

互联网+学前教育专业立体化教材
学前教育专业“十三五”规划教材

含微课

PIANO

实用钢琴
即兴伴奏教程

★ 主编 梅芳 ★

互联网+学前教育专业立体化教材

学前教育专业“十三五”规划教材

实用钢琴即兴 伴奏教程

主编 梅芳

贵州师范学院内部使用

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇江

内 容 提 要

本书介绍了钢琴即兴伴奏的相关知识，全书分为六章，具体包括基础知识与弹唱准备、强强联合编配法、“阿尔贝蒂”分解和弦音型与踩点柱式和弦音型、半分解和弦音型（上）、半分解和弦音型（下）、单八度伴奏音型的运用与变化等内容。

本书既可作为普通高等院校学前教育专业的教材，也可作为中小学音乐教师、幼儿园教师及其他社会音乐工作者与爱好者的自学教程，以帮助其提高钢琴弹唱与即兴伴奏的基本能力。

图书在版编目（C I P）数据

实用钢琴即兴伴奏教程 / 梅芳主编. — 镇江 : 江苏大学出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5684-0605-5

I. ①实… II. ①梅… III. ①钢琴演奏—教材 IV.
①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 327072 号

实用钢琴即兴伴奏教程

Shiyong Gangqin Jixing Banzou Jiaocheng

主 编 / 梅 芳

责任编辑 / 彭亮亮 米小鸽

出版发行 / 江苏大学出版社

地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷 30 号（邮编：212003）

电 话 / 0511-84446464（传真）

网 址 / <http://press.ujs.edu.cn>

排 版 / 北京金企鹅文化发展中心

印 刷 / 北京谊兴印刷有限公司

开 本 / 880 mm×1 230 mm 1/16

印 张 / 16.5

字 数 / 499 千字

版 次 / 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5684-0605-5

定 价 / 49.80 元

前言

学前教育专业的学生有着勇于实践、乐于操作的优点，但是他们对理论知识的学习往往缺乏兴趣。若在教学中一味对理论知识照本宣科，学生学习的积极性往往不高。同时，笔者认为，对于技能性课程，只有重视实际操作的具体指导，才能激发学生的学习兴趣，真正提高学生的操作技能。基于这样的思考，本书简化了理论知识，突出钢琴弹唱的实践指导，讲求“有理、有趣、有效”的教学策略，以期提高学生的钢琴弹唱技能。

本书既对钢琴弹唱与即兴伴奏的应用方法做了专题性研究，也很好地按照渐进原则进行了教学章法编排，是一部兼具教学与应用，融科学性、知识性、趣味性为一体的学科教程。全书分为六章，具体包括基础知识与弹唱准备、强强联合编配法、“阿尔贝蒂”分解和弦音型与踩点柱式和弦音型、半分解和弦音型（上）、半分解和弦音型（下）、单八度伴奏音型的运用与变化等内容。本书具有以下特色：

一、简明生动的理论指导

例如，在基础知识与弹唱准备部分，总结了许多重点突出、提纲挈领的“口诀”，这些口诀对基本要点进行了简要概括，使读者能较快抓住重点；对许多烦琐、复杂的理论知识进行归纳总结，并采用图表形式呈现，脉络清晰、要点明确；在介绍为歌曲编配和弦的理论知识时，提出“强强联合编配法”，读者通过“老大在前”“江山易主”“再立门户”“添枝加叶”“偷梁换柱”等形象、具体的步骤练习，就能轻松掌握编配和弦的操作要领。

二、新型实用的和弦标记

本书采用“联符活字”和弦标记法，即在保留传统和弦级数和性质标记的基础上，通过“关联形制、变化样式”的方式改造了和弦框，使得和弦标记增加了音型属性（和弦的弹奏方式）。这种新型的标记法通过和弦框的变化很好地表达出音型的组合、变更与修剪的逻辑脉络，读者可从中清晰地看出音型织体通过“紧缩加密”“拉宽减密”或“拆分组合”变化而来的亲疏关联。使用这种标记法，能使读者深入理解各种音型与歌曲旋律的对应关系，把握音型变化规律，养成良好的音型表达习惯。

三、“部序索引”的歌谱结构

本书中的弹唱歌谱由以下四部分组成：①带和弦标记的“歌曲主体部分”；②配套示范视频的二维码；③起提示作用的“伴奏音型示例”；④与伴奏音型示例对应的“五线谱参照”。其中，左手的音型用示例方式记录在歌曲主体下方，弹奏时可根据“联符活字”和弦标记的提示匹配对应的音型模块，类似利用部首、音序进行字典索引的方式进行选择。这种方式既可以让练习者学会旋律特征与音型属性的配对选择，又可以帮助其养成音型组合、修剪与变形的表达习惯，还可以帮助练习者提高只凭借单行谱就能进行左右手声部合理编配、即兴伴奏与弹唱的能力。

四、“榫卯模块”的训练理念

本书在课程编排上按照音型模块展开，且注重各模块的交融与契合，遵循“榫卯模块”的训练理念，强调各音型在歌曲中犹如楔形嵌套一般，彼此连接、互补契合、有序展开、浑然一体。练习时可根据提示，

进行模块组装、榫卯对接。这种训练方式追求“简单不简陋，丰富不复杂”的目标，能保证钢琴弹唱既有一定艺术性，又有较好的可操作性。

五、视听结合的在线资源

本书中的弹唱歌曲与练习曲都有配套的示范演奏视频。笔者录制时，采用广角摄像头无线调控俯拍录制，这样能保证钢琴键盘足够的宽度视域，弹奏键位也清晰可见。另外，为方便读者学习，每首乐曲的演奏视频都以二维码形式附在乐曲旁边，使用手机扫描后就可进行同步视听学习。

本书由梅芳担任主编，吴伟松、庄建阳、罗红华、郑红艳担任副主编，杨昭晖、杨莉、刘凯蕾、叶梅乐、郑旭辉、钱龙、朱忆楠、金文参与编写。在编写过程中，我们参考了大量的文献资料，在此，向这些文献的作者表示诚挚的谢意。

由于编写时间仓促，加之编者水平有限，书中难免存在疏漏与不当之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2018年1月

本书编委会

主 编：梅 芳

副主编：吴伟松 庄建阳 罗红华 郑红艳

参 编：杨昭晖 杨 莉 刘凯蕾 叶梅乐

郑旭辉 钱 龙 朱忆楠 金 文

目录 / Contents

第一章 基础知识与弹唱准备	1
第一节 钢琴演奏的基础要求	1
一、弹奏的基本姿势与手型要求	1
二、弹奏的基本方法	1
第二节 声乐演唱的基本知识	2
一、歌唱的姿势	2
二、歌唱的呼吸	2
三、歌唱的共鸣	3
四、歌唱的吐字咬字	3
第三节 钢琴弹唱的基本要领	4
一、音量要平衡	4
二、情绪应统一	4
三、音乐有层次	4
第四节 键盘音位与调式音阶	4
一、键盘音位	4
二、调式音阶	5
第五节 和弦性质与和弦标记	8
一、和弦的基础知识	8
二、常见的和弦标记法	10
三、“联符活字”和弦标记法	12
第六节 指法类别与指法设计	14
一、常见指法类型	14
二、指法设计策略	14
第七节 演奏标识与乐谱说明	15
第二章 强强联合编配法——实用的和弦编配方法	17
第一节 和弦的基础知识	17
一、正三和弦与副三和弦	17
二、属七和弦	18
第二节 强强联合编配法的基本要领	19
一、具体步骤	19

二、补充说明	20
三、针对情况	20
四、注意事项	20
第三节 强强联合编配法（一）——老大在前	21
一、 $\frac{2}{4}$ 拍子歌曲的和弦编配	21
二、 $\frac{4}{4}$ 拍子歌曲的和弦编配	28
三、 $\frac{3}{4}$ 拍子歌曲的和弦编配	30
四、 $\frac{6}{8}$ 拍子歌曲的和弦编配	33
五、民族歌曲的调性确立与和弦选配	35
六、四音组	36
第四节 强强联合编配法（二）——江山易主	39
一、江山易主的一般情况	39
二、“江山易主”的特殊情况	46
第五节 强强联合编配法（三）——再立门户	49
一、再立门户的适用情况	49
二、二度关系强位音的再立门户	49
三、四度关系强位音的再立门户	51
四、其他度数关系强位音的再立门户	52
五、三音组	54
六、民族调式歌曲中的再立门户	55
第六节 强强联合编配法（四）：拓展运用之“添枝加叶”——属七和弦的加入	56
第七节 强强联合编配法（五）：拓展运用之“偷梁换柱”——副三和弦的加入	59
一、副三和弦替换的基本要求	60
二、副三和弦替换的常见情况	60
第三章 “阿尔贝蒂”分解和弦音型与踩点柱式和弦音型	69
第一节 “阿尔贝蒂”分解和弦音型	69
一、“阿尔贝蒂”分解和弦音型的弹奏方式	69
二、“阿尔贝蒂”分解和弦音型练习	70
三、曲尾设计之“主音补充法”	74
四、分解音型中“留头去尾”的减法变化	76
五、曲尾设计之“主和弦填补法”	77
六、分解和弦音型的变化	78
七、小调性歌曲	79
八、曲尾设计之“琶音华彩装饰法”	80
九、加经过音的分解和弦音型	81
第二节 踩点柱式和弦音型	82
一、普通柱式和弦音型与踩点柱式和弦音型	82
二、常见踩点节奏类型	82

三、常见踩点柱式和弦音型	83
四、踩点柱式和弦音型练习	86
第四章 半分解和弦音型（上）	99
第一节 基本半分解音型	99
一、基本半分解音型概述	99
二、基本半分解音型练习	100
三、结尾设计之“属主音呼应法”	103
四、结尾设计之“旋律模仿法”	105
五、半分解音型中“留头去尾”的减法变化	106
六、属七和弦在实际弹奏中的省略	107
第二节 补充半分解音型	108
一、补充半分解音型概述	108
二、补充半分解音型练习	109
三、模仿补充法的“卡农式”手法	117
四、旋律模仿法的“减花”变化	118
五、旋律模仿法的“加花”变化	119
六、加密变化的“补充分解音型”	120
七、织体语句化的设计思路	121
八、结尾设计之“音阶式属主音呼应”	124
九、节奏念白的处理	125
第三节 左右半分解音型	128
一、左右半分解音型的常见形态	128
二、左右半分解音型练习	129
三、结尾设计之“音阶填充法”	144
四、“激起”与“舒起”的起句方式	146
第五章 半分解和弦音型（下）	153
第一节 踩点半分解音型	153
一、踩点半分解音型的常见类型	153
二、踩点半分解音型的特点	154
三、使用踩点半分解音型的注意事项	154
四、踩点半分解音型练习	155
五、调式练习的晋级原则	160
第二节 半分解音型的组合设计	165
一、半分解音型组合设计的思路	165
二、半分解音型的情绪特征	166
三、两手相撞的处理方法	175
四、多声部的相融与互补原则	190

第六章 单八度伴奏音型的运用与变化	195
第一节 单八度伴奏音型的综合运用	195
一、单八度伴奏音型综合运用的思路	195
二、结尾设计之“倚音装饰法”	203
三、“辟卡迪”终止的渗透和弦	209
第二节 单八度音型在三拍子中的变化与应用	213
一、三拍子中基本音型的变化	213
二、三拍子中结尾设计的变化	214
三、歌曲记谱中的高低音区问题	223
四、“加花”式旋律模仿补充法	225
五、小调性歌曲结尾设计之“主和弦”琶音填充法	228
第三节 单八度音型在八六拍子中的变化与应用	230
一、八六拍子的伴奏音型	230
二、平行八五度与隐伏八五度	231
附录：本书常用单八度伴奏音型举例	237
参考文献	245
后记	247

第一章 基础知识与弹唱准备

进行钢琴弹唱与即兴伴奏，需要将乐理知识、钢琴演奏、声乐演唱等学科的要点融为一体。因此，在训练之前，我们必须了解相关基础知识，做好弹唱准备。

第一节 钢琴演奏的基础要求

一、弹奏的基本姿势与手型要求

- (1) 正对钢琴坐下，身体端正，腰部自然挺拔，上身略向前倾，肩部放松，大臂下垂。
- (2) 臀部不可坐满整个琴凳，可从大腿尽头开始坐下，至琴凳二分之一或三分之一处。琴凳高低与离琴的距离要以保证大小臂的内角稍大于 90° ，小臂与键盘基本持平为宜。
- (3) 双脚着地，右脚在前、左脚在后，便于使用踏板演奏时微调身体重心。
- (4) 双手手型应保持抓握状态，手指自然弯曲、关节突显。
- (5) 用指尖触键，其中大拇指、小拇指为指尖侧面，中间三指为指尖正面。

可总结为以下 24 个字：

上身端正、如坐圆椅，
右脚前迈、重心前移，
手腕平放、双手抓握。

二、弹奏的基本方法

(一) 非连音奏法

非连音奏法常用于歌曲中突出情绪和强调语气之处。弹奏时手臂自然起落，手腕成“一、八”交替状态。即在琴键上平放为“一”字状，离键悬空时，放松下垂为“八”字状，手指应始终保持抓握状态。落于琴键时，触键要一触到底，手指应该有站立和支撑的感觉。

(二) 连音奏法

连音奏法适用于演奏抒情、连贯的乐句。弹奏时要求触键起落紧凑、不可间断，音与音之间紧密连接、

平稳过渡。连音奏法强调重量在各手指间均匀转移，手指像是在迈动着灵巧连贯的舞步；强调弹奏的声音富于歌唱性和艺术感染力。

(三) 跳音奏法

跳音奏法常用于弹奏欢快、活泼的乐句。弹奏时，手指贴近键盘，敏锐触键、迅速反弹，弹奏出透亮、集中的声音，要求手指富于弹性，触键短促、灵巧。常用的跳音奏法包括手臂跳音、手腕跳音、手指跳音等方法。大部分儿童歌曲常常表现出欢快、活泼、热烈、生动的情绪，因此这一奏法运用广泛。

第二节 声乐演唱的基本知识

一、歌唱的姿势

站立歌唱时应保持以下姿势：

- (1) 身体自然直立，上身放松，使整个身心处于精神饱满、舒展稳健的状态。
- (2) 两脚与肩同宽，分开站立或成丁字型前后支撑，保持重心平稳。
- (3) 腰部直立，胸部挺起，小腹微收，两肩平放而略向后舒展，手臂自然下垂。
- (4) 头部端正，眼睛平视，颈部微微向上，向后伸展，下巴自然下垂。
- (5) 面带微笑，表情自然，鼻咽腔充分打开，保持兴奋状态。

可总结为以下口诀：

眉开眼笑嘴上翘，头正颈直看前方。
双腿站立前后分，收腹提臀两胯开。
自然挺胸双臂落，舒展健全身歌。

边弹边唱常为坐姿状态的歌唱，其要求与站立歌唱的要求基本一致。另外，除了以上头部、脸部与上身的要求以外，还要注意腰部稍挺，身体重心稍向前，颈部、背部感觉拉直伸长，有垂直感。弹唱时，上身不可大幅度摆动。

二、歌唱的呼吸

良好的气息是歌唱的原动力，正确的呼吸方法是歌唱的基础。呼吸为发音、共鸣和吐字提供能量，同时，许多歌唱技巧都需要正确控制呼吸，没有呼吸，歌唱的其他要素都将无法起作用。然而，歌唱时的呼吸与日常说话时的呼吸是不同的。歌唱时的呼吸应该“口鼻同吸，唱前保持，唱时均匀，吐出平稳”，具体方法有以下三种：

- **胸式呼吸法：**主要依靠胸腔控制气息。
- **腹式呼吸法：**主要依靠下降横膈膜，用腹部肌肉配合控制气息。
- **胸腹联合呼吸法：**运用胸腔、横膈膜和腹部肌肉共同控制气息。

其中，胸腹联合呼吸法是近代中外声乐界普遍采用的、合乎生理机制的呼吸方法。它可以将气息尽可能多地转化为声音的动力，用较少的气息获得较好的声音。

可使用以下方式进行练习：口鼻同时柔和、平稳地深吸一口气，吸至肺的底部，开阔胸部、横隔膜下沉，下肋骨与腰部肌肉向外扩张，腹部四周膨胀。这时，气推向两侧与背后，支撑、停留几秒钟，然后再将气徐徐吐出。吐气时，口腔与胸腹仍要保持吸气时的扩展状态，横隔膜及肋下两侧形成支点，前胸与后腰形成前后两个支点，胸部与肋骨间的肌肉群有控制地逐步放松，使气息运用持续节制、均匀有力。

可总结为以下口诀：

口鼻同吸到丹田，气沉小腹腰扩张。
贴着咽壁吸着唱，胸口松开往下叹。
前胸后腰两支点，全身舒展气流畅。
呼吸稳定最省力，轻松愉快把歌唱。

三、歌唱的共鸣

人体歌唱的发声器官主要由呼吸器官（保证动力）、发声器官（提供声源）、共鸣器官（美化音响）三大器官组成。其中，共鸣器官可以修饰歌唱的音色、调节音量的大小、统一声区的变化，起到美化声音、扩大音量的作用。

共鸣器官主要由胸腔、鼻腔、鼻咽腔、头腔、喉腔、咽腔和口腔等腔体组成。其中，前四种腔体由于有固定的容积，不能随意调节形状，因而被称为不可变共鸣腔；而喉腔、咽腔、口腔无固定容积，可随意调节形状，被称为可变共鸣腔。

歌唱时，应使用柔和、均匀的气息，配合适度打开的声门，产生良好的“基音”；利用各个共鸣器官，彼此通畅、相互配合，产生良好的“泛音”，使歌唱的声音圆润丰满、优美动听。

提示

绝大多数物体在振动时，振动的不仅是整个物体，它的各个部分也分别在同时振动，这种振动叫复合振动。复合振动所产生的音叫复合音，其中，整体振动所产生的音叫基音，各个部分振动所产生的音叫泛音。

四、歌唱的吐字咬字

我国传统民族声乐有着“字正腔圆”的要求。其中，“字正”就是要求吐字咬字清晰。我国文字属于单音节体系，每个字由字头、字腹和字尾组成，歌唱时对吐字咬字的要求可概括为以下几点：

- **咬字头：**利用唇舌配合，使字头产生“紧”“喷”“弹”的力度感。
- **唱字腹：**良好的字腹发声能够保障字音圆润饱满。歌唱时，一方面要控制好气息，使每个字腹母音均匀吐出，声音统一通畅；另一方面，要发挥共鸣的作用，美化字腹的发音，扩大其音量，使声音圆润、平滑。
- **收字尾：**在字音即将结束时，要巧妙收音，力求轻巧清晰。

歌唱时，每个字的转换要灵活快速，应在声音松弛通畅、音乐线条连贯的基础上咬字。总结起来如下：字头咬紧语意清，字腹打开声音亮，字尾收音要轻巧。

第三节 钢琴弹唱的基本要领

“钢琴弹唱”全称为“钢琴自弹自唱”或“钢琴边弹边唱”，是指对一首歌曲，一边进行钢琴伴奏，一边有感情地歌唱。这一表演形式要求表演者有较强的音乐综合能力。一方面，要求表演者依照歌曲旋律，双手迅速对钢琴做出正确的键位反应；另一方面，又强调弹奏与演唱的有机结合。

在弹唱时，歌曲演唱是音乐形象的主体呈现，应该给予突出；而钢琴伴奏是音乐形象的完善与补充，也必须予以充分重视。歌唱与弹奏应该彼此相融、互相结合，共同塑造和充实艺术形象，具体应该做到以下三点。

一、音量要平衡

在弹唱中，要随时保持弹奏音量与歌唱音量的动态平衡，伴奏声部既不能喧宾夺主，又不能过于微弱；要恰当地对歌声进行烘托和渲染；歌曲演唱应该达到“高位置”“亮音色”“好气息”和“大音量”的要求，以充分表达歌曲的内在情绪和艺术情趣。

二、情绪应统一

弹与唱在情绪情感的表达上要做到统一匹配，在歌曲速度、力度、呼吸和分句等方面都应该密切配合，共同完成艺术形象的塑造。例如，歌唱情绪活泼、欢快的歌曲，弹奏时要多一些跳音与断奏；歌唱优雅、抒情的歌曲，弹奏时则应采用柔和连贯的触键方式。

三、音乐有层次

“每部音乐作品中都有大海，有江河，还有小溪”。音乐的情绪犹如流水，常常蜿蜒变化、跌宕起伏。弹唱时，既要把握好一首歌曲的整体情绪，也应该利用音型织体的组合与变化表现音乐的起伏与层次，做到“整体有统一，乐句有对比”“简单不简陋，丰富不复杂”。

第四节 键盘音位与调式音阶

一、键盘音位

钢琴的琴键按十二平均律排列，它将一个八度音程分成七个白键和五个黑键，共十二个键位。钢琴由多组这样的键位组成，因此音域宽广、音响丰富，被誉为“乐器之王”。在弹唱前，我们必须了解每个琴键对应的音名、唱名和音位。

二、调式音阶

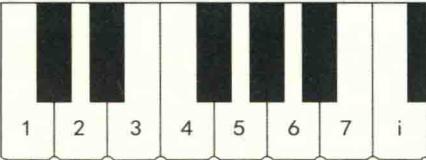
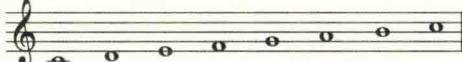
调式音阶的种类很多，最常见的调式音阶有自然大调音阶与自然小调音阶。

(一) 自然大调音阶

自然大调音阶由 do、re、mi、fa、sol、la、si (do) 七个音级构成。音与音之间的音程关系依次是：全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音。根据这一规律，可在钢琴上弹奏出不同调高、相同结构的自然大调音阶。

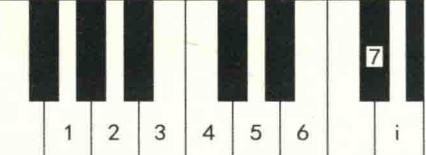
以 C 自然大调为例，其音阶如表 1-1 所示。

表 1-1 C 自然大调的音阶

键盘 音位	
音名	C D E F G A B C
对应 唱名	首调唱名: do re mi fa sol la si do 固定调唱名: do re mi fa sol la si do
记谱	五线谱: 简 谱: 1=C 1 2 3 4 5 6 7 i

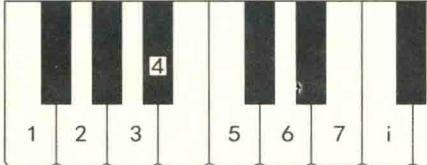
以 G 自然大调为例，其音阶如表 1-2 所示。

表 1-2 G 自然大调的音阶

键盘 音位	
音名	G A B C D E [#] F G
对应 唱名	首调唱名: do re mi fa sol la si do 固定调唱名: sol la si do re mi [#] fa sol
记谱	五线谱: 简 谱: 1=G 1 2 3 4 5 6 7 i

以 F 自然大调为例，其音阶如表 1-3 所示。

表 1-3 F 自然大调的音阶

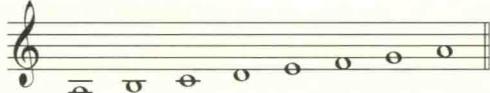
键盘 音位	
音名	F G A ^b B C D E F
对应 唱名	首调唱名： do re mi fa sol la si do 固定调唱名： fa sol la [#] si do re mi fa
记谱	五线谱： 简 谱： 1=F 1 2 3 4 5 6 7 i

(二) 自然小调音阶

自然小调音阶由 la、si、do、re、mi、fa、sol (la) 七个音级构成。音与音的关系依次是：全音、半音、全音、全音、半音、全音、全音。同样根据音阶的全半音规律，在钢琴上弹奏出不同调高、相同结构的自然小调音阶。

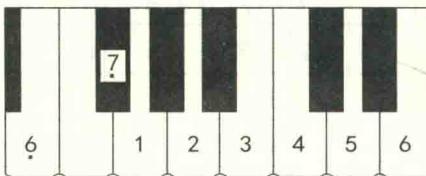
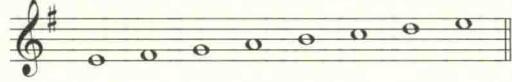
以 a 自然小调为例，其音阶如表 1-4 所示。

表 1-4 a 自然小调的音阶

键盘 音位	
音名	a b c d e f g a
对应 唱名	首调唱名： la si do re mi fa sol la 固定调唱名： la si do re mi fa sol la
记谱	五线谱： 简 谱： 1=C 6 7 1 2 3 4 5 6

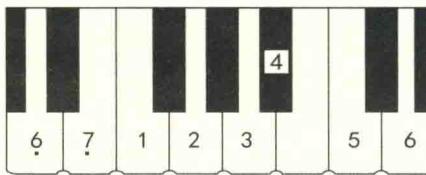
以 e 自然小调为例，其音阶如表 1-5 所示。

表 1-5 e 自然小调的音阶

键盘 音位	
音名	e [#] f g a b c d e
对应 唱名	首调唱名: la si do re mi fa sol la 固定调唱名: mi [#] fa sol la si do re mi
记谱	五线谱: 简 谱: 1=G 6 7 1 2 3 4 5 6

以 d 自然小调为例，其音阶如表 1-6 所示。

表 1-6 d 自然小调的音阶

键盘 音位	
音名	d e f g a ^b b c d
对应 唱名	首调唱名: la si do re mi fa sol la 固定调唱名: re mi fa sol la [#] si do re
记谱	五线谱: 简 谱: 1=F 6 7 1 2 3 4 5 6

通过以上实例，我们发现在弹唱中面对不同调高的歌曲，可以根据歌曲调式音阶中各音级的全半音关系，找到相应的音位。图 1-1 所示为键盘上常见自然大调音阶的音位。