

G QIN SHI ZOU YU PEI TA

钢琴 视奏与配弹

常青 编著

上

艺出版社

常青 编著

钢琴 视奏与配弹

上

浙江文艺出版社

责任编辑 傅菊坪
装帧设计 夏季风工作室

图书在版编目(CIP)数据

钢琴视奏与配弹/常青编著. —杭州:浙江文艺出版社, 2004. 1

ISBN 7-5339-1834-7

I. 钢… II. 常… III. 钢琴—奏法 IV. J624. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 104179 号

钢琴视奏与配弹

常青 编著

浙江文艺出版社出版发行

浙江省新华书店经销

杭州出版学校印刷厂印刷

开本 850×1168 1/16 印张 16.75

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5339-1834-7/J·145

定 价:(上、下两册)35.00 元

前 言

如今学钢琴的人越来越多,习琴者渴望在拿到一首钢琴名曲时就能完整地演奏出来,以感受名作之魅力,他们更希望将当今流行的名歌、金曲用自己的双手在钢琴上演绎出来,以了解艺术之潮流。这些无疑要求弹奏者具备较强的识谱视奏能力和钢琴即兴配弹技巧。然而有的人却要花很多时间与精力才能弹会一首乐曲;有的人学习钢琴多年,钢琴弹奏技巧已经达到相当程度,却对一首流行歌曲或传统民歌的配弹束手无策;这是由于在学琴过程中缺乏良好的视奏和即兴配弹训练与实践。为此,作者总结自己多年的教学与钢琴配弹实践经验,博采众长,编写了这本教程,以求视奏与即兴配弹同步训练、同步提高,在视奏训练中学习即兴配弹,在即兴配弹中加强视奏能力。

在本教程中,笔者力求摆脱枯燥的纯理论介绍和纯技术训练方式,将二者有机结合,引领读者涉猎、解析名家之名曲,从中获得启迪,通过学习模仿和实践,提高钢琴视奏和即兴配弹能力。教程中选了相当的名作片段,还编配有时尚金曲,既具有实用性又具有趣味性,希望能给学习者带来美的享受。

本教程适用于艺校、幼师、大学音乐系的学生,大、中、小学、幼儿园音乐教师和广大音乐爱好者。该书内容由浅入深,循序渐进,按钢琴技术与实践程度分为预备入门级、初级、中级和提高级来进行训练,其中每个级别有各自的特点、要求及训练目的,学习者可以在教师的指导下学习,也可自行练习。笔者针对各个训练目标精选了实用性的参考曲目和思考练习题,读者可根据需要采用。

在教学工作之余,仓促完成此书,难免有疏漏之处,诚望专家、同行批评赐教。

常 青

目 录

前 言

绪 论	1
一、钢琴视奏与即兴配弹的重要性	1
二、钢琴视奏与即兴配弹的关系	1
三、如何提高视奏和即兴配弹能力	2
四、本教程的学习和训练方法	2

预备入门级

一、音乐的性质特征	5
小回旋曲	6
二、旋律的识别与指法编排	8
1. 音程在五度以内的旋律级进	8
2. 长音阶级进式跑句	9
3. 同音反复式音型	11
4. 分解和弦即琶音式跑句	13
5. 模进式旋律	15
6. 小跳、大跳与级进混合式旋律音型	16
7. 大跳音程和曲线型旋律等等	17
三、正三和弦与织体分析	18
常用的终止式	20
拜尔练习曲第 55 条	21
摇篮曲	22
珍重再见	23
桑塔·露琪亚	24
我亲爱的爸爸	25
四、经典名曲赏析与视奏	26

第一单元 旋律与和声在一个把位的练习	27
五度内级进旋律练习	27
欢乐颂	27
音乐花园	27
回声	28
曲线型旋律练习	28
布谷鸟	29
拜厄练习曲六条	29
短小的歌	31
而停了	32
星星之歌	33
五月里	34
在泉边	35
自新大陆交响曲主题	36
跳到我朋友身边来	36
伦敦桥	37
固定位置的五指练习	38
车尔尼 599 练习曲四条	38
小伙伴	40
印第安手鼓	41
车尔尼 599 练习曲三条	42
小小的歌	45
第二单元 旋律与和弦需变换把位的练习	46
车尔尼 599 和拜厄的练习曲七条	46
匈牙利舞曲	51
安妮·劳利	52
可爱的家	53
相信我,年轻可爱的人们	54
故乡的亲人	55
士兵进行曲	57
小步舞曲	58
小卡农曲	60
小步舞曲	61
第三单元 中外儿童流行歌曲配弹	62
粉刷匠	62

龙的传人	64
小拜年	66
大风车	67
铃儿响叮当	69
青春舞曲	70
可爱的一朵玫瑰花	71
桔梗谣	72

初 级

第一单元 有关视奏与配弹技术介绍	77
一 副三和弦与属七和弦	77
二 伴奏音型	78
三 识别旋律与指法安排	79
第二单元 名曲赏析与视奏	81
摇篮曲	81
车尔尼 599 练习曲五条	82
友谊地久天长	86
啊!多么晴朗	87
公爵之歌	89
啊,我的太阳	91
老黑奴	93
快乐的农夫	94
孩子的梦乡	95
惊愕交响乐的行板	96
猎人的合唱	97
东尔尼 849 第 17 条	99
第三单元 中外流行名歌配弹	100
世上只有妈妈好	101
樱花	103
送别	105
红河谷	107
生日歌	110

掀起你的盖头来	113
雪绒花	116
多来米 do re mi	119

中 级

第一单元 视奏及配弹相关技巧介绍	125
一、副三和弦转位及重、副属和弦	125
二、和弦外音识别与处理	125
三、和弦的另一种标记	126
三套车	127
第二单元 名曲赏析与视奏	128
小船夫	128
路旁的玫瑰	130
加沃特舞曲	134
大进行曲	136
鸽子(萨克斯或小提琴与钢琴)	139
G大调小步舞曲	142
车尔尼 849 之 15	145
玛祖卡	147
京剧小段	150
圆舞曲	151
爱的罗曼史	153
第三单元 名歌金曲配弹	157
一、和弦外音的处理与运用	157
二、前奏、间奏和尾声	157
三、歌曲配弹	158
小河淌水	158
弹起我心爱的土琵琶	161
我心依旧	163
电影《人鬼情未了》主题曲	167
懂你	169
同一首歌	172

提 高 级

一、不断学习和实践,提高配弹能力及视奏水平	183
二、名曲赏析与视奏	183
少女的祈祷	183
爱情的故事主题	188
天鹅	193
春之歌	196
致春天	200
F大调分解和弦琶音练习曲	205
大指转指及回音练习曲	208
乘着歌声的翅膀(萨克斯与钢琴)	210
渔舟唱晚(小提琴与钢琴)	213
三、创编音型织体	221
四、运用相关的作曲技法于配弹中	221
五、歌曲配弹	222
大河涨水沙浪沙(钢琴独奏)	223
无言的诉说(通俗歌曲)	230
心语(流行钢琴元素配弹小品)	236
草原音诗(大提琴与钢琴)	238
六、双钢琴曲及四手联弹	250
月亮代表我的心(双钢琴小品)	250

绪 论

一、钢琴视奏与即兴配弹的重要性

钢琴视奏,就是指当演奏者拿到一首陌生的钢琴曲时,在稍加准备和练习的情况下,就能基本按乐曲所标示的速度、情绪等要求,完整、准确、流畅地弹奏出来。而即兴配弹是指演奏者个人为一首单声部旋律配上适当的和声织体并进行音乐表现处理,继而完整并富有表现力地弹奏出来,它常常指歌曲即兴伴奏,但也包括一些即兴演奏的钢琴小品,如爵士乐和酒吧流行钢琴音乐以及为独奏乐器即兴创作的伴奏和重奏等。有很多的音乐家都即兴弹奏过钢琴作品,后来加以整理,成为经典的艺术作品。莫扎特就是即兴演奏大师,李斯特和舒伯特也擅于即兴弹奏,并留有传世之作。钢琴视奏和即兴弹奏对于学习钢琴和学习作曲的人来说都很重要,至于音乐教师更是应该掌握这个本领。

参加业余钢琴考级的学生和音乐系钢琴专业毕业生联系工作面试时,经常会遇到视奏。主考官会拿出一首短小的钢琴作品或歌曲伴奏谱,要求应试者在几分钟之内完整地弹奏出来。更重要的是,视奏是学习和弹奏钢琴的一种能力,如果视奏能力强,演奏者便能迅速把握乐曲整体结构与具体音响的形态,加快学习进度,提高学琴效率。亦有利于学琴者在有限的时间内浏览大量的名家名作,涉猎各个时代各种风格的经典文献,从而不断地提高自己的演奏水平和音乐素质与修养。即兴弹奏是音乐教师、文化馆音乐干部及声乐、舞蹈伴奏者必须掌握的一门技术和艺术。它能使我们受益无穷、乐趣无限,并给工作带来极大便利。当我们掌握了即兴配弹技术后,就能将单一的旋律化作精美的钢琴作品,尽享艺术创造之美。

二、钢琴视奏与即兴配弹的关系

钢琴视奏与即兴配弹必须以一些基本的钢琴弹奏技能为基础。所谓“视”和“奏”,既包含了视谱能力,也意味着弹奏的技能。视奏能力是在正确的弹奏方法和好的读谱习惯训练过程中获得的。当视奏一首作品时,我们通过眼睛把谱面上的各种信息(包括节拍、节奏、音高、和声织体、旋律走向、速度、表情及强弱记号、曲式(结构)反映到大脑,大脑便指令双手进行弹奏,同时挖掘乐曲的内涵并完整准确地弹奏。在这过程中,还包括对原有经验信息的搜索和对新的信息进行识别和积累。经过大量反复的视奏练习,我们的大脑和双手配合越来越协调,弹奏也会变得更加明智而富于逻辑性。当我们进行即兴弹奏时,相关的信息就会在大脑中被整理并组成新的指令,运用到即兴弹奏中。

视奏训练就好像我们在语文、英语学习中的泛读练习,我们通过大量的视奏练习,从名家名曲中学习,积累经验,熟悉和了解各时期各种风格作品,分析研究它们的和声织体、编配方法、结构安排、音乐发

展、高潮处理等,把经典方法和绝招运用到我们的即兴创作中去。通过视奏练习,也能锻炼我们对旋律线条、连音、跳音、琶音、和弦、双音音阶指法等驾驭能力。

当然,常常进行即兴弹奏也会促进视奏能力提高,由于即兴弹奏是即兴创作,我们势必会对乐曲结构、和声与旋律发展进行深层次的思考和运用,久而久之,当我们的新作品进行视奏时,就具备瞬间把握乐曲、理解作者意图的能力,在弹奏时也将势如破竹,取得事半功倍的效果。

三、如何才能提高视奏和即兴配弹能力

学习任何东西都需要悟性,学习钢琴弹奏也一样。勤思考、多分析,不断积累,敢于模仿,更敢于变化和创新,举一反三,从相同的练习中总结规律,善于观察便能产生灵感,多听多看多想,处处做有心人。如今观摩学习的机会很多,如演出、考试、比赛等,还可以聆听专家的弹奏。中央电视台举办的全国青年歌手电视大奖赛增加了对歌手的声乐技巧测试,其中的伴奏就是由专家弹的,我们可以从中获得启迪。另外,现在为名歌、金曲编配的钢琴音乐唱片越来越多,我们都可以从中汲取营养。如一个只学了一年钢琴的六岁孩子几乎可以不加准备地视奏拜尔程度的任何一首乐曲,甚至可以即兴弹唱《春天在哪里》、《小星星》等歌曲和创作钢琴小曲,他的和弦和伴奏音型基本上与旋律是相适应的,可他并没有学过和声与作曲,这完全归功于悟性和平时的积累。他通过一年的钢琴学习对何种旋律配弹何种和弦及音型有了感性知识和经验,并且应用到新的乐曲弹奏中。当然,悟性跟勤于学习也是分不开的。试想,没有学过钢琴的人,能视奏和即兴配弹吗?仅仅有好的悟性还远远不够,必须不断地学习理论知识和提高弹奏技能。具备丰富的乐理、和声、配器、作曲法知识和娴熟的弹奏技巧,无疑能使我们的视奏更加完美和富于表现力,使我们的即兴弹奏无懈可击,锦上添花,使我们的演奏更趋成熟。

在学习中我们应做到眼、耳、手、脑全面协调发展,在弹奏时注意音乐的连续性。正如司机驾车一样,眼睛始终走在前方,耳朵做好检查官,头脑随时做出分析和反映,双手和脚准确行使指令。除此之外,必须端正学习态度,有人认为视奏只是把谱子基本弹下来就够了,其实不然,视奏也应该像在老师和观众面前演奏一样,力求准确完美地表现乐曲,包括节奏、音准、力度变化、情绪增减、高潮处理、音色变化,甚至还要注意速度要求。也有人认为即兴弹奏只要左手有声音就行了,根本不管乐曲风格特点,千篇一律,要么从头至尾都弹主和弦阿尔贝蒂低音 do sol mi sol,要么一串琶音从低到高,没有节奏概念,不管是几个音一拍,也弄不清和声变化。我们应做到:配弹发音优美,弹奏规范,全身心地投入,不断实践,严格要求,不断树立新目标,只有这样,才能不断提高钢琴视奏和即兴弹奏水平。

四、本教程的学习与训练方法

本教程分为预备入门级、初级、中级、提高级等四个学习层次和阶段,循序渐进,由浅入深,通过基础练习,范例分析,方法指导,实用编配和课后作业等学习和训练,力求使读者带着兴趣来学,充满信心去练,信心百倍地用,这是一个学习与创造的过程。

在学习、训练过程中,读者应掌握书中相关的乐理及弹奏知识,以便更有效地提高弹奏水平。

曲例中配有和声分析、和弦标记、指法提示、简谱对照(歌曲伴奏)。

预备入门级

通过预备入门级训练，基本能视奏相当于拜厄钢琴基本教程和车尔尼 599 练习曲上半部分程度的乐曲，能用正三和弦和简单的音型即兴配弹一个升降号调内的中外幼儿歌曲。

一、音乐的性质特征

人们常说：“音乐是流动的建筑，而建筑是凝固的音乐”。的确，音乐和建筑是世间最美的艺术形式，人们之所以把音乐比做建筑，是因为从视觉上看乐谱，音符高低错落有致，节奏快慢疏密得体；从听觉感受音乐，和声色彩浓淡相宜，强弱对比高潮迭起。因而，我们知道音乐是由许多有秩序的形式组成的，包括旋律型、节奏型、和声型及钢琴曲中的指型。我们必须熟悉和了解这些形式及其所产生的音响效果，它将有助于我们视奏、即兴弹奏，在演奏中将做到胸有成竹、水到渠成，取得事半功倍的效果。

在视奏一首乐曲之前，必需先用几分钟时间，弄清拍号、调号、调式、调性，是否有临时升降号和转调，分析乐曲的曲式结构、段落层次、乐句动机、和声轮廓、音型织体以及旋律的走向变化和节奏特点，最后确定指法并开始视奏。而在为一首单声部旋律做即兴伴奏或弹奏之前，就更需要对全曲的风格、情绪准确定位，并确定调式、调性、和声，继而为旋律编配指法把位和伴奏音型。同时，还要思考前奏、间奏、尾奏及高潮的安排，考虑是否要装饰旋律，何时用单音、双音弹奏，何时用八度及和弦弹奏等等。

节奏是音乐的生命，旋律是音乐的灵魂，对一首乐曲的视奏或对一首歌曲的即兴弹奏成功与否，首要的是要准确地把握好节奏，流畅完整地弹奏好旋律，这是因为节奏变化多端，旋律时起时伏，节奏和旋律音高是不断运动发展的。相对而言，调式、调性在一首乐曲中比较统一而稳定。和声是按一定节拍单元有规律地进行的，有时每小节、每两拍、每一拍、甚至几小节为一个单元更换和声，但很少有每个音换一个和弦的，因而规律性较强。由此看来，对乐曲节奏和旋律的把握就尤为重要。

现在，我们来分析一首贝多芬的《小回旋曲》，这是钢琴考级四级中的一首乐曲。当拿到这首乐曲时，应首先浏览一下整首曲子的曲式结构，大致篇幅，分析其调式、调性、和声织体、节奏特点、和声特点及速度与表情记号。稍加分析，我们便知它是带再现的三段体 ABA，为同名大小调 G、g、G 大小调式，四三拍子，第一段为 $\begin{array}{c} \times & \times & \times \\ \times \times & \times \times & \times \times \end{array}$ 的伴奏织体，中段为典型的三拍子伴奏音型 $\begin{array}{c} \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \end{array}$ ，I - V - I 正格进行，全曲仅用了主属两个和弦。速度为小快板，情绪明朗轻快。这些要素相对来说比较稳定，容易把握，但是旋律和节奏却在不断变化，有级进、小跳和七度大跳进行及变化音，有八分、四分和附点音符，旋律进行全部是单音。经过简单浏览和分析之后，应该以最快的速度确定指法。左手伴奏音型基本在一个把位以内，右手旋律大多是三个音或五个音组成的短小乐句，一个把位可以弹完一句，基本上每句都在各自的指法把位上弹奏，而不需要太多的穿指和跨指。应该把主要精力和注意力放在旋律的进行和节奏的准确上，以及对乐曲的完整表达上。由此例可看出对旋律和节奏的把握需要重点练习，在几分钟内就可完整地视奏好这首乐曲。通过对这首乐曲的视奏，我们可以把乐曲中的和声进行 I - V - I 和伴奏音型运用到我们将进行的即兴弹奏中去。

1 小回旋曲

Allegretto (♩ = 126)

贝多芬 曲

The musical score is written for piano and bass. It consists of four systems of two staves each. The key signature is G major (one sharp) and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Allegretto' with a quarter note equal to 126 beats per minute. The score includes various musical notations such as slurs, fingerings, and dynamic markings. Performance instructions include 'p' (piano), 'legato sempre', 'rit.' (ritardando), and 'a tempo'. Chord symbols I, V, and V7 are indicated below the bass staff. The piece concludes with a fermata on the final note.

G大调

p

I V *legato sempre* V₇

I V₇

rit. *a tempo* *p*

I V₇ I

V *legato sempre* V₇ I

System 1: Treble clef contains a trill on G4 with fingerings 1, 3, 5, 1, 1, 1, 1. Bass clef contains a descending eighth-note line with chords V7 and I.

Minore

System 2: Treble clef has a melodic line with fingerings 1, 4, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3. Bass clef has chords and fingerings 5, 4, 5, V₅⁶, I.

g小调

System 3: Treble clef has notes with fingerings 2, 2, 5, 1, 4, 3, 4. Bass clef has chords and fingerings V₃⁴, V₇, I, 5, I, 4, V₃⁴.

System 4: Treble clef has notes with fingerings 2, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 5. Bass clef has chords and fingerings I, V₅⁶, I, V₃⁴, V₇, I.

Tempo 1

System 5: Treble clef has a melodic line with fingerings 1, 2, 4, 3, 1, 1, 1, 1. Bass clef has chords and fingerings *p*, 1, 2, V₇, I, *p*.

G大调

System 6: Treble clef has notes with fingerings 3, 2, 1, 5, 1, 1, 1. Bass clef has chords and fingerings V₇, I, 1, 3, *f*, 5.

二、旋律的识别与指法编排

音乐的旋律千姿百态、丰富多彩,但主要可概括成上下行音阶式级进,半音阶全音阶式级进,同音反复型,分解和弦琶音式,动机模进式,小跳与级进混合式和大跳进行等等。了解和熟悉它们的特点,我们的视奏和即兴弹奏将更加轻松自如。

1. 音程在五度以内的旋律级进 一般情况下用顺指法弹奏,这在练习曲和古典音乐作品中较多见,在儿童歌曲旋律弹奏中常用。弹奏五度以内的级进式旋律(上、下行),右手1指常弹旋律的最低音,5指则常弹最高音,其他旋律音则按顺序排列指法。左手与之正相反。在视奏时,眼睛须像司机驾车一样始终关注着前方,掌握旋律与音乐进行方向,还应以动机、乐节、乐句有时甚至以乐段为一个单位来看谱并进行音乐思维,绝不能弹一个音再看一个音。正如普通人读书看报是一目数字、一目数句,甚至一目十行地获取信息,只有这样才能提高视谱速度和效率,并能保证弹奏的连续性和音乐思维的敏捷性。否则视奏将支离破碎,零乱不堪,断断续续。在音乐中,乐句和乐段结构有相应的参照物,如连音线、长结束音、休止符和双纵终止线等帮助我们理解乐句和段落层次。随着理论知识修养和弹奏经验的不断积累和丰富,我们将产生对旋律动机、乐句、和声织体的高度辨别能力,从而更有助于我们视奏能力提高。

右手顺指法弹奏五度以内的旋律(C大调)

拜厄No6

左手顺指法

拜厄选曲

双手 a 小调位置的顺指法

拜厄选曲