

现代

钢琴

即兴演奏实用教程

于路 编著

Piano Piano Piano Piano Piano Piano

中国音乐出版社

现代钢琴即兴演奏实用教程

于路 编著

中国青年出版社

(京) 新登字 083 号

责任编辑：黄大卫 曾 熠

图书在版编目 (CIP) 数据

现代钢琴即兴演奏实用教程/于路编著. —北京: 中国青年出版社, 2003

ISBN 7-5006-4929-0

I. 现... II. 于... III. 钢琴 - 奏法 - 教材
IV. J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 110807 号

(本书附 CD 盘一张)

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

网址: <http://www.cyp.com.cn>

电话: (010) 84033352 (010) 64032266 - 8156

北京铁建印刷厂印刷 新华书店经销

*

787 × 1092 1/16 7.75 印张 155 千字

2003 年 3 月北京第 1 版 2003 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1 - 3 000 册 定价: 24.00 元(含 CD)

前 言

提高钢琴即兴演奏使其具有专业化的水平,离不开对音乐知识的深刻理解和灵活运用,同时需要大量的练习进行巩固和提高,这样才会使即兴演奏达到即时、创新的目的。

本书在理论与实践紧密结合的基础上力求达到通俗易懂、有的放矢、循序渐进,具有极强的实用性和广泛的适用性。汇集钢琴演奏众家之所长,不仅将和声基础、伴奏织体以及旋律中千变万化的经过句融为一体,并为提高综合应用能力提供了创作经过句的大量素材,并且讲解了根据旋律创作经过句的方法,使即兴演奏既有理性的创作又具有完美的诠释。

本书采用欧美现代即兴演奏法与中国传统的钢琴即兴演奏法相结合,对钢琴即兴演奏的知识点进行了系统的归纳,流行音乐与爵士音乐齐头并进,深入浅出。书中包括了近现代和声学精要,以及便于对音乐知识进行记忆的各种表格(包括和弦标记法表格、和弦列表、音阶列表及和弦一音阶选配表、替代和弦选配表等),并归纳了常用的和弦功能进行及功能进行的基本公式,编写总结出了即兴伴奏织体百余种,并对传统与现代的经过句进行了分析与讲解。本书采用新颖的教学方法,将理论与实践紧密结合,在对范例进行详细讲解的基础上附有大量的练习,可以作为不同水平的音乐爱好者、专业人员进一步学习音乐理论和进行音乐创作的参考手册,更适合于钢琴即兴伴奏自学者进行研习,同时,为喜好电子音乐制作的人员提供了良好的素材。

感谢王艳蕾同学在本书写作过程中给予的大力帮助!欢迎广大音乐爱好者对本书提出宝贵意见。E-mail:yuluyulu@163.com

于 路

目 录

第一篇 和声	(1)
第一章 和声基础知识	(1)
一、和弦的构成	(1)
二、调式上各级三和弦名称及标记	(1)
三、和弦字母标记	(1)
第二章 和声功能	(3)
一、大小调基本音级上所构成的和弦功能	(3)
二、大小调基本音级上所构成的和弦	(3)
1. 三和弦	(3)
2. 常用七和弦	(4)
3. 带有变化音的和弦	(4)
第三章 现代音乐所使用的和弦	(10)
一、附加音和弦	(10)
二、高叠和弦	(10)
第四章 和弦列表	(13)
一、和弦列表	(13)
二、和弦列表说明	(17)
三、双手伴奏和弦	(17)
四、双手演奏的高叠和弦	(18)
1. 底音为根音	(18)
2. 底音非根音	(19)
第五章 音阶与和弦	(21)
一、和弦与音阶配合表	(21)
二、几种重要的音阶	(23)
1. 大调音阶	(23)
2. 小调音阶	(24)
3. 布鲁斯音阶	(24)
4. 减音阶	(25)
5. 全音阶	(26)
6. 属变和弦音阶	(26)

7. 民间音阶	(27)
第六章 替代和弦	(29)
一、流行音乐.爵士音乐常用的基本和弦替代	(29)
二、流行音乐.爵士音乐常用的基本和弦替代选配表	(30)
第七章 和声进行公式	(32)
一、基本和声进行公式	(32)
二、爵士乐中的功能进行	(32)
1. 调内进行	(32)
2. 离调进行	(32)
三、常用功能进行的练习	(33)
1. 流行音乐和声功能进行	(34)
2. 爵士乐和声功能进行	(34)
四、爵士乐即兴演奏	(35)
第二篇 织体	(38)
第一章 织体	(38)
一、传统音乐的织体	(38)
二、现代音乐的织体	(42)
第二章 织体的作用	(44)
第三篇 经过句	(45)
第一章 传统式经过句	(45)
一、由琶音构成的经过句	(45)
1. 琶音经过句的各种基本形态	(45)
2. 含有经过音的琶音经过句	(50)
3. 双琶音经过句	(53)
二、由音阶构成的经过句	(57)
三、由旋律型构成的经过句	(60)
四、由和弦构成的经过句	(63)
五、不同类型经过句的连贯使用	(67)
第二章 现代式经过句	(71)
一、现代式经过句的创作特点与依据	(71)
练习	(73)
二、现代式经过句	(84)
1. 前奏	(85)
2. 长音的填充	(88)

3. 句子之间的连接	(90)
4. 终止	(93)

附录乐曲:

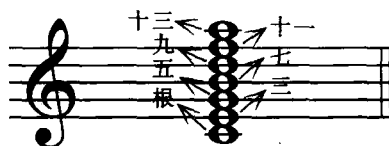
1. THE WAY WE WERE	(95)
2. MY HEART WILL GO ON	(97)
3. THE STING	(100)
4. JUMPING	(102)
5. FEATHER	(106)
6. AUTUMN LEAVES	(110)
7. THE PARTY NIGHT	(115)

第一篇 和 声

第一章 和声基础知识

一、和弦的构成

三个及三个以上乐音按三度叠置构成的和弦是和弦的基本形态。和弦由下至上各音的名称依次为根音、三音、五音、七音、九音、十一音、十三音(见例 1-1)。在和声应用中,各音上下位置可以转换而名称不变。

例 1-1

二、调式上各级三和弦名称及其标记

名称	主和弦	上主音和弦	中音和弦	下属和弦	属和弦	下中音和弦	导音和弦
音级标记	I	II	III	IV	V	VI	VII

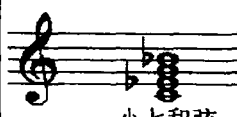

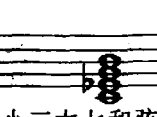

C大(c小)

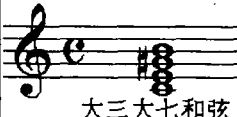

音名标记 C(Cm) Dm(Dm⁻) Em(E^b) F(Fm) G(Gm) Am(A^b) Bm⁻(B^b)

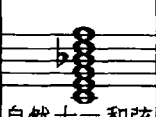

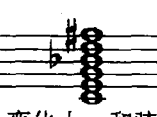
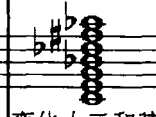
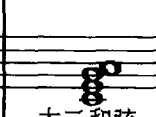
例 1-2

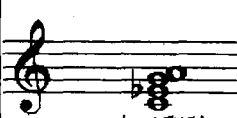

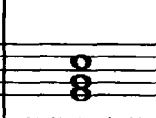
三、和弦字母标记

和弦名称	大三和弦	小三和弦	增三和弦	减三和弦	大三小七和弦 (属七和弦)	大三大七和弦 (大七和弦)
标记	C CM CMaj	Cm Cmin C-	Caug C ⁺ C+5	Cdim Cm ⁻	C7	CM7 CMaj7 CΔ CΔ7

和弦名称						
名称	小七和弦	减三小七和弦 (半减七和弦)	减七和弦	小三大七和弦 (小大七和弦)	大三小七和弦 升高五音	大三小七和弦 降低五音
标记	Cm7 Cmin7 C-7	C ^b Cm7 ⁻ Cm7(b5)	C ^o C ^o 7 Cdim7	CmM7 Cm(maj7) C-Δ	C+7 C7+5 C7(#5)	C-7 C7-5 C7(b5)

和弦名称						
名称	大三大七和弦 升高五音	大属九和弦	小属九和弦	小九和弦	大九和弦	大属九和弦 升高五音
标记	CM7 ⁺ CM7(+5)	C9	C7(b9) C7-9	Cm9	CM9	C+9 C9(#5) C9+5

和弦名称						
名称	大属九和弦 升高九音	自然十一和弦	自然十三和弦	变化十一和弦	变化十三和弦	大三和弦 加六度
标记	C7(#9) C7+9	C11	C13	C7(#11) #11 C7 ⁹	b13 #11 C7b9	C6

和弦名称						
名称	小三和弦 加六度	大三和弦 加六度加九度	小三和弦 加六度加九度	含四度留音 大三和弦	含四度留音 属七和弦	特指低音的 三和弦
标记	Cm6	C ₆ ⁹	Cm ₆ ⁹	Csus4 Csus	C7sus4 C7sus	C/E C _{on} E

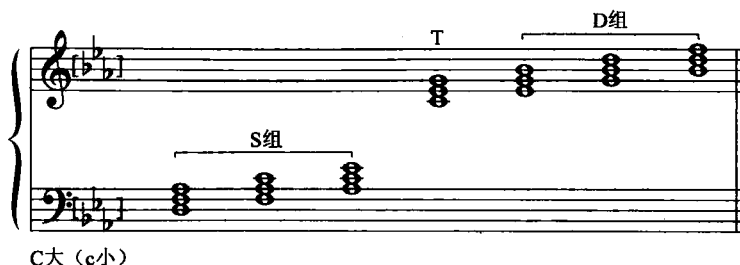
和弦名称				即兴变化和弦		
名称	特指低音的 七和弦	大三和弦 加二度	小三和弦 加二度	C7at		
标记	C7/G C7 _{on} G	C2 Csus2 C(add2) C(add9)	Cm2 Cm(add2) Cm(add9)			

第二章 和声功能

本章所讲的和声功能知识是比较基础的、常用的,是各个时期、各个流派的功能理论发展的根源,足以见其重要性。

一、大小调基本音级上所构成的和弦功能

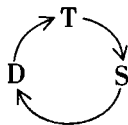
功能组的划分:

The diagram shows two staves of music. The top staff is in C major (one flat) and the bottom staff is in C minor (two flats). The top staff contains three chords: a triad (T), a dyad (D), and another triad (T). The bottom staff contains three chords: a dyad (S), a triad (T), and another dyad (S). Brackets above the top staff group the first and second chords as 'T' and the last two as 'D组'. A bracket below the bottom staff groups the first two chords as 'S组'. Below the staves, it is labeled 'C大(c小)'.

例 2-1

功能组的进行圈图示为:

二、大小调基本音级上所构成的和弦

1. 三和弦

I: 主功能,最稳定和弦。大调为大三和弦,小调为小三和弦。

V: 属功能组的代表。大调、小调均为大三和弦,同功能组还包括: III、VII。

III: 大调为小三和弦,小调为增三和弦或大三和弦,使用较少。典型用法:①代替属和弦,后面接 I 或 VI;②用在下属和弦之前,构成典型和声语汇 I-III-VI。

VII: 大小调均为减三和弦,使用较少。使用时:①作为属功能向主功能进行;②以五音作低音时,可作为下属组和弦的替代。

IV: 下属功能组的代表。大调为大三和弦,小调为小三和弦,同功能组还包括: II、VI。

II: 大调为小三和弦,小调为减三和弦,是下属和弦主要的替代,是副和弦中使用最多的

和弦。使用上:前面一般用下属组和弦或主和弦,后面多接属功能和弦。

VI:大调为小三和弦,小调为大三和弦。使用上比较自由:V—VI、VI—V、I—VI—IV、VI—II等等,均常见。

2. 常用七和弦

V7:属七和弦,是具有复功能的和弦,是不协和和弦,具有强烈的向主功能进行的倾向性。由于它的特殊作用,在应用中最为广泛:①在任何音级上构成的具有属七和弦结构的和弦,都有着向其根音上方纯四度音级上所建立的和弦的强烈的倾向性。例如:II7—V、III7—VI、VI7—II、III7—VI、VI7—II等等;②具有属七和弦结构的不同的七和弦连续进行(多以大二度、纯五度进行为主),形成持续紧张的“七和弦流”:I7—II7—III7—VI、VI7—II7—V7—I等。

II7:上主七和弦,大调为小七和弦,小调为半减七和弦。上主七和弦作为下属和弦的替代,前面用下属组或主组和弦,而不用属和弦,后面解决至属和弦,偶尔直接进行至主和弦。

VII7:导七和弦,大调为半减七和弦,小调为减七和弦。音响效果富于特色,不协和程度较高,有向主和弦进行的强烈倾向。导七和弦使用较少,前面多用下属组和弦,解决至主和弦;或与属七和弦相连,构成同功能紧张度的流动。

大调的VII7(半减七和弦),在使用中常以降低七音的形式出现,用以增强向主功能组的倾向性。这样,大小调的VII7均为减七和弦。

减七和弦在古典音乐中使用较少,这是因为它紧张的音响效果,而恰恰正是因为这种紧张的音响效果,而被现代音乐,尤为爵士音乐所广泛采用。

减七和弦是一个非常有用的和弦。它是一个特殊结构的和弦:它的四个组成音之间的音程距离是相等的。各种减七和弦均是由三个基本的减七和弦转位而成(见例2-2)。因而,可以说减七和弦只有三个。但是,每个减七和弦又与多个调产生解决的关系(见例2-3)。

例 2-2

C大(c小)

a小(A大)

#f小(#F大)

bE大(bE小)

例 2-3

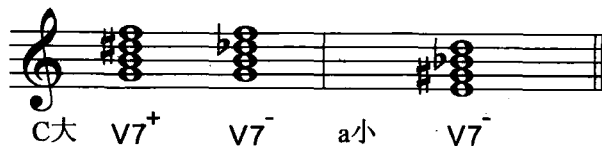
3. 带有变化音的和弦

(1) 变体和弦

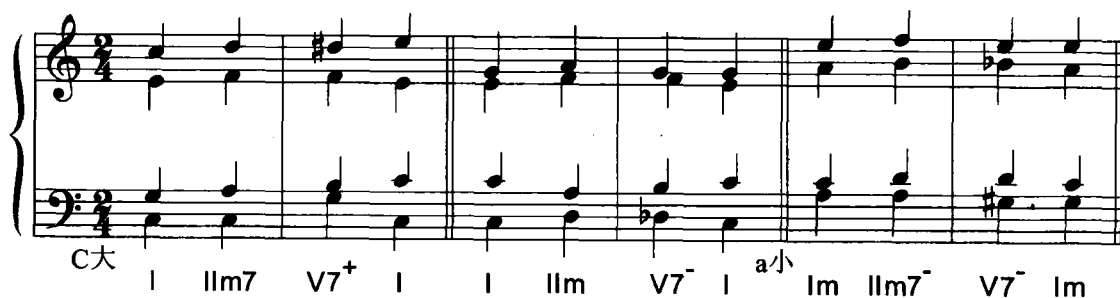
在两个和弦之间的连接过程中,位于前面的和弦的某一声部使用变化音,并与解决后的和弦的某一声部形成半音关系,以获得新鲜的音响效果和更强的推动力,即各种变体和弦,包括属组变和弦及下属组变和弦。

① 属组变和弦:都是变化音阶的Ⅱ级音,将该音升或降都是加强向主和弦三音、根音解决的倾向性(在小调中,Ⅱ级音只能降不能升,故小调没有V7(♯5)、Ⅶ7(♯3))。

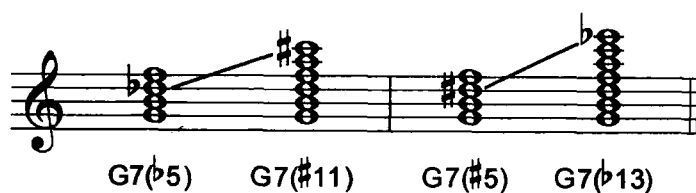
属变和弦:属变和弦的产生是通过升高或降低属和弦的五音来实现的(见例2-4)。改变后的和弦,功能属性不变,只是使其倾向性更强(见例2-5)。应用上同样可作为副属和弦。关于变化五音,我们所学三和弦、七和弦、九和弦等,均可以升高或降低五音,也可同时升高、降低五音,丰富其色彩。在高叠和弦中,经常使用的升十一音,实际上就是降五音的同音异名;降十三音是升五音的同音异名(见例2-6)。

例 2-4

例 2-5

例 2-6

Ⅶ7 变和弦:Ⅶ7 变和弦的产生是通过升高或降低三音来实现的(见例2-7)。改变后的和弦,功能属性不变,只是使其倾向性更强(见例2-8)。

例 2-7

C大 VII7(#3) | VII7(b3) | a小 VII7(b3) Im
 例 2-8

② 下属组变和弦:大小调下属组Ⅱ级变和弦,其前面可接主功能、下属功能各和弦,后面主要解决到属功能组各和弦上(见例2-9)。

C大 | bII | V7 | a小 VI | bII | V7 | Im
 例 2-9

大调的升根音二级七和弦:主要解决到主和弦(见例2-10)。

小调降下属音的变和弦:降低小调音阶的四级音,常用和弦(见例2-11)。它增强了该和弦解决至主和弦的倾向性(见例2-12)。

a小 IV(b1) | II(b3) | II7(b3) | V7(b7)
 例 2-10

C大 IIIm7(#1) |
 例 2-11

a小 Ildim($\flat 3$) Im IVm($\flat 1$) V7($\flat 7$) Im

例 2-12

2. 交替大小(小大)调产生的带有变化音的和弦

在调式和声中,大调和小调并不是孤立存在的,它们之间相互影响渗透,在和声功能中,同主音大小调、平行关系大小调的和弦交替使用,可产生变音和弦。

(1)交替大小调产生的变音和弦:降低大调属、下属和弦的三音,形成同主音小调的属、下属和弦及其同功能组和弦(见例 2-13)。

下属 小下属组 属 小属组

例 2-13

同主音大小调和弦的交替使用,并不改变原和弦的功能属性。

$\flat VI$: 下属功能组,应用最多,常见于终止式。前面可接各功能组和弦,后面多进行到主和弦,偶尔进行到下属功能组(见例 2-14)。

$\flat III$: 属功能组。使用上前面可接主功能、下属功能各和弦,后面可解决到主功能或进行到属功能各和弦(见例 2-15)。

$\flat VII$: 属性与 $\flat III$ 级相同。使用上前面可接主功能、下属功能各和弦,后面可接 $\flat VI$ 、 $\flat III$ 及属功能各和弦(见例 2-16)。

I IV V7 $\flat VI$ I

例 2-14

I IV b III V7 I

例 2-15

I b VII b III b VI V7 I

例 2-16

(2)交替小大调产生的变音和弦:升高小调下属和弦的三音,形成同主音大调的下属和弦,同主音小大调的属功能组相同(见例 2-17)。所有这些丰富了小调的同主音大调的属组、下属组和弦,均保持其同主音大调中的功能意义(见例 2-18)。

属 小下属 下属

例 2-17

Im IV Im II7 V7 Im VIIm Im

例 2-18

3. 离调产生的变化和弦

每个和弦都有着与之相对应的一个或若干个音阶,并且每个和弦所对应的音阶又体现了一个调式。

以 II—V—I 和弦进行的离调,在 C 大调的表现形式为:(见例 2-19)。

The image shows two lines of musical notation in treble clef, representing a II-V-I progression with chromatic alterations in C major. The first line contains 12 chords: Dm7, G7, C, Em7(b5), A7, Dm, #Fm7(b5), B7, Em, Gm7, C7, and F. The second line contains 10 chords: Am7, D7, G, Bm7(b5), E7, Am, #Cm7(b5), #F7, and Bdim. Each chord is represented by a vertical stack of notes on a five-line staff.

例 2-19

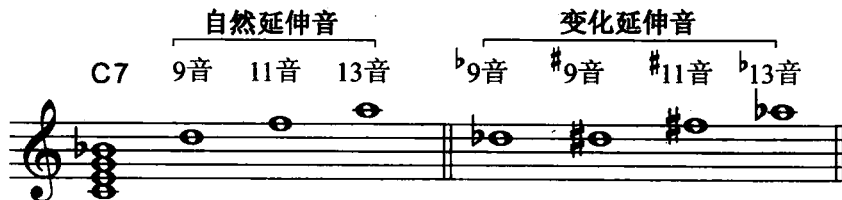
熟悉各个和弦和与之相对应的音阶,在使用和弦功能上会发掘出原音符的深层功能,在交替大小调、交替小大调和声中,和弦的替代代表了调与调的转换。我们通过对和弦、音阶、调式的认识,更好地理解了许多带有变化音的由来。例如,在属功能的应用上,尤其是属七和弦,以及对于支持属和弦的下属功能组内使用广泛的 II 级和弦,也有了选择其和弦结构和调式的基础,对于减七和弦的特殊作用,也有了新的认识。这些离调的功能进行,极大地丰富了原调式的和声色彩。同样,不改变其功能属性的属变和弦、下属变和弦、VII7 变和弦,在离调使用中,更加丰富了原有的和声音响效果。对于和弦、和弦音阶与调式的认识,有利于转调的学习,也有利于学习爵士乐中的各种音阶。

以上所讲解的和弦功能理论来自于近代和声学,可以配置几乎所有的群众歌曲、抒情歌曲等。在应用中,我们必须熟悉每个和弦的音响效果,牢记每个和弦的组成音,对每个和弦的属性具备本质的认识。

第三章 现代音乐所使用的和弦

现代音乐常用的和弦有两种：一种是附加自然延伸音的附加音和弦；另一种是在七和弦基础上叠加自然延伸音和变化延伸音，形成的高叠和弦。还有一种就是不常使用的复和弦。

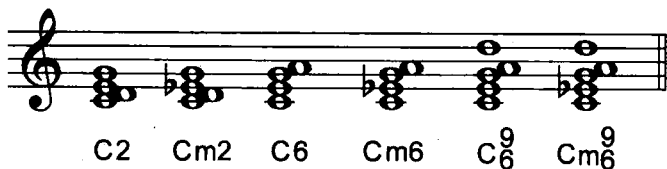
延伸音是在七和弦之上叠加和弦音产生而来，分为自然延伸音和变化延伸音（见例 3-1）。

例 3-1

一、附加音和弦

附加音和弦附加的是自然延伸音。在现代和声中，附加音可以不予解决，这样使附加音和弦也成为一种独立的和弦形态，它只改变了和声色彩而并不改变和弦功能。附加二度音和弦、附加六度音和弦、附加六、九度和弦都是在三和弦基础上附加自然延伸音形成的（见例 3-2）。这些附加音和弦通常使用在 I、II、IV、VI 和弦中，属功能组很少附加六度。附加四度音和弦是在三和弦、七和弦、九和弦的基础上附加纯四度音形成的（见例 3-3）。附加四度三和弦必须省略三音，它们通常使用于 I、II、III、V、VI。和弦中附加四度七和弦、九和弦只使用于 V。

例 3-2

例 3-3

二、高叠和弦

高叠和弦是在七和弦基础上叠加延伸音形成的，经常使用在爵士乐中。高叠和弦的种类很