

艺术学研究丛书

钢琴即兴伴奏技法

张薇 著

上海文化出版社

艺术学研究丛书

钢琴即兴伴奏技法

张薇 著

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴即兴伴奏技法/张薇著. - 上海:上海文化出版社,
2007.9

ISBN 978 - 7 - 80740 - 203 - 9

I. 钢… II. 张… III. 钢琴 - 伴奏 IV. J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 141065 号

出 版 人 陈鸣华
责任编辑 吴志刚
特约编辑 胡晓耕
装帧设计 许 菲

书 名 钢琴即兴伴奏技法

出版发行 上海文化出版社

地 址 上海市绍兴路 74 号

电子信箱 csbcm@public1.sta.net.cn

网 址 www.sbcm.com

邮政编码 200020

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 890 × 1240 1/32

印 张 6.25

文 字 21 万

版 次 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

国际书号 ISBN 978 - 7 - 80740 - 203 - 9/J·202

定 价 26.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021 - 65410805

前 言

钢琴即兴伴奏是音乐领域中一门应用型的新兴学科,它是集乐理知识、和声理论、曲式分析与钢琴演奏技巧为一体的综合类艺术。

同时,钢琴即兴伴奏又具有实用性、即时性与灵活性的特点。它对于课堂音乐教学与课外音乐活动都起到非常重要的作用,是音乐教师的一项重要基本功。但作为一门新学科,许多音乐爱好者和音乐教师在即兴伴奏时,无章可循,也不知道如何练习。本书从钢琴即兴伴奏的和声、织体、调式、调性等不同的角度对欧洲大、小调歌曲的钢琴即兴伴奏技法展开详尽和深入的阐述与分析。希望能给读者带来一些启迪。

本书结合了传统与现代,既有古典的和声理念又注入了当代的流行元素。书中除了借鉴一些古典作曲家的传统钢琴曲为例外,还选用了大量读者熟悉和喜爱的中外歌曲作为谱例,且都由作者本人编写了钢琴伴奏部分或编配了和声。可供读者参考。

华东师范大学艺术学院音乐系 张 薇

2007 年 3 月

前言	1
绪论	1
第一章 大调基础和声的运用技法	6
第一节 大调正三和弦与属七和弦	6
第二节 为歌曲编配和声	12
第三节 和弦外音的处理	15
第四节 和声节奏	21
第五节 和声终止式	26
第二章 小调基础和声的运用技法	30
第一节 和声小调	31
第二节 自然小调	37
第三节 旋律小调	43
第三章 单层次基本织体的运用技法	48
第一节 和弦式伴奏织体	48
第二节 分解和弦式伴奏织体	59
第三节 半分解和弦式伴奏织体	72
第四章 双层次伴奏织体的运用技法	80
第一节 带低音和弦式伴奏织体	80
第二节 带低音分解和弦式伴奏织体	99
第三节 流动低音伴奏织体	109
第五章 副三和弦的运用技法	122
第一节 大调副三和弦 ii 级的运用技法	123
第二节 大调副三和弦 vi 级的运用技法	130
第三节 大调副三和弦 iii 级的运用技法	138
第四节 小调副三和弦 VI 级的运用技法	146
第六章 多调思维和声的运用技法	154
第一节 大调的重属和弦	155
第二节 小调的重属和弦	163
第三节 平行大小调交替	169
第四节 同主音大小调交替	180

绪 论

钢琴即兴伴奏的特点

钢琴即兴伴奏是指在没有写出具体乐谱的情况下,根据既定的歌曲旋律即兴地弹奏出包括一定和声与织体的伴奏音乐。

钢琴即兴伴奏是音乐领域中一门应用型的新学科,它是集乐理知识、和声理论、曲式分析与钢琴演奏技巧为一体的综合性音乐艺术。由于钢琴即兴伴奏要在很短的时间内完成,它不可能如钢琴伴奏谱那样经过精心的设计。但它绝非无章可循,仍有它自己的要求和章法。

对于音乐教师来说,掌握钢琴即兴伴奏就更为重要了。它能够很好地帮助音乐教师进行音乐教学活动和开展各类课外音乐活动。它是一名合格的音乐教师必备的基本功。

钢琴即兴伴奏的练习要点

弹好钢琴即兴伴奏必须具备一定的钢琴弹奏能力,一般钢琴技术基础应达到《车尔尼钢琴练习曲 849》的水平。并且要懂得一定的和声理论知识,这是弹好钢琴即兴伴奏的基础。

即兴伴奏的练习目的不是把伴奏部分写下来再视谱弹奏或将它背下来,而是训练自己的眼、脑、手、耳同时并用,根据既定的歌曲旋律即兴地弹奏。

练习时不要一开始就将速度弹得太快,而应由慢到快,逐渐地将速度加快。还要切忌一开始就编配得太复杂,而应由简到繁,逐步提高。

不要将本书中的范例或其他人编配的伴奏作为唯一的“标准答案”,同一旋律往往可以有几种编配方法。从某种意义上来说,即兴伴奏没有对错之分,只有效果的好坏之分。因此我们应从范例中得到启发,发挥自己的想象力与创造性。

由于钢琴即兴伴奏具有灵活性与即时性的特点,弹好钢琴即兴伴奏要对键盘非常熟悉,对各个调性非常熟悉。因此应重视在键盘上的移调练习,熟悉各调和声在键盘上的位置。

在实际弹奏过程中,除了运用正确的和声与织体,还应注意歌曲的情感表达,使歌曲的音乐形象更为生动,更具艺术感染力。

如何完成一首歌曲的即兴伴奏

首先,判断并确定歌曲的调式。

当我们拿到一首歌曲后,应该先唱谱或在键盘上弹奏,确定它是属于哪种调式。如果将大、小调搞混淆,就不可能选择正确的和声,歌曲的旋律与和声就不会和谐,因而造成调性的混乱。所以,正确判别歌曲的调式是为歌曲即兴伴奏的关键一步。

第二步,根据你所判断的调式配置和声。

大、小调歌曲以正三和弦为框架,副三和弦为辅一起构成完整的和声体系。有时还可以再加上一些附属和弦或变和弦来增加和声的色彩。小调歌曲有和声小调、自然小调和旋律小调三种。民族调式则以五声调式骨干音构成的和弦为框架配置和声,少用偏音构成的

和弦。

第三步,根据歌曲的风格选用恰当的织体弹奏。

歌曲的风格和形象多种多样,有欢快明朗的,悲伤抒情的,也有舞曲式的、进行曲式的等等。我们在配弹时一定不能千篇一律,必须根据歌曲的内容和风格选用恰当的织体,否则就不能准确地塑造歌曲的音乐形象。

最后,在弹奏中还应注意演奏的速度和艺术表现力。

漂亮的和声与正确的织体并不一定能达到好的效果。这还必须通过演奏者以恰当的速度,充满感情的弹奏以及与演唱者默契的配合才能达到良好的效果。

本书中所用的和弦标记法

目前常用的和弦标记法有英文字母标记法、罗马字母音级标记法和功能标记法三种。在本书中都会出现。

1. 英文字母标记法

标记在乐谱上方。和弦以大写的 C、D、E、F、G、A、B 英文字母作标记,表示了原位和弦根音的位置。

大三和弦:直接用大写英文字母表示。如 C 大调主和弦标记为“C”。

小三和弦:在英文字母后加上“m”。如 a 小调主和弦标记为“Am”。

增三和弦:在英文字母后加上“aug”表示。如“Faug”。

减三和弦:在英文字母后加上“dim”表示。如“Fdim”。

属七和弦:直接在大写英文字母后加上“7”表示。如 C 大调属

七和弦为“G7”。

转位和弦：在原位和弦标记后用斜杠“/”标出转位后的低音。如C大三和弦的第一转位可标记为“C/E”，A小三和弦的第一转位可标记为“Am/C”。

英文字母标记法是一种固定调和弦标记法，它固定了和弦在键盘上的位置，因此演奏者可以方便地找到和弦在键盘上的对应位置。但移调比较困难，适合在已知演奏调性的情况下使用。

2. 音级标记法

标记在乐谱下方。和弦以罗马字母“I、II、III、IV、V、VI、VII”作为标记，有大小写之分。小写为“i、ii、iii、iv、v、vi、vii”。

大三和弦：用大写的罗马字母表示。

小三和弦：用小写的罗马字母表示。

增三和弦：在大写的罗马字母的右上方加上“+”表示。

减三和弦：在小写的罗马字母的右上方加上“-”表示。

属七和弦：在大写的罗马字母的右下方加上“7”表示。

转位和弦：如三和弦第一转位可在罗马字母的右下方加上“6”，表示六和弦；又如属七和弦第三转位可在罗马字母的右下方加上“2”表示，标记为“V₂”。

罗马字母音级标记法是一种首调和弦标记法，因此移调方便，适合为有可能要移调弹奏的歌曲标记。移调时，无须更改标记就能弹奏。

3. 功能标记法

调式中的七个基本和弦可以归纳成三个功能组，它们是主功能、下属功能和属功能。可以分别用字母T、S、D来表示，也有大小写之分。

自然大调：T 代表主功能、S 代表下属功能、D 代表属功能。

和声小调：t 代表主功能、s 代表下属功能、d 代表属功能。

功能标记法有时可以与音级标记法混合使用，正三和弦用功能标记法，副三和弦用音级标记法。

第一章 大调基础和声的运用技法

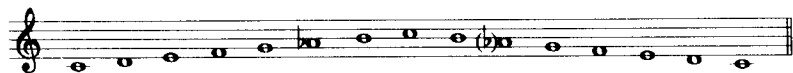
和声上的大调式分为三种：自然大调、和声大调和旋律大调。

以 C 大调为例：

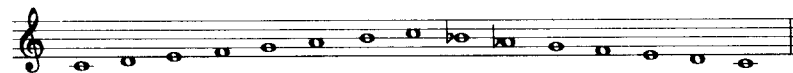
例 1 - 0

C 自然大调

C 和声大调

C 旋律大调

其中和声大调与旋律大调较为少见，自然大调是最常见的大调式。

第一节 大调正三和弦与属七和弦

一、正三和弦的基本和声语汇

以 C 自然大调为例，在调式的每一级音上构建一个三和弦。

例 1-1-1

从以上谱例可以看出,在 C 大调的七个音级上构成的和弦中只有 I 级、IV 级、V 级三个和弦是大三和弦。ii 级、iii 级、vi 级和弦是小三和弦, vii 级和弦是减三和弦。

大调歌曲的旋律表现了一种明亮的色彩,而其中的 I 级、IV 级、V 级三个和弦正是能够表现明亮色彩的大三和弦。它们最能代表调式的特性和本质,因此它们是调式中的骨干和弦,被称为正三和弦。

正三和弦中, I 级主和弦是调式的中心和弦,在调式中最为稳定,其他和弦都倾向于并服从于它,因而被称为主功能和弦,功能标记为 T。

V 级属和弦含有调式中的导音,因此对主音的倾向性非常强,这就决定了它对主和弦具有一种强烈的支持作用,有着明确的倾向并且解决到主和弦的趋势。它被称为属功能和弦,功能标记为 D。

IV 级下属和弦也倾向于主和弦,但较属和弦要弱些,因此它可直接进行到主和弦,也可间接通过属和弦进行到主和弦。IV 级和弦称为下属功能和弦,功能标记为 S。

大调正三和弦最常用的基本和声语汇是:

正格进行: T—D—T (I—V—I)

变格进行: T—S—T (I—IV—I)

完全进行: T—S—D—T (I—IV—V—I)

这是正三和弦的三种基本组合。

此外要注意的是, V—IV 的进行在和声进行中因违反了自然倾

向而被称为反功能,应尽量避免使用。

二、正三和弦的键盘和声连接

如以下谱例所示,在键盘上实际弹奏和声连接时,应采用“就近原则”,尽量让手的位置靠近些,避免上下跳动造成音响效果的不均衡。除了主和弦用原位之外,属和弦与下属和弦都用了转位。这样弹奏出来的和声效果较为均匀且好听。这在键盘和声中是应该值得注意的地方。

例 1-1-2

CM: I IV I I V I I IV V I

GM: I IV I I V I I IV V I

FM: I IV I I V I I IV V I

左手除了和右手一样弹奏和弦外,也可弹奏和弦的根音。为加强力度,有时可用八度音来代替左手的单音。

例 1-1-3

右手除了选择弹奏 I 级和弦的原位外,还可以从它的转位开始弹奏。根据“就近原则”,其他和弦的位置也相应要作变化。

例 1-1-4

三、正三和弦与属七和弦的键盘和声连接

在属和弦的上方叠加一个小三度音程,即构成了属七和弦。它是自然音和声体系中最重要也是最常用的七和弦。在功能上,它与属和弦是一致的,但由于加上了七音,就增强了和声的紧张感,强化了属和弦进行到主和弦的倾向性。因此,在乐句的结尾和乐段的结尾,常常用属七和弦来代替属和弦使用。

例 1-1-5

The musical score for Example 1-1-5 consists of five systems of piano accompaniment, each with a treble and bass staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The notation is as follows:

- System 1:** Treble staff has chords G4-A4-B4 (quarter), G4-A4-B4 (quarter), and a whole rest. Bass staff has notes G2 (quarter), A2 (quarter), and B2 (half).
- System 2:** Treble staff has chords G4-A4-B4 (quarter), G4-A4-B4 (quarter), and a whole rest. Bass staff has notes G2 (quarter), A2 (quarter), and B2 (half).
- System 3:** Treble staff has chords G4-A4-B4 (quarter), G4-A4-B4 (quarter), and a whole rest. Bass staff has notes G2 (quarter), A2 (quarter), and B2 (half).
- System 4:** Treble staff has chords G4-A4-B4 (quarter), G4-A4-B4 (quarter), and a whole rest. Bass staff has notes G2 (quarter), A2 (quarter), and B2 (half).
- System 5:** Treble staff has chords G4-A4-B4 (quarter), G4-A4-B4 (quarter), and a whole rest. Bass staff has notes G2 (quarter), A2 (quarter), and B2 (half).

第二节 为歌曲编配和声

如何运用正三和弦及属七和弦为歌曲编配出既正确又动听的和声是弹奏好钢琴即兴伴奏的关键一步。其实和声和歌曲的旋律是紧密联系的,我们可以从音乐的旋律中找到隐藏的和声内涵。许多歌曲的旋律都是由调式音阶或将和弦分解变化等形式构成的。一般来说,可分为以下几个步骤:

第一步:根据小节中的多数音来选择和弦。观察小节中大多数音属于哪个和弦就可以为这个小节配上此和弦。

如《共产儿童团歌》的开头,第1、3小节的旋律是Ⅰ级主和弦的和弦音构成;第2、4小节的旋律是Ⅴ级属和弦的和弦音构成。因而可分别为它们配上Ⅰ级和Ⅴ级。

例 1-2-1

又如挪威民歌《保尔的母鸡》。