

G · Q · J · X · B · Z · J · C

·95 国家教委高校优秀教材奖

韩冬·刘聪编著

钢琴即兴伴奏教程

● 春风文艺出版社
GANGQIN JIXINGBAN
ZOUJIAOCHENG

钢琴即兴伴奏教程

韩 冬 刘 聪 编著

刘聪赠给图书馆

春风文艺出版社

辽新登字 3 号

钢琴即兴伴奏教程

GANG QIN JI XIG BAN ZOU JIAO CHENG

著 作 者:韩 冬 刘 聪

责任编辑:洪 钧

责任校对:马寄萍

封面设计:高 凡

出 版 者:春风文艺出版社

邮 编:110001

地 址:沈阳市和平区北一马路 108 号

电 话:3864927

印 刷 者:喀左印刷厂

地 址:喀左县大城子镇民族街 31 号

发 行 者:春风文艺出版社

字 数:40,000

开 本:787×10921/16

印 张:20

印 数:12,001—22,000

版 次:1993 年 11 月第 1 版

印 次:1997 年 3 月第 3 次印刷

ISBN 7-5313-1714-1/J·123

定价:28.00 元

三 版 前 言

时间荏苒,光阴似箭。转眼之间第三版又与您见面了!从这本教程问世至今的四年来,得到了广大读者的支持和厚爱。特别是不少读者来信就书中的优点给予充分肯定的同时,也提出了许多宝贵的意见和建议。在此向这些热心的朋友们表示衷心的感谢!

1995年是非常不平常的一年,在国家教委第三届全国普通高等学校优秀教材评选中,这本教程能在全中国众多教材参加,强手如林的评选中,通过层层筛选脱颖而出,一举获得国家教委优秀教材“中青年奖”。是对本教程的最权威性的肯定。也是在这次评选中全国高校总共391部获奖教材中仅有的三部音乐专业教材之一,更是唯一一部钢琴即兴伴奏教程。

本教程能在短短的四年间三次再版,说明了以下几个问题:

1、蓬勃发展的音乐教育事业和空前繁荣的社会音乐文化生活,为本教程的出版和发行,造就了合适的环境和条件;

2、各级师范院校对钢琴即兴伴奏课程的重视,为本教程提供了广阔的应用对象。即兴伴奏课的独立开设,也要求必须要有相应的专门教材;

3、社会上越来越多的音乐教师和音乐爱好者与本教程结成了良好的伙伴关系,在一定程度上满足了他们的需要;

4、在众多同类教程中,无论在体系、程度、内容都相对更科学与规范,因而成为学习即兴伴奏的首选教材;

5、本教程的作者在教学实践中不断总结加工,使得这本教程正在逐步完善。为学习者提供了可靠的后盾。

当然,单从这本教程的获奖和一而再、再而三的出版,并不能说明它就是一本无可挑剔的教材。正是面对各方面对本教程的一片赞扬,反而使作者更加清醒地认识到责任的重大。因此,作者将一如既往,不遗余力地为本教程的完善而努力。同时敬请前辈、同行及读者不吝赐教。

韩 冬 刘 聪

1997年元旦于沈阳音乐学院师范系

再版前言

本教程自1988年开始写作,1989年起在沈阳音乐学院师范系试用至1993年11月出版,历时整整五年。又经过近两年的使用,特别是被作为全国部分大、中专院校的教科书后,对训练钢琴即兴伴奏技巧与能力,起到了积极的作用。因而,产生了广泛的影响,受到了普遍的欢迎和好评,这是作者所始料不及的。但同时也发现了一些不足和疵漏。借此再版之际,将书中发现的问题一并加以修改,并向两年来使用本教程的全国各地的读者和对本教程提出过意见、建议的同行表示衷心的感谢!

钢琴即兴伴奏作为一门新兴、独立的课程,随着时代的发展和教学改革的深入,已被越来越多的人所承认和接受。因此,它不再是和声课或钢琴课的附属部分。然而,作为一门独立的课程,在其教学体系的建立和教材的建设上,就必须具有科学性、系统性、针对性、实用性和由浅入深、循序渐进的特点。本教程正是基于这一认识来结构的。但这并不是说钢琴即兴伴奏成为一门独立的课程,就与其它课程无关,恰恰相反,更需要以其它相关课程作为基础,并与之相互配合,横向协作,来达到提高钢琴即兴伴奏水平与能力的目的。

总之,本教程在今后的使用过程中,将继续接受时间的考验和教学实践的检验。为了使本教程不断地完善,为读者提供更加有效和可靠的学习工具,作者将继续为之做出不懈的努力,同时恳请前辈、同行及读者不吝赐教。

韩 冬 刘 聪

1995年4月28日于沈阳音乐学院师范系

序

“即兴伴奏”这一课题,随着社会音乐文化日益增长的需求,越来越得到人们的普遍关注,尤其是在音乐师范教育当中,由于它具有极强的实用性与广泛的适应性而被列为必修的课程。

所谓“即兴伴奏”谈到底就是一定的钢琴演奏能力与一定的和声运用能力同时结合的临场弹奏。虽说只是一种临时的即兴,但要练出这个能力却远不是只靠点小聪明就能临场出来的,而是需要按照一定的教与学的方法通过不懈的磨练才能取得。

这本教程的作者——韩冬、刘聪,是十年前在我和声班上的高才生,他们多年勤奋的学习与刻苦地钻研,尤其在我院师范系任钢琴教师与钢琴即兴伴奏教师,并多年为各种音乐会弹伴奏而取得了丰富的即兴伴奏经验,如今结出了丰硕的果实。故特为本书的付梓出版作序致贺!

这本教程集作者十余年学习与教学的经验,又经几年教学实践的检验,证明是一本行之有效、有的放矢、由浅入深、循序渐进的教程。书中最大特点是理论与实践紧密结合,把钢琴技巧、和声功能、伴奏音型、歌曲分析及综合应用能力融为一体,构成多条线索相互交织、相互促进、共同发展的有机体。特别对伴奏音型的演变与表现特色及其特点与规律进行了较为细致的分析,使学习者能够举一反三,事半功倍。总之,这本教程通俗易懂,既可作为钢琴即兴伴奏入门,又可作为系统学习的教程;既可为师范院校音乐专业学生使用,又可作为广大中小幼教师,音乐爱好者进修的参考教材,特向广大读者推荐。

沈阳音乐学院 副院长 刘学严
作曲系教授

1993年8月

前 言

本教程是在为沈阳音乐学院师范系所编写的《钢琴即兴伴奏教程》的基础上,修改加工而成的。为了满足教学的需要,根据几年教学实践的检验,对书中内容进行了适当调整和充实。

根据师范院校学生的基础及他们毕业后所从事的职业的需要,从即兴伴奏的入门开始,向纵深发展,力求做到循序渐进、逐步深入、层次分明、线条清楚,使学生在学習过程中能做到既知其然又知其所以然;既掌握即兴伴奏的一般技能与方法,又具有相应的理论水平与能力。为此,本教程隐伏着六条线索加以展开,彼此交叉分工合作:

其一是和声:从正三和弦开始逐渐加入,由少到多,使音响效果不断丰富;

其二是伴奏音型:从简到繁,样式、层次、奏法逐渐复杂,使表现力不断扩大;

其三是调式调性:调号从无到有逐章递增,对集中精力熟悉键盘各调有明显作用,减少了用移调练习来熟悉各调的麻烦。对各种常用大小调和五声调式都分别进行练习,防止重大调轻小调、重洋(七声)调式轻民族(五声)调式的倾向;

其四是伴奏的共性与个性:从共性到个性、从一般到特殊、从表现歌曲的内容到丰富创造和发展歌曲的主题与意境,使即兴伴奏逐渐走向成熟;

其五是钢琴技巧:随着钢琴技巧的提高,从易到难,使钢琴技巧逐步应用于伴奏实践,并安排相应的伴奏练习曲,从而不断发挥钢琴的性能特点与表现力;

其六是课内与课外:即兴伴奏是课堂教学不可缺少的重要工具,同时也是课外活动、艺术实践的组成部分,而艺术实践的要求和范围往往超过课堂教学,因此要掌握更多的技能,具备更高的水平才能胜任工作的需要。

总之,即兴伴奏是一门很有实用价值的专业课,它既不是单纯的理论,也不是机械的练习,而是在理论与实践相结合中反复实践的创造性劳动。只要脚踏实地的不懈努力,定会收到满意的效果。

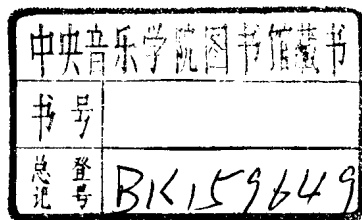
书中各章的练习是专为配合本章内容而设计、选择和编配的,具有较强的针对性,因此应集中练习。

书中所有谱例除署名外,均为作者根据特定内容需要而编配。

由于作者学识浅薄,经验不足,水平有限,谬误之处在所难免,恳请前辈、同行及读者赐教。

韩 冬 刘 聪

1993年8月18日于沈阳音乐学院师范系

目 录

前 言

绪 论

即兴伴奏的定义 1

即兴伴奏的作用 1

即兴伴奏的学习方法 1

第一章 即兴伴奏的原理 3

第一节 即兴伴奏的构成要素 3

一、钢琴技巧 3

二、和声基础 3

三、伴奏音型 4

四、歌曲分析 4

五、综合应用能力 4

第二节 和声基础与伴奏音型的关系 4

一、声部关系 5

二、连接关系 8

第三节 伴奏音型的基本形式与表现特色 10

一、和弦式(柱式) 10

二、分解式(琶音式) 10

三、半分解式(交替式) 11

练 习 11

一、伴奏音型练习 11

二、歌曲伴奏练习 14

三、即兴伴奏练习 17

第二章 单层次有旋律伴奏法 20

第一节 伴奏音型的层次与特点 20

一、伴奏音型的层次 20

二、伴奏音型的特点 21

第二节 伴奏音型的演变及表现特色 22

一、和弦式伴奏音型的演变及表现特色 22

二、分解式伴奏音型的演变及表现特色 25

三、半分解式伴奏音型的演变及表现特色 26

第三节 单层次有旋律伴奏法的综合应用	27
一、伴奏音型的选择与布局	28
二、综合应用中应注意的若干问题	30
练习	31
一、伴奏音型练习	31
二、歌曲伴奏练习	34
三、即兴伴奏练习	38
第三章 双层次有旋律伴奏法	42
第一节 伴奏音型的构成及特点	42
一、伴奏音型的构成	42
二、伴奏音型的特点	45
第二节 伴奏音型的演变及表现特色	47
一、分解和弦式伴奏音型的演变及表现特色	47
二、半分解式和弦伴奏音型的演变及表现特色	51
三、综合式音型的伴奏音型的演变及表现特色	54
第三节 伴奏音型的综合应用	56
一、伴奏音型的选择与布局	56
二、双层次有旋律伴奏中应注意的若干问题	59
练习	60
一、伴奏音型练习	60
二、歌曲伴奏练习	64
三、即兴伴奏练习	69
第四章 双层次无旋律伴奏法	73
第一节 伴奏音型的构成及特点	73
一、伴奏音型的构成	73
二、伴奏音型的特点	77
第二节 伴奏音型的演变及表现特色	78
一、和弦式伴奏音型的演变及表现特色	78
二、分解式伴奏音型的演变及表现特色	83
三、半分解式伴奏音型的演变及表现特色	84
四、综合式伴奏音型的演变及表现特色	85
第三节 伴奏音型的综合应用	88
一、伴奏音型的选择与布局	88
二、在双层次无旋律伴奏中应注意的若干问题	91
练习	93

一、伴奏音型练习	93
二、歌曲伴奏练习	99
三、即兴伴奏练习	109
第五章 歌曲附属部分的弹奏法	113
第一节 前奏的作用与弹奏法	113
一、前奏的作用	113
二、前奏的弹奏法	113
三、前奏与主体部分的关系	125
第二节 间奏的作用与弹奏法	126
一、间奏的作用	126
二、间奏的弹奏法	127
第三节 尾声的作用与弹奏法	136
一、尾声的作用	136
二、尾声的弹奏法	137
第四节 歌曲附属部分的综合应用	147
一、完整歌曲的即兴伴奏	147
二、完整歌曲伴奏中要注意的若干问题	151
练习	154
一、歌曲伴奏练习	154
二、即兴伴奏练习	165
第六章 多层次无旋律伴奏法	179
第一节 伴奏音型的构成与特点	179
一、伴奏音型的构成	179
二、伴奏音型的特点	181
第二节 各类伴奏音型的表现特色	181
一、各层次的作用及表现特色	181
二、多层次伴奏音型的组合与表现特色	182
第三节 伴奏音型的综合应用	187
一、伴奏音型的选择与布局	187
二、在多层次伴奏中应注意的若干问题	192
练习	193
一、伴奏音型练习	193
二、歌曲伴奏练习	196
三、即兴伴奏练习	204
第七章 中国调式与风格歌曲的伴奏法	209

第一节 调式风格与和声风格	209
一、调式风格	209
二、和声风格	209
第二节 调式风格与和声风格在伴奏型中的应用	212
一、各调式和弦的相互关系与标记	212
二、不同结构和弦在各种伴奏型中的应用	214
第三节 各调式歌曲的伴奏法	219
一、怎样选择和弦	220
二、终止式	221
三、各调式歌曲伴奏举例与分析	225
四、在为中国调式与风格歌曲即兴伴奏时要注意的若干问题	235
练 习	236
一、伴奏音型练习	236
二、歌曲伴奏练习	240
三、即兴伴奏练习	245
第八章 无固定音型的伴奏法	248
第一节 自由速度与散板的伴奏法	248
一、自由速度的伴奏法	248
二、散板的伴奏法	251
第二节 强调气氛意境与突出节奏动力的伴奏法	254
一、强调气氛与描绘意境的伴奏法	254
二、突出节奏与加强动力的伴奏法	256
第三节 即兴伴奏的各种对比方法	257
一、旋律方面的对比	258
二、音型与奏法方面的对比	263
三、其它方面的对比	264
第四节 多种伴奏方法的选择布局与综合应用	265
一、同一歌曲的不同伴奏方法	265
二、较大型作品的构思布局与处理	267
三、在无固定音型伴奏及综合应用中应注意的若干问题	284
练 习	286
一、歌曲伴奏练习	286
二、即兴伴奏练习	300
结束语 即兴伴奏水平是一个在实践中逐步完善和提高的过程	306

绪 论

一、即兴伴奏的定义

即兴伴奏是指不用伴奏谱的情况下,为歌曲(或乐曲)所弹的伴奏。当然也可以事先做一些准备,如熟悉一下乐谱、分析歌曲的基本情绪与内容;分析一下调式、标记功能记号;设计一下各段的伴奏音型与奏法等。这样做可使即兴伴奏减少盲目性,增强规范性。可见即兴伴奏并不是杂乱无章的海阔天空,当然也不象伴奏谱那样精心设计严格规范。因此既要有章法,又要根据具体情况灵活运用,这样才叫即兴伴奏。

二、即兴伴奏的作用

在音乐教学及课外活动艺术实践中,即兴伴奏是一门应用广泛不可缺少的技能,因此具有十分重要的作用。

1、艺术方面的作用

a、塑造形象、丰富内容、深化主题;b、制造气氛、背景、意境、突出主题;c、使不同的情绪得以渲染、强化和过度、转换、衔接;d、通过即兴伴奏的表现力提高学生对歌曲作品的理解与表现,并增加学生学习的兴趣。

2、技术方面的作用

a、发挥钢琴、和声、音型、奏法的表现力;b、突出节奏或旋律的作用;c、定调作用;d、在移调弹奏中更具明显优势。

3、实用方面的作用

a、省时间见效快,适用于课堂教学与课外活动;b、是教学的工具和助手;c、可根据自己的水平和能力及工作的需要自行编配,灵活方便;d、可在找不到伴奏谱的情况下独立完成配弹伴奏的任务。

三、即兴伴奏的学习方法

既然即兴伴奏是一门综合课,首先就应具备一定的基础。在钢琴方面应具备相当于拜厄后期或车尔尼599中期的水平,这样才可以学习本书。但在学习过程中应使钢琴技术与即兴伴奏课的进度同步发展,书中伴奏音型练习部分为学习者提供了专供即兴伴奏用的练习曲。结合这些短小精悍的练习曲,可使即兴伴奏所需要的钢琴技巧集中练习,做到有地放矢。当然本书不是一本钢琴练习曲,不能取代钢琴课的学习。在

和声方面可与本书同步进行,如有一定和声基础效果更好。当然本书所涉及的和声内容较灵活也不是一本专门研究和声的教程,因此在系统地学习和声的同时学习本书才能真正理解,灵活运用。除以上两门与即兴伴奏直接有关的课程外,还要进行大量的练习与艺术实践,而仅仅停留在理论的学习等于是纸上谈兵。要想学好即兴伴奏就必须在活生生的音响实践中、音乐实践中进行。因此这一课从始到终都以弹为主。另外,其它音乐专业课、专业基础理论课,都对即兴伴奏课有着不同的影响,起着不同的作用,都是弹好即兴伴奏的物质基础,当具备了这些基础和更深更广的技能技巧、艺术修养后,即兴伴奏的水平也必然是水涨船高。

当然对于初学者来说,这个基础大都同即兴伴奏的水平与能力相一致。这就要求在学习即兴伴奏的同时全面进行学习,而孤立学习一门课是不会学好的。

第一章

即兴伴奏的原理

即兴伴奏的原理说穿了,就是怎样弹奏和声的问题。但这又不单纯是和声问题,在它的背后还有如何选配、用什么形式、方法弹奏的问题,而配与弹又要根据具体作品的需要,这就还要有分析能力和综合应用能力。因此即兴伴奏是一系列基础知识技能应用于实践的具体体现,它反映了一个人的知识、技能、水平和综合应用能力。这就需要在不断学习、反复实践中逐步掌握和提高。

第一节 即兴伴奏的构成要素

即兴伴奏的构成有以下要素:钢琴技巧;和声基础;伴奏音型;歌曲分析;综合应用能力。

一、钢琴技巧

钢琴即兴伴奏所必须具备的条件之一就是钢琴技巧,不会弹钢琴的人是不会在钢琴上弹伴奏的。但要明确一点,钢琴技巧绝不等于伴奏技巧,二者有本质的区别:前者是以机械练习为主来再现乐谱内容的,而后者是以创造性的劳动完成歌曲伴奏的任务,使之成为与歌曲相辅相承的整体。因此会出现下列两种情况:一是伴奏水平受钢琴技巧的制约。这种人的理论水平、创造性、综合应用能力较强,只要不断的提高钢琴技巧,那么伴奏水平就会水涨船高。二是钢琴技巧高于伴奏水平,就是说伴奏水平受理论水平、创造性、综合应用能力的制约,这就需要系统全面的学习,努力刻苦的磨练,才能提高。从目前师范院校音乐专业的学生现状和教学实际来看,前者为数较少,而后者却众多,这就需要我们专门的进行研究和学习了。

二、和声基础

即兴伴奏属多声部范畴,当然需要有和声基础。而和声水平的高低又直接关系到伴奏的音响效果和表现力。关于和声的习题写作已有专门课程进行研究,这里就不介绍了。但和声习题的写作与在即兴伴奏中的具体运用是有区别的。如和声选择要根据具体的作品需要来考虑,处理好排列法、连接法、省略音、功能性、色彩性、节奏感、表现力及和弦的结构与和弦外音、和声风格等等。这一系列的问题在习题中有固定的规则,而在

实际应用当中又是很灵活的。还有的问题在习题中接触不到,而在实际应用当中又是必须处理好的。因此和声基础是十分重要的。

三、伴奏类型

掌握了一定的钢琴技巧,和声基础,就要用一定的形式进行陈述。伴奏音型就是和声基础应用于具体作品中有规律的陈述形式。而这个形式是否恰当,怎样选择才能恰当,应当有一定的根据。如钢琴的性能、伴奏音型的特点与表现力、演奏方法,以及奏者现有钢琴技巧的水平、应用能力的水平等,伴奏效果的好坏,除了和声效果以外,主要就是伴奏音型的应用了。因此,创造性的选择好、设计好伴奏音型是弹好即兴伴奏所必不可少的重要内容。

四、歌曲分析

对歌曲体裁、形式、曲式、内容的分析,是能否恰当选择和声、伴奏音型的根据。就和声而言:调性的明确,半终止、终止的确定及和弦结构、和声效果、风格是否与歌曲内容相统一,都是通过对歌曲的分析来确定的。伴奏音型的选择也要依据对歌曲的分析,如一首优美的抒情歌曲和一首坚定有力的进行曲,二者的伴奏音型肯定是不一样的;一首童声独唱和混声合唱的音型、层次、力度、演奏法也会有区别;就是同一首歌曲在每个乐段之间及从呈示发展到高潮再现的处理也不可能一成不变。因此,从伴奏的需要出发,对歌曲进行分析是十分必要的,特别是对伴奏音型的选择与应用更是不能缺少的一个主要环节。

五、综合应用能力

综合应用能力是指钢琴技巧、和声基础、伴奏音型、歌曲分析四个方面的综合,以及即兴的编配、与演唱者的合作、艺术实践经验等内容。这个能力的培养和锻炼,是能否弹好即兴伴奏的关键。除上述各要素外,还要不断在下列方面努力进行学习、提高、培养和锻炼:即丰富的想象能力和创造能力;机动灵活的应变能力;勤奋刻苦的钻研精神;对钢琴性能和键盘各调的熟练程度;进一步学习专业理论(复调、配器)等,不断在实践中总结积累经验,有所发现,有所创造。

总之,即兴伴奏是一个复杂的、多方面的,熔各种要素于一炉的综合课。但也不是深不可知,神秘莫测的天书。相信只要通过不断的学习,终将会得到提高。

第二节 和声基础与伴奏音型的关系

和声习题写作是以四声部和声为基础,按照严格的规则和逻辑进行的。伴奏音型的声部数量则根据具体作品的需要而灵活多变,因而声部进行、和声连接也就随之变得较为自由。但这并非否定了和声的规则与逻辑。因此要处理好二者的关系。

一、声部关系

在四部和声写法转变为钢琴伴奏音型写法时，首先存在的就是声部关系。

1. 对应关系 在四部和声中一个C大调主和弦可写成六种形式：即二种排列法，三种旋律位置。

例 1

以上六种形式如写成钢琴伴奏音型，上三声部右手弹，低音声部左手弹，左手低音可八度重复。

例 2

前三种记法几乎是无法弹奏的，后三种则非常合适。可见声部关系虽相对应，也不一定都适用于钢琴弹奏。如前三种写法改成分解或半分解形式就可以弹奏了。开放排列适合这类奏法。

例 3

在密集排列的四部和声中，通常有下列几种类型的写法和奏法：

例 4

①是分解形式,适用于抒情歌曲的伴奏;②是半分解式音型,欢快活泼。③是和弦式,坚定有力具有进行曲特点。以上是在四部和声的基础上演变而来的伴奏音型,虽然声音的数量相同,但写法类型及样式不同,从而表现了不同的形象和內容。下面举例进行分析。

例 5 《长城谣》

万里长城万里长, 长城外面是故乡

T S D T D T (潘子农词 刘雪庵曲)

例5是分解式伴奏音型;抒情流畅,抒发了人民群众对家乡的热爱之情。

例 6 《牧童》

朝霞里牧童在吹小笛

T D T D T D T (捷克民歌)

例6是半分解和弦音型,表现了牧童欢快的心情。伴奏音型的表现特色,和声的连接与进行的效果都很典型,是即兴伴奏即简单又实用的最佳选择。