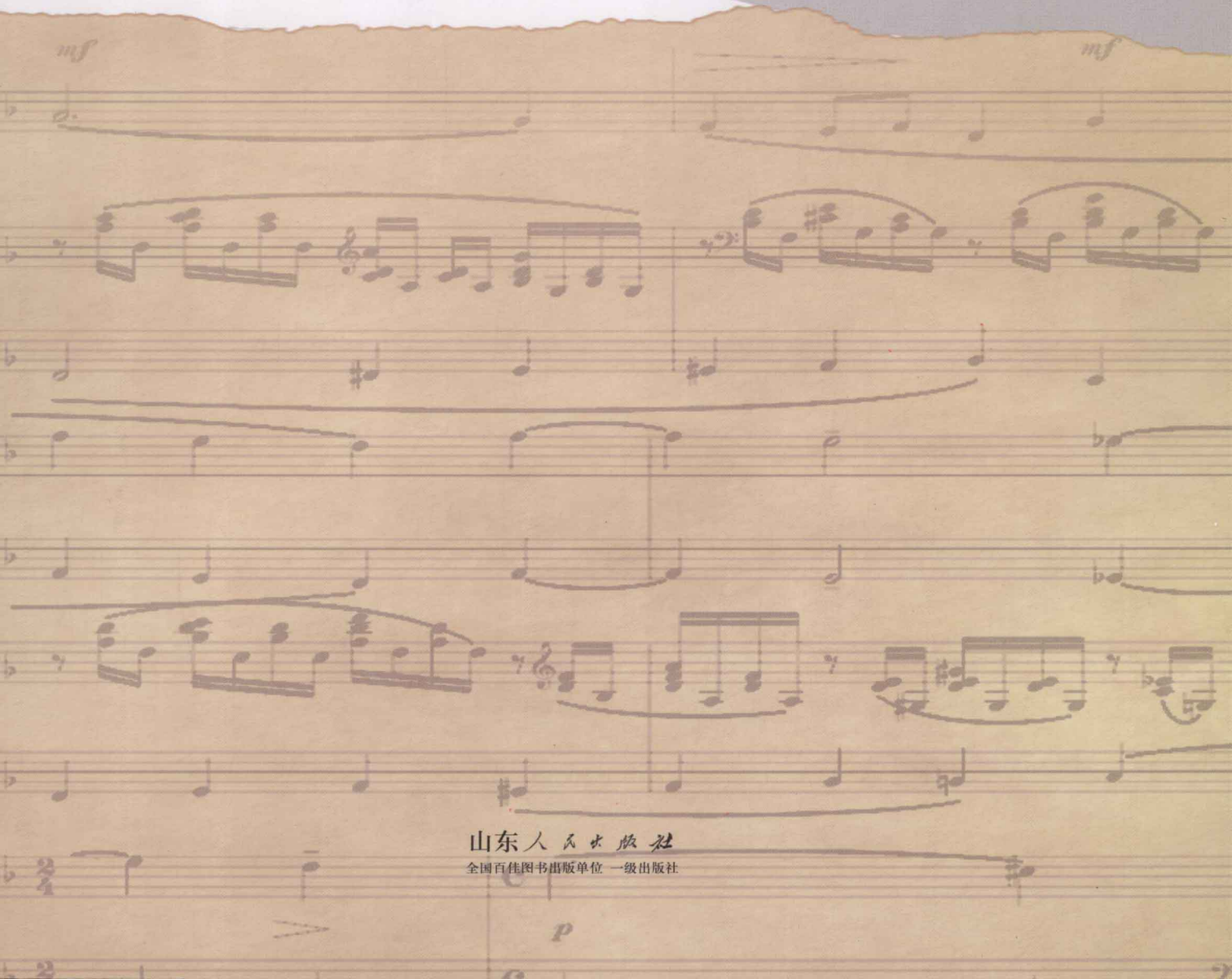

JIANPAN HESHENG YU GEQU BIANPEI FENXI

键盘和声与歌曲编配分析

孙晓红 著

山东人民出版社
全国百佳图书出版单位 一级出版社

JIANPAN HESHENG YU GEQU BIANPEI FENXI

键盘和声与歌曲编配分析

孙晓红 著

山东人民出版社
全国百佳图书出版单位 一级出版社

图书在版编目(CIP)数据

键盘和声与歌曲编配分析/孙晓红著. — 济南: 山东人民出版社, 2012. 7

ISBN 978-7-209-06091-2

I. ①键... II. ①孙... III. ①键盘和声-教材
②钢琴演奏-教材 IV. ①J614.1②J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 030779 号

责任编辑:常纪栋
封面设计:张晋

键盘和声与歌曲编配分析

孙晓红 著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮编:250001

网址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

日照报业印刷有限公司印装

规格 16 开 (205mm×280mm)

印张 25.5

字数 700 千字

版次 2012 年 7 月第 1 版

印次 2012 年 7 月第 1 次

ISBN 978-7-209-06091-2

定价 62.00 元

如有质量问题,请与印刷厂调换。电话:(0633)8221365

前 言

键盘和声是指在键盘上研究和弦的结构、研究各种和弦的相互关系以及各种和弦之间的序进规律;是指在键盘乐器上通过即兴弹奏的方式,练习和声写作技巧以及为旋律配置简易伴奏的一种方法。歌曲编配,是将键盘和声应用于歌曲创作中的一种有效的必经途径。在现有的一些关于键盘和声的书籍中,对于基础和声知识介绍的比较多,但把键盘和声与歌曲编配结合起来分析的就比较少见。本书将键盘和声的调式、调性与即兴伴奏织体、手法等多方面的知识加以系统化、科学化的创作,根据由浅入深、循序渐进、由简到繁、先易后难的特点,并遵循其综合性、实践性、系统性、实用性等原则进行具体分析,以求给学习键盘和声与歌曲编配的读者有一些帮助。为此,本书从以下几方面展开:

一、键盘和声

本书从键盘和声的三和弦、七和弦开始,进行重点研究和声基础理论在即兴伴奏中的应用,特别在大调式、小调式正三和弦、副三和弦及多调思维和声、五声风格歌曲的编配以及应用方面,作了具体的研究和分析。

二、伴奏音型

伴奏音型是表现歌曲内容、塑造音乐形象、渲染歌曲情绪气氛的重要手段。各种不同体裁的歌曲都有它们各自不同的音型。伴奏音型为不同题材、不同体裁、不同性质、不同风格和不同音乐形象的歌曲伴奏提供了广泛的可能性。在书中,从其伴奏织体形式、常用变化音型、歌曲伴奏的类型、不同风格类型的歌曲编配等方面均由简到繁进行分析,并体现出彼此之间的内在联系与规律性,在歌曲的编配中,使伴奏音型的表现力更加扩大。

三、伴奏织体

音乐作品中声部的组合方式总称为织体。本书从歌曲钢琴伴奏织体的三种写法开始:即单层次、双层次、三层次的写作。把伴奏织体按分组来分析,即把钢琴伴奏织体分为旋律层、和弦层、低音层这三个基本层次,各组体现出各自不同的音型样式及织体中各个层次节奏、力度、奏法等方面的不同。本书对各声部之间的组合方式、特点及表现力等方面进行分析,使歌曲的音乐形象更加鲜明,艺术表现力更加丰富。

四、歌曲分析

如何对歌曲进行编配,本书将这一内容贯穿始终,每首歌曲的编配均建立在对歌曲分析的基础上,对每首作品的内容、曲式结构、和声布局、伴奏织体、前奏、间奏、尾奏、旋律表现手法及音乐形象写

法等逐一进行分析。在歌曲的钢琴伴奏作品中,使我们学会为不同风格的歌曲编配即兴伴奏。

在本书的编写过程中,得到了单位许多领导和同事们的帮助和支持,在此,本人一并表示最诚挚的谢意!

由于时间和水平有限,在本书的编写过程中虽多次修改,错误仍在所难免,恳请各位专家、学者、音乐界同仁及广大读者提出宝贵意见,使之更为完善。

孙晓红

2012年2月

目 录

前 言	1
绪 论	1
一、歌曲即兴伴奏的概念	1
二、歌曲即兴伴奏的作用	1
三、怎样才能学好即兴伴奏	2
第一章 键盘和声的基本常识	3
第一节 概述	3
第二节 指法规律	3
第三节 记谱法	7
第四节 三和弦与七和弦	10
第二章 大调式正三和弦、属七和弦的编配	13
第一节 概述	13
第二节 大调式正三和弦、属七和弦的和声语汇	13
第三节 和弦音的重复与省略	19
第四节 用正三和弦、属七和弦为大调音阶配和声	20
第五节 大调式儿童歌曲编配实例分析	22
第三章 小调式正三和弦、属七和弦的编配	33
第一节 概述	33
第二节 小调式正三和弦、属七和弦的和声语汇	34
第三节 小调式旋律中的和弦音与和弦外音	38
第四节 小调式儿童歌曲编配实例分析	40
第四章 和声的终止式与 K_6 和弦	51
第一节 概述	51

第二节	和声的终止形式	51
第三节	K_6 和弦的用法	55
第四节	终止式编配综合应用实例	58
第五章	大调式副三和弦的运用	68
第一节	概述	68
第二节	大调式副三和弦 ii 级和弦的应用	70
第三节	大调式副三和弦 vi 级和弦的应用	72
第四节	大调式副三和弦 iii 级和弦的应用	74
第五节	大调式副三和弦在儿童歌曲中的应用	76
第六章	小调式副三和弦的运用	81
第一节	概述	81
第二节	小调式副三和弦 VI 级和弦的应用	82
第三节	小调式副三和弦在儿童歌曲中的应用	85
第七章	重属和弦与重下属和弦的运用	88
第一节	概述	88
第二节	DD 与 DD7 和弦的运用	88
第三节	SD 与 SD7 和弦的运用	93
第八章	多层次钢琴伴奏织体的运用	100
第一节	概述	100
第二节	左手单音型伴奏的基本形式	100
第三节	多层次伴奏织体的变化形式	104
第四节	各种常用伴奏音型配弹	111
第九章	不同体裁风格儿童歌曲的编配	128
第一节	概述	128
第二节	不同体裁风格儿童歌曲的编配	129
第三节	不同体裁风格儿童歌曲编配的原则与步骤	140
第四节	不同体裁风格儿童歌曲编配实例分析	142
第五节	不同体裁风格儿童歌曲的配弹	150
第十章	歌曲前奏、间奏、尾奏的编配	162
第一节	概述	162
第二节	前奏的作用与编配	162
第三节	间奏的作用与编配	166

第四节	尾奏的作用与编配	169
第五节	前奏、间奏、尾奏编配实例分析	174
第十一章	五声风格儿童歌曲的伴奏编配	186
第一节	概述	186
第二节	调式风格与和声风格	186
第三节	五声风格和弦的结构与标记	189
第四节	五声风格儿童歌曲的伴奏编配	192
第五节	五声风格儿童歌曲编配综合运用	198
第十二章	歌曲配弹中的旋律表现手法	216
第一节	概述	216
第二节	用单音或八度方式弹奏旋律	216
第三节	用双音、和弦、琶音等方式弹奏旋律	217
第四节	用旋律变奏或简略的手法弹奏	220
第五节	歌曲旋律表现手法实例分析	224
第十三章	乐句、乐段之间的伴奏编配	241
第一节	概述	241
第二节	使用柱式和弦式手法做填充	241
第三节	使用音阶式手法做填充	242
第四节	使用分解和弦式手法做填充	244
第五节	乐句、乐段之间的伴奏手法运用	246
第十四章	双层次钢琴伴奏织体的运用	257
第一节	概述	257
第二节	双层次伴奏织体的组合方式	261
第三节	双层次伴奏织体的有旋律性伴奏	270
第四节	双层次伴奏织体的无旋律性伴奏	274
第五节	双层次综合性伴奏音型运用	276
第十五章	三层次钢琴伴奏织体的运用	301
第一节	概述	301
第二节	三层次伴奏织体的组合及表现力	303
第三节	三层次伴奏织体的综合运用	307
第十六章	儿童歌曲伴奏编配实例分析	330
1.	小熊过桥	330

2. 数鸭子	331
3. 赛船	332
4. 春天来了	333
5. 两只老虎	334
6. 欢乐颂	335
7. 法国号	336
8. 当我们同在一起	337
9. 幸福拍手歌	338
10. 打电话	339
11. 小红帽	340
12. 阿童木之歌	341
13. 小糊涂神	342
14. 大鞋和小鞋	344
15. 卖报歌	345
16. 我们美丽的祖国	346
17. 劳动最光荣	348
18. 嘀哩、嘀哩	350
19. 小拜年	352
20. 七子之歌·澳门	353
21. 少年,少年,祖国的春天	355
22. 只怕不抵抗	357
23. 祖国,祖国我爱你	359
24. 蓝精灵之歌	360
25. 德聂泊尔	363
26. 小松树	364
27. 莫斯科郊外的晚上	366
28. 我们多么幸福	367
29. 小雨沙沙	371
30. 摇篮曲	372
31. 勇敢的鄂伦春	373
32. 海鸥	374
33. 洋娃娃和小熊跳舞	377

34. 我们的田野	378
35. 渴望春天	379
36. 桑塔·露齐亚	382
37. 红蜻蜓	385
38. 快乐的节日	386
39. 踏浪	387
40. 歌声与微笑	388
41. 歌唱祖国	391
42. 同一首歌	394

绪 论

一、歌曲即兴伴奏的概念

歌曲即兴编配就是指运用和声和织体为歌曲编配伴奏。歌曲即兴伴奏是一门融技术性、艺术性和创造性为一体的综合性较强的一门学科。一般讲,即兴伴奏是在没有伴奏谱,而只有旋律,事先没有任何条件做准备的情况下,全由伴奏者临场为歌曲边看、边弹、边配的钢琴演奏过程。由于即兴伴奏在很短的时间内完成,所以它不像伴奏谱那样精心设计,严格规范,但也绝非杂乱无章,即兴伴奏仍有它的规范、原则和较大的灵活性。快速敏捷,只是即兴伴奏的外在特点,其实质是集乐理(音乐理论知识)、键盘和声、曲式分析、钢琴演奏技能为一体的综合性音乐艺术。因此,即兴伴奏是一门音乐理论基础知识与钢琴演奏技巧相结合的综合课程。

二、歌曲即兴伴奏的作用

歌声和伴奏是组成歌曲完整形象的两个部分,歌曲的伴奏,是从属于歌曲这一整体结构的重要组成部分。歌声是歌曲的主要表现手段,伴奏是对歌声的补充和发展。歌声可比作花朵,而伴奏就是花朵下的枝叶。花朵在枝叶的映衬下,会显得分外丰满、绚丽;歌曲在伴奏的烘托下,会更富有成效地增强旋律感、节奏感,更全面地揭示出艺术内涵,更准确、更鲜明、更生动地刻画出音乐形象,从而使歌曲的表现力和感染力得到更充分的发挥。伴奏虽然重要,但它应服从于歌曲的统一构思,不可喧宾夺主。

好的伴奏同时还能提高学生的演唱兴趣,帮助学生更好地掌握音高、节奏、连接好歌曲的乐句和段落,让学生更好地表达歌曲的思想感情。

一般说,伴奏多用于歌声,但也常用于游戏、律动、打击乐及节目的排练等。在各种乐器的伴奏中,又以钢琴伴奏最为普遍。钢琴音域宽,音量大,音色变化丰富,可演奏多声部结构的音乐作品,演奏技巧复杂,能够表现其他乐器无法表现的多种情感,演奏技巧和表现手法上尤为丰富多彩,所以它是最主要的独奏和伴奏乐器。与乐队相似,钢琴是既简便又有效的伴奏手段。在音乐教学及课外活动、艺术实践中,钢琴即兴伴奏是一门应用广泛,在教学中是不可缺少的技能,是我们音乐教学工作中最得力的“助手”,因此,即兴伴奏具有十分重要的作用和使用意义。

三、怎样才能学好即兴伴奏

学好钢琴即兴伴奏,必须具备以下几个条件:首先,要有一定的音乐理论基础知识。在和声方面,要具备一定的和弦结构、功能、连接与排列的基础,还要注意和声的风格和表现力。在音乐作品分析方面,要具备一定的曲式结构分析和音乐内容分析的基础。从音乐内容方面进行分析,才能知道歌曲表现了什么内容,歌曲的音乐形象是什么,怎样去刻画音乐形象,渲染歌曲的气氛,使歌曲更具艺术感染力。从音乐结构方面进行分析,才能知道歌曲的乐句、乐段、调性以及体裁、形式等。这样才能根据具体作品的需要弹出恰当的即兴伴奏。其次,要有一定的键盘弹奏能力。在钢琴演奏技能方面,一般钢琴技术基础应达到《车尔尼钢琴练习曲 599》的水平。但在学习过程中,应把钢琴技能和键盘即兴弹奏同步进行,由于钢琴即兴伴奏具有灵活性和即时性的特点,弹好钢琴即兴伴奏要对键盘非常熟悉,对调式、调性非常熟悉。因此,要重视在键盘上的移调练习,熟悉各调和声在键盘上的位置。再次,要有随时动脑、动手的良好习惯,还要有勤学苦练的精神。即兴伴奏自始至终是以弹奏为主,仅仅停留在理论上的学习,就等于是纸上谈兵,不可能收到好的实际效果。因此,学好即兴伴奏要进行大量的练习和艺术实践活动。除此以外,在学习即兴伴奏的同时,孤立地学习一门课程是学不好的,应进行全面系统的学习,还应加强其他专业基础课的学习。当我们具有了较高的音乐修养和扎实的钢琴技巧功底后,即兴伴奏的学习必然会有进步、有提高,只要我们持之以恒,钢琴即兴伴奏的水平定会在较短的时间里收到事半功倍的效果。

第一章 键盘和声的基本常识

第一节 概述

键盘和声,是指在键盘上研究和弦的结构,研究各种和弦的相互关系以及各和弦之间的序进规律的一门学科。键盘和声也就是将书面的和声理论与键盘实际相结合的一种和声技术。要想弹好即兴伴奏,必须学好键盘和声。因此,键盘和声是弹好即兴伴奏的基础。掌握各种类型的和弦,是学习即兴伴奏的主要手段。学习键盘和声的根本目的,是实际音响与理论相结合,使多声部音乐思维网络在学生的头脑中牢固地生长。

从某种意义上说,即兴伴奏的学习过程,也就是和声应用能力的培养和发展过程。要为歌曲配伴奏,首先就要考虑和声的因素,然后才能勾画出各种各样的伴奏织体。歌曲的伴奏,是从属于歌曲这一整体音乐结构的重要组成部分。我们学习钢琴即兴伴奏,首先要掌握键盘和声的基础知识,从听觉和键盘上学会运用这些和声知识,并不断地锻炼、实践、积累。歌曲在伴奏的烘托下,会更全面地揭示其艺术内涵,更准确、更鲜明、更生动地刻画出音乐形象,从而使歌曲的表现力和感染力得到充分的发挥。

第二节 指法规律

指法在键盘乐器的演奏中十分重要,它关系到音乐进行中的呼吸、表现、完整和流畅。特别是弹奏一个乐句时,正确使用指法才能保证旋律的连贯。由于不同演奏者手的条件不同、技术能力的不同和演奏习惯的不同,一个乐句往往有多种指法安排,这是正常的。只要使用的指法能正确表现出音乐

的性质,能把旋律连贯、流畅地弹奏出来,这种指法就是合理的。因此,在学习即兴伴奏的过程中,为了追求完美的伴奏效果,我们应该始终注意指法的合理编排这一技术环节。在实际弹奏中,任何一种指法都不会孤立的存在。在这里,我们从即兴伴奏的实际出发,以灵活选择、综合利用为前提,介绍几种常用的指法规律:

一、旋律指法规律

1. 顺指法:在五度音域内的旋律,用一个手指对应一个琴键来弹奏。手保持基本的弹奏姿势,这种指法是弹奏中最基本的指法。

2. 穿指、跨指法:当左右手弹奏音乐较宽的上行或下行旋律时,为使其他手指继续弹奏下去,可用大拇指从其余各指下穿过(穿指)或其余各指从大拇指上跨过去(跨指)的方法来弹奏。

例【1-1】

瑞林斯基《练习曲》

The musical score for Example 1-1 consists of two staves. The right hand (treble clef) plays a descending and then ascending melodic line. The left hand (bass clef) plays a steady eighth-note accompaniment. Fingerings are indicated by numbers 1-5. Annotations above the right hand indicate '顺' (smooth) for the first two measures and '跨' (crossing) for the third measure. Annotations below the left hand indicate '穿' (penetration) for the first two measures and '顺' (smooth) for the third measure.

3. 扩指法:音域较宽的旋律可用伸展“虎口”或扩大其余各指指距的方法来弹奏。

4. 缩指法:为使手指顺利进行移位,可用收拢“虎口”,缩小指距的方法来弹奏。

例【1-2】

1=C $\frac{2}{4}$

《箫》

The notation for Example 1-2 shows a sequence of notes on a single staff. The notes are: 5, 6, 1̇, 2̇, 6, 5, 3, 5, 2, 3, 2, 1. Fingerings are indicated by numbers 1-5. Annotations below the notes indicate '扩指' (expansion) for the first two measures and '缩指' (contraction) for the next two measures. The piece ends with a double bar line.

5. 换指法:包括同音换指、暗换指、轮指,为把相同的几个音弹得清晰、干净,在同音反复时,换用不同的手指来弹奏。

例[1-3]

《牧童》

1=C $\frac{2}{4}$

三
 $\dot{1}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ 7 | $\underline{\underline{6\ 6}}$ $\underline{5}$ | 4 3 | $\underline{\underline{2\ 2}}$ 3 | $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{4}$ | 3 2 | 1 0 ||

同音换指 同音换指

例[1-4]

1=F $\frac{4}{4}$

(四) (五二) 三 一
 $\underline{1\ 2}$ $\underline{6\ 5}$ 5· $\underline{6}$ | $\underline{3\ 5}$ $\underline{\dot{1}\ 6}$ 5 - ||

暗换指

《我的祖国》

例[1-5]

1=F $\frac{2}{4}$

《娃哈哈》

一 四 三 二 一 四 三 五 二 一 四 三 二 一 二 三 四 一
 $\underline{\underline{6\ 3\ 3}}$ $\underline{\underline{3\ 3}}$ | $\underline{\underline{4\ 4\ 6}}$ 3 | $\underline{\underline{2\ 2\ 2}}$ $\underline{2\ 1}$ | $\underline{\underline{2\ 2\ 3}}$ $\underline{6}$ ||

轮指 轮指

二、和弦指法规律

1. 三和弦的指法:

三和弦的原位、第一转位、第二转位的指法安排可简要归纳为:和弦的高低音,无论左手还是右手弹奏时,均用一、五指。而中间音与五指弹奏的音构成三度时用三指,与五指弹奏的音构成四度时用二指。

例[1-6]

右: $\begin{matrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{matrix}$

左: $\begin{matrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{matrix}$

为了使和弦连接流畅的进行,有时指法可做相应的调整(使用一、二、四指)。

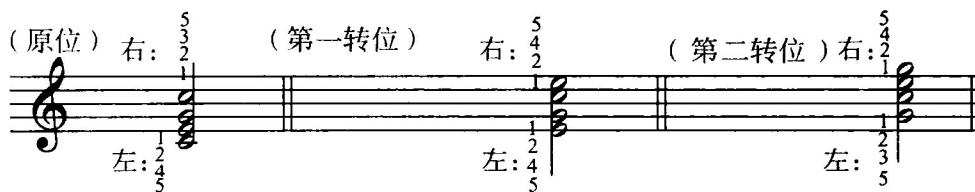
例【1-7】

2. 加八度音的三和弦指法:

加八度音的原位、第一转位、第二转位三和弦,通常称大和弦的指法安排,可简要归纳为:左右手均用一、五指弹奏大和弦的高低音(八度),当五指弹奏的音与相邻的和弦音构成三度音程时,该和弦一般用一、二、四、五指;当五指弹奏的音与相邻的和弦音构成四度音程时,该和弦用一、二、三、五指。

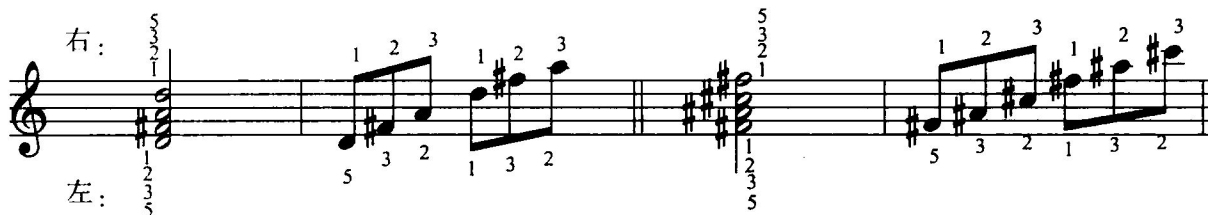
例【1-8】

三、三和弦琶音指法规律

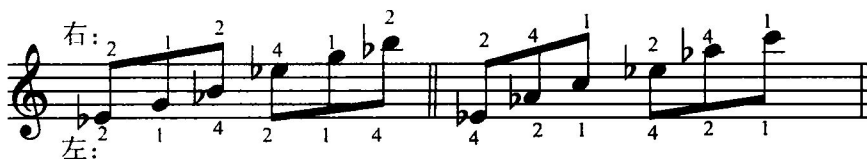
1. 以白键为低音的三和弦(原位和转位)琶音及三个黑键音构成的三和弦(原位和转位)琶音指法,完全可以参考加八度音三和弦的指法进行安排。

例【1-9】

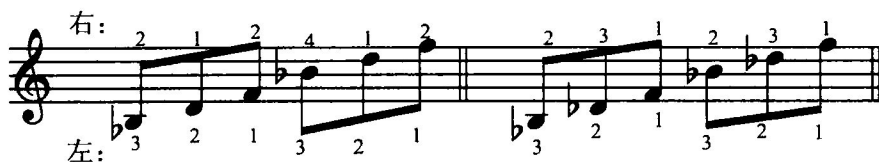
2. 三音为白键(一、五音为黑键)三和弦琶音指法。只要记住左右手均用一指弹奏白键,而黑键用二指和四指弹就可以了。

例【1-10】

3. 降 B 音上构成大、小三和弦的琶音指法如下:

例【1-11】

第三节 记谱法

记谱法——是用各种音乐符号以书面形式记录音乐的方法。乐谱是符号化了的音乐。不同的符号形成不同的记谱法,而一切记谱法都有其表达音乐思维的特点。简谱记谱法和五线谱记谱法都是从国外传入的记谱法。为适应歌曲即兴编配的需要,从实用性的角度出发,本书采用的是记录旋律线条的简谱记谱法和五线谱记谱法两种。以简谱为主,它有简单易记、使用灵便的特点,调式、调性一目了然,移调和唱谱也较容易。记谱法在我国逐步普及近百年,并一直流传至今,在音乐活动和艺术实践中,长期发挥着重要作用。五线谱是目前世界上广泛采用的一种记谱方法。在歌曲典范举例时,又常使用音乐信息容量大、更专业的五线谱记谱。在钢琴学习过程中,用五线谱来记录钢琴乐谱,确有其不可替代的直观性和精确性。

一、固定唱名法与首调唱名法

目前世界各国流行的唱名法主要有两种:一是首调唱名法,二是固定唱名法。简谱记谱法又是在五线谱记谱法的基础上发展而来的,它以阿拉伯数字1、2、3、4、5、6、7代表自然大调中的七个音级,唱名为Do、Re、Mi、Fa、So、La、Si。它们之间有固定的音程(3与4、7与 $\dot{1}$ 之间是小二度,其余相邻为大二度)。简谱的调号记法,是以1(Do)为基准音,标明它在钢琴键盘上的位置,并形成一整套旋律记谱法的体系。由于简谱将一切大调的主音均唱作do,一切小调的主音均唱作la,所以,它的唱名是随着各调主音音高的位置的变动而变动的。例如唱G大调,以G音为do;唱A大调,又以A音为do;唱e小调时,以e音为la;唱a小调时又以a音为la等。

例【1-12】

