流行钢琴

即兴伴奏基础教程

LIUXINGGANGQIN JIXINGBANZOU JICHUJIAOCHENG

张宝国 著

南京晓庄学院出品

中央音乐学院出版社

1521817

流行钢琴

即兴伴奏基础教程

LIUXINGGANGQIN JIXINGBANZOU JICHUJIAOCHENG

张宝国 著

南京晓庄学院出品

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

流行钢琴即兴伴奏基础教程/张宝国著. —北京：中央音乐学院出版社，2010.9

ISBN 978-7-81096-348-0

Ⅰ.①流… Ⅱ.①张… Ⅲ.①钢琴—伴奏—教材 Ⅳ.①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 063307 号

流行钢琴即兴伴奏基础教程 张宝国著

出版发行：中央音乐学院出版社
经　　销：新华书店
开　　本：A4　　印张：14.25
印　　刷：北京美通印刷有限公司
版　　次：2010 年 9 月第 1 版　　2010 年 9 月第 1 次印刷
印　　数：1—3,000 册
书　　号：ISBN 978-7-81096-348-0
定　　价：38.00 元

中央音乐学院出版社　北京市西城区鲍家街 43 号　邮编：100031
发行部：（010）66418248　66415711（传真）

序

在流行音乐里，即兴演奏和伴奏是极其重要的。这需要每个乐手必需具备一定的音乐基础理论。比如对调性、和声、织体、旋律以及音乐风格的理解和即兴运用的能力。加上自己在相当一段时间上的演奏经验，才能比较自如地演奏流行音乐。很多学习古典钢琴的朋友们在初试流行音乐伴奏时都不知该从何下手。

张宝国作为国内第一代演奏流行音乐的杰出钢琴演奏家，他在国内外二十多年的演奏及教学中积累了难得的丰富经验。在国内此类教材非常缺乏的前提下，我很高兴看到这本教材的出版。它比较系统地、深入浅出地介绍了钢琴在流行音乐伴奏及演奏方面的运用。对流行音乐和声、织体律动、即兴过渡等方面有独到的阐释。我相信这本教材对于众多希望在流行音乐钢琴伴奏及演奏方面入门的朋友们能提供有效实用的帮助。

自　序

一直以来都想把自己积累了二十多年的流行钢琴即兴伴奏的经验编成教材，让在校艺术专业的大学生们、业余钢琴学习者们在最短的时间内掌握流行歌曲即兴伴奏的能力。苦于前些年的杂务太多，一直没有静下来的机会。近年来，学生们再三催促，怕我把身上仅有的这点儿东西荒废掉。加上近期在中国音乐学院和中央民族大学讲学时候学生、老师们的普遍要求，终于下决心踏实下来写这本教材。

现代流行音乐是上个世纪80年代流入中国大陆的一种音乐体裁。其中，流行歌曲以其清新朴实、亲切细腻、自然本真和通俗易懂的优势在随后短短的几年中迅速蔓延，成为备受百姓喜爱、家喻户晓的艺术形式。

近代钢琴——这件18世纪初意大利人克里斯多佛利（Bartolommeo Cristofori）发明的、被人们称之为“王”的乐器，在古典音乐中独立承担着重要的角色，在几百年的发展中积累了非常丰富的作品。同样，钢琴在流行音乐中的份额也是举足轻重的，甚至起到灵魂和核心的地位。

我是学习古典钢琴出身的，毕业后恰逢国外及港台流行音乐刚刚开始进入中国。与其说我是伴随着中国现代流行音乐的发展一起成长、成熟的，不如说我是中国现代流行音乐发展的最早见证人和参与者之一。

从上世纪80年代中期加入中国最早的电声乐队——东方歌舞团“大地”乐队在全国各地演出开始，到中后期变成了没日没夜录音的“棚虫儿”，再到90年代初期移民加拿大和当地人玩儿乐队，最后到2003年回国在大学里创办流行音乐系，多年摸爬滚打的经历和与流行音乐的亲密接触，使我积累了相对丰富的实践经验。在流行音乐的键盘演奏方面有着从实践上升至理论的过程。从最初的靠从国外人的歌曲伴奏里模仿别人的钢琴即兴演奏，到之后在演出中和录音棚里对自己演奏手法、风格、感觉的调整，再到出国和西方人合作中得到的印证，最后定格在大学教学中的理论总结和归纳。过程是有趣的、生动的。凭借着年轻时从学校学到的古典钢琴基础，结合多年的实践经验，虽不敢说理论日臻完美，但感想和思考确已日趋成熟，觉得是可以拿出来和大家分享的时候了。

钢琴的即兴演奏自19世纪“布鲁斯”（Blues）的出现至今，在几乎所有的流行音乐体裁中，都处于核心位置，有的以独奏的形式呈现，有的以参与的方式与其他乐器合作，有的作品中还用几架钢琴或多个键盘的组合形式。我多年游走在加拿大的乐队中，结识了很多优秀的、资深的乐手。他们中有的人甚至不会读谱，但演奏技巧非常娴熟，即兴演奏的水平相

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

当精湛。他们几乎完全是按照和声功能的标记，通过对每首作品的基本节奏，运用不同的功能走向，来认识、理解和感受其风格，从而即兴演绎出来。他们还可能因场地、环境、音响条件、观众人数、现场氛围等等外围因素的不同而改变自己的演奏设计和表现手法，即便是同一首曲子，其演奏手法和感觉都会不断变化。显然，他们的演奏及音乐感觉不是科班教育的结果，而是凭借多年的练习和实践所得。

这是一部适合艺术类院校和高等师范院校音乐学专业学生的实用性基础教材，也是一本适合有一定钢琴基础的业余音乐爱好者的自学教材。全本教材共分六章十七节，全部教学内容可在一个学年内完成。这里需要强调的是，每一章节中的理论讲述和教师示范的内容所占比重较少，突出了学生实践练习的成分，这就需要教师要特别关注学生的练习质量。建议最好在新的教学内容开始之前，利用一定时间考查学生的练习及掌握情况，以便能够做到循序渐进。

我本意是想把这本书推荐给有一定钢琴基础的人们。因此不想对基本概念和基础理论作过多的解释。相信有一定钢琴基础的人们也一定掌握了这些必要的基础知识。这本教材主要是想讲清楚一台钢琴（或键盘）在有和声功能标记的参照下，在伴奏或弹唱时如何将其艺术特色进行极致的发挥。至于键盘在乐队里或与其他乐器合作的时候，其手法需要有哪些相应的变化，将在本书第六章第二节里详细说明。

流行钢琴即兴伴奏在和声功能的标记、和声连接的习惯、织体运用及变化、“加花”（fill in）演奏的选择等方面与国内艺术院校开设的传统即兴伴奏课程中的相关内容有着相当大的差异。因此，我着重想在这几个方面让学习者了解、明白、吃透，使大家在弹奏流行歌曲（或乐曲）的时候能够演绎出足够的流行风格，以及与作品相吻合的感觉。

钢琴的即兴演奏是充满乐趣的，其感觉是美妙的、惬意的，其想象是无穷的、可变的、富有创造性的。正是这些特点和内涵，才深深地吸引着人们对其不懈追求。以我多年的学习、体验和实践经历告诉读者，只要大家能够坚持练习，不断创新，必能达到预期目的，最终能够让钢琴在自己的手下尽情地描绘美好的想象空间。

衷心祝愿大家成功！

目　　录

第一章　和声功能标记的解读 ……（1）
第一节　通用和声功能标记 ……（1）
一、和声功能名称的解读 ……（1）
二、和声功能标记的位置 ……（3）
三、和声功能时值的解读 ……（4）
四、练　习 ……（6）
第二节　级数和声功能标记 ……（6）
一、和声功能名称的解读 ……（6）
二、和声功能标记的位置 ……（7）
三、和声功能时值的解读 ……（7）
四、练　习 ……（8）

第二章　和声连接的方法及习惯 ……（9）
第一节　右　手 ……（9）
一、柱式和弦 ……（9）
二、分解和弦 ……（20）
三、多音分解和弦 ……（39）
第二节　左　手 ……（44）
一、柱式和弦 ……（44）
二、分解和弦 ……（50）
三、八度低音 ……（59）

第三章　织体的运用及层次变化 ……（60）
第一节　柱式和弦 ……（60）
一、四分音符柱式和弦 ……（60）
二、八分音符柱式和弦 ……（62）
第二节　分解和弦 ……（64）
一、八分音符分解和弦 ……（65）
二、十六分音符分解和弦 ……（68）
三、多音分解和弦 ……（72）
第三节　织体转换前的过渡 ……（76）
第四节　曲例练习 ……（78）
一、《昨天》 ……（78）
二、《我们的路》 ……（79）
三、《菊花台》 ……（80）

四、《一千年以后》 …… (81)
五、《可惜不是你》 …… (83)

第四章 “加花”(fill in) 演奏 …… (85)
第一节 “加花”的位置选择 …… (85)
一、《我们的路》 …… (86)
二、《寂寞先生》 …… (90)
第二节 “加花”的节奏选择 …… (94)
一、《我们的路》 …… (95)
二、《不用说你爱我》 …… (100)
第三节 “加花”的外音选择 …… (103)
一、大三和弦的外音 …… (103)
二、小三和弦的外音 …… (105)
三、完全外音 …… (107)
第四节 “加花”的力度选择 …… (108)
一、正拍重音 …… (108)
二、切分重音 …… (109)

第五章 前奏、间奏、尾奏 …… (111)
第一节 前 奏 …… (111)
一、音型提示 …… (111)
二、旋律提示 …… (112)
第二节 间 奏 …… (115)
一、《菊花台》 …… (116)
二、《一千年以后》 …… (116)
第三节 尾 奏 …… (117)
一、有旋律提示尾奏 …… (117)
二、无旋律提示尾奏 …… (120)

第六章 节拍特点及补充说明 …… (123)
第一节 节拍特点 …… (123)
一、$\frac{2}{4}$拍 …… (123)
二、$\frac{3}{4}$拍 …… (123)
三、$\frac{6}{8}$拍 …… (124)
四、$\frac{4}{4}$拍 …… (124)
第二节 补充说明 …… (126)
一、和声功能标记的参照 …… (126)
二、钢琴独立伴奏与乐队合作的不同 …… (127)

附录一 常用通用和声功能一览表 …… (128)

附录二 功能谱歌曲30首(线简对照) …… (131)

后 记 …… (218)

第一章　和声功能标记的解读

你可能在不同的时间演奏同一首曲子的时候，会因为场地、环境、音响条件、观众人数、现场氛围的不同而改变自己即兴演奏的手法和感觉。也可能会在给歌者伴奏的时候，因歌者当时的声音状况、身体状况、感觉状况的不同，为了有效配合歌者的演唱而即时地变化你的演奏。但是，有一样东西是你一定不可以改变的，那就是“和声功能”。

和声功能是绝大部分作曲者在创作歌曲旋律时一并创作出来的。如果有人说节奏是流行歌曲的骨架，那么和声功能就应该被称之为血肉。在有条件的情况下，伴奏者应该尽量参照歌曲原版的和声功能进行演奏。在没有条件的情况下，也应依靠相关的音像条件把歌曲的和声功能尽可能准确地记录下来再进行演奏。这也是对作品、对作者的尊重。

目前在国内可以找到的流行歌曲乐谱当中，大致可以见到两种版本的和声功能标记。

一种是以英文字母 CDEFGAB 按照实际音名识别的标记。它应该可以说是国际通用的标记，我相信也是最早传自西方的标记，在国内多被专业人士在录音和演出当中广泛使用。我喜欢称它为“通用”和声功能标记。

另一种是以①②③④⑤⑥⑦按照调性的级数以首调概念识别的标记。它便于转调，因此也比较方便于教学单位和群众文艺当中使用。我们可以称它为“级数”和声功能标记。

第一节　通用和声功能标记

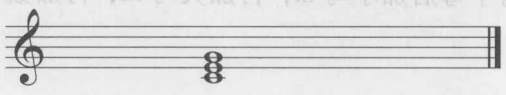
以英文字母大写形式作为和弦位置的标记。（固定概念的标记）

一、和声功能名称的解读

1. 三和弦

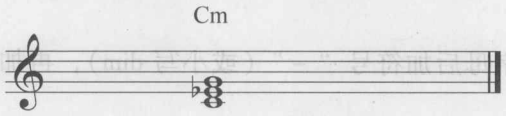
（1）大三和弦：仅一个英文大写字母，如：C = C 大三和弦（Do Mi Sol）。

谱例 1—1：



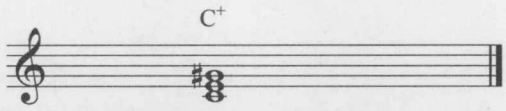
（2）小三和弦：英文大写字母后加小写 m，如：Cm = C 小三和弦（Do ♭Mi Sol）。

谱例 1—2：



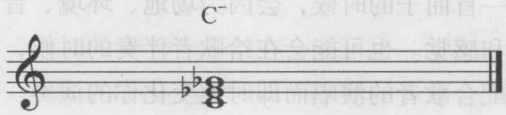
（3）增三和弦：英文大写字母后加符号“+”（或小写 aug），如：C+ = C 增三和弦（Do Mi ♯Sol）。

谱例 1—3：



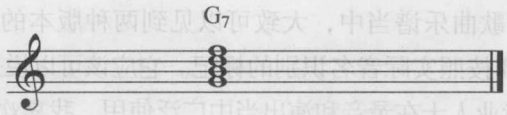
（4）减三和弦：英文大写字母后加符号“-”（或小写 dim），如：C- = C 减三和弦（Do ♭Mi ♭Sol）。

谱例 1—4：

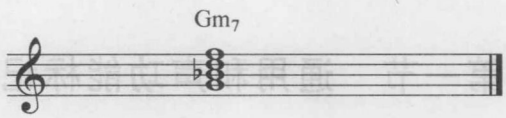


2. **七和弦**

（1）大小七和弦：英文大写字母后加数字 7，如：G7 = G 大小七和弦（Sol Si Re Fa）。

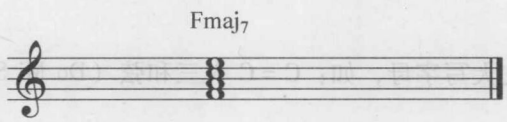
谱例 1—5：

（2）小小七和弦：英文大写字母后加小写 m，再加数字 7，如：Gm7 = G 小小七和弦（Sol ♭Si Re Fa）。

谱例 1—6：



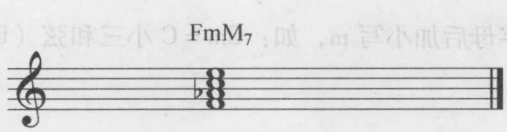
（3）大大七和弦：英文大写字母后加小写 maj（或大写 M），再加数字 7，如：Fmaj7 = F 大大七和弦（Fa La Do Mi）。

谱例 1—7：



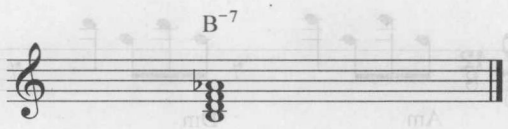
（4）小大七和弦：英文大写字母后加小写 m，再加大写 M，再加数字 7，如：FmM7 = F 小大七和弦（Fa ♭La Do Mi）。

谱例 1—8：



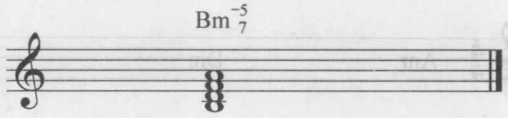
（5）减七和弦：英文大写字母后加符号“-”（或小写 dim），再加 7，如：B-7 = B 减七和弦（Si Re Fa ♭La）。

谱例 1—9A：



（6）半减七和弦：英文大写字母后加小写 m，再加数字 7，再加 -5，如：Bm7 -5 = B 半减七和弦（Si Re Fa La）。

谱例 1—9B：



以上列举了一些常用的和声功能标记，我在教材的最后附上了一份相对比较完整的和声功能表格，供大家熟悉。如果肯花少许时间认真看透那份表格，相信你就能掌握几乎所有的通用和声功能标记了。

值得一提的是，所有的功能标记不仅仅只限于原位，也适用于所有的转位。在双手同时进行即兴演奏的时候，右手部分可以弹奏任何一个转位，但左手的低音一定要弹原位，除非看到特殊的标记，如：C/G（右手可以弹 Do Mi Sol、或者 Mi Sol Do、又或者 Sol Do Mi，但左手低音一定要弹 Sol）。我会在后面的章节里讲到这个问题，这里只是略作提醒。

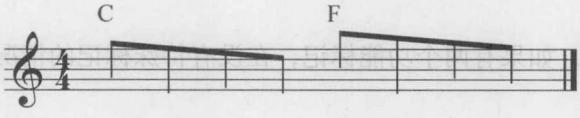
二、和声功能标记的位置

和声功能（以下简称功能）一般标记在五线谱的上方或五线谱内，特殊情况也会标记在五线谱的下方。

1. 标记在五线谱上方

通常都是因为五线谱内有实音或有音型、节奏的提示，占据了五线谱内的位置。这个时候，人们通常会把功能标记放在五线谱第五线的上方。

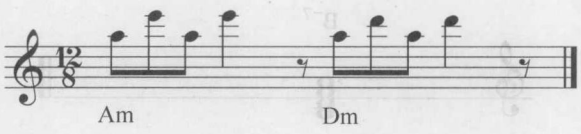
谱例 1—10：有实音

谱例 1—11：有音型提示

2. 标记在五线谱下方

在五线谱有上加线的实音占据了五线谱上方位置的时候，人们通常会把功能标记放在五线谱第一线的下方。此种情况一般多出现在乐队分谱当中。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

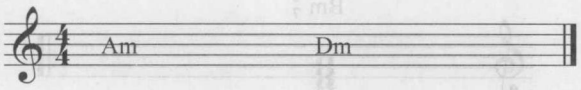
谱例 1—12：



3. 标记在五线谱内

在五线谱内没有实音或者任何音型、节奏提示的情况下，人们通常会把功能标记在五线谱内。

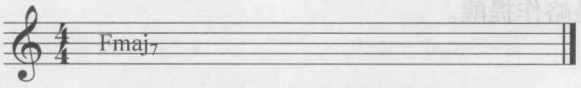
谱例 1—13：



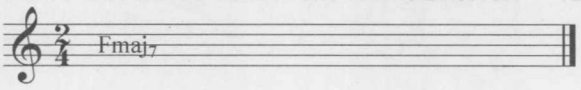
三、和声功能时值的解读

1. 在无论什么拍子的一个小节里，如果只有一个功能标记，就表示整小节都是这个功能。

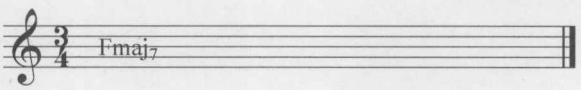
谱例 1—14：$\frac{4}{4}$拍



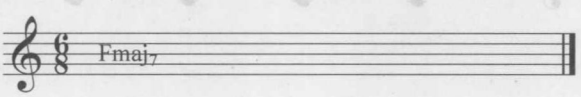
谱例 1—15：$\frac{2}{4}$拍



谱例 1—16：$\frac{3}{4}$拍

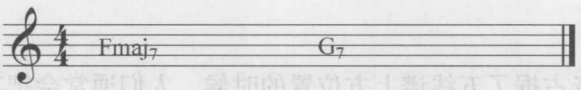


谱例 1—17：$\frac{6}{8}$拍



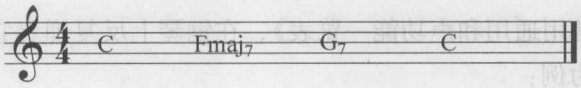
2. 在$\frac{4}{4}$拍的一个小节里，如果有两个功能标记，在没有特殊标记的情况下，每个功能两拍。

谱例 1—18：



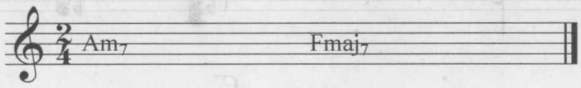
如果有四个功能标记，在没有特殊标记的情况下，每个功能一拍。

谱例 1—19：



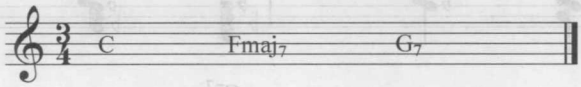
3. 在$\frac{2}{4}$拍的一个小节里，如果有两个功能标记，在没有特殊标记的情况下，每个功能一拍。

谱例 1—20：



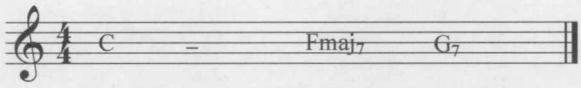
4. 在$\frac{3}{4}$拍的一个小节里，如果有三个功能标记，在没有特殊标记的情况下，每个功能一拍。

谱例 1—21：

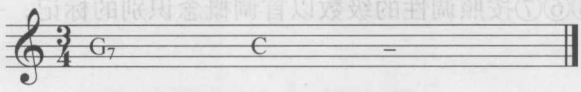


5. 在无论什么拍子的一个小节里，如果功能标记后面下一拍的位置有“ - ”标记，表明这一拍延续上一拍的功能。

谱例 1—22：$\frac{4}{4}$拍 *3* 个功能

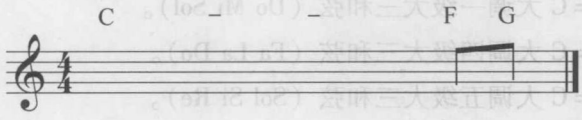


谱例 1—23：$\frac{3}{4}$拍 *2* 个功能

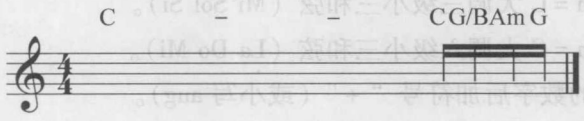


6. 在无论什么拍子的一个小节里，如果和声功能的转换小于四分音符时，需要有节奏的提示。

谱例 1—24：八分音符在五线谱内、功能在上面

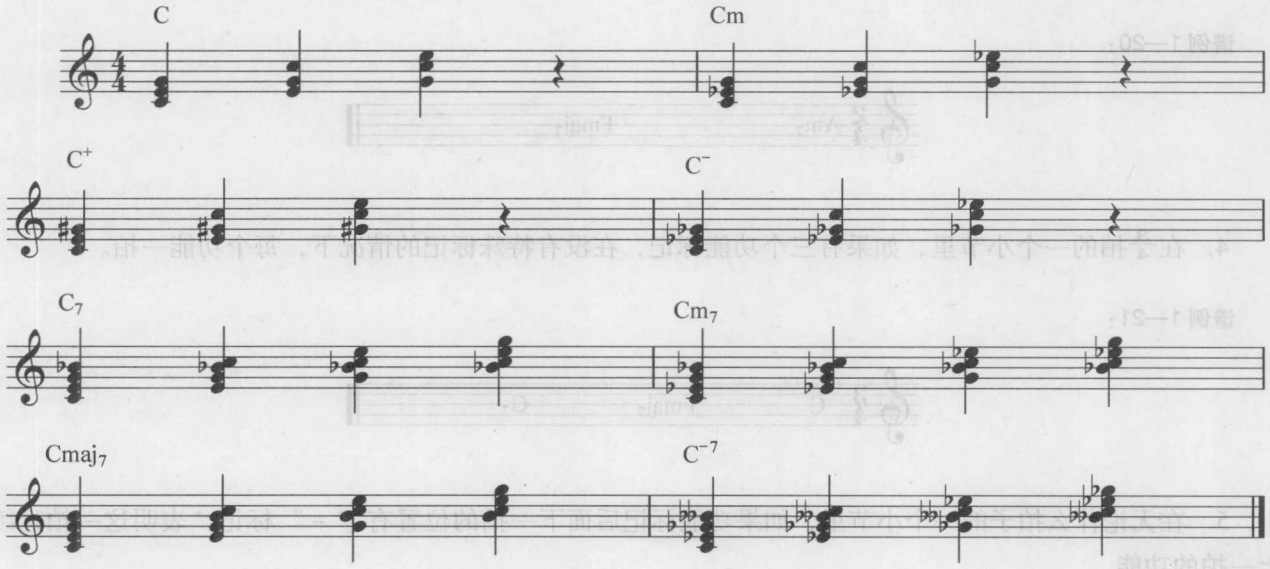


谱例 1—25：十六分音符在五线谱内、功能在上面



四、练　习

建议参照教材后面的《常用通用和声功能一览表》，在钢琴上反复弹奏它们的原位和转位，以达到熟悉它们的目的。以 C 一个音为例：

谱例 1—26：拿 *C* 音上的几个功能做原位和转位练习

这个练习可能会略显枯燥，但非常重要。

第二节　级数和声功能标记

以阿拉伯数字①②③④⑤⑥⑦按照调性的级数以首调概念识别的标记，一般多用于简谱当中。

一、和声功能名称的解读

1. 三和弦

（1）大三和弦：仅一个加圆圈的数字。

如：以 C 大调为例，① = C 大调一级大三和弦（Do Mi Sol）。

④ = C 大调四级大三和弦（Fa La Do）。

⑤ = C 大调五级大三和弦（Sol Si Re）。

（2）小三和弦：加圆圈的数字后加小写 m。

如：以 C 大调为例，②m = C 大调二级小三和弦（Re Fa La）。

③m = C 大调三级小三和弦（Mi Sol Si）。

⑥m = C 大调六级小三和弦（La Do Mi）。

（3）增三和弦：加圆圈的数字后加符号“ + ”（或小写 aug）。

如：以 C 大调为例，⑤ + = C 大调五级增三和弦（Sol Si ♯Re）。

（4）减三和弦：加圆圈的数字后加符号“ - ”（或小写 dim）。

如：以 C 大调为例，⑦ - = C 大调七级减三和弦（Si Re Fa）。

2. **七和弦**

（1）大小七和弦：加圆圈的数字后加数字 7。

如：以 C 大调为例，⑤7 = C 大调五级大小 7 和弦（Sol Si Re Fa）。

（2）小小七和弦：加圆圈的数字后加小写 m，再加 7。

如：以 C 大调为例，⑥m7 = C 大调六级小小 7 和弦（La Do Mi Sol）。

（3）大大七和弦：加圆圈的数字后加小写 maj（或大写 M），再加数字 7。

如：以 C 大调为例，④maj7 = C 大调四级大大 7 和弦（Fa La Do Mi）。

（4）小大七和弦：加圆圈的数字后加小写 m，再加大写 M（或小写 maj），再加数字 7。

如：以 C 大调为例，④mM7 = C 大调四级小大 7 和弦（Fa ♭La Do Mi）。

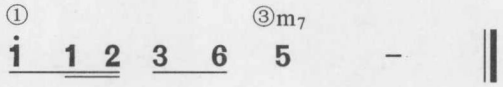
（5）减七和弦：加圆圈的数字后加符号“ - ”（或小写 dim），再加 7。

如：以 C 大调为例，③ - 7 = C 大调三级减 7 和弦（Mi Sol ♭Si ♭Re）。

二、和声功能标记的位置

因为级数和声功能标记一般多用于简谱当中，通常都伴随着歌曲的旋律音。而简谱不存在上加线的问题，所以和声功能一般都会标记在简谱的上方。

谱例 1—27：



三、和声功能时值的解读

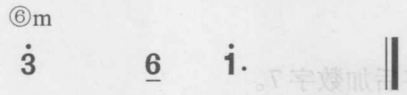
1. 在无论什么拍子的一个小节里，如果只有一个功能标记，就表示整小节都是这个功能。

谱例 1—28： $\frac{4}{4}$ 拍

谱例 1—29： $\frac{2}{4}$ 拍

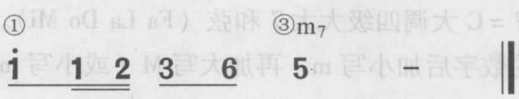
谱例 1—30： $\frac{3}{4}$ 拍

谱例 1—31：$\frac{6}{8}$拍



2. 在$\frac{4}{4}$拍的一个小节里，如果有两个功能标记，在没有特殊标记的情况下，每个功能两拍。

谱例 1—32：



其它拍子与节奏均与第一节“通用和声功能标记”相同。

四、练　习

建议参照通用和声功能的方法以调性的形式进行练习。

第二章　和声连接的方法及习惯

流行钢琴即兴伴奏的演奏手法及习惯与传统的伴奏有着相当大的区别，但当中很多和声连接的方法及习惯又沿用了许多古典和声的理论，尤其是键盘和声。

大家都知道，最早的流行音乐源于非洲的黑人音乐。他们把自己的音乐带到了西方，并以口传心授的方式介绍给了当时的西方人。之后被具有专业知识的音乐人士加以整理并再创作，逐渐地形成了一种特有的音乐形式。

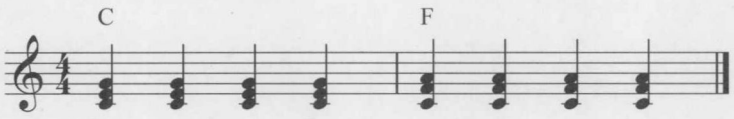
因此，基于专业知识的浸透，我们现在的流行钢琴即兴伴奏中，虽然在织体的运用、和声的选择和节奏的变化等方面与古典钢琴伴奏有着比较明显的区别，但在和声连接的手法上却与传统的键盘和声没有本质上的差异。

第一节　右　手

在为流行歌曲即兴伴奏时，右手大体有三种常见的手法，即：柱式和弦、分解和弦和多音分解和弦。后面的章节里将详细讲解这几种手法的具体演奏技巧和习惯，在本节只着重讲解和弦连接的运用规则。

一、柱式和弦

大家都知道，柱式和弦是以三个音（七和弦有时可以是四个音）同时弹奏的形式进行的，多数时候会以四分音符的形式弹奏。

谱例 2—1：

1. 音域

伴奏不同于独奏和重奏，它是服务于独唱（或重唱、合唱、独奏、重奏等等）、丰富于独唱，给独唱添彩而又不能超越独唱的一种演奏形式。因此，伴奏时右手音域的选择就显得尤为重要。特别是前奏、间奏、尾奏以外的演唱部分。长时间使用过低的音域演奏，会使伴奏显得浑浊而不清晰。长时间使用过高的音域演奏，又会影响甚至掩盖演唱。

所以说，在歌者演唱的时候，钢琴伴奏右手在弹奏柱式和弦的时候，音域尽量选择在中音区，从中央 C 到小字二组的 G 之间（或附近）。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com