

钢琴即兴伴奏音乐 理论与教学实践

钱杨杰 © 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

钢琴即兴伴奏音乐理论与教学实践

钱杨杰 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴即兴伴奏音乐理论与教学实践 / 钱杨杰著. —
北京 : 九州出版社, 2018. 4
ISBN 978-7-5108-7222-8

I. ①钢… II. ①钱… III. ①钢琴演奏—教学研究
IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第124840号

钢琴即兴伴奏音乐理论与教学实践

作 者 钱杨杰 著
出版发行 九州出版社
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话 (010)68992190/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司
开 本 710毫米 × 1000毫米 16 开
印 张 7
字 数 156 千字
版 次 2018 年 8 月第 1 版
印 次 2018 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-7222-8
定 价 38.00 元

★版权所有 侵权必究★

目 录

第一章 钢琴演奏基本技术	1
第一节 手指标记与基本手型.....	1
第二节 手腕与手臂的力量运用方法.....	3
第三节 旋律的弹奏.....	4
第四节 指法的运用.....	7
第五节 其他技术的训练	11
第二章 和弦进行与连接	15
第一节 和弦的结构与标记	15
第二节 正三和弦	19
第三节 副三和弦	23
第四节 七和弦和九和弦	29
第五节 和弦的连接	33
第六节 和弦外音	36
第三章 伴奏音型	40
第一节 柱式和弦	40
第二节 半分解和弦	44
第三节 分解和弦	48
第四节 其他音型	54
第四章 和弦的编配	59
第一节 大调类歌曲的和弦编配	59
第二节 小调类歌曲的和弦编配	70
第三节 复合类歌曲的和弦编配	75
第五章 歌曲分析	86
第一节 歌曲的题材与内容	86
第二节 歌曲的结构	99

第一章 钢琴演奏基本技术

钢琴是通过手指触键引起琴槌击琴弦而发声的键盘乐器，因其演奏性能上的优越性而被称为“乐器之王”。钢琴演奏是一项脑力与体力相结合的复杂的艺术活动，完成这项活动必须要了解和掌握一些钢琴演奏的基本技能。本章就各类技术及训练问题逐一阐述，并附加了一些基本练习。

第一节 手指标记与基本手型

手指的演奏能力是钢琴演奏的技术基础。钢琴音乐的“高楼大厦”是靠手指“一砖一瓦”地建造起来的。没有手指的良好功力，关于钢琴音乐的一切都是空谈。手指功力是指手指的独立、均匀、灵活、迅速和力量等品质。对手指的训练需要依靠大量的钢琴文献，包括大量的乐曲、练习曲、音阶、琶音、和弦、八度以及五指练习等基础练习。这里就从这些内容出发，阐述钢琴演奏中手指运用的各种情况和方法。

（一）手指标记

弹奏钢琴的手指用“1”“2”“3”“4”“5”来标记指法。左右手的指序以“1”为拇指，“2”为食指，“3”为中指，“4”为无名指，“5”为小指，如图1-1所示。图1-2所示为手指关节的标记。

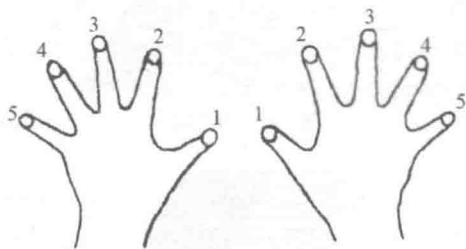

图 1-1 手指标记

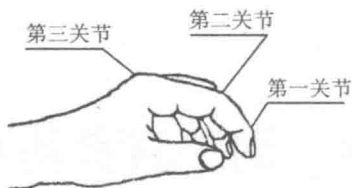

图 1-2 手指关节标记

(二) 基本手型

初学者弹奏时，手指应自然弯曲成弧形，呈空握球状，大拇指与食指间形成大致圆形，所有指关节都应凸起，手指自然分开，一指对一键。视手的大小，2、3、4指应置于白键的二分之一处（见图 1-3 至图 1-6），以手指能方便地触到黑键为宜。触黑键时，手指应触在黑键的前端，整只手适当向黑键前移。弹奏时，五个手指都应该在键上，不允许悬于键盘之外。

图 1-3 十指置于琴键上

图 1-4 预备手型

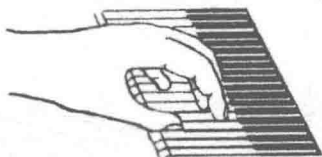

图 1-5 弧形指

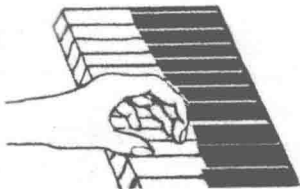

图 1-6 抬指

第二节 手腕与手臂的力量运用方法

(一) 手腕的运用

钢琴弹奏需要很大的力量，力量从肩部发出，通过手臂、手腕直至指尖。手腕是连接指尖与大臂的桥梁，是力量传送的重要枢纽，在钢琴演奏中占有十分重要的地位。因此，弹奏钢琴时首先要把手腕训练得灵活而富有弹性，使其可以做到横向、纵向运用自如。

弹奏钢琴时，手腕动作有三个方向。

1. 横向——左右

在钢琴弹奏过程中，手腕的作用就是随时可以左右调整，以保证每根手指都能在最恰当、合理的位置弹奏。那么怎样的位置才算是最恰当、合理的呢？手腕是最放松、自然的，也最有利于保持力量的畅通。

钢琴键盘是横向排列的，但我们的手指触及范围有限，当遇到较大跨度的音程时，就要充分发挥手腕的柔韧性了。

左右方向的动作主要是用于配合大指的转弯。在弹音阶、琶音或长句子时，一方面是大指主动地向里做水平状伸进，另一方面则需要适度的手腕左右移动加以配合。

2. 纵向——上下

手腕的上下方向动作主要用于弹奏那些连续快速的双音、和弦、八度以及强化触键深度的时候。演奏这些乐句的时候，需要手腕完全爆发出它本身的力量，即在短促的时间里用最小的动作幅度集中最大限度的能量。

纵向动作的训练有几个主要的动作要领：

非连音弹奏，这是启蒙时就需要掌握的技能，也是训练手腕纵向动作的第一步。以正确的手型放在琴键上，以手腕带动抬手，然后自然落下触键。需要注意的是手腕下落时不能松懈的垮掉，要有控制的支撑住，以保证声音一弹到底。

在乐句的起句或分句时，手腕自然抬起落下。这里手腕下落的一整套动作的大小、触键强弱、刚柔，都是由音乐情绪决定的，即钢琴演奏中的“呼吸”。

弹奏和弦时，手腕要有向键底纵深推进的动作，力量要有缓冲。

弹奏轻巧快速的三度、六度、八度的双音跳音，手腕需要保持弹性的上下动作，即发力点在腕上。

3. 周旋动作

周旋动作是手腕的第三种动作方向，可以由外到里也可以是有里向外。这种动作在钢琴演奏中十分重要但很难掌握。凡是不能用手指直接连接的远距离音符，都需要靠手腕的周旋动作将这些音符充分地连接起来。

手腕的任何动作必须集坚挺与弹性、支撑与顺活、阳刚与柔韧于一身，只有在二者结合的“弹簧”状态下，才能真正地做到收放自如。

腕关节由八块形状不规整的小骨组成，这八块小骨分成两行排列，每行四块，它们像

大理石的花纹一样一个卷着另一个，可以特别灵活地运动。手部弯曲时，腕部两行小骨都参与活动，这使腕部在弯曲时有可能保持浑圆状态。因为这两行小骨可以向小臂骨骼方向移位，也可以相互靠拢，所以我们有可能使手腕侧向弯曲，使手向两侧摆动，向尺骨方向弯曲叫作尺侧外展，向桡骨方向弯曲叫作桡侧外展。

在钢琴演奏中，不管腕部的骨骼是活动的还是稳定的，手腕都应该是一个动态的桥梁，保持松通状态，使体能在手和小臂之间流动。手腕要自如地跟随手指的运动，保障手处于“功能位置”，手腕位置不可太低，因为这样需要手向上去够琴键，这种位置除了增加手指的负担之外，还会使手腕紧张。不过，有时手腕也需要轻微抬高，一方面可以防止和避免手在键盘上极度伸展状态下引起的过度紧张，另外，还可以使手臂肌肉自如运动，从而获得仅靠手指的单独运动无法得到的力量，大部分的时候，与手腕相结合的手指运动是最自如、最自然的，因为，通过手腕的桥梁功能，所有的演奏肌体都参与了进来，音乐艺术能量实现了最大限度的贯通。

（二）手臂的运用

钢琴演奏无一处不是“肩-腕-指”合一而动的结果。以肩为轴，手臂的力量通过手腕到达指尖。

在钢琴演奏中，臂的转动直接影响手部的状态，对于适当的演奏姿势和自如运动起着至关重要的作用。手臂的解剖学告诉我们，大臂只有一块肱骨，它的上端有一个半球形的小球，下端有一个圆柱形小头。上端的半球形小头形成肩关节——人体活动最自由的关节。小臂有两块骨骼组成：尺骨和桡骨。桡骨与腕骨连接在一起，而尺骨则不与它相连。

臂的松转动作包括两种：内转和外转，由小臂的两块骨骼完成，并且，尺骨参与回转的程度是极小的，回转动作基本上是由桡骨进行的。桡骨可以以自己为轴心做回转动作，也可以围绕尺骨做回转动作。内转时，桡骨绕着尺骨向手心方向转动，两块骨骼按对角线交叉，呈X状，手心向下；外转时，桡骨绕着尺骨按原路向手背方向转动回来，两块骨骼——尺骨和桡骨平行，手心向上。在小臂的回转过程中，除了伴有明显的手部回转动作（因为手部与桡骨连接在一起，所以它就能随着桡骨活动。也就是说，回转不是发生在手部，而是发生在小臂的两块骨骼之间。），还伴有轻微的上臂回转——在小臂回转时压住大臂就可以感受到。

小臂的回转机能确保了钢琴演奏中许多重要技巧的顺利完成。比如你弹奏两个单音的连接，右手3指到5指，必须把手臂的力量从3指指尖传递到小指（5）指尖，这时，如果单纯依靠手臂向外侧的侧向移动，就必然导致僵紧；而当你同时运用了小臂的外转，这种弧线运动则必然使手臂圆活放松。再如颤音或震音的演奏，这是唯一一个比手指颤音更快的身体的重复性运动，臂放松的迅速回转可以使演奏者顺利地地完成一个辉煌的颤音或震音。

第三节 旋律的弹奏

音乐源于生活，音乐的语言和生活的语言是相通的，它们之间具有很多相似之处，但

音乐语言更富有歌唱性。在钢琴上弹奏的旋律是没有歌词的，把没有歌词的旋律，用手指在钢琴上弹奏出来，怎样才能弹得富有表情、优美如歌呢？这在钢琴学习中是个重要的课题。

（一）内心听觉训练

所谓内心听觉，指的是演奏者根据自己的记忆，在内心中对声音的旋律、音高、音色、节奏、音乐形象进行想象的过程。内心听觉能力强的人往往可以在钢琴弹奏训练前在脑海中对声音的旋律、音色进行想象，对钢琴曲的整体弹奏效果进行预先把握，以弹奏出符合听众审美的音乐，同时也能充分发挥自己的音乐天赋，为观众带来美的享受。

内心听觉能力的培养要求做到以下几点：

第一，钢琴弹奏开始前，可以就弹奏的旋律声音先进行想象，然后再开始弹奏。这要求弹奏者要掌握鉴别不同音质音色的方法，以确保能把自己的想象力运用到音乐声音感知当中。

第二，弹奏时，弹奏者要用心领会每一个音符，有意识地去分析自己所听到的真实音乐，对自己弹出来的声音和想象出来的声音进行对比分析，在这个过程中学会鉴别自己的音色和音质，充分发挥想象力。

除了上述两点外，还要注重加强自己的视听能力方面的训练。这对于内心听觉能力的培养具有至关重要的作用。

（二）触键方法训练

旋律弹奏时，触键不同，要注意触键点和触键速度。手指的触键不是靠近指甲的指尖的“点”，而是用靠近指腹的“面”，手指放平一些，用肉垫较厚的部位去弹。此外，触键要慢，触键的瞬间是缓冲的，慢慢把力量送到键底，改变小槌击弦状态。

在句子进行时，手臂、手腕、手指要密切配合，运用手臂的控制，手腕的移动，手指的充分准备去触键，随着旋律的走向，手腕向前推进，力量在手指间传送，手臂不要“跳”，可以用“绵延不断”来形容。从上臂到手指，始终保持内在的紧张度，手指触键时就像走路怕弄出声音影响别人，轻轻用脚尖行走那样，每一步都非常小心地踩下去。

（三）踏板技巧的练习

在弹奏钢琴乐曲的过程中，为保证乐曲的旋律性，弹奏者必须全面把握以及灵活的运用踏板所需的旋律音、高低音等等，这样才能突出乐曲的旋律，赋予乐曲生命力，使整个钢琴曲充满节奏感，音符也如同行云流水一般。

钢琴一共有左、右、中三个踏板，这些踏板的作用主要是延音，所以会被经常使用到。在演奏时，演奏者要结合钢琴作品的内容，灵活的运用踏板。一方面，用脚踩踏板的时候，务必要把握好节奏与时间，而且力度要保持适中，不能太大也不能太小，转换的时候要果断，不能拖拖拉拉；另一方面，弱音踏板一般在左边，具有音色轻柔、朦胧的特点，在使用时要注意把握时间和节奏，不能与右踏板冲突，这样才能将内心的情感表达出来；而右踏板则主要用来延长音调，一般是在高音区需要保留低音，以及需要频繁变换和声的时候使用。

总之，弹奏者对旋律内心的把握是弹奏出优美旋律的前提条件；其次对于弹奏技巧的练习，对乐曲的语气、乐句的准确把握，是旋律弹奏的基本要求。这两者相辅相成、缺一不可。

(四) 基本练习

习题 1-1 右踏板技术的训练：《我的太阳》

适度的慢

f legato

The musical score is written for piano and consists of four systems of two staves each. The first system includes the tempo marking "适度的慢" and dynamics "f legato". Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. Pedal markings (brackets) are placed under the bass line to indicate when the right pedal should be depressed. The second system continues the piece with similar notation. The third system shows a change in the bass line with a "rit." marking. The fourth system concludes the piece with a final chord and a "rit." marking.

第四节 指法的运用

钢琴指法是用钢琴演绎音乐的重要手段。指法的正确与否直接影响音乐的表现力。合理的指法往往能使音乐更加流畅、完整、自然，达到理想的音乐效果，不合理的指法则对音乐的表现力起到很大的阻碍作用。

为了更好地帮助钢琴爱好者学习钢琴指法的运用，首先要让其了解基本指法的分类、各个手指的特点，在此基础上掌握指法的具体运用。

(一) 钢琴基本指法的分类

钢琴基本指法大致可以分为四类：顺指法、转指法、同音不同指、同指不同音。

1. 顺指法

以手指自然顺序上行或下行使用指法，包含三种情况：

(1) 五音位置的自然指法

谱例 1-1

(2) 扩指指法

谱例 1-2

(3) 缩指指法

谱例 1-3

当五音位置的自然指法无法完成演奏时，便产生了扩指和缩指的运指法。

2. 转指法

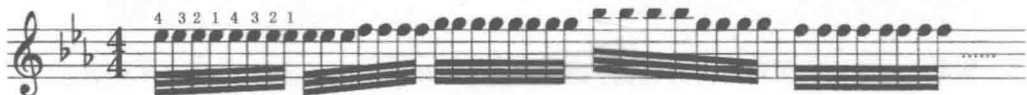
当弹奏的音列超过五指覆盖的范围和数量时，就需要运用转指来完成。如弹奏 C 大调音阶，五个手指的自然指法无法完成从 C^1-C^2 八个音的演奏，则必须依靠转指来完成演奏。通常将大指从手掌下钻过称为穿指法，右手弹奏音阶上行，左手弹奏音阶下行，转指使用的都是穿指法。3 指、4 指（或者 2 指、5 指）从大指上穿过，称为跨指法，右手音阶下行，左手音阶上行，转指法使用的是跨指法。

3. 同音不同指

包括三种情况：

一是弹奏快速重复音时有规律地顺序换指，即轮指。

谱例 1-4

二是慢速度、长时值重复音手指移位，按音乐进行的需要换指。

谱例 1-5

三是在一个音保持的时值内用后一个手指去换前一个手指，即垫指。也叫无声换指。

谱例 1-6

4. 同音不同指

此指法是用同一手指弹奏两个或两个以上的音，也包括三种情况：

一是用大拇指同时弹奏相邻的两个键。

谱例 1-7

二是用同一手指连续弹奏相邻的两个音，一般从黑键滑到白键，通常称为滑指。

谱例 1-8

三是音程，和弦连续进行中以同一手指弹奏不同的音。

谱例 1-9

(二) 各个手指的特性

1. 1 指——大拇指

大拇指因其短粗的特性不便于轻巧的弹奏，但它擅于弹奏强音和重音。

2. 2 指——食指

食指是自由弹奏快速乐句最不费力的手指，控制力度层次的能力最强。

3. 3 指——中指

中指是五指中最长的手指，不如食指灵敏，但擅于弹奏歌曲性的旋律、有控制的下键和音色变化。

4. 4 指——无名指

无名指与中指相连，缺乏独立性，下键无力，离键迟缓，不擅于弹奏快速、强奏的乐句。

5. 5 指——小指

小指又瘦又短，是五指中的弱小者，但往往承担着高音旋律及和声低音的重任，是弹奏和弦、八度时的中坚力量。

(三) 指法的运用

音乐创作在音与音之间的关系、乐句与乐句之间的发展和安排上，其创作手法有其规律可循，因此在演奏时，指法的选择也要尽量和这些规律相适应。

不难发现，由不同的钢琴家、教育家编定的不同版本的作品，其标注的指法不尽相同。即使如肖邦那样为自己的钢琴作品仔细编定的指法（有时为了达到某种演奏效果，他还特地用了一些较为特殊的指法），有时也并不被每个钢琴演奏者严格地遵守。这种情况出现的原因在于每个演奏者的手的条件、技术能力和指法习惯等也是不尽相同的。因此，在一个作品，甚至一个乐句中，出现不同的指法安排，是十分常见的。

在钢琴即兴伴奏的过程中，只要能比较恰当而灵活地运用前面所列举的指法，使演奏连贯、流畅并能顺利地表达出自己即兴伴奏的编配意图和效果，那么这样的指法就是合理而且符合实际需要的。

(四) 基本练习

习题 1-2 运用顺指法练习弹奏歌曲《划船歌》：

汤普森曲

The musical score is presented in three systems, each with a treble and bass clef staff. Fingerings are indicated by numbers 1-5. Exercises 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, and 14 are highlighted with boxes.

System 1:

- Exercise 1: Treble clef notes G4, A4, B4; Bass clef notes G3, F3, E3.
- Exercise 2: Treble clef notes A4, B4, C5; Bass clef notes D3, C3, B2.
- Exercise 5: Treble clef notes B4, A4, G4; Bass clef notes F3, E3, D3.

System 2:

- Exercise 6: Treble clef notes A4, B4, C5; Bass clef notes D3, C3, B2.
- Exercise 9: Treble clef notes B4, A4, G4; Bass clef notes F3, E3, D3.
- Exercise 10: Treble clef notes A4, B4, C5; Bass clef notes D3, C3, B2.

System 3:

- Exercise 13: Treble clef notes B4, A4, G4; Bass clef notes F3, E3, D3.
- Exercise 14: Treble clef notes A4, B4, C5; Bass clef notes D3, C3, B2.

习题 1-3 运用跨指法练习弹奏歌曲《世上只有妈妈好》:

中速

6

14

第五节 其他技术的训练

为了更好地突出音响效果,增强艺术的表现力,可以采用多种技术手段,比如八度、和弦和琶音等,这些钢琴技能在渲染氛围、塑造形象方面起着十分重要的作用。

(一) 八度

八度是钢琴作品中比较常见的弹奏手法,有着增强旋律厚度和浓度,推动情绪发展的作用。即兴伴奏中,乐曲旋律最初采用单音或者无旋律伴奏的形式弹奏,当乐曲进一步陈述、发展的时候,或者在风格热情奔放、情绪高昂的作品中,则可以运用八度的手法进行

弹奏，从而使旋律得以加强。

弹好八度，首先要注意“手架子”。即1、5指和2、3、4指的掌关节要形成一个非常坚实稳定的拱形。当1、5指下落触键时，其他手指无论弹与不弹，都要保持一个积极状态，1、5指的有力支撑可以加强手腕的力量。

(二) 琶音

琶音指一串和弦音从低到高或从高到低依次连续奏出，可以看作是分解和弦的一种，当需要对和弦作柔和处理和旋律律音时，经常用琶音的形式代替和弦。琶音有着勾勒旋律轮廓、使乐曲产生清丽、柔美效果的作用。

琶音可以分为短琶音和长琶音。

1. 短琶音

所谓短琶音，是指在一个八度以内的分解和弦。初学阶段一般要首先学习五指密集的短琶音，进一步学习时，则要练习开放位置的短琶音。

(1) 五指密集位置的短琶音

谱例 1-10

(2) 开放位置的短琶音

弹奏这种短琶音时要注意手指的灵活性、手腕左右方向的动作和重量的转移。

谱例 1-11

2. 长琶音

所谓长琶音，就是指超过一个八度的分解和弦形式。弹奏长琶音时除了要注意指法上的合理之外，还要注意大拇指的转指以及手臂的水平移动。

为了方便大拇指的转指动作，弹奏时手腕要适当地抬高一些，大拇指不要完全地“坐”上去，以免造成重音影响声音和节奏效果。

谱例 1-12

(三) 和弦

和弦,指的是具有一定音程关系的一组声音。将三个或三个以上的音,按照三度叠置的关系,在纵向上加以结合,就成为和弦。钢琴是和声乐器,表现力极强,因此和弦是一项十分重要的演奏技巧,弹好和弦是钢琴的基本功。

弹好和弦,最重要的是要掌握各种形式的和弦把位手架子。架子做到准确、牢靠。反应要快,达到一看和弦,手部立即做出与该和弦相应的架子反应的境界。

此外,和弦弹奏属于手腕技术,弹奏时手腕要发力,因此保持手腕的柔韧和弹性十分重要。

钢琴即兴伴奏中除了八度、琶音、和弦基本弹奏技术之外,还有很多的弹奏技巧,如震音、颤音、倚音、波音等等。这些技术在钢琴伴奏中的变换运用,使得一首首极具张力、富含情感的乐曲走进我们的精神生活。因此,要学好钢琴演奏,必须熟练的运用这些弹奏技术,而这需要平时的反复练习。

(四) 基本练习

习题 1-4 练习弹奏克列门蒂《钢琴练习曲选 29 首》:

习题 1-5 练习弹奏门德尔松《随想回旋曲》: