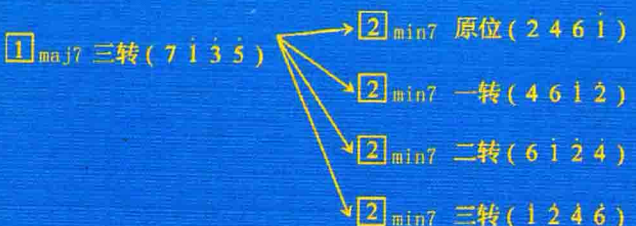
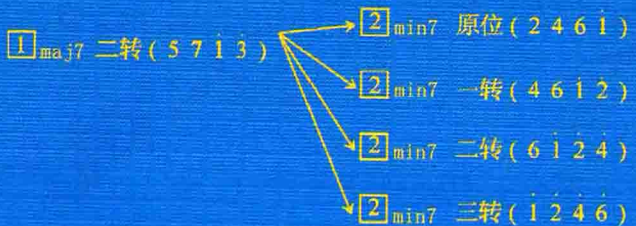
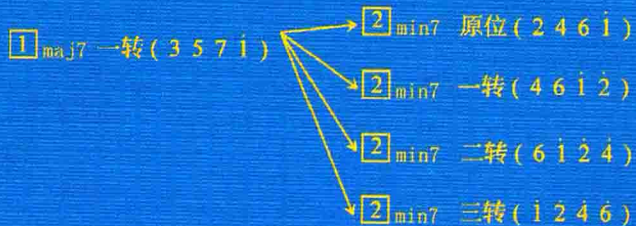
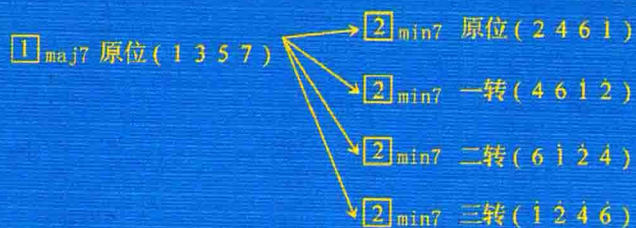

钢琴即兴的秘密

—— 天赋 · 勤奋 · 心法

吴恩慈 著

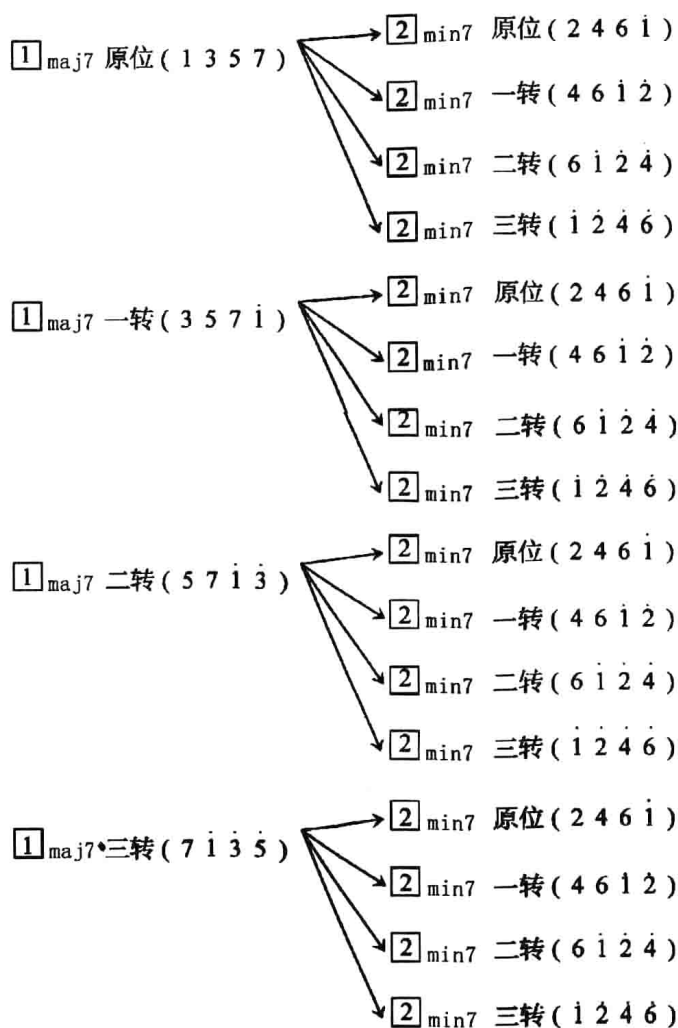
天津出版传媒集团

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

钢琴即兴的秘密

—— 天赋 · 勤奋 · 心法

吴恩慈 著

天津出版传媒集团

★ 天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴即兴的秘密:天赋、勤奋、心法 / 吴恩慈著
-- 天津:天津教育出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5309-7483-4

I. ①钢… II. ①吴… III. ①钢琴演奏 IV.
①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第297770号

钢琴即兴的秘密:天赋、勤奋、心法

出 版 人	胡振泰
作 者	吴恩慈
责任编辑	谢芳
装帧设计	成都现当代文化传播有限公司
出版发行	天津教育出版社 (http://www.tjeph.com.cn) 天津市和平区西康路35号 邮政编码 300051
印 刷	成都市和丰印刷有限公司
版 次	2014年1月第1版
印 次	2014年1月第1次印刷
规 格	16开 (285×210毫米)
字 数	320千字
印 张	13.5
书 号	ISBN 978-7-5309-7483-4
定 价	45.00元

序

在中国社会普遍流行的钢琴教育就是考级，除此之外，比较专业的就是音乐学院的古典钢琴教育。当然，现在不少现代音乐学校也在兴起。

从较高的角度审视目前的这些钢琴教育，基本属于“灌输”式的。无论是业余考级，还是音乐学院的钢琴教育，老师教一首，学生学一首，茫茫曲海，根本没有尽头。我们需要的不是这样的教育，我们应该教导学生学习基本的素材，以及如何组织运用这些素材，让他们最后可以成为一个自由创作的音乐家。

对于钢琴的即兴演奏而言，整个教育目前几乎是空白。在长期的实践演奏中，作者对钢琴的即兴演奏有了较为深刻的理解，并整理了一套较为系统的练习思路。现在，我把这些思路仔细汇编成为这本教程，相信一定能给大家带来全新的演奏体验。当读者依照这本书做系统而专业的练习之后，奇迹必然会发生。

本书是针对有一定基础的钢琴手，我们将跳过所有基础的练习，以及基础乐理的讲解。无论是演奏，还是乐理，我们都将从和弦这里直接开始，因此，对于那些完全零基础的人，还需自己额外查找所需资料。

Take efforts and have fun!

吴恩慈

2013. 8. 19

和弦的记法

在正式进入课程之前，先了解一下和弦的标记方法。

和弦标记的方法：

通常有 3 种方法来标记和弦

① 英文字母

C Dm Em F G Am Bdim

② 罗马数字

I II m III m IV V VI m VII dim

③ 数字

1 2m 3m 4 5 6m 7dim

数字和弦标记的意义是这样的：

三和弦

① : 1 3 5

②_m : 2 4 6

③_m : 3 5 7

④ : 4 6 $\dot{1}$

⑤ : 5 7 $\dot{2}$

⑥_m : 6 $\dot{1}$ $\dot{3}$

⑦_{dim}: 7 $\dot{2}$ $\dot{4}$

七和弦

①_{maj7}: 1 3 5 7

②_{min7}: 2 4 6 $\dot{1}$

③_{min7}: 3 5 7 $\dot{2}$

④_{maj7}: 4 6 $\dot{1}$ $\dot{3}$

⑤₇ : 5 7 $\dot{2}$ $\dot{4}$

⑥_{min7}: 6 $\dot{1}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$

⑦_{m7b5}: 7 $\dot{2}$ $\dot{4}$ $\dot{6}$

钢琴的触键

在开始进入正式课程之前，需要专门讲解一下钢琴触键的问题。

触键是钢琴演奏里面非常重要的一个细节，触键的不同将引发音符音色的不同，从而导致情感表达的不同。

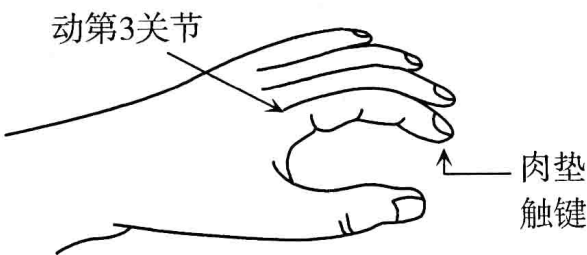
在触键的问题上，Lhevinne Josef 在《钢琴弹奏的基本原则》里面说得非常详细，建议大家亲自查看这本书。

触键分为两种方法，这两种方法都应该掌握：

1. 肉垫触键法

就是用手指尖稍靠后的那个肉球来触键，如图所示位置。这样触键就必然需要手指稍微平展开来，自然而稍带一些弧度。而且弹奏时，只会动手指的第三关节（最后的关节）。

如下图：

这种方法，非常适合表达细腻柔和的感情。

唯一的缺点是当需要大音量的时候，不容易达到要求。

所以在大量音时，应该加上上身的重量，将上身前倾以补充力量。

2. 指尖触键法

中国的钢琴教育，基本都是这种手法。这种方法非常不适合表达柔和的感情，但是很适合快速地弹奏。

在琶音的时候，我们需要这种指法，不做过多介绍。

钢琴的踏板

踏板是钢琴的灵魂，是钢琴的呼吸器官。踏板在钢琴演奏中扮演极其重要的角色，要引起大家足够的重视。特别对于电钢琴来说，每一次弹奏之前必须准备好踏板。

在这里不打算讲解踏板的使用法，但是大家要清楚一个原则：一个和弦换一次踏板。

在整本教程的练习中，都应该坚持这个原则。除非是速度太快，或者是强调节奏的弹奏的时候，我们可以省略踏板，其他情况一概使用踏板，而且一个和弦要换一次。

钢琴即兴演奏的两大类

先在这里对钢琴即兴演奏的方法进行汇总说明，以让大家知道练完整个课程之后，我们如何呈现自己的演奏。因为，钢琴演奏涉及不同的场合，比如独奏，与乐队合奏，这里面有一些细节的问题，需要事先说明。

总体来说，我们有两大类方法来演奏钢琴。

一、无旋律伴奏

无旋律即兴，其实就是无旋律伴奏，两者是同一概念。

这一类方法，用于对人声的伴奏，或者与乐队中的其他乐器配合。钢琴的伴奏是用不同的方法去演绎和弦，至于旋律，是由其他乐器或者人声来负责。

我们有如下几种形式来表现这种方法：

1. 右手柱式和弦，左手和弦分解。
2. 右手和弦分解，左手和弦分解。

我们的左手很少会使用柱式和弦进行伴奏，因为，左手的柱式正常来说是分布在低音 1

区，声音也相对混浊。不过，也有人在左手的低音 1 区使用柱式伴奏的，音乐并没有绝对的标准。在本课程中，没有左手柱式的练习。

二、有旋律的即兴

这时，钢琴不仅需要演绎和弦，还需同时弹出旋律。

有这样几种形式：

1. 右手单旋律，左手和弦分解。
2. 右手旋律 + 和弦，左手和弦分解。

上面的这些方法，无论是哪种，都需要经过大量的和弦即兴练习，才能真正掌握。而这些呈现的方法，有些已经被结合到课程的基本练习之中。

每个钢琴手，都要有清晰的思路，要知道，你需要的是方法背后的庞大而坚实的和弦基础练习，而不是某个大师给你的某个公式，某个模板。你需要的是，创造模板的素材，你所能做的，是熟练运用每一个素材，直到有一天你可以创作属于自己的独特的模板。

目 录

钢琴即兴的秘密	(1)
和弦的记法	(2)
钢琴的触键	(4)
钢琴的踏板	(5)
钢琴即兴演奏的两大类	(5)
第一章 什么是即兴	(1)
一、即兴的概念	(2)
二、即兴的步骤	(2)
三、结语	(4)
第二章 即兴练习的十四个层次	(5)
一、旋律的练习	(5)
二、所有基础和弦的练习	(6)
三、和弦之间的连接	(6)
四、面对某个音符反应可能的和弦	(6)
五、和弦连接时的就近原则	(7)

六、在歌曲中的和弦反应	(7)
七、左手的分解伴奏	(7)
八、自由的无旋律伴奏	(8)
九、右手旋律，左手不同可能和弦的分解练习	(8)
十、右手和弦并把旋律音保持在最高	(8)
十一、独奏式的即兴	(9)
十二、快歌的处理	(9)
十三、完美的指法	(9)
十四、快速的 SOLO	(9)
 第三章 旋律的练习——第一层	(11)
 第四章 所有基础和弦的练习——第二层	(14)
一、12 个调的每一个调内三音三和弦	(15)
二、12 个调的每一个调内四音三和弦	(19)
三、12 个调的每一个调内七和弦	(23)
 第五章 和弦之间的连接——第三层	(28)
一、三音三和弦之间的连接	(29)
二、四音三和弦之间的连接	(32)
三、七和弦之间的连接	(35)
 第六章 面对某个音符反应可能的和弦——第四层	(39)
一、面对某个音符反应三种可能的三音三和弦	(39)
二、面对某个音符反应三种可能的四音三和弦	(43)

三、面对某个音符反应四种可能的七和弦	(45)
第七章 和弦的编配	(48)
一、初步的和弦编配	(49)
二、终止 (cadence) 的和弦编配	(50)
三、考虑一下和弦的功能	(53)
四、典型的和弦走向公式	(55)
五、和弦编配的一些细节处理	(56)
第八章 就近原则——第五层	(62)
一、三音三和弦的就近原则练习	(65)
二、四音三和弦的就近原则练习	(66)
三、七和弦的就近原则练习	(67)
第九章 歌曲中的和弦反应——第六层	(69)
一、歌曲中的和弦反应练习, 三音三和弦	(72)
二、歌曲中的和弦反应练习, 四音三和弦	(76)
三、歌曲中的和弦反应练习, 七和弦	(77)
第十章 左手的分解伴奏——第七层	(86)
一、知道所弹的和弦	(86)
二、知道低音的音区	(87)
三、通常的伴奏音符	(87)
四、把伴奏音符放在节奏点上	(88)
五、把伴奏的概念延伸到右手	(91)

六、超简单的左手伴奏	(94)
第十一章 自由的无旋律伴奏——第八层	(95)
一、得到一条旋律	(96)
二、快速处理和弦	(96)
三、确定左右手各自的节奏型	(97)
四、进行无旋律伴奏	(98)
五、就近原则也是相对的	(99)
六、一切都近乎只是一种感觉	(100)
第十二章 右手旋律左手分解——第九层	(101)
一、三音三和弦（四音三和弦）的伴奏	(102)
二、七和弦的伴奏	(104)
三、左右手打架的问题	(106)
第十三章 右手和弦并把旋律音保持在最高——第十层	(108)
一、三音三和弦，保持旋律音在最高	(110)
二、四音三和弦，保持旋律音在最高	(112)
三、七和弦，保持旋律音在最高	(113)
第十四章 独奏式的即兴，右手旋律 + 和弦——第十一层	(117)
一、三音三和弦，右手旋律 + 和弦	(118)
二、四音三和弦，右手旋律 + 和弦	(120)
三、七和弦，右手旋律 + 和弦	(121)

第十五章 快歌的处理——第十二层	(125)
一、确定节奏型	(126)
二、节奏型与左右手	(131)
三、节奏型与不同的音响效果	(133)
四、快歌很少弹奏主旋律	(133)
第十六章 完美的手指与完美的分解——第十三层	(135)
一、三音三和弦在三连音中	(135)
二、三音三和弦在四连音中	(135)
三、四音三和弦在四连音中	(136)
四、七和弦在四连音中	(138)
第十七章 快速 SOLO 的时候——第十四层	(141)
一、基于简单音阶的 SOLO	(141)
二、基于简单琶音的 SOLO	(143)
三、基于复杂模进的 SOLO	(145)
四、以七和弦位引导的大音程范围的 SOLO	(159)
第十八章 一些细节的处理	(162)
一、无旋律即兴与有旋律即兴的结合	(162)
二、怎样加花才会好听	(163)
三、怎样才能在过渡到副歌的时候推出气势	(163)
结 语	(165)

附：各章节练习记录表	(166)
表一：第三章 旋律的练习记录表	(166)
表二：第四章 旋律的练习记录表 1	
同一和弦不同转位的练习	(167)
表三：第四章 旋律的练习记录表 2	
同一转位不同和弦的练习	(168)
表四：第五章 和弦的连接练习记录表	(169)
表五：第六章 面对某个音符反应和弦的练习记录表	(170)
表六：第八章 就近原则的练习记录表	(171)
表七：第九章 歌曲中的和弦反应练习记录表	(172)
表八：第十二章 右手旋律左手分解练习记录表	(173)
表九：第十三章 右手和弦并把旋律保持在最高的练习记录表	(174)
表十：第十四章 独奏式的即兴，右手旋律 + 和弦练习记录表	(175)
表十一：第十六章 完美的手指与完美的分解练习记录表	(176)

第一章 什么是即兴

什么是即兴，即兴和自由息息相关，如果你不是自由的，你所弹奏的乐曲就不能划归即兴的范畴。

所以，什么是自由？如果，你只能看着五线谱表弹奏上面的音符，你就不是自由的，你是被五线谱表所控制的。你说，你不看谱也能弹，你还是被控制的，你的谱不在纸上，在脑袋里，这其实本质是一样的。

你能弹贝多芬，你能弹莫扎特，你能弹李斯特，你能弹肖邦，你能弹更多更多，你能弹几乎所有大师的所有作品，你仍然不是自由的。你永远只能模仿别人，而没有自己的创造。所以，创造，是自由的一个标志。

有些人说，我在贝多芬的作品里面，表达了自己独特的想法，这种说法是一种狡辩。不管如何狡辩，贝多芬的曲子仍然是贝多芬的，你所能表达的，充其量就是改变一整片森林里的一小片叶子罢了。所以，除非有一天，你能够完全自由地创造，你才自由。所以，即兴，意味着自由，同时意味着创造。

当然，我们最终只能达到某种相对的自由，很难讲，我们最后可以完全抛弃所有的音乐限制，自由地表达内心的情感。本教程将会给大家解释一些理念，从这些理念中，大家会明白，什么是相对的自由。

一、即兴的概念

首先解释一下“即兴”的概念。

即兴，是当下的自由创造，它不是弹一首名曲，它不是弹一首大家耳熟能详的流行歌。真正的即兴，是你当下此刻的创造，或者说它的本质是即时作曲，并即时伴奏。当然，为一条熟悉的旋律实时伴奏，也可以纳入广义的即兴范畴。

即兴，是心中先出现一条旋律，这条旋律完全来自当下的灵感。

比如，现在我心中出现这样一条旋律：

3 - 5 · 1 | 6 · 5 4 - | 2 - - 3 4 | 2 - - - |

接着，我们当下就要配上和弦：

$\boxed{1}$ $\boxed{4}$ $\boxed{2}^m$ $\boxed{5}$
3 - 5 · 1 | 6 · 5 4 - | 2 - - 3 4 | 2 - - - |

上面说到“接着”，就好像这里有一个时间的先后。

事实上，这里的时间几乎为零。配和弦与旋律，几乎是同时完成的。经过长期训练之后，这是完全可以做到的。

二、即兴的步骤

现在，仔细分析一下上面的过程：

1. 灵感

每个人对灵感的诠释可能不同，就个人的观点，笔者认为灵感是至高无上，并且是不被理性所设计、所辖制的。因此，灵感，是属于唯一不可被教导，不可被模仿的音乐元素。

国外一些教程教导我们即兴的技巧，会告诉我们基于某个音阶，比如全音阶