

全国普通高等院校音乐专业教材

胡郁青 总主编

键盘和声与即兴伴奏

*Jianpanhesheng Yu
Jixingbanzou*

本册主编 曾晓安 汪黎明

本册编委 景 鹏 王 晖

 西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国普通高等院校音乐专业教材
胡郁青 总主编

键盘和声与即兴伴奏

*Jianpanhesheng Yu
Jixingbanzou*

本册主编 曾晓安 汪黎明

本册编委 景 鹏 王 晖

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

键盘和声与即兴伴奏/曾晓安,汪黎明主编. —重庆:西南师范大学出版社,2009.9

全国普通高等院校音乐专业教材

ISBN 978-7-5621-4748-0

I. 键... II. 曾... III. ①键盘和声—教材②钢琴—伴奏—教材 IV. J614.1 J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 172856 号

全国普通高等院校音乐专业教材

键盘和声与即兴伴奏

主 编:曾晓安 汪黎明
编 委:景 鹏 王 晖

总 策 划:周安平 李远毅

选题策划:周 松 贾 晖

责任编辑:王 菱

封面设计:

版式设计:王玉菊 白 好

照 排:吴秀琴

出版发行:西南师范大学出版社

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆伟业印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:12.625

版 次:2009年9月第1版

印 次:2009年9月第1次

书 号:ISBN 978-7-5621-4748-0

定 价:26.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸

正文选用特制淡黄色胶版纸

封底贴有激光防伪标志

全书内文采用双色印刷

全国普通高等院校

音乐专业教材

编委会

BianWeiHui

顾 问 金铁霖

总主编 胡郁青

副主编 安冰冰 郭亚非 谭 勇

编 委(按拼音排序)

安冰冰 陈 林 陈 万 丁晓红 冯 坚 关继文

古全林 郭亚非 侯宝平 胡郁青 黄小惠 李德隆

李蜀果 李 勇 刘 韧 刘云松 毛 波 毛亚雄

彭绍文 卿 泽 冉 涛 谭 勇 汪黎明 王岱超

王 宏 王 晓 肖 萍 肖 旬 杨 文 曾晓安

张 铭 张小勇 赵大刚 赵 琳 赵 英 赵 勇

郑毅峰 周先明 朱名燕 朱新天

胡郁青

中国是驰名世界的文明古国,有文字可考的历史就有 4000 余年,而对于有着 8000 余年可以有实物考证的音乐历史而言,其发展的轨迹则更为久远。从音乐的角度回望,历史会折射给我们无穷的遐想和深刻的启示。中国素以“礼乐之邦”而著称,所谓“礼乐之邦”,就是一个民族重视包括音乐在内的一切文化教育,视文化教育为安邦立业的重要手段与措施。从某种意义上讲,从音乐产生的那一刻起,就已经拉开了音乐教育的帷幕,并在实践中传承、发展和丰富着中国音乐的音声形式与文化审美内涵。

众所周知,教育随着人类社会的产生而产生,并随着社会的发展而发展。自春秋以来,从孔子的“乐教”开始,2000 多年实践经验的沉淀,更是丰富了我国音乐教育思想的内涵,它对于我国乃至世界教育的发展都起到了重要的作用。

教育者、教育对象、教学内容和教材是教育的四个不可或缺的因素,音乐教育也不例外。纵观中国古代音乐教育的历史,音乐的教学内容因各个朝代的政治方针、文化政策、民族传统、审美习俗等不同,而表现出历史的延续性和因变化发展而带来的多样性。自西周以来,礼乐制度的建立,使音乐教育在国家行政法制的保障下以制度的形式而确立。其主要的授课内容有乐德、乐语、乐舞等方面,而音乐教习中所使用的教材即是《诗经》。长久以来,《诗经》便以其在音乐和文学上的独特魅力影响着中国的音乐教育和音乐文化。它作为中国历史上第一部诗歌总集,由于当时没有出现记谱法,音乐无法以书面形式得以保存,而仅以诗歌这一文学体裁流传下来,因此人们往往将其看成是一部诗歌集。但是无论是在西周,还是在春秋,《诗经》中的诗歌都是可以入乐歌唱的,它们都是与乐曲共同存在的。从这种意义上说,《诗经》不仅是我国第一部诗歌总集,而且还是我国第一部官学体系下的音乐教材。如果说在西周之前的音乐教习内容大多是以乐官、音乐教习者的言传身教来体现的话,那么《诗经》的出现则开辟了音乐教育内容以书本教材作为范本的先河。在此之后,无论是在官学体系下还是在私学中,作为文本形式的音乐教材都发挥着巨大的作用,使得自春秋以后的 2000 多年中中国传统音乐在最大程度上得到传承和发展。

自本世纪以来,中国音乐文化在深刻的社会变革中,发生了新的文化转型,尤其是在与西方音乐文化的交流和碰撞中形成了新型的音乐教育体制,伴随着新的教育体制,音乐教育包括教材也发生着巨大的变化。1904 年初正式公布了由张百熙、张之洞、荣庆共同制定的《奏定学堂章程》,从而确立了新的音乐教育在新式学校教育中的地位。沈心工、李叔同、曾志忞等人对我国新式学校音乐教育也做出了贡献,他们选取欧美的音调进行填词,改编歌曲、创作歌曲,为学校普通音乐教育编写音乐教材,如沈心工的《学校唱歌集》、李叔同的《国学唱歌集》,曾志忞的《教育唱歌集》等,这些唱歌集作为音乐教材深受当时中小学教师和学生的喜爱,同

时也促进了我国普通音乐教育的发展,使学校音乐教育更加深入人心。辛亥革命以后学校音乐教育的普及以及在“五四”新文化运动影响下建立起来的许多新型音乐社团,为中国新型专业音乐教育机构的建立开辟了道路。大量培养音乐教师和其他各种音乐人才已经成为社会需求,吴梦非、刘质平、蔡元培、萧友梅等教育家对我国早期高等专业音乐教育的建设和发展作出了贡献。萧友梅作为中国近代专业音乐教育之父,为我国专业音乐教育事业的发展和提高殚精竭虑,成为我国近现代专业音乐教育的拓荒者。30年代以后,一批杰出的音乐家如黄自、应尚能、周淑安、黄友葵、喻宜萱、周小燕、郎毓秀等先后登上了我国乐坛,并全心投入到专业音乐教育的领域,为20世纪中国音乐教育的发展作出了贡献。特别是1927年成立的“上海国立音乐院”(后更名为“上海国立音乐专科学校”),培养了大批的专业音乐人才,他们代表了我国当时音乐教育的最高水平,是他们揭开了中国近现代音乐教育的篇章,对我国20世纪后半叶音乐教育的发展产生了巨大的影响。

建国以后,特别是改革开放以来,中国专业音乐教育得到极大的发展。以中央音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院等为代表的专业音乐院校,代表了我国专业音乐教育的最高水平,培养出了国际级的音乐人才。除了专业音乐院校,各师范院校及综合类大学都相继设置了音乐系科。而音乐教材建设也成为学校音乐教育的一个重要部分,在此方面,人民音乐出版社、上海音乐出版社以及全国各大学出版社等都在音乐教材的编写出版方面作出了贡献。西南师范大学出版社从20世纪80年代中期以后,异军突起,陆续组织编写出版了一批高质量、影响较广的音乐教材,为我国高等院校的音乐教育发展以及教材建设作出了贡献。

当前,随着我国高校的扩招,学生水平的参差不齐,也给教师的教学和教材建设带来了一定的困难。为此,西南师范大学出版社经过缜密的调研,组织国内音乐教育方面的专家编写出版了《全国普通高等院校音乐专业教材》,这套教材根据不同院校教师、学生的实际情况而编写,突出了针对性、实用性、完整性、全面性,包括声乐、钢琴、器乐、理论、舞蹈、综合等几大板块,基本覆盖了音乐学科的所有课程。这套教材既适用于普通音乐系科的学生使用,也适用于开办音乐专业时间不长的学校使用。

回顾中国音乐教育的历史以及在音乐教材编写方面所走过的历程,是为了让我们更清楚地认识到中国音乐教育发展的脉络。中国音乐教育之路该如何延伸,以及如何编写优质的专业音乐教材,发挥音乐教材在中国专业音乐教育事业发展中所起到的作用,是当今一个值得研究的重要课题。“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。相信中国音乐教育事业的前程会更加辉煌,让我们共同携起手来,为中国音乐教育事业的发展作出更大的贡献。

(胡郁青:教授、硕士研究生导师,四川省教育学会音乐专业委员会理事长,成都大学艺术学院院长)

前 言

高校音乐教育的目标主要是为广大的中、小学培养合格的基础音乐教育师资。虽然高校音乐教育专业毕业的学生通过几年的学习,学会了作曲的技巧,钢琴演奏的基本知识,甚至还能弹几首难度颇大的世界名曲,但许多学生面对一首简单的儿童歌曲进行钢琴即兴伴奏时,却束手无策。这又如何胜任未来的中、小学音乐教学工作和参与群众性音乐活动呢?

钢琴即兴伴奏能力是音乐教育专业学生专业实践能力的重要组成部分,是中小学音乐教师和广大音乐工作者进行正常的音乐教学和参与群众性社会音乐活动不可缺少的一项基本技能,是集作曲理论、和声、钢琴技能和声乐艺术表演为一体进行综合运用的能力。学习和声理论是基础,键盘实践是过程,提高即兴伴奏能力是目标。如何提高音乐教育专业学生的即兴伴奏能力不仅是钢琴即兴伴奏课教学中必须解决的问题,也是高校音乐教育教学中必须研究的重要课题。

《键盘和声与即兴伴奏》一书既可作为高校音乐教育专业学生的钢琴即兴伴奏课教材,也适合广大音乐工作者及业余音乐爱好者作为参考用书。本书共分四章,第一章,钢琴即兴伴奏的常识;第二章,和声基础知识;第三章,常用伴奏处理手法;第四章,钢琴即兴伴奏的基本步骤。本书体现了和声理论和键盘实践的紧密结合,也体现了理论与实践的关系。通过对本书的学习,尤其是通过写与弹的练习,不难发现,只有通过理论与实践的结合,在反复实践中才能够提高我们的钢琴即兴伴奏能力。在内容的编写方面采用由浅入深、循序渐进,问题与实践相结合的方法,实用性强。谱例编写采用五线谱与简谱相结合,这给学习者带来了方便,更有利于工作中的实际运用。

因编者水平有限,敬请专家、同行和广大读者提出宝贵意见,我们将修改完善。

编者

2009年7月

全国普通高等院校
音乐专业教材

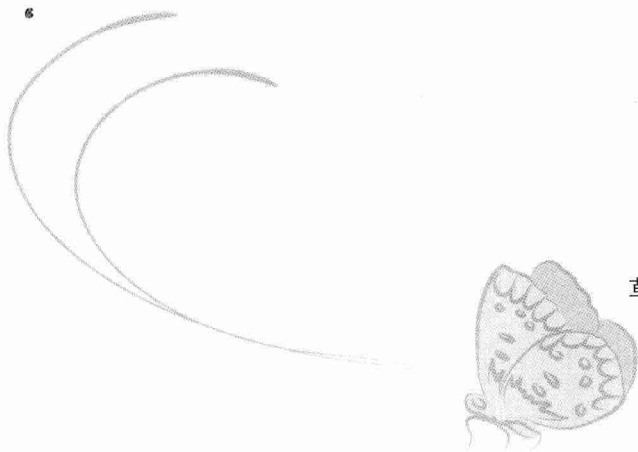
目 录

Mu Lu

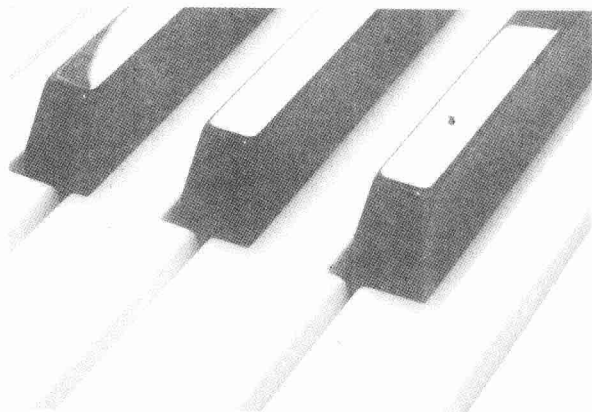
第一章 钢琴即兴伴奏的常识	001
第一节 钢琴即兴伴奏的含义、特点及作用	001
第二节 如何弹好钢琴即兴伴奏	002
第三节 钢琴即兴伴奏中应注意的问题	004
第二章 和声基础知识	007
第一节 和弦的基本概念	007
第二节 大调的正三和弦、属七和弦及其连接	013
第三节 小调的正三和弦、属七和弦及其连接	024
第四节 副三和弦的应用	031
第五节 和弦转换与终止式	037
第六节 民族调式中的和声应用	039
第七节 副属七和弦的运用	047
第八节 大调中 ^b Ⅲ、 ^b Ⅵ、 ^b Ⅶ级变和弦的运用	057
第三章 常用伴奏处理手法	061
第一节 带旋律的伴奏处理方法	061
第二节 不带旋律的伴奏处理方法	064
第三节 多声部伴奏的处理方法	066
第四节 长音的处理方法	067
第五节 几种钢琴演奏技法在即兴伴奏中的运用	072
第四章 钢琴即兴伴奏的基本步骤	080
第一节 分析歌曲	080
第二节 选择伴奏音型与织体	080
第三节 前奏、间奏、尾奏的编配	094

- 109 附录一 五线谱歌曲伴奏谱
- 109 再过二十年,我们来相会
- 113 牧笛
- 119 古老的歌
- 125 春江花月夜
- 134 我爱你,中国
- 141 附录二 简谱歌曲
- 141 (一)群众歌曲
- 141 打电话
- 141 新年好
- 141 小星星
- 142 小红帽
- 142 洋娃娃和小熊跳舞
- 143 小鸭子
- 143 小松树
- 144 我是草原小牧民
- 144 哇哈哈
- 145 丰收之歌
- 145 剪羊毛
- 146 雪绒花
- 146 送别
- 147 海鸥
- 147 歌声与微笑
- 148 长城谣
- 148 可爱的蓝精灵
- 149 铃儿响叮当
- 150 阿童木之歌
- 150 只怕不抵抗
- 151 每当我走过老师窗前
- 151 同桌的你
- 152 哦,十分钟
- 153 莫斯科郊外的晚上

沧海一声笑	154
龙的传人	155
牧羊姑娘	155
啊！樱花	156
跟你走	157
赶海的小姑娘	158
中国少年先锋队队歌	158
我们多么幸福	159
红星歌	160
父亲	162
在水一方	163
长城长	164
微山湖	165
月之故乡	166
为了谁	167
军港之夜	167
同一首歌	168
长江之歌	169
东方之珠	170
唱支山歌给党听	171
金梭和银梭	172
天堂	173
海上女民兵	174
共和国之恋	175
祖国，慈祥的母亲	175
啊！中国的土地	176
多情的土地	177
乡音乡情	178
黄河怨	179
草原上升起不落的太阳	181
情深谊长	181

- 182 (二)民歌
- 182 茉莉花
- 182 太阳出来喜洋洋
- 183 无锡景
- 183 小河淌水
- 184 拥护八路军
- 185 道拉基
- 185 八月桂花遍地开
- 186 回娘家
- 187 森吉德玛
- 188 卖汤圆
- 189 走西口

第一章 钢琴即兴伴奏的常识

第一节 钢琴即兴伴奏的含义、特点及作用

一、钢琴即兴伴奏的含义和特点

“即兴”(Improvise),是指对眼前景物有所感触,临时发生兴致而创作。在艺术创作和表演中,通常会出现即兴演唱、即兴吟诗赋词、即兴表演、即兴伴奏等艺术形式。

即兴伴奏(Accompaniment Improvisation),是指演奏者根据既定的歌曲旋律经过瞬间的思维,在毫无准备的情况下,为演唱者即兴创作的伴奏。

钢琴即兴伴奏要求演奏在瞬间用丰富的和声、适当的音型、巧妙的手法烘托出音乐气氛,为演唱者准确生动地刻画出歌曲的音乐形象,从而有效地增强歌曲感染力,起到“绿叶扶红花”的作用,其特点如下:

1. 即兴性。在无钢琴伴奏谱的情况下,伴奏者能以即兴伴奏给歌声以烘托并推动音乐的发展。它不仅能帮助演唱者准确地掌握节奏、速度和音准,而且能更好地完善音乐作品,丰富和声效果,烘托音乐气氛,增强歌曲的旋律感、节奏感,衬托出歌曲的艺术内涵,准确、鲜明、生动地刻画出音乐形象。

2. 灵活性。钢琴即兴伴奏可以根据演唱者不同情感的变化而灵活变化。钢琴即兴伴奏的灵活性也表现在同一首歌曲,可根据不同的演唱者、不同的演唱形式,来改变调式调性、和声语汇、伴奏织体等手法,因人而异,默契配合,使演唱更能突出作品的艺术性。

3. 实用性。钢琴即兴伴奏在各种音乐教育教学中和各级社会音乐实践活动中,具有很强的实用性。

二、钢琴即兴伴奏的作用

钢琴伴奏与声乐演唱并重。其中,声乐演唱部分占主导、突出地位,钢琴伴奏起辅助、衬托的作用。两者是“红花与绿叶”的关系,相辅相成,共同完成对艺术歌曲的二度创作,缺一不可。而钢琴即兴伴奏与钢琴伴奏一样,在二度创作过程中,通常具有以下几方面的作用:

1. 确定歌曲的音高、速度等。钢琴即兴伴奏可以给演唱者提示歌曲的音高、节奏、节拍、速度等,使演唱更加准确。

2. 突出旋律。采用重复旋律的方法,可使旋律更加鲜明、突出。

3. 衬托和声。为主旋律配上和声后,能增强音乐的立体感和节奏性,克服单一性,充分表现出音乐作品的节奏特点。

4. 烘托气氛。采用各种伴奏手法营造不同的气氛,能更形象地表达音乐形象。如:高音区的颤音营造活跃、热闹的气氛;低音区的长时值和弦营造令人窒息的气氛;三连音的快速而连续的进行营造紧张的气氛等等。

5. 描绘景物。采用伴奏描绘实物背景,增强歌曲的现实感和叙述力量。如:赵元任《叫我如何不想他》的伴奏,就是通过对春、夏、秋、冬四季景物的描写,抒发了海外游子对祖国亲人的

思恋。

6. 深化情感。通过伴奏的细致刻画,能更深刻地表现歌曲的情感,增强歌曲的感染力,从而打动听者的心。如:音调铿锵的伴奏表现威武雄壮的歌曲,能令人精神振奋、勇往直前;轻快、跳跃的音型伴奏欢快活泼的歌曲,能使人情绪热烈欢欣;用低沉的音调与变化半音和弦伴奏忧伤的歌曲,能使人情绪低落乃至落泪。

第二节 如何弹好钢琴即兴伴奏

钢琴即兴伴奏这门课程,是理论性和实践性并重的技能技巧课程,是高校音乐教育专业学生的必修课程之一。通过对钢琴即兴伴奏课的学习,使学生能综合运用钢琴技能、和声配置、曲式分析、基本乐理等知识,为不同体裁的歌曲采用适当的伴奏音型,配置较为规范的伴奏,以此来更好地表现音乐作品。

学习钢琴即兴伴奏,首先,伴奏者要学会正确的弹奏方法,运用科学的弹奏技巧,选用合理的指法,掌握各大小调音阶、琶音的指法规律,熟悉各个调的键盘位置,才能弹奏出优美动听的旋律。其次,伴奏者要学习基本的乐理知识、和声知识以及键盘和声连接,熟练运用各种调式的和声配置,才能更好地烘托出音乐气氛,为演唱者服务。

一、钢琴即兴伴奏者应注意的事项

1. 在为一首歌曲配弹即兴伴奏之前,伴奏者和演唱者应对将要合作的歌曲,从创作背景、风格、情绪、调式调性、结构等方面进行必要的分析和讨论,让伴奏者尽可能全面地了解作品。

2. 在为歌曲配弹即兴伴奏的过程中,要逐步培养在头脑中构思和创作伴奏,并培养双手在键盘上连续不断的弹奏能力,尽量避免在弹奏中出现停顿的现象,以保持伴奏声部的连贯性和完整性。所以,在初学时,可以采用简单的伴奏手法,待熟悉键盘与调式调性后,再恢复到作品本身的要求。

3. 在为歌曲配弹即兴伴奏过程中,要倾听演唱者的演唱,并调整伴奏声部与旋律声部之间在总体音量上的动态平衡。演唱者在演唱的时候,伴奏者不能喧宾夺主,但也不能过于微弱,要合适地体现伴奏对歌声的艺术性的烘托作用。歌曲的前奏、间奏以及尾奏等部分,伴奏可以将自己的声部展现出来。

4. 伴奏者与歌唱者要默契配合,不能把伴奏当成独奏来弹奏,也不能认为伴奏处于被动的、从属的地位,而应该与演唱者演唱歌曲的速度、情绪、呼吸、分句线条以及音乐的抑扬起伏等方面密切配合,以真正体现伴奏的艺术作用和价值。

5. 在为歌曲配弹即兴伴奏的过程中,要时刻铭记与歌唱者的交流,这里的交流不完全是音准、节奏等表面的交流,而是两者对一首声乐作品内涵的交流,只有对音乐作品有了共同感受,音乐的艺术感染力才能从伴奏实践中最真切地体现出来。

二、如何弹奏旋律

钢琴即兴伴奏中的旋律弹奏是伴奏中最重要也是最难弹的部分之一,伴奏者只有通过正确的弹奏方法和合理的指法,才能用十个手指有序地弹奏出音乐的思想内涵。

002

键盘和声与即兴伴奏

(一) 合理选用指法的规律

1. 五度音之内的自然音程,选用自然指法(顺指法)。
2. 相邻音大于或小于自然音位时,选用扩指法或缩指法。
3. 一般用扩指、缩指法都不能解决弹奏时,选用穿跨指法。
4. 相同的音反复时,音符时值长,选用同音同指,手腕动作带动手指弹奏;音符时值短,就采用同音换指,用手指交替弹奏,手腕保持平稳和放松。
5. 音程跨度大,在以上指法都不能保持旋律的连贯性时,应选用无声换指。换指时,手指动作要小而敏捷,不要有任何碰响邻音的痕迹。

以上五种指法需要熟悉,做到能合理并交替使用,是弹好旋律的重要基础和可靠保证。

(二) 常用的钢琴触键方法

音乐是听觉的艺术,无论是钢琴表演还是钢琴即兴伴奏,若没有科学的弹奏方法,不可能获得优质的音色,更不可能表达音乐的情感,所以,伴奏者都要学习科学的演奏方法。

1. 慢触键的连音:这是钢琴触键中常用的方法之一,手指像慢步一样高抬慢放,手指放到键底并站住,同时保持手型,放松肩、臂和手腕;手臂及身体的重量要放到指尖上,掌关节支撑住,倾听所弹出的深厚圆润而延长的琴声,下一个音在以同样的方式下键并保持,前手指才缓慢地抬起,手臂和身体的重心随之转移到新触键的手指上。以此类推循环反复地用自然指法练习五度内的音,并体会手指触键和离键的缓慢动作要领。用慢动作下键奏出的柔和、连贯、流动的音乐,常运用于抒情类歌曲。

2. 非连音:音与音之间断开,但要做到音断气不断。一般用于进行曲风格、情绪激昂、气势宏伟的歌曲和愉悦性歌曲中,表现雄壮、昂扬或愉快、喜悦的情绪。

(1) 大臂非连音:从肩关节到指尖成为一整体,用手臂的自然重量集中到指尖,自然放松下落到键底,发出结实、明亮、圆润、浑厚的声音。

(2) 手腕非连音:用手腕的上下动作,带动手指弹奏。

(3) 手指非连音:用手指的上下动作弹奏,从掌关节开始,上下挥动,指尖主动积极地下键,使每个音清晰、明亮。在手指触键的一刹那,臂的重量仍然要放下,但不可用手肘或手腕的力硬压。弹下的手指要站立片刻,抬起后,用相同的动作弹奏下一音。弹奏时手指下键要果断、力量要集中,指尖应保持一定的硬度,不可软弱无力或松懈懒散;弹后要迅速抬高琴键。手指的下键与离键的果断动作处于同等重要的地位。

3. 跳音:用手指指尖贴键并绷紧,方向是从下往上反弹,弹奏出的声音轻巧富有弹性,表现轻快活泼、愉悦跳跃的情趣。一般运用于愉悦性歌曲的弹奏中。

(1) 大臂跳音:从肩关节开始,整个大臂在手指触键后立即向上跳起,在空中放松、控制,放到下一键面作好新的弹奏准备,弹下一音时,用同样的动作反弹。

(2) 手腕跳音:手指贴键,从手腕处往上跳起,动作轻巧、自然、放松,声音要富有弹性。

(3) 手指跳音:指尖绷紧并贴键,靠手指的独立动作,主动积极地向上反弹。弹奏出的声音轻快、灵巧、明亮,富有颗粒性和弹性,犹如晶莹透亮的铃铛声。这种练习对训练手指的爆发力具有重要的意义,常运用于八分和十六分音符的快速弹奏中。

4. 快触键连音:用手指把所弹的音连起来。弹奏时,用手指的掌关节挥动、指尖主动触键。下键的一刹那,指尖在键底站住并保持力点,腕臂放松,运用自然重量,但臂不要太沉,以指尖牢

靠、肩臂放松、灵活为好。手指弹下时,手腕、手肘不要上下抖动,腕部要放松且平移。在后一指弹下的同时前一指要迅速抬离琴键,臂的自然重量也随之转到后一指的指尖上,以此类推,循环反复地弹奏。

弹奏连音时,手指下键要果断,但切记不要敲打,身体的重心要随音乐进行的方向而移动,但不能胡乱摇晃或僵直呆板。这种奏法通常适用于颂歌性、叙事性、陈述性歌曲的弹奏中,使旋律清澈明亮、连贯流畅,富于激情而感人。

上述各种奏法是钢琴技术基本的弹奏方法,看似简单,实际操作与掌握却并非容易。练习者必须靠长期且反复的实践练习来加强与巩固,逐步懂得、熟悉和掌握各种动作方式、奏法要领,养成正确的弹奏习惯,并能根据歌曲情绪的需要去选用合理的、与之相适应的弹奏方式,准确地表达音乐。

三、钢琴即兴伴奏学习中的要求

(一) 在实践中积累知识和经验

钢琴即兴伴奏是通过对歌曲的调式、调性、曲式以及内容进行分析,运用适当的和声、伴奏织体,演奏者采用相应的速度、力度来衬托歌曲背景,描绘其意境,渲染出音乐气氛。因此,学习钢琴即兴伴奏,必须掌握和声、曲式结构、伴奏织体等理论知识,在学习钢琴、声乐、合唱等课程中,积累各种和声语汇、创作经验,在创作、分析音乐实践中综合运用这些知识和技能。只有让知识和技能达到一定的熟练程度,才能在钢琴即兴伴奏中做到信手拈来。

(二) 熟练掌握键盘和声

1. 重视各调式调性的键盘和声连接训练。
2. 重视键盘上作即兴弹奏的练习。
3. 重视五线谱与简谱的视奏练习。
4. 重视键盘上五线谱的移调练习。

这些练习不仅能提高即兴伴奏的能力,而且钢琴技巧也会随之提高。

(三) 提高想象力和创作思维能力

即兴伴奏有赖于演奏者的想象力和创造性思维的敏捷性。

1. 音型与音乐形象相联系是即兴伴奏创造性思维的关键。
2. 作品内容、体裁、结构、调式等是即兴伴奏创造性思维的基础。
3. “一曲多配”是打开创造性思维的有效途径。

勤思考、善分析,“多听、多想、多练、多交流”是学习钢琴即兴伴奏最有效的“捷径”。只有提高自己的音乐欣赏水平和鉴赏能力,善于创作经验交流,加强伴奏的实践,才能锻炼出敏捷的创作思维、丰富的想象力和灵活的伴奏能力。

第三节 钢琴即兴伴奏中应注意的问题

在钢琴即兴伴奏中,不应只强调必须禁止的所谓的“原则”,而应更加深入地去探索如何做

效果会更好,怎样做才能使实用性与艺术性更和谐的融合。因此,在学习钢琴即兴伴奏的过程中,应强调理论与实践相结合。在钢琴即兴伴奏中,更需要注意以下问题:

一、如何为歌曲编配和弦

这一问题是即兴伴奏课程教学中学生问得最多的问题之一。这与长期以来和声课注重技法教学,书面作业严重脱离键盘实践有着直接的关系。如何使和声知识简易化、实用化,让学生易学、易懂、易应用是我们即兴伴奏课教学中应首要解决的问题。这就要求我们改变传统的“灌输式”教学方法,加强键盘和声实践,培养音乐和声思维能力,通过由浅入深、循序渐进的长期训练,增加和巩固学生对和声音响的想象力与对和声语汇的组织能力,使他们能根据乐谱的提示,迅速、敏捷、积极主动地在头脑中构造音乐形象,寻找合适的和声语汇来参与表现,不再为应选配什么样的和弦而发愁。

在大小调歌曲的即兴伴奏中,和声以主、下属、属三个功能性正三和弦为主,其余调内副三和弦为辅。适当运用副属和弦加强和声动力,推动音乐发展,运用渗透性和弦来丰富和声的色彩性,即兴伴奏就会更精彩。如舒伯特的《摇篮曲》,和声节奏可以较为简洁平稳。在一般情况下,小节中的强拍及次强拍位置常可以用来作为和弦的转换点,而弱拍位置则常用来保持该和弦的时值。在乐句末尾或全曲结束时,和声节奏可稍作变化。

例如:

《摇篮曲》 舒伯特曲

睡吧 睡吧 我亲爱的宝贝, 妈妈的双手 轻轻摇着你。

如为《同一首歌》进行即兴伴奏时,开始的段落可以选用稳定的调内和弦,流动徐缓的伴奏织体轻轻述说;在高潮前一小节选用下属和弦的属七和弦造成下属移调,增强了和声的不稳定性,音响感觉焕然一新;同时在高潮处变化伴奏织体,加强低音和内声部的力度,有力地推动音乐的发展;结尾处运用下属和弦作为终止补充使音乐渐渐远去,强调结束的终止感,丰富了音乐的表现力。

在为五声调式歌曲进行即兴伴奏时,和声的选配可以参照大小调和声体系,同时注意五声性调式旋律在调性变化上的多样性,采用改变其和弦结构的方法为其进行伴奏。主要有用和弦中的正音代替偏音或升高偏音,省略三音构成五度和弦,在大三和弦中加进大六度或大二度,在小三和弦中加进纯四度或小七度音等方法,使改变后的和弦音响上更具有民族音乐风格。如《八月桂花遍地开》,就可以用主和弦省略三音并加进大六度音为其进行伴奏。

三、如何为一首歌曲选用恰当的伴奏音型

在和弦的具体表现形式方面,由于钢琴本身的发音与音色特点,加上音乐表现中的实际需要,钢琴伴奏中的和弦会以多种形式和手法演奏。例如:柱式、分解、震音等等。

伴奏音型的设计和选择要根据歌曲的具体内容和所表现的音乐形象而定,两者相互作用,相辅相成。在同一首歌曲中还要根据歌曲的结构恰当地选择伴奏音型,随着歌曲结构的变化适当地对伴奏音型加以变化,做到统一中求变化,变化中求统一。然而,相同的伴奏音型并非只能演绎一种风格的音乐形象,如:柱式和弦音型大多都表现强有力、宏伟庄严的音乐形象,而通俗歌曲和抒情歌曲中使用此种伴奏音型,却表现出伤感、柔情、朦胧、梦幻的音乐形象。

例如:

《故乡的亲人》 福斯特曲

四、如何编配合适的前奏、间奏和尾声

前奏在歌曲中预示歌曲的主题内容、音乐形象,为演唱者提示情绪、音高、速度、调式、节拍等,使歌唱者进入更准确规范的演唱情绪;间奏起着承前启后的作用,使歌曲的调式、调性、速度、节奏等进行自然的过渡和转换;尾声则起补充作用,使音乐形象更加完满统一。这三个部分同时或部分出现在同一歌曲中,渲染歌曲情绪,提高和增加歌曲的艺术表现力。这就要求在钢琴即兴伴奏教学中特别强调前奏、间奏和尾声的编写,教会学生使用歌曲的最后一句、第一句或从歌曲中提取素材编写前奏、间奏和尾声等方法。

四、如何适当使用钢琴的各个音区表现不同的音乐形象

钢琴的音域很宽广,大致分为高、中、低三个音区。各个音区都具有不同的音色:高音区音色清脆、明亮;中音区音色丰满、结实;低音区音色浑厚、沉重。各音区之间没有明显的界限,在即兴伴奏的时候低音区适宜用流动的低音或八度,避免和弦的密集排列,在伴奏中主要担任伴奏低音声部的角色。中音区宜弹奏旋律或和弦,和弦一般采用密集排列。高音区可弹奏单音或八度旋律,和弦使用密集排列。各音区在即兴伴奏中各担其责,形成鲜明的层次感,又相互联系、有机结合、自然过渡,形成统一的整体。