

全国音乐院系共同课教材

The Art of Piano Arrangement

钢琴编配艺术

黄洛华 著

湖南文艺出版社

全国音乐院系共同课教材

The Art of Piano Arrangement

钢琴编配艺术

黄洛华 著

湖南文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴编配艺术/黄洛华著. —长沙: 湖南文艺出版社,
2008.2

ISBN 978-7-5404-4090-9

I. 钢... II. 黄... III. 钢琴—伴奏 IV. J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 016027 号

钢琴编配艺术

黄洛华 著

责任编辑: 刘建辉

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编: 410014)

网址: www.hnwy.net

湖南省新华书店经销 长沙化勘印刷有限公司印刷

*

2008 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 880×1230 1/16 印张: 20.5

印数: 1—5,000

ISBN 978-7-5404-4090-9

定价: 38.00 元

音乐部邮购电话: 0731—5983102

音乐部传真: 0731-5983016

联系人: 沈 冰

打击盗版举报专线: 0731-5983044 5983019 5983102

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换。

作者简介

黄洛华，星海音乐学院作曲系副教授、广东省音乐家协会会员。1986年毕业于星海音乐学院作曲系，获文学士学位。在学院担任复调专业课、和声基础课、键盘编配课以及钢琴共同课教学。长期致力于复调学及键盘编配研究。主要学术论文：《赋格曲的整体布局》、《巴托克复调手法的形成》等。译文：《普通学生的钢琴教学》、《克服演奏时的紧张情绪》等。合唱作品：声乐赋格《思念》。钢琴作品：赋格《四季组曲》、《阳光三叠》、《猜调》及复调乐曲等。教材：《二声部键盘复调》、《复调共同课教程》。

作者近照

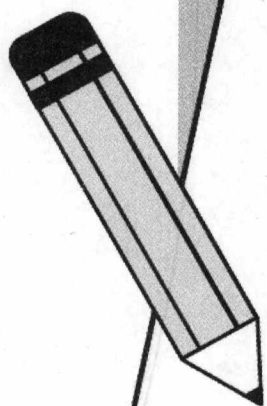
介绍书

钢琴编配艺术

——传统技法篇

黄洛华 著

体现不同风格、不同特色的键盘编配，关键在于和声语言的确立与音型织体的设计。传统编配所运用的和声是传统和声体系——即以大小调体系为主体、以三度叠置结构为基础的功能和声。在织体方面，沿用了十九世纪西方音乐的歌曲伴奏音型特征，不改变节拍结构的各种节奏组合。如柱式和弦织体、各种分解和弦织体、多层次综合音型织体等等。传统技法是步入键盘编配殿堂的踏脚石，是民族技法与流行技法的先驱与核心。若传统技法的基础扎实牢固，那么各种技法编配的问题将会迎刃而解。

照书

上部 《入门》

第一章 熟悉键盘	2
一、首调唱名法	2
二、固定调唱名法	7
第二章 曲式结构	9
第一节 一部曲式的结构形式	9
一、小节数相等的乐句结构	9
二、小节数相对不均等的乐句结构	12
三、个别乐句作扩充或补充的乐句结构形式	14
第二节 单二部曲式的结构形式	17
一、有再现的单二部曲式	17
二、没有再现的单二部曲式	21
第三节 单三部曲式的结构形式	25
第三章 和声设计	33
第一节 和声素材	33
一、正三和弦 (I、IV、V)	33
二、属七和弦 (V ₇)	33
三、副三和弦 (II、III、VI、VII)	35
四、副七和弦 (II ₇ 、VII ₇)	36
第二节 和声序进	38
一、和弦的声部连接形式	38
二、各级和弦的功能作用及序进规律	38
三、终止式运用	53
四、和弦外音	54
第三节 和声应用	70
一、为旋律配置和声	70
二、用键盘和声的形式弹奏旋律与和弦	71
第四章 织体设计	72
第一节 音型	72
一、键盘和声向音型织体的转化	72
二、音型种类	72
三、和弦序进与音型相结合	73
第二节 织体运用	78
一、单一种节奏音型伴奏形式	78
二、两种节奏音型伴奏形式	82

三、 三种节奏音型伴奏形式	84
四、 丰富织体的简单手法	86
第五章 前奏 间奏 后奏	89
第一节 前奏	89
一、 节奏音型	89
二、 乐曲结束句	89
三、 乐曲里有变化的乐句	90
第二节 间奏	91
第三节 后奏	91
一、 用主、属音交替结束	91
二、 以音阶形式带出收拢性的进行并强调 V - I 的和声进行	91
三、 用简单的分解和弦补充	92
四、 再次用主和弦收束	92
第六章 编配指导	93
一、 分析曲式结构	93
二、 确立和声	93
三、 选择织体	93
四、 安排前奏与后奏	93
五、 完善全曲	93

下部 《进阶》

第一章 键盘编配的音乐层次	97
第一节 旋律线层	99
一、 单音旋律	99
二、 八度旋律	104
三、 和声音旋律	110
四、 平行三度、六度旋律	114
第二节 和弦音型层	121
第三节 低音部层	122
一、 低音部层的技术处理	123
第四节 传统技法编配层次的类型	124
一、 带旋律的两层次形式	125
二、 带旋律的三层次形式	128
三、 不带旋律的单一织体两层次形式	133
四、 不带旋律的综合织体三层次形式	134
五、 三种和弦位置的键盘训练	140
第二章 和声设计	144
第一节 和声素材	144
一、 离调性变和弦	144

二、 调内变和弦	153
三、 同主音大小调混合变和弦	160
第二节 和声应用	177
一、 和声选择	177
二、 和声语言的选择对歌曲编配形成的影响	184
三、 和声配置的层次与逻辑	187
四、 和声应用的技术处理	190
第三章 织体设计	197
第一节 音型	197
一、 带旋律的远距离低音和声节奏音型与分解和弦音型	197
二、 不带旋律的远距离和声节奏音型与分解和弦音型	197
三、 过渡式、填充式琶音音型	198
四、 综合音型	199
第二节 和弦序进与织体相结合	200
一、 带旋律式的伴奏音型与和声序进	200
二、 不带旋律的伴奏音型与和声序进	203
三、 综合节奏音型与和弦序进	205
第三节 织体运用	209
一、 带旋律的乐曲编配	209
二、 不带旋律的乐曲编配	219
三、 综合运用带旋律和不带旋律的乐曲编配	227
第四节 丰富织体的手法	237
一、 声部的呼应	237
二、 对比式副旋律	241
三、 描写性的编配	244
四、 主旋律变奏	256
第四章 前奏 间奏 后奏	263
第一节 前奏设计	263
一、 以歌曲的旋律构成前奏	263
二、 以歌曲的伴奏音型构成前奏	268
三、 以歌曲的素材派生出新的因素构成前奏	275
第二节 间奏设计	279
一、 以重复或变化重复前奏作为间奏	279
二、 以新的因素创作间奏	286
第三节 后奏设计	290
一、 旋律式后奏	290
二、 非旋律式后奏	301
第五章 编配指导	312

上部 《入门》

迈进编配门槛的第一步，是熟悉键盘位置。其次是掌握和声语言，接着是运用音型节奏。通过这三方面的系统训练，以达到简易编配儿童歌曲、艺术歌曲的目的。在入门阶段，熟悉键盘可从两升两降以内的调开始，逐步遍及所有的大小调式调性。以首调的观念或固定调的方法，通过弹奏阶琶音、键盘和声以及旋律来熟悉键盘上二十四个大小调的位置。和声应用以正三和弦为主的功能性配置，渐渐渗透带有色彩性的、与正三和弦对置的副三和弦以及副七和弦。并用键盘和声的形式为乐曲配和弦，形成良好的声部进行的弹奏习惯，为下一步伴奏音型的介入构筑坚实的基础。织体设计要求掌握十多种节奏音型，通过键盘和声向节奏音型的过渡，构成一套和弦序进与织体相结合的训练模式，以适应在较短的时间内为歌曲作出迅速快捷的编配。另外，前奏、间奏、后奏在入门阶段亦是一个必不可少的内容。乐曲的编配要达到完整统一首尾呼应，前奏、间奏、后奏的合理安排将起到完美严谨的作用。

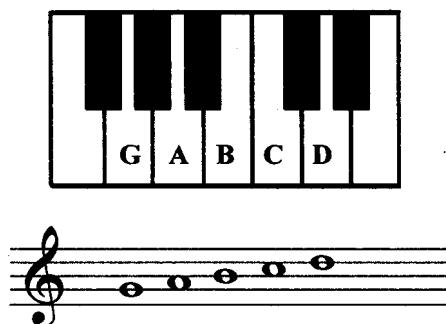
第一章 熟悉键盘

运用首调唱名法或固定调唱名法视谱——视奏音阶、琶音、和弦序进及乐曲旋律，用以达到熟悉各调键盘位置的目的。

一、首调唱名法

键盘上的音名与唱名是可动的关系，它们随着调的变化而改变。

看图(1)：

键盘上(或五线谱上)的G A B C D音,作为G大调、以G音为主音,其音级关系是I-II-III-IV-V,这几个音就唱作Do、Re、Mi、Fa、So。作为D大调、以D音为主音,其音级关系为IV-V-VI- $\flat$ VII-I,则唱作Fa、So、La、 $\flat$ Si、Do。若为F大调、以F音为主音,其音级关系是II-III- $\sharp$ IV-V-VI,就要唱作Re、Mi、 $\sharp$ Fa、So、La。

键盘上同一个音,由于调性的改变,则音的谓称、音级关系亦随之而变。这一方法运用在键盘编配上,使复杂的音乐材料简单化、繁琐的技术规律化。调式的音列结构、和弦的音程结构、各级和弦及其转位形式的连接等等的这些记忆过程,将会变得十分简单。

如:所有不同主音的自然大调、和声小调音阶都唱作:

大调 —	1	2	3	4	5	6	7	i
	do	re	mi	fa	sol	la	si	do
小调 —	6	7	1	2	3	4	$\sharp$ 5	6
	la	si	do	re	mi	fa	$\sharp$ sol	la

其音列关系是永恒不变的。看下列旋律音程结构:

大调 —	1	2	3	4	5	6	7	i
	大二度、大二度、小二度、大二度、大二度、大二度、小二度							
小调 —	6	7	1	2	3	4	$\sharp$ 5	6
	大二度、小二度、大二度、大二度、小二度、增二度、小二度							

又如,所有不同主音的自然大调三和弦:

	I	II	III	IV	V	VI	VII
都称为：	5	6	7	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$
	3	4	5	6	7	$\dot{1}$	$\dot{2}$
	1	2	3	4	5	6	7

所有不同主音的和声小调三和弦：

	I	II	III	IV	V	VI	VII
同样称为：	3	4	5	6	7	$\dot{1}$	$\dot{2}$
	1	2	3	4	$\sharp 5$	6	7
	$\dot{6}$	$\dot{7}$	1	2	3	4	5

自然大调与和声小调里所构成的大三和弦、小三和弦、减三和弦以及增三和弦，其音程结构分别是：

大三和弦	小三度 大三度	小三和弦	大三度 小三度	减三和弦	小三度 小三度	增三和弦	大三度 大三度
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

按首调唱名法，当要弹奏某一音阶或和弦时，只要谨记它们唱名一致的音阶音列结构与不同和弦的音程结构，就能在键盘上迅速作出反应。这样可以省去记忆各种调式调性音列名称的关系，省去记忆许许多多不同调性的和弦素材。因此，键盘编配在最初的训练阶段，无论弹奏任何基本练习，都可用首调的观念来确立键盘上调的位置，以便在较短的时间内能准确快捷地演奏。

[实践 1] 弹奏 G、D、F、 $\flat B$ e、b、d、g 各大小调的音阶、琶音。

[方法] 以首调的观念在键盘上找出各调的主音，按音阶的音列结构弹奏。

[实践 2] 弹奏 G、D、F、 $\flat B$ e、b、d、g 各大小调的和弦连接。

[方法] 以首调的观念在键盘上找出各调的主音，按和弦的音程结构弹奏。

例1: 大调和弦连接：

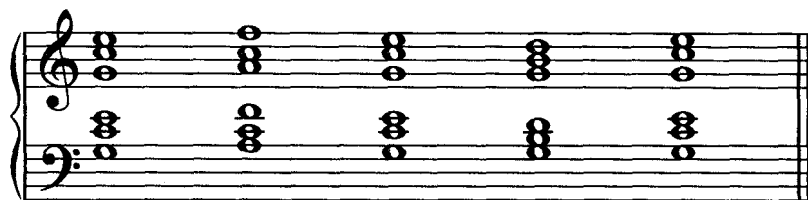
第一种位置

I IV₆₄ I V₆ I

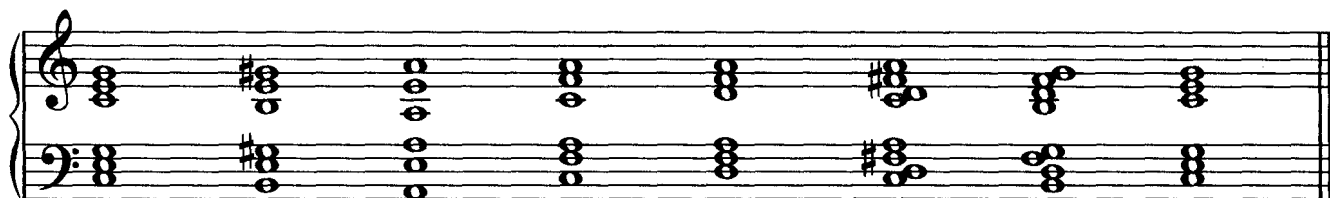
第二种位置

I₆ IV I₆ V₆₄ I₆

第三种位置

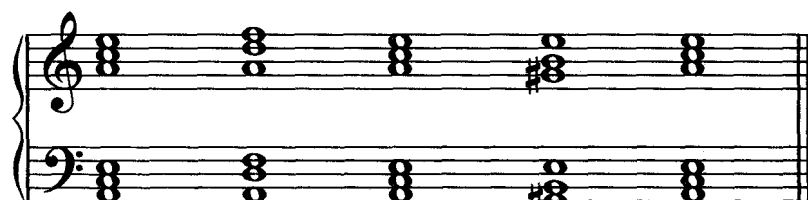
$I_{6/4}$ IV_6 $I_{6/4}$ V $I_{6/4}$

I $III_{6/4}$ VI $IV_{6/4}$ II DD_2 $V_{6/5}$ I

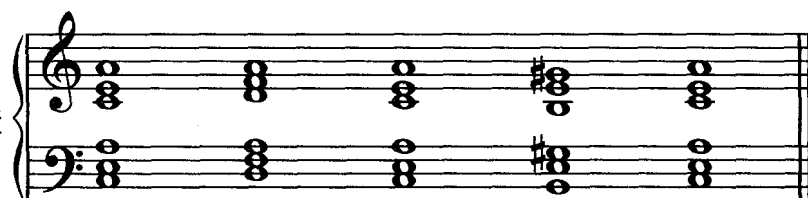
例2: 小调和弦连接:

第一种位置

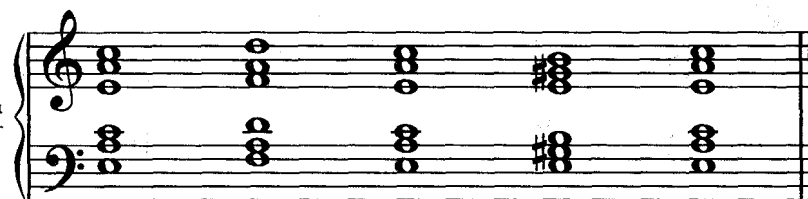
I $IV_{6/4}$ I V_6 I

第二种位置

I_6 IV I_6 $V_{6/4}$ I_6

第三种位置

$I_{6/4}$ IV_6 $I_{6/4}$ V $I_{6/4}$

I $III_{6/4}$ VI $IV_{6/4}$ II DD_2 $V_{6/5}$ I

[实践 3] 在 G、D、F、 $\flat$ B 各大调上弹奏以下旋律。

例3

小 杜 鹃

波兰民歌

例4

牧 童

捷克民歌

例5

小鸟飞来了

德国民歌

例6

故乡的亲人

[美] 福斯特 曲

[实践 4] 在 e、b、d、g 各小调上弹奏以下旋律。

例7

娃哈哈

新疆民歌

例8

喀秋莎

[苏] 勃兰切尔 曲

例9

德 聂 泊 尔

乌克兰民歌

例10

在 路 旁

巴西民歌

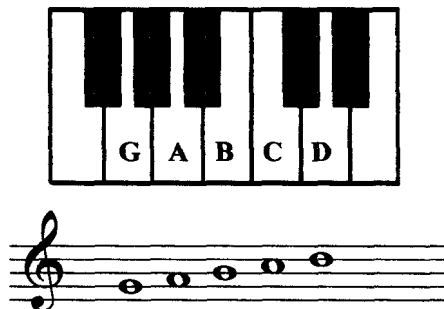
【方 法】 无需预先在书面上将旋律移至各调，应以首调的观念在键盘上直接弹奏出来。左右手可分别弹奏或双手相隔八度（十五度）同时弹奏。

二、固定调唱名法

键盘上各音的唱名是固定不变的，音名与唱名的关系不受调的变化而改变。

这一唱名法非常适合于从小受西洋乐器、尤其是键盘乐器训练的人。由于他们对固定音高的感觉已根深蒂固，因此在编配中可继续沿用自己认为最方便快捷的手法，不必强求改用首调观念。

看图（2）：

键盘上（或五线谱上）所示的音名：G A B C D，无论是什么调，唱名是永恒不变的 So La Si Do Re。如：A 大调音阶的音名为 A B $\sharp$ C D E $\sharp$ F $\sharp$ G A，其唱名就是 $\dot{6}$ $\dot{7}$ $\dot{1}$ 2 3 $\dot{4}$ $\dot{5}$ 6。E 大调音阶的音名是 E $\sharp$ F $\sharp$ G A B $\sharp$ C $\sharp$ D E，那唱名是固定不变的 3 $\dot{4}$ $\dot{5}$ 6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ 。

再看看 A 大调和弦与 E 大调和弦：

A 大调和弦	I	II	III	IV	V	VI	VII
被称为:	3	$\sharp 4$	$\sharp 5$	6	7	$\sharp \dot{1}$	$\dot{2}$
	$\sharp 1$	2	3	$\sharp 4$	$\sharp 5$	6	7
	$\dot{6}$	$\dot{7}$	$\sharp 1$	2	3	$\sharp 4$	$\sharp 5$

E 大调和弦	I	II	III	IV	V	VI	VII
则称为:	7	$\sharp \dot{1}$	$\sharp \dot{2}$	$\dot{3}$	$\sharp \dot{4}$	$\sharp \dot{5}$	$\dot{6}$
	$\sharp 5$	6	7	$\sharp 1$	$\sharp 2$	$\dot{3}$	$\sharp 4$
	3	$\sharp 4$	$\sharp 5$	6	7	$\sharp 1$	$\sharp 2$

同是 I 级的和弦，由于调式调性不同，以固定唱名的方法就有了很多的内容：A 大调的 I 级和弦称为 $\dot{6}$ 、 $\sharp 1$ 、3，而 E 大调的 I 级和弦就要唱成 3、 $\sharp 5$ 、7。

作为以简洁灵活、准确快捷为特征的即兴编配，这种唱名法也有其不足之处：首先，碰到 C 大调、a 小调以外的简谱歌曲，不能直接马上在键盘上弹奏出来，要“翻译”成固定唱名或移至五线谱上。另外，要记忆的和声素材可谓繁多。同是自然大调与和声小调的各自七个和弦，用首调唱名法只需要记忆 14 个和弦名称，而用固定唱名法则要记忆 168 个！

第二章 曲式结构

按键盘编配的程序，歌曲的曲式结构分析居于首位。曲式结构的划定正确与否，关系到键盘编配的整体布局。歌曲编配的层次制订、和声处理、织体设计无不与歌曲的乐句、乐段、半终止、结束终止的界定紧密相连。乐句划分清晰、结构分析明了，编配时歌曲的陈述与发展就非常有层次有逻辑地表现出来。

歌曲的曲式结构相对器乐曲简单，较常见的曲式结构有一部曲式、单二部曲式及单三部曲式。

第一节 一部曲式的结构形式

较常见的一部曲式是四乐句结构，亦存在两乐句或三乐句结构。在各个乐句里，有小节数完全一致的乐句式样，也有小节数相对不均等的乐句形式，还有个别乐句处于扩充状态的结构组合。

一、小节数相等的乐句结构

《摇篮曲》由四个乐句和一个含两小节结构的结尾句组成，其中每一乐句都是四小节结构。乐曲结构图式为：

$$\begin{array}{ccccccccc} 4 & + & 4 & + & 4 & + & 4 & + & 2 \\ a & & b & & c & & a' & & d \end{array}$$

例11

摇 篮 曲

莫扎特 曲

Andante

睡觉吧,我的宝贝, 小鸟儿早已回巢,

p