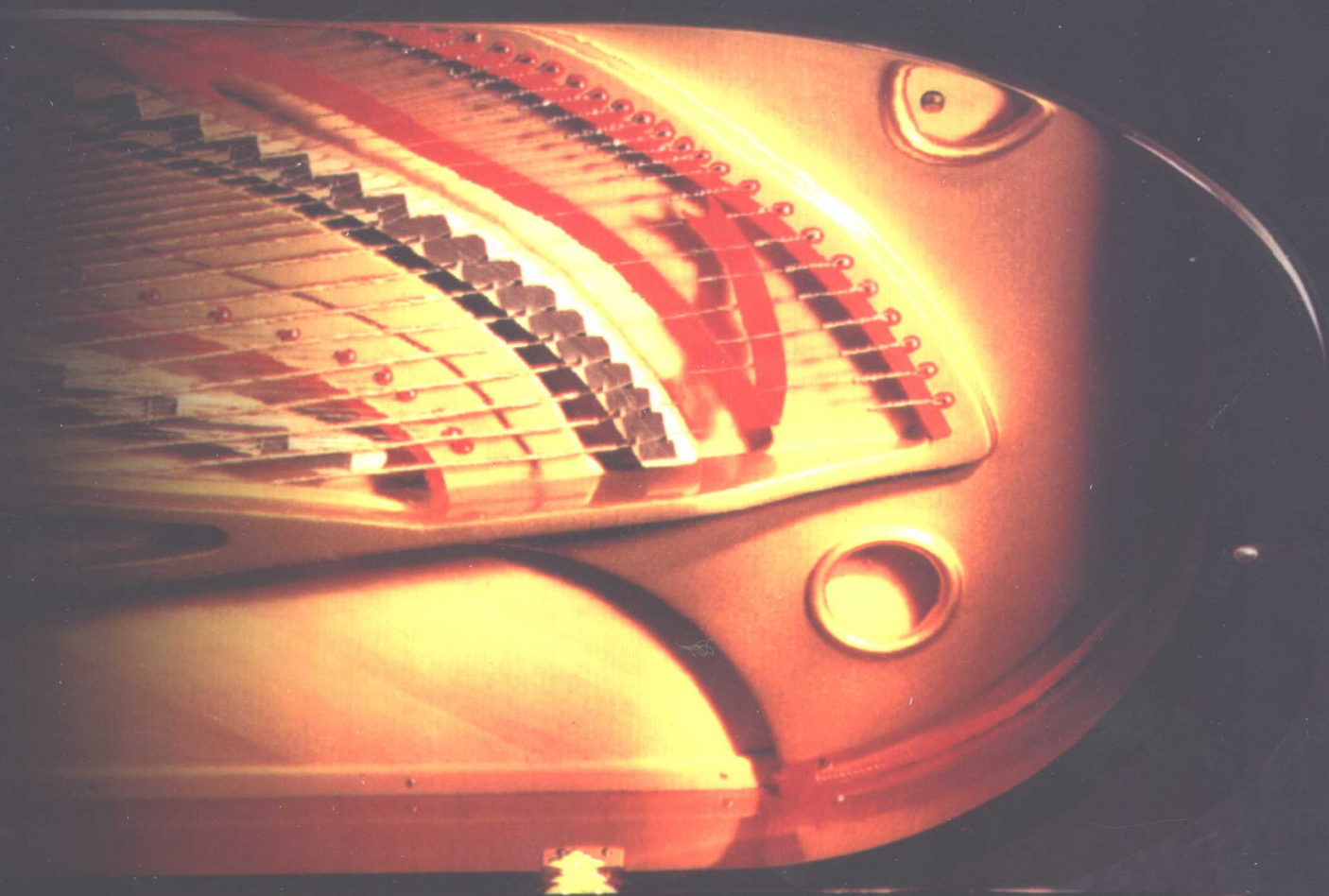

gang qin

钢琴

即兴配弹教程

jixingpeitanjiaocheng

谢 耿 陈雪慧 编著

花城出版社

gang qin

钢琴

即兴配弹教程

jixingpeitanjiaocheng

谢 耿 陈雪慧 编著

花城出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴即兴配弹教程

谢耿、陈雪慧编著.

—广州:花城出版社,2003.11

ISBN 7-5360-3622-1

I. 钢...

II. ①谢...②陈...

III. 钢琴—奏法—教材

IV. J624.1

责任编辑:王永媛 邓 如

技术编辑:薛伟民

封面设计:王惠敏

出版发行 花城出版社

(广州市环市东路水荫路11号)

经 销 全国新华书店

印 刷 番禺官桥彩色印刷厂

(广州番禺区市桥官桥村)

开 本 880×1230毫米 16开

印 张 17 1插页

版 次 2004年1月第1版 2004年1月第1次印刷

印 数 6150册

书 号 ISBN 7-5360-3622-1/J·166

定 价 33.00元

如发现印装质量问题,请直接与印刷厂联系调换。

前 言

针对高等师范院校音乐教育专业的特点,学生的钢琴学习除了要掌握基本的弹奏技术以外,还必须具备一定的即兴伴奏能力,这也是当前中小学音乐教师所必须具备的教学基本功之一。

即兴伴奏是一门综合学科,其中涉及钢琴、和声、视唱练耳、曲式等学科知识,因此,本教材是为具有一定键盘、理论知识基础的高年级学生而编写。教材的特点在于强调理论与训练相结合。除了讲授伴奏的编配知识以外,教材还结合着电钢琴教室的使用,进行视奏、配合能力的训练,从根本上提高学生的即兴伴奏水平。

钢琴集体课是当前高师钢琴教育正在进行的教学改革之一,许多音乐院校都配备了电钢琴集体教室,为即兴伴奏的教学改革提供了条件。用电钢琴教室上即兴伴奏课,可以很好地实现理论与实践相结合的教学思路,并有着旧有的上课方式所不能代替的优越性。概括可表现为以下几方面:

1. 提高视奏能力

视奏能力的强弱,是能否弹好即兴伴奏的关键。运用电钢琴教室,学生可以在老师指导下进行专门的、循序渐进的视奏练习。它可体现在个别小组与集体练习等不同形式上。

2. 培养伴奏乐感

伴奏有别于独奏,它需要有一种与人配合的伴奏乐感。在群体的上课形式中,课堂提供练习配合能力的机会,强调弹奏中的合作关系。

3. 理论知识的学习更具体

在讲授伴奏的编配知识时,学生可以直接在琴上实践,避免了因传授知识与消化知识的间隔时间而产生的学习误差。

4. 信息反馈及时

在新知识的课堂实践中,学生出现了问题可以直接把信息反馈给老师,老师可以马上帮助解决甚至调整教学方案,避免了因反馈信息的迟缓而造成知识的重复讲解,拖延教学进度。

5. 提高课堂趣味性

在电钢琴教室里,学生边学边练,直接参与到教学中,并互相观摩。一改以往学生只听不做那种沉闷的课堂气氛,提高了学生的学习兴趣。

本教程以键盘和声、伴奏织体为导线,结合不同歌曲类型、调式、调性以及视奏移调等方面的训练和学习,力求做到理论与实践相结合,尽快提高学生的即兴伴奏能力。

即兴伴奏课在华南师范大学音乐系多年的教学实践中,经不断探索改进,特别经教学设备更新在电子钢琴教室上集体课的实践中,更进一步取得了较好的效果和经验。为此我系上报经广东省高教厅审批定为广东省普通高校教材建设中的重点教材。我和陈雪慧老师着手编著,并由陈雪慧执笔,经多次修改整理,现定稿付印奉献给读者。诚望专家和广大师生对本书的不足之处能提出宝贵的意见,我们愿意更进一步来改进完善这本即兴伴奏教材。

谢 耿

于华南师范大学音乐系

2001年1月

目 录

前 言

第一章 正三和弦	(1)
第一节 大调的正三和弦及属七和弦	(1)
第二节 为旋律编配正三和弦	(6)
第三节 钢琴伴奏音区的选择	(13)
伴奏织体(一)	(16)
第四节 小调的正三和弦及属七和弦	(23)
伴奏织体(二)	(26)
第五节 少儿歌曲的伴奏编配	(32)
伴奏织体(三)	(35)
第二章 副三和弦	(39)
第一节 II级和弦	(39)
伴奏织体(四)	(43)
第二节 VI级和弦	(48)
伴奏织体(五)	(51)
第三节 III级、VII级和弦	(56)
伴奏织体(六)	(59)
第四节 平行大小调交替	(63)
第五节 抒情歌曲的伴奏编配	(72)
伴奏织体(七)	(72)
第三章 副属和弦	(81)
第一节 V_7/V 和弦	(81)
伴奏织体(八)	(87)
第二节 V_7/IV 和弦	(95)
第三节 V_7/II 、 V_7/III 、 V_7/VI 和弦	(101)
第四节 进行曲风格歌曲的伴奏编配	(110)
伴奏织体(九)	(112)

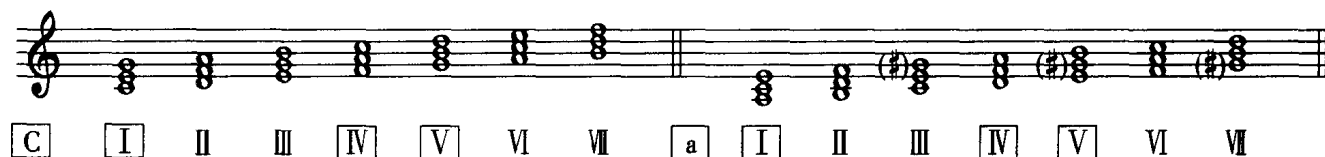
第四章 前奏、间奏及尾声	(117)
第一节 前奏	(117)
第二节 间奏	(124)
第三节 尾声	(135)
第五章 民族调式歌曲的伴奏编配	(142)
第一节 宫调式	(144)
伴奏织体(十) 民间小调的织体配置	(148)
第二节 商、角调式	(154)
第三节 徵调式	(162)
伴奏织体(十一) 劳动号子的织体配置	(165)
第四节 羽调式	(171)
伴奏织体(十二) 山歌的织体配置	(174)
第五节 托腔保调——借鉴戏曲的伴奏手法	(179)
第六章 少数民族民歌	(186)
第一节 内蒙民歌	(186)
第二节 新疆民歌	(193)
第三节 藏族民歌	(204)
第七章 伴奏中的简易复调手法	(210)
第八章 色彩和弦	(216)
第一节 同主音大小调交替和弦	(216)
第二节 变和弦	(222)
第九章 即兴伴奏的总体设计	(228)
第一节 和声设计	(228)
第二节 织体设计	(232)
第十章 大型歌曲的伴奏编配	(240)
伴奏织体(十三)	(240)
第十一章 流行歌曲的简易即兴伴奏	(251)
第一节 和声语汇	(251)
第二节 流行歌曲的伴奏织体	(255)

第一章 正三和弦

学习即兴伴奏,其重要内容是学习和声的实际应用能力。正如前言中所阐明的,学习本书首先要具备一定的音乐理论知识与键盘弹奏能力。为此,有关和声学习中的和弦等基础概念,本书不再重复详细讲述,仅就与即兴伴奏有关的和声方面的理论进行展开和讨论。(注:本书一律采用首调音级标记法)

正三和弦

传统大小调的音阶中,每个自然音级都有各自的正三和弦。其中,每个音阶都有三个正三和弦,它们分别建立在主音、下属音及属音之上,通常以罗马数字来标记。

正三和弦包含了调式音阶的各级音,并根据各自的根音代表三种不同的和声功能。I级和弦代表主功能,是调式的中心和弦,最具有稳定作用;IV级和弦代表下属功能,带有不稳定的因素;V级和弦代表属功能,具有强烈的不稳定性。通过IV、V级和弦对I级和弦的倾向与支持,确定了歌曲的调性。

第一节 大调的正三和弦及属七和弦

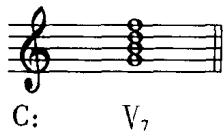
大调的正三和弦

以C大调为例,其三个正三和弦分别是:

它们都是大三和弦,色彩明亮。

大调的 V_7 和弦

在属三和弦上加一个小七度音,构成属七和弦,标记为 V_7 。 V_7 和弦包含了调式中的下属音与属音。其中,导音有强烈的解决到 I 级的倾向,因此,它具有明确调性的重要作用。在伴奏的编配过程中, V_7 常常代替 V 和弦使用。

大调正三及 V_7 和弦的伴奏应用

运用正三及属七和弦是歌曲伴奏中最基本的和声处理手法。在这些和弦中,以 I、V、 V_7 这三个和弦最常用,它们已经可以充分地体现一首歌曲的调式、调性,能够为歌曲作完整的和声编配。

如以下例 1-1,这首著名的《摇篮曲》中,伴奏的和声编配只用了 I、V、 V_7 这三个和弦,简洁而又准确,并以平稳的摇篮节奏营造了怡静的音乐形象。歌曲的伴奏音型主要是由以下和声序进演变而成:

例 1-1

摇 篮 曲

克劳谛乌斯词
[奥]舒 柏 特曲
尚 家 骧译配

Langsam

I 睡 吧, 睡 吧, 我 亲 爱 的 宝 贝,

II *pp*

III

I

妈 妈的 双 手 轻 轻 摇 着 你, 摇 篮 摇 你

II

III

I

快 快 安 睡, 安 睡 在 摇 篮 里, 温 暖 又 安 逸。

II

III

在歌曲《平安夜》中,采用了 I、IV、V、V₇ 四个和弦,既简洁又准确地与旋律结合在一起,是一个典型的以正三和弦为歌曲配伴奏的例子。

例 1-2

平 安 夜

葛 鲁 巴

Andante

p *pp* *mf* *p*

I

平 安 夜! 圣 善 夜! 万 暗 中, 光 华 射,

II

III

poco cresc.

I 照 着 圣 母 也 照 着 圣 婴, 多 少 慈 祥 也 多 少 天 真,

II

III *poco cresc.*

pp *p*

I 静 享 天 赐 安 眠, 静 享 天 赐 安 眠。

II *pp* *p*

III *p*

【课堂练习(一)】* 注①

1. 分析练习:

分析例 1-1、1-2 伴奏中所运用的和弦。

2. 视奏及配合练习:

根据例 1-1、1-2 的谱例标记,把同学分成三部分,分别视奏 I、II、III 声部。注意培养声部之间互相聆听的习惯,练习配合能力。熟练弹奏以后再进行声部之间的调换弹奏练习。

3. 自弹自唱练习:

在以上练习的基础上,独立视奏例 1-1、1-2 的伴奏谱,并唱出旋律。注意养成流畅弹奏的视奏习惯,并可采取集体弹奏与个别弹奏相结合的方法进行练习。

* 注①: 本教材的课堂练习适用于电钢琴集体教室,如没有多台键盘乐器的教室条件,可把练习放在课后进行,并酌情进行删减。

大调正三、属七和弦基本的连接弹奏

歌曲伴奏常以和声性织体衬托旋律,将和弦音的呈现方式加以变化,可构成各种伴奏音型。良好的和弦连接可将音型的对应声部表现为断续的或隐伏的旋律进行。因此,在和弦的弹奏中,应该遵循一定的和声连接法则。在和声课程中所学的和声连接法,即在和弦连接中,尽可能保持共同声部,就比较适用于即兴伴奏。(如例1-3)。

【课堂练习(二)】

1. 和弦不同的旋律位置可奏出不同的旋律音,分析以下三种不同旋律位置的和弦连接。
2. 视奏练习:
视奏以下和弦连接,注意养成眼睛走在手前面的弹奏习惯,并体会和弦转换时的手感变化。

例 1-3

五音旋律位置 根音旋律位置

根音旋律位置

三音旋律位置

1 IV V V₇ I

例 1-4

配正三和弦的音阶

作业:

1. 把例 1-3、例 1-4 分别在 C、F、G 大调上移调弹奏。
2. 把例 1-4 分别用三种旋律位置弹奏。

【课前视奏练习】* 注①

在三种旋律位置上即兴视奏以下和弦连接,并在 C、F、G 大调上移调弹奏。

1. $\frac{4}{4}$ I - V - | I - - - ||
2. $\frac{4}{4}$ I - IV - | I - - - ||
3. $\frac{4}{4}$ I - IV - | I - V₇ - | I - - - ||
4. $\frac{4}{4}$ I - V - | I - IV - | I - V₇ - | I - - - ||

第二节 为旋律编配正三和弦

为旋律配和弦是学习即兴伴奏的重要内容,要学会简洁而又准确地为旋律配和弦,首先要学会分析旋律与和弦之间的内在联系。

一、终止式

每一首旋律都有不同的停顿处、结束处,在这些地方都有一些相应常用的和弦配置,从而使乐句、乐段得到了明确,形成不同的终止式。在即兴伴奏中最常遇到的终止式有:

1. 半终止 处于乐段中间,常用 V 级和弦表示暂时的停顿。
2. 完全终止 整个乐段的结束,常用的和声语汇是从下属功能到属功能,最后解决到主功能,即 IV—V₇—I 或 IV—K₄—V₇—I。(K₄ 是 I 级和弦的第二转位,专用于终止式)
3. 补充终止 用在乐段结束后的补充和声,常用的和声语汇是从下属功能进行到主功能。(在尾声一节有详细介绍)

如例 1-5,歌曲由上下两个大乐句组成,其中有很明显的半终止及完全终止。

例 1-5

马撒永眠黄泉下

Poco lento

福斯特

* 注①: 课前视奏练习是贯穿本教材的一项重要视奏训练内容,视奏内容基本是结合上一课的知识进行复习。练习方法要求学生一看曲目马上在琴上弹出伴奏。训练过程中注意培养眼睛走在手前、大脑提前思考、流畅弹奏的视奏习惯。

I 环绕牧场四面八方, 黑人悲歌响亮。

II

III

V₇

I 鸟儿无知不解人意, 却反娇啼喜日长。

II

III

IV K₄ V₇ I

【课堂练习(一)】

1. 分析练习:

分析例 1-5 中的终止和声语言。

2. 视奏及配合练习:

把同学分为三部分,分别视奏例 1-5 中的三个声部。

3. 弹唱练习:

独立视奏例 1-5 中的 II、III 声部,练习自弹自唱,然后由一部分同学唱,另一部分同学弹,练习歌声与伴奏的配合乐感。

二、和声节奏

和声节奏是指和弦变换的时值长短的关系,是各和弦之间的时值长短的安排。和弦时值的长短根据旋律内涵而确定,选择合适的和声节奏有利于正确选配和弦。和声节奏的设计有多种方式:

1. 例如前面所举例子《马撒永眠黄泉下》,它的和声节奏就是全曲基本统一的一小节一个和弦。第一节的谱例《平安夜》也是如此。

2. 如《喀秋莎》这首歌曲,它是单二部曲式,前一段落采用了宽阔的和声节奏,后一段落则用了密集的和声节奏。这是根据不同乐段采用不同和声节奏的曲例。

例 1-6

喀 秋 莎

米·伊萨柯夫斯基词
玛·布朗介尔曲

正 当 梨 花 开 遍 了 天 涯, 河 上 飘 着 柔 漫 的 轻 纱;

喀 秋 莎 站 在 峻 峭 的 岸 上, 歌 声 好 像 明 媚 的 春 光。

3. 如例 1-7, 歌曲有四个乐句, 其中一、二、四句有相同的旋律, 因此采用了一样的和声节奏, 第三乐句是全曲的发展高潮, 采用了较其它乐句宽的两小节的和声节奏。这是根据乐句而变化的和声节奏。

例 1-7

雪 绒 花

罗杰斯曲

雪 绒 花, 雪 绒 花, 每 天 清 晨 迎 接 我;

你 洁 白, 又 鲜 艳, 看 见 你 我 多 快 乐。

三、和弦外音

旋律进行中,常出现一小节内前后音不能以同一和弦配置的情况,这时必须正确辨别和弦音及和弦外音,它对配和弦的准确性起着关键作用。和弦外音分强拍位置与弱拍位置两大类,在一般旋律中最常见的是强位置以及小节中间的弱位置上的和弦外音,解决于小节最后的和弦音,因此,在即兴伴奏中,经常按照小节后面的音去配和弦。

例 1-8

如例 1-9,旋律中有较多的二度进行,很多不是同一和弦的和弦外音,谱例中都是把二度进行中的后一音作为和弦音,根据它来配和弦。

例 1-9

桑塔·露齐亚

科特劳曲
尚家骧译配

【课堂练习(二)】

1. 视奏练习:

视奏例 1-9, 把同学分成两个声部进行配合练习。

2. 分析练习:

分析例 1-2《平安夜》及例 1-5《马撒永眠黄泉下》的和弦外音。

作业:

1. 在三种旋律位置上练习以下和弦连接, 并在 C、F、G 大调上做移调练习。

$$(1) \frac{4}{4} \quad I - IV - \mid V - I - \mid IV - V_7 - \mid I - - - \parallel$$

$$(2) \frac{4}{4} \quad I - V - \mid I - IV - \mid K_4^{\#} - V_7 - \mid I - - - \parallel$$

2. 分析以下歌曲的和声节奏及和弦外音, 为旋律编配合适的和弦, 并在 C、F、G 大调上移调弹奏, 弹奏过程中注意和弦的声部连接。

习题 1-1

红 河 谷

美国民歌

人们说你就要离开村庄, 我们将怀念你的微笑,

笑, 你的眼睛比太阳更明亮, 照耀在我们心上。