

琴韵·心蕴

钢琴即兴伴奏

精编教程 (一)

谢哲邦 编著

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

琴韵·心蕴

钢琴即兴伴奏

精编教程 (一)

谢哲邦 编著

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

琴韵·心蕴——钢琴即兴伴奏精编教程(一)/谢哲邦编著.

—上海:上海教育出版社,2013.6

ISBN 978-7-5444-4792-8

I. ①琴… II. ①谢… III. ①钢琴演奏—教材

IV. ① J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第103633号

出品人 范慧英

责任编辑 朱艳林 梁丽红

封面设计 赵可鉴

编辑部热线 021-62797755

编辑部邮箱 shijiyyue@163.com

琴韵·心蕴——钢琴即兴伴奏精编教程(一)

谢哲邦编著

-
- 出版 上海世纪出版集团教育出版社
(200031 上海市永福路123号 www.ewen.cc)
- 出品 上海世纪出版集团世纪音乐教育文化传播公司
(200040 上海市延安中路955弄14号
www.ewen.cc/centmusic/index.aspx)
- 发行 上海世纪出版集团发行中心
- 经销 各地新华书店
- 印刷 常熟市兴达印刷有限公司
- 开本 890×1240 1/16 插页2 印张5.5
- 版次 2013年6月第1版
- 印次 2013年6月第1次印刷
- 书号 978-7-5444-4792-8/J.0359
- 定价 20.00元
-

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

作者简介

谢哲邦,祖籍宁波,九三学社社员。中国音乐家协会会员,上海音乐家协会理事,上海音乐家协会钢琴专业委员会副会长,全国及上海钢琴考级高级考官,上海师范大学音乐学院钢琴教授、钢琴系主任,硕士研究生导师。

长期从事音乐理论、钢琴演奏、钢琴即兴伴奏的教学研究工作。从教三十多年,硕果累累,培养了大批优秀的专业人才,被载入《中国专家名人词典》(第11卷)、《中国专家大辞典》(第12卷)。

在教研中,潜心高等音乐教学的科学教育理论研究,尤其在钢琴即兴伴奏的教学中,树立现代教育新理念,在全国首开先河,把钢琴即兴伴奏课程作为一门综合学科来建构,使其更具有教育的科学性、系统性与学术性;把钢琴演奏、钢琴即兴伴奏与美育、教育学、心理学、哲学等多门学科相互渗透,使高师即兴伴奏的教学由单一的课程结构向综合性转变,由技能性的学科本位向人文艺术学科整合转变,由实用的工具性向审美的创新性转变,为我国高师钢琴教育事业的发展开创了一条新的教育之道。近年来,应邀在上海市及全国多个省份(新疆、山东、河南、江西、浙江、云南、湖北、湖南、重庆、广东等)的十几个城市,以及多所高校作巡回讲座,深受欢迎,其教育思想得到广泛的传播,有力地推动了钢琴教育事业改革的创新发展。

主要专著有《钢琴即兴伴奏实用教程》(列为上海市教委重点课程、上海师范大学精品课程;评为上海市教委、上海师范大学优秀教材;获上海师范大学科研成果一等奖)、《钢琴即兴伴奏大纲及教材》、《钢琴即兴伴奏能力训练》,并主编了全国高等师范院校教材《钢琴必修教程》(1-5册)等。

撰写并在国家核心刊物上发表学术论文多篇,主要有《谈师范音乐教学中即兴伴奏的课程建设》(获全国首届即兴伴奏研讨会“优秀论文奖”)、《钢琴即兴伴奏的艺术审美价值》(获国家教育部“全国论文”三等奖)、《浅析钢琴演奏中的感觉思维模式》、《钢琴即兴伴奏的艺术形式审美教育》、《谈新的教育形势下的高师钢琴即兴伴奏课程建设》等。

先后创作并发表女高音独唱曲《歌唱祖国的春天》、《校园的春风》,小提琴合奏曲《春回大地》等音乐作品;并谱写了《行进在祖国的大地》、《漓江谣》、《兰花花》、《四渡赤水出奇兵》、《童心童声》、《我给地球擦擦脸》等上百首歌曲的钢琴伴奏谱。先后录制两盒近四十首古诗词吟唱曲磁带;灌制《新中国有青年》(贺绿汀)、《童心童声》、《多元整合幼儿园活动教程》幼儿衔接歌曲演唱等 CD 唱片,录制百余首歌曲伴奏。

曾获上海成人高等师范“三结合”培训教育优秀教学奖,在“上海之春”国际音乐节上获最佳指导教师奖。指导盲童学校的学生在中国文化部、教育部、广播电视总部、全国残联举办的“盲聋培智学生艺术大奖”比赛中获一等奖;指导本校学生在“珠江钢琴杯”全国高师音乐教育专业学生钢琴五项全能比赛中获本科组个人全能一等奖及五项全能比赛团体全能一等奖;指导多名学生在参加校内外的各项钢琴比赛中获奖。多次荣获园丁奖、优秀指导奖。

前言

钢琴即兴伴奏的编配与弹奏,是音乐教师所必备的职业能力之一。钢琴即兴伴奏在大、中、小学以及幼儿园的音乐课程教学中必不可少,是音乐课堂和艺术实践的重要工具。近年来,随着业余音乐教育的发展,许多音乐爱好者也争相学习钢琴即兴伴奏,有些成人业余大学的钢琴组也开设即兴伴奏课程。大家希望拿到歌曲简谱,也能在键盘上弹奏即兴伴奏,自娱自乐,或加入社区合唱歌咏活动,为业余合唱队伴奏等。钢琴即兴伴奏课程,已成为一门新兴的学科,越来越受到人们的重视。

如何编配出好听的伴奏?如何掌握钢琴伴奏的编配手法?如何综合运用钢琴技能、和声配置、曲式分析、基本乐理等知识,为各种体裁的歌曲编配伴奏?如何充分发挥钢琴的优势,在音乐课堂和合唱排练的钢琴即兴伴奏中,灵活地运用和弦功能、色彩功能以及伴奏织体,尽可能地用琴声激起演唱者的情感活动?这些都是广大学习者迫切希望解决的问题。

针对上述问题,编者曾编著并出版了《钢琴即兴伴奏实用教程》。为了更好地配合教程的学习,满足广大学习者的要求,特又编写了这套《琴韵·心蕴——钢琴即兴伴奏精编教程》系列教材。“琴韵·心蕴”,意为钢琴即兴伴奏的编配,是由心而起,由感而发的。因此,钢琴即兴伴奏是心的创作,是音乐美的创作。这套教材重点通过对歌曲即兴伴奏编配的实例解析,帮助学生理顺伴奏编配的思路,从而提高学生伴奏的编配能力以及综合运用能力,激发学生的创造性思维。教材中选编的歌曲,都为人们耳熟能详、脍炙人口的歌曲,题材广泛,风格多样,既有抒情性风格、进行曲风格、歌舞曲风格,也有流行的通俗歌曲及民歌等。

本书为《琴韵·心蕴——钢琴即兴伴奏精编教程》系列教材的第一册,是专门为歌曲即兴伴奏的编配而编写的,具有以下几个特点:

1. 理论指导,实践体验。本书的“学习导读”(理论概述)从“钢琴即兴伴奏的作用、歌曲即兴伴奏编配的思路步骤、歌曲即兴伴奏编配的三要素、歌曲即兴伴奏编配的手法、歌曲即兴伴奏的整体布局”等五个方面,简明扼要地阐述了即兴伴奏编配基础理论的知识要点,并从审美意识的角度上来提高学生对钢琴即兴伴奏编配的认识,让学生建构良好的伴奏编配思维模式。在歌曲中,对具体的伴奏编配作了详细的解析(实践体验),并附有伴奏谱实例让学生进行弹奏体验,把理论知识与实践体验紧密结合起来,使学生的学习过程中,通过感性思维和理性思维的相互渗透,更好地发展艺术创作的思维能力,从而有效地掌握伴奏编配的思路与方法。同时,在附录中增加了“和弦的标记法说明”、“常用大、小调的和弦标记对照”、“正副三和弦、属七和弦、重属七和弦、副属七和弦及其解决举例”以及“简谱与五线谱

各大调音阶及其键盘位置的对照”四个内容,把抽象的概念转化为直观的图解,方便学生的理解与操作。

2. 板块划分,方便选择。本书以歌曲内容体裁划分为四个板块:祖国情怀、幸福生活、人间真情、民族风韵。每个板块都有5首歌曲,其中4首为简谱(分析谱例),1首为五线谱(带旋律与不带旋律的伴奏谱例),方便学生有针对性地选择歌曲学习。

3. 解析详尽,思路清晰。本书从五个方面对每首歌曲(简谱)的伴奏编配思路进行了详细的分析。第一,歌曲简介,让学生了解歌曲的创作背景、风格特征、思想内容等。第二,曲式结构,让学生了解歌曲结构的创作思路。第三,和弦编配,每首歌曲(简谱)都标注有和弦标记,并在解析中对具有特殊的和声进行以及和弦的选择作了具体的分析,让学生不仅能“知其然”,而且还能“知其所以然”。第四,织体选择,以歌曲比较典型的伴奏织体为例,说明选择理由,让学生掌握如何选择适当的伴奏织体来表达歌曲的风格、音乐形象与思想情感。第五,弹奏方法,让学生掌握弹奏的音色处理方法,以更完美地表达歌曲的意境。

4. 灵活拓展,激发创造。学生既可以按本书中标注的和声弹奏,也可以根据自己对作品的理解与自身的情感体验,在不违反编配原则及和声进行规律的前提下,充分发挥想象力与创造力,自由地选择和弦、伴奏织体、调性等来弹奏,更有创造性地编配出动听的伴奏音乐。

5. 实用性强,应用广泛。本书的和弦标记方法,可以让学生“举一反三”,不仅适用于歌曲的钢琴伴奏,也适合于其他乐器的伴奏,如电子琴、手风琴、吉他等伴奏乐器。同时,对声乐歌唱中的情感处理,以及课堂的音乐教学等,都有一定的指导作用。本书中的“弹奏方法”,对学习钢琴的学生,在处理作品中的音色方面也提供了可参考的建议。

希望这套《琴韵·心蕴——钢琴即兴伴奏精编教程》系列教材,能给高师音乐教育、中小学音乐教育以及成人钢琴业余学习提供更多、更专业的帮助,起到抛砖引玉的作用。

谢哲邦

2013年1月

目 录

学习导读	1
------------	---

祖国情怀

我和我的祖国	张 黎词 秦咏诚曲 13
歌唱祖国	王 莘词曲 16
同一首歌	陈 哲、胡迎节词 孟卫东曲 20
共和国之恋	刘毅然词 刘为光曲 24
中国,中国,鲜红的太阳永不落(伴奏谱)	贺东久、任红举词 朱南溪曲 27

幸福生活

铃儿响叮当	[美]彼尔彭特词曲 邓映易译配 29
让我们荡起双桨	乔 羽词 刘 炽曲 32
每当我走过老师窗前	金 哲词 董希哲曲 36
歌声与微笑	王 健词 谷建芬曲 39
牧场上的家(伴奏谱)	美国民歌 张 宁译配 42

人间真情

让世界充满爱	陈 哲、郭 峰等词 郭 峰曲 45
祝你平安	刘 青词曲 48
月亮代表我的心	孙 仪词 汤 尼曲 52
爱的奉献	黄奇石词 刘诗召曲 56
噢,我的吉他(伴奏谱)	西班牙民歌 佚名译配 60

民族风韵

茉莉花	江苏民歌 何 仿编曲 64
阿拉木汗	新疆民歌 王洛宾编曲 67
小白杨	梁上泉词 士 心曲 70

谁不说俺家乡好·····	吕其明、杨庶正、肖培珩词曲	74
读书郎(伴奏谱)·····	宋 扬词曲	77

附 录

一、和弦的标记法说明 ·····	79
二、常用大、小调的和弦标记对照 ·····	79
三、正副三和弦、属七和弦、重属七和弦、副属七和弦及其解决举例 (以 C 自然大调与 a 自然小调为例) ·····	81
四、简谱与五线谱各大调音阶及其键盘位置的对照(五个升、降号以内) ·····	82

学习导读

钢琴即兴伴奏,是一门理论性与实践性并重的技能技巧课程。钢琴即兴伴奏的弹奏过程,是对音乐各学科(如基础乐理、和声学、曲式分析、歌曲作法、钢琴弹奏基础知识与技能等)的知识整合过程。钢琴即兴伴奏实质上不仅仅是伴奏编配与弹奏技术手法的问题,而且也隶属于音乐创作的范围,是对歌曲进行的二度创作。

一、钢琴即兴伴奏的作用

(一)钢琴即兴伴奏是对歌曲的即兴再创作

一首歌曲,只有歌词与由一系列乐音有序地组成的旋律,它们只是给予了歌唱者和伴奏者较为明确的情感基点,以及较为清晰的情绪发展线索,但要具体勾勒出歌曲的内涵,还需要钢琴伴奏者的再度创作。钢琴即兴伴奏创作编配,就是在原有歌曲旋律的基础上,运用多声部的音乐思维和创作手法,进一步刻画和塑造音乐艺术的形象,使伴奏和歌唱两者从不同的角度,共同表现音乐作品的整体形象。

(二)钢琴即兴伴奏是演唱者的艺术指导

在声乐艺术表演中,伴奏者的任务,就是配合演唱者共同完成对音乐作品的诠释、演绎工作。演唱者对音乐作品再创作的心态、情绪、艺术表现力、感染力,以及对作品解释的准确性等,在很大程度上取决于钢琴伴奏。伴奏者依据歌曲旋律的乐音动态结构,通过挖掘歌词的思想灵魂,进行概括、提炼,选择最能表达词意神韵、最能拓展曲中意境的和声、伴奏音型与织体等来揭示歌曲内涵,衬托歌曲背景,描绘歌曲意境,渲染音乐气氛,并用琴声带动演唱者投入歌曲情绪,与歌声共同塑造鲜明的音乐形象。因而,钢琴即兴伴奏能起到艺术指导的作用。

(三)钢琴即兴伴奏是艺术完美境界的共创者

伴奏者在弹奏中,需要选择符合于作曲家与歌词作家内心情感需要的各种音响手段,通过丰富的创作手法,以钢琴宽广的音域,大幅度的力度变化,细腻的速度变化,多样的节奏变化,以及丰富的和声、织体,丰富的音色变化等为手段,更好地拓展曲作家与词作家要表达的音乐思想灵魂,并与歌唱者的情感融为一体,形成珠联璧合的艺术整体,共创艺术完美境界。

钢琴即兴伴奏就像“绿叶”般,永远充满着生机,散发着生命的灵光。“情源于真,琴动于心”,美的伴奏,能创造性地表达旋律所不能表达的意境和形象,这就是钢琴即兴伴奏的最高境界。

二、歌曲即兴伴奏编配的思路步骤

第一步：确定歌曲的调式、调性。

第二步：分析曲式结构，快速划分出乐句，找出各乐段的终止式，建立起全曲的和声框架。

第三步：根据旋律的走向及歌词的内容，编配和声。

第四步：选择歌曲高潮及情绪变化处的色彩和弦。

第五步：通过歌曲的风格及情感的表达，选择伴奏织体。

第六步：安排歌曲的整体布局。

第七步：完整弹奏歌曲。

第八步：移调。

三、歌曲即兴伴奏编配的三要素

“声、情、意”是歌曲即兴伴奏编配的三要素。

(一) 声——充分利用钢琴音域的“音色特点”来营造丰富的音响

钢琴具有丰富多彩的音色变化，音域宽阔，具有囊括交响乐团由最低音区到最高音区的全部音域，具有可以比拟交响乐队合奏时雄浑、嘹亮、铿锵的音响。因此，在伴奏音乐中，伴奏者可以利用钢琴多声部的特点，创造出更丰富的音响、色彩与更生动的形象，来描绘歌曲意境，渲染音乐气氛。

钢琴伴奏所选择的各个音区，都具有不同的音色表现力，能唤起人们不同的心理感受。如低音区：音色沉重、浑厚，令人感觉踏实或浓郁；中音区：音色明亮、丰满，令人感觉坚实有力或亲切温暖；高音区：音色清脆，音响尖锐，令人感觉清晰、活泼、欢快或雄壮有力等。

(二) 情——运用丰富的“和声色彩”来表达歌曲的思想情感

和声的设计在伴奏音乐中具有“灵魂”般的重要地位。和声在伴奏中的作用，是通过和声色彩、力度和功能效果，来渲染音乐的思想情感，对歌曲起到烘托的作用，更深层次地展现歌曲的艺术效果。

1. 和弦色彩的表现力

在伴奏音乐中，最能表达感情色彩的就是和声，丰富的和声色彩，能表达细腻的情感。钢琴伴奏所选择的各种和弦，有着不同的色彩表现力，能唤起人们不同的情感体验。例如，“大三和弦”的色彩感觉是明亮的，能表达刚强、热烈、欢快等情绪；“小三和弦”的色彩感觉是柔和的，能表达悲伤、温柔、宁静等情感。“减三和弦”的感觉是收拢的，令人感到恐惧、害怕；“增三和弦”的感觉是扩张的，令人感到紧张、心神不安等。在为歌曲编配伴奏时，往往都选用正三和弦作骨干和弦，稳定歌曲的调性。但为了使表情更丰富，在明确调性后，适当选用副三和弦，使大小三和弦交替使用，能增加色彩的对比和变化。有时根据歌曲情绪的需要，也可采用重属和弦、副属七和弦来增加色彩。

2. 为歌曲选用和弦的原则

- ① 根据歌曲内容形象需要选用和弦。
- ② 根据歌曲调式、调性的特点选用和弦。
- ③ 根据歌曲旋律音的结构位置选用和弦。
- ④ 根据歌曲和弦连接的强弱关系选用和弦。
- ⑤ 根据歌曲和声节奏的变化选用和弦。

3. 和弦终止式的形式及其效果

- ① 正格终止——用于乐段的结束,采用V—I、V₇—I级进行,坚定、有力、明亮。
- ② 变格终止——用于乐段的结束,采用IV—I级进行,稳健、深沉、踏实。
- ③ 完全终止——用于乐段的结束,采用IV—V—I级进行,明朗、完满、丰厚、坚定。
- ④ 半终止——用于乐句的结束,采用V、IV、K₄⁶—V级进行,一般用在乐段的中间部分,有继续发展倾向,V级和弦开放结束较多。

⑤ 阻碍中止——用于乐段的结束,采用V₇—vi级进行。此终止也称为“中断进行,中断终止”,有扩充结构作用,之后出现真正的终止式。

⑥ 变格补充终止——用于段落结束后的补充,采用I—IV—I(I—ii₇—I、I—iv—I)级进行。在终止式结束后,补上IV(iv、ii)级,再进行到I级,给人难以忘怀、令人神往的感觉。

(关于和弦的标记法说明见附录)

(三) 意——选择合适的“伴奏织体”来表达歌曲的意境

根据歌曲的风格、内容、情绪、思想情感等设计、选择适当的伴奏织体是即兴伴奏编配成功与否的关键。伴奏织体是伴奏中旋律、和声、低音三个层次的纵向组织形态与横向运动形态,是伴奏的综合表现手段,是展现内心和声思维活动的载体。伴奏织体是极为丰富多样的,在歌曲伴奏的编配中,根据不同的节奏、调式调性、情绪、风格变化,可采用各种不同类型的伴奏织体,而每一种伴奏织体,都能表现出不同的音乐形象,表达不同的思想意境。

几种不同体裁、风格歌曲的伴奏织体选择:

1. 进行曲风格歌曲的伴奏织体选择(以和弦式织体为主)

① 和弦式织体(也称为柱式和弦)——可以表现坚定有力、庄严宏伟、豪情激荡的音乐形象。

例:

c.

d.

② 流动低音和弦式织体——表现一种流动、轻快、活泼、富于朝气的音乐形象。

例：

a.

b.

c.

d.

③ 同和弦转换和弦式织体——表现气势宏伟磅礴的音乐形象。

例：

2. 抒情歌曲的伴奏织体的选择

① 半分解和弦式织体——表现柔和、优美、平静的音乐形象。

例:

a. b.

c. d.

② 分解和弦式织体——表现平稳、舒展、抒情的音乐形象。

例:

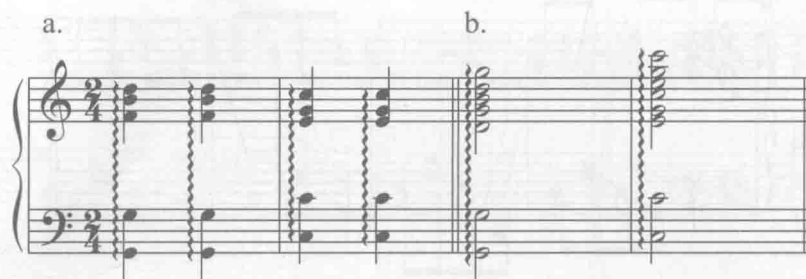
a. b.

c. d. e. f.

g. h.

③ 琶音式的织体——描绘背景,表现柔和、意境开阔的音乐形象。

例:

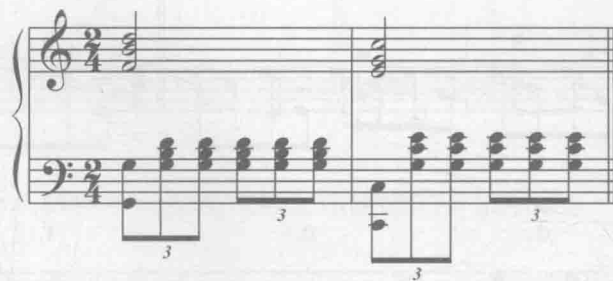
④ 震音和弦式织体——它的节奏较自由,在不同的音区用不同力度表现出不同的效果,可描绘自然景色或特定动作,往往把歌曲推向高潮。

例:

⑤ 带低音和弦式织体——采用八分音符的三连音节奏,既抒情又表现了宽广的气势,既平稳又富有激情。

例:

⑥ 带低音分解和弦式织体——右手高音区分解和弦织体,具有华丽的背景效果,表现坚定有力、明朗的音乐形象。

例:

⑦ 上下反向分解和弦式织体——具有抒情、流畅、柔和的效果,给人以舒适、清新的气息。

例:

⑧ 多层次分解和弦式织体——用以描写波浪起伏的大海、潺潺流动的河水以及自然景物,表现人物内心情感的波动等等。

例:

3. 歌舞曲风格歌曲的伴奏织体选择(特性节奏)

① 新疆维吾尔族舞曲节奏——节奏音型来自新疆少数民族歌舞曲的手鼓节奏。

例:

② 藏族舞曲节奏——藏族弦子舞节奏。

例:

③ 波尔卡节奏——情绪活泼、跳跃,在儿童歌曲中运用广泛。

例:

④ 汉族秧歌舞节奏——情绪既有热烈、粗犷的一面,又有柔和、细腻的一面。它的基本节奏特点来自于锣鼓节奏,能进行多种变化。

例:

⑤ 朝鲜长鼓节奏——采用朝鲜歌舞曲长鼓的节奏特点,第二拍用切分节奏。

例:

⑥ 圆舞曲节奏—— $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{6}{8}$ 拍的舞蹈歌曲都属于圆舞曲风格,节奏重音在第一拍。

例:

