布鲁斯口琴自学教程 10 讲

Teach Yourself Blues Harmonica 10 Easy Lessons

原著: Peter Gelling

翻译: yichiknock

googooboy

校对: googooboy

感谢张晓松以及其他同志在翻译过程中的给予的大力支持和帮助。

欢迎光临 www.soharp.com

(本教程纯属爱好者为学习而翻译,仅供爱好者交流使用,请勿用于任何商业盈利,否则一切后果自负)

布鲁斯口琴自学教程 10 讲

简介

布鲁斯口琴简明教学十讲是专门为想学习布鲁斯口琴的学生所编写的,不管是要在乐队中演奏或者仅是作为个人爱好。本书把重点放在了直接演奏音乐上面。我们采用的练习曲都非常动听,并且能教给你必要的音符和技巧。在你已经学习过的内容之上,每一课都会引入的新知识。随着课程的循序渐进,你的知识和技巧都可以同时得到发展。**所有的口琴演奏者都需要了解本书所包含的信息。**

从基本的音符时值和交叉吹奏法的基础开始,本书的内容通过一系列的音符,节奏以及 技巧逐渐提高。在教给你所有演奏口琴所需要的基本音符和技巧的同时,在学习过程中我们 也介绍了一些口琴相关的音乐基础知识。本书的课程包括了压音(note bending),火车音(train whistle)与节奏(rhythm sounds),颤音(vibrato),摇摆节奏(swing rhythms),第三把位 的演奏(third position playing),并结合了很多相当棒的连复段(riff)和独奏(solo)的即兴 演奏。完成了本书学习的人将会在成为出色的布鲁斯口琴演奏家的道路上走得更好。

最快和最好的学习方法是把本书和以下事项结合起来:

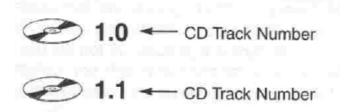
- 1. 和其他的乐手一起练习和演奏。当低音口琴或吉他和口琴以及钢琴在一起演奏时,就算 是简单的音乐,听起来仍然相当美妙,你会为此惊诧不已。
- 2. 聆听你最喜欢的 CD, 并从中学习。

为了能更好地提高你的演奏技术,我建议在练习书中曲目时使用节拍器或者鼓机。跟着 CD中的录音示范一起演奏也是很有用的。如果你对待音乐的态度很严谨,那么一个好的老 师常常会让你取得比自学更快的进步。

多多练习, 多多演奏, 祝你玩得愉快。

附带 CD 的使用

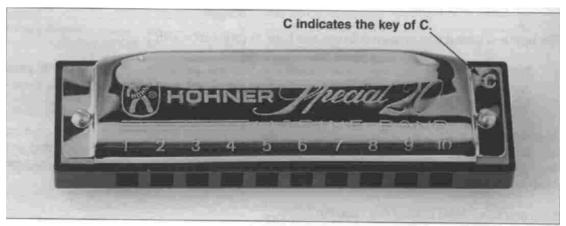
你的手中应该有一份本书附带 CD 的拷贝,它包含了书中所有的范例。书本向你说明了口琴上需要吹奏的孔位以及应该应用的技巧,而录音则能够让你知道每个曲子听起来是什么样的。在一开始,要慢速地练习每个例子,然后再逐渐地加快速度。当你发现你能够以准确的节拍吹奏某个练习曲时,你可以开始尝试跟着录音一起演奏。在每个曲子开始前,你会听到一个由鼓奏出的试奏拍,它会引导你进入录音示范,并帮助你把握好时间。如下所示的带有数字编号的 CD 型图标表示该处有录音示范。在 CD 上,有一些录音包含了不止一个范例,这种情况使用了小数点(例如 1.1,1.2,1.3)。如果你的 CD 播放器支持分段播放功能,你便可以单独的选择各个录音范例,如果没有,那么每个录音示范都将接着上一个范例自动播放。

口琴的选择

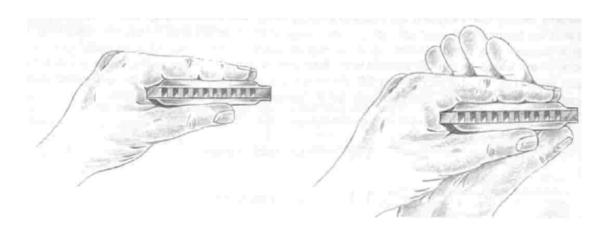
本书是为**全音阶十孔口琴**(diatonic ten hole harmonica)编写的教程,全音阶十孔口琴是口琴中最常见的型号,它同样也是最适合于使用压音和其他一些布鲁斯演奏技巧的口琴类型。现在世界上有很多全音阶口琴的品牌,我个人最喜欢的是 Hohnor 牌的 Marine Band和 Special 20,以及 Tombo 公司出品的 Lee Oskar。各种十孔口琴通常的区别在于,它们的琴格有的是用木头做的,而有的用的是塑料。虽说很多演奏者喜欢木格口琴,但是塑格口琴却更实用一些,因为它们可以用水清洗而不会发胀。当木格膨胀的时候,它的边缘会变得粗糙,而有可能伤到你的嘴巴,如果是塑格口琴便不会发生这样的事情。本书所配 CD 中的录音是用 C 调口琴(C harmonica)录制的。这就是说,如果一支口琴上有 C 这个字母,那就说明这支口琴是 C 调的。在音乐中一共有 12 个调,每个调都有着不同的音高。如果你想跟着录音一起练习,那么你就得有一支 C 调口琴,所以请确保你的口琴上在某处写着一个字母 C。

(注释:如 C 大调的主音也就是 C,即"do"这个音。Key 这一个词在中文里面是两个意思,分别是"调"和"主音",但是在英文里面是一个词,所以有的时候作者是在说调子,有的时候是在说主音,分别予以不同翻译)

持琴方法

下图展示了最好的持琴方法,把口琴的根部贴着**左手**虎口,夹在拇指和食指之间,并轻轻地握住。口琴上所标示的数字应该向着上方。这样持琴可以方便于你使用**手震音**(hand vibrato)和**哇音**(wah wah)等音效技巧,我们将在第 4 课中学到这些技巧。不管是习惯于用左手还是右手的演奏者都可以采用这种持琴方法。把左手的四个手指伸直,然后轻轻的并拢,手指之间不能有可见的缝隙。

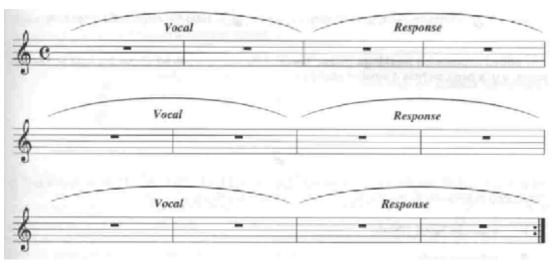

第一课

12 小节布鲁斯

12 小节布鲁斯(12 bar blues)是一组和弦进行模式,它每 12 小节重复一次。它是布鲁斯音乐里面最常见的形式,也常常被用在摇滚和爵士乐中。如果你能回想起你曾经听过的布鲁斯音乐,很可能你会发现它们所使用的正是 12 小节形式。在布鲁斯音乐中,许多歌曲在头四个小节都会有人声(vocal line)的吟唱,并且它会在第二个四小节(第 5 到第 8 小节)重复一次。通常,在进行的最后四小节(第 9 小节到第 12 小节)人声会有新的变化。在进行中,人声填充在各个小节里面,但每段人声并不会占满整个四个小节。在这个时候,歌手就需要其他乐手的配合,某种乐器(比如说口琴)就会填充在两段人声的间隔之间。这种情况下,人声通常会持续大约两个小节,然后由其他乐手填满后面的两个小节,并为下次人声的开始做好准备。这就叫做"呼应"(call and response),它是布鲁斯音乐中的中心元素。下图便是一个典型的"呼应"的形式,打开 CD,听听它产生的效果,你马上就能辨认出来。在这个部分你并不需要学习录音中的口琴,这个曲子纯粹是用来听的。但当你学完了这本书以后,你将能够演奏出这个范例里面你所听到的所有声音。

另一方面,第一个录音示范还说明了一个重要的问题,那就是口琴的作用通常是为歌手伴奏,而不是独奏。当然,独奏的时候,你可以在12小节进行中的任何一个小节里面进行演奏,但如果是和一个歌手一起演出的话,很重要的一点是不要让你的演奏压住了歌手的声音。传统中,很多伟大的布鲁斯口琴演奏家(比如 Sony Boy Williamson, Little Water, Junior Wells)同样也是歌手,所以他们永远不会有这个问题。如果你不是歌手,那么一定要记住在歌曲开始的时候保持安静。口琴手的演奏若是压过了所有的人,那么歌手和其他乐手将会相当烦。另外,观众们也总是希望能听清楚歌词的。

阅读符号系统

本书采用了独立的符号系统,它能把应该该演奏哪个孔位以得到正确的音或者每个音符需要持续多久等特殊信息传达给你。这个系统是由能够表示口琴上孔位的一系列数字所构成的,节奏符号则与标准的音乐符号相似。

口琴上的孔位由两种数字形式来表示:

空心数字表示需要吸气演奏的音符,比如 表示在第2孔进行吸气演奏。

实心数字表示需要吹气演奏的音符,比如 2 表示在第 2 孔进行吹气演奏。

3

音符或和弦的时值由孔位数字下的标注音乐符号表示,如下图所示:

其他特殊效果的标记(滑音,压音等)会用斜体字母标示在孔位数字之上,如下图所示,在第4孔进行吸气压音。

下面的图表是本书所用到的所有特殊效果标记,每个技巧都会在书中的不同章节中进行专门讲解。

▼
表示手震音(hand vibrato)

S 表示滑音(slide)

B 表示半音压音(half step bend)

T表示**尾音拖奏**(trail off)

T 表示颤音(trill)

₩ 表示**装饰音**(grace note)(mouth wah bend)类似于用嘴制造哇音效果

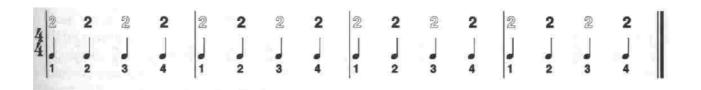
四分音符

这个音乐符号叫做**四分音符**(quarter note),它持续**一拍**(one beat),在 4/4 拍的音乐中,每小节有 4 个四分音符。

Count: 1

这条练习包括了四个小节的四分音符,以及在第2孔上的吸气和吹气演奏。当你在练习的过程中要自己数拍,并且用脚打拍子。在你每次吹奏的时候,尽量让口琴只发出一个音。

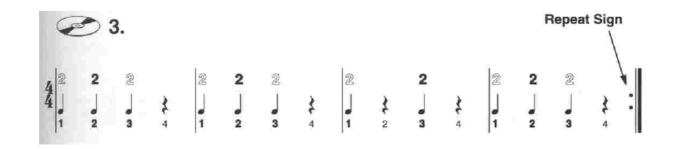
四分休止符

休止符(rest)是指音乐中的停顿。就像不同时值的音乐有着不同的音符一样,不同时值的停顿也有着不同的休止符。

这个符号是**四分休止符**(quarter rest),它表示**一拍的停顿**(one beat of silence)。 在停顿期间不要演奏任何音符。在休止符下面有小的数拍数字(counting numbers)。 (注: Count 1=默数一下)

接下来的练习应用了四分休止符。休止符在不打破音乐连贯性的基础上提供了喘气的机会。由于四分休止符只持续一拍,所以你得尽快调整你的呼吸以确保能及时演奏下一个音符或和弦。记住一定要数拍并用脚打拍子。不论是在演奏音符或者是休止符停顿,这都会帮助你把握住节拍。在段落结束符号前加两点被称为**段落反复记号**(repeat sign)。它表示在音乐结束后从头再演奏一遍。

二分音符

Count: 1

这个音乐符号叫做**二分音符**(half note),它的时值是**两拍**(two beats)。在 4/4 拍的音乐中,每小节有两个二分音符

这条练习应用了二分音符,四分音符和四分休止符,也包含了第1孔和第2孔的演奏。

二分休止符

这个符号是**二分休止符**(half rest),它表示**两拍的停顿**(two beats of silence)。

再一次提醒,不管你在音乐中听见了音符或者停顿,一定要记得数拍和用脚打拍子。

第二课

交叉吹奏法

任何一把口琴,就算琴身上只标写了一个调号,我们也可以用它来演奏一个以上的调子。最常见的演奏其他调子的方法被称为**第二把位演奏法**(second position)或者**交叉吹奏法**(cross harp)。这种方法特别适用于布鲁斯音乐的演奏,也可以用来演奏乡村或摇滚等其他风格的音乐。当你在 C 调的口琴上使用交叉吹奏法的时候,C 音便不再是主音了。现在的主音变成了 G 音。G 音可以通过第 2 孔吸气演奏,第 3 孔吹气演奏,第 6 孔吹气演奏和第 9 孔吹气演奏得到。这种方法需要花上一定的时间才能够习惯,但是,如果你想掌握压音等技巧的话,学习交叉吹奏法是非常有必要的。

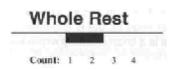
在**第 52 页**有个图表,它显示了当你使用交叉吹奏法演奏不同调性的音乐时,你所需要选择的口琴的调性。

如果你觉得有些困惑,并且需要了解关于交叉吹奏法和直接吹奏法(通常用于民谣旋律)的完整介绍时,请认真阅读此书。我们的重点是布鲁斯音乐,而且从本书一开始我们便将使用交叉演奏法。这意味着你将在 C 调口琴上演奏 G 调。如果你希望和其他的乐手一起合奏(比如一个吉他手),你就要让他们演奏 G 调布鲁斯,以便和他们一起演奏。下面的练习是一个 G 调 12 小节布鲁斯,它用上了迄今为止你所学习过的所有时值的音符与休止符。播放 CD 中的录音示范,并且听听看口琴部分在其他乐器的配合中的效果。当你练习得比较熟练以后,试着跟着录音示范一起演奏。

全音符和全休止符

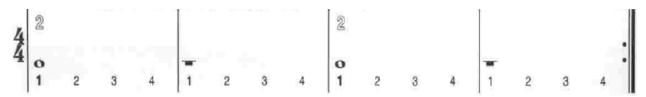
这是一个全音符 (whole note),它一共持续4拍 (four beats)。在一个 4/4 拍的音乐中,每小节有一个全音符。全音符是音乐中使用的拥有最 Count: 1 2 3 4 长时值的音符。

全休止符 (whole rest) 表示 4 拍或者整个小节的停顿 (four beats or a whole bar of silence)。全休止符的符号和二分休止符的符号 非常相似,它们的不同之处在于二分休止符位于谱线的上方,而 **全休止符**则是挂在**谱线的下方**。

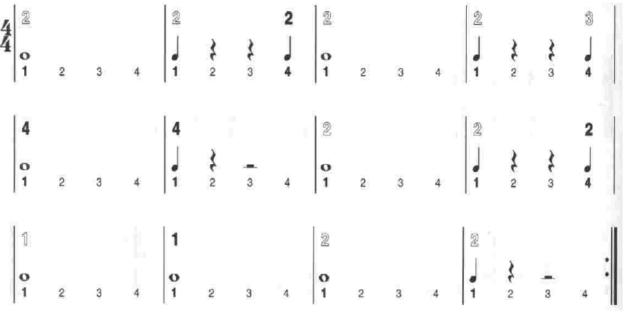

再次提醒,要在心中数拍,并且用脚打拍子以把握好节奏。听 CD 中口琴是怎样休止了 整个小节给吉他留出空间, 使吉他能够给予口琴回应。

下面是一个 G 调的 12 小节布鲁斯,它包含了全音符,四分音符和四分休止符,并使用 了在第1、2、3孔和第4孔上演奏的音符。

更深入了解 12 小节布鲁斯

在第一课中我们曾经提到过,**12 小节布鲁斯**是一组每 12 小节便循环重复的和弦进行。**和弦**(chord)是指由三个或者三个以上音符组成的结合。口琴以及包括钢琴和风琴一类的键盘乐器、吉他等其他很多乐器都能够演奏和弦。通常,对旋律和独奏的伴奏都包含了和弦(比如用吉他为口琴旋律伴奏)。伴奏中的和弦与旋律属于同一个调,并且它们常常是由该调大调音阶所构建而成的。

当你在使用交叉吹奏法的时候,你演奏的是 G 调。这就意味着用交叉吹奏法使用的调式音级(scale degrees)以 G 音为中心结合到了一起。这样一来伴奏中的和弦将出自如下图所示的 G 大调音阶中。

C 十) 国立队

			G 人 k	阿百別				
G	Α	В	C	D	E	F#	G	
1	2	3	4	5	6	7	8	

和弦级数

当你在 12 小节布鲁斯进程中演奏连复段或者旋律的时候,你所演奏的音符正好能配合由 吉他(或者键盘)奏出的特定的和弦。布鲁斯音乐最常用的和弦建立在你所演奏的调的第 1 音,第 4 音和第 5 音上。这些和弦常常用罗马数字来表示。如果你演奏的是 G 调,那么和 弦将会是 G(I),C(IV)和 D(V)。(这时候,G 和弦便是 I 级和弦,同理,C 和弦是 IV 级和弦,D 和弦是 V 级和弦)。

有时候你会看到其他种类的比如 G7(7 和弦)或 G9(9 和弦)这样的和弦记号(chord symbol)。它们也是布鲁斯音乐中常常用到的和弦类型。在和弦记号中出现的数字表示该和弦的类型,而不是指在调中和弦的位置。比如说,所有以 G 字母开头的和弦,它都是 G 大调的 I 级和弦,不管它是 G 和弦还是 G7 或 G9 和弦。

理解和弦级数这个系统对于学习怎样在12小节布鲁斯的结构中演奏旋律,并且使它在任何伴奏下都听起来很棒是非常有用的。下面的图表显示了在12小节的形式中,(I级,IV级和V级和弦)的标准位置。在第2小节中的IV级和弦是可以随意选择的。当在这里用到了这个IV级和弦时,我们通常把它叫做"临时IV和弦"(quick IV)。记住下面这个进行,这样的话在任何时候你都能知道你正在演奏的是哪个和弦。当你认为你已经熟练地记住了这个进行以后,给自己提一些问题,比如,第6小节是什么和弦?(IV级),第9小节是什么和弦?(V级),等等。

(译者注:这里 Quick 指的是"仅持续很短一段时间"的意思, 姑且把它翻译成"临时 IV 和弦"。)

根音

和弦用以命名的音符被称为该和弦的**根音**(root note)(就像树根一样)。有一个记住和弦进行的很好的方法,就是在进行过程中,仅仅演奏和弦的根音。下面有一个示范。I级和弦,IV级和弦和 V级和弦在 G调中分别是 G, C和 D。你首先得在你的口琴上找到这些音。从 G(I级)开始,你能通过第 2 孔吸气演奏和第 3 孔吹气演奏找到 G 音,第 1、4 孔吹气演奏找到 C 音(IV级),1、4 孔吸气演奏找到 D 音(V级)。虽然在你的口琴较高的孔位中也能找到这些音符,但你现在只需要记住这几个位置,并彻底了解它们。

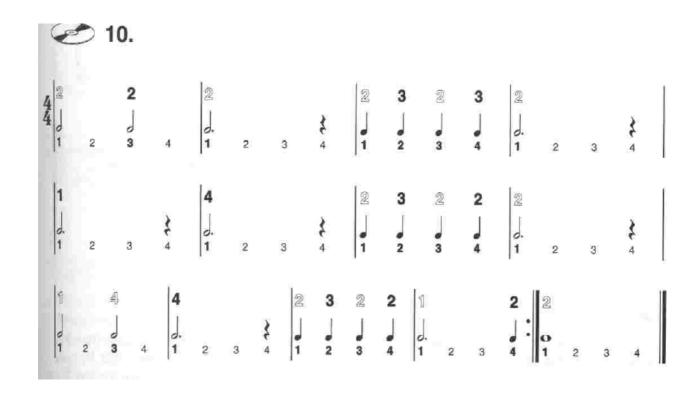

附点二分音符

在音符后面加上一个**附点**(dot)表示延长该音符时值的**二分之一**(half)。 在二分音符后面加上附点表示你将让该音符保持**3**拍。在 3/4 拍的音乐中, 每小节有一个附点二分音符。

下面的这条练习运用了一些附点二分音符和主要由根音组成的 I、IV、V 级和弦。当你跟着 CD 一起演奏的时候,记着用脚打拍子,并注意听伴奏中和弦的变化。

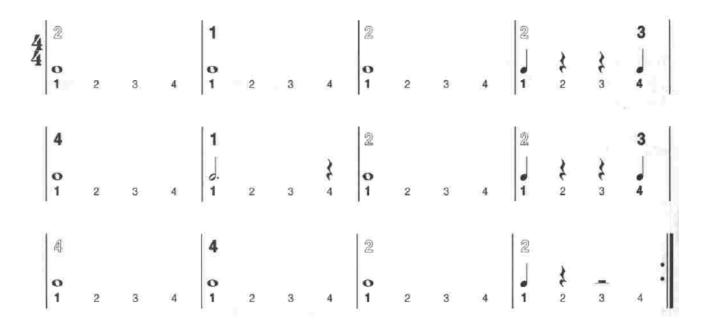

改善你的音色

学习任何一种乐器都需要注意的一个重要的方面便是要发展并形成一种**强烈而稳定**的音色。听不同的演奏者演奏一段简单而缓慢的旋律,你常常可以通过他们的音色来分辨出一个平庸的演奏者和出色的演奏家的区别。一个出色的演奏家能让自己的乐器歌唱,并且可以使一段简单的旋律显得美丽动人。当你在演奏书中的练习曲时,想象你自己在通过乐器吟唱着旋律,并要特别注意你的音色。尝试用不同的音量进行演奏。如果你在用不同大小的音量演奏时不能保持住均衡,稳定的音色,那就在口琴的每个孔位上以慢速练习长音(至少4拍)。你也需要学习下面的练习 11,并且定期重复练习,直到你对自己的音色感到满意为止。你可以利用练习之间的休息时间,进行短时间的音色训练,到时候你就会发现你的音色会有一个很大的进步。

这是个能让你的音色变的强烈而牢固的练习。在第 2 小节中,有一个"临时 IV 和弦" (quick IV)。

这是另一条应用了"临时 IV 和弦"(quick IV)的练习。这条练习使用了和弦根音以外的其他音符,但是根音至少出现在了每个小节的第一拍中。现在,你应该开始熟悉 12 小节布鲁斯的和弦进行了。当你自己演奏 12 小节的旋律时,试着想象和弦的声音。这会让你和其他乐手的合奏更为简单,就算之前你从未和他们一起合作过。

44	2	2	1 3 3	2	2	2	3	4	2 0 1	2	j	2	2	2	}	3
	4	2	3	5	4	2	3	4	2	2	1	2	2	2	}	2
	J.	2	3	4	4	2	3	.4	2 1	2	1	2	2	2	3	4

第三课

八分音符

这是一个八分音符(eighth note),它的时值是二分之一拍。在 4/4 拍的音乐中, 每小节有8个八分音符。

当把八分音符放到一起时,符尾由符梁(beam)所代替。

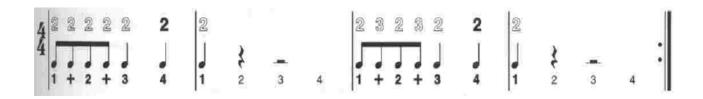

13. 怎样给八分音符数拍

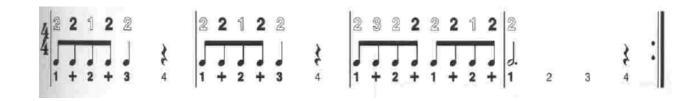

这是一条在第1小节和第3小节的开头两拍使用了八分音符的练习。在演奏时,记着用 脚打拍子。

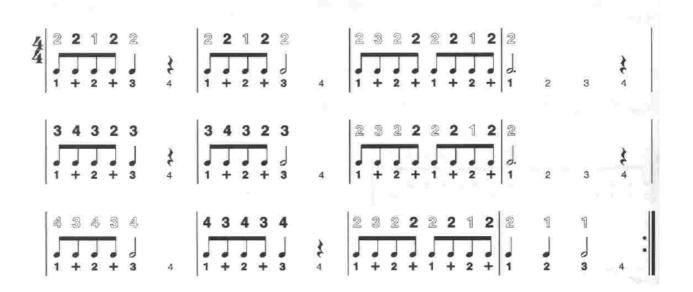
这条练习在第1小节和第2小节的开头两拍以及第3小节的整个四拍应用了八分音符。 最开始要慢速练习,并且要保证你演奏的音符听起来干净而且均匀。

连复段

以下这条范例用到了我们在先前的练习中提到过的一个名词,我们把它叫做**连复段**(riff)。连复段是可以随着和弦的改变而发生变化的一小段旋律的重复。在布鲁斯音乐中,连复段是很常见的。当你学会新的音符和节奏的同时,你可以尝试在你所学知识的基础之上,创作一些你自己的连复段。

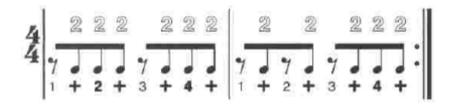
八分休止符

4

这是一个**八分休止符**(eighth rest),它表示**半拍的停顿**(half a beat of silence)。

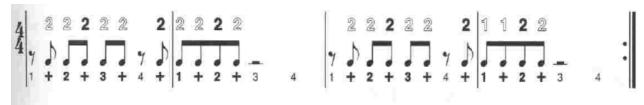
在节拍中应用八分休止符可以创造出一种被称为"切分"(syncopation)的效果。它表示把正常的重音替换到弱音节拍中去。下面这条练习示范了通过八分休止符的应用而产生的切分节奏。如果无法把握好节奏,那么你可以大声的把节拍数出来并且自己打节奏,直到你能适应为止。当你记住了这个练习之后,你可以跟着 CD 演奏这个节奏。

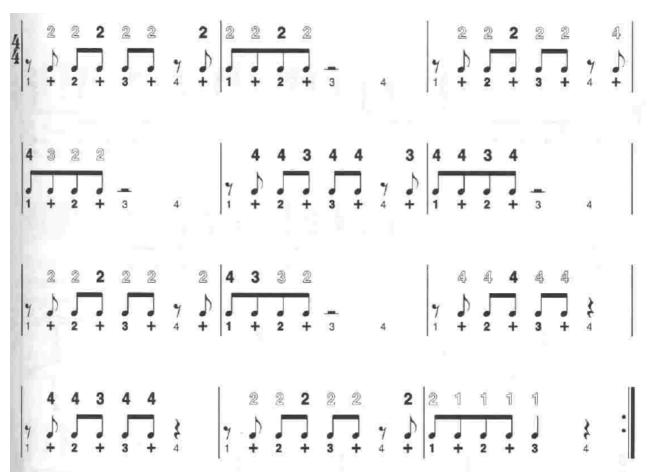

这是一个在第1拍和第4拍运用了八分休止符的连复段。再次提醒,如果你无法把握这个节奏,大声的数出来,并打拍子。然后在一个音符上练习这个节奏。

这条练习应用了刚才学过的连复段,并且把它扩展到能够适合 12 小节布鲁斯的和弦进行。请注意,它的基本节奏型是一个重复的两小节模式,就是说,在整个进行中,这个节奏型都没有变化,只是音高发生了改变。

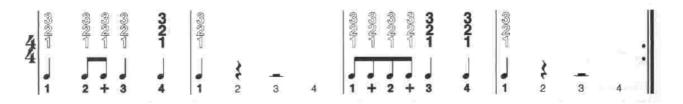

第四课

和弦的演奏

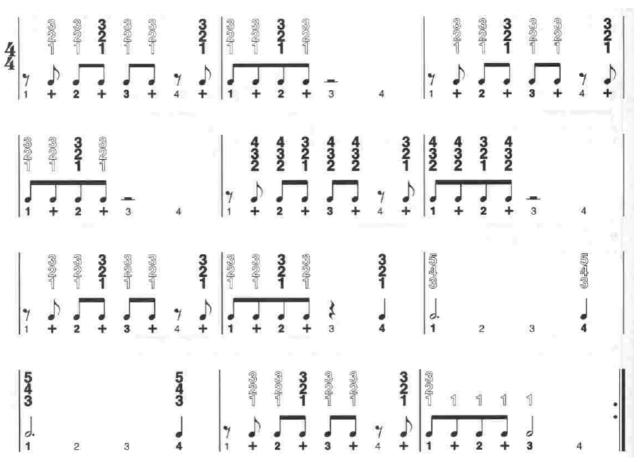
虽然用口琴演奏单音旋律是比较常见的,但是它有时候也会被作为节奏乐器(为吉他独奏伴奏)。在这种情况下,和弦的演奏就显得比较重要了。下面的这条练习展示了一个只用口琴的前三孔进行演奏的简单节奏型。

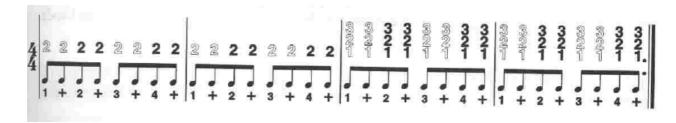
这是一个节奏型与练习 18、19 相同的 12 小节布鲁斯。

双运舌法

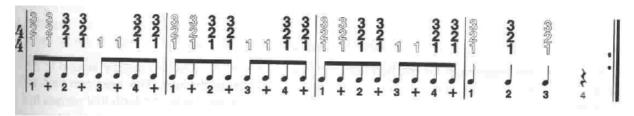
下面这条练习同时使用了单音与和弦。它也展示了一种叫做"双运舌法"(double tonguing)的技巧。双运舌法的意思是,用"taka"的发音来演奏一个组中的两个音符。第一个音符让舌头前端运动,以类似说"ta"音的动作发出,第二个音符由舌头的后部运动,以类似说"ka"音的动作发出。在演奏下面的练习之前,试着说 taka taka taka taka 若干遍。

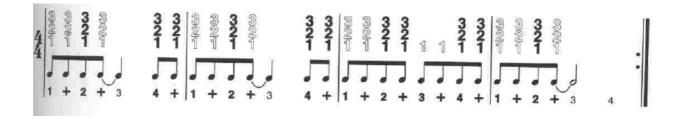
这是一个先前节奏型的变化。这种口琴的节奏型被称为"火车节奏"。用慢速练习每个节奏, 当你把这些节奏型熟记之后再提高速度。

连音线

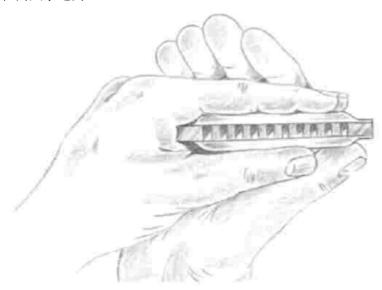
下面的练习显示了**连音线**(ties)的用法。连音线是连接有相同音高的两个不同音符的曲线。连音线要求你只演奏**第一个**音符,但保持它的时值为两个音符的时值之和。连音线可能会**跨过小节线**,也可能**在小节之中**。当你演奏的时候,用脚打拍子并数拍,以便把握好节拍。

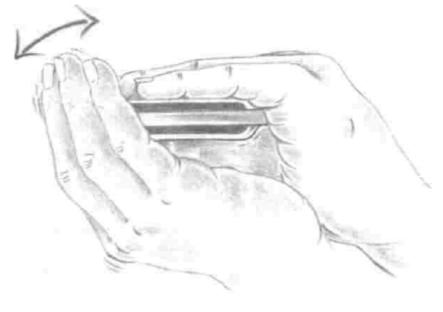

手震音

手震音或者哇音是在布鲁斯音乐演奏中增加表现力的手段。如果你曾经看过出色口琴演奏者的演出,那么你很有可能见过他们使用这种技巧。从旁观者的角度来看,口琴演奏者好像一只手握着口琴,而另一只手在前后地晃动或摆动。手的震动改变了通过口琴的空气的流动,从而改变了声音。在演奏手震音的时候,右手在两个基本位置之间移动。第一是如下图所示,左手呈正常持琴姿势,右手呈碗状包住左手。两只手的手腕要相互接触,右手的手指在左手的小指处开始弯曲,并向前伸展到左手的小指和无名指上方。这个手型使得空气被关在两只手之间。

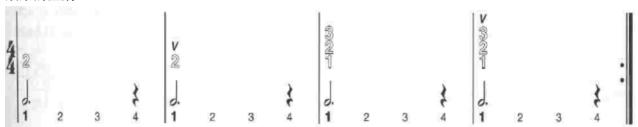

为了完成手震音所需要的动作,还需要右手腕向右方轻微地转动。这使得这个"碗"打开,让空气进入。然后手腕再向左旋转,将这个"碗"闭合。正是手腕这样的来回运动产生了哇音/手震音的效果。在实际使用的时候,手震音在所需演奏的音符或和弦上方用字母 V表示。用慢速,中速,快速分别练习,使用这种技术没有规定正确或者错误的速度,在不同的情况下要相应的使用适合的方法来取得最佳效果。在以下附带的录音里有手震音的示范。

这个练习运用了单音以及和弦的手震音,仔细听录音,并分辨加上了手震音和没加手震音时效果的区别。

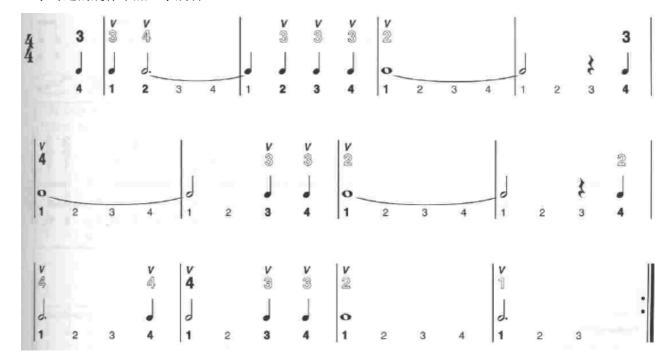

导音 (the lead in)

有些时候,有的歌曲并不是在某个小节的第一拍开始。在第一个完整小节开始前出现的音符被称为**导音**(lead-in notes)。当导音被应用到的时候,乐曲的最后一个小节也是不完整的。最后一个小节的音符和导音可以组成一个完整的小节。

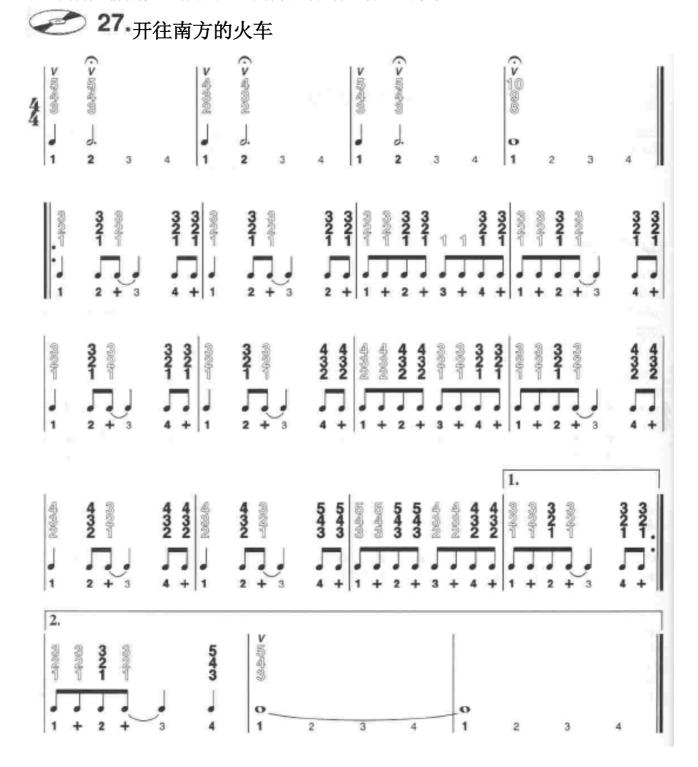

这个 12 小节布鲁斯用到了导音。当指示出现的时候,记得要用上手震音技巧。在这条练习中,八分音符上,手部只做了一次运动,而在长一些的音符上,手部则运动了多次。听CD 中的录音示范并且注意它们产生的效果。当你能够熟练演奏这条练习以后,试着在你曾经学习过的旋律中加入手震音。

火车音

火车音(train whistle)是应用了手哇音的一种常用技巧。当你在演奏下面的练习时,使用手哇音技巧的时候嘴里也同时要发出"哇哇"的声音。这也会为我们即将介绍的另一种技巧做好准备。本条练习把火车汽笛音和火车节奏结合了起来。在练习中需要注意的另一个重点是第一行某些音符上面的符号。它叫做延音记号(fermata),它表示演奏该音符并在进入下一个音符之前再停止。仔细听 CD 录音示范中延音记号产生的效果。

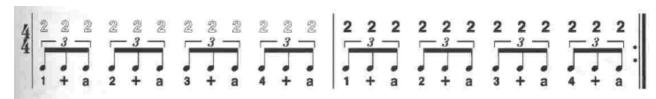
第五课

三连音

八分三连音(eighth note triplet)是组把一个节拍三等分的音符。三连 音表示由一条括线(bracket)(或者一条曲线)以及数字 3 结合起来的三个八分音符。每个 八分三连音占据三分之一拍的时值。当你听到了三连音是怎样演奏的时候, 你就能很容易地 理解它了。仔细听 CD 录音中三连音产生的效果。

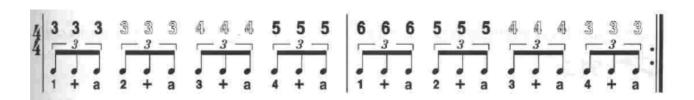

28. 怎样给三连音数拍

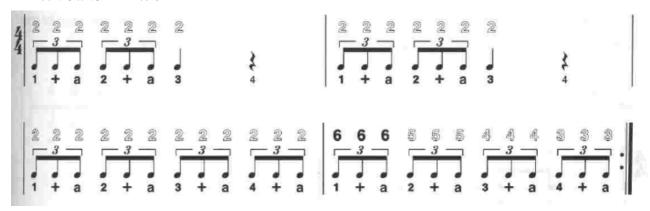

这是一个应用了三连音的连复段。尽量把每个音符都演奏得清晰而均匀。

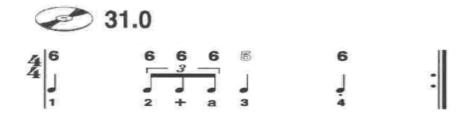

这是一个可以作为一支曲子引子的布鲁斯连复段。你可以听出在与其他乐器配合演奏时, 三连音节奏是多么地有效。

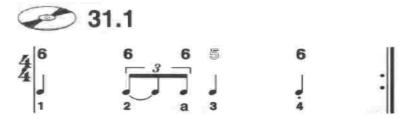

摇摆节奏

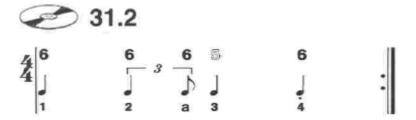
我们可以靠仅仅演奏三连音中的第一个和第三个音符来创造出**摇摆节奏**(swing rhythms)。演奏下面这条在第二拍有三连音的练习。

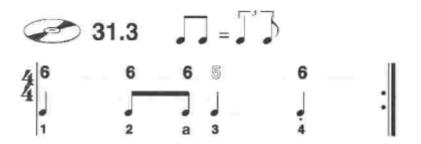

下面的这条练习,三连音中的第一个和第二个音符之间使用了连音符号,这就给该条练习带来了摇摆的感觉。

上面那条练习的三连音中由连音符号连接的两个八分音符可以由一个四分音符来代替。

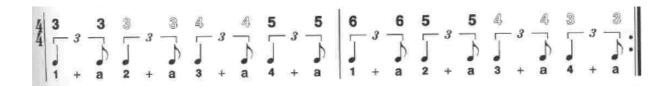

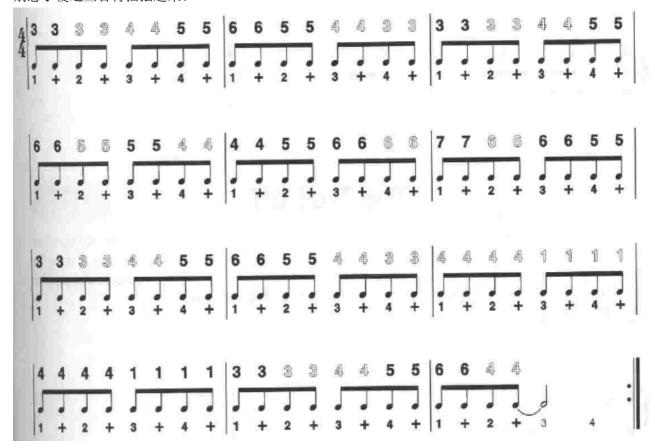
Shuffle 节奏

通过一连串的摇摆八分音符的运用,我们可以创造出一种叫做 shuffle 的节奏。下面这条练习是用交叉演奏法演奏并应用了 shuffle 节奏的布鲁斯连复段。(上帝保佑我,shuffle 这个词我真的不知道该怎么翻才好,水平有限,大家见谅)

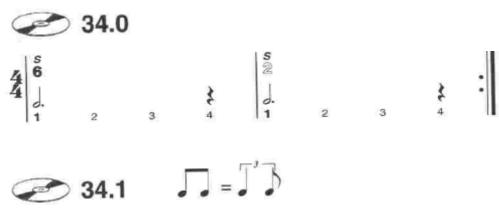
这是由和上一条练习相同的节奏型扩展而构成的 12 小节进行。正如上面符号所指示的, 别忘了使这些音符摇摆起来。

第六课

滑音

□琴演奏中常用的另一种技巧便是上滑或下滑到某个特定的音。在你演奏的过程中,它能为你的演奏增加戏剧性的效果,并让你的演奏听起来更加刺激。滑音的符号,就像旁边显示的,是在需要滑音的音符上面标记一个字母 S。听下面练习的录音示范,并注意滑音所产生的效果。

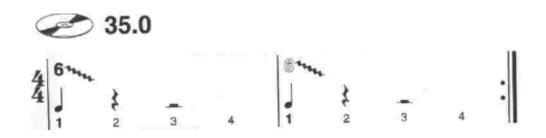

这是一个应用了滑音的连复段。再次提醒用摇摆节奏演奏八分音符。

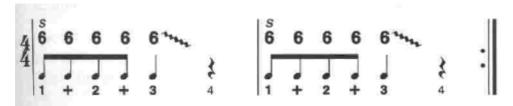

尾音拖奏(Trail off)(拖音)

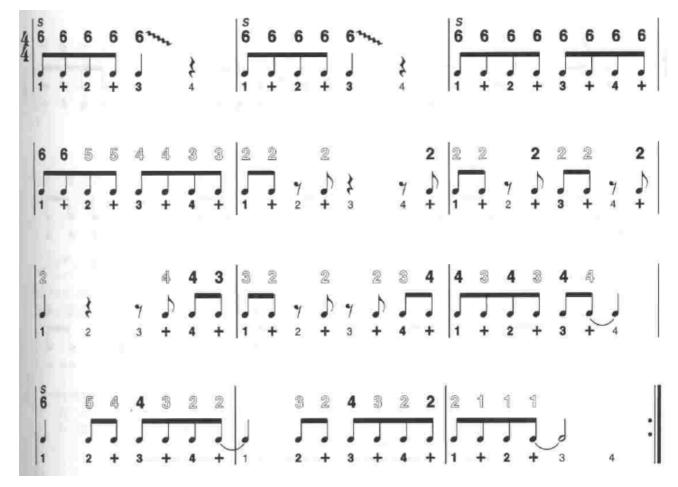
拖音的效果和滑音正好相反,它是先吹奏一个音符,再滑向另一个不确定的音符。这种技巧在其他乐器中也经常,有时会被叫做跌奏法(fall-off)或是滑奏法。当需要用到尾音拖奏时,音符上面会标记字母 T。 请看下面的练习。

这条练习运用了滑音和拖奏。

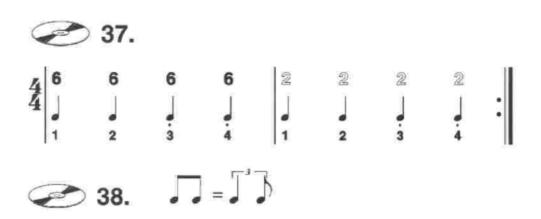

这是一条运用到了迄今你所学过的所有技巧的 12 小节布鲁斯独奏。一旦你熟练掌握了由 休止符和连音记号创造的切分节奏,并且学会了如滑音和拖音等富有表现力的技巧的话,那 么你的演奏听起来将会更加专业,而且你可以开始发展自己创作的连复段了。

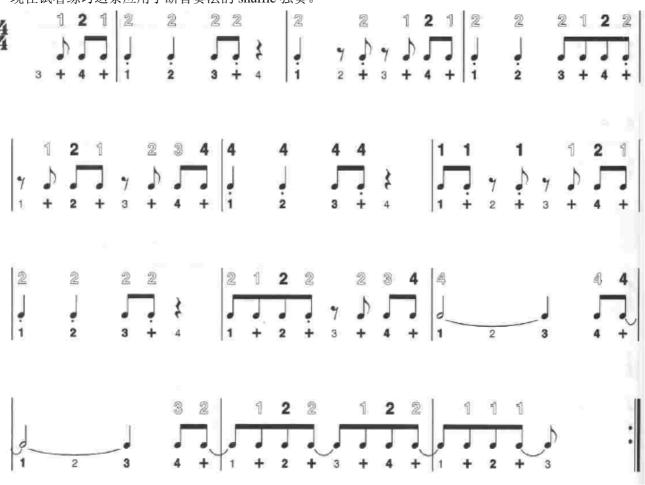

断音奏法

如果某个音符下面出现了一个点,说明你应该在这个音符上使用**断音奏法**(staccato)。断音奏法的意思是急速而单独地演奏某个音符,使它和其他音符区分开来。有两种方法可以产生断音,如果你用舌头断音,那么用舌头发"dot"这个音。如果你不用舌头断音,那么则运用你的舌头根部发"huck"这个音。这两种方法都可以切断空气的流动,从而使得音符变得短促。

现在试着练习这条应用了断音奏法的 shuffle 独奏。

压音

口琴演奏中最激动人心的效果之一便是压音了。这个技巧在一开始的时候会显得非常困难,并且需要花上几个月的时间去掌握它,但这正是布鲁斯口琴演奏的精华之处,所以绝对值得去把它掌握好。常见的压音是在口琴上1到6孔的低音部分进行**吸气压音**。你也能够在口琴的高音区域进行**吹气压音**。但这是比较高级的技巧,所以在这里我们不会涉及。要完成压音动作,你的**舌头后部**(不是前面)需要朝着你的口腔后部做**向上和向后**运动。这样可以改变空气的流动,结果便是你所"压"的音符**音高变低**了。要找到压音所需动作的感觉有个很好的方法,那便是发出"**YO**"或者"**YAW**"的音。另外一个关于压音的有用的练习是用口哨吹奏下行大调音阶(7654321)。这样做的话,你可以注意到当音高降低时,你的舌头后部会朝着你的喉咙向后运动。

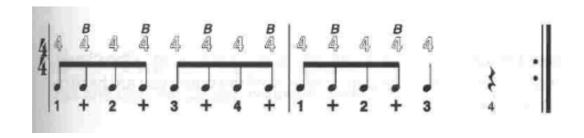

这条练习展示了在第 4 孔降半音的吸气压音,音符上标记有字母 B。每个人在最开始学习压音时都会遇到很多困难,很多人在一开始时根本什么都做不了,所以耐心一点,并继续练习,你终会掌握好这个技巧的。

39.1

这是一个能帮助你掌握压音的练习。仔细听你的演奏,并要注意保持压音的音高。

现在试试这些应用了你刚才学过的压音技巧的布鲁斯乐段(lick)。乐段是一个音乐用语, 它是即兴创作的基础,并可以和其他 lick 连接起来构成独奏。

(译者注: Lick: 即兴小段子,装饰性的小乐句,姑且翻译为乐段。)

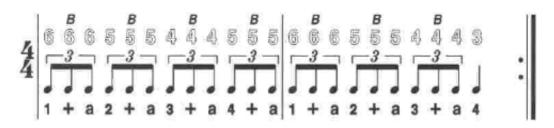
更多音孔的压音。

你已经学会了第4孔的吸气压音,试着练习第5孔和第6孔的吸气压音。这些也像第4 孔一样,是半音的压音。在开始的时候可能会有些困难。下面的练习展示了这两个压音。

42.1

这条练习能让你更好的掌握你已经学过的压音。再次提醒,仔细听自己的演奏并且保持 住音高。如果你对你所压出的音不是太有自信,那么请听录音示范,并试着模仿它。

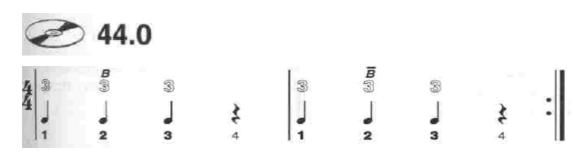

这是一个用到了第4、5、6孔压音的布鲁斯乐段。

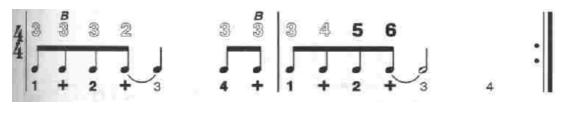

如果你在第 3 孔进行吸气压音,你会发现这里有两个不同的压音而不是一个。它们分别是**半音压音**(half step bend)以及比半音压音的音高要低一些的**全音压音**(whole step bend)。 全音压音由符号 **B**来表示。下面的练习示范了这两种压音。

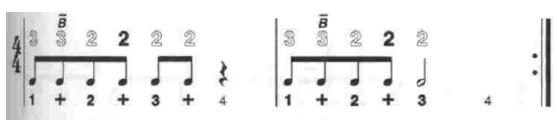

这是一个运用了第3孔的吸气压音压半音的LICK。

这个练习需要运用第3孔的吸气压音压全音。

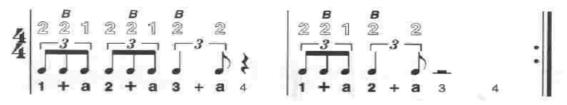

你即将学到的是另外一个全音压音,第2孔的吸气压音。就像在第3孔一样,这里也能进行两种压音,但是半音的压音很少会被用到。请听 CD 录音中压音之后的正确的音高。

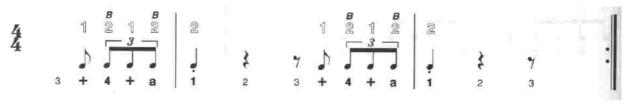
46.

下面这些乐段能让你进一步掌握第 2 孔的全音压音。这是最困难的压音之一,所以在练习的时候你需要有耐心,如果你在用它和其他的技巧或乐段一起练习时发现有困难的话,那么你需要经常地练习,但是每次不要花上太多的时间。

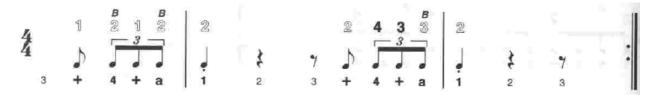
47.

这条连复段用到了第 2 孔的吸气压音。但现在你得直接吹奏出需要用压音得到的音符,而不是先吹奏第 2 孔的自然音。你需要一定的时间才能掌握它,但是它会使你的演奏听起来很棒,所以要坚持练习。这条连复段使用了叫做"**呼应**"的一个常用的布鲁斯技巧,它就好像是两种乐器之间或者口琴和人声之间的相互提问和应答一样。

48.

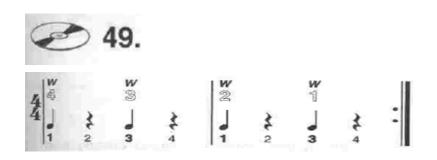
这是一个前面连复段的常用变奏,这次是在第3空上进行半音压音。

第七课

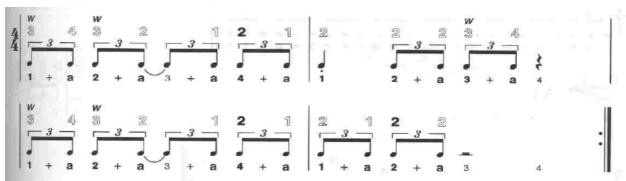
装饰音

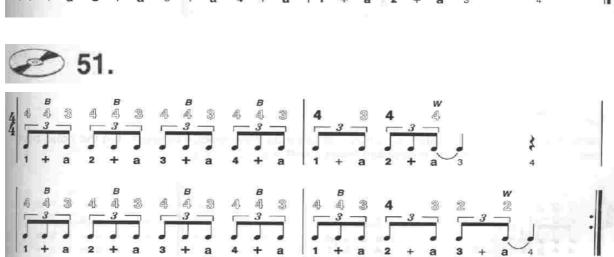
有时候,我们可以先在一个音符上演奏,然后快速移动到本来需要的音符上去,而不是直接吹奏那个需要的音符。我们把那个快速演奏的音符称为**装饰音**(grace note)。利用压音产生装饰音可以看做是用嘴发出的 **Wah** 音效果。"**W**"指的是装饰音,"**ah**"代表后面音符的正常时值。压音装饰音用音符上面的字母 **W** 表示。

这里有些使用了装饰音的乐段。开始慢速的练习,尽量把它们都记住。

颤音

口琴演奏中另一个激动人心的常用技巧便是**颤音**(trill)。颤音是在两个吸气音符或吹气音符之间的快速转换。它可以通过在保持稳定的呼吸时向两侧快速移动口琴来实现,或者稳稳地握着口琴快速晃动头部。这两种方法在口琴演奏时发出的声音都差不多。颤音奏法由在两个相邻孔位(比如第4孔,5孔)上的符号 **Tr** 来表示。

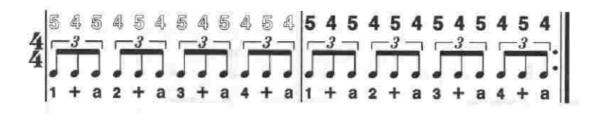

52.

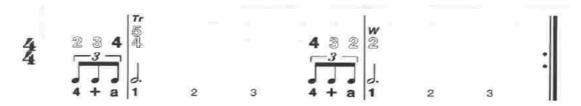
开始学习颤音时,你可能会在音符的清晰和保持上遇到一些困难。这儿有条有用的练习, 开始要慢速练习。

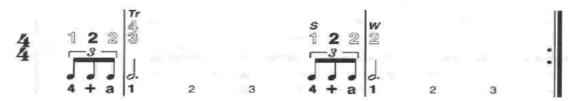

这是在第4、5孔的吸气音上进行颤音演奏的一个典型的布鲁斯乐段。

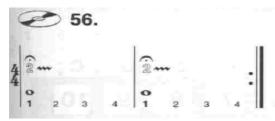

这条练习的节奏和上一条几乎一样,但是音符改变了。在第3孔和第4孔吸气音上进行颤音演奏。

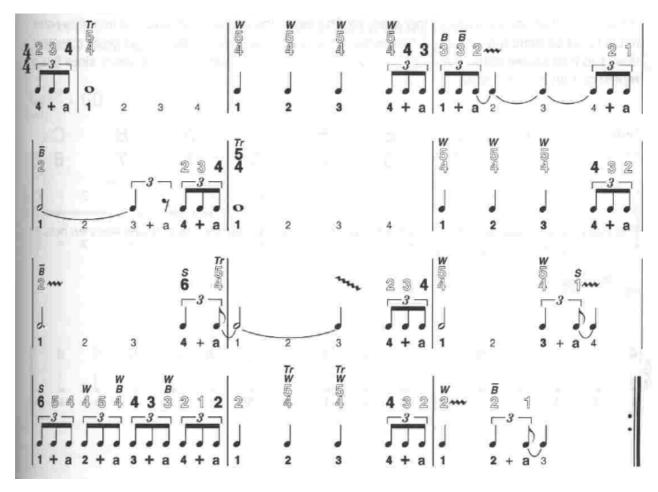
喉震音

另一种经常为口琴演奏者所使用的技巧叫做**喉震音**(throat vibrato)。这是另一种增强表现力的方法。这种音效是由类似于大笑和咳嗽的动作所制造成的。试着在吸气的时候快速发出"ha ha ha"的声音。接着在呼气的时候这么做。然后在口琴上用喉震音演奏一个音(译者注:通常是低音)。听 CD 上用喉震音的示范。像压音一样,这个技巧需要花一定的时间去掌握,所以,得有耐心并且坚持练习。喉震音用符号 放在音符的后面表示。

为了完成这一阶段的学习,这里有一段 12 小节布鲁斯独奏,使用了所有你已经学过的技巧。一开始要慢速地练习,仔细听 CD 的演奏,留意所有的表现技法。只要你掌握了这条练习,你就向着出色的布鲁斯口琴手更加靠近了一步。

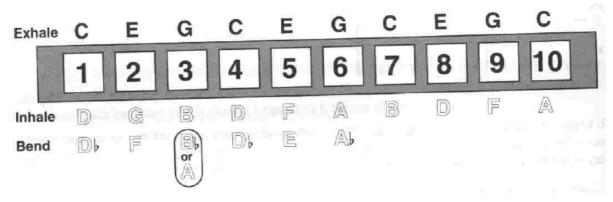
57. 实话实说

第八课

C调口琴上的音符

下面这个图表显示了本书所用到的所有音符的音名。其实通过一定的技巧,特别是高位音孔的吹气压音,你可以在 C 调上演奏出更多的音符。但是为了是图表尽量简介,这些音符被省略掉了。在一些音符旁边的符号 叫做**降音记号**(flat sign)(降号)。降音表示一个较低的音高。通过运用这些记号,我们便可以表示出相差一个全音的两个音中间的半音。比如,**Db** 音就与 C 音和 D 音各相差半个音。

如果你希望比较系统地学习口琴演奏,那么你需要花上一些时间把口琴上各个音符的音名和它们之间的**调式音级**(scale degrees)(调式音级指的是音阶中各个音与主音的关系)结合起来记忆。**主音**(key)指的是把音阶中其他音符联系起来的中心音符。在大调音阶中有7个不同的音符,如下图所示,每个音符都可以赋予1到7的数字。当到了数字8的时候,这个模式便又重新开始了,因为8是在高八度的另一个调上1的重复。

Note Name	C	D	E	F	G	Α	В	C
Note Manie	0		_	- 2	-		7	Q
Scale Degree	1	2	3	4	5	6	/	0

下面这个练习示范了从第 4 孔开始到第 7 孔结束的 C 调大调音阶。这个音阶更多地应用于民谣和乡村风格的音乐,而不是布鲁斯。

当你学会怎样压音以后,便可以开始从第 1 孔演奏较低八度的 C 大调音阶了。下面这条练习示范了运用了压音演奏的低八度的全音阶。这是帮助你掌握压音的一条很好的练习。在你练习这个音阶的时候,仔细地听各个压音音符的音高,并不要让它们跑调。

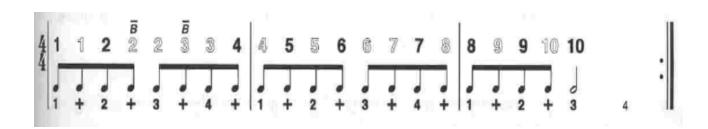

口琴的音域

如果你试着从第**7**孔开始演奏 C 调口琴中最高八度的 C 大调音阶,你会发现这里没有 B 音(第 7 级音),所以你能够得到的是 C (1 级)、D (2 级)、E (3 级)、F (4 级)、G (5 级)、A (6 级)、C (8 级)。下面的练习中包含了 3 个八度的 C 大调音阶,这就是 C 调口琴的音域(complete range)。所有十孔全音阶口琴的音域都是 3 个八度,而不管它是什么调的。如果你演奏口琴上的字母所标示的调子,而不是用交叉吹奏发演奏,你所演奏的是**第一把位**(first position)。就像你在第二课所学到的,交叉吹奏发通常演奏的是**第二把位**(second position)。

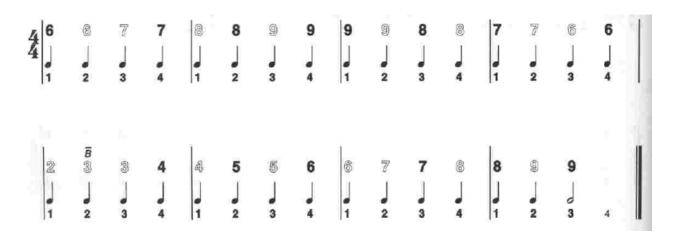

简析交叉吹奏法

当你在 C 调口琴上使用交叉吹奏法的时候,你演奏的是 G 调。这就意味着用交叉吹奏法演奏的音级(scale degrees)是以 G 音为主音而不是 C。如果要演奏 G 大调音阶,那就需要 升调 F 音(F sharp)。就像降低某个音符的音高一样,升调符号(sharp)(#)表示表示提高一个音符的音高。也就是说,F # 是间于 F 和 G 之间的音。在 C 调口琴上是没有 F # 音的,这就表示 G 大调音阶不能在 C 调口琴上演奏。但是,第二把位一般是用于演奏具有布鲁斯风味的音乐,不需要使用大调音阶,然而它却能演奏出一个降 7 级(flattened 7th)的音符。通过把大调音阶的第 7 级音(the 7th degree)降低音高,混合里第亚调式(mixolydian)便产生了。关于 G 大调音阶和 G 调混合里第亚调式音阶的比较如下图所示。

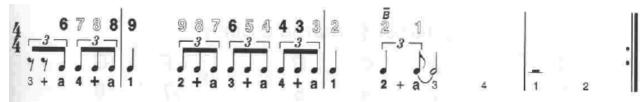
			G大训	問音阶			
G	Α	В	С	D	E	F #	G
1-	2	3	4	5	6	7	8
		G i	周混合里第	第亚调式 音	音 阶		
G	Α	В	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	57	8
	> 61.						

这是一条 G 调混合里第亚调式音阶的练习。请注意 $^{oldsymbol{7}}$ 级音(b7 degree)带来的轻柔而悲伤的声音。这便是使用交叉吹奏法演奏布鲁斯音乐能如此打动人心的原因。当你演奏下面这条练习时,头脑中要分辨出各个音的级数(mentally name the scale degrees),并记住现在首音是 G 而不是 C。音符 G 可以通过第 2 孔的吸气演奏,以及第 3、6、9 孔的吹气演奏得到。

这是一个应用了G调混合里第亚调式音阶的乐段。试着用它来创作一点你自己的东西。

大调五声音阶

去掉大调音阶或混合里第亚调式音阶中的**第 4 级**(4th)以及**第 7 级**音(7th)之后,**大调 五声音阶**(the major pentatonic scale)便产生了。就像它的名字所说的,五声音阶中只有 **5** 个不同的音符。有许多的旋律,特别是民谣和灵歌,他们都是起源于大调五声音阶。下面的 图表显示了 G 调混合里第亚调式音阶和 G 调大调五声音阶的异同。

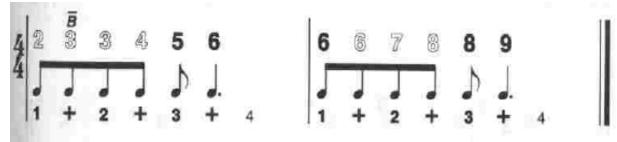
G调混合里第亚调式音阶

G	Α	В	C	D	E	F	G
.1	2	3	4	5	6	7	8
			G调大训	間五声音的	î		

G A	A	B - D - D -		E	G	
1	2	3	5	6	8	

这是条在两个八度上演奏 G 大调五声音阶的练习。再次提醒,在演奏时头脑中要分辨出各个音的级数(mentally name the scale degrees)。直到你能马上辨认出你所演奏的音符的级数之前,你要一直这么做。

小调五声音阶

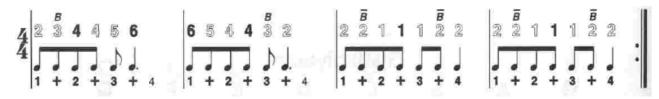
有**两**种不同的五声音阶,大调五声音阶和上面所说的**小调五声音阶**(minor pentatonic scale)。小调五声音阶中包含了 b7 级音(flattened 7th degree)和 b3 级音(flattened 3rd degree)。小调五声音阶中包含的音级是 **1、b3、4、5** 和 **b7**。

G调小调五声音阶

由口琴自身的结构所决定,我们只能在口琴的低音区用交叉吹奏法演奏小调五声音阶。 在下面练习中的音阶从第 2 孔吸气演奏开始,并在第 6 孔吹气演奏结束,其中的最低音是第 4 级音(4th degree),也就是 $\mathbb C$ 音。

这个你曾经在第 6 课中学到的连复段是由小调五声音阶构成的。就像你所听到的,这个音阶很适合用来创作布鲁斯音乐。同样,它在摇滚乐中的使用也很广泛。

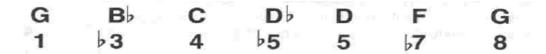
这是另一个由小调五声音阶构成的乐段。试着用这个音阶创作一些你自己的乐段。

布鲁斯音阶

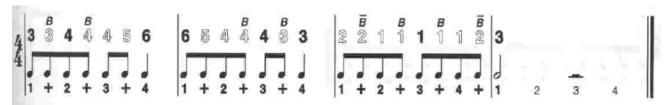
通过在小调五声音阶的基础上增加一些音符(第 b5 级音符),**布鲁斯音阶**(blues scale)便产生了。这个音阶被乐手们用来创作布鲁斯旋律。

G调布鲁斯音阶

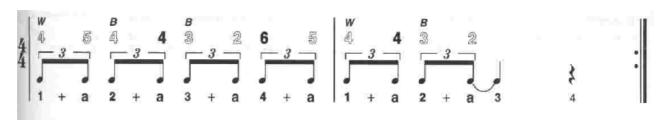

就像小调五声音阶一样,我们只能在口琴的低音部分用交叉吹奏法演奏布鲁斯音阶。下面这条练习在较低的八度演奏了G调布鲁斯音阶,以第4级音(4th degree),也就是C音为最低音。

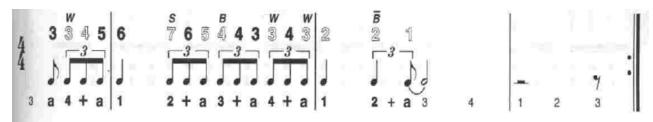

这是一个由G调布鲁斯音阶构成的乐段。

在进行即兴创作的时候,你可以使用你所学习过的所有音阶中的音符。下面这个乐段便 是由 G 调混合里第亚调式音阶和 G 调布鲁斯音阶结合起来构成的。

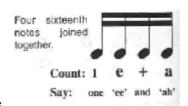

第九课

十六分音符

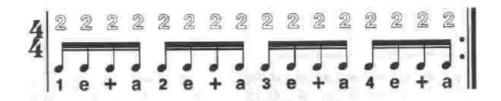
这是一个**十六分音符**(sixteenth note)。它的时值是**四分之一**拍。在一拍中有**4**个十六分音符。4/4 拍的音乐中,每小节有**16**个十六分音符。

四个十六分音符在一起:

用脚打拍子, 演奏的时候在心里数拍。

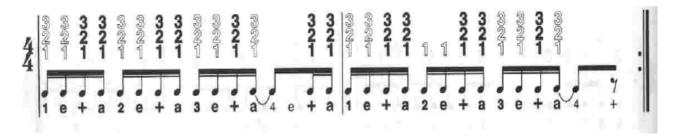

接下来试着演奏这条练习,它包含了在两个音之间移动的十六分音符。

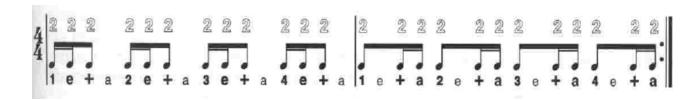

就像下面的练习所展示的那样,十六分音符非常适用于演奏火车节奏。在开始时慢速地 练习,并且在每拍都用脚打拍子,这样能让你把握好节奏。

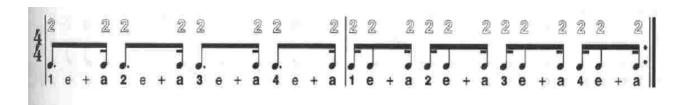

在下面的练习中你能够看到,很多歌曲里面都会出现两个十六分音符和一个八分音符的结合。你应该记住下面所有的节奏型。

下面也是两个应用了十六分音符的常见节奏型。

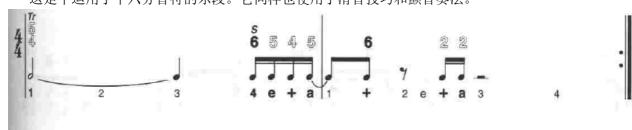

这些节奏可以用来模仿一些小号音色(horn section parts),特别是在演奏节奏布鲁斯 (R&B)和疯克音乐(FUNK)的时候。

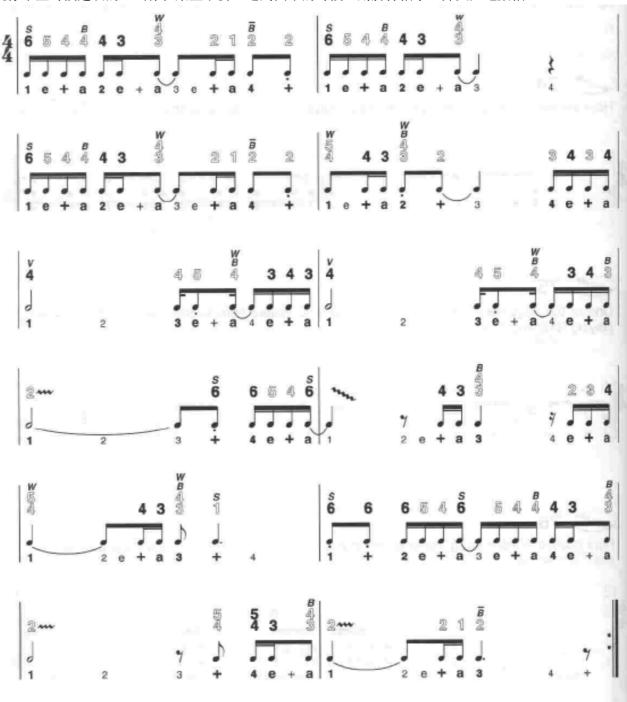

这是个运用了十六分音符的乐段。它同样也使用了滑音技巧和颤音奏法。

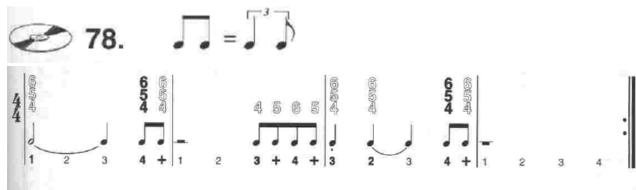
77. 扭啊扭(twistin' and turnin')

这是一个在十六分音符基础上构成的独奏。当你练习这个曲子的时候不要太心急,因为一开始你可能会觉得它比较难。仔细听 CD 中的示范录音,注意时间的控制和感情的表达。就像早些时候建议的,当你在某些节奏上遇到困难的时候,用脚打拍子,并大声地数拍。

第三把位

到目前为止,我们学习的所有知识都是通过第二把位演奏的。我们可以在口琴上演奏另外一个调,这便是**第三把位**(third position)。它常常和**小调音阶**(minor keys)结合起来使用。在 **C 调口琴上**(C harmonica),第三把位可以用于演奏 **D 小调**(D minor)。第三把位的**首音**(key note)可以通过第 1、4、8 孔吸气演奏获得。尽可能地记住这些音符的位置是很重要的。下面的练习是一个在第三把位上演奏的和弦连复段(chordal riff)。

多利亚音阶

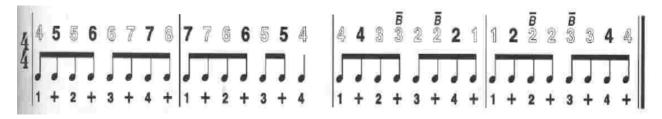
多利亚音阶(the dorian scale)是在第三把位上一个很有用的音阶。它的音级是 1、2、b3、4、5、6 和 b7。下面是 D 调多利亚音阶,它可以由 C 调口琴演奏。

D调多利亚音阶

D	Е	F	G	Α	В	C	D
		3					

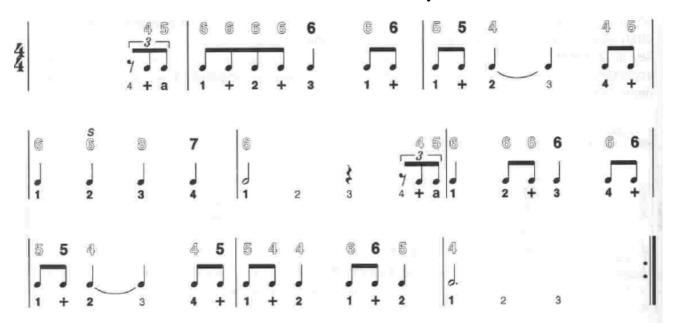
这是一个现在 4 孔和 8 孔之间较高的八度中演奏的 D 调多利亚音阶,然后转到了较低的八度。当你练习这个音阶的时候,脑中要分辨出各音符的级数,并记住现在的首音是 D 而不是 G。

下面是在第三把位上演奏的两支传统歌曲。他们都是由多利亚音阶构成的。

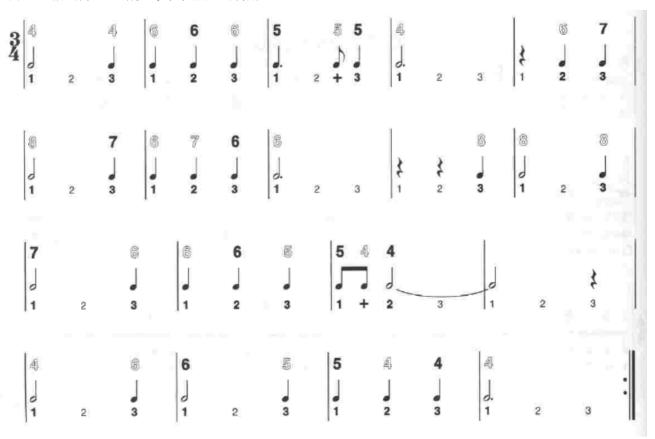
80. 圣詹姆斯疗养院(St James infirmary)

()

斯卡博罗集市(Scarborough Fair)

请注意这个曲子是 3/4 拍的。也就是说,在每小节里面只有三拍而不是四拍。如果需要关于 3/4 拍的介绍,请参考本书相应的讲解。

第三把位上的布鲁斯音阶

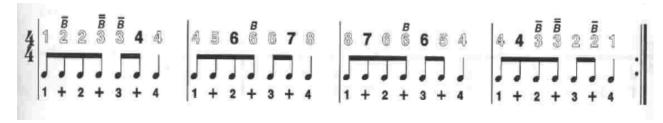
下面写的是在 C 调口琴上第三把位演奏的 D 调布鲁斯音阶。

D 调布鲁斯音阶

D	F	G	A	A	C	D
1	3	4	5	5	57	8

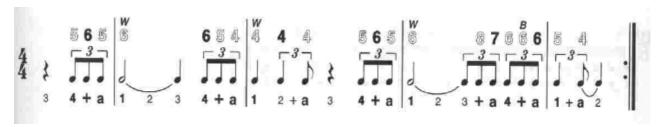

这是一个在两个八度上演奏的 D 调布鲁斯音阶。就像前面所提到的,要在演奏时分辨出各音符的级数,并试着记住音阶。这样做的话,当你用这个音阶去创作乐段的时候会便会感觉容易一些。

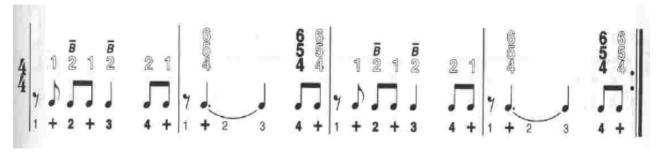

这是一个由第三把位布鲁斯音阶构建的乐段。

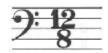

这是条使用呼喊与应答的形式,由单音连复段和和弦连复段结合而成的练习曲。试着用 多利亚音阶和布鲁斯音阶创作一些你自己的乐段。你创作得越多,创作过程就会越变越简单。

第十课

12/8 拍记号

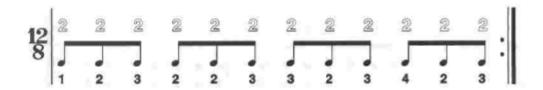

这个符号叫做 **12/8 拍记号**(twelve eight time signature)。它表示每**小节** 有 **12 个八分音符**。

由八分音符组成的一小节 12/8 拍节奏与三连音组成的一小节 4/4 拍节奏听起来差不多。 虽说我们可以数出 12 个独立的节拍,如下面练习所示,12/8 拍节奏常常数成 4 拍。

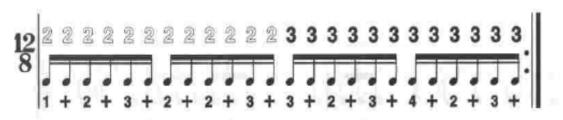

85.

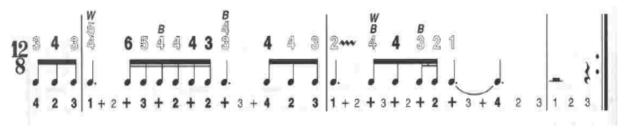

这些节拍也可以划分为16分音符。数拍的时候要仔细一些。

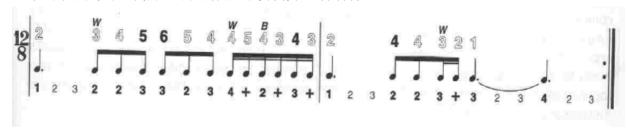

这是个12/8拍节奏,并应用了十六分音符的布鲁斯乐段

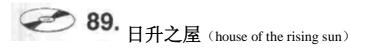

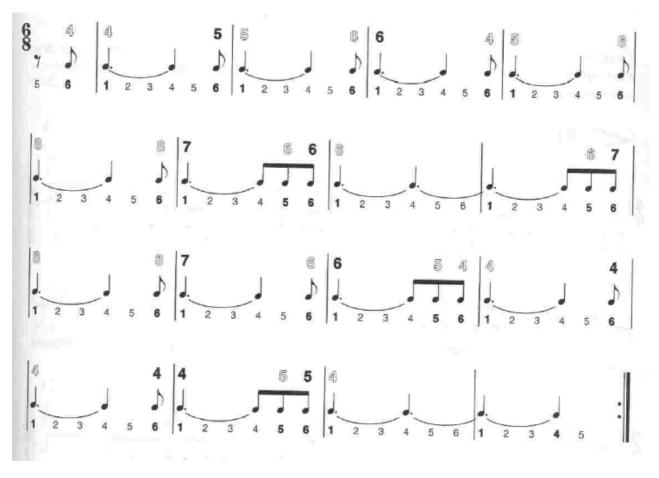
如下面的练习,我们也可以用摇摆节奏演奏 16 分音符。

6/8 拍记号 (six eight time signature)

6/8 拍是另一个建立在八分音符基础上的节拍,它表示在每个小节有 6 个八分音符。6/8 拍可以这样数拍: **123456**, **123456** 等等。下面的练习叫做日升之屋(house of the rising sun),它在第三把位用 6/8 拍节奏进行演奏。

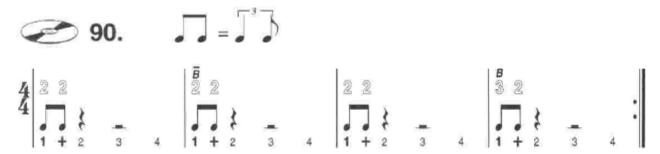

即兴演奏

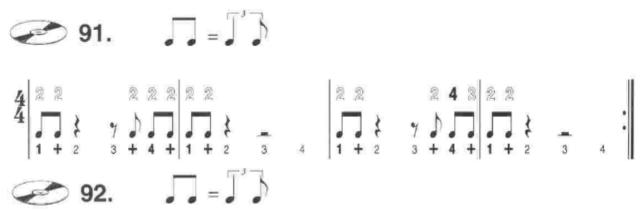
即兴(improvisation)的意思是用你自己的耳朵创作旋律。你现在已经学到了足够多的知识来进行即兴创作了。虽然有些旋律或者乐段完全出于某一个音阶,但你也可以把多种音阶结合起来进行创作。绝大多数音乐家完全靠耳朵创作新的旋律,并应用所有他们熟悉的音阶。

在你学习即兴创作的时候,最有效的方法便是学习所有的音符和音阶,并且把他们结合起来用你的耳朵创作乐段。音乐家们依靠基于潜意识的直觉把各种音阶进行组合,然后用他们拥有的知识让这些音符汇成悦耳的旋律。创作是用耳朵来完成的,并在稍后进行理论的分析和加工。

为了给即兴演奏创造一个良好的开端,我们可以使用一个短小的节奏型(比如说由两个八分音符构成的摇摆节奏)在不同的音符之间移动来创造变化,就像下面的练习所展示的那样。

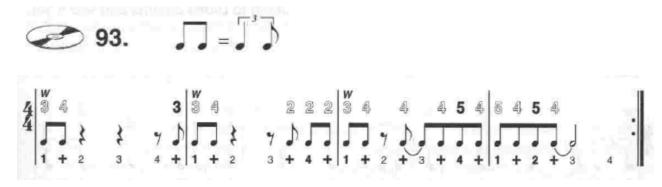
当你熟悉了这条练习的应用以后,试着使用长一点的节奏型。最好是在一个音符上练习各种新的节奏型,直到你把它记住为止。下面练习中的节奏型先在一个音符上演奏,然后转移到了别的音高上面。

下面是另外一条在已知的节奏型上进行变化的练习。请注意段落之间节奏型在不同音符上的使用所产生的呼应效果。

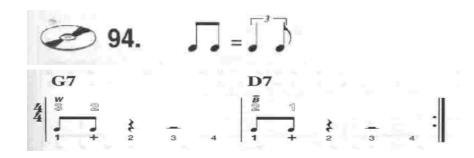

另一个很有用的即兴技巧是使用短小的节奏小段来开头,然后逐渐加入较长的变奏,每次增加新的节奏时,都在里面放上一点前一个节奏中的东西。

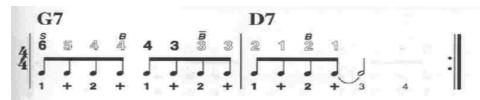
回转乐句

在大部分布鲁斯歌曲中,在每个 12 小节乐段结束时都会出现**回转乐句**(the turnaround)。回转乐句是为音乐的重复而设的,它让听众能为下一个乐段或者独奏做好准备。回转乐句通常出现在布鲁斯进行中的最后两个小节,并且一般使用第 I 级和第 V 级和弦。在 G 调中,这两个小节使用的和弦便是 G 或 G7 以及 D 或 D7。虽然你可以在布鲁斯进行中使用布鲁斯音阶中的任何一个音符,或者多种音阶的结合,但我们常在和弦改变的时候也会改变一些音符。比如像下面的练习一样,使用伴奏和弦的根音来作为乐句的结束,特别是在乐段和独奏的回转乐句中,这显得尤为重要。在下面这条练习中,作为伴奏第一小节的和弦是 G7 和弦,所以口琴演奏的是 B 音和 G 音,它们都是 G7 和弦的和弦音。在第二小节,伴奏是 D7 和弦,口琴演奏了 G 调布鲁斯音阶中的 F 音,并以 D7 和弦的根音 D 作为结束。仔细听这些音符是如何与伴奏配合的。

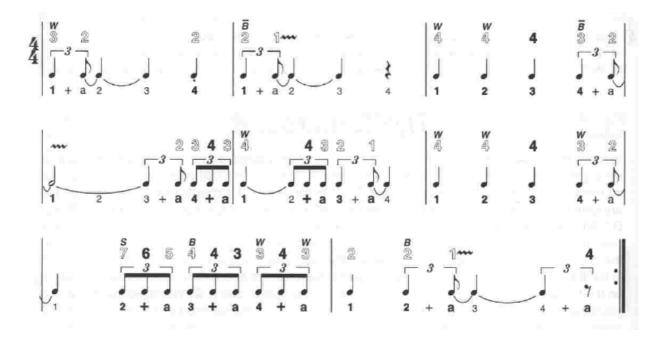
这条练习中的乐段你常常能在布鲁斯回转乐段中找到。在听布鲁斯专辑的时候你可以收 集一些想法,并创作一些自己的东西来用于回转乐句。

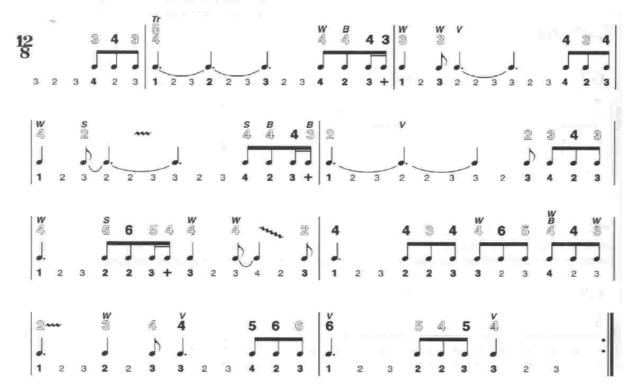
为了让你的水平得到进一步的提高,我们在这里准备了两个应用了本书中你所学过的所 有技巧的布鲁斯独奏。第一个是 4/4 拍,第二个是 12/8 拍。这两个独奏中另一个有趣的地 方是它们是8小节而不是12小节。去听听你所拥有的布鲁斯音乐专辑,看看能不能找到更 多的8小节布鲁斯。

96. Ridin' the Line

97. Coming Home Blues

其他调上的演奏

在本书中,你已经学习了两个调的演奏方法:第二把位的 G 调和第三把位的 D 小调。但是很多情况下,当你和其他乐手一起演奏你们最喜欢的专辑时,很可能会用到其他的调。如果你已经能够熟练演奏 C 调口琴的话,你应该去买一些其他调的口琴了。在任何调的口琴上,演奏技巧都是一样的,只是音符和音高改变了。这就是说,如果某一支曲子,你能在 C 调口琴上把它演奏出来,那么你可以直接换成其他调的口琴,并在相同的孔位用相同的呼吸进行演奏,这曲子听起来仍然会很棒。你若使用的是 A 调口琴第一把位,那么你演奏的是 A 大调;若使用的是 D 调口琴第一把位,那么你演奏的是他手一起演奏时,你可以通过选择口琴上标记的调号从而很容易地得到你所需要的调。

对于交叉吹奏法,为了配合其他的乐手,有时候你可能会在口琴调性的选择上产生疑惑,这样一来,充分了解口琴上每个个音就显得尤其重要了。比如说,一个吉他手正在演奏 E 调布鲁斯 (一个布鲁斯音乐的常用调),你就需要 A 调口琴使用交叉吹奏法演奏第二把位。在 A 调口琴上,你能通过第 2 孔吸气演奏,第 3、6、9 孔的吹气演奏得到 E 音。如果你知道在使用交叉吹奏法的时候,哪个音符是哪个音阶的第 1 级音的话,你就能很容易地理解到为什么演奏 E 调布鲁斯要选择 A 调口琴。如果你使用了另外调性的口琴,那这些孔位的音便不会是 E 了,并且这把口琴也不能用来演奏 E 调布鲁斯。下面这个图标列出了演奏任何调的布鲁斯所需要的口琴的调性。最简单的检验你是否选到了正确口琴的方法,是在第 2 孔进行吸气演奏,或在第 3、6 孔进行吹气演奏,参照着吉他或键盘听听看口琴发出的音是否就是你所需要的调的首音。如果吉他演奏了一个 D 和弦,那你需要的就应该是 D 音,若吉他演奏的是 F 和弦,你需要的则是 F 音。你也可以靠耳朵判断音符的正确性。

第二把位列表

Guitar Key	Harmonica Key
С	F
G	С
D	G
Α	D III
E	A
В	THE EN
F#	В
Db	G
Ab	D)
Εb	Ab
B♭	Е
F	B

在使用第三把位的时候,我们通常是在演奏小调。但第三把位也同样可以用于演奏使用 7 和弦(7th chord)的标准布鲁斯。

这就是说,下表中吉他的调(比如 C 调)可能是 C 大调或者 C 小调。G 调则可能指的是 G 大或是 G 小调。为了能得到正确的演奏第三把位的口琴的调性,你需要一支调子比吉他 或键盘演奏的调低一个全音(两个半音)的口琴(比如,如果要演奏 C 调,你就得选 Bb 调 的口琴,如果要演奏 G 调,你则需要 F 调口琴)。随着你和其他的乐手合作次数的增多,你 会发现你能越来越容易地就找到需要的口琴了。

第三把位列表

Guitar Key	Harmonica Key
C	В
G	
and use Duri contrib	C
Α	G
E	D
В	A
F#	at the De Etra (of a)
D,	В
A	G
E	D
В	Ab
F	E

口琴的清洁

当你的口琴使用过一段时间以后,为了保持音孔和空气通道的洁净以及口琴良好的工作状态,我们需要对口琴进行清洁。最好的方法是把口琴放在温水里面浸泡。在水中翻转口琴,并且摇晃几下,以便赶走口琴中残留的空气。让口琴在水中泡上一个小时,然后把它浸入水中再拿出来抖动,并重复这两个动作若干次。有必要的话,也可以用一个小工具来处理一些本来不希望发生的事情。下一步是把口琴放在自来水下冲洗若干次,并且用力抖动,然后在一个不是太硬的平面上(译者注:比如床上啊,板凳垫子上啊什么的)拍打它,把水分清理出来。最后你应该试着在所有音孔上进行吸气和吹气演奏,直到它们听起来令人满意为止。如果不行,你可以再多次甩动口琴并拍打它,让所有的水分都被抖出来。

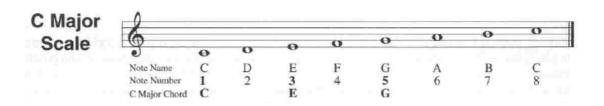
塑格的口琴比木格的要方便清理一些,因为木格口琴的琴格经常会发胀。当你在多个音符之间滑动时,发胀的木格会很容易割到你的嘴。

了解和弦

像第二课中所提到的,和弦是由三个或三个音符以上组成的结合。不同种类的和弦可以通过应用不同的音符组合来构成。最常见的和弦种类叫做**大调和弦**(major chord)。所有的大调和弦中都有三个音符,并且和大调音阶中的音名采用同样的命名法。这三个音符分别是大调音阶中的第 1 级,第 3 级和第 5 级音符,所以大调**和弦的构成公式**可以看成:

C和弦(C major chord)是由C大调音阶构成的。通过上面的公式运用下面的C调音阶便能得到C和弦,你可以发现C和弦中有C音,E音和G音。

一旦你找到了 C 和弦正确的和弦音,只要你愿意,你可以让任何一个音符加倍无数次。(译者注:比如 CEG 是 C 和弦,CCEG 或 CCCEG 或 CEEG 也同样是 C 和弦)只要和弦音是 C, E 和 G, 那么和弦就仍然是 C 和弦。如果你从口琴的第 1 孔吹到第 10 孔,那么你便演奏了一个很大的跨越了三个八度的 C 和弦(giant C chord),因为在 C 调口琴上,所有的吹气演奏的音符都是 C、E 或者 G。

和弦在一些乐器上的演奏比在另外一些乐器上容易。两种常用的用于和弦演奏的乐器是吉他和键盘。像口琴一样,在这些乐器上我们可以让和弦音变成两倍(甚至是三倍)。不管是什么和弦,只要你找对了和弦音,你就可以以任何的结构组合来演奏它们。比如说,C和弦可以演奏为CEG,或者EGC,或者GCE,甚至是GEC。这就是为什么同样一个和弦在不同的乐器上听起来有所不同的原因。

旋律与和声

在本书的学习过程中,你已经学到了怎样运用和弦和单音来演奏歌曲。呈线形排练的单音音符构成**旋律**(melody),而其他如和弦一类的伴奏音符则被称作**和声**(harmony)。在音乐中,旋律与和声有多种应用方法。最常见的方法是,一个乐器演奏旋律(如口琴),另一个乐器演奏和声(如吉他)。当你在口琴上运用和弦演奏一支曲子时,通常你都在同时演奏旋律和和声。

和弦的不同种类

就算没有音阶的第 1 级音符,我们也可以利用大调音阶中的其他所有音符来构建和弦。由大调音阶的第 2 级音符构建的和弦包含了音阶中的第 2 级,第 4 级和第 6 级音符。由大调音阶的第 3 级音符构建而成的和弦包含了音阶中的第 3 级,第 5 级和第 7 级音符,等等。一个和弦通常是由根音,根音上方两级的音再加上这个音上方两级的音构成的。比如 C E G, D FA, E G B 等等。

如果你使用大调音阶中的第 1 级,第 4 级和第 5 级音符来构成和弦,你最后会得到布鲁斯音乐中最常用的第 I、IV、V 级和弦。由于大调音阶中全音和半音音程的存在,所以,不同的和弦之间,和弦中各和弦音之间距离是不同的。这些不同的距离造成的结果是小调和弦(minor chords)和减和弦(diminished chords)之类的和弦的产生。如果加入更多的音符,则可以产生出其他的比如 7 和弦,9 和弦,13 和弦等和弦类型。这已经超出了本书所探讨的范围了,但如果你对和弦感兴趣,那么你可以去学习吉他或者键盘的演奏,这也可以使你更了解它们的用法,让你能更容易地和其他乐手进行交流。

学习吉他或键盘的另外一样很大的好处是你可以为自己伴奏。很多布鲁斯独奏和民谣演唱者把口琴放在挂在脖子上面的口琴架上,这样他就可以在弹吉他的同时吹奏口琴了。这种方法可以极大地提高你和其他乐器的配合度,以及增长你关于和弦和音符之间配合方法的知识。

除此之外,学习吉他或者键盘也相当有趣,而且你也不用再依靠其他的乐手就可以自己创作音乐了。如果你想要了解更多关于和弦,和弦进行和调的知识,请参看《布鲁斯节奏吉他进阶教程》(progressive blues rhythm guitar method)《布鲁斯键盘进阶教程》(progressive blues keyboard method)或者《摇滚键盘进阶教程》(progressive rock keyboard method)。对于在各个调上演奏布鲁斯,简单地来说,可以参考下面的图标,它显示了各个调种的第 I、IV、V 级的基本和弦。

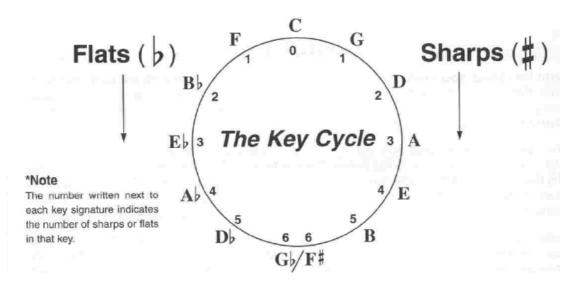
所有调上的第 I、IV、V 级和弦

KEY	Lean I of h	<u>IV</u>	<u>V</u>	KEY	Ī	ĪV	⊻
С	С	F	G	F	F	B	C
G	G	С	D	B ₂	B♭	E)	F
D	D	G	Α	E	E	A,	B
Α	Α	D	E	A	A	D ₂	E
Ε	E	A	В	D,	D	G⊳	A
В	В	E	F#	G	G	C>	D
F#	F#	В	C#	g Impilling o	and India		

调的学习

调(key)这个词表示围绕并建立在某个中心音符上的一段音乐,比如,一支 C 调的曲子使用的和弦与音符都源于 C 大调音阶,或者 C 调混合里第亚调式音阶或 C 调布鲁斯音阶等。一支 A 调曲子的和弦和音符则源于 A 大调音阶等等。E 调和 A 调是吉他的常用调,但如果你是为一个歌手伴奏,你就得演奏适合他声音特点的调子,举例来说,那就可能会是 F #或者 Db 调。钢琴演奏者一般比较喜欢 C 调,F 调和 G 调,小号手则喜欢 F 调,Bb 调和 Eb 调这种降音调。所以,这些便是需要了解调性各种运用的原因。于是,你就最终需要很多不同调子的口琴。如果你长期地和某个乐手或乐队合作,你会发现他们喜欢演奏几个特定的调子,所以说你并不需要购买所有调子的口琴。另一个需要记住的重点是,通过使用第一把位,第二把位以及第三把位等,你可以在每把口琴上演奏不止一个调。

使用**调式圈**(key cycle)(又叫 5 度圈或者 4 度圈)可以帮助你更多地了解调子的运用。它包含了所有调子的调名,并且很容易记忆。

把五度圈想象成一个时钟。就像时钟上有 12 个时刻一样,五度圈上也有 12 个调。C 调在最上面,所以 C 调音阶里面没有任何升调音或降调音。沿顺时针方向第二个调是 G 调,它包含了一个升调音(F#)。下一个调是 D 调,它有两个升调音(F#和 C#)。我们进一步观察就会发现,在五度圈上,每往下推一个调,这个调中便会多出一个升调音,而且这个升调音便是该调的第 7 级音,这个新的调子中的其他升调音包含在了前一个调里面。所以,A 调中便会有 D 调中有的 F#和 C#,并且还加上了一个 G#作为 A 大调音阶的第 7 级音。在五度圈中,每个调里都会增加一个新的升调音。当你到达 F#调时(6 点钟位置),E#这个新的升调音与 F音其实是等音(enharmonically)。等音的意思是音高相同而记法和意义不同的音。比如说 F#和 Gb,它们便是另一组等音的例子。这表示 Gb 可以作为 F#调的调名。F#调包含有 6 个升调音(sharps),而 Gb 调则有 6 个降调音(flats)。

如果你重新从在顶上的 C 调开始,并按逆时针方向移动,你将会得到有降调音的调(flat keys)。F 调中有一个降调音(Bb),它会成为五度圈中下一个调的调名。在有降调音的调中,新的降调音总会是新的调的第 4 级音。在五度圈上观察,Bb 调有两个降调音(Bb 和 Eb)等等。

练习的方法

不管你在演奏什么风格的音乐,有一个正确的练习方法是很重要的。每天用较短的时间练习(比如说每天 20 到 30 分钟)的效果要比每星期用很长的时间练习更佳。在初学阶段更是这样,你的身体对口琴这中乐器正在逐步地适应,并且你的嘴唇和面部肌肉也在适应的过程当中。如果你想成为一个口琴高手,很明显随着时间的推移你将在练习上花上更多的时间,但每次稍微学习一点新的东西仍然是比较好的方法。获得一小段的新的资料,并在进一步的学习之前掌握它。你要确保你所学的新东西完全地应用到了你的演奏中去。这样你便不会忘记所学的东西,并以这些知识为基础继续提高。

在练习过程中,你可以把时间分为复习旧知识和学习新技术两部分。在有一定基础的演奏者中普遍存在者一个错误的做法,就是不断地练习他们已经掌握的知识。虽然这让人感到愉快,但对于练习来说,这不是个令人满意的方法。因为你还需要不断纠正错误,并且发掘出新的想法来做一些实验。作者相信,一个经验充足的老师,会给你的进步带来无法估量的帮助。若你想锻炼出较好的节奏感,那么你需要在练习的时候用上一个节拍器(或者鼓机)。如果你没有的话,买一个吧。

聆听

除了书本以外,你最重要的信息来源就是录音唱片了。要多听口琴演奏家的唱片。这里推荐几个应该留意的演奏家: Sonny Terry, Little Walter, Sonny Boy Williamson, Junior Wells, Big Walter Horton, Billy Bracnh, Paul Butterfield, Snooky Pryor, Charlie Musselwhite and Rod Piazza。

还有很多伟大的爵士/布鲁斯萨克斯手也值得注意。Little Walter 的很多想法都是通过听萨克斯手的演奏而得到的。其中布鲁斯风格比较突出的演奏者有: Maceo Parker 和 Pee Wee Ellis(独奏以及与 James Brown 的合作)King Curtis,Junior Walker,Fathead Newman,A.C.Reed,Eddie Shaw,Eddie"Cleanhead"Vinson,Scott Page,Illnois Jacquet,Stanley Turrentine,Eddie Harris,Ben Webster,Johnny Hodges,以及经常同时演奏两把萨克斯风的 Roland Kirk! 吉他演奏家是另外一个重要的灵感来源,注意听各种布鲁斯专辑上的吉他演奏,你会发现有"压音",滑音,倚音,还有其它在口琴上同样具有效果的技巧。值得推荐的吉他演奏者有: B.B.King,Otis Rush,Buddy Guy(独奏或与 Junior Wells 合作),Magic Sam,Lightnin Hopkins 和 Albert Collins 以及 Robert Junior Lockwood 还有常在 Sonny Boy Williamson 专辑中出现的 Luther Tucker。

当你聆听专辑的时候,可以尝试跟着旋律哼唱,并且在想象中演奏你所听到的音乐,想象出你需要吹奏的孔,以及要使用的技巧。这种方法可以帮助你理解掌握你所听到的音乐,而且逐渐地使你在自己的演奏中能够使用你听到过的技巧。而跟着播放的专辑同时演奏也是一个有价值的方法,有时可以去模仿你所听到的音乐,有时也可以完全即兴演奏。这对听力是很好的训练,同时也很有趣。

扩音

当和乐队一起演奏的时候,通常需要给口琴扩音。扩音可以通过把口琴麦克风(例如 Shure 的绿色子弹)连接上一个音箱(通常是吉他音箱)来实现,也可以直接对着普通麦克风演奏。通过扩音设备来演奏口琴需要一定的练习才能较好地掌握,因此,如果有条件的话在现场演出之前最好定期用扩音设备来进行练习。