恩·卡布森 (Brain Culbertson)

从上世纪90年代中期开始活跃的年轻音乐家布莱恩·卡布森,在现代爵士乐坛的地位已如日中天。他才华出众,擅长演奏钢琴与长号。自1994年第一张专辑问世至今,短短十几年的时间,布莱恩已成为了演奏、编曲、音乐制作等多领域的佼佼者,年纪轻轻便已得到了美国音乐权威杂志“广告

牌”的青睐。他的演奏极富旋律性,偏向于创作 R&B(节奏与布鲁斯)与 Funk(芬克)风格的作品,音乐中散发着强烈的时尚气息,深受都市年轻人的喜爱。

奇克·考瑞阿 (Chick Corea)

美国电声爵士乐大师,过去三十年间,他的作品遍布爵士乐坛,被誉为贡献最为突出的爵士音乐家之一,他的理念几乎影响了每一位现代爵士乐音乐家。在 1960 年时,他便推出了自己的早期作品,以拉丁摇摆风格为主。1968 年至 1971 年间,他加入迈尔斯·戴维斯(Miles Davis)的乐队,成为了一名前卫爵士表演者,他的即兴演奏充满了不协和且前卫的音响,并开始率先在爵士乐演奏中使用了电钢琴。1970 年,他组建了“Circle”(“圆圈”乐队),这是一支 Free Jazz(自由爵士)风格的组合,这时他的即兴演奏呈现出无调性的风格,且时常起身拨动琴弦。20 世纪 70 年代早期,他的音乐渐渐转型成为 Fusion(融合爵士)风格,并加入了拉丁爵士的元素。他于 1971 年组建了“Return to Forever”(“回到未来”乐队),这是一支运用电子设备,融合巴西、西班牙、美国音乐风格的爵士乐队,在爵士乐坛造成了极大的轰动。近二十年里,他参与了几乎所有重要的爵士乐活动,始终引领着爵士音乐的流行风向。

梦想乐队 (Pieces of A Dream)

现代芬克爵士乐团,1975 年在费城成立。乐团以键盘手詹姆斯·劳埃德(James Lloyd)、贝斯手锡德里克·拿破仑(Cedric Napoleon)和鼓手柯蒂斯·哈蒙(Curtis Harmon)为核心。他们的音乐具有浓厚的爵士精神,强调黑人音乐里“节奏蓝调”(R&B)的元素,致力于 Smooth Jazz(流行爵士)的创作与演奏。他们在掌握了传统爵士乐特性的基础上,加入了现代融合爵士鲜明的节奏与多变的音色效果,并利用电子乐器进行演奏,不仅保留了爵士音乐的精髓,而且更添韵味。

上原广美 (Hiromi)

日本新生代爵士女钢琴家,她拥有扎实的古典音乐基础,演奏风格极具多元化。她的音乐以传统爵士乐为基础,并融合了多种音乐风格,如 Punk(庞克)、Funk(芬克)、Rock(摇滚)等,演绎出现代最为流行的新爵士乐(New Jazz)风格。上原广美曾荣获波士顿音乐奖最佳爵士演出、日本乐评人协会年度日本音乐家奖、杂志金唱片奖等。众多的奖项与成绩,让上原广美成为了近年来最受瞩目的爵士乐坛新星之一。

陈慈罕 (Baeon Chan)

跟随中国著名爵士钢琴演奏家贺乐教授学习爵士钢琴表演专业,是上海音乐学院第一届爵士钢琴表演专业本科毕业生。参加各类社会音乐活动,有上千场次的正式演出经验,并与众多专业音乐家合作。曾是国内最专业电子键盘论坛“键盘中国”超级版主,负责关于电子键盘演奏和技术的支持,现为荣誉会员。

擅长钢琴及合成器的演奏,演奏风格多样化,尤其擅长流行演奏和弹唱以及传统爵士、Jazz Funk、Jazz Fusion、Smooth Jazz 等风格和教学(包括爵士音乐史、爵士理论与和声、键盘合成器、及组织和指导乐队课程),现留校任教。



目 录

1、September Second	1
九月二日	
2、Gothic Jazz Dance	12
哥特式爵士舞	
3、Freedom at Midnight	21
自由午夜	
4、Take Me There	30
带我去那儿	
5、O nana oye	38
哦，我爱我的音乐	
6、Armando's Rumba	45
阿曼多的伦巴	
7、Anthem	53
圣 歌	
8、Vision Accomplished	65
实现梦想	
9、Playin'	73
演 奏	
10、If	79
如 果	
11、Easy Love	89
单纯的爱	
12、It's Not Jazz	97
不是爵士	

九月二日

September Second

米契尔·派卓西安尼作曲
丁晓宇改编

Allegro ♩=150

Intro Am7

G

F

G

20 $D^{\flat}7^{\sharp}11$ $Cm7$ $B7^{\sharp}11$ $A^{\flat}m7$

24 $G7^{\sharp}5$ $G^{\flat}m7$ $F7^{\sharp}5$ $A^{\flat}m7$

28 $G7^{\sharp}5$ $Cm7$ $E7^{\sharp}5$ C $Am7$

mp

32 G F G $A^{maj}7$

mf

36 $A^{maj}7$ $A^{\flat}7^{\sharp}5$ $F^{\sharp}m7$ $E^{\flat}7^{\sharp}5$ **Bridge** $A^{\flat}maj7$ $B^{\flat}maj7^{\sharp}5$

mp

40 **E*#7** **A7** **Dm7** **G7**

f

The musical score for 'The Rose Tree' is presented in a two-staff format. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The score begins at measure 40. The first staff (treble clef) contains the melody, which is marked with a forte (*f*) dynamic. The second staff (bass clef) contains the harmonic accompaniment, primarily using block chords. The score is divided into four measures, each with a chord symbol above it: E*#7, A7, Dm7, and G7. The melody features eighth and sixteenth notes, with a triplet of eighth notes in the final measure. The accompaniment consists of block chords, some with a half note and others with a quarter note.

44 Cmaj7 E7#5 D Am7 G

mp *ff*

48 F G * Am7 G

ff

52 F G Am7 G

f

This musical score shows measures 52 through 55 of the song. The treble clef staff contains the melody, and the bass clef staff contains the accompaniment. Measure 52 starts with a treble clef and a bass clef. The key signature has one flat (B-flat). The tempo is marked 'Andante'. The score includes dynamic markings such as *f* (forte) and *mf* (mezzo-forte). Chord symbols F, G, Am7, and G are written above the staff. The melody in measure 52 begins with a treble clef and a bass clef. The bass clef staff contains the accompaniment. The score includes dynamic markings such as *f* (forte) and *mf* (mezzo-forte). Chord symbols F, G, Am7, and G are written above the staff. The melody in measure 52 begins with a treble clef and a bass clef. The bass clef staff contains the accompaniment. The score includes dynamic markings such as *f* (forte) and *mf* (mezzo-forte). Chord symbols F, G, Am7, and G are written above the staff.

56 Am7 B7 Emaj7 B7

The musical score for measures 56-61 of 'The Sound of Silence' is presented. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The score is written for piano (p) and includes a grand staff with treble and bass clefs. The melody in the treble clef features a series of eighth and sixteenth notes, with some measures containing triplets. The bass line consists of chords and single notes, often with a sustained low note. The measures are labeled with chords: Am7, B7, Emaj7, and B7. The score ends with a double bar line and a repeat sign.

60 *Emaj7* *G7b9* *Cm7* *F7*

mf

64 *Bbm7* *Eb7* *E6* *Eb7#5*

mp

68 *Abm7* *G7#5* *Cm7*

mf *f*

71 *Bb7* *Am7* *G*

74 *F* *G* *Amaj7*

f

77 $A\flat_7\#5$ $F\#m7$ $E\flat_7\#5$ $Fm7$ $B\flat_7$ $8va$

mp *ff*

81 $Em7$ $A7$ $Dm7$ $G7$

mf

85 $Cmaj7$ $Am7$ G F

mp *mf*

89 G $Am7$ G

f

92 F G $Am7$ G

f

96 Fmaj7 B7 Emaj7 *8va* Emaj7 B7

mf *f*

100 Emaj7 *3* G7b9 Cm7

mp

103 F7 Bbm7 Eb7 #5

ff

106 Emaj7 Ebm7 Abm7 G7b9

mf

110 Cm7 Cm7/Bb Am7 Em7/G

mp *mf*

114 Fmaj7 Em7/G Amaj7 Ab7#5

118 Fm7 Eb7#5 Fm7 Bbm7

121 Em7 A7b9 Dm7

124 G7 Cmaj7 Bb7 Am7

128 G F G *Am7 A

132 G F G Am7

mf *f*

136 G F B B7 Emaj7

f

140 E6 Emaj7 D^b7[#]11 Cm7

mf

144 B7[#]11 A^bm7 G7[#]5 G^bm7

f

148 F7[#]5 A^bm7 G7[#]5 Cm7

ff

152 $E7^{\#5}$ C $Am7$ G F

f

156 G $Amaj7$ $A^b7^{\#5}$ $F^{\#}m7$ $E^b7^{\#5}$

mf *ff*

160 $A^b7^{\#5}$ **Bridge** 8^{va}

mp *ff*

162 $Em7$ $A7$

8^{va}

164 $Dm7$ $G7^b9$

mf

166 Cmaj7 B $\flat$ 7

ff

168 **Ending** Am7 G F G

f

172 Am7 G F G

ff

176 Am7 G F G

ff

180 Am7 G F G Am7

ff *rit.* *ff*