

愉悦钢琴即兴弹奏 中级教程

谢哲邦 编著

打开心灵之窗

享受自由之乐

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

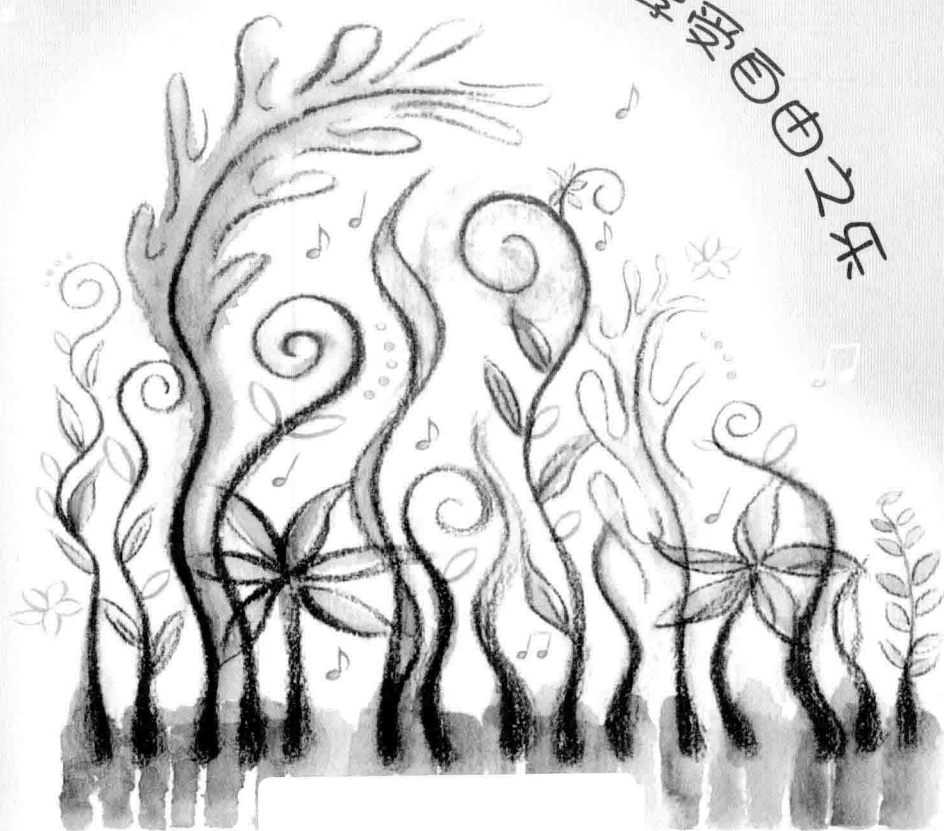

愉悦钢琴即兴弹奏 中级教程

谢哲邦 编著

打开心灵之窗

享受自由之乐

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

愉悦钢琴即兴弹奏: 中级教程 / 谢哲邦编著. --
上海: 上海教育出版社, 2014. 9
ISBN 978-7-5444-5352-3

I. ①愉… II. ①谢… III. ①钢琴演奏—教材
IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第168425号

出品人 范慧英
责任编辑 梁丽红
封面设计 赵可鉴

编辑部热线 021-62797755
编辑部邮箱 shijiyinyue@163.com

官方微博

官方微信

关注“上海世纪音乐”

愉悦钢琴即兴弹奏——中级教程

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.co)
出 品 上海世纪出版集团世纪音乐教育文化传播公司
(200235 上海市钦州南路71号7楼 www.ewen.co/centmusic)
发 行 上海世纪出版集团发行中心
经 销 各地新华书店
印 刷 江苏启东人民印刷有限公司
开 本 890×1240 1/16 插页2 印张19.25
版 次 2014年9月第1版
印 次 2014年9月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5444-5352-3/J.0388
定 价 56.00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;获上海师范大学校科研成果一等奖)、《钢琴即兴伴奏大纲及教材》、《钢琴即兴伴奏能力训练》、《琴韵·心蕴——钢琴即兴伴奏精编教程》

(一)、(二)、《乘着歌声的翅膀——精典儿歌伴奏曲集》、《愉悦钢琴即兴弹奏——初级教程》、《愉悦钢琴即兴弹奏——中级教程》，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，2013 年全国师范院校“小金钟”奖钢琴比赛，学生李韵获银奖。多次荣获园丁奖、优秀指导奖。2014 年 4 月获上海音乐家协会钢琴专业委员会颁发的杰出贡献奖。

前言

钢琴即兴弹奏,是一门体现综合能力的学科,它不仅是音乐教师所必备的职业能力之一,而且也是启迪孩子创造想象力的良好手段,更是广大音乐爱好者愉悦身心、开拓情感自由空间的艺术活动。随着音乐教育新理念的发展,人们越来越意识到钢琴即兴弹奏的独特作用。

如何让高师、中师的学生迅速掌握歌曲即兴弹奏的技法?如何让广大的琴童学得开心,在边学钢琴的过程中,边汲取伴奏编配元素的养分,在学习之余能弹奏音乐课堂里喜爱唱的歌曲?如何让中老年的钢琴学习者在较短的学习时间内,在钢琴技能不高的情况下,能运用所学的弹奏知识与技巧,进行自配歌曲伴奏,享受自娱自乐或共乐的情趣?

编者针对上述问题,编写了这套老少都适合学习的《愉悦钢琴即兴弹奏教程》。本套教程是结合音乐心理学、音乐审美学、音乐基础知识、钢琴教学法以及钢琴即兴伴奏编配手法等学科,融知识性、趣味性、通俗性、综合性、实用性为一体的钢琴即兴弹奏教程。“愉悦身心、健脑益智、享受创作的心灵自由”是本套教程的核心教学目的。

教程共分初级、中级、高级三册,具有以下几个特点:

1. 由浅入深,循序渐进

教程的编写主要围绕即兴弹奏的能力,采用螺旋式递升的方式,由简易的即兴伴奏能力逐步递升到具有一定深度的即兴弹奏创作能力。各册的内容安排如下:

初级教程:钢琴的弹奏技术为车尔尼 599 练习曲以上程度。歌曲伴奏的编配要求掌握大小调的正三和弦、属七和弦、 K_4^6 和弦的运用以及掌握带旋律的几种简易伴奏织体的运用。

中级教程:钢琴的弹奏技术为车尔尼 849 练习曲以上程度。歌曲伴奏的编配要求掌握副三和弦、DD 与 SD 和弦的运用,大小调交替运用以及掌握带旋律与不带旋律的伴奏写法。

高级教程:钢琴的弹奏技术为车尔尼 299 练习曲以上程度。歌曲伴奏的编配要求掌握副属和弦的运用、几种常见的歌曲体裁的伴奏写法以及简单的即兴弹奏创作手法。

2. 情景教学,审美体验

教程把钢琴学习与歌曲伴奏编配学习同步发展,以情景教学为主导,始终以情感的审美贯穿学习过程,即使是对练习曲的学习,也是结合音乐美的元素,把钢琴技术与艺术完美结合,通过对练习曲的旋律、和声以及织体等方面的分析,让习琴者准确把握音乐形象,掌握伴奏编配的元素,为歌曲伴奏的编配打下基础,从而把知识融会贯通,举一反三,在轻松、愉快的学习中掌握歌曲伴奏编配方法。

3. 观念新颖,目标明确

本教程在教学观念上体现五个方面的特色:

第一,情感的自我释放。无论是练习曲、乐曲,还是即兴弹奏小品、歌曲伴奏编配等,都着重于情感的体验过程,让习琴者感受到心理的愉悦性。

第二,心灵的审美共鸣。每个单元都有一首编著者创作的即兴弹奏小品,富有生命的旋律流动,诗情画意的文字提示,把习琴者带入情景交融的音乐境界,拓展情感自由空间。

第三,思维的敏捷训练。每个单元根据学习内容都设计有相应的思考与练习题,让习琴者在学习过程中,把感性思维和理性思维相互渗透,启迪智慧能力。

第四,愉悦的精神享受。每个单元都有一首简谱与五线谱对照的歌曲,由编著者由浅入深地编配伴奏示范谱例,方便习琴者自弹自唱,或互弹互唱,或在家庭开展亲子活动,全家共乐,增添生活情趣。

第五,想象的创造体验。通过为歌曲自配伴奏,激活习琴者丰富的想象力,让习琴者自娱自乐,享受创作的心灵自由。

4. 内容丰富,板块划分

第一,教程分单元编写,每个单元里划分五大板块:轻松学会——基础乐理知识的学习;愉悦弹奏——乐曲情感的体验;欣然领悟——钢琴伴奏编配元素的积累与即兴弹奏赏析;快乐唱弹——歌唱体验与伴奏编配范例;开心创编——歌曲伴奏编配练习。教程既突出明确各个板块的学习目标,又紧扣愉悦身心的整体方向。

第二,教程从练习曲、乐曲、歌曲等三个方面进行选曲,选编了大量人们熟悉与喜爱的优秀中外名曲以及男女老少都喜欢唱的歌曲,全面提高学习兴趣与综合能力。

第三,每首曲子的后面都有较详细的弹奏分析,包括对旋律、和弦、伴奏织体、弹奏方法等方面的分析,让习琴者能更好地了解乐曲、歌曲的思想情感,掌握旋律与伴奏的关系。

第四,歌曲采取五线谱与简谱相结合的方式,方便习琴者进行对照歌唱与弹奏。

5. 实用性强,应用广泛

本套教程钢琴技术难度为车尔尼 299 以内练习曲程度,因而,涵盖了大多数高师、中师学生以及业余学习的琴童、中老年学琴者都可以达到的技术程度。教程主要注重学习者实际编配弹奏能力的提高。所选的曲子与范例,结构较短小,简单易弹,既能练习手指,又能训练旋律感觉,并能从中掌握和弦、织体、调式、调性几个方面的编配基本技巧,使初学者既能轻松入门,又能循序渐进地提高即兴弹奏的基本技巧。

希望这套能弹、能唱、能享受、能娱乐的《愉悦钢琴即兴弹奏教程》给广大钢琴学习者带来更多的快乐。

谢哲邦

2014年6月

目 录

第一单元	1
一、轻松学会——认知乐理	1
大调正三和弦、属七和弦及其连接	1
(一)大调正三和弦原位与转位	1
1. 原位正三和弦及其连接	1
2. 转位正三和弦及其连接	2
(二)大调属七和弦的原位与转位	2
1. 原位属七和弦	2
2. 转位属七和弦	3
(三)大调的和声语汇	4
二、愉悦弹奏——体验情感	4
洋娃娃的舞步	4
星光圆舞曲	5
三、欣然领悟——启迪智慧	8
1. 迷津点拨：六和弦及四六和弦的特点与作用	8
2. 即兴弹奏赏析：追 梦	9
3. 小荷才露尖尖角：试一试	11
四、快乐唱弹——娱乐生活	12
1. 歌唱体会：铃儿响叮当	12
2. 伴奏编配示范谱例：铃儿响叮当	13
五、开心创编——激活想象	17
勤快人和懒人	17
大铃铛和小铃铛	18
第二单元	19
一、轻松学会——认知乐理	19
小调正三和弦、属七和弦及其连接	19
(一)小调正三和弦原位与转位	19
1. 原位正三和弦及其连接	19

2. 转位正三和弦及其连接	20
(二) 小调属七和弦的原位与转位	20
1. 原位属七和弦	20
2. 转位属七和弦	20
(三) 小调的和声语汇	21
二、愉悦弹奏——体验情感	22
安 慰	22
波尔卡舞曲	25
三、欣然领悟——启迪智慧	26
1. 迷津点拨：钢琴各音区的音乐表现力	26
2. 即兴弹奏赏析：期 盼	27
3. 小荷才露尖尖角：试一试	29
四、快乐唱弹——娱乐生活	30
1. 歌唱体会：灯 光	30
2. 伴奏编配示范谱例：灯 光	31
五、开心创编——激活想象	34
在我小小的花园里	34
龙的传人	35
第三单元	36
一、轻松学会——认知乐理	36
键盘和声的基本知识	36
1. 和弦功能	36
2. 和弦的序进与力度	38
3. 键盘和声	38
二、愉悦弹奏——体验情感	39
快乐的小天使	39
缓慢的圆舞曲	41
三、欣然领悟——启迪智慧	43
1. 迷津点拨：和弦的平稳连接	43
2. 即兴弹奏赏析：牵 挂	44

3. 小荷才露尖尖角：试一试	47
四、快乐唱弹——娱乐生活	48
1. 歌唱体会：少年，少年，祖国的春天	48
2. 伴奏编配示范谱例：少年，少年，祖国的春天	49
五、开心创编——激活想象	52
晒稻草	52
踏雪寻梅	53
 第四单元	 54
一、轻松学会——认知乐理	54
为旋律配置和弦	54
1. 和弦选择的可能性及要素	54
2. 和弦外音	55
3. 和声终止式	56
二、愉悦弹奏——体验情感	58
快乐地跳吧	58
意大利歌曲	59
三、欣然领悟——启迪智慧	61
1. 迷津点拨：把键盘和声图示转化为伴奏音型	61
2. 即兴弹奏赏析：温馨小曲	63
3. 小荷才露尖尖角：试一试	65
四、快乐唱弹——娱乐生活	66
1. 歌唱体会：心中的玫瑰	66
2. 伴奏编配示范谱例：心中的玫瑰	67
五、开心创编——激活想象	71
夏日泛舟海上	71
美丽的梦神	72
 第五单元	 73
一、轻松学会——认知乐理	73
基本织体的写作	73

1. 和弦式伴奏织体	73
2. 带低音和弦式织体	75
3. 分解和弦式织体	76
二、愉悦弹奏——体验情感	78
惬 意	78
夏日最后的玫瑰	80
三、欣然领悟——启迪智慧	82
1. 迷津点拨：作品的几种简单曲式结构	82
2. 即兴弹奏赏析：蓝色的记忆	83
3. 小荷才露尖尖角：试一试	85
四、快乐唱弹——娱乐生活	86
1. 歌唱体会：我们是共产主义接班人	86
2. 伴奏编配示范谱例：我们是共产主义接班人	87
五、开心创编——激活想象	91
美丽的乡村风光	91
赤诚开出幸福花	92
 第六单元	 93
一、轻松学会——认知乐理	93
大调式副三和弦的运用（一）	93
1. 大调式副三和弦的性质	93
2. 大调式副三和弦的特点	93
3. 大调式副三和弦——ii级和弦的运用	94
二、愉悦弹奏——体验情感	95
穿 越	95
晨 祷	97
三、欣然领悟——启迪智慧	102
1. 迷津点拨：副三和弦的功能归属	102
2. 即兴弹奏赏析：春光圆舞曲	102
3. 小荷才露尖尖角：试一试	107
四、快乐唱弹——娱乐生活	107
1. 歌唱体会：我们美丽的祖国	107

2. 伴奏编配示范谱例: 我们美丽的祖国	109
五、开心创编——激活想象	112
在那白茫茫的田野上	112
我的肯塔基故乡	113
第七单元	114
一、轻松学会——认知乐理	114
大调式副三和弦的运用(二)	114
1. 副三和弦的功能应用	114
2. 大调式副三和弦——vi 级和弦的运用	114
二、愉悦弹奏——体验情感	115
小机灵	115
通向山上的家	117
三、欣然领悟——启迪智慧	119
1. 迷津点拨: 运用副三和弦的意义与价值	119
2. 即兴弹奏赏析: 铭 记	120
3. 小荷才露尖尖角: 试一试	122
四、快乐唱弹——娱乐生活	123
1. 歌唱体会: 小白船	123
2. 伴奏编配示范谱例: 小白船	124
五、开心创编——激活想象	128
只要妈妈露笑脸	128
故 乡	129
第八单元	130
一、轻松学会——认知乐理	130
大调式副三和弦的运用(三)	130
1. 大调式副三和弦——iii 级和弦的运用	130
2. 和声语汇	131
二、愉悦弹奏——体验情感	132
欣 喜	132

浪漫曲	135
三、欣然领悟——启迪智慧	138
1. 迷津点拨：和声的表现力	138
2. 即兴弹奏赏析：快乐之歌	139
3. 小荷才露尖尖角：试一试	142
四、快乐唱弹——娱乐生活	142
1. 歌唱体会：雪绒花	142
2. 伴奏编配示范谱例：雪绒花	143
五、开心创编——激活想象	148
骊 歌	148
友谊地久天长	149
 第九单元	 150
一、轻松学会——认知乐理	150
小调式副三和弦的运用	150
1. 小调式副三和弦的性质	150
2. 小调式副三和弦的特点	150
3. 小调式副三和弦——Ⅵ级和弦的运用	151
二、愉悦弹奏——体验情感	152
勇敢的骑士	152
匈牙利舞曲	154
三、欣然领悟——启迪智慧	158
1. 迷津点拨：和弦选择的依据	158
2. 即兴弹奏赏析：风中摇曳的野菊	158
3. 小荷才露尖尖角：试一试	162
四、快乐唱弹——娱乐生活	162
1. 歌唱体会：喀秋莎	162
2. 伴奏编配示范谱例：喀秋莎	163
五、开心创编——激活想象	166
木兰花盛开了	166
乡间的小路	167

第十单元	169
一、轻松学会——认知乐理	169
DD 和弦(重属和弦)的运用	169
1. 重属和弦组	169
2. DD 和弦的功能和运用	169
3. DD 和弦的键盘和声练习	170
4. DD 和弦在歌曲中的运用	171
二、愉悦弹奏——体验情感	171
百灵鸟	171
石榴玫瑰	174
三、欣然领悟——启迪智慧	180
1. 迷津点拨: 和声节奏	180
2. 即兴弹奏赏析: 珍 重	181
3. 小荷才露尖尖角: 试一试	185
四、快乐唱弹——娱乐生活	186
1. 歌唱体会: 草原上的家园	186
2. 伴奏编配示范谱例: 草原上的家园	187
五、开心创编——激活想象	191
小燕子	191
海滨之歌	192

第十一单元	193
一、轻松学会——认知乐理	193
SD 和弦的运用	193
1. SD 和弦组	193
2. SD 和弦的功能和运用	193
3. SD 和弦的键盘和声练习	193
4. SD 和弦在歌曲伴奏中的运用	194
二、愉悦弹奏——体验情感	195
教 诲	195

路边的玫瑰	197
三、欣然领悟——启迪智慧	202
1. 迷津点拨：离调的奥妙	202
2. 即兴弹奏赏析：怀 念	204
3. 小荷才露尖尖角：试一试	207
四、快乐唱弹——娱乐生活	208
1. 歌唱体会：小小少年	208
2. 伴奏编配示范谱例：小小少年	209
五、开心创编——激活想象	213
花	213
我给太阳提意见	214
 第十二单元	 215
一、轻松学会——认知乐理	215
大小调交替	215
1. 平行小大调交替	215
2. 平行大小调交替	218
二、愉悦弹奏——体验情感	220
信 念	220
圆舞曲	223
三、欣然领悟——启迪智慧	227
1. 迷津点拨：钢琴伴奏中“阴阳平衡”的和谐之美	227
2. 即兴弹奏赏析：春色妩媚	228
3. 小荷才露尖尖角：试一试	233
四、快乐唱弹——娱乐生活	234
1. 歌唱体会：莫斯科郊外的晚上	234
2. 伴奏编配示范谱例：莫斯科郊外的晚上	235
五、开心创编——激活想象	238
雨花石	238
三套车	239

第十三单元	240
一、轻松学会——认知乐理	240
为旋律选择伴奏织体	240
1. 织体结构的层次	240
2. 织体结构的分组	243
二、愉悦弹奏——体验情感	245
对 舞	245
甜 梦	248
三、欣然领悟——启迪智慧	251
1. 迷津点拨：复三部曲式结构	251
2. 即兴弹奏赏析：e 小调波尔卡	252
3. 小荷才露尖尖角：试一试	255
四、快乐唱弹——娱乐生活	257
1. 歌唱体会：月亮代表我的心	257
2. 伴奏编配示范谱例：月亮代表我的心	259
五、开心创编——激活想象	264
我们的好时光	264
巴黎浪漫曲	265
第十四单元	266
一、轻松学会——认知乐理	266
歌曲不带旋律伴奏的编配手法	266
1. 不带旋律伴奏的特点	266
2. 不带旋律伴奏的织体类型	266
3. 不带旋律伴奏的编配思路	267
二、愉悦弹奏——体验情感	267
跳动的音符	267
高山少女之梦	271
三、欣然领悟——启迪智慧	277
1. 迷津点拨：伴奏织体结构的类型	277
2. 即兴弹奏赏析：青春的足迹	279

3. 小荷才露尖尖角：试一试	285
四、快乐唱弹——娱乐生活	286
1. 歌唱体会：哎哟，妈妈	286
2. 伴奏编配示范谱例：哎哟，妈妈	287
五、开心创编——激活想象	292
摇篮曲	292
祖国大地美如花冠	293