

陈白华

怎样为歌曲
配钢琴伴奏

怎样为歌曲配钢琴伴奏

陈 白 华

上海文艺出版社

责任编辑：陈学娅

封面设计：于文盛

怎样为歌曲配钢琴伴奏

陈 白 华

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 6 字数 143,000

1980年2月第1版 1980年2月第1次印刷

印数：1—10,000册

书号：8078·3139 定价：0.59元

前 言

歌曲的思想内容和艺术形象，是通过演唱者的再创造才能体现的。在演唱时，为了增强艺术表现力和艺术感染力，常配以钢琴伴奏。钢琴音域宽广，表现力丰富（可以演奏旋律、各种和弦及多声部结构的音乐）。使用钢琴伴奏，能更好地表现音乐内容、塑造音乐形象、加强歌曲气氛、丰富歌曲感情。

为歌曲编配钢琴伴奏有两种方式：一是写成伴奏谱，演唱时根据乐谱弹奏；二是不写乐谱，由伴奏者边配边弹（通称“即兴伴奏”）。后者要求伴奏者在较短时间内掌握歌曲的思想内容、音乐形象和风格特征，选择恰当的和声、音型，一面编配，一面弹奏，同时与歌唱者紧相配合。因而，不可能仔细考虑运用更多的音乐表现手段，无法象前者那样作较细致复杂的处理，通常采用较简便、易弹的伴奏手法。

本书将简单介绍一些编配伴奏的基本规律和方法。初学配伴奏的同志，可先在乐谱上注明简单的和声、音型后，再练习弹奏。待积累一些配奏经验时，即可练习边配边弹。只要我们勤学习、多实践，在配奏的过程中，注意分辨和掌握各种和弦与伴奏音型的不同效果，掌握基本规律和方法，反复练习，不断总结经验，即可逐步提高伴奏水平。

以下按编配伴奏的一般程序（分析歌曲、处理和声、选择伴奏音型、加配前奏、间奏、后奏等），谈些自己的体会，仅供参考。

目 次

前言

歌曲分析 (1)

一、歌曲的题材和内容 (1)

二、歌曲的体裁 (2)

三、歌曲的结构 (2)

四、歌曲的旋律 (3)

和声处理 (8)

一、和弦选择的可能性与法则 (8)

二、和弦外音 (15)

三、原位和弦与转位和弦 (19)

四、各调式的常用和弦 (20)

附:《我爱北京天安门》的和声处理 (39)

伴奏音型 (49)

一、钢琴的音域及其特点 (49)

二、有关钢琴伴奏织体的一些问题 (53)

三、歌曲常用的伴奏音型 (67)

附:《我爱北京天安门》的简单伴奏音型 (129)

前奏、间奏、后奏 (141)

一、前奏 (141)

二、间奏 (152)

三、后奏	(155)
附:《我爱北京天安门》的前奏、间奏与后奏的处理	(162)
合唱、轮唱的伴奏处理	(165)
一、合唱的伴奏处理	(165)
二、轮唱的伴奏处理	(171)
附录: 练习参考	(174)

歌 曲 分 析

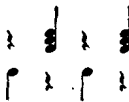
为歌曲编配钢琴伴奏,首先要对歌曲的题材内容、体裁、结构、旋律等进行分析,做到熟悉和了解歌曲,才能准确地表达歌曲内容,塑造音乐形象。

一 歌曲的题材和内容

人民的社会生活,给歌曲创作提供了丰富多彩的题材和内容,产生了无数优秀的歌曲。它们有的以深厚的感情歌颂伟大的党和伟大的社会主义祖国;有的从不同侧面反映人民的生活和美好的理想;有的记载革命老前辈南征北战的光辉历程;有的描绘青年一代茁壮成长的动人情景;有的抒发中国人民和世界人民团结战斗的深厚情谊;有的展现了中国人民实现四个现代化的豪迈步伐等等。

如《绣金匾》。它热情地歌颂了毛主席、周总理和朱委员长。深情地抒发了全国人民对他们的无限爱戴与怀念。伴奏可以处理得亲切而又抒情。

又如《国际歌》。这首无产阶级的战歌,号召全世界无产者联合起来,为粉碎旧世界和创造人类美好的新世界而英勇斗争。歌曲庄严雄伟、色调明朗、旋律沉着、刚劲有力,显示了无产阶级的团结和实现革命理想的决心和坚强意志。伴奏可以采用进行曲常用

的和弦式音型——柱式音型 与 音型的

结合,体现歌曲的战斗精神。

通过对歌曲题材内容的分析,理解歌曲所表达的基本内容和主题思想,才能有目的地安排和声与适合内容表现要求的伴奏音型,配好伴奏。

二 歌曲的体裁

歌曲的体裁和歌曲内容、形象有着密切的联系,不同体裁的歌曲,必须选择与之相适应的伴奏,才能较准确地作到形式与内容的完美统一。

常见的歌曲体裁有:颂歌、进行曲、抒情歌曲、舞蹈性歌曲、叙事性歌曲等。分析歌曲的体裁,对编配伴奏(尤其是选择音型)有着重要的意义。

如《同志们,勇敢地前进!》。这首进行曲体裁的歌曲,号召工人阶级沿着列宁指引的道路胜利前进。为了表现工人阶级的革命精神和前进的形象,应选用较强的和声进行与坚实有力的伴奏音型。

又如《我为伟大祖国站岗》。这首抒情的独唱歌曲,表现了解放军战士守卫祖国边疆的无上光荣与自豪感。伴奏可充分发挥钢琴音域宽广、织体丰富等特长,并可多采用些色彩性的和声手法来衬托,尽情抒发革命战士的豪情壮志。

三 歌曲的结构

歌曲是由乐句、乐段组成的。有些歌曲由一个乐段组成,有些歌曲则由二至三个或三个以上的乐段组成。一首歌曲采用什么结

构形式，一般是根据歌词的内容和结构来确定的。我们分析歌曲结构，首先要了解怎样划分歌曲的乐句和乐段。

乐句的划分，一般可参照歌词的逗号和句号来确定。

乐段的划分，一般可从以下几方面来确定：

一、歌曲的内容、形象、情绪等有无对比和变化（多数多段体歌曲都有不同程度的对比变化）。

二、歌曲的旋律、节拍、节奏、速度等有无出现与前部分形成对比的因素（多段体歌曲常有对比因素出现）。

三、段落结束处旋律有无进行到稳定的主音或主和弦其它音上，即是否有相对独立的段落终止感。

四、有些歌曲段落之间用间奏作过渡，既加强了段落之间的联系，又使段落分明。

以上诸因素，常是相互联系的，不能孤立片面地看待它们。

不同结构的歌曲，伴奏处理也有差别：

单乐段歌曲一般结构简单，形象单一。伴奏可作较简单的处理（和声、音型不宜作过于复杂的变化）。分节歌在反复唱其它各段歌词时，伴奏可重复或变奏。

多段体歌曲中出现再现段落时（如三段体歌曲的第三段常是第一段的重复或变化重复），伴奏可作完全重复或变化重复的处理。

多段体歌曲中出现对比段落时（如三段体歌曲的第二段，旋律、节拍、节奏、速度、情绪、形象常有较大的改变）。伴奏则应根据新段落表现手法的不同，作新的处理。如段落对比不显著，伴奏亦不宜作过多变化，在基本音型基础上适当发展即可。

四 歌曲的旋律

旋律是歌曲中塑造音乐形象最重要的表现手段，配伴奏必须

着重分析旋律。

(一) 旋律的调式

调式是旋律音高组织性的集中体现，是表现音乐的重要手段之一。

歌曲中常用的调式有大调式、小调式和民族调式中的宫调式、商调式、角调式(较少见)、徵调式、羽调式。各调式均有自己的独特风格，除旋律不同外，主和弦的性质也不同。有的是大三和弦，有的是小三和弦，决定各调式具有不同的色彩。宫调式与徵调式的主和弦是大三和弦，可认为它们具有大调特征，属大调类型。同样，羽调式、商调式和角调式的主和弦一般是小三和弦，则具有小调特征，属小调类型。

分析歌曲的调式，对选择和弦十分重要。各调式均需用自己的骨干和弦来明确巩固调性。对民族风格较强的歌曲(旋律以五声调式为基础)，可适当多选用些副和弦与非三度迭置的和弦以及附加六度音的和弦来突出民族色彩。

$\begin{matrix} 5 \\ \text{如 } 3 \\ 1 \end{matrix}$ 和弦，是大调式、宫调式的主和弦。在大调式和宫调式中要加以强调，在其它调式中只能适当应用，以免造成调性游移。

旋律中出现离调和转调，和声必须按新调处理。

(二) 旋律的风格

必须掌握旋律的风格，才能处理好歌曲的和声。由于中国和国外的旋律风格不同，和声处理上也有所差异。

如《宝贝》，就要用传统的大调式配和声。如《交城山》就需要强调和声的民族风格(如采用非三度迭置、附加六度音和弦等)。

由于歌曲旋律风格的不同，在和声连接上也有区别。

(三) 旋律的发展手法

旋律有不同的发展手法。常见的有重复(完全重复或变化重复)、模进(严格模进与自由模进等)、对比(旋律与前乐节、前乐句

形成音高、节奏、力度等的对比)等。配伴奏时必须根据旋律的不同发展手法给予不同的处理。一般情况下重复的乐节、乐句、乐段伴奏可以作完全重复或变化重复的处理,但有时也可以改变和声与音型,作较自由的处理。严格模进的乐节、乐句、乐段(较少见)的伴奏处理,可以只改变和声,音型保持原样。有时也可以二者都改变。自由模进的乐节、乐句、乐段(节奏、音程都不严格模仿)的伴奏亦可作较自由的处理。对比的乐节、乐句、乐段的伴奏处理可更自由些,但必须服从歌曲内容的表现要求,注意乐句、乐段之间的内在联系,使伴奏与歌曲成为一个完整的统一体。

(四)旋律的高潮

高潮是全曲情绪发展到顶点的地方,是歌曲主题思想的集中体现,一般出现在全曲(或大段落)接近终止处。

高潮处常出现全曲最高音,有时音符时值较长。

造成高潮的手法很多。节奏、旋律、调式、调性、和声、复调、力度、速度等音乐各种表现要素的变化与发展,均能造成高潮。伴奏必须在高潮处作些特殊处理加以突出和强调。一般常用变和弦或节奏、音区、力度的变化等手法来加强高潮的力度与紧张度,增强艺术感染力,更好地表现歌曲的主题思想。

如下例《桂花开放幸福来》。

例1

Moderato

《桂花开放幸福来》

第一句 重复 第二句 模进

毛主席呀, 亲人来, 苗家的桂花年年开, 桂花儿开放幸福来,

重复 第三句 模进 重复

幸福和毛主席分不开; 桂花儿开放幸福来, 幸福和毛主席分不开!

cresc. *f*

Meno mosso rit. Presto

第四句(高潮)

幸福和毛主席分不开!

ff *ff*

(罗宗贤编曲)

它采用连续的模进乐句不断向上推向高潮。并运用了音区的扩展(左、右手反向向两端音区开展)、力度的变化(p — ff)以及尾奏的速度变化(Presto), 使全曲在纵情歌唱的热烈高潮中完满结束。

在两段体以上的歌曲中, 有时会出现段落的小高潮。处理伴奏时, 要注意整体布局, 不能影响全曲的大高潮。

有些民歌无明显高潮甚至无高潮。在改编时, 常将歌曲最后一句旋律移高八度并放慢速度演唱来获得终止高潮, 使歌曲结束有力。如《三大纪律八项注意》等。伴奏也必须作相应的处理。

(五) 旋律的速度

速度和表现歌曲内容、塑造音乐形象有很密切的关系。如进行曲风格的歌曲, 其速度常与进行步伐相联系(速度适中)。颂歌的速度常偏慢, 显示庄严宏伟的气势。欢快的舞蹈歌曲其速度常

偏快,以突出欢乐跳跃的气氛。

速度问题,往往容易被人忽略,掌握不好,就无法正确表现歌曲。如将《十里长街送总理》这首歌加快速度演唱,则失去庄严、悲痛、悼念之情,歪曲了音乐形象。因此,速度问题必须引起重视。配伴奏前,最好能按作曲者要求的速度反复视唱歌曲,深入领会,从而在编配时掌握好基本的速度,正确地表达歌曲。

和声处理

和声是伴奏的重要组成部分。通过不同和弦的连接、对比、变化及发展，可以更完美地表现歌曲的思想和塑造音乐形象。所以，配伴奏者一定要掌握好和声的基本知识与技能。但是，和声是一门重要的作曲技术理论课程，专门的论著很多，限于本书的篇幅与笔者的水平，不可能在此全面、系统地介绍它，只能对其与伴奏关系特别密切的某些方面，作简扼的叙述，供大家编配时参考。

一 和弦选择的可能性与法则

例2

音阶		1	2	3	4	5	6	7
三和弦	根音							
	三音							
	五音							
	七音							

当我们为歌曲配和声时，每一个旋律音都有几个和弦可供选

择。如果将大调音阶各音轮流作和弦的根音、三音、五音、七音,即得出上列和弦。加上作非三度迭置和弦音、附加音和弦音、变和弦和弦音及和弦外音等,可能性更多。究竟根据什么原则来确定和弦呢?按一般配伴奏的经验,主要是根据以下几个方面:

(一)根据歌曲内容、形象的需要选用和弦。

如电影《闪闪的红星》主题歌(《红星歌》)。它多次出现在不同的场合,由于表现具体内容的不同,伴奏和声也作了不同的处理。当红军来到冬子家乡时,为了表现根据地群众对红军热烈欢迎的场景,伴奏用了比较明亮有力的和声进行。

例 3

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

《红星歌》

进行速度 雄壮有力地

$\begin{array}{c} > \\ \underline{5.5} \quad \underline{5 \ 6} \end{array} \quad | \quad 5 \quad - \quad | \quad \begin{array}{c} > \\ 6 \end{array} \quad \begin{array}{c} \underline{3 \ 2} \end{array} \quad | \quad 1 \quad - \quad |$

D 宫调 I 红星 闪 闪 放 光 彩,

$\begin{array}{c} > \\ \underline{1.1} \end{array} \quad 6 \quad | \quad \begin{array}{c} \text{~~~~~} \\ 6 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{~~~~~} \\ \underline{1} \end{array} \quad | \quad \begin{array}{c} > \\ 6 \end{array} \quad 5 \quad \begin{array}{c} \underline{4 \ 3} \end{array} \quad | \quad 2 \quad - \quad |$

I 红星 灿 灿 暖 胸 怀。

IV

IV

V

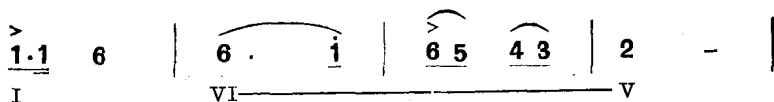
※

当冬子父亲随红军转移离开家乡时,《红星歌》的主题再次出现,在上例用 IV 级的地方(※处)用了 VI 级,色彩较暗,加之弱奏等其他艺术手法的处理,表现了惜别的情景。

例 4

$\underline{5.5} \quad \underline{5 \ 6} \quad | \quad 5 \quad - \quad | \quad \begin{array}{c} > \\ 6 \end{array} \quad \underline{3 \ 2} \quad | \quad 1 \quad - \quad |$

I

又如《铁蹄下的歌女》开始四小节，连续采用不协和和弦与变和弦（强调不稳定性）来表现歌女内心的悲愤和颠沛流离的凄惨生活。

例5 Adagio 沉痛地 《铁蹄下的歌女》

mp

我们到处卖唱，我们到处献

mf

舞，谁不知道国家将亡，为什么被人当商

女！

（黎英海伴奏）

有时，为了突出歌词中的重要字句，适当采用一些和声手法来强调它。如《毛主席走遍祖国大地》中的“鲜红的太阳永放光辉”一句，用了升高三音的 VI 级变和弦，和声色彩明亮，形象地突出了“太阳”这一重要词句。

例6 稍慢 《毛主席走遍祖国大地》

鲜红的太阳永放光辉。

C大调 I, bVI ✱ II V I

(秦咏诚曲)

下例用升高三音的 III 级和弦, 色彩明亮, 也能突出词意。

例7 稍慢 《毛主席走遍祖国大地》

鲜红的太阳永放光辉。

C大调 $bIII$ I V

(李瑞星配乐奏)

如果将上二例 bVI 级和 $bIII$ 级改用自然小三和弦或 I 级和弦, 效果即差些(请在钢琴上弹奏比较)。

(二) 根据调式的特点选用和弦

各种调式主要是通过各自的骨干和弦(正三和弦) I、IV、V 级来呈示调式特征的。因此, 在选用和弦时, 应注意强调这些骨干和弦。如《三套车》。这首歌曲是小调式, 应用小调式的正三和弦来明确它的调性。