

北京高等学校青年英才计划项目

Beijing Higher Education Young Elite Teacher Project

钢琴即兴伴奏教程

piano Accompaniment Improvisation

智园行方 编著

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

GANGQIN JIXING BANZOU JIAOCHENG

图书在版编目(CIP)数据

钢琴即兴伴奏教程 / 智园行方编著. — 北京: 人民音乐出版社, 2016.1

ISBN 978-7-103-05113-9

I. ①钢… II. ①智… III. ①钢琴演奏-教材
IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第292890号

责任编辑: 何艳珊

责任校对: 袁蓓

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

787×1092毫米 16开 18印张

2016年1月北京第1版 2016年1月北京第1次印刷

印数: 1—3,000册 定价: 49.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

序

从现阶段整体音乐水平的发展来看，音乐专业的学生需要更具体、更稳定的专业课程计划，应该尽量多地接触一些新鲜、实用的曲目，而钢琴即兴伴奏作为一门音乐基础课程，恰恰在学习内容、程度和曲目更新方面有着较大的空间。

钢琴即兴伴奏是集合钢琴演奏、伴奏、视唱练耳、和声、作品分析等内容的综合型学科，是在短时间内将多种专业知识整合并进行重组的即兴创作及演奏形式。钢琴即兴伴奏与钢琴演奏有着密切的关系，想弹好即兴伴奏，不仅仅要掌握基本的和声、曲式等理论，更要具备完善的钢琴演奏水平，特别是即兴过程中敏感的听觉和积极的应变能力。

这本教程的曲库是青年钢琴家智园行方老师在总结和完善学习内容的前提下，反复精挑细选来完成的，曲目的范围得到了纵横扩充，而在数量上则实现了有效的精简。教程前半部分涵盖了从巴洛克、古典主义、浪漫主义、印象主义到 20 世纪之后一些经久不衰的作品，用于和声、调性、音型、织体的分析。教程后半部分集合了一些各具特色的声乐、器乐作品的旋律部分，供大家开展丰富、深入的实践活动。该教程具有较高的科学性、理论性、学术性和实践性，我相信这种对钢琴即兴伴奏的讲解与指导方式，能够帮助音乐院校的专业教育与社会音乐文化的普及，有益于广大师生、音乐工作者和爱好者们！

周广仁

2014 年 12 月

编者前言

即兴伴奏是一种表演、创作相结合的音乐类型，这里一定要强调“实践”二字的意义，要想快速、准确地为旋律编配精美的伴奏，不仅仅要依靠音乐知识的积累，还需要通过实践中的反复练习、不断摸索来获得经验。即兴伴奏的实践是没有尽头的，能够把所有学到的知识都储存在大脑的记忆库里，并且在反复实践过程中做到善于总结、活学活用、举一反三，才是即兴伴奏当中真正应该具备的能力。即兴伴奏的学习过程是坚持理论知识与实践经验相结合的过程，两者相互影响、缺一不可，这种密切的关系，高度集中地体现出即兴伴奏在学习方式上的灵活性与包容性。

本教程最核心的部分在于对即兴伴奏的讲述方式，通过掌握四种结构的和弦与十六种形式的旋律、伴奏音型及其织体来弹好即兴伴奏。理论篇列举出风格迥异而极具代表性的钢琴独奏和声乐、器乐伴奏作品，包含了即兴伴奏最常用的和声、音型与织体，并通过全方位的学习和练习这些曲目来积累素材，从而逐步提高即兴伴奏的能力。根据各类人群对不同音乐类型的欣赏偏好，以及当下即兴伴奏爱好者们所热衷的编配方式，实训篇为每一首作品的旋律都标注了两种和声功能：“字母功能谱”适用于演奏者在不移调的情况下即兴伴奏；“级数功能谱”方便钢琴伴奏者同声乐、器乐演奏者的合作，帮助钢琴伴奏者在移调过程中根据级数提示快速、准确地锁定和弦。两种功能谱就是两种不同的即兴思路，希望为演奏习惯及程度各不相同的学习者们提供一些方便。

人类有着最原始的听觉意识要求，并具有鉴赏和声、音型等创作元素的审美能力，这种听觉系统对声音的基本要求，对于我们的手指将如何在键盘上运动造成了最直接的影响。任何演奏者都不需要一音不差地按照此教程功能谱中的旋律与和声标识来弹，在不丢失旋律框架的基础上，完全可以根据自身情况来选择更合适、更精彩的即兴语言，特别是和声的部分，我非常鼓励和提倡演奏者们大胆地去展现个性化的即兴伴奏方式。即兴伴奏的能力需要训练，最终取决于理论与实践的结合程度，耳朵是否能控制并指挥大脑去高速运转，继而通过手指产生的一系列体验活动是至关重要的，包括对和声、音响的敏感度，对节奏、律动的感受力，对音型、织体的掌控力。与此同时，具备快速规划、布局的综合能力是弹好即兴伴奏的决定性因素，每个真正愿意深入音乐的人都应该发掘并锻炼自身存在的潜能。以古典钢琴演奏、现代键盘和声、即兴创作技法三者的融

合为切入点，寻找并赋予即兴伴奏一种全新的发展思路，正是我编写本教程的初衷。

在这里，我要感谢周广仁教授对本教程的关心，并亲自为本教程写序，谢谢周先生！还要感谢吴元教授、黄佩莹教授、泰尔教授对笔者无私的帮助！

目 录

理 论 篇

第一章	和声素材(一)——三和弦与七和弦	(2)
第一节	三和弦	(2)
第二节	七和弦	(4)
第三节	转位和弦	(5)
第二章	和声素材(二)——附加音和弦与高叠和弦	(12)
第一节	附加音和弦	(12)
第二节	高叠和弦	(13)
第三章	和声应用(一)——和声功能序进与和弦外音	(25)
第一节	传统四部和声	(25)
第二节	现代键盘和声	(28)
第三节	终止式	(30)
第四节	和弦外音	(32)
第四章	和声应用(二)——调性关系与变和弦	(59)
第一节	调性关系	(59)
第二节	变和弦	(61)
第三节	大小调交替	(63)
第五章	音型与织体运用(一)——无旋律即兴伴奏	(97)
第六章	音型与织体运用(二)——含旋律即兴伴奏	(127)
第一节	有合作者的钢琴伴奏	(127)
第二节	无合作者的钢琴独奏	(127)

实 训 篇

第 七 章 少儿类作品	(164)
第 八 章 民族类作品	(172)
第 九 章 行进类作品	(177)
第 十 章 舞蹈类作品	(184)
第十一章 抒情类作品	(193)
第十二章 爵士音乐作品	(211)
第十三章 大众音乐作品	(219)
第十四章 影视音乐作品	(241)
第十五章 公益宣传作品	(262)
附录一 分析与赏析作品目录	(275)
附录二 即兴编配作品目录	(277)
后 记	(279)

理 论 篇

第一章 和声素材 (一)

——三和弦与七和弦

第一节 三和弦

1. 和声功能体系

主功能组 (I、VI、III)、属功能组 (V、III、VII)、下属功能组 (IV、II、VI), 构成了和声功能体系。

功能体系

副三和弦	II	IV	VI	I	III	V	VII
	Dm	F	Am	C	Em	G	Bdim

2. 正三和弦

I、IV、V三个音级上所建立的和弦称为正三和弦, 属于基础功能性和声, 正三和弦组合使用, 建立起调式调性的核心框架。

C大调正三和弦

I	IV	V
C	F	G

a小调正三和弦

I	IV	V
Am	Dm	E

① I级三和弦(“T”主三和弦),在调式中占主导地位,有着极强的稳定性,直接确定调性,大调是挺拔的大三和弦,小调是柔美的小三和弦。

② IV级三和弦(“S”下属三和弦),在和声功能上具有不稳定性,有着朝稳定功能进行自然倾向,大调是阳光的大三和弦,小调是含蓄的小三和弦。

③ V级三和弦(“D”属三和弦),由于属和弦中包含导音(VII级音),比下属和弦更具不稳定性,所以进行到主和弦的倾向性十分强烈,大、小调均为明亮的大三和弦。

3. 副三和弦

II、III、VI、VII四个音级上构成的三和弦称为副三和弦,相对于正三和弦来说,副三和弦更具多样化的特点,起着丰富和声色彩、扩展音响层次的作用。

C大调副三和弦

C

II	III	VI	VII
Dm	Em	Am	Bdim

a小调副三和弦

a

II	III	VI	VII
Bdim	Caug	F	#Gdim

① II级三和弦(“SII”上主音三和弦),与IV级三和弦有两个共同音,具有明显的下属功能性,是用得最多的副三和弦,大调是柔和的小三和弦,小调是暗淡的减三和弦。

② III级三和弦(“DTIII”中音三和弦),位于主和弦与属和弦中间,与二者各有两个共同音,同时具有主、属两种功能性,因含有属音、导音而偏向属功能,多用于属功能组结构的内部,大调是伤感的小三和弦,小调是尖锐的增三和弦。

③ VI级三和弦(“TSMI”下中音三和弦),位于主和弦与下属和弦中间,与二者各有两个共同音,同时具有主、下属两种功能性,因含有主和弦的根音、三音而偏向主功能,应用上以原位为主,大调是忧郁的小三和弦,小调是温暖的大三和弦。

④ VII级三和弦(“DVI”导三和弦),建立在导音上的三和弦,结构、音响都存在着高度的紧张感与不稳定性,因含有属和弦的根音、三音而具有明显的属功能性质,有着强烈支持并倾向主和弦的特征,大、小调均为刺耳的减三和弦。

⑤ 副三和弦的用法

a. 代替用法,用副三和弦来代替某个特定位置应该出现的正三和弦,即代替同一功能组的正三和弦。

- b. 扩展用法，用副三和弦来延伸一个和声功能的进行，与同功能组正三和弦结合使用。
- c. 交替用法，副三和弦根音四度上行的进行（如II - V、III - VI、VI - II、VII - III），具有类似另一调性属功能进行到主功能（D - T）的意义，构成了和声的功能交替进行。

第二节 七和弦

大小调体系各音级上所建立的七和弦当中，V级（属音）上建立的七和弦称为属七和弦，在大、小调里的性质完全相同，都是大小七和弦。属七和弦的内部存在着两个不协和音程——根音与七音的小七度、三音与七音的减五度，且包含着属音、导音和下属音，这些因素致使属七和弦具有特殊的紧张度和强烈要求解决到主和弦的倾向性。V₇ - I的连接进行极具代表性，直接呈示调性，是由不协和解决到协和的典型和声语汇。

除属七和弦以外，其他各音级上建立的七和弦都是副七和弦，其中II级副七和弦的使用率最高，在VII级（导音）上建立的副七和弦也较为常用，称为导七和弦。

1. 大调各级七和弦

大调各音级上建立的七和弦及其性质：I级（主七和弦） - 大七和弦、II级（上主音七和弦） - 小七和弦、III级（中音七和弦） - 小七和弦、IV级（下属七和弦） - 大七和弦、V级（属七和弦） - 大小七和弦、VI级（下中音七和弦） - 小七和弦、VII级（导七和弦） - 半减七和弦。

C大调各级七和弦

C

I	II	III	IV	V	VI	VII
C Δ 7	Dm7	Em7	F Δ 7	G7	Am7	Bm7 ^(b9) (B $^{\circ}$ 7)

2. 小调各级七和弦

小调各音级上建立的七和弦及其性质：I级（主七和弦） - 小大七和弦、II级（上主音七和弦） - 半减七和弦、III级（中音七和弦） - 增大七和弦、IV级（下属七和弦） - 小七和弦、V级（属七和弦） - 大小七和弦、VI级（下中音七和弦） - 大七和弦、VII级（导七和弦） - 减七和弦。

a小调各级七和弦

a

I	II	III	IV	V	VI	VII
AmM7	Bm7 ^(b9) (B $^{\circ}$ 7)	C M 7 ⁺	Dm7	E7	F Δ 7	\sharp Gdim7 (\sharp G $^{\circ}$ 7)

第三节 转位和弦

原位和弦结构内的根音、三音、五音、七音一旦在排列位置上发生变化，就会打破原来的三度叠置结构，重组后的和弦内部包括各种具有新特性的音程关系，称为转位和弦。原位三和弦的转位形式分别为第一转位 - 六和弦（低音为三音）与第二转位 - 四六和弦（低音为五音）；原位七和弦的转位形式分别为第一转位 - 五六和弦（低音为三音）、第二转位 - 三四和弦（低音为五音）、第三转位 - 二和弦（低音为七音）。

以 C 大调主三和弦、属七和弦为例：主三和弦的两种转位形式是主六和弦与主四六和弦；属七和弦的三种转位形式分别为属五六和弦、属三四和弦与属二和弦。

C大调原位主三和弦、属七和弦及其转位

The image shows a musical staff with a treble clef and a common time signature. It displays the C major triad and the G7 chord in their original and inverted forms. Below the staff, the Roman numerals and chord symbols are listed:

I	I ₆	I ₆ ₄	V ₇	V ₆ ₅	V ₄ ₃	V ₂
C	C/E	C/G	G ₇	G ₇ /B	G ₇ /D	G ₇ /F

★ [和声分析]:

分析下列作品的和声功能，标出调式以及每个和弦在该调式中的级数（用罗马数字、音名字母两种标记法标注），转位和弦必须在级数后明确标注。在演奏时仔细地体会大小调正三和弦、属七和弦、副三和弦、副七和弦及其所有转位的音响特点与用法。

《可爱的家》 [英] 毕肖普

《噢！苏珊娜》 [美] 福斯特

《娃哈哈》 石夫

《戈帕克舞》（选自歌剧《索罗钦市集》） [俄] 穆索尔斯基

《莫斯科郊外的晚上》 [苏联] 索洛维约夫·谢多伊

《绿袖子》 英格兰民歌

▲ [键盘练习]:

弹奏所有大小调各音级上所建立的正三和弦、副三和弦、属七和弦和副七和弦（包括所有转位形式），反复聆听每一个和弦的音效，区分每种和弦在色彩上的差异。

可爱的家

[英] 毕肖普

Andante

p

mf

f

p

mf

f

5 2 1 2 5 2 1 2

5 5

1 2 1 3 1

5 5

5 3 1

5 2 1

5 3 1

5 3 1

5 2 1 2 1 2 3 4

5 3 2 1 2 3 5

5 4 2 1 2 4 5

3

3 1

5 3 1

3

3 1

5 3 1

噢！苏珊娜

[美] 福斯特

Moderato

The first system of musical notation for 'Oh Susanna'. It consists of a grand staff with a treble clef on the upper staff and a bass clef on the lower staff. The key signature has one flat (B-flat) and the time signature is 4/4. The tempo is marked 'Moderato'. The first staff begins with a dynamic marking of *mf*. The melody in the treble clef starts with a quarter note G4, followed by quarter notes A4, B4, and C5, then a dotted quarter note B4, and continues with quarter notes A4, G4, F4, and E4. The bass clef accompaniment features a series of chords: a whole note chord of G2-B2-D3, a whole note chord of G2-B2-D3, a whole note chord of G2-B2-D3, and a half note chord of G2-B2-D3.

The second system of musical notation. The treble clef continues the melody with quarter notes D4, E4, F4, and G4, followed by a dotted quarter note F4, and then quarter notes E4, D4, and C4. The bass clef accompaniment continues with a whole note chord of G2-B2-D3, a whole note chord of G2-B2-D3, a half note chord of G2-B2-D3, and a half note chord of G2-B2-D3.

The third system of musical notation. The treble clef continues the melody with a half note G4, followed by quarter notes F4, E4, and D4, and ends with a quarter note C4. The bass clef accompaniment continues with a whole note chord of G2-B2-D3, a whole note chord of G2-B2-D3, a whole note chord of G2-B2-D3, and a half note chord of G2-B2-D3. A dynamic marking of *f* is present in the first measure, and *mf* is present in the final measure.

The fourth system of musical notation. The treble clef continues the melody with quarter notes D4, E4, F4, and G4, followed by a dotted quarter note F4, and then quarter notes E4, D4, and C4. The bass clef accompaniment continues with a whole note chord of G2-B2-D3, a whole note chord of G2-B2-D3, a half note chord of G2-B2-D3, and a half note chord of G2-B2-D3.

娃 哈 哈

石 夫

Allegretto

The musical score is written for piano and consists of four systems of music. Each system contains a grand staff with a treble clef on the upper staff and a bass clef on the lower staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Allegretto'. The first system shows the beginning of the piece with a melodic line in the treble and a bass line in the bass. The second system continues the melody with some rests in the bass line. The third system features a more active bass line with eighth notes. The fourth system concludes the piece with a final cadence in both hands.

戈帕克舞

选自歌剧《索罗钦市集》

[俄] 穆索尔斯基

Vivace

The musical score is written for piano and bass. It consists of five systems of music. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Vivace'. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings. Fingerings are indicated by numbers 1-5. The dynamics range from *f* (forte) to *ff* (fortissimo). The piece concludes with a double bar line.

System 1: Starts with a forte (*f*) dynamic. The right hand plays a melody with slurs and accents, while the left hand provides a steady bass accompaniment. Fingerings 1, 4, 1, 3, 5 are shown.

System 2: The dynamic changes to mezzo-forte (*mf*). The right hand continues with slurred notes and accents. Fingerings 5, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 2 are shown.

System 3: The dynamic returns to forte (*f*). The right hand features a more active melody with slurs and accents. Fingerings 4, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 5 are shown.

System 4: The dynamic is marked piano (*p*). The right hand has a melodic line with slurs and accents. Fingerings 2, 4, 1, 3, 5 are shown. A *cresc.* (crescendo) marking appears in the bass line.

System 5: The dynamic increases to fortissimo (*ff*). The right hand plays a final melodic phrase with slurs and accents. Fingerings 1, 4, 1, 3, 5, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 8-1 are shown. The piece ends with a double bar line.

绿 袖 子

英格兰民歌

Andantino

