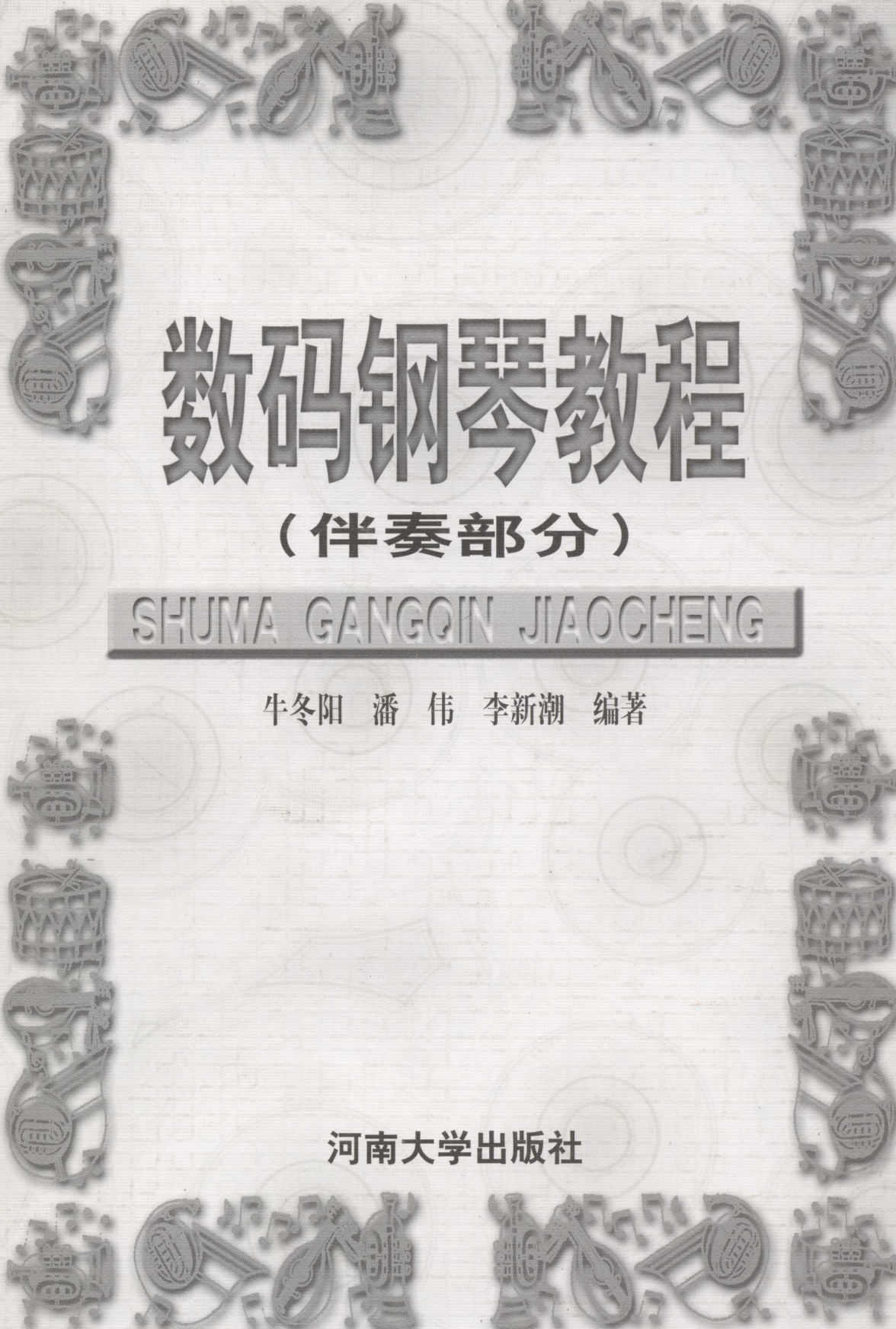

A decorative border composed of stylized, embossed musical instruments including drums, flutes, and stringed instruments, arranged in a rectangular frame around the central text.

数码钢琴教程

(伴奏部分)

SHUMA GANGQIN JIAOCHENG

牛冬阳 潘 伟 李新潮 编著

河南大学出版社

J624.1
36

数码钢琴教程

(伴奏部分)

图书在版编目(CIP)数据

数码钢琴教程(伴奏部分)/牛冬阳等编著. —开封:
河南大学出版社, 2003. 9(2004. 4 重印)
ISBN 7-81041-945-5

I. 数... II. 牛... III. 钢琴-奏法-教材
IV. J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003) 第 033118 号

书 名 数码钢琴教程(伴奏部分)

作 者 牛冬阳 潘 伟 李新潮

责任编辑 王 慧

封面设计 刘广祥

责任校对 雪 丰

责任印制 苗 卉

出 版 河南大学出版社

地址:河南省开封市明伦街 85 号

邮编:475001

电话:0378-2864669(行管部) 0378-2825001(营销部)

网址:www.hupress.com

E-mail: bangong@hupress.com

经 销 河南省新华书店

印 刷 河南省诚和印制有限公司

版 次 2003 年 9 月第 1 版

印 次 2004 年 4 月第 2 次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/16

印 张 12.5

字 数 320 千字

印 数 2001-4000 册

ISBN 7-81041-945-5/J·57

定 价: 38.00 元

(本书中,有部分作者因通讯地址不详,无法联系。请主动与河南大学艺术学院牛冬阳老师联系,以便支付稿酬。 邮编:475001 电话:0378-2193198)

序 言

近年来,随着素质教育的不断深入,社会音乐教育的不断发展,钢琴教育亦显得愈来愈重要了。钢琴具有音域宽广、音量宏大、音色变化丰富的特点,可演奏多声部的大型音乐作品,大体上相当于一个乐队的功能,是一般乐器所不能与之相比的。随着经济的快速发展,钢琴普及程度日益提高,在广泛开展的群众文艺活动中,以钢琴作为主要伴奏乐器尤为常见,它是现代音乐社会活动理想的独奏和伴奏乐器。

长期以来,国内各高等师范院校一直沿用过去的教学模式和教学大纲,教学重心倾斜在提高学生的演奏技能上,虽然在钢琴伴奏教学方面做出不小的努力,但培养出的学生仍普遍存在着综合运用键盘能力差这一共同特点。本教材针对我国各阶层对音乐人才的实际需要,结合目前高等师范院校声乐教学现状,以常用声乐教学曲目为基本训练内容,解决钢琴教学与声乐教学内容相差较大这一长期存在的矛盾,使高等师范院校钢琴教学由过去的技能型向实用型转变。

本教材具有以下特点:

1. 集钢琴伴奏与声乐教材为一体。
2. 对即兴伴奏所需的理论与技术要求,进行了概括和总结,并对所选简谱歌曲进行了和声处理,更加便于教师教学和学生学习。
3. 本教材选用了一定数量的通俗和少儿歌曲,其目的是使学生毕业后,能够尽早地适应中小学音乐课的教学,掌握群众性文艺活动所需的基本技能。

本教材作为《数码钢琴教程》的伴奏补充部分,共选用各类歌曲 66 首,在编写过程中得到河南大学艺术学院音乐教育系声乐教研室全体老师以及项目组王占威、潘伟老师和其他兄弟院校同仁的大力支持,在此表示感谢。

编 者

目 录

第一章 即兴伴奏理论指导	1
第一节 即兴伴奏的学习方法	1
一、学会尽快掌握并进入即兴伴奏的“状态”	1
二、发挥头脑记忆功能,由手指完成弹奏任务	1
三、和声配置是影响总体音响效果的主要因素	1
四、注意提高审美意识与创造意识	1
五、从整体到细节不断加工与修改	2
六、持之以恒,不断进取	2
第二节 即兴伴奏的和弦弹奏技术	2
一、和弦	2
二、和弦的分类	2
三、常用和弦标记	2
四、和弦弹奏要领	3
五、和弦弹奏练习	4
六、织体	5
七、调式	5
八、调性	6
第三节 即兴伴奏的理论技术	8
一、和弦连接	8
二、基本练习	10
三、副三和弦	13
四、重属和弦与IV级副属和弦V/V、V/IV(DD、SD)	15
第二章 即兴伴奏的弹奏技术指导	18
第一节 钢琴基本弹奏技术	18
一、五指练习	18
二、音阶与琶音	19
三、双音与八度	21
第二节 即兴伴奏中的前奏、间奏、尾奏	22
一、前奏	22
二、间奏	23
三、尾奏	24
第三节 民族调式歌曲的即兴伴奏方法	24

一、五声调式的特点	24
二、常用五声调式歌曲的伴奏配置方法	24
第四节 和弦以及分解和弦织体的变化形式	27
一、和弦织体的变化形式	27
二、琶音和弦织体的变化形式	28
第五节 即兴伴奏中的常用节奏型	33
一、欧美现代歌曲节奏	33
二、中国民歌节奏	35
附:由 C 大调向其他十一个调性转调的和弦组合	39
第三章 正谱伴奏练习乐曲	41
第一节 少儿、群众歌曲	41
闪烁的小星	41
上学歌	42
歌声与微笑	43
八月桂花遍地开	46
中国,中国,鲜红的太阳永不落	47
第二节 中外艺术歌曲	48
尼娜	48
摇篮曲	50
我亲爱的	53
故乡的亲人	55
乘着那歌声的翅膀	58
在我的心里	61
鲈鱼	65
小夜曲	70
桑塔·露齐亚	75
重归苏莲托	77
啊!我的太阳	80
北方的星	84
月之故乡	87
送别	90
祖国,慈祥的母亲	92
玫瑰三愿	95
梅娘曲	97
黄河颂	99
黄水谣	104
在银色的月光下	108

玛依拉	111
我爱你,中国	114
第三节 中外歌剧选曲	118
你们可知道	118
你再不要去做情郎	123
偷洒一滴泪	132
献身艺术,献身爱情	135
晴朗的一天	138
红梅赞	144
杨白劳	147
一道道水来一道道山	151
第四节 民歌	155
浏阳河	155
绣荷包	157
茉莉花	159
小河淌水	162
太阳出来喜洋洋	164
谁不说俺家乡好	166
第四章 即兴伴奏练习乐曲	170
中国少年先锋队队歌	170
让我们荡起双桨	170
海鸥	171
世上只有妈妈好	172
采蘑菇的小姑娘	172
党啊,亲爱的妈妈	173
五哥放羊	174
幸福在哪里	176
草原上升起不落的太阳	176
莫斯科郊外的晚上	177
北国之春	177
中国的月亮	179
夕阳红	180
渴望	180
同一首歌	181
长江之歌	182
走进新时代	183
美丽的草原我的家	183

在希望的田野上	184
我爱你,塞北的雪	186
红梅花儿开	187
党啊!我要喊您一声妈妈	187
十五的月亮	188
长大后我就成了你	189
再见吧,妈妈	190

第一章 即兴伴奏理论指导

根据歌曲的旋律,在键盘上即兴弹奏出包括一定的和声织体的伴奏声部,被称为即兴伴奏。

即兴伴奏在实际运用中,一般有两种形式。一种是事先有所准备,即在旋律乐谱上事先标明和弦、节奏、伴奏音型等符号,并进行一定的练习或作为临场伴奏时的主要依据;另一种是事先没有任何准备,由伴奏者临时边看、边配、边弹。

第一节 即兴伴奏的学习方法

从一位普通的音乐欣赏者到一位音乐专业的学生,能在键盘上进行即兴伴奏似乎有些“神秘”。不依靠事先的准备和练习,就能在钢琴上自由地弹奏出优美动听的伴奏音乐来,即使是一些钢琴弹奏很好的人,在遇到歌曲进行即兴伴奏时,也显得一筹莫展。

学习即兴伴奏首先应掌握好一定的钢琴弹奏技巧,至少应相当于《车尔尼流畅练习曲 849》的弹奏技能。其中特别是连音奏法、跳音、和弦、分解和弦、琶音、八度以及各种节奏的组合技巧等,都应该熟练掌握。由于即兴伴奏是钢琴演奏技巧与作曲技法的一种综合运用,因此,要求演奏者不但要具备一定水平的钢琴弹奏能力,还应具备一定水平的作曲理论技术。

为了使學生能尽快掌握即兴伴奏的学习方法,根据其特点概括为以下几点:

一、学会尽快掌握并进入即兴伴奏的“状态”

众所周知,一般人在平时谈话、聊天从不事先准备好稿子并加以背诵,总是临时即兴发挥、表情达意;而通常的钢琴曲演奏,则是相当于背诵。因此,学习即兴伴奏,必须将这种背诵的习惯转换为与谈话状态相似的即兴伴奏“状态”。在转换过程中要有不怕弹错的精神,更不要总是依赖于背谱弹奏。

二、发挥头脑记忆功能,由手指完成弹奏任务

在即兴伴奏中,强调眼(看旋律谱)、脑(进行和声、织体的配置与构思,并对手指发出指令)、耳(聆听总体音响效果,并将效果及时反馈给大脑)、手(根据指令,控制手指动作进行弹奏)的协同动作,密切配合。在日常练习过程中,应注意养成连贯地、不间断地弹奏习惯。练习一首新曲时,开始一定要将速度放慢,尽可能地在短时间内做到连贯弹奏,才能练出手指的“超前控制”能力,形成手指动作的“运动性记忆”,促成思维对音乐形象的总体把握。

三、和声配置是影响总体音响效果的主要因素

在即兴伴奏中既不可能也不需要记住教科书上的种种清规戒律,而是从实际音响效果出发,倾听各类和弦的不同音响色彩,用不同的连接方式以产生不同的音响效果。配置和声效果的良好与否,在很大程度上决定于和声进行的功能联系与和声色彩的“配置”是否恰当。因此,培养和声的“内心听觉”及对和声色彩的想像力,是即兴伴奏者必要的音乐修养之一。

四、注意提高审美意识与创造意识

不要满足于照搬教师或教科书上提供的范例所采用的配置方法,只有在不断追求音乐美的目标下,才能产生好与差的差别。因此,在学习即兴伴奏时,要谨防将某些艺术规律看作是一成不变的死板教条,而忽视具体情

况的灵活掌握。首先要信赖自己的听觉,只有自己听觉美的音响,听众才会获得美感的共鸣。

五、从整体到细节不断加工与修改

根据这一特点,在开始练习时,一般采用较简单的和声与织体,切不可眼高手低,一开始就想配得非常复杂以至于难以连贯,甚至造成杂乱无章的音响效果。当基本和声、织体渐趋稳定之后,再进行加工丰富,注意倾听实际音响,发现任何不良音响及时修改,为获得最佳音响而不懈努力。

六、持之以恒,不断进取

只有勤于思考、善于分析、勤学苦练、坚持不懈,才能达到得心应手地弹出所需的各种音响效果来。为此,应多争取实践机会,树立信心,在实践中锻炼自己,提高自己,并不断地总结、积累经验,持之以恒地坚持下去,一定能够达到增长才干,使自己真正具备键盘上有“神奇妙术”的能力。

第二节 即兴伴奏的和弦弹奏技术

和弦、织体、调式、调性是即兴伴奏技术训练的基本内容。

在出版的乐谱上,乐曲的所有音符及各种符号,都是作曲家写定的,弹奏者即使不知道乐曲是什么调性、和弦,也可以视谱弹奏乐曲。即兴伴奏则与之不同,为歌曲进行即兴伴奏时,弹奏者需要根据旋律及演唱者的要求,即刻决定用什么调性、和声、织体并自行掌握弹奏。因此,即兴伴奏学科自身所需要的基本功,需要进行专门训练。

一、和弦

首先应熟练掌握三和弦、七和弦的弹奏技术(因为它们是多声部音乐的最小元素,是即兴伴奏训练的核心技术),同时要求对不同和弦音响色彩从感觉上加以辨别,并储藏在脑海及手指的“运动记忆”的“仓库”之中,以便随时取用。

在任何一个调性的大调或小调的自然音阶中,都有可能建立七个三和弦和七个七和弦,因此,十二个调性上一共就有 168 个和弦。

常用和弦:大三和弦、小三和弦、属七和弦;

不常用和弦:大七和弦、小七和弦、半减七和弦、减七和弦、增三和弦;

极少用和弦:减三和弦、小大七和弦、增大七和弦。

二、和弦的分类

根据和弦的不同结构、不同音响色彩,和弦可分为两类:

明亮色彩类:大三和弦、属七和弦、大七和弦、增三和弦、增大七和弦;

暗淡色彩类:小三和弦、减三和弦、小七和弦、减七和弦、半减七和弦、小大七和弦。

从音响的协和程度,还可以分为四类:

协和和弦:大三和弦、小三和弦;

比较协和和弦:属七和弦、小七和弦;

比较不协和和弦:减三和弦、增三和弦、半减七和弦、减七和弦;

不协和和弦:大七和弦、大小七和弦、增大七和弦。

三、常用和弦标记

目前在即兴伴奏中较常采用的和弦标记有两种:

一种是根据一定的调性、调式的和声功能及和弦根音进行标记,例如 C 大调。(见例 1)

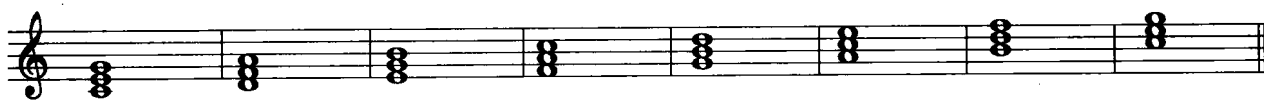
例 1

C:	I	II	III	IV	V	VI	VII	I
	大	小	小	大	大	小	减	大
	三	三	三	三	三	三	三	三
	和	和	和	和	和	和	和	和
	弦	弦	弦	弦	弦	弦	弦	弦
	T			S	D			T
	主			下	属			主
	和			属	和			和
	弦			和	弦			弦

另一种是根据和弦根音的实际音高与和弦的纵向结构进行标记,例如 C 大调。(见例 2,例 3)

例 2

C	D _m	E _m	F	G	A _m	B _m	C
大	小	小	大	大	小	减	大
三	三	三	三	三	三	三	三
和	和	和	和	和	和	和	和
弦	弦	弦	弦	弦	弦	弦	弦

例 3

C	C _m	C ₇	C _{M7}	C _{m7}	C _{m7} ⁻⁵	C ₇ ⁰	C ⁺⁵	C _m ⁺⁷	C _{m7} ⁺⁵	C ₇ ⁺⁵
---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

四、和弦弹奏要领

1. 迅速建立手指对各种和弦在键盘上位置的手型框架感觉

三和弦、七和弦及其转位,各有其不同的手型框架。不同和弦的手型框架又可能有共同点,如 C 大调上的任何三和弦原位的手型框架都是一样的。要建立和弦整体的手型框架的感觉,而不是个别和弦音的感觉,这样就能迅速在键盘上弹奏出各种各样的和弦来。

2. 在头脑中建立相应的“和弦意识”

手指弹奏一个和弦,同时要想它是什么和弦(几级和弦?是大三和弦还是小三和弦等)。注意倾听不同和弦发出的不同音响色彩,从而使“和弦意识”不单纯是从乐理角度认识的抽象概念,而是联系于具体的音响印象的形象思维。

即兴伴奏的思维与动作都是在瞬间发生的,因此,执行头脑指令的动作要灵敏而准确。要达到这一目标,就

要练出一手又快又准的硬工夫来，将和弦弹奏技术训练作为即兴伴奏练习的重点，长期不懈，坚持练习。

五、和弦弹奏练习

视奏下列C、G、F大调，a、e小调上 I、IV、V、V₇和弦及其转位。

C大调 I IV V V₇

This system shows the first four chords of the C major scale: I (C4-E4-G4), IV (F4-A4-C5), V (G4-B4-D5), and V7 (G4-B4-D5-F5). Each chord is presented in its root position and two first-inversion positions across four measures. The notation is in 2/4 time, with treble and bass staves.

G大调 I IV V V₇

This system shows the first four chords of the G major scale: I (G4-B4-D5), IV (B4-D5-F5), V (D5-F5-A5), and V7 (D5-F5-A5-C6). Each chord is presented in its root position and two first-inversion positions across four measures. The notation is in 2/4 time, with treble and bass staves.

F大调 I IV V V₇

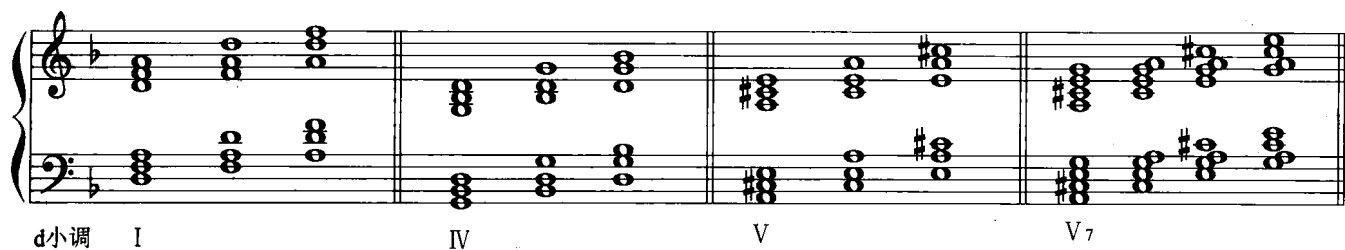
This system shows the first four chords of the F major scale: I (F4-A4-C5), IV (A4-C5-E5), V (C5-E5-G5), and V7 (C5-E5-G5-B5). Each chord is presented in its root position and two first-inversion positions across four measures. The notation is in 2/4 time, with treble and bass staves.

a小调 I IV V V₇

This system shows the first four chords of the a minor scale: I (A4-C5-E5), IV (C5-E5-G5), V (E5-G5-B5), and V7 (E5-G5-B5-D6). Each chord is presented in its root position and two first-inversion positions across four measures. The notation is in 2/4 time, with treble and bass staves.

e小调 I IV V V₇

This system shows the first four chords of the e minor scale: I (E5-G5-B5), IV (G5-B5-D6), V (B5-D6-F6), and V7 (B5-D6-F6-A6). Each chord is presented in its root position and two first-inversion positions across four measures. The notation is in 2/4 time, with treble and bass staves.

练习提示:依照上述练习方法,将其他各调逐个练习。

六、织体

所谓织体,主要是指和声声部的具体组织形式。

和弦声部排列一般有三种排列方式:密集排列、混合排列、开放排列。(见例 4)

例 4

除了上述声部排列的变化外,和声进行在节奏和纵向声部组织上可能有各种变化,同一和声进行可以表现为多种多样不同的织体形式。

三种基本类型:

和弦式织体:各声部同时出现。其特点是和声音响丰满,主要适用于较大力度、音响丰厚的歌颂性音乐体裁;

带低音和弦式织体:低音声部与中间声部不同时出现。其特点是节奏感强,音响富有弹性,主要适用于各种节拍、节奏感强的舞曲、进行曲体裁;

分解和弦式织体:各个声部均不同时出现。其特点是音响清晰、明亮,富于抒情,主要适用于抒情歌曲体裁。(见例 5)

例 5

七、调式

在即兴伴奏中将会涉及到各种调式,所以,学员应首先掌握大调与小调的音阶弹奏技术,再去练习其他各种民族调式。

由于欧洲大小调体系在和声上的突出优点,不论任何调性的大调、小调,在和声功能关系上完全一致,同主音大小调的和声语汇可以方便地替换使用,形成高度规范化的和声体系。特别表现在同主音大小调在记谱上,虽相差三个调号,但在弹奏上仅仅在第三音和第六音上各有一个半音之差,因此,同主音大小调交替在弹奏上是相当方便的。(见例 6)

例 6

Example 6 shows two musical staves. The top staff is for C major (C大调) and the bottom staff is for c minor (c小调). Both staves show a sequence of chords: T (Tonic), S (Supertonic), D (Dominant), and T (Tonic). The chords are represented by notes on a five-line staff. In C major, the chords are C4-E4-G4, D4-F4-A4, G4-B4-D5, and C5. In c minor, the chords are C4-B3-E4, D4-F4-A4, G4-B4-D5, and C5.

平行大小调交替相当于相距小三度关系的两个调式中心音的转移。两者在和声功能上也具有相当多的共同因素。(见例 7)

例 7

Example 7 shows two musical staves. The top staff is for C major (C大调) and the bottom staff is for a minor (a小调). Both staves show a sequence of chords: T (Tonic), S (Supertonic), D (Dominant), and T (Tonic). The chords are represented by notes on a five-line staff. In C major, the chords are C4-E4-G4, D4-F4-A4, G4-B4-D5, and C5. In a minor, the chords are A3-C4-E4, B3-D4-F4, G4-B4-D5, and A4.

根据大小调的上述特点,在学习小调式的弹奏时,可采取两种方法:一是以大调找同主音小调(如 C 大调找 c 小调, A 大调找 a 小调)中各个和弦的位置;二是以平行大调找平行小调的和弦位置。这两种练习方法各有利弊,第一种方法在弹奏上比较方便,适用于和声感觉较好的学生;第二种方法优点在于调性记谱上的一致,适用于首调唱名法较好的学生使用。如果两种方法都能掌握好,它将为以后学习和声同主音大小调交替和平行大小调交替手法打下良好的基础。

八、调性

在十二个调性上进行大调和小调的移调,可能是一种较难掌握的技术。从弹奏者的角度看,初学者按照半音上行顺序进行移调练习,对于建立手指的“运动性记忆”是不利的。除了调性观念发生变化之外,主要是手指对各个调性内各种和弦在键盘上的位置建立“运动性记忆”较为不利,半音变化的调性常常是手感差异最大的调性。因此,进行分类练习是较好的练习方法。(见例 8)

大调类:

- (1) 白键调: C、F、G;
- (2) 升号调: D、A、E;
- (3) 降号调: $\flat E$ 、 $\flat A$ 、 $\flat D$;
- (4) 其他调: $\flat B$ 、B、 $\sharp F$ 。

小调类:

- (1) 白键调: a、d、e;
- (2) 降号调: c、f、g;
- (3) 升号调: $\sharp c$ 、 $\sharp f$ 、 $\sharp g$;
- (4) 其他调: $\flat b$ 、b、 $\flat e$ 。

例8

大调:

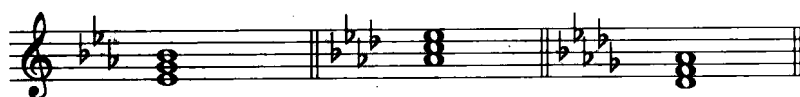
白键调1

升号调2

降号调3

其他调4

小调:

白键调1

降号调2

升号调3

其他调4

上述大小调的第1类主和弦均在白键上；第2类主和弦根音和五音在白键，三音在黑键；第3类则相反，根音和五音在黑键，三音在白键；第4类比较特殊，因而难以掌握，在掌握好前三类之后，再进行集中练习。

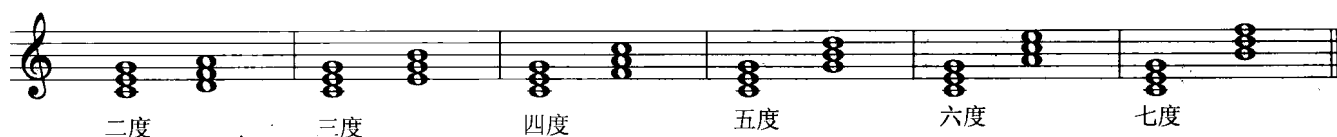
第三节 即兴伴奏的理论技术

一、和弦连接

根据旋律配置和声,首先应使旋律与和声在纵向上保持和谐、悦耳的音响,并注意和弦与和弦之间的横向联系。对于后一点,初学者往往容易忽视。因此,和声手段作为多声部的纵向与横向结合的统一体,其和声的横向联系对于音乐整体艺术效果的影响,甚至比纵向结构更为重要。

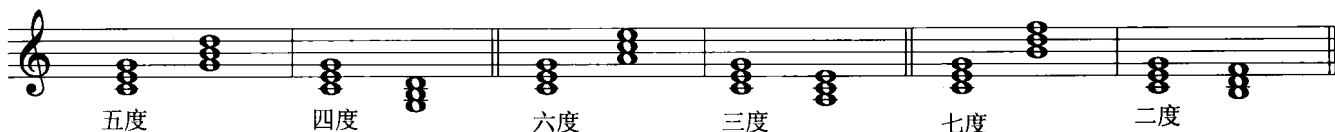
如前所述,在任何一个调性的大调、小调上,都有可能建立七个不带变音的自然三和弦或七和弦。也就是说,从任何一个三和弦或七和弦出发,都有和其他六个三和弦或七和弦连接的可能性。(见例9)

例9

在一般和弦连接中,五度、六度、七度的和弦连接,实际上是降低八度的四度、三度、二度的反向进行。(见例10)

例10

由此,我们可以将同一调性内的自然和弦连接,归纳为二度、三度、四度等三种连接方式。

视奏下列谱例,并分辨其不同的连接效果。

从以上三种基本连接方法的声部进行上可以看出其不同连接的各自特点。

1. 二度连接:在二度连接的两个三和弦或七和弦之间,由于没有一个共同音,因此,将获得非常新鲜的和声效果,但听起来就好像述说一连串含义不同又缺乏语法联系的字一样。

2. 三度连接:三度连接的三和弦有两个共同音,七和弦有三个共同音,只有一个音不同,联系性较强,因此,由一系列三度连接的和弦组成的和声进行,缺乏新意感。

3. 四度连接:四度连接的三和弦有两个不同音,而七和弦则有两个相同音和两个不同音,其和弦连接的联系性和新意感较为平衡,因此,在听觉上比较符合审美的一般要求。

视奏以下两段谱例，注意倾听并比较两者不同的音响效果。(见例11)

例11

用二度、三度连接

The musical score for Example 11, titled '用二度、三度连接' (Using Second and Third Degree Connections), is written for piano in 4/4 time. It consists of two systems, each with four measures. The right hand (treble clef) features a melody that moves primarily by second and third degrees. The left hand (bass clef) provides harmonic support with chords, including some dyads in the first system. The notation is clear, with notes and rests precisely placed on the staves.

用四度连接

The musical score for the second part of Example 11, titled '用四度连接' (Using Fourth Degree Connections), is also written for piano in 4/4 time. It consists of two systems, each with four measures. The right hand (treble clef) features a melody that moves primarily by fourth degrees. The left hand (bass clef) provides harmonic support with chords, including some dyads in the first system. The notation is clear, with notes and rests precisely placed on the staves.