

文化部高等艺术院校“九五”规划教材

钢琴即兴伴奏教程新编

(修订版)

刘 聪 韩 冬 / 著

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1207 EAST 59TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773.707.5500
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1207 EAST 59TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO.PRESS.EDU

文化部高等艺术院校“九五”规划教材

钢琴即兴伴奏教程新编

(修订版)

刘 聪 韩 冬 / 著

人民音乐出版社 · 北京

GANGQIN JIXING BANZOU
JIAOCHENG XINBIAN

图书在版编目(CIP)数据

钢琴即兴伴奏教程新编 / 刘聪, 韩冬著. — 修订本. — 北京: 人民音乐出版社, 2014.3

文化部高等艺术院校“九五”规划教材

ISBN 978-7-103-03888-8

I. ①钢… II. ①刘… ②韩… III. ①钢琴-伴奏-教材 IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第233891号

责任编辑: 姜 群

责任校对: 颜小平

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

北京美通印刷有限公司印刷

880×1230毫米 16开 26.75印张

2014年3月北京第1版 2014年3月北京第1次印刷

印数: 1—8,000册 定价: 58.00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

自序

“即兴伴奏”是一个弹性极大的课题。记得在儿时,幼儿园老师和小学音乐老师在风琴上弹奏的儿童歌曲虽然非常简单,但足以令我羡慕不已。现在看来,那只是即兴伴奏的最初阶段。时代在进步,教育在发展,这种早年的风琴已不多见,取而代之的是被誉为乐器之王的钢琴。因此,“钢琴即兴伴奏”就成了音乐师范院校的必修课以及音乐教学与艺术实践的主要工具。

“书山有路勤为径”。从我的经历可以说明和证明:一个人要做好一件事,需要兴趣、毅力、钻研、学习、练习、实践、酷爱、持之以恒和天赋。在钢琴上可以随心所欲地弹奏是一件非常开心的事。钢琴即兴伴奏的学习,完全可以放开编配和弹奏,然后再去整理和规范,而不必要求过高,以致不知从何下手。首先是要把钢琴弹响,做到别人弹不响我能弹响;别人简单我丰富;别人复杂我精致;别人共性我个性,这就需要在钢琴上随时进行尝试、寻找、捕捉、调整来获得。如果你的钢琴技术有明显不足,而想象力与创造力又十分活跃和丰富,那就说明通过学习钢琴即兴伴奏,开发出了你内心深处对音乐的感悟和天赋,那就索性把它记在谱上,从而打开了又一条通往音乐王国的道路。如果恰巧你的钢琴基础和技术十分过硬和出色,那你就完全可能“以假乱真”(是指把即兴伴奏弹得犹如练习过的钢琴伴奏谱那样),达到钢琴即兴伴奏的最高境界。

“功夫在琴外”是学好和弹好钢琴即兴伴奏所必须的理念和基础。钢琴即兴伴奏看上去没有明确的记谱,但不等于心中无数;弹奏时随心所欲,并不等于杂乱无章。弹奏者的知识结构与音乐文化艺术修养中所包含的内容,都在左右和规范着你的行动,无论整体还是局部,甚至是一招一式、一举一动。而对于音乐教育专业的学生和未来工作的需要而言,这种技能是不可回避和必须掌握的。

这部《钢琴即兴伴奏教程新编》的成书所走过的路和写作的思路是“实践—理论—实践”的过程,是从实践中来再到实践中去,加上理论研究与实践总结,最终通过实践检验又用于指导实践的不断的循环过程,这样就有可能避免单纯从理论出发的想当然和单纯从实践出发的不知其所以然。正是由于我们强调理论与实践并重,始终在音乐教学与艺术实践的第一线身体力行,同时又在理论研究上不断深入、深造和进取,才使得这次重新出版的“修订版”达到目前的程度和水平,特别是其中对“民族歌曲”、“美声歌曲”、“流行歌曲”、“合唱歌曲”钢琴即兴伴奏的专项研究,是在共性化基础上走向个性化、风格化、艺术化的重要标志。虽然有些内容还较为超前,但作为学习和努力的目标与方向是非常必要的。

最后,我们衷心希望广大读者通过本教程了解钢琴即兴伴奏学科的全部内容,并在此基础上找到自己的位置和适当的起点进行有针对性的学习。愿本书成为大家的挚友。

刘聪 韩冬

2009年暑假于沈阳音乐学院

前 言

本教程是在人民音乐出版社1999年出版的《钢琴即兴伴奏教程新编》(文化部高等艺术院校“九五”规划教材)、春风文艺出版社1993年出版的《钢琴即兴伴奏教程》(国家教委第三届全国普通高校优秀教材中青年奖)这两部在全国音乐艺术院校、师范院校本科教学使用教材的基础上,根据教学实践的不断检验、总结与提炼,对本教材不断深入的研究、教学规律的不断探索,音乐教育事业和学科建设的不断发展,以及作者不断自我完善的基础上重新修订的最新成果。

钢琴即兴伴奏这一学科和课程,随着音乐教育事业的迅猛发展、教学改革的不深入、市场需求的不断扩大,已经越来越凸显出其旺盛的生命力、强大的活力、优越的价值和不可替代的作用,因而成为完全独立的一门学科。由于钢琴即兴伴奏自身内容的丰富,继续将其附设在钢琴课或和声课中已经远远不能充分发挥这一学科的重要作用,满足日益提高的音乐教育、教学以及社会艺术实践的需求,更不可能像以往一样再采取突击培训或是讲座的形式进行授课,而必须进行系统学习。这就对钢琴即兴伴奏教材提出了更高的标准和要求。

写作一部具有更为系统、完善的教材体系,更为丰富、生动的教学内容,更为科学、有效的教学方法,更为普及实用的基本规律和更为艺术化、个性化的多种风格,更为具有思想性、先进性和前瞻性的教科书的任务就这样摆在了面前。本教程的写作正是为了满足上述要求来结构的。为此,本书在下列方面加以展开,彼此交叉,分工合作。

和声基础

和声基础是即兴伴奏的重要语言与工具。在书中从正三和弦开始逐渐加入,由少到多,使音响效果不断丰富,并从和声基础理论在即兴伴奏的应用方面进行重点研究,特别在中国五声风格和声及应用方面、流行歌曲及流行元素的应用方面、和声语言的多样化与应用等方面,进行了更加具体的研究与阐述。

伴奏音型

伴奏音型是和声基础应用于即兴伴奏的具体陈述形式。它的样式非常丰富多彩,变化无穷。在教材中,从其样式的发生、发展、变化,声部层次的单一、交替、复合,弹奏技巧的简易与丰富等方面均应由简到繁,在使伴奏的表现力不断扩大、风格不断多样、个性与特色不断丰富的同时,创造性地学习和运用。

调式调性

调式调性是即兴伴奏必须处理和解决的重要问题。在以往的学习中,往往出现重“大”(调式)轻“小”(调式),重“洋”(七声调式)轻“民”(五声调式),或对调号多及五声风格的歌曲采取回避的态度,或根本不

考虑调性本身在弹奏上的难易而一律机械地移调练习等现象。本书在对调式、调性的安排上采取从易到难,调号的安排采取从无到有、从少到多,使之对调式及风格的学习和调性与调号的练习均融进各章的进度中,并按一定顺序逐渐递增,从而达到综合平衡,全面发展。

钢琴技巧

钢琴技巧是即兴伴奏的工具和表现音乐的手段。在书中从最简易的固定手位伴奏音型开始,直至具有艺术性、技巧性的伴奏,通过每章由浅入深、从易到难的学习,把实用钢琴技巧的练习纳入即兴伴奏学习的轨道,使钢琴学习的进度与应用相结合,使之同步提高。本书每章的“伴奏音型练习”正是为实现这一目的而专门设计的,它不仅是本书特有的内容,也可作为钢琴课的补充教材。

歌曲分析

对歌曲的正确分析是编配与弹奏即兴伴奏重要的、唯一的依据。具有不同表现力的伴奏音型如何应用,都是建立在对歌曲理解基础上的有想象、有创造、有组织、有目的的行动。本书将这一内容贯穿始终,每个谱例的编配均是建立在对歌曲分析基础之上的,这样就会在把握歌曲基本情绪的基础上,使伴奏逐步做到合理、准确、生动,并富有创造性。

除此之外,还兼顾以下方面:

1. 个性与共性是即兴伴奏学习由浅入深,水平由低到高,特色从无到有,效果由一般到特殊的必然过程。艺术创作贵在创新,难在创新,属于作曲范畴的即兴伴奏也必然按照其自身的规律,由初级到高级一步步地向前发展。本书遵循这一规律,使即兴伴奏从简单的陪衬到能真正参与歌曲形象的创作与内容的表现,直至成为歌曲作品中不可缺少的有机组成部分。

2. 课内与课外是一个从小天地走向大舞台的过程。在教程的前五章中,首先学习课堂教学必须的本领和即兴伴奏的基本方法,同时结合师范院校及音乐教育专业学生的基础和特点,以及他们在今后工作中应用的可能性,逐渐深入地学习,使其在不断提高课堂教学即兴伴奏水平的同时,为课外活动和艺术实践积累掌握更多的即兴伴奏技能,以适应日新月异的教学工作和社会活动的需要。

3. 技术与艺术在钢琴即兴伴奏中是一个相互结合的统一体,技术只有表达了音乐的内容与感情,才能成为有生命力的音乐语言。因此,技术不可能孤立存在,也不可能游离于音乐之外。本书所有谱例均在技术与艺术的结合上,在把握和关照相应程度的前提下,注意两者的关系,并进行了较为细致的阐述。

4. 风格与特色是即兴伴奏高级阶段的突出特征。在这个阶段,由于审美标准和技术水平的提高,已不能满足于一般意义的即兴伴奏,而是将标准定位在风格上,同时又将正谱钢琴伴奏的水准与模式引入即兴伴奏中,从而使即兴伴奏的提高与钢琴正谱伴奏的简化形成融会贯通的整体,为钢琴伴奏的风格化提供有效参考与样板。

5. 教育与教学是学校教育中不可缺少的两个方面。歌曲是表现情感最直接的音乐形式,一首健康向上的歌曲带给人们的绝不仅仅是愉悦,还有更多美的陶冶和潜移默化的教育功能。因此,本书中的谱例与作业中的歌曲,均在符合教材本身的进度及技术要求的同,在音乐表现与主题思想方面进行了有目的、有针对性的选择与分析。

本教程在修订版中,特别将第一章至第五章定位为“实用型”,第六章至第十章定位为“风格型”,以更加适应不同类型学校的教学与不同程度的学习者,为其入门和深造提供学习的教材。

需要特别说明的是,本书中谱例的钢琴伴奏有三种署名方式:第一种,配伴奏者署名;第二种,原曲作者所配伴奏用“*”号表示;第三种,无上述标记的所有伴奏均是由本书作者根据教材进度的需要而编配。本书各章的“伴奏音型练习”是本教程首创,为了避免标注作者编配会出现大量重复与烦琐而省略,特此说明。

总之,钢琴即兴伴奏的教材建设是师范院校音乐教学改革的重要内容,是一个永恒的课题。本教程从作为沈阳音乐学院的内部教材使用之初,至今已二十几度春秋,历经磨砺。我们完全有理由相信,此次修订版的出版,较其原貌更加成熟和完善。作者愿与音乐教育界同仁一道,紧跟时代,不断进取,为飞速发展的音乐教育事业和音乐院校、师范院校钢琴即兴伴奏学科建设与教材建设做出新的更大的贡献。

刘聪 韩冬

2012年暑假于沈阳音乐学院

目 录

自 序	
前 言	
绪 论	(1)
第一章 钢琴即兴伴奏的基础与原理	(3)
第一节 钢琴即兴伴奏的基础	(3)
第二节 钢琴即兴伴奏的原理	(4)
第三节 钢琴即兴伴奏的能力	(5)
第四节 伴奏音型的基本形式与歌曲的即兴伴奏	(6)
练 习	(8)
第二章 固定手位的有旋律伴奏	(14)
第一节 固定手位伴奏音型的特点与作用	(14)
第二节 和声在固定手位伴奏音型中的应用	(15)
第三节 伴奏音型的变化形式与表现力	(17)
第四节 固定手位有旋律伴奏的综合应用	(21)
练 习	(25)
第三章 移动手位的有旋律伴奏	(34)
第一节 伴奏音型的构成与特点	(34)
第二节 移动手位伴奏音型的层次	(35)
第三节 移动手位伴奏音型的扩展	(40)
第四节 移动手位有旋律伴奏的综合应用	(44)
练 习	(47)

第四章 移动手位的无旋律伴奏	(58)
第一节 伴奏音型的构成与特点	(58)
第二节 无旋律的即兴伴奏	(59)
第三节 无旋律伴奏音型的扩展	(68)
第四节 移动手位无旋律伴奏的综合应用	(73)
练习	(76)
第五章 前奏、间奏、尾声的弹奏	(92)
第一节 前奏的作用、种类与弹奏	(92)
第二节 间奏的作用、种类与弹奏	(102)
第三节 尾声的作用、种类与弹奏	(111)
第四节 前奏、间奏、尾声的综合应用	(119)
练习	(126)
第六章 民族歌曲与散板的伴奏	(147)
第一节 民族歌曲的调式风格与和声风格	(147)
第二节 民族歌曲的编配方法	(153)
第三节 自由速度与散板的伴奏方法	(164)
第四节 民族歌曲与散板伴奏的综合应用	(168)
练习	(175)
第七章 美声歌曲与多层织体的伴奏	(194)
第一节 钢琴织体的个性化方法	(194)
第二节 钢琴织体的多层方法	(204)
第三节 美声歌曲中和声语言的扩大	(210)
第四节 美声歌曲与多层织体伴奏的综合应用	(218)
练习	(222)
第八章 流行歌曲与多样化的伴奏	(245)
第一节 流行歌曲中的和声语言	(245)

第二节	流行歌曲中的钢琴伴奏织体	(252)
第三节	流行歌曲中的不同元素	(258)
第四节	流行歌曲与多样化伴奏的综合应用	(273)
练习	.....	(278)
第九章	合唱歌曲与多调性的伴奏	(300)
第一节	合唱歌曲的种类	(300)
第二节	不同类合唱的伴奏方法	(302)
第三节	多调性声乐作品的伴奏方法	(314)
第四节	合唱歌曲与多调性伴奏的综合应用	(321)
练习	.....	(323)
第十章	钢琴即兴伴奏中的各种方法	(362)
第一节	即兴伴奏的实用型与风格型方法	(362)
第二节	即兴伴奏的多样化与多用途方法	(363)
第三节	钢琴伴奏谱的缩编方法	(369)
第四节	即兴伴奏中的各种对比方法	(373)
第五节	即兴伴奏中各种方法的综合应用	(382)
练习	.....	(385)
结束语	努力提高钢琴即兴伴奏的能力	(408)
附录一	大小调式自然音和弦标记一览表	(410)
附录二	大小调式附属和弦标记一览表	(411)
附录三	中国五声调式和弦标记一览表	(412)
附录四	流行风格四音和弦标记一览表	(413)
后 记	.....	(414)

绪 论

一、即兴伴奏的定义

即兴伴奏是在只有旋律谱而没有伴奏谱的情况下,为歌曲(或乐曲)所弹的伴奏。当然,在条件允许的情况下也可以事先做一些准备,如:通读乐谱,感受一下作品的基本情绪与音乐形象;初步分析歌曲的调式、和声,并标记功能记号;设计各段的伴奏音型与奏法;与演唱者合伴奏等等,这样可使即兴伴奏减少盲目性,增加规范性,对于初学者来说尤其重要。可见,即兴伴奏并不是杂乱无章的,当然,也不会像伴奏谱那样精心设计,严格规范。因此,要求即兴伴奏既要有章法,又要根据具体作品灵活运用,这样才是即兴伴奏。

二、即兴伴奏的作用

在音乐教学及课外活动、艺术实践中,即兴伴奏是一门应用广泛并不可缺少的技能。因此,具有十分重要的作用。

1. 艺术方面的作用

- ①塑造形象,丰富内容,深化主题。
- ②制造气氛、背景、意境,突出主题。
- ③使不同的情绪得以过渡、转换、衔接和渲染。
- ④通过即兴伴奏的表现力,提高学生对作品的感受、理解与表现能力,并增加学生对音乐的兴趣。

2. 技术方面的作用

- ①发挥和声、音型、奏法等钢琴这一乐器的表现力。
- ②突出节奏或旋律的作用。
- ③定调作用。
- ④在移调弹奏中更具有灵活自如的优点。

3. 实用方面的作用

- ①省时间,见效快,适用于课堂教学与课外活动。
- ②是教学中的得力“助手”。
- ③可根据自己的水平、能力和工作需要即兴编配,灵活方便。
- ④可在找不到伴奏谱的情况下顺利完成急需完成的伴奏任务。

三、即兴伴奏的学习方法

由于即兴伴奏是一门集多种学科知识、技能于一身的综合课程,所以,就必须具备一定的钢琴演奏技能和音乐理论基础。在钢琴演奏技能方面,应具备相当于《车尔尼钢琴初步教程》(作品 599)中期的水平才可以学习本书。在学习过程中,还应使钢琴弹奏技术与即兴伴奏课的进度同步发展。本书中

“伴奏音型练习”部分是专门为学习即兴伴奏而设计的应用练习。结合这些短小的练习,可获得即兴伴奏所需要的常用基本技巧。在和声方面,也应具备一定基础,这样,在学习时才会收到更好的效果。本书所涉及的和声内容较灵活,对练习和声在实践中的应用很有帮助。在作品分析方面,要具备一定的曲式结构分析与音乐内容分析的基础,这样才能根据具体作品的需要弹出恰当的即兴伴奏。本书中的所有谱例均对曲式结构与音乐内容做了分析,这是衡量即兴伴奏是否合理、准确的依据。除此之外,更重要的是进行大量的练习与艺术实践,因为仅仅停留在理论上的学习等于是纸上谈兵,绝不可能收到实际的效果。因此,这门课程自始至终都要以弹奏为主,在活生生的音乐实践中去完成。当然,对于初学者来说,就要求在学习即兴伴奏的同时进行全面系统的学习,而孤立地学习一门课程是不会学好的。所以,还应加强其他专业课、专业基础课的学习。当我们有了比较扎实的技巧功底和较高的音乐修养后,必然会促进即兴伴奏的学习、进步和提高。

四、即兴伴奏学习的阶段

在本书的十章学习内容中,有目的、有计划地设计了两个学习阶段。第一阶段:实用型(第一章至第五章);第二阶段:风格型(第六章至第十章)。学校的课堂教学及课外活动主要应用第一阶段内容,这些内容是学习即兴伴奏的基础和重点。如果这一阶段的学习不能获得明确的编配与弹奏的方法、弹奏技能与弹奏习惯,将会直接影响到后面的学习。社会艺术实践和音乐会伴奏需要应用第二阶段的内容。这一阶段的学习重点是发展弹奏风格与提高表现力,对于民族歌曲、艺术歌曲、通俗歌曲的兴趣、偏爱及特长也应在这一阶段逐步形成和发展起来,以鼓励张扬个性,以点带面,做到重点突破,普遍提高,全面发展。

第 一 章

钢琴即兴伴奏的基础与原理

钢琴即兴伴奏的基础,包括钢琴弹奏基础和音乐理论与创作实践基础。由此可见,在学习钢琴即兴伴奏之前或同时,就要具备这些基础。在具备了这些基础后,又要不断学习和掌握它的原理并且加以实践。

第一节 钢琴即兴伴奏的基础

学好即兴伴奏,需要较全面和扎实的基础。其中钢琴弹奏基础、和声基础、歌曲分析基础是最为重要和必不可少的。

一、钢琴弹奏基础

钢琴弹奏基础是钢琴即兴伴奏必备的条件。其程度的深浅、水平的高低,都对即兴伴奏的发挥起着重要作用。然而,钢琴基础好并不等于即兴伴奏好,二者有本质的区别。钢琴基础是以机械练习为主,通过反复磨炼,创造性地再现乐谱上的内容,从而获得技能的一种学习方式。即兴伴奏则是运用有关的作曲技巧,为歌曲编配即兴伴奏并弹奏出来,然后与演唱者合作,共同完成表现歌曲内容的一种创造性的劳动。它既是技巧,同时又是能力。可见,要学好即兴伴奏就要在具备一定的钢琴演奏基础上,进一步学习有关的课程,并且通过不断地实践才能完成。

二、和声基础

和声基础是钢琴即兴伴奏的理论基础。其程度的深浅、水平的高低,同样对即兴伴奏的效果与表现力起着重要的作用。在和声课的学习中,我们已经接受过专门的训练,但在即兴伴奏中,和声的运用与和声习题有很大的区别,它不仅要注意功能与逻辑、连接与排列,还要注意和声的表现力,如:功能的表现力,色彩的表现力,节奏的表现力,以及和弦结构、和弦外音、和声风格等等。这些远比和声的书本内容多,并且十分灵活,有的问题甚至是习题中接触不到,而在实际应用中又是必须处理好的。因此,和声基础是十分重要的。

三、歌曲分析基础

歌曲分析基础是钢琴即兴伴奏如何编配与弹奏的依据。其程度的深浅、水平的高低,是即兴伴奏成功与失败的关键。从音乐内容方面进行分析,才能知道歌曲表现了什么,怎样去表现;从音乐结构方面进行分析,才能知道歌曲的曲式、和声、调性以及体裁、形式等。可见,无论从歌曲整体的把握,还是局部的处理,都必须建立在对歌曲的正确分析之上,而离开了对作品具体、细致、准确的分析,即兴伴奏

的进行就成了无从下手的盲目行动,也就更谈不上合理、准确了。因此,歌曲分析基础是不可缺少的。

第二节 钢琴即兴伴奏的原理

钢琴即兴伴奏的原理就是怎样弹奏和声的问题,但又不仅仅是单纯的弹奏问题,在它的背后还有如何选配和声的问题,而如何选配和声又要根据具体作品的需要,从中找出正确方案,落实到弹奏实践中去。以什么形式弹奏、弹什么、怎样弹奏,就成了问题的中心,这一中心就是伴奏音型,而伴奏音型在具体作品中的应用以及在应用中所构成的相互关系,就是即兴伴奏原理的组成部分。

一、伴奏音型

伴奏音型是和声语言用于具体作品中的有目的、有组织、有规律的陈述形式,这一形式是通过在具体作品的分析而得来,又以钢琴弹奏的形式去表现的。因此,钢琴即兴伴奏的基础能否在实践中应用,就要看能否处理好与伴奏音型之间的关系。

二、伴奏音型的音乐表现力

不同的伴奏音型有着不同的表现力。以不同形式陈述的和声语言在特定的音区、音域、速度、力度、奏法中所表现出来的音乐形象,是可以通过学习加以感受和理解的。对伴奏音型的表现力的掌握,可以使我们对歌曲作品的分析,有的放矢地加以应用,从而获得满意的效果。这是学习即兴伴奏的重要环节。

三、伴奏音型与即兴伴奏基础的关系

伴奏音型是即兴伴奏的具体陈述形式,在即兴伴奏中就必然与各种伴奏基础之间产生相互关系。如何处理好这些关系,是学习中必须解决的问题。

1. 伴奏音型与钢琴弹奏基础的关系

伴奏音型与钢琴弹奏基础的关系包括两个方面:

①伴奏音型的钢琴化特点 伴奏音型的钢琴化是关系到钢琴即兴伴奏水平的发挥和效果好坏的关键。因此,对钢琴性能、特点的了解以及伴奏音型在钢琴各音区的不同效果及差异,对弹好即兴伴奏关系重大。

②伴奏音型的弹奏技巧与表现力 相同的伴奏由于弹奏水平的差异会有不同的伴奏效果。因此,注意钢琴的奏法和弹奏质量非常重要。

在即兴伴奏中,由于伴奏音型的弹法与模式相对定型,因此,在同类歌曲中的应用既可以方便快捷,又可以减少失误,因而被广泛采用。而伴奏音型个性化特点是在共性化之后的突破与创新,个性化伴奏音型需要针对具体作品进行较为细致的处理和创造性的编配与弹奏,这种方法常用在多次弹奏基础上的深入思考与反复推敲,更主要的是在细节之处见真功。

2. 伴奏音型与和声基础的关系

伴奏音型与和声基础的关系也包括两个方面:

①伴奏音型与和声基础的声部数量关系 在和声习题的写作上,是以四部和声为基本形式,严格按照规则和逻辑进行的。然而,在即兴伴奏中,声部进行的数量则根据作品的需要灵活多变、十分自由,因而需要清理层次和思路。

例 1

四部和声及声部的重复与省略

a. 四部和声及重复
 b. 四部和声省略音的音型
 c. 四部和声的音型
 d. 四部和声重复音的音型
 e. 四部和声重复音的音型

重复三和弦
 重复三和弦
 四部和声基础
 或
 重复低音

② 伴奏音型与和声基础的和声连接关系 在和声习题中,和声的连接是十分严格和规范的。然而,在即兴伴奏中,和声的连接关系则是既严格又自由的。所谓严格,是指在即兴伴奏中能自如地运用和声连接的方法于伴奏音型和弹奏中,使即兴伴奏规范、合理。所谓自由,是指在即兴伴奏中不受和声连接法则与声部进行的束缚,可以适当打破和声的逻辑关系与声部进行关系。当然,不是说排斥和声的连接法则或摆脱和声的逻辑关系,恰恰相反,和声运用得越规范、合理,就越会产生良好的效果与表现力,同时也能体现出即兴伴奏的程度。

例 2

和声连接关系与自由进行在即兴伴奏中的运用

a. 四部和声连接
 b. 严格的伴奏音型
 c. 自由的伴奏音型

C: T DIII TSVI T DIII TSVI T DIII TSVI

上例中,和声连接关系在伴奏音型中严格与自由的区别是非常清楚的。

3. 伴奏音型与歌曲分析的关系

伴奏音型的选择是以歌曲分析为依据的,对具体作品的理解在一定程度上决定了即兴伴奏的水平。因为伴奏音型的选择、弹奏方法的确定以及其他方面的综合应用,都是建立在歌曲分析基础之上的,因此,歌曲分析是即兴伴奏不可缺少的关键一环,是即兴伴奏规范化、专业化的基础,是提高即兴伴奏水平的必经之路。

第三节 钢琴即兴伴奏的能力

能力是实践的产物,即兴伴奏的能力同样只有通过即兴伴奏实践的锻炼才能得以提高。钢琴即兴伴奏的能力是多方面的,从即兴伴奏的实践中发现,即兴编配能力、即兴应变能力、即兴综合能力是最为重要和不可缺少的。

一、即兴编配能力

编配属于音乐创作的范畴,是钢琴即兴伴奏的核心技术,同时也是一种能力。即兴编配能力具有

以下特征：

1. 根据具体作品和不同用途的需要即兴编配。这种编配不仅可以提供应急使用,还可以随时修改和加工。

2. 在音乐创作中,这种即兴式的写作也是必不可少的。它是瞬间即逝的乐思,只有善于捕捉生活的音乐素材,才能使灵感的火花得以燎原。

3. 在即兴伴奏中,这种能力可以用最短的时间编配出合理、实用、简练、有效的即兴伴奏来。

二、即兴应变能力

即兴应变能力是即兴伴奏中必须具备的能力之一。它的内容十分广泛,可从以下几个方面进行理解：

1. 对键盘各调的熟悉程度和钢琴技巧的熟练程度

对键盘各调的熟悉程度和钢琴技巧的熟练程度是即兴应变能力的重要部分,它可以顺利解决即兴伴奏中遇到的移调问题,使之在各调性中的弹奏水平保持相对平衡,否则,只能在有限的几个调上发挥,而其他调就不敢问津,缺乏应变能力。

2. 与演唱者配合时的灵活与默契程度

在艺术实践中,音乐的进行及歌曲的演唱并非完全按事先约定的程序严格进行,何况即兴伴奏本身就是十分灵活的。要想在音乐进行过程中自如应对突然出现的各种问题,使演唱能够顺利进行,这种应变能力就显得十分重要。反之就可能出现手忙脚乱、不知所措的现象,这是缺少应变能力的明显表现,严重时将使音乐无法顺利进行。

3. 对各类教学活动和演出活动的适应性与心理承受力

音乐是表演的艺术,因此总会有人听,有人看。作为即兴伴奏实践也必然要面对观众,为各类教学与演出服务。无论什么时间、地点、场合都能适应并正常发挥即兴伴奏水平的,才是具有很强的应变能力者,特别是紧急需要和临时任务,就更需要这种能力。要做到这点,就要在诸多方面进行协调,以适应具体任务的需要。如:教学和观摩的内容与级别;演出的档次与规格;演员的水平及歌曲作品的难易程度;不同的观众群体等等,这些都直接需要相应的应变能力。

三、即兴综合能力

即兴综合能力是把即兴伴奏中所涉及的内容根据需要进行取舍,以适应目前需要的一种能力。这种能力的形成要靠长期的学习与艺术实践,因此,对于即兴伴奏的学习和能力的培养,要树立长远的目标,把学习与实践紧密结合起来,并且在实践中不断总结经验,才能获得真正的能力。同时还要不断地学习音乐创作理论与技术手段,不断提高钢琴弹奏的水平,只有这样才能使即兴伴奏的综合能力得到提高。

第四节 伴奏音型的基本形式与歌曲的即兴伴奏

伴奏音型的基本形式是指常见的几种和弦的不同原始陈述形式。和弦的陈述形式就是即兴伴奏中为歌曲所弹奏的伴奏音型样式,它们是丰富多彩、千变万化的,但其基本形式却只有三种,即和弦式、分解和弦式、半分解和弦式。