

钢琴

即兴伴奏艺术研究

*Gangqin Jixing Banzou
Yishu Yanjiu*

张楠 编著

黑龙江人民出版社

- 黑龙江省教育厅人文社会科学研究项目(编号:11514047)
钢琴演奏艺术与音乐表现的深层研究的阶段性成果之一

钢琴即兴伴奏艺术研究

张楠 编著

黑龙江人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴即兴伴奏艺术研究/张楠编著—哈尔滨：黑龙江
人民出版社，2007.5

ISBN 978-7-207-07391-4

I. 钢… II. 张… III. 钢琴 - 伴奏 - 研究 IV. J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 094902 号

责任编辑：徐 冲

装帧设计：张 涛

钢琴即兴伴奏艺术研究

Guangqin Jixing Banzou Yisu Yanjiu

张楠 编著

出版发行 黑龙江人民出版社

通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼

邮 编 150008

网 址 www.longpress.com E-mail hljrmcbsyeah.net

印 刷 齐齐哈尔慧达印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16·印张 8

字 数 190 千

版 次 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-207-07391-4/J·165

定价：30.00 元

(如发现本书有印制质量问题，印刷厂负责调换)

前 言

钢琴即兴伴奏是指钢琴伴奏者在只有旋律谱、没有伴奏谱的情况下,短时间内在钢琴上组织并演奏出伴奏声部,以配合歌曲(乐曲)的演唱(演奏)的艺术再创造。钢琴即兴伴奏是多种音乐专业知识的综合应用,首先伴奏者必须具备一定的钢琴演奏能力,其次,还需要有一定的键盘和声能力、歌曲分析能力、伴奏造型能力和综合应用能力。可见,即兴伴奏是集钢琴演奏技术、键盘和声技术以及伴奏造型能力为一体的综合艺术。

随着社会音乐文化日益发展,在学校的音乐课堂以及大量的音乐艺术活动中,钢琴即兴伴奏这一艺术形式,越来越得到广泛的应用。在各高等师范院校音乐教育专业中,钢琴伴奏课已被列为必修的课程。钢琴伴奏尤其是钢琴即兴伴奏,既是高师学生必须掌握的一种重要的实际应用技能,也是他们走向工作岗位胜任中等学校音乐教学工作和普及音乐教育的重要手段之一。

钢琴作为乐器之王,具有音域宽广、音色甜美,表现力丰富的特点。用钢琴为歌曲伴奏,可以运用多声性的音乐手法去帮助歌曲表达情感。对于明快活泼或坚定有力的歌曲,通过与其风格相符的特定节奏型的伴奏,可以加强它的节奏感,使表演更加清晰、鲜明;对于抒情的歌曲,运用流畅起伏的音型伴奏,可以更加充分地抒发情感。还可以通过和声的明暗、协和与不协和以及伴奏织体的变换,烘托背景、渲染气氛。在课堂教学中,有助于帮助学生理解作品,增加学生学习音乐的兴趣,提高对音乐的感受能力。作为一门新兴独立的学科,钢琴即兴伴奏博采音乐各学科知识与技能,越来越体现出其鲜明特点和实用价值。

在钢琴教学中,即兴伴奏是钢琴演奏中的一种最实际、最常用、最快捷的演奏技能。尽快让学生掌握这一技能,对于培养学生演奏素质,提高钢琴教学质量水平,有重要的实际意义。即兴伴奏要求伴奏者将钢琴演奏技巧、键盘、和声手法、作曲理论知识结合起来,在旋律条件的限制下进行瞬间的艺术再创作。因此,学好钢琴即兴伴奏,需要弹奏者具有一定的音乐理论知识(包括和声与作曲知识)、较好的键盘弹奏能力(钢琴演奏技术),以及敏捷的即兴创作思维和丰富的想象力。由于键盘弹奏能力是钢琴教学的主要内容,因而,钢琴即兴伴奏的教学主要是培养学生将各种音乐理论知识灵活运用于弹奏实践的能力。

教学中要采取“精讲多练、以练为主”的原则,尽量避免不切实际的理论说教,并通过观摩、比赛、乐队训练、舞会伴奏、歌手比赛、合唱比赛、交流学习体会等丰富多彩的实践活动,推动和促进学生即兴伴奏能力的提高与发展。

总之,钢琴即兴伴奏是一个长期的学习过程,需要认真探索,反复实践,才能提高即兴伴奏的质量、水平。为了达到即兴伴奏的普及目的,必须要理论与实践相结合,由浅入深地做好对歌曲的分析及伴奏音型的选配。在键盘上提高即兴伴奏创作的能力的同时,提高即兴伴奏的综合应用能力。为此,本人撰写了《钢琴即兴伴奏艺术研究》一书,目的在于通过即兴伴奏与即兴演奏的教学,培养学生的创造性音乐思维和丰富的想象力,最大限度地开发学生的潜在素质与能力。但由于本人水平有限,难免会有不足之处,敬请专家和同仁提出批评指正。

张楠

2007年5月

目 录

前 言	(1)
第一章 钢琴即兴伴奏概述	(1)
第一节 钢琴即兴伴奏的理论知识	(2)
第二节 钢琴即兴伴奏的艺术魅力	(4)
第三节 钢琴即兴伴奏的表现手法	(7)
第二章 钢琴即兴伴奏旋律的艺术处理	(11)
第一节 钢琴即兴伴奏中旋律的处理方法	(11)
第二节 钢琴即兴伴奏中旋律的处理举隅分析	(14)
第三章 钢琴即兴伴奏中的和声运用	(22)
第一节 钢琴即兴伴奏常用的和声语言类型	(22)
第二节 钢琴即兴伴奏中的和弦及织体	(27)
第四章 钢琴即兴伴奏音型的基本形态及其拓展	(29)
第一节 钢琴即兴伴奏音型的基本形态及特点	(31)
第二节 钢琴即兴伴奏音型的延伸策略	(50)
第五章 钢琴即兴伴奏音型的整体设计与应用	(50)
第一节 伴奏音型整体设计与歌曲体裁	(54)
第二节 伴奏音型整体设计与曲式结构	(55)
第三节 伴奏音型整体设计与伴奏织体	(57)
第四节 伴奏音型应用的基本步骤	(59)
第六章 歌曲钢琴即兴伴奏的作品阐释	(59)
第一节 歌曲钢琴即兴伴奏的基础训练	(59)
第二节 歌曲钢琴即兴伴奏的作品分析	(63)
第三节 歌曲的类型与即兴伴奏的特点	(66)

第七章 歌曲的前奏、间奏和尾奏	(82)
第一节 前奏的种类及伴奏	(82)
第二节 间奏的种类及伴奏	(86)
第三节 尾奏的种类及其伴奏	(87)
第八章 中国民族调式歌曲的钢琴即兴伴奏	(90)
第一节 五声性调式歌曲的钢琴即兴伴奏	(91)
第二节 民族调式歌曲钢琴即兴伴奏举隅	(94)
附:钢琴即兴伴奏练习曲	(96)
一、音型伴奏练习曲	(96)
二、歌曲伴奏练习曲	(107)
主要参考文献	(122)

钢琴即兴伴奏概述

钢琴即兴伴奏是指在没有任何伴奏依据的情况下,根据歌曲演唱的需要即兴发挥而进行的伴奏。即兴伴奏是音乐教育的一项重要内容,也是一种实用性很强、难度很高的专业技能。它要求弹奏者不仅具备较好的专业理论基础和钢琴演奏技巧,而且还要有一定的音乐想象力、音乐创造力和应变协调能力。因此,在教学中加强对学生的即兴伴奏能力的培养,对于提高学生的专业素质和综合能力,把学生培养成为具有较高专业素质的实用型人才,具有十分重要的意义。

钢琴即兴伴奏之所以是一种高难度的专业技能是由它的特殊性决定的。与其他音乐专业技能相比,即兴伴奏可以说是一项复杂的心智技能,是一种能动的创造性活动,它是演奏者各种音乐能力与心理素质的综合体现。第一,就即兴伴奏的对象而论,它不同于写作一首歌曲伴奏再进行演奏。写作是将设计的和声织体写在纸上,成为一个实际的载体——伴奏谱,然后演奏者再根据乐谱上标记的调号、音符、节拍、速度、表情等来弹奏,它具有一定的依赖性。而即兴伴奏则是演奏者的自我表现和自我创造,具有能动性的特点。它是弹奏者根据具体的旋律将所设计的和声织体等在头脑中迅速加以分析、比较、抽象和概括,并瞬间在琴上直接弹奏出来,它既没有依据任何的伴奏谱,也不可能反复斟酌,从容而就。这就要求弹奏者必须具有快速的反应能力、分析能力和较好的音乐表现力。第二,就即兴伴奏的进行而论,它也不同于写作一首歌曲伴奏再进行演奏。在写作过程中,可以对乐谱反复修改、推敲,演奏前还可以反复练习、润色。而即兴伴奏则是一次性的,要求瞬间完成,一次成功。伴奏的编配方案,包括分析歌曲的内容、体裁、结构、调式、速度、前奏、间奏、结尾等一系列创作过程以及触键、键盘位置、强弱、快慢、音色、踏板等一系列演奏过程,都是借助于内心听觉,在大脑中默默地完成,其中伴随着演奏者复杂的心智活动,具有内潜性的特点。第三,就即兴伴奏的结构而论,它与写作一首歌曲再进行演奏也是有区别的。在写作一首歌曲时,伴奏、和声、织体以

及每一个音符都必须实际写出,不能有任何省略,演奏者弹奏的是一首完整的伴奏谱。而即兴伴奏中,弹奏者演奏的则是一首高度省略和高度简缩的、存于大脑中的伴奏谱,因此它又具有简缩性的特点。它要求伴奏者必须具备良好的理论基础和一定的音乐想象力与创造力,否则就很难取得良好的效果。第四,就即兴伴奏的现实而论,它也不同于事先同演唱者试练过的伴奏。在实际演出中,伴奏者与演唱者必须协调一致。所以,一般来说,为一首写作出的歌曲伴奏时,为了使双方现场配合默契,伴奏者往往要预先与演唱者合作,有时要反复合作,直至双方配合默契,确保万无一失。而即兴伴奏则没有这种机会,演奏者既没有对弹奏曲目事先练习,也没有事先与演唱者试练伴奏。因此,如果演唱过程中出现忘词、延长或缩短节拍、跑调等意外情况,伴奏者必须沉着机智、随机应变,及时作出准确的反应,并予以适当的弥补。

第一节 钢琴即兴伴奏的理论知识

钢琴即兴伴奏教学本身就是包含着多种音乐理论以及钢琴演奏技能综合因素的一门课程。要掌握好钢琴即兴伴奏,要求学生必须有一定的钢琴演奏技巧,有良好的和声理论基础,有辨别音响的敏锐听力,有欣赏音乐的高度修养,还要有一定复调水平及作品分析的能力,这样的要求,既是高师院校专业音乐教学整体水平的体现,也是学生综合能力的反映,同时,钢琴即兴伴奏教学与钢琴演奏以及和声、视唱练耳、音乐欣赏、作品分析、复调等理论课程有着极其密切的内在联系。学好钢琴即兴伴奏必须重视各个环节之间的相互关系,否则,就会像一条链条缺少了中间环节一样,无法形成连贯、流畅的整体。

一、扎实的钢琴演奏技术是学好钢琴即兴伴奏的基础

钢琴即兴伴奏是通过钢琴弹奏体现出在旋律基础上进行创意性的即兴伴奏过程的,因此,较扎实的钢琴演奏技术自然是必备的条件,它与钢琴演奏的区别在于作为伴奏必须服务于歌唱的需要,在歌曲旋律基础上,充分利用作曲技术理论知识即兴地弹奏出伴奏织体,同时更加强调移调能力的培养。因此,在键盘上熟练地弹奏二十四个大调的音阶、琶音及和弦连接,并能快速移调,是钢琴即兴伴奏的一项必不可少的基本功。移调弹奏能力是即兴伴奏中一项难度较大的技巧,需要长期磨炼,教学中应反复强调其重要性,为即兴伴奏的学习打下良好的基础,使钢琴教学和钢琴即兴伴奏教学两门课程协调地沟通起来。

二、和声是钢琴即兴伴奏中的骨架

和声设计是钢琴即兴伴奏中具有“灵魂”地位的重要部分。和声选配是否恰当直接影

响到整首歌曲伴奏处理的目的性、合理性和完美性。在一般性的旋律进行中，运用调内正三和弦便能大致保持主旋律的和谐、流畅以及织体的丰满效果，但在歌曲的高潮段落和转调部分，和声手法的运用与处理却要求体现出特定的效果。例如：歌曲《中国，中国，鲜红的太阳永不落》是一首进行曲，它以宽广雄伟的旋律，坚定有力的节奏，歌唱和赞美充满生命力的社会主义祖国。全曲有三个乐句组成，第一、二句为并列句，第三句是全曲的高潮部分。如果这里仅仅配置调内和弦，和声的力度较弱，很难推动歌曲情绪的进一步发展，如果在高潮段落恰当地运用不稳定的变和弦，便增强了和声的倾向性，加大了和声的力度从而有效地推动歌曲向着激昂辉煌的情绪发展，充分展示出这首歌曲的感情色彩。在实际教学中，有一部分学生不能把和声理论和实践结合起来，不能恰当地选配和弦，这在钢琴伴奏教学中也应予以弥补，让学生多弹和弦及和弦连接，仔细倾听音响的变化，感受更多的音响效果，也可建议和声课中适当地加入歌曲和声轮廓的写作，掌握和弦在实际作品中的运用，在完成书面作业的同时，加强键盘和声的训练，增强实际音响的感知能力，这样有利于学生在钢琴伴奏中和声设计能力的提高。

三、作品分析能力是设计钢琴即兴伴奏的前提

具备一定的作品分析能力对于钢琴即兴伴奏的设计将会产生更富于整体性的效果，这是由于作品分析能够更好地把握歌曲的结构和风格。但在音乐专业课程安排上作品分析课往往晚于钢琴即兴伴奏课，因此，在这门课程的教学过程中应有目的地讲授一些必要的作品分析与曲式结构的知识及歌曲的曲式规律。比如，伴奏的歌曲是一段体还是二段体？二段体中是对比式的结构还是平行式的结构？都要根据不同特点加以分别处理。学生在钢琴即兴伴奏设计时先对歌曲的曲式结构有一个清晰的了解在弹奏时就能更好地把握全曲的伴奏框架，使之具有合理的整体布局。同时，高等师范院校培养的学生多数要从事于中小学音乐教育工作，在钢琴即兴伴奏的曲目选择上也应多注重优秀的儿童歌曲作为重点，使学生熟悉儿童歌曲的风格特点。在儿童合唱歌曲中，曲式结构相对比较复杂和富于变化，以三部曲式居多，钢琴伴奏也需要更注重对比性的效果和更加引起少年儿童听觉兴趣的手法运用。总之，一定的作品分析能力对于钢琴即兴伴奏在歌曲整体的框架建立上能够达到较准确的定位，无论在结构的逻辑发展以及风格特色的处理方面都能达到较为理想的境地。

四、恰当地运用复调手法

在钢琴即兴伴奏中，应当根据不同歌曲体裁的特点和歌唱的对象分别加以处理。一般说来，抒情歌曲和艺术歌曲的伴奏手法应该更加精致而富于色彩，往往需要恰当地运用复调手法加以润色，以增强伴奏音乐的艺术表现力。艺术歌曲的演唱，歌唱者有较大的个性

发挥余地，在歌唱进行或间歇的全过程中钢琴伴奏都应当成为有机的整体加以烘托，其中复调手法的运用更能衬托出艺术歌曲演唱的光彩，表现出更加细腻的内心感情。对比复调、模仿复调可以经常用于钢琴即兴伴奏织体之中，比如，歌曲《小白菜》是具有强烈感染力的抒情歌曲，演唱中感情起伏很大。为这首歌曲编配伴奏时，就不妨采用复调伴奏织体。歌曲开始部分用强力度的和弦引出如泣如诉的歌唱，在主旋律几次出现时可以根据演唱者不同的感情需要或配以模仿复调，以烘托歌唱者在这首歌曲中表现的特定思想感情。钢琴即兴伴奏中的手法运用是多样化的，无论和声式的主调伴奏织体，或者对位式的复调伴奏织体，各有各的独特表现，关键在于恰当地使用。采用复调伴奏手法是提高自身钢琴伴奏能力的一个重要途径。

在钢琴即兴伴奏编配中多分析钢琴固定伴奏是一种典范式的学习方法。固定伴奏是作曲家在创作过程中精心构思的，表现手法精湛，艺术感染力极强，甚至伴奏部分与旋律部分具有同等重要的位置。钢琴即兴伴奏的特点正在于“即兴”，它是在没有正谱伴奏的情况下，在较短的时间内为歌曲即兴编配伴奏织体，要求凭借伴奏者的智慧与灵感在极短的时间内构思出合乎逻辑的伴奏方案，保证演唱的顺利进行，有时，灵感横溢时的钢琴即兴伴奏还能弹奏出比固定伴奏更有光彩的效果。因此，即兴伴奏者应当具备较为丰富的作曲理论知识，厚实的键盘和声基础和较好的钢琴演奏水平，才能更好地完成钢琴即兴伴奏的编配。钢琴即兴伴奏和正谱伴奏是相对应而存在的一种伴奏方式，两者具有同样重要的地位，原因就在于伴奏者能够在丰富经验基础上加以即兴发挥，伴奏时能够深刻理解与把握歌曲的风格内容，掌握熟练的钢琴技巧和各种伴奏织体手法。但多分析固定伴奏，借鉴固定伴奏规范的创作成果，丰富而细腻的表现手法，掌握常用的伴奏织体以及和声手法，对于有效地提高即兴伴奏的水平，无疑有着十分重要的作用。

第二节 钢琴即兴伴奏的艺术魅力

钢琴伴奏是音乐表演艺术之一，在当今的国际音乐界越来越受到普遍重视。一般说来，钢琴伴奏并不具备独立性，一部音乐作品必须由伴奏者、演奏者或演唱者共同完成。但从钢琴伴奏的艺术特点来说，它又具有相对的独立性。抛开演奏(唱)者，钢琴伴奏有其自身的艺术规律与表现方式，它可塑造形象、丰富内容、深化主题、渲染氛围、烘托情感、增强艺术表现力和感染力，从这个意义上说，钢琴伴奏又具有其独特的艺术价值。

钢琴即兴伴奏是钢琴伴奏的一个分类。所谓“即兴”,即随意性很强的一种演奏方法。它无须“照本宣科”,就能选配恰当的音调、和声、节奏、速度、织体、和弦、风格、旋律等,并即时弹出。比起照谱伴奏,它的艺术表现领域更宽广、更自由、更能体现伴奏者的想象力与表现力。

一、钢琴即兴伴奏具有独特的音色

钢琴即兴伴奏有其独特的表现方式与领域。它有鲜明的节奏,有行云流水的音阶,有如泣如诉的旋律;有变幻多端的结构;有缤纷多彩的和声;有广阔无垠的音域;有“大珠小珠落玉盘”的美妙。如歌曲《走进新时代》是一首歌颂祖国;赞美新时代的歌曲。作品内蕴丰富、情感充沛。在为其即兴伴奏时,应根据歌曲的内容、风格、曲式结构等特点完成伴奏布局。在此基础上,再选择伴奏织体、和声、高潮的位置以及织体的发展、变化、层次等因素。

歌曲的前奏是用号角式的音调,以合唱作背景,有如交响乐队中的铜管全奏,气势宏大、雄壮、辉煌,富有号召性,在歌曲的低音区,应加强八度重复,中高音区采用双手琶音及渐强震音相结合的手法。

主题进入第一部分陈述段落,在伴奏织体上运用了柔和、平稳的音型,表现了人民对祖国的真挚情怀。第一部分最后一句“我们意气风发,走进新时代”,伴奏织体稍有扩展和推动,为下一段落做好了铺垫。

第二部分是发展段落,织体形式应根据歌曲情绪的变化而变化。如“我们唱着东方红,当家做主站起来”一句,节奏激昂有力,表现了全国各族人民在党的领导下昂首阔步迈向新世纪的豪迈心情。

歌曲的尾声“开创未来”一句,应采用多层次、多力度、多厚度的织体技法,低音采用加强八度,使和弦更充实,使音色更为丰满有力,从而表达出炎黄子孙的坚定信念:祖国的明天将无比灿烂、辉煌。

二、钢琴即兴伴奏的辅助性

钢琴即兴伴奏是以合作形式来完成音乐作品的。在完成一部音乐作品时,钢琴即兴伴奏除了完成自身的艺术实现部分外,还要“顾全大局”。譬如演奏(唱)者一旦出现了失误,钢琴即兴伴奏就应立即“补台”,把失误减少到最低程度。这也就决定了它还具有互补性质的辅助作用,也就是它的配合与服务性质。

中国古代的《乐记》中说:“言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故不知手之舞之足之蹈之也。”其中的“言”指朗诵,“嗟叹”指歌唱,大意指当朗诵达不到愿望时,就用歌唱表达。

歌唱达不到愿望时,就自发地用舞蹈表达。古人用非常形象的艺术语言阐明了当代艺术理论经常提到的艺术互补性。在钢琴即兴伴奏时,在充分发挥伴奏者的艺术水准,努力做到烘托气氛、营造艺术情境的同时,更应该与合作者密切配合,以使作品更趋完善。当然,作为伴奏者决不能丧失钢琴艺术的本体表现,更不能把自己放在“从属者”的位置上,伴奏者应把握尺度,既不能“喧宾夺主”,也不能“随波逐流”。

三、钢琴即兴伴奏的即兴性

钢琴即兴伴奏受严格的艺术规律限制。按一般规律,钢琴即兴伴奏可以加强音乐作品的节奏感,调整演奏(唱)者的情绪,增强音乐作品的艺术表现力和感染力。但另一方面,钢琴即兴伴奏在遵循艺术规律的前提下,比起其它音乐艺术门类,不是那么缜密严谨,有着相对的自由度。它可使伴奏者的想象力和创造力得以自由发挥。如在处理和声时,尽管钢琴即兴伴奏要考虑和声声部的一般规律,但用不着一丝不差地履行规范,它可根据作品情境的需要适度发挥。再如为演奏(唱)者即兴伴奏时,可随时变换伴奏音型,使作品的音乐结构错落有致,纷纭多姿,当然,即兴变换音型也需要遵循艺术规律,不可胡乱地变换,否则会造成作品的杂乱无章。

此外,钢琴即兴伴奏需要伴奏者有机智的快速反应能力。当伴奏时出现意外情况,或因自己失误,或因合作者失误,就应及时加以调整,这种调整完成于瞬间,它需要伴奏者有较好的心理素质。因此,任何一个伴奏者都应具有防备意外事件、及时解决意外事件的能力。

应该说,钢琴即兴伴奏具有很强的创作性,属于二度创作。它可以打破原作的规范与情境,对作品的理解加入审美经验,对乐曲进行重新编配,而这种重新编配是在一瞬间完成的,并且即时演奏出来。由于是瞬间完成伴奏,具有相当的难度,对伴奏者本人的创作智能发挥、灵感运用、艺术爆发力等都是一个极大的考验。

四、钢琴即兴伴奏的最高境界

钢琴大师霍夫曼曾说:“艺术上的自由需要有充分地运用技巧的能力。”这里的“艺术上的自由”就是指艺术所达到的境界。艺术的最高境界即达到陶冶人的情操、唤起人的美感,把人引向高层次审美的境地。钢琴即兴伴奏的最高境界,即完美地完成音乐作品,而完美的音乐作品是由伴奏者、独奏(唱)者共同完成的。人一定意义上说,钢琴即兴伴奏的最高境界是真挚的情感、高超的伴奏技巧、独特鲜明的艺术个性(风格)、一定的创新、与合作者默契配合等等。然而,想达到这个境界并非易事,它依赖于我们自身业务能力的不断提高,依赖于我们审美修养的进一步完善。当然,平时的积累也是非常重要的,我们应广采博收,努力多掌握经年历久的名曲,心里应建立一个曲库,做到有备而出,以适应与满足合作者的需要。于此同时,我们还应多掌握几种不同的处理方式,比如为合唱伴奏应多用亮一点的音色、强一点的音质及

力度,奏出宏伟的气势;为歌曲伴奏要强调技巧的运用、风格的掌握,为演唱者锦上添花。

第三节 钢琴即兴伴奏的表现手法

即兴伴奏是根据即定的歌曲旋律,在键盘上即兴弹奏出包括一定的和声与织体的伴奏声部。即兴演奏就是建立在乐器演奏技巧、和声基础和演奏员活跃的头脑三者之上的,它是根据即定的歌曲旋律,在键盘上即兴弹奏出包括一定的和声与织体的伴奏声部,它是钢琴技巧与作曲技法的一种综合运用。演奏者对键盘技能与作曲技法应用的高低好坏,对演奏水平能达到何种程度起着决定性的影响。

一、弹好即兴伴奏应具备的基本技能、技巧

钢琴是一种富于歌唱性的乐器,但不是每个人都能使其歌唱,你必须有一双聪明灵巧的手和一个优秀的头脑,想弹好即兴伴奏必须有坚实的基本练习基础。弹琴时,手型非常重要,它不但利于完成乐曲,而且利于表演和谐统一。手型不是固定不变,因为乐曲本身是高低起伏、强弱变化的,手型的原则应是尽力发挥手的积极性,用指尖去触键弹奏,拇指短小者必须使掌关节撑起以求力度均衡,必须尽力杜绝二指到五指的第一关节折指现象,尤其是手指稍长而无力的学生。需要用力弹奏时必须是你有意识并能控制的力量,否则就是僵硬。初学者要多练习高抬手指敲击琴键的练习曲,如放慢的哈农,放慢的音阶。有些学生是机械地敲击键盘力大无比,践踏了钢琴这件艺术品,练习抬指或其它乐曲时必须动脑筋,以获得晶莹、坚实的声音。很多练习曲同时又是一首优美动听的乐曲,不要把它想得枯燥乏味,要充分掌握其中的韵律、强弱等情绪变化,使其动听。例如弹奏肖邦的《“小狗”圆舞曲》,按波兰钢琴家齐默尔曼的弹奏可以感受到这首短小乐曲的情绪变化,乐曲开头音色轻巧华丽,绵延处富于诗意,音色悠扬,仿佛真有一只“小狗”在戏弄玩耍的图画在脑海中浮现。只有用心去弹奏乐曲,这首乐曲才能够属于你,你的音乐素质才能得到潜移默化的提高。

在钢琴的初步练习曲中大量的出现了连奏、分句、八度等技巧,这是练习中必须认真强调并完成的東西。在钢琴上绝对的连奏是不存在的,音与音之间的间歇尽可能地减小,一个音尽量保持到奏响下一个音,但不同时发响,就会造成比较逼真的连贯了。分句要由连线的标记和跳音记号等来决定。人在说话时不可能吸一口气不停地说一天,而是要有分明的句逗和自然合理的呼吸,弹琴就是用键盘去说话,要按连线、跳音等记号去准确地断

句。八度的弹奏最重要的一点是借助于手腕本身的抖动和放松，手指坚实，手指略微伸展最为适宜。这样可以在手腕较为放松的基础上完成很坚实的声音。

钢琴键盘对所接受手指的力度、动作、方向、速度等都有特别敏感的反应，这一点决定弹奏的音色，同一架钢琴，弹奏者不同则声音各异。必须培养用指尖弹奏的准确性，即手指落键的位置要自控而不能随意，为求响亮音色，手指弯曲，用指尖但不是指甲去触键，当手在伸直状态时用指肚去触键时音色会变得轻柔，手指触键后不要在键上滑动，要求落点精确。声乐中有以情代声之说，器乐亦是如此，当弹奏入境时，琴声也会随之变化，要把钢琴当作你的亲密朋友，才能享美妙与温馨。

二、钢琴即兴伴奏的和弦编配

传统的和声中有很多限制和规定，它受到现代和声体系的极大冲击，这应该是必然的。虽然现代的和声已毫无顾忌，但必须有传统和声基础才能推陈出新。否则就是空中楼阁。所以为歌曲、乐曲配和声要从最初开始学起，稳扎稳打，以求和声进一步的丰富和更新。

有人曾经这样说：走遍天下 I、IV、V。当然这是一个比较传统而实用的和声走向，但若实际应用起来或达到一定效果也不是想象的那样容易。正三和弦是调式和声中的骨干和弦，它的构成包含了调式音阶的全部音。如果针对音阶来配和声，我们可以发现，每个音都可以配置两个以上的和弦，这样就有一定选择性，如何选择就由旋律走向决定了。配和弦最重要的一点是强调歌曲的调式调性，开头和结尾和弦大多数要是主和弦，这样才能明显地体现出歌曲是大调、小调或民族调式。结尾部分往往是正格、变格、复式正格、复式变格等终止形式。歌曲的中间部分，或一个乐段结尾处经常有半终止出现，往往落在属和弦、下属和弦等。当我们把重要部分的和弦确定下来后，一首歌的和弦走向也就完成了，接下来再为中间部分的旋律配置和弦按下属——属——主的功能进行，同时包括功能组的和弦，然后到琴上实际弹奏，根据效果改变部分和弦，为旋律配置和弦时更换和弦的频率要由歌曲的性质来决定，不一定一个音配一个和弦，活泼的、节奏较快的歌曲，和声较疏，几个小节配一个和弦，慢速抒情的歌曲，和弦密，可能一小节配一个或两个和弦，这一点要由具体的歌曲来确定。人们的听觉是不断改变进步的，最初学习即兴伴奏时，会用下属和弦就感觉特别新鲜，随着技术的提高和时间的推移就会感觉这个和弦很平庸，于是寻找新的有力的和弦，通俗歌曲中有最明显的例子，比如歌曲《我想有个家》中出现了九和弦，刚开始似乎感觉很尖锐，很有力度，摆脱了三和弦的束缚，随后很多歌曲大胆地运用。在西洋摇滚乐中很早就运用了这些和弦，但对于民族和声习惯了的耳朵较难接受这样的效果，只有在我们自己的歌曲运用了它，我们才会逐渐接受并使用。另外为旋律配置

的和弦不是一成不变的。当你习惯于为属音配属和弦后，不访试一试为属音配置三级和弦是否中听。复功能和弦尤其注意使用。以属和弦为基础的复功能和弦，属七、属九等。由于它比三和弦所包含的和弦音数多，而增加了旋律选用的机会。要灵活地运用功能组内和弦，以求更新。

副三和弦的使用能够使伴奏丰富细腻。但要得当，不可喧宾夺主，调式注意稳定。和弦连接注意解决，这样才对旋律起稳固和推动作用。大调歌曲中副三和弦使用比较常见，二级和弦往往落在属和弦前面，重属和弦更需要与属和弦连接以求解决。六级和弦具有主和弦和下属和弦的双重功能，它落在属和弦的前面是下属功能。落在属和弦的后面又属于主功能，起到阻碍终止的作用。如果升高六级和弦第三音，它就属于二级和弦的属和弦，无疑要把它解决到二级和弦上，这一类和弦会产生离调的效果。使用要注意得当，三级和弦是具有主属双重功能的小三和弦，可以落在主、六级和弦之后，也可以落在其前，与属和弦和下属和弦的连接也比较随意，要由具体乐曲来选定。如果升高三级和弦的三级音，它就会属于六级和弦的属和弦，使用方法与重属和弦雷同。七级和弦由于是减三和弦。在即兴伴奏中使用较少。小调式中也存在四个副三和弦，即二级、三级、六级、七级及其副属和弦。为小调歌曲配置和弦的原则也是注意调式的稳定，和弦的解决。以主、属、下属和弦为骨干，其它副三和弦、副属和弦处于色彩烘托的地位，配置和弦的步骤按上述大调歌曲的配置为序。

三、即兴伴奏的节奏音型

节奏是歌曲的骨骼，伴奏音型是即兴伴奏中和声进行的具体形态。音型是和弦的形态，和弦是音型的灵魂，所以，必须从和弦的角度去归纳音型的基本形态。柱式和弦型的音型使用无论是在传统艺术歌曲，还是在现代通俗歌曲中都广为应用，在不同的类型、速度的歌曲中所造成的意境也迥然不同，很多抒情的通俗歌曲使用这一音型，如《掌声响起》的第一乐段仅用几个柱式和弦便造成一种轻静，抒怀且又渗透一点摇滚的味道。同样是柱式和弦如果用在《没有共产党就没有新中国》这样的歌曲中，就会使这首进行曲式的歌曲更为有力度，共产党的光辉形象就生动地树立起来。以上两个例子和弦节奏基本是一拍一个和弦，随着节奏的变化，柱式和弦所表现的音乐形象也发生变化如舒伯特的杰作《魔王》，是以柱式和弦的震音以及左手急速的音阶，变化的八度跳音等手法，表现了焦急、惊慌的父亲抱着自己即将死去的儿子，在漆黑的树林里向家中骑马飞驰，魔王的诱惑、恐吓、暴力、儿子的惊恐和最后的无力挣扎等多方位、多层次的音乐形象。同样是用柱式和弦，在舒伯特的《致音乐》中却是幸福、温柔、甜蜜的形象。可见柱式和弦表现的方式手法之丰

富。使用时注意和弦的排列。在一个乐句中不宜大跳。

分解和弦在即兴伴奏及钢琴演奏中应用极广，同一和弦在不同的节奏，用不同的手法加以分解效果也是千变万化，如一个八度分解和弦，扩大一个八度分解。远距离的和弦分解，双手同时进行的分解，一手弹旋律或复调，一手进行分解、和弦的转换，琶音等。对于一首歌曲，一个乐段要尽量用同一节奏型，乐句结尾处有恰当的较小的变化，如果下一乐段是前一段的反复，那么在节奏以及和声上都应有较小的变化，以使伴奏进一步发展、丰富。到高潮处，无论是从节奏型、和弦的力度都应与前面有对比，以求层次清晰、主题鲜明。如果歌曲是 A+B+A 的结构，那么结尾段应按原织体结尾，这样一则有规律可寻，二则可以前后呼应塑造一个完整的音乐形象。同样一首乐曲如果从速度，伴奏型等方面加以变化会有不同的效果，如电视剧《渴望》中的主题歌在旋律不变时，只是从配器的乐件、节奏、速度等的变化就可以表达时而欢快、活泼，时而忧伤悲痛的情绪，即兴伴奏也要从中有所感受，音乐的情绪是根据人们的需要可以随意加以变化的。

另外，乐感对于即兴伴奏极其重要，一个钢琴演奏者，他可以演奏相当难度的乐曲，如果给他一首小儿歌，他很有可能束手无策，这个现象是由于机械的弹琴，无和声知识、配器知识、无即兴能力、无乐感所致，所谓乐感也就是对音乐的感受能力、能够准确及时地把握音乐形象的能力，同样一首曲子即使已配好伴奏谱，不同的人会弹出不同的情绪、效果，这就表现在乐感的好坏，对乐曲理解的深度，音乐修养的程度等等。在钢琴的即兴伴奏中表达情绪最重要的手段是强弱的变化，音色的控制，一个人说话要抑扬顿挫，弹琴也是如此，投入地，准确地表现音乐形象。上述和声使用，节奏型的运用已为即兴伴奏的成功完成了一半的任务，另外一半就是是否准确、敏捷地把所学的知识表现在键盘上。

伴奏是伴随着歌曲的演奏，必须与主奏（演唱）者融为一体，弹奏自如，烘托背景气氛，使音乐表现得淋漓尽致，既要演奏又要聆听演唱者的歌唱，对歌唱者起到情绪的引导、烘托、补充等艺术上的指导作用。