

贺乐 主编
丁晓宇 万宇 参编

即兴 钢琴演奏 教程

即兴 钢琴演奏 教程

贺乐 主编
丁晓宇 万宇 参编

图书在版编目(CIP)数据

即兴钢琴演奏教程 / 贺乐主编. — 上海:
上海音乐学院出版社, 2018.7

ISBN 978-7-5566-0340-4

I. ①即… II. ①贺… III. ①钢琴演奏—教材
IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第154280号

书 名: 即兴钢琴演奏教程

主 编: 贺 乐

责任编辑: 李 绚

封面设计: 梁业礼

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

印 刷: 上海肖华印务有限公司

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 11.25

字 数: 谱文172面

版 次: 2018年8月第1版 2018年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5566-0340-4/J.1309

定 价: 40.00元

目 录

第一部分 基础部分

第一课 和弦根音的听记

- 一、听记和弦根音 3
- 二、同步弹奏和弦根音 4
- 三、听记和弦根音的顺序和曲式结构 6
- 四、课后练习 6

第二课 和弦性质的听记

- 一、听记和弦性质 7
- 二、听记和弦标记 8
- 三、同步演奏和弦性质 9
- 四、课后练习 9

第三课 柱式和弦伴奏织体

- 一、柱式和弦介绍 10
- 二、柱式和弦的构成和排列 11
- 三、学习柱式和弦的应用 12
- 四、课后练习 14

第四课 分解和弦伴奏织体

- 一、分解和弦介绍 15
- 二、分解和弦的构成和排列 16
- 三、学习分解和弦的应用 17
- 四、课后练习 18

第二部分 乐队形式

第五课 摇摆乐和弦弹奏方法

- 一、摇摆乐风格介绍 21
- 二、合奏中和弦的构架 21
- 三、和弦的伴奏律动 23
- 四、课后练习 24

第六课 摇摆乐旋律弹奏方法

- 一、旋律的同步演奏 26
- 二、和弦节奏的同步演奏 27
- 三、课后练习 28

第七课 波萨诺瓦和弦弹奏方法

- 一、波萨诺瓦风格介绍 31
- 二、合奏中和弦的构架 31
- 三、和弦节奏的律动 33
- 四、课后练习 34

第八课 波萨诺瓦旋律弹奏方法

- 一、旋律的同步演奏 35
- 二、和弦节奏的同步演奏 36
- 三、课后练习 37

第三部分 独奏形式

第九课 左手弹奏技巧介绍

- 一、左手弹奏技巧的分类 41
- 二、专项训练 41
- 三、合成独奏 45
- 四、课后练习 47

第十课 布吉乌基风格左手弹奏形式

- 一、布吉乌基风格介绍 51
- 二、左手的基本弹奏 51
- 三、左手的变化弹奏 52
- 四、课后练习 53

第十一课 布吉乌基风格旋律弹奏形式

- 一、旋律的表现形式 55
- 二、旋律的即兴创造 55
- 三、旋律的弹奏 57
- 四、课后练习 59

第十二课 波萨诺瓦风格双手弹奏形式

- 一、左手弹奏波萨诺瓦低音节奏 66
- 二、右手弹奏和弦与旋律 66
- 三、双手合奏技巧 67
- 四、课后练习 69

第十三课 摇摆乐风格双手弹奏形式

- 一、左手弹奏行走低音的演奏技巧 73
- 二、右手弹奏和弦与旋律 74
- 三、双手合奏技巧 75
- 四、课后练习 77

第四部分 综合练习

- 一、听记和弦根音与性质、曲式结构 81
- 二、听记旋律配上即兴伴奏(柱状式与分解式) 81
- 三、听音频,练习旋律同步演奏 81
- 四、弹奏旋律,配上左手和弦声部(摇摆乐风格与波萨诺瓦风格) 82
- 五、布吉乌基风格独奏练习 92
  - 《忙碌的周一》 92
  - 《给祈祷者的回答》 97
- 六、摇摆乐风格独奏练习 102
  - 《我已开始看见曙光》 102
  - 《柔和的音调》 106
  - 《贡 缎》 110
  - 《世事无常》 115
  - 《并不来自无礼》 119
  - 《情人顿足舞》 127
- 七、波萨诺瓦风格独奏练习 140
  - 《单音桑巴》 140
  - 《轻微的离调》 144
  - 《浪 潮》 147
  - 《小 船》 152
  - 《何等的敏感》 157
  - 《假面舞会》 161
  - 《献给爸爸的歌》 167

第一课 和弦概念的听记

第一部分 基础部分

第一课 和弦根音的听记

即兴钢琴演奏是一门对钢琴演奏能力要求较高的学科。即兴钢琴演奏通过丰富的左手伴奏、多样的和声肢体、即兴创造的旋律和严谨的曲式结构,给观众带来与传统记谱演奏不一样的音乐体验。同时,即兴钢琴演奏的形式也是十分多样的,有在乐队中的编配形式,也有钢琴独奏的形式。在乐队演奏中,演奏者需要通过与其他乐器的配合,来进行即兴表演。而在钢琴独奏中,演奏者要兼顾节奏乐器与旋律乐器。因此,学习即兴伴奏就是要学习在乐队中节奏、和声的构架以及编配,只有学习好了这种构架和编配后,才能更好地演奏即兴创作的旋律。

钢琴即兴伴奏主要有两种即兴方式,第一种是有谱演奏,通过给出的和声标记以及旋律来即兴伴奏。第二种则是仅凭现场的听音和记忆的旋律即兴伴奏。听记伴奏是指演奏者通过听记旋律或者伴奏乐器的和声走向,在钢琴上模仿并重新编配出来的即兴伴奏。学习即兴伴奏第一步由听记和弦根音、同步演奏和弦根音以及听记曲式结构三部分组成。

一、听记和弦根音

和弦根音是指和弦的底端音,通常代表了整首乐曲的和声进行。听记和弦根音可以把握整首乐曲的和声走向,也可以以此为基础创造和声肢体,进而丰富即兴演奏。

和弦根音主要是由低音乐器来演奏,如贝斯、大提琴等。在乐队重奏中可以通过判断低音乐器的音响特征来锁定该乐曲的旋律并模仿和声根音。同样,在独奏乐器的演奏中,如钢琴、吉他等,也可通过该乐器的低音部分来锁定并模仿和声根音。下面例举出一首流行歌曲的旋律及对应的和弦根音。

谱例 1 《今夜我想哭泣》(Tonight I Wanna Cry)

The image displays two systems of musical notation for the song 'Tonight I Wanna Cry'. Each system consists of a treble clef staff (melody) and a bass clef staff (bass line). The melody is written in a major key and features a mix of eighth and quarter notes. The bass line is primarily composed of quarter notes, representing the root notes of the chords. The first system shows the beginning of the piece, and the second system shows a continuation of the melody and bass line.

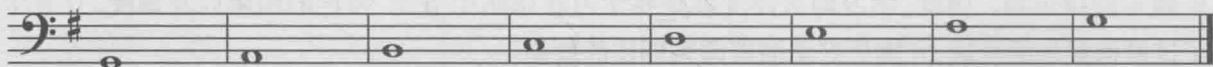

通过上面的例子,我们能看到左手演奏的就是和弦根音,也是全曲的和声走向。我们通过一定的听记训练,可以快速地抓取根音并模仿演奏。

和弦根音的听记方法有两种:音阶听记法以及八度模仿法。

1. 音阶听记法,是指通过判断乐曲所使用的音阶来模仿并确定和弦根音。首先,我们需要确定调性。通常判断调性的方法是通过听记旋律,模仿演奏,最终确定调性。其次,排列出该调的音阶并熟悉此音阶。下面例举出《今夜我想哭泣》(Tonight I Wanna Cry)的调性以及所使用的音阶。

谱例2 《今夜我想哭泣》(Tonight I Wanna Cry)音阶(低音谱号)

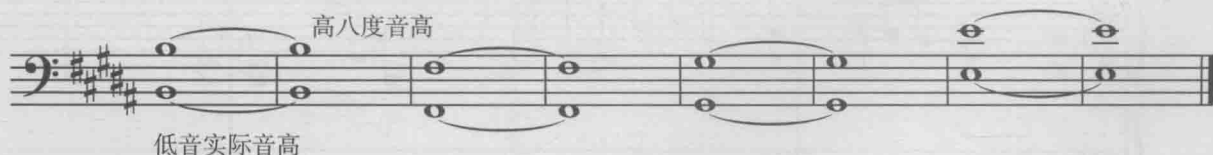
最后,我们要把已经选出的音阶对照音频中的低音进行模仿演奏,通过听出与音频一致的音后确定根音。下面我们例举出《今夜我想哭泣》(Tonight I Wanna Cry)中通过低音听记得出的主歌部分低音。

谱例3 《今夜我想哭泣》(Tonight I Wanna Cry)主歌低音

2. 八度模仿法,是通过同步哼唱低音的高八度音,让演奏者能在擅长的音域里找到和弦低音,继而能够通过跟弹来确定和弦的低音。八度模仿法适用于对低音乐器不敏感的初学者。下面例举出《我属于你》(I am Yours)中原本的和弦低音以及提高八度后的和弦低音。

谱例4 《我属于你》(I am Yours)八度低音

音阶听记法以及八度模仿法都十分适合刚开始接触即兴钢琴的演奏者。通过不断的训练,听记的速度会越来越快,对乐曲整体的把握度也会随之提高。

二、同步弹奏和弦根音

在学会听记和弦根音之后,就要学习如何与音频一起同步弹奏和弦根音。这是即兴钢琴演奏的基本功之一。

同步弹奏和弦根音主要有三个步骤。

第一步,通过前面所讲的音阶听记法以及八度模仿法来找到一个和弦低音。

在使用音阶听记和八度模仿的方法来找到和弦的根音时,我们也可以通过模仿根音的节奏律动来找到低音的位置。在流行音乐中,根音线条变化不像旋律变化那么丰富,通常都使用一个音或者几个音来组成一个统一的节奏型,我们可以模仿这些节奏型来加深根音的听觉感受,然后运用音阶听记与八度模仿来演奏。下面例举出一些常用的根音节奏型。

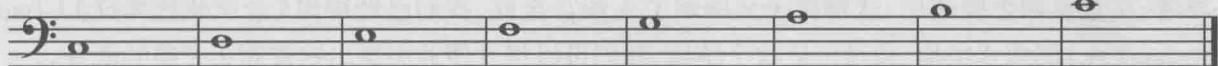
谱例 5 根音节奏型

第二步,分辨下一个和弦根音的音高位置。

和弦音高位置是指在两个低音间,判断后一个低音是位于前一个低音的上方、下方还是与前一个音平行。如果在上方,我们可以通过听觉判断音高是否高于前一个和弦,如果在下方,我们也可以同样判断是否低于前一个和弦。判断出高低次序之后,可以通过音阶,一步步试出后一个低音的位置。

谱例 6 C 调音阶以及上下方音(低音谱号)

如果后方音平行于前方音,人耳听觉感受是一致的,十分容易判断出来。但有时后方音的音高会比前方音高或低一个完整的八度,此时只需要根据乐曲实际情况,升高或者降低一个八度即可。

谱例 7 八度根音

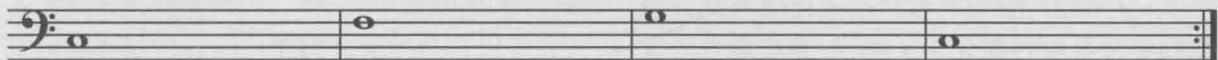

第三步,找到音频中一组和弦根音的顺序以及规律。

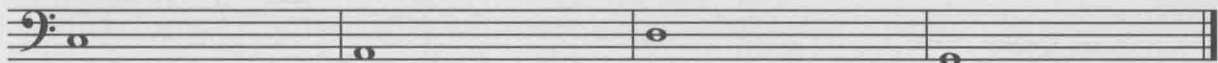
通过第二步,我们可以得到一首歌曲中所有的根音。从这些和弦根音中我们可以发现一些明显的顺序规律,比如四小节或者八小节的循环,出现频率较多的低音进行以及一些变化低音。通过这些规律可以快速提高听记效率,从而进行同步演奏。

谱例 8 四小节循环(I—IV—V—I),低音进行模式(I—VI—II—V),变化低音(II—V—I—II—^bII—I)

四小节循环

低音进行规律

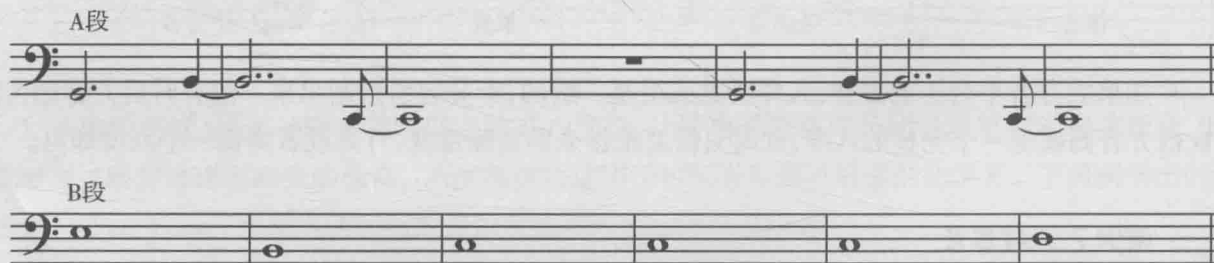
通过以上三步的学习,我们可以快速听记根音并进行同步演奏。同时,我们也对一些歌曲的脉络及走向有了一些认识。

三、听记和弦根音的顺序和曲式结构

在可以同步弹奏和弦根音之后,我们可以发现每一首乐曲都有其特有的规律。在一些段落循环重复几次之后,会转入下个不一样的循环,我们把这些不同的循环称为段落。与古典乐曲不同的是,我们把这些段落用英文字母 A、B、C、D 等来划分。

一般来说,歌曲通常会以 4 小节为一组,两组或者四组为一个段落。例如,在《今夜我想哭泣》(Tonight I Wanna Cry)中,第一组循环的低音为 G-B-C-C,这四个低音循环两次。我们把着两组相同的低音进行称之为 A 段。而在第三个循环,也就是第 9 小节中,该循环的低音变为 E-B-E-B-C-C-D,这是一组 8 小节组成的段落,我们称之为 B 段。用同样的方法,我们可以确定这首歌曲有四个段落,在重复四个段落,这首曲子又回到了 A 段。至此,我们已经得出《今夜我想哭泣》(Tonight I Wanna Cry)的曲式结构,通过记忆这个结构,我们可以很方便地演奏出这首曲子完整的低音。

谱例 9 《今夜我想哭泣》(Tonight I Wanna Cry)的 A 段和 B 段

听记和弦根音的曲式结构可以把握整首曲子的走向,是流行歌曲的即兴演奏的基础。在今后的学习中,和弦根音的曲式结构可以帮助我们了解和声、音阶,并有助于在此基础上进行即兴演奏。

四、课后练习

同步演奏和弦根音:《今夜我想哭泣》(Tonight I Wanna Cry)

《一切都结束了》(Already Gone)

要求:1)准确听记乐曲根音。

2)同步演奏和弦根音。

3)分析乐曲结构并演奏。

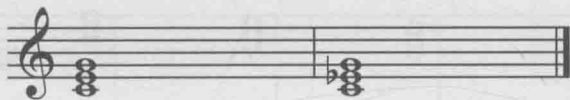
第二课 和弦性质的听记

通过第一课的学习,我们掌握了听记和弦根音的步骤,接下来,就要运用一定的方法把听记下来的和弦根音发展成完整的和弦。我们通过三个步骤来进行:1. 听记和弦性质;2. 学习和声标记;3. 同步演奏和弦性质。

一、听记和弦性质

听记和弦性质主要是分辨和弦是大和弦还是小和弦。在根音往上构置一个大三度的和声为大和弦,往上构置一个小三度的和弦为小和弦,我们构置出来的音就是三音。流行乐曲中和弦的性质十分明显,错误的性质可能较大地改变乐曲的听感,因此可以很容易地判断乐曲中的和弦是大和弦还是小和弦。在流行乐曲中,主要出现的就是这两种音程,我们通过学习听辨这两种和弦来学习流行乐曲的即兴伴奏。

谱例 1 大三和弦与小三和弦

谱例 2 《坠入深渊》(Rolling in the Deep) 正确和弦与错误和弦

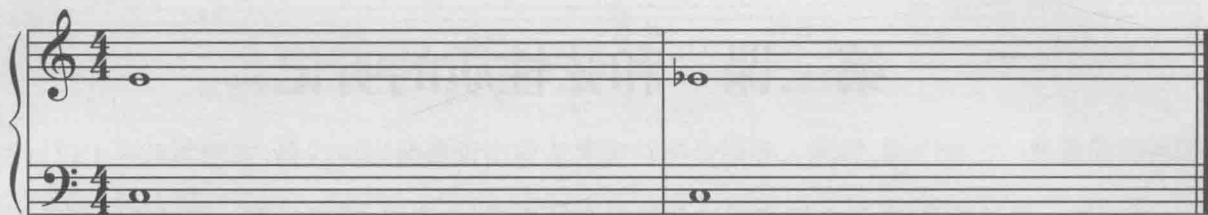

在听记流行乐曲的和弦性质时,我们用十度同步辨别和弦性质。十度由三音提高八度构成。十度音程的效果与三度音程基本一致,十度音程是三度音程的扩大,十度的十音听起来就像三音,所以十度也可以作为三度的替代来演奏。

大十度听起来就像大三度,小十度听起来就像小三度。在我们听记流行音乐的和弦性质时,使用十度音程来判断可以同时兼顾和弦的低音以及性质音,音响效果丰满,同时又十分适合钢琴演奏的音域。因此用十度来同步模仿演奏时,可以快速地听记出和弦性质。

谱例 3 十度

熟练听记和弦性质,可以让演奏者有良好的和弦分辨能力,并通过使用低音正确地记忆和弦进行,从而可以对照音频来进行模仿演奏。

二、听记和弦标记

和弦标记是一种方便体现和弦性质的记谱法。演奏者通过阅读和声标记可以快速地识别和弦性质,从而反应出和弦标记内所代表的和弦、音阶以及各种变化音。和弦标记主要标示出和弦性质为大和弦和小和弦,在用音名(CDEFGAB)标示和弦低音的基础上,用大写字母 M 与小写字母 m 标示和弦性质的大或者小:“Maj”表示大和弦;“m”表示小和弦;“7”为七和弦,单独出现即属七和弦;“°”为减和弦;“m7^b5”为半减七和弦;“+”为增和弦。

谱例 4 和弦标记

在标示出和弦的大小性质后,我们还需要学习和弦的种类。主要的和弦种类有四种:大三和弦、小三和弦、增三和弦和减三和弦。这四种和弦的构成基于和声的大小性质,在确定低音和性质音后,在顶端也添加了一个性质音,且该音与根音为五度关系,我们称之为五音。

大三和弦根音与三音之间为大三度关系,三音与五音之间为小三度关系;小三和弦根音与三音之间为小三度关系,三音与五音之间为大三度关系;增三和弦根音与三音、三音与五音之间都为大三度关系;减三和弦根音与三音、三音与五音之间都为小三度关系。

谱例 5 和弦的四种性质

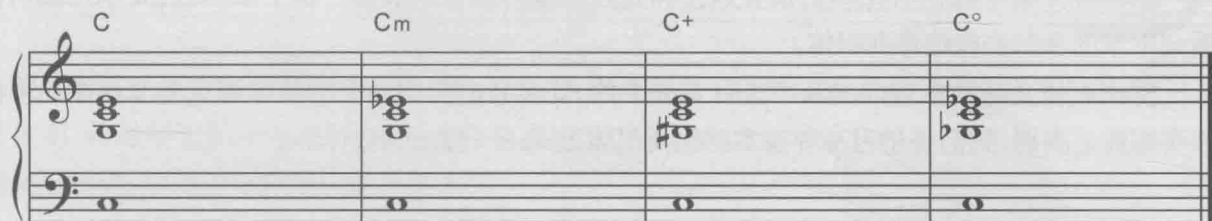
听记和弦标记可以训练我们的快速记谱能力,还可以加速反应和弦走向。同时,听记和弦标记也可以提高演奏者的转调能力,对照听记和弦标记有助于更好地熟悉各类调性,从而在以后的即兴演奏中增加变化和发展空间。

三、同步演奏和弦性质

在听记出和弦性质以及和弦标记后,就要开始同步演奏乐曲和弦。同步演奏和弦时,左手在低音区弹奏低音部分,右手演奏在中音区弹奏和弦。右手演奏和弦时,我们把和弦的三音放在上方位置来突出该和弦的性质音。

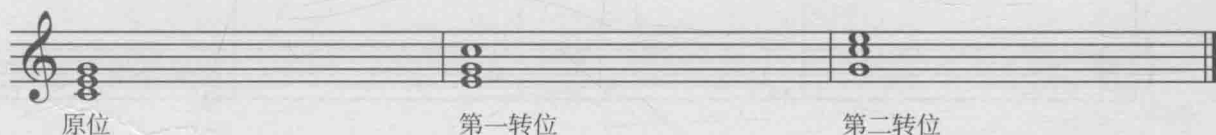
谱例 6 左手低音与右手和弦

同一种性质的和弦有不同的排列位置。在同步演奏和弦时,我们可以用不同的排列位置来演奏和弦,每一种排列都有其独特的音响效果,在很多流行歌曲中频繁使用,这些和弦不同的排列位置就是和弦的转位。

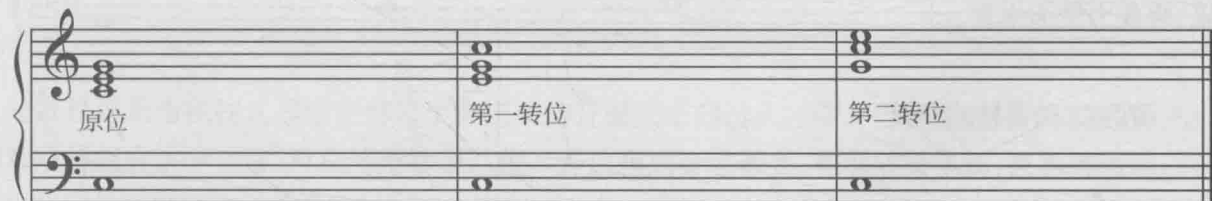
三和弦有三种转位,分别是:原位、第一转位和第二转位。原位和弦是普通的三和弦,自下而上为根音——三音——五音;第一转位把根音提高八度,三音与五音的位置不变,自下而上为三音——五音——根音;第二转位则是在第一转位的基础上,把三音提高一个八度,变为和声的顶端音,自下而上为五音——根音——三音。

谱例 7 三和弦的转位

在演奏转位和弦时,必须要注意左手的根音是不能改变的,进行位置转换的只能是右手和弦。

谱例 8 左手根音加右手转位

在即兴钢琴的演奏中,和弦的作用十分重要,在听辨出根音并进行演奏时,和弦也会随着根音的改变而变化。熟悉每一个和弦的性质并进行转位训练,可以提升对键盘和声构造的熟悉程度,还可以加深和弦音响效果以及排列位置的记忆,是学习即兴钢琴演奏的重要基础之一。

四、课后练习

1. 听辨和弦性质并写出和弦标记。

《坠入深渊》(Rolling in the Deep)

2. 编配和声,根据音频同步演奏《坠入深渊》(Rolling in the Deep)。

第三课 柱式和弦伴奏织体

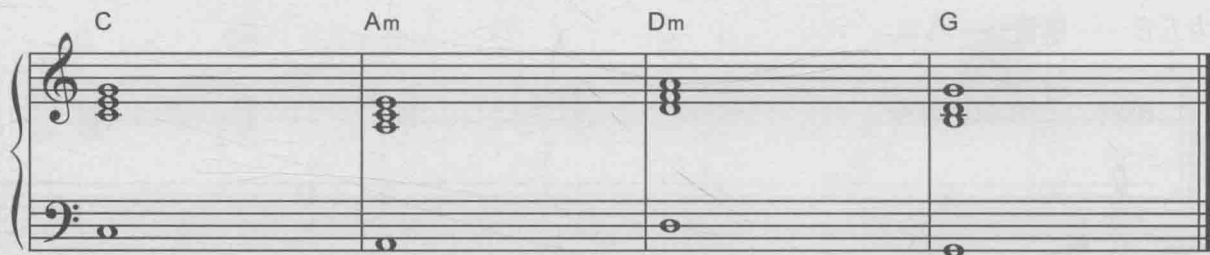
前两课介绍了如何听记和弦根音以及和弦性质来对照音频演奏。接下来,我们要学习如何使用听记下来的和弦去构建伴奏织体。

伴奏织体是建立在乐曲的和声进行基础上的,演奏者应根据乐曲的旋律特点和节奏律动来构建伴奏织体。本课,我们将学习一种基本的伴奏织体形式——柱式和弦伴奏。

一、柱式和弦介绍

柱式和弦是由多组和弦根据一定的节奏同时演奏的伴奏织体。柱式和弦主要体现出鲜明而稳定的节奏,同时表现出合音的色彩。由于其丰富的和音效果和稳定的节奏特点,在钢琴独奏和伴奏中广泛运用。

谱例 1 柱式和弦

柱式和弦的演奏方式有两种:独奏柱式和弦和伴奏柱式和弦。

独奏柱式和弦演奏特点:右手弹奏主要旋律,左手弹奏伴奏部分——柱式和弦。在演奏的乐曲中,左手的柱式和弦为右手的旋律衬托出和声与节奏,旋律声部与伴奏声部层次清晰,有乐队演奏的效果,表现力较为丰富。

谱例 2 独奏柱式和弦

伴奏柱式和弦演奏特点:大多由左手演奏和弦根音(充当乐队里的低音乐器——贝斯),右手来演奏柱式和弦。这种演奏方式多用于各类乐曲风格的人声、器乐的伴奏。

谱例 3 伴奏柱式和弦

当钢琴在乐队中作为伴奏声部时,柱式和弦有时由两只手同时演奏和弦,音响效果更加丰富。在节奏鲜明、律动明显的乐曲中,伴奏柱式和弦多表现为节奏声部的节奏型组合,双手有同步式和交替式的演奏特点,表现出节奏变化的效果。

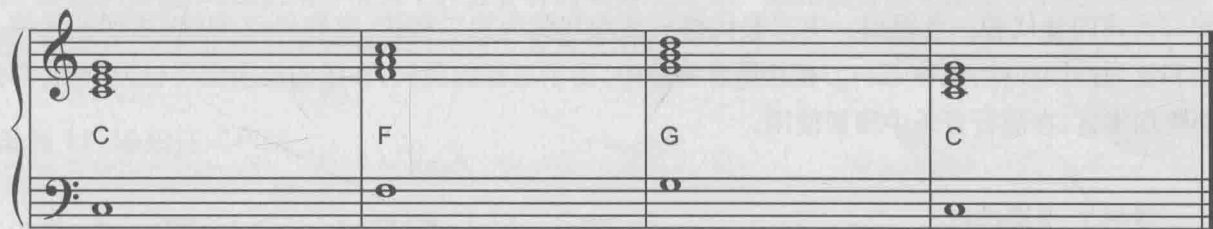
柱式和弦在慢板、中板、快板等各种速度乐曲中都有运用,我们主要通过音频和专门的练习来掌握伴奏技巧。因此在练习模仿音频演奏时,要把重点放在聆听节奏声部,把握乐曲基本节奏律动上,选择运用柱式和弦演奏,从而更加贴切地表现出音乐风格。

二、柱式和弦的构成和排列

在前面的章节中,我们介绍了几种三和弦的转位,同样地,在柱式和弦中也存在不同的排列形式。柱式和弦的排列根据旋律的走向来设计,相同的旋律通过设置不同的和弦音排列,音响效果也会产生变化。柱式和弦的排列主要有三种:密集排列、开放排列和半开放排列。

密集排列是指在柱式和弦中的每个音之间的音程关系不超过大三度。密集和弦音响效果紧张,和弦性质明显,给人印象深刻。原位三和弦就是一种密集排列的和弦。

谱例 4 密集排列

开放排列是指在柱式和弦中的每个音之间的音程关系超过大三度。与密集排列不同的是,开放排列和声的组合十分丰富,可以跨越数个八度。开放排列音域较宽,音响效果丰满,色彩感强烈。上节课中我们学习过的十度排列就属于开放排列的一种。

谱例 5 开放排列

