

编著 □ 何 初 何 山

- 基础音乐理论
- 流行钢琴伴奏的基本要素
- 钢琴即兴伴奏的形式
- 流行钢琴伴奏中的和弦配置技巧
- 钢琴在流行乐队中的作用

**特别附录和弦标记
伴奏织体速查一览表**

流行钢琴 即兴伴奏教程

湖南文艺出版社

流行钢琴
即兴伴奏教程

编著 ■ 何 初 何 山

湖南文艺出版社·长沙
Hunan Literature and Art
Publishing House, changsha

图书在版编目 (CIP) 数据

流行钢琴即兴伴奏教程/何初等著. —长沙: 湖南文艺出版社, 2005.1

ISBN 7-5404-3421-X

I. 流... II. 何... III. 钢琴—伴奏—教材
IV. J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第128612号

本书作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理 邮编/100005
地址/北京市东单三条33号京纺大厦5层 电话/(010)65232656-532

[本书编写群]

资料收集_何琼君 李 强 黄丽穗

技术支持_黄龙霞 黄苏永 吴雪花 庞 博 潘卫东

流行钢琴即兴伴奏教程

编 著/何初 何山

责任编辑/何征 Tel: 0731-5983118

E-mail: music-he@163.com

内文合成/Jimi工作室

琴谱处理/吴友红等

封面设计/小虫子+屁屁熊+左右+粉红+Artvi→CoCoCd.com

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编: 410014)

湖南省新华书店经销

长沙环境保护学校印刷厂印刷

2005年7月第1版第1次印刷

开 本= 880×1230毫米 1/16

印 张= 16.75

字 数= 400,000

ISBN 7-5404-3421-X/J·962

定 价= 28.50元

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系

推荐序

■但昭义

钢琴即兴配奏能力可以说是有别于依据乐谱演奏独奏乐曲或声乐、器乐伴奏乐曲的能力。即兴配奏不仅要有钢琴演奏的坚实基础，特别熟悉键盘的感知技能，而且还要求具备丰富的音乐理论知识，尤其是和声理论知识、键盘和声实践运用知识、钢琴织体音形样式知识等等，这些都与按乐谱练习演奏的要求非常不同。即兴演奏或伴奏在钢琴演奏中的运用是十分广泛的，如即兴所至的自娱活动，联欢交流、卡拉OK式的即席伴奏，音乐教师教歌教唱的音乐课程等等。一个经“科班”严格训练出来的钢琴专业学生往往还不具备这种能力，这应该说是一种不足和遗憾。我们提倡我们的钢琴专业学生要培养和训练这种能力。

何初曾主修钢琴专业，同时修完作曲专业的主要理论课程，又进修完成了双排键电子琴专业的学习。在钢琴和电子琴演奏实践方面拥有比较充分的经验，并在理论与实践的结合上领悟了许多东西。这本《流行钢琴即兴配奏教程》就是他以当今流行音乐为素材，承袭传统和声理论，融入现代流行和声配置方法编著的。现已由湖南文艺出版社约定出版，我想这本教程对希望学习即兴配奏的专业学生，对学习音乐教育专业并将从事师范教育的师生以及广大业余音乐爱好者都将是一本有益的学习用书。

当然，作者也切望得到同行专家和广大读者的批评意见和反馈信息，以使本书能够在再版时进一步修改完善。

2004年12月

前言

一直以来都在想着能否将自己过去几十年来的钢琴即兴伴奏经验写出来，与大家共同分享。

经过将近一年的准备与构思，今天这个愿望终于得以实现了，在此我第一个要感谢的就是流行钢琴网 (<http://www.popiano.net>)，以及网站上全部的工作人员，是他们的情感动了我，是他们的孜孜鼓励使我下决心克服了在乐谱制作软件和文字处理软件上的重重困难。

流行音乐的钢琴即兴伴奏在我国所出版的教科书上讲解得非常少，写书之前我参考了大量的相关书籍，在此间发现一些在音乐理论概念上明显的引导性错误，如：

1. 学习钢琴即兴伴奏必须建立在高水平的钢琴演奏技巧基础上。事实上，无论是具备高水平的演奏技巧或是仅仅了解一点钢琴演奏方法的朋友，都可以成为钢琴即兴伴奏者。只有伴奏技巧的深浅之分，绝没有能否成为钢琴即兴伴奏者的区分。

2. 在钢琴和声应用上过于强调传统和声理论，严重限制了钢琴即兴伴奏者的临场发挥和想象空间。事实上，和声学上的平行音、同向、重复音、不协和和弦，以及各种不稳定和弦、和声功能的进行等问题根本不是流行音乐钢琴伴奏所需要受其制约的问题。如今，在我们所耳闻目睹的音乐作品和乐谱中，大量出现的实际例子已经证明：传统和声学应用在现代音乐作品中已经凸现出其显而易见的弱点。当然，我们不能否认，在系统的音乐理论学习和研究过程中，传统和声学理论的研究是我们的必经之路。

3. 理论书籍之谱例多为一些古典、传统名歌等等，由于年代久远，其伴奏织体、伴奏风格上始终不能够充分表现出现代人的生活气息和音乐风格特点，更无法在这些教科书的基础上突破原有的限制而大胆地结合现代流行的音乐风格，演奏出具有当今气息的钢琴即兴伴奏。

4. 没有真正地从现代人的角度、流行音乐的角度去引导学习钢琴即兴伴奏的读者如何理解和诠释流行音乐风格的和声理论（在和弦名称的标记上就是一个明显的例子）。现在艺术院校的和声理论教程仍然停留在传统教学的概念上，来自这个层面的

大部分学生一旦遇到流行风格的钢琴伴奏或者为这样类型的歌曲写作伴奏时往往一筹莫展，而对于现在流行的记谱方式根本就摸不着头脑。为了适应现在应用得最为广泛的一种和弦标记，许多人需要重新接受教育。可是遗憾的是，这类书籍目前并没有得到广大读者甚至是专业音乐院校的重视，并且尚未引入到相关院校的教学大纲中。这类书籍包括：《克莱德曼钢琴曲》（系列作品）、《The Fake Book》（系列作品）以及现在市面上或互联网上所见到的，标记有和弦的任何钢琴或其他乐器的演奏作品。

基于上述理由，在好友何山的协助下，我写了这样一本《流行钢琴即兴伴奏教程》的书，籍此希望能够使广大读者更加进一步深化和声理论在现实生活中的运用，使钢琴即兴伴奏者在现代和声应用上得到更加实际的帮助。

本书有一些部分的乐谱使用了旋律谱加上双行钢琴的谱表，其中双钢琴部分的上面第一钢琴为旋律伴奏的乐谱示例，下面第二钢琴谱则为钢琴演奏乐谱示例。所有乐谱的钢琴配伴奏除注明原作者外，其余全都是由作者本人编写，特此声明！

此外，在这里特别感谢流行钢琴网的站长何山、深圳资深吉他教师李灿、深圳钢琴学会但颀、江苏扬州文化艺术学校蒋玉清等好朋友分别在本书的文字编排处理、和声规范化标记、演奏技巧、选题、市场调查等方面给予的极大帮助。

何初 完成于二〇〇四年十一月

目录

Contents

第一章 基础音乐理论

第一节：音阶、音级=1

第二节：音程、和声=2

第三节：各和声音程的音响特点=4

第二章 和弦与和弦标记

第一节：和弦的基本知识=10

第二节：各级和弦在功能上的特性和作用=11

第三节：和弦的转位以及实际应用=24

第四节：和弦的标记法=42

第三章 调式调性和民族调式

第一节：大调式和小调式=45

第二节：民族五声调式=48

第三节：民族六声调式和民族七声调式=50

第四节：民族调式中的和声体系=52

第五节：浅谈民族调式中的和弦配置与伴奏织体

第四章 钢琴伴奏的基本要素

第一节：曲式分析=75

第二节：和弦配置=81

第三节：伴奏织体=100

第五章 钢琴即兴伴奏的形式

第一节：即兴伴奏的产生=131

第二节：即兴伴奏的基本条件=135

第三节：即兴伴奏的主要形式=135

第四节：学习钢琴即兴伴奏的好处=147

第六章 传统钢琴即兴伴奏与流行钢琴即兴伴奏

第一节：传统钢琴即兴伴奏的特点=148

第二节：流行钢琴即兴伴奏的特点=151

第七章 流行钢琴伴奏中的和弦配置技巧

第一节：扩展和弦=154

第二节：挂留和弦=157

第三节：七和弦=160

第四节：低音进行的模式=168

第八章 钢琴伴奏中键盘区域的运用

第一节：键盘区域的物理划分=182

第二节：各音区在伴奏中的特点=183

第三节：伴奏中各音区的组合运用=184

第九章 钢琴在流行乐队中的作用

第一节：如何运用所选择的音色以及各种音色的演奏=185

第二节：乐队中的即兴伴奏=186

附录一 各大调与关系小调音级、音程、和弦与标记速查表=187

附录二 伴奏织体一览表=196

附录三 民族和声体系的和弦及其标记一览表=205

附录四 流行歌曲即兴伴奏实例

飘雪=212 一路上有你（演奏版）=215 一路上有你（弹唱版）=218

晚秋=220 别说我的眼泪你无所谓=223 I miss You=226

小薇=231 别怕我伤心=233 挥着翅膀的女孩=236

沙滩=238 红豆=241 老鼠爱大米=244 遇见=250

水上人=253 茉莉花=256

第 1 章

基础音乐理论

第一节 音阶、音级

1. 音阶

把 C、D、E、F、G、A、B 等（包含升和降）各音名中的某一个音作为中心，并以它开始由低至高（或由高到低）按顺序排列起来，这个音的序列由于像梯子一样逐级向上或向下，所以叫音阶。

音阶还分为大音阶和小音阶：

①大音阶用大写英文字母标记。如：C、D、E、F、G、A、B。

②小音阶用小写英文字母标记。如：c、d、e、f、g、a、b。

在钢琴即兴伴奏或者流行钢琴曲中，通常以大写字母来标记和弦名称，它是作为固定调来用的。

2. 音级

乐音体系中的每一个音叫做音级，它们的基本标记为：

音级：	I	II	III	IV	V	VI	VII
名称：	主音	上主音	中音	下属音	属音	下中音	导音
功能：	T	SII	DIII	S	D	TSVI	DVII
例如 C 大调：	C	D	E	F	G	A	B
例如 a 小调：	a	b	c	d	e	f	g

在常见的流行钢琴乐谱和即兴伴奏的钢琴乐谱中，除了用大写字母来标记和弦名称外，还有一种就是用音级来标记和弦。但是，笔者个人认为应尽可能不使用这种标记法，这种标记法是不准确的，而且不科学。因为，在实际用法上很容易将它当成一种首调标记来运用，而理论上，一旦遇到小调式乐曲，我们在实际的演奏或伴奏时并不实用。譬如：a 小调的主和弦、下属和弦、属和弦分别为：I、IV、V。而许多人会把它标记成：VI、II、III。那么后者实际上就变成首调的和弦标记了。在遇到变化和弦、现代和弦、省略音和弦等标记时，这种标记方法也无法表达清楚，它不能得到广泛的运用。因此，不推荐这种标记方法。

功能标记法是根据和弦在调式中起到的功能来进行标记，其中，T 表示主和弦功能，D 表示属和弦功能，S 表示下属和弦功能。后面加上 II、III 等用来区分不同音级。这种标记方法只适用于做四部和声练习，而不适用于流行钢琴音乐和钢琴即兴伴奏的标记，因此，它也是不能得到广泛普及的一种标记法。但是，不能够忽略功能标记的巨大贡献，那就是：在我们配置和弦时或者运用副三和弦时，它给予我们的启示是非常明显的。因为在前面已经将副三和弦所特有的属性归纳到了主、下属和属的各类属型中。譬如：III、VII 是属性和弦，II 是下属性性质和弦，VI 则是属于主或下属和弦功能组。功能标记为我们进行主、副和弦的替换和交替使用提供了依据。

音级有基本音级和变化音级两种。

相关练习题 (使用音级、功能标记法为下列各音正确写上标记)

C大调

b小调

g小调

E大调

c小调

A^b大调

f小调

第二节 音程、和声

1. 音程

音程是音与音之间的关系 (实际上就是相邻的两个音之间的“距离”), 也可以用“度”来表示。

音程分为旋律音程和和声音程。按先后次序出现的两个音叫做旋律音程, 而和声音程中的两个音则是同时发声, 它们各自都有自己的名称, 低音叫做“根音”(也叫下方音)、高音叫做“冠音”(也叫上方音)。

纯音程、大音程、小音程、增四度、减五度音程叫做自然音程。

音程所包含的音数分别为:

纯一度: 音数为零的一度。

纯四度: 音数为两个全音加一个半音的四度。

纯五度: 音数为三个全音加一个半音的五度。

纯八度: 音数为六个全音的八度。

小二度: 音数为一个半音的二度。

大二度: 音数为一个全音的二度。

小三度: 音数为一个全音加一个半音的二度。

大三度: 音数为两个全音的三度。

增四度: 音数为三个全音 (又称为三整音) 的四度。

减五度: 音数为三个全音的五度。

大六度: 音数为四个全音加一个半音的六度。

小六度：音数为四个全音的六度。

大七度：音数为五个全音加一个半音的七度。

小七度：音数为五个全音的七度。

除了增四度、减五度音程外，一切增减音程、倍增音程、倍减音程叫做变化音程，变化音程是由自然音程变化而来的。

增音程：大音程和纯音程增加半音时，叫增音程。

减音程：小音程和纯音程减少半音时，叫减音程。

倍增音程：增音程和纯音程增加半音时，称为倍增音程。

倍减音程：减音程减少半音时，称为倍减音程。

不超过八度的音程叫做单音程，超过八度的音程则为复音程。

两个音程孤立起来听时具有同样的声音效果，音高也相同，但是在乐曲中的意义和写法上不同，这样的音程就叫做等音程。在配置和弦和钢琴伴奏中，使用等音来进行转调和离调是常用的手法。

音程的根音和冠音相互倒置就叫音程的转位。音程转位的基本计算方法： $9 - \text{当前音程数} = \text{转位后的音程数}$ 。

如大六度音程转位后为小三度音程（ $9 - 6 = 3$ ）。

转位后的各音程关系：

大音程转位后变为小音程，或反之。

纯音程转位后仍为纯音程。

减音程转位后变为减音程，或反之。

倍增音程转位后变为倍减音程，或反之。

除上述音程形式外还有协和音程、不协和音程、稳定音程、不稳定音程等。

协和音程与稳定音程给我们听觉上带来的是一种协调、平静、柔美之感。

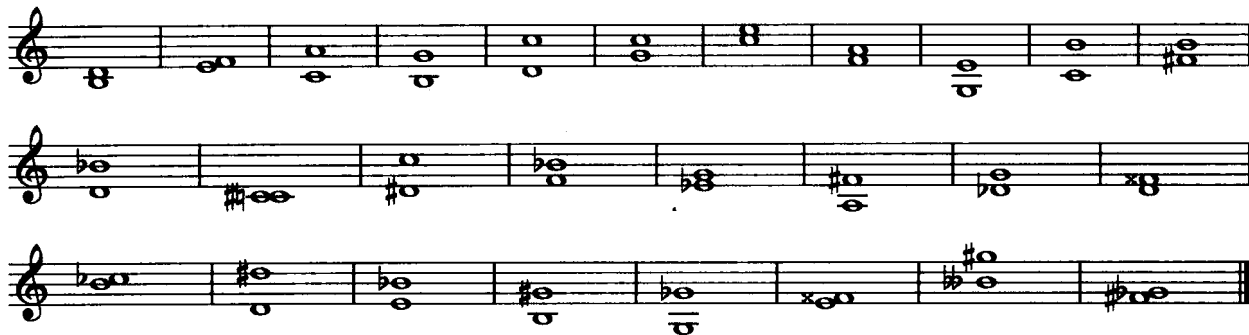
不协和音程与不稳定音程给我们听觉上的感觉则是一种紧张、尖锐、不安。

在传统钢琴即兴伴奏和流行钢琴即兴伴奏中，利用和声音程来演奏旋律或者乐曲片段如前奏、间奏、尾奏等等是常见的表演手法，但是要注意：旋律一定是放置于冠音上的，如此才能够将旋律音显现出来。此外，在伴奏织体上也会利用和声音程，如半分解和弦、双琶音等等。

2. 和声

由不同音高的两个或以上的音同时发声所产生的物理效果叫做和声。

相关练习题（分析并根据以下提供的和声音程将其全部转位，并正确说出该音程）

第三节 各和声音程的音响特点

1. 和声一度

两个声部在一个音高上的融合，它的特点是严整协调一致。它是分支声部复调音乐的特征，在钢琴的即兴伴奏运用上基本没有意义。

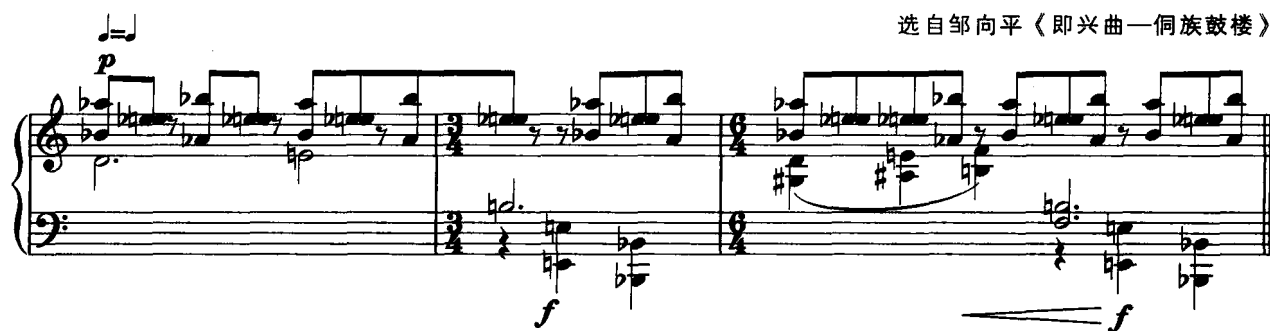

2. 和声小二度

这是一个非常不协调的音程，构成该音程的两个音在和声音响上，永远不能够融合在一起。用于特殊的音响效果如中国民族打击乐器小锣和制造滑稽的声音是非常出色的。另外，中国民族歌曲的配伴奏中也会常常用到这样的特殊音程。如：全国钢琴考级规定曲目《扎红头绳》的第一段、歌曲《辣妹子》中的和声配器。

又如：

3. 和声大二度

它们作为和声音程在发音时，是相当不协调的。但是在适当的条件下，在不同的调式体系中，却可以大大减弱这一音程的不协和性。同时，如果不是爵士音乐或中国民族音乐，一般情况下，它的出现将会在下一个音符上得到解决。它也被用来模仿打击乐器的声响效果。另外，七和弦或以上的和弦结构在转位以后，都会产生大二度和声音程。

如:

选自《辣妹子》

小提示

由一个具有不稳定性到稳定性的转变过程通常称之为解决。运用大小二度音程所改编的钢琴曲《辣妹子》就贯穿了这样的音程结合。

4. 和声三度

在大小调体系中最能够说明大小调调性的特征,并成为大小调体系中构成二部旋律的基础。在传统钢琴即兴伴奏和流行钢琴即兴伴奏中也是经常用来放置于旋律音下方的,以增加旋律的和声特性。作为低音的伴奏和声,其用途就更加广泛了。

和声小三度

和声大三度

如:

$\text{♩} = 86$

选自《Right here Waiting》

5. 和声四度

在以流行音乐、爵士音乐、五声调式或音阶为基础的调式体系中,起着重大的作用,在二声部的旋律中被广泛应用。由于在和声上不容易给和声功能造成冲突,因此,在传统钢琴即兴伴奏和流行钢琴即兴伴奏中,也常常被用来放置于旋律音下方,在民族音乐或者五声音阶中它的使用就更加广泛了。

和声四度

如:

$\text{♩} = 60$

选自《涛声依旧》前奏部分

6. 和声五度

在大小调体系中表现出一种空的特性,因此在和声学中平行五度是被禁止使用的。但是在钢琴即兴伴奏中常常运用于左手的和弦伴奏上,在五声调式中有时却有着非常出色的效果。它和三度、四度相结合运用于旋律的和声支撑,使得旋律的和声层更加丰富和具有色彩性。

和声五度

7. 和声六度

由于六度转位后是三度的音程关系，所以，在表现力方面有点类似于和声三度，但是又不像大小三度那样具有鲜明的大小调特性，六度音程在这方面同时具有它的不确定性。因此，在钢琴即兴伴奏中常用于旋律下方并且与旋律做平行六度的和声进行，有时交替地使用三度、四度、五度。

和声小六度

和声大六度

如：

♩=70

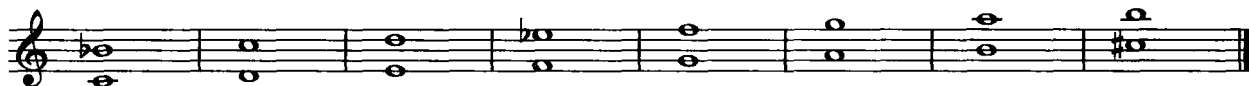
选自《野百合也有春天》

A piano score for the song 'Wild Lilies Have Spring' (野百合也有春天). The score is in 4/4 time and features a harmonic accompaniment using parallel sixth chords. The chords are labeled above the staff: C, Am, F, Dm, Dm, Dm7, D7, G, C, Am, F, Dm, Dm7, D7, G7, and C. The melody is written in the right hand, and the harmonic accompaniment is written in the left hand. The tempo is marked as ♩=70.

8. 和声七度

由于转位后是二度的音程关系,不协和性是它的最显著的特点,但是它往往是某一个七和弦的化身。随着下一个音符的出现,它将得到解决。在钢琴即兴伴奏中出现的并不多,大部分使用当中有两个情况:第一个是只当成一个经过音或者先现音来处理,这是在使用七度和声时。第二个是它的转位,这个转位的和声音程现在被广泛地应用。也就是在和弦标记中的“(9)”或者“add9”的和弦。所以作为和弦就有着它重要的意义了。

和声小七度

和声大七度

9. 和声八度

它和和声一度相近,完全融合性是它的最大特点。在钢琴即兴伴奏中,往往用来结合三度、四度、五度和六度来强调旋律,有时也用来强调和弦的根音,从而使得低音更加厚实稳固。

和声八度

如:

♩=68

选自《没有情人的情人节》

和声是钢琴即兴伴奏中不可或缺的部分，无论在左手还是在右手，和声所产生的物理音响效果，使音乐得到了更加完美的表现。和声能够为音乐制造和增加无限的活力，能够为音乐创造出强烈的对比色彩。没有了和声，动听的旋律也会逊色不少。