

张云华 编著

钢琴弹唱

湖南文艺出版社

张云华 编著

跟我学 钢琴弹唱

湖南文艺出版社

重 要 启 事

《跟我学》丛书选用了国内外一些词曲作者的作品，经过我们多方努力，尚有一些作者至今没有取得上联系。我们恳请社会各界知情人士向我们以及被选用了作品的作者互相通报，以便联络并奉寄稿酬和样书(联系电话:0731—8883462、8883393)。

礼!

湖南文艺出版社 启

跟我学钢琴弹唱

张云华 编著

责任编辑:谢柳青

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路67号 邮编:410006)

湖南省新华书店经销 湖南省益阳人民印刷有限公司印刷

*

1999年6月第1版第1次印刷

开本:880×1230¹/₁₆ 印张:16.5

印数:1—5,000

ISBN7—5404—2055—3

J·279 定价:25.00元

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换

前 言

在音乐教学、艺术实践和文娱活动等活动中,钢琴即兴弹唱是一门行之有效又备受人们羡慕和赞誉的一种表现形式。

钢琴即兴弹唱,从一般意义上讲,是伴奏与声乐二者间的有机结合;从完整意义上讲,是将声乐技巧、钢琴技能、键盘和声与作曲(配器)理论的综合运用。弹唱的特点是二者同步协作且富有一定的即兴创编;弹唱的要求是具备和掌握并综合有效地运用各方面的理论与技术。钢琴即兴弹唱是声乐与伴奏的特别组合,是聪明与才智的集中体现与展示。

《跟我学钢琴弹唱》强调并重视动手与动口的同步训练,旨在为音乐教师、娱乐艺员及各级在校学生就如何训练并最终具备这一能力提供一点帮助。

书中难免有不妥之处,诚望得到行家的批评和读者的指正。

编著者

1999.6.9

目 录

第一部分 基础知识

一、乐理基础	(1)
二、钢琴基础	(4)
三、声乐基础	(5)
四、和声基础	(6)
五、作曲基础	(8)

第二部分 基本练习

第一课 C大三和弦弹唱练习	(9)
第二课 C六和弦弹唱练习	(13)
第三课 C四六和弦弹唱练习	(16)
第四课 Cm小三和弦弹唱练习	(20)
第五课 Cm六和弦弹唱练习	(24)
第六课 Cm四六和弦弹唱练习	(28)
第七课 D大三和弦弹唱练习	(32)
第八课 D六和弦弹唱练习	(36)
第九课 D四六和弦弹唱练习	(40)
第十课 Dm小三和弦弹唱练习	(44)
第十一课 Dm六和弦弹唱练习	(48)
第十二课 Dm四六和弦弹唱练习	(52)
第十三课 E大三和弦弹唱练习	(56)
第十四课 E六和弦弹唱练习	(60)
第十五课 E四六和弦弹唱练习	(64)
第十六课 Em小三和弦弹唱练习	(66)
第十七课 Em六和弦弹唱练习	(70)

第十八课	<i>Em</i> 四六和弦弹唱练习	(74)
第十九课	<i>F</i> 大三和弦弹唱练习	(78)
第二十课	<i>F</i> 六和弦弹唱练习	(82)
第二十一课	<i>F</i> 四六和弦弹唱练习	(86)
第二十二课	<i>Fm</i> 小三和弦弹唱练习	(90)
第二十三课	<i>Fm</i> 六和弦弹唱练习	(94)
第二十四课	<i>Fm</i> 四六和弦弹唱练习	(98)
第二十五课	<i>G</i> 大三和弦弹唱练习	(102)
第二十六课	<i>G</i> 六和弦弹唱练习	(106)
第二十七课	<i>G</i> 四六和弦弹唱练习	(110)
第二十八课	<i>Gm</i> 小三和弦弹唱练习	(114)
第二十九课	<i>Gm</i> 六和弦弹唱练习	(118)
第三十课	<i>Gm</i> 四六和弦弹唱练习	(122)
第三十一课	<i>A</i> 大三和弦弹唱练习	(126)
第三十二课	<i>A</i> 六和弦弹唱练习	(130)
第三十三课	<i>A</i> 四六和弦弹唱练习	(134)
第三十四课	<i>Am</i> 小三和弦弹唱练习	(138)
第三十五课	<i>Am</i> 六和弦弹唱练习	(142)
第三十六课	<i>Am</i> 四六和弦弹唱练习	(146)

第三部分 和弦连接练习

第一课	<i>C</i> 大调正三和弦弹唱连接练习	(150)
第二课	<i>a</i> 小调正三和弦弹唱连接练习	(151)
第三课	<i>C</i> 大调正三与副三和弦弹唱连接练习	(152)
第四课	《送别》不带旋律弹唱练习	(153)
第五课	<i>G</i> 大调正三和弦弹唱连接练习	(154)
第六课	<i>e</i> 小调正三和弦弹唱连接练习	(155)
第七课	<i>G</i> 大调正三与副三和弦弹唱连接练习	(156)
第八课	《小道》不带旋律弹唱练习	(157)
第九课	<i>D</i> 大调正三和弦弹唱连接练习	(158)
第十课	<i>b</i> 小调正三和弦弹唱连接练习	(159)
第十一课	<i>D</i> 大调正三与副三和弦弹唱连接练习	(160)
第十二课	《小鸭子》不带旋律弹唱练习	(161)

第十三课	A 大调正三和弦弹唱连接练习	(162)
第十四课	$\sharp f$ 小调正三和弦弹唱连接练习	(163)
第十五课	A 大调正三与副三和弦弹唱连接练习	(164)
第十六课	《小蜻蜓》不带旋律弹唱连接练习	(165)
第十七课	F 大调正三和弦弹唱连接练习	(166)
第十八课	d 小调正三和弦弹唱连接练习	(167)
第十九课	F 大调正三与副三和弦弹唱连接练习	(168)
第二十课	《蹦蹦跳跳》不带旋律弹唱练习	(169)
第二十一课	$\flat B$ 大调正三和弦弹唱连接练习	(170)
第二十二课	g 小调正三和弦弹唱连接练习	(171)
第二十三课	$\flat B$ 大调正三与副三和弦弹唱连接练习	(172)
第二十四课	《长江之歌》不带旋律弹唱练习	(174)
第二十五课	$\flat E$ 大调副三和弦弹唱连接练习	(175)
第二十六课	c 小调正三和弦弹唱连接练习	(176)
第二十七课	$\flat E$ 大调正三与副三和弦弹唱连接练习	(177)
第二十八课	《嘀哩嘀哩》不带旋律弹唱练习	(179)

第四部分 伴奏音型及鼓点节奏型

一、伴奏音型	(180)
1. 柱式和弦音型	(181)
2. 分解式和弦音型	(183)
3. 跳跃性和弦音型	(186)
二、鼓点节奏型	(191)

第五部分 歌曲弹唱范例与赏析

1. 世上只有妈妈好	(196)
2. 我爱北京天安门	(197)
3. 卖报歌	(200)
4. 让我们荡起双桨	(201)
5. 我们的田野	(203)
6. 小燕子	(206)
7. 小小少年	(207)

8. 哆咪咪	(209)
9. 阿童木之歌	(214)
10. 新年好	(216)
11. 夕阳红	(217)
12. 东方之珠	(218)
13. 春天的故事	(221)
14. 嘉陵江上	(225)
15. 祖国,慈祥的母亲	(231)
16. 我爱你,中国	(235)

第六部分 歌曲创作分析与弹唱练习

1. 背篓与摇篮	(243)
2. 小路	(244)
3. 枫树的红叶子	(245)
4. 春雨滴答	(246)
5. 小雨点沙沙沙	(247)
6. 小小绿叶	(248)
7. 我们都是好朋友	(249)
8. 无需强求	(251)
9. 共产党贴在心尖尖	(252)
10. 老兵的泪	(253)
11 我爱你,美丽的山峡	(254)

第一部分 基础知识

“钢琴即兴弹唱”决不是在键盘上随便敲几下和简单哼几个音就能完成的,但也不是什么深不可测、高不可攀的。就其能力的完美展示以及表现的艺术性、情感性和灵活性而言,需要实实在在地练习,需要有较全面的理论知识与弹唱技能,以及良好的音乐感受。

相关的基础知识与基本技能,归纳起来有以下几点:

一、乐理基础

基础乐理是研究与创作及表现音乐的基本理论,也是进行高级别音乐学习的必要条件。钢琴即兴弹唱的准确性、艺术性、灵活性和情感性,是离不开一定的乐理知识作基础的。有了这个基础,钢琴即兴弹唱才能有序并卓有成效地进行。

按钢琴即兴弹唱所要求具备的乐理基础,可简单地归纳成以下几点:

1、要有较好的读谱与记谱能力。

首先要熟知乐音的特性,并能准确地把握音的长短与高低以及对各休止符、基本节奏和变化节奏进行分辨,同时还能懂得并准确运用各种表情术语及特别记号。

唱谱不是将音符和节奏简单地唱一唱,而是一种有理解、有感受、有表情的声乐活动。只有具备了良好的读谱与记谱能力,才能有助于钢琴即兴弹唱的轻松表现。

2、要有较强的识别音程和调式的能力。

音程和调式在基础乐理中分量很重,对进一步学习音乐和表现音乐帮助很大。音程与调式不仅仅要从理论上去识别,更要从音乐的听觉上去认真体会和感受。

不同的音程和调式有着鲜明的协和与不协和以及不同的色彩感。为了使读者方便而快捷地掌握各音程的名称及所包含的音数和性质,特列表如下:

音程	7 - 7	7 - $\dot{1}$	7 - $\sharp 1$	7 - $\dot{2}$	7 - $\sharp 2$	7 - $\dot{3}$
	6 - 6	6 - $\flat 7$	6 - 7	6 - $\dot{1}$	6 - $\sharp 1$	6 - $\dot{2}$
	5 - 5	5 - $\flat 6$	5 - 6	5 - $\flat 7$	5 - 7	5 - $\dot{1}$
	4 - 4	4 - $\flat 5$	4 - 5	4 - $\flat 6$	4 - 6	4 - $\flat 7$
	3 - 3	3 - 4	3 - $\sharp 4$	3 - 5	3 - $\sharp 5$	3 - 6
	2 - 2	2 - $\flat 3$	2 - 3	2 - 4	2 - $\sharp 4$	2 - 5
	1 - 1	1 - $\flat 2$	1 - 2	1 - $\flat 3$	1 - 3	1 - 4
名称	纯一度	小二度	大二度	小三度	大三度	纯四度
音数	0	1半音	1全音	1全1半	2全音	2全1半
性质	协和	不协和	不协和	不完全协和	不完全协和	协和

音程	7 - $\sharp 3$	7 - 4	7 - $\sharp 4$	7 - 5	7 - $\sharp 5$	7 - 6	7 - $\sharp 6$
	6 - $\sharp 2$	6 - $\flat 3$	6 - 3	6 - 4	6 - $\sharp 4$	6 - 5	6 - $\sharp 5$
	5 - $\sharp 1$	5 - $\flat 2$	5 - 2	5 - $\flat 3$	5 - 3	5 - 4	5 - $\sharp 4$
	4 - 7	4 - $\flat 1$	4 - $\dot{1}$	4 - $\flat 2$	4 - $\dot{2}$	4 - $\flat 3$	4 - 3
	3 - $\sharp 6$	3 - $\flat 7$	3 - 7	3 - $\dot{1}$	3 - $\sharp 1$	3 - 2	3 - $\sharp 2$
	2 - $\sharp 5$	2 - $\flat 6$	2 - 6	2 - $\flat 7$	2 - 7	2 - $\dot{1}$	2 - $\sharp 1$
	1 - $\sharp 4$	1 - $\flat 5$	1 - 5	1 - $\flat 6$	1 - 6	1 - $\flat 7$	1 - 7
名称	增四度	减五度	纯五度	小六度	大六度	小七度	大七度
音数	3全音	3全音	3全1半	4全音	4全1半	5全音	5全1半
性质	不协和	不协和	协和	不完全协和	不完全协和	不协和	不协和

3、要有较高的对力度、速度及节奏的感悟力。

在音乐的演绎过程中,力度与速度以及节奏音型的变化运用,始终是最重要的表现手段。只有充分而有效地运用这些手段,音乐才会有感人的艺术魅力,钢琴即兴弹唱也不例外。在运用这些手段时,要特别强调对比度,使强弱对比、快慢对比和松紧对比反差强烈。

由于篇幅所限,这一章节的乐理部分不能作详尽叙述,望读者参考有关基础乐理书籍,回答以下的提问:

1. 什么是音名和唱名, 简谱中的唱名用什么符号来表示?
2. 什么是全音和半音, 自然全音与半音各有几个?
3. 什么是变化音级, 变音记号有几种?
4. 音组是怎样划分的, 在键盘上分别找出 C¹、C²、e、a、C、G 的位置。
5. 在下面括弧里填上适当的音名:

C — (\dot{C}) 是全音
 E — (\dot{E}) 是半音
 A — (\dot{A}) 是全音
 B — (\dot{B}) 是半音
 $\sharp G$ — ($\sharp G$) 是全音
 $\flat D$ — ($\flat D$) 是半音

6. 写出下列音符的时值:

全音符
 附点二分音符
 二分音符
 四分音符
 八分音符
 十六分音符
 全小节休止符
 二分休止符
 四分休止符
 八分休止符
 十六分休止符

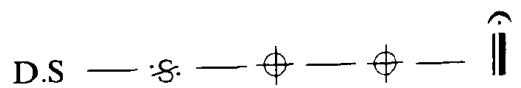
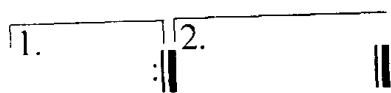
7. 圆滑线与连音线有何区别?
8. 说出 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{4}{4}$ 拍的意思, 并标出各自的强弱规律。
9. 什么是切分、前十六和后十六节奏?
10. 用中文写出强弱方面的常用记号:

<i>pp</i>	<i>mf</i>	>	<i>cresc.</i>
<i>p</i>	<i>f</i>		<i>dim.</i>
<i>mp</i>	<i>ff</i>		

11. 说出以下常用反复记号的要求:

D.C 至 Fine

12. 计算音程的单位是什么?
13. 音程有几种?

14. 写出下列音程:

大二度

小七度

小三度

大六度

纯四度

减五度

三全音一半音

五全音

五全音一半音

二、钢琴基础

钢琴弹奏技术是弹唱的前提条件,没有这个前提,弹唱又从何谈起?可以说,钢琴弹奏的技能程度,直接影响即兴弹唱的水平发挥。

不管钢琴程度如何,哪怕是从头学起,都应要注重以下几个问题:

1. 要有准确的演奏法

钢琴演奏法是客观存在的,但往往在教学和表现过程中容易忽视。演奏法是根据作品或弹唱的效果需要而采取的有效奏法。演奏法可分为非连音奏法、连音奏法、简单跳音奏法(指跳)与完全跳音奏法(带腕)四种。一般来说,规范性的乐曲、歌曲及练习曲在谱例上均体现出严格而精确的奏法要求,只需将每一个呼吸动作,指法、节奏和音符落到实处,并真正做好就是了。

2. 要有准确的歌唱呼吸起落动作要求

乐曲是由每一个音符、乐汇和乐句组成的,均体现出较严格的音乐呼吸。钢琴演奏的起落动作与歌唱呼吸乃同步一致。只有钢琴演奏法规范化,呼吸动作标准化,歌唱情感艺术化,才可能有一个良好的演奏视觉美并带来艺术上的听觉美。

3. 要有准确的指法和手型

音乐的艺术美其中之一就指旋律的流畅美,而旋律的每一个音符都是由每一个手指弹奏出来的。可想而知,准确的指法对于流畅、连贯、完整的演奏是何等重要。很遗憾,往往有很多的初学者对此不予以重视,搞不清什么是顺指、穿指、挤指和扩指,故“错指”与“乱指”现象严重,极大地影响了自己的学业与进步。

4. 要有“一心多用”的同步运作思维与能力

从即兴弹唱的技术上讲,具有复杂又协调的动态多样性;从表现的意识上看,其动态的多样性和复杂性无一不充满着良好的智慧与思维。只有不断地有效地提高“一心多用”的同步运作能力,即兴弹唱的水平才能由浅入深地向高层次迈进。

三、声乐基础

在过去的一些即兴伴奏(配弹)专著里,很少谈起对声乐的具体要求,而在本书中,却对声乐提高到一个很高的位置上来对待,这是因为命题及内容所决定的。

声乐是人类的一种特有的文化语言艺术,直接体现和表达内心的情感和愿望。而其它一些门类(器乐、舞蹈)则要借助声乐的歌唱韵味来予以表达和展示。作为钢琴即兴弹唱,声乐除了是不可分割的组成部分以外,同时还要用其良好的歌唱感觉去协调和感染伴奏的行为美,使歌声融入琴声,琴中又充满着歌声的情韵。

不论你的声乐程度如何,哪怕是从头学起,都务必要注重以下几个问题:

1. 注重咬字与吐字

语言是声乐的基础,规范的语言发声在某种程度上决定了歌声的质量和水平。在日常生活的口语交往中或朗读歌词及文章时,都必须养成一个良好的习惯,即严格地做到用良好的普通话并富有感情地进行。在讲究字头、字腹、字尾的控制时,要夸张地将每一个字的韵母在口腔的打开上,气息的支持上轻松到位并富有圆润感。

2. 注重时值与音高

时值的掌握与音高的控制是声乐技术的一个重要内容,习惯性的“黄腔”和“气短”是难以与伴奏结成共同体的。良好的时值与音高的感觉,可以从内心的情感上下功夫,同时也可以借助伴奏的作用,不断地在听觉上予以调整和修正,以利和谐发展与进步。

3. 注重气量与呼吸的控制和稳定

气量是歌唱的动力,也是发声的基本保障,对音值、音高、音色、力度和速度都起着不可低估的作用,依照情感的表现要适度地调节与支配。呼吸是承上启下的切入点,也是依照情感的表现需要和声乐的分句要求来进行的。由此可见,良好的气息与准确的呼吸对声乐较完美的表现是多么的重要。

4. 注重培养音乐感觉

音乐感觉是有天分的,但也需要后天的努力与培养。人生活在现实生活中,而生活中的情感色彩无时不在感化着我们。音乐感觉的提高,除了借助生活的情感熏陶外,更要听各种风格与形式的音乐作品,以及认真地研读歌词,增强对歌曲旋律的感受与理解。随着知识的不断丰富,经验的不断积累,我们的审美力和创造力也会不断地得到提高。

四、和声基础

和声学属高技术理论范畴,钢琴即兴弹唱这门技术离不开和声理论的支持与帮助。

钢琴乃乐器之王,其整体性、和声性以及节奏性的伴(独)奏,具有很强的艺术表现力和感染力。基础和声是学习多声部音乐的必要条件,而和弦的使用又是音乐表现的最佳手段之一。所以说,只有具备了一定的和声理论基础,即兴弹唱才能够体现出相应的艺术水平和效果。由此可见,和声基础对钢琴即兴弹唱与创作,起着决定性的指导作用。

按即兴弹唱的技术理论要求,有关和声知识必须弄清以下几个问题:

1. 三和弦的构成转位及四种类型

三和弦由三个音按照三度音程关系叠置而成,和弦有原位(三和弦)、第一转位(六和弦)和第二转位(四六和弦)之分,不管和弦的三个音如何排列,其性质不变。

三和弦通常分为四种类型:

大三和弦——根音到三音为大三度,三音到五音为小三度,根音到五音为纯五度。大三和弦具有听觉的协和美感。

小三和弦——根音到三音为小三度,三音到五音为大三度,根音到五音为纯五度。小三和弦同样具有听觉的协和美感。

减三和弦——根音到三音和三音到五音均为小三度,根音到五音为减五度。减三和弦具有听觉的不协和美感。

增三和弦——根音到三音和三音到五音均为大三度,根音到五音为增五度。增三和弦同样具有听觉的不协和美感。

2. 正三和弦与副三和弦的性质与作用

在调式音阶中的每一个音级上都可建立三和弦,其中有的是大三和弦,有的是小三和弦等。正三和弦与副三和弦的定性,是由调式的主音级、下属音级及属音级和弦的结构决定的。大调式音阶的一级、四级和五级大三和弦为正三和弦,其它音级的小三和弦为副三和弦;小调式音阶的一级、四级和五级小三和弦为正三和弦,而其它音级的大三和弦为副三和弦。正三和弦的运用,有利于调式风格及特性的稳定,而副三和弦的运用,则有利于调式和声

色彩的丰富,最终使音乐具有全面而恰当的色彩听觉美。

大调式正三和弦与副三和弦图示:

小调式正三和弦与副三和弦图示:

3. 键盘和弦音型与指法和手型有什么关系

和弦音的排列位置需视不同的表现形式来设定,合唱、管弦乐与钢琴均各有不同。钢琴的和弦音位必须照顾手位与手型,也就是说键盘和弦音的设置与手型及指法密切相关,形成特定的键盘和弦模式。在键盘上不同音位但同一性质的和弦,其指法与手型基本一致,但在和弦连接的进行过程中,手法有时会略有变化。

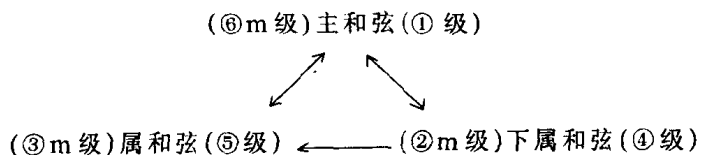
和弦连接的三种样式及指法图示:

4. 和弦的功能进行与选配。

和弦的连接进行不能有太多的随意和杂乱,必须按照和弦连接的一般规律以及情感的需要来进行。

和弦的功能图式:

和弦的选配一般要依照三个原则。第一要注意是否符合和弦连接的功能原则,乐句中切忌反向,而句与句之间不存在功能反向问题。第二要看旋律音与和弦音的音数比例,相同音数多,和弦的协和性就强,相同音数少,和弦的协和性就弱。第三要视和弦的分配布局是否有特点以及是否符合音乐连贯、流畅和色彩、情绪的合理要求。

本章节内容受篇幅所限,在此不作详述,有关和声知识需从头学起者,请查阅和声专业书籍并回答以下提问:

1. 什么叫三和弦? 列举几种三和弦。
2. 在大、小调音阶的各级音上构成一个三和弦,并用手风琴和弦标法(①示一级大三和弦)、(⑥*m*示六级小三和弦)标记出级别与性质。
3. 和弦有几种连接法,举例说明。
4. 想想应该怎样选配和弦?
5. 键盘和弦与手型、指法有何关系?
6. 变化和弦是怎样产生的?
7. 常见的变化和弦有哪些? 举例说明并在钢琴上弹奏。
8. 降六级(♭6)大三和弦由哪几个音构成? 请与①级和弦作和声连接。
9. 民族调式的称呼及和弦音的叠置有哪些样式?
10. 降七级(♭7)大三和弦由哪几个音构成? 请与②*m*级和弦作和声连接。
11. 降二级(♭2)大三和弦由哪几个音构成? 请与④级和弦作和声连接。
12. 降三级(♭3)大三和弦由哪几个音构成? 请与⑤级和弦作和声连接。

五、作曲基础

作曲法是建立在综合基础音乐理论之上的、富有创造性与展示性的技术理论,理论与实践、理性与感性密不可分。配器属作曲法范畴,作曲法与其它相关理论相互联系、相互作用。

就弹唱而言,声乐与伴奏的同步进行,实际上就是声乐技巧、钢琴技能、键盘和声与作曲(配器)理论的综合运用。弹唱者具备良好的作曲(配器)能力,将有助于对歌曲主题、节奏、和声、调式、结构及风格等方面的感受和把握。只有具备一定的作曲(配器)能力,再加上较好的唱奏及应变能力,其即兴弹唱才可能体现出较高的技术性和艺术性。

作曲(配器)方面的知识怎样在弹唱过程中有效地运用,请读者朋友思考以下问题:

1. 熟悉一首歌曲,应从哪几个方面去努力?
2. 歌曲旋律的写作有哪些要求和原则?
3. 乐句及段落之间的转换规律是什么?
4. 伴奏中所用的对比手段有哪些?
5. 什么风格特点的歌曲及段落适用不带旋律伴奏?
6. 什么风格特点的歌曲及段落适用带旋律伴奏?
7. 伴奏的和弦音型与架子鼓的节奏型有何联系?
8. 什么是填充? 填充的样式有几种?
9. 同乐段反复时,改变伴奏型会有什么效果?
10. 前奏、间奏及尾奏的作用是什么? 常用的处理方法有哪些?
11. 有效的力度对比包含哪些方面?
12. 用创作的感受去理解和分析他人的作品,那份轻松和如意你能获得吗?

第二部分 基本练习

钢琴弹唱基本练习,对于初学者来说是最主要的基础内容,务必按照课程的设置与要求,认真、仔细并富有创造性地练好,为后面的综合练习打好基础,做好应有的各项准备。

第一课 C大三和弦弹唱练习

例: $1=C \frac{4}{4}$ 带旋律弹唱练习

声乐

1 - - - | 3 - - - | 5 - - - | 3 - - - | 1 - 3 - |

(唱名及各种衬词)

伴奏

左①

②

③

④

⑤

⑥