



愉悦钢琴即兴弹奏 高级教程（上册）

谢哲邦 编著

打开心灵之窗

享受自由之乐



上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

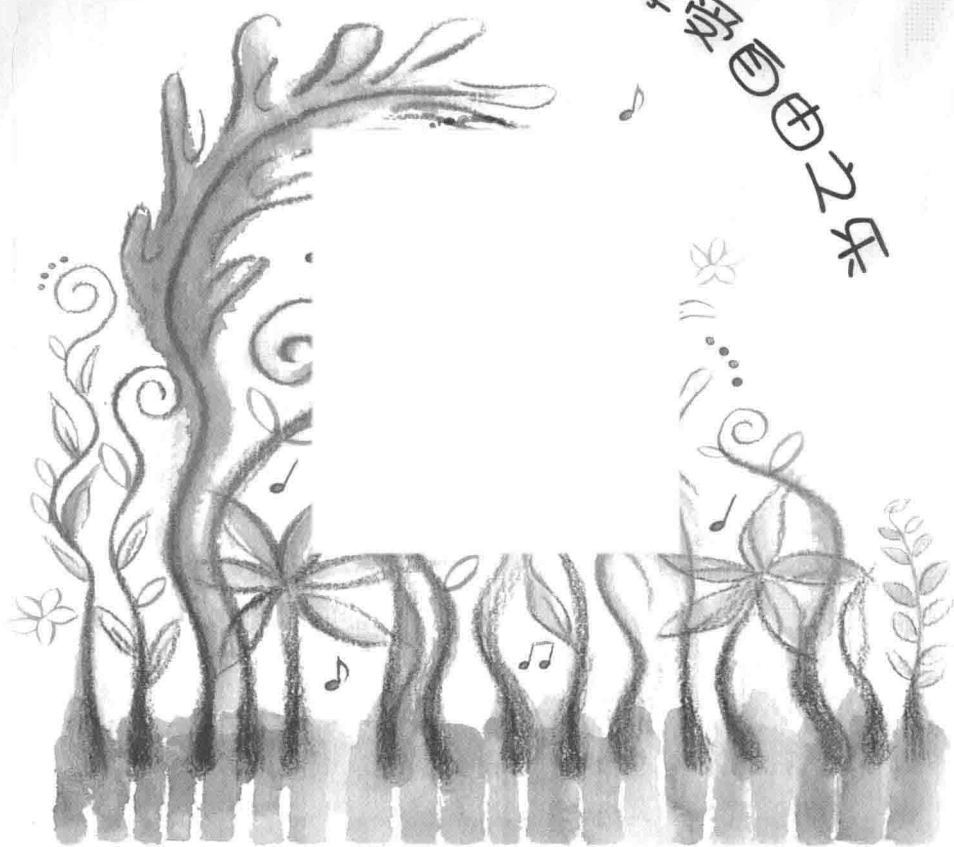
世纪音乐

愉悦钢琴即兴弹奏 高级教程（上册）

谢哲邦 编著

打开心灵之窗

享受自由之乐



上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

愉悦钢琴即兴弹奏高级教程 : 全2册 / 谢哲邦
编著. — 上海 : 上海教育出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-5444-6974-6

I. ①愉… II. ①谢… III. ①钢琴演奏—教材
IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第144762号



出品人 范慧英
责任编辑 梁丽红
封面设计 赵可鋈

编辑部热线 021-62797755
编辑部邮箱 shijiyyinyue@163.com

官方微博



官方微信



关注“上海世纪音乐”

愉悦钢琴即兴弹奏——高级教程(全二册)

谢哲邦 编著

出版 上海世纪出版集团教育出版社
(200031 上海市永福路123号 www.ewen.co)
出品 上海世纪出版集团世纪音乐教育文化传播公司
(200235 上海市钦州南路71号7楼 www.ewen.co/centmusic)
发行 上海世纪出版集团发行中心
经销 各地新华书店
印刷 常熟兴达印刷有限公司
开本 890×1240 1/16 插页4 印张34.25
版次 2016年8月第1版
印次 2016年8月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5444-6974-6/J.0475
定价 96.00元(全二册)

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)



作者简介

谢哲邦,祖籍宁波,九三学社社员。中国音乐家协会会员,上海音乐家协会理事,上海音乐家协会钢琴专业委员会副会长,全国及上海钢琴考级高级考官,上海师范大学音乐学院钢琴教授、钢琴系主任,硕士研究生导师。

长期从事音乐理论、钢琴演奏、钢琴即兴伴奏的教学研究工作。从教三十多年,硕果累累,培养了大批优秀的专业人才,被载入《中国专家名人词典》(第11卷)、《中国专家大辞典》(第12卷)。

在教研中,潜心高等音乐教学的科学教育理论研究,尤其在钢琴即兴伴奏的教学中,树立现代教育新理念,在全国首开先河,把钢琴即兴伴奏课程作为一门综合学科来建构,使其更具有教育的科学性、系统性与学术性;把钢琴演奏、钢琴即兴伴奏与美育、教育学、心理学、哲学等多门学科相互渗透,使高师即兴伴奏的教学由单一的课程结构向综合性转变,由技能性的学科本位向人文艺术学科整合转变,由实用的工具性向审美的创新性转变,为我国高师钢琴教育事业的发展开创了一条新的教育之道。近年来,应邀在上海市及全国多个省份(新疆、山东、河南、江西、浙江、云南、湖北、湖南、重庆、广东等)的十几个城市,以及多所高校作巡回讲座,深受欢迎,其教育思想得到广泛的传播,有力地推动了钢琴教育事业改革的创新发展。

主要专著有《钢琴即兴伴奏实用教程》(列为上海市教委重点课程、上海师范大学精品课程;评为上海市教委、上海师范大学优秀教材;获上海师范大学校科研成果一等奖)、《钢琴即

兴伴奏大纲及教材》《钢琴即兴伴奏能力训练》《琴韵·心蕴——钢琴即兴伴奏精编教程(一)》《琴韵·心蕴——钢琴即兴伴奏精编教程(二)》《乘着歌声的翅膀——精典儿歌伴奏曲集》《愉悦钢琴即兴弹奏——初级教程》《愉悦钢琴即兴弹奏——中级教程》,并主编了全国高等师范院校教材《钢琴必修教程》(1-5册)等。

撰写并在国家核心刊物上发表学术论文多篇,主要有《谈师范音乐教学中即兴伴奏的课程建设》(获全国首届即兴伴奏研讨会“优秀论文奖”)、《钢琴即兴伴奏的艺术审美价值》(获国家教育部“全国论文”三等奖)、《浅析钢琴演奏中的感觉思维模式》《钢琴即兴伴奏的艺术形式审美教育》《谈新的教育形势下的高师钢琴即兴伴奏课程建设》等。

先后创作并发表女高音独唱曲《歌唱祖国的春天》《校园的春风》,小提琴合奏曲《春回大地》等音乐作品;并谱写了《行进在祖国的大地》《漓江谣》《兰花花》《四渡赤水出奇兵》《童心童声》及《我给地球擦擦脸》等上百首歌曲的钢琴伴奏谱。先后录制两盒近四十首古诗词吟唱曲磁带;灌制《新中国有青年》(贺绿汀)、《童心童声》《多元整合幼儿园活动教程》幼儿衔接歌曲演唱等CD唱片,录制百余首歌曲伴奏。

曾获上海成人高等师范“三结合”培训教育优秀教学奖,在“上海之春”国际音乐节上获最佳指导教师奖。指导盲童学校的学生在中国文化部、教育部、广播电视总部、全国残联举办的“盲聋培智学生艺术大奖”比赛中获一等奖;指导本校学生在“珠江钢琴杯”全国高师音乐教育专业学生钢琴五项全能比赛中获本科组个人全能一等奖及五项全能比赛团体一等奖;指导多名学生在参加校内外的各项钢琴比赛中获奖,2013年全国师范院校“小金钟”奖钢琴比赛,学生李韵获银奖。多次荣获园丁奖、优秀指导奖。2014年4月获上海音乐家协会钢琴专业委员会颁发的杰出贡献奖。

前言

钢琴即兴弹奏,是一门体现综合能力的学科,它不仅是音乐教师所必备的职业能力之一,也是启迪孩子创造想象力的良好手段,更是广大音乐爱好者愉悦身心、开拓情感自由空间的艺术活动。随着音乐教育新理念的发展,人们越来越意识到钢琴即兴弹奏的独特作用。

如何让高师、中师的学生迅速掌握歌曲即兴弹奏的技法?如何让广大的琴童学得开心,在边学钢琴的过程中,边汲取伴奏编配元素的养分,在学习之余能弹奏音乐课堂里喜爱唱的歌曲?如何让中老年的钢琴学习者在较短的学习时间内,在钢琴技能不高的情况下,能运用所学的弹奏知识与技巧,进行自配歌曲伴奏,享受自娱自乐、祖孙共乐的情趣?

编者针对上述问题,编写了这套老少都适合学习的《愉悦钢琴即兴弹奏教程》。本套教程是结合音乐心理学、音乐审美学、音乐基础知识、钢琴教学法以及钢琴即兴伴奏编配手法等学科,融知识性、趣味性、通俗性、综合性及实用性为一体的钢琴即兴弹奏教程。“愉悦心身、健脑益智、享受创作的心灵自由”是本套教程的核心教学目的。

教程共分初级、中级、高级三册,具有以下几个特点:

1. 由浅入深,循序渐进

教程的编写主要根据即兴弹奏的能力,采用螺旋式递升的方式,由简易的即兴伴奏能力逐步递升到具有一定深度的即兴弹奏创作能力。各册的内容安排如下:

初级教程:钢琴的弹奏技术为车尔尼 599 练习曲以上程度。歌曲伴奏的编配要求掌握大小调的正三和弦、属七和弦、 K_4^6 和弦的运用以及掌握带旋律的几种简易伴奏织体的运用。

中级教程:钢琴的弹奏技术为车尔尼 849 练习曲以上程度。歌曲伴奏的编配要求掌握副三和弦、DD 与 SD 和弦的运用,大小调交替运用以及掌握带旋律与不带旋律的伴奏写法。

高级教程:钢琴的弹奏技术为车尔尼 299 练习曲以上程度。歌曲伴奏的编配要求掌握属和弦的运用、几种常见的歌曲体裁的伴奏写法以及简单的即兴弹奏创作手法。

2. 情景教学,审美体验

教程将钢琴学习与歌曲伴奏编配学习同步发展,以情景教学为主导,始终以情感的审美贯穿学习过程,即使是对练习曲的学习,也是结合音乐美的元素,把钢琴技术与艺术完美结合,通过对练习曲的旋律、和声以及织体等方面的分析,让习琴者准确地把握音乐形象,掌握伴奏编配的元素,为歌曲伴奏的编配打下一定的基础,从而把知识融会贯通,举一反三,在轻松、愉快的学习中掌握歌曲伴奏的编配方法。

3. 观念新颖,目标明确

本教程在教学观念上体现四个方面的特色:

第一,情感的自我释放。无论是练习曲、乐曲,还是即兴弹奏小品、歌曲伴奏编配等,都着重于情感的体验过程,让习琴者感受到心理的愉悦性。

第二,心灵的审美共鸣。每个单元都有一首编著者创作的即兴弹奏小品,富有生命的旋律流动,诗情画意的文字提示,把习琴者带入情景交融的音乐境界,拓展情感自由空间。

第三,思维的敏捷训练。每个单元根据学习内容都设计有相应的小荷才露尖尖角:试一试题,让习琴者在学习过程中,把感性思维和理性思维相互渗透,启迪智慧能力。

第四,想象的创造体验。通过自弹自唱、为歌曲自配伴奏,激活习琴者丰富的想象力,让习琴者自娱自乐,享受创作的心灵自由。

4. 内容丰富,板块划分

第一,教程分单元编写,每个单元里划分五大板块:轻松学会——基础乐理知识的学习;愉悦弹奏——乐曲情感的体验;欣然领悟——钢琴伴奏编配元素的积累与即兴弹奏赏析;快乐唱弹——歌唱体验与伴奏编配范例;开心创编——歌曲伴奏编配练习。教程既突出明确各个板块的学习目标,又紧扣愉悦身心的整体方向。

第二,教程从练习曲、乐曲、歌曲等三个方面进行选曲,选编了大量人们熟悉与喜爱的优秀中外名曲以及男女老少都喜欢唱的歌曲,全面提高学习兴趣与综合能力。

第三,每首曲子的后面都有较详细的弹奏分析,包括对旋律、和弦、伴奏织体、弹奏方法等方面的分析,让习琴者能更好地了解乐曲、歌曲的思想情感,掌握旋律与伴奏的关系。

第四,歌曲采取五线谱与简谱相结合的方式,方便习琴者进行对照歌唱与弹奏。

5. 实用性强,应用广泛

本套教程钢琴技术难度为车尔尼 299 以内练习曲程度,因而,涵盖了大多数高师、中师学生以及业余学习的琴童、中老年学琴者都可以达到的技术程度。教程主要注重学习者实际编配弹奏能力的提高。所选的曲子与范例,结构较短小,简单易弹,既能练习手指,又能训练旋律感觉,并能从中掌握和弦、织体、调式、调性几个方面的编配基本技巧,使初学者既能轻松入门,又能循序渐进地提高即兴弹奏的基本技巧。

希望这套能弹、能唱、能享受、能娱乐的《愉悦钢琴即兴弹奏教程》给广大钢琴学习爱好者带来更多的快乐。

谢哲邦

2016年3月

上册目录

第一单元	1
一、轻松学会——认知乐理	1
副属和弦(一)	1
1. 副属和弦的性质、作用和运用	1
2. 副属和弦的和声进行和运用	2
3. ii 级的副属和弦	2
二、愉悦弹奏——体验情感	4
威尼斯船歌	4
三、欣然领悟——启迪智慧	9
1. 迷津点拨：钢琴即兴伴奏的作用	9
2. 即兴弹奏赏析：时光流逝	10
3. 小荷才露尖尖角：试一试	13
四、快乐唱弹——娱乐生活	14
1. 歌唱体会：每当我走过老师窗前	14
2. 伴奏编配示范谱例：每当我走过老师窗前	15
五、开心创编——激活想象	18
老黑奴	18
第二单元	19
一、轻松学会——认知乐理	19
副属和弦(二)	19
1. vi 级的副属和弦	19
2. iii 级的副属和弦	21
3. 副属和弦的连续运用	21
二、愉悦弹奏——体验情感	23
蜂 飞	23
三、欣然领悟——启迪智慧	27



1. 迷津点拨：钢琴即兴弹奏的特性	27
2. 即兴弹奏赏析：玩耍	27
3. 小荷才露尖尖角：试一试	32
四、快乐唱弹——娱乐生活	33
1. 歌唱体会：共和国之恋	33
2. 伴奏编配示范谱例：共和国之恋	34
五、开心创编——激活想象	41
多来咪	41
 第三单元	42
一、轻松学会——认知乐理	42
同主音大小调的交替	42
1. 同主音大小调交替	42
2. 同主音小大调交替	45
二、愉悦弹奏——体验情感	49
土耳其进行曲	49
三、欣然领悟——启迪智慧	55
1. 迷津点拨：音乐与审美	55
2. 即兴弹奏赏析：梦之韵	56
3. 小荷才露尖尖角：试一试	62
四、快乐唱弹——娱乐生活	63
1. 歌唱体会：重归苏莲托	63
2. 伴奏编配示范谱例：重归苏莲托	64
五、开心创编——激活想象	67
在银色的月光下	67
 第四单元	69
一、轻松学会——认知乐理	69
进行曲风格歌曲的伴奏写法	69
1. 进行曲风格的特点与类型	69
2. 进行曲风格歌曲的和弦选择	76

3. 进行曲风格歌曲的伴奏织体的选择	79
二、愉悦弹奏——体验情感	90
军队进行曲	90
三、欣然领悟——启迪智慧	95
1. 迷津点拨：旋律在音乐中的作用	95
2. 即兴弹奏赏析：英雄凯旋	96
3. 小荷才露尖尖角：试一试	101
四、快乐唱弹——娱乐生活	102
1. 歌唱体会：歌唱祖国	102
2. 伴奏编配示范谱例：歌唱祖国	103
五、开心创编——激活想象	110
红星歌	110
第五单元	112
一、轻松学会——认知乐理	112
抒情歌曲的伴奏写法	112
1. 抒情歌曲的风格特点与类型	112
2. 抒情歌曲的和弦选择	118
3. 抒情歌曲的伴奏织体的选择	123
二、愉悦弹奏——体验情感	137
六月——船歌	137
三、欣然领悟——启迪智慧	145
1. 迷津点拨：旋律的基本要素	145
2. 即兴弹奏赏析：望着你离去的背影	146
3. 小荷才露尖尖角：试一试	153
四、快乐唱弹——娱乐生活	153
1. 歌唱体会：大海啊，故乡	153
2. 伴奏编配示范谱例：大海啊，故乡	154
五、开心创编——激活想象	159
飞来的花瓣	159

第六单元	160
一、轻松学会——认知乐理	160
舞蹈性歌曲的伴奏写法	160
1. 舞蹈性歌曲的风格特点与类型	160
2. 舞蹈性歌曲的和弦选择	166
3. 舞蹈性歌曲的伴奏织体的选择	168
二、愉悦弹奏——体验情感	178
圆舞曲	178
三、欣然领悟——启迪智慧	185
1. 迷津点拨：分析旋律的结构需要掌握的基本概念	185
2. 即兴弹奏赏析：尽情地跳吧	186
3. 小荷才露尖尖角：试一试	192
四、快乐唱弹——娱乐生活	196
1. 歌唱体会：打起手鼓唱起歌	196
2. 伴奏编配示范谱例：打起手鼓唱起歌	197
五、开心创编——激活想象	203
今天是你的生日，中国	203

下册主目录

第七单元	1
中国民族调式歌曲的即兴伴奏(一)	1
第八单元	42
中国民族调式歌曲的即兴伴奏(二)	42
第九单元	87
前奏、间奏、尾声的伴奏写法	87

第十单元	149
即兴伴奏如何为歌曲旋律的长音、休止音作填补	149
第十一单元	201
钢琴即兴弹奏的创作(一)	201
第十二单元	264
钢琴即兴弹奏的创作(二)	264



第一单元

一、轻松学会——认知乐理

副属和弦(一)

在调式中除了 DD 和弦和 SD 和弦之外,其他各音上所组成的大三和弦、小三和弦均作为临时借用的属调和下属调的属和弦,即为副属和弦。

1. 副属和弦的性质、作用和运用

- 把调式中的其他大三和弦、小三和弦作为临时主和弦,它们的临时属关系的和弦即称为副属和弦。这主要是指作为副调的 V、V₇、vii₇ 及其转位,这种和声进行称为离调。
- 离调的特点是没有用来巩固新调调性的终止,仍然保留自己在主调内的调式功能。
- 在任何一个调性的大小调式音阶排列中,都能构成五个副属和弦及其临时主和弦。
- 大调中的 vii 级和弦与小调中的 ii 级和弦是减三和弦,不能作为临时主和弦。

以 C 大调为例,副属和弦排列如下:

例 1-1

C: I V₇/ii ii V₇/iii iii SD IV DD₇ V V₇/vi vi vii°

以 a 小调为例,副属和弦排列如下:

例 1-2

a: i ii° V₇/III III SD iv DD₇ V V₇/VI VI V₇/VII VII

- 副属和弦一般用七和弦的结构形式。副属和弦包括大小七和弦与减减七和弦两种结构形态(减减七和弦排列略)。

2. 副属和弦的和声进行和运用

- 副属和弦突破原调自然音体系,产生变音。在大调或小调中,副属和弦都会带来变音。
- 副属和弦一般都解决到自己的临时主和弦,如: $V_7/ii \rightarrow ii$, $V_7/vi \rightarrow vi$ 。
- 在副属和弦前可以安排任何调内和弦,不受任何限制,同时副属和弦配置可以先找出临时主和弦,再找副属和弦(DD、SD 和弦除外)。
- 为了丰富歌曲旋律,可以在色彩、情绪、风格、和声、调性上作进一步的突破,配置副属和弦,使功能更为丰富、完满。
- 为歌曲配伴奏,离调处都可以通过旋律音的临时记号看出来。但有的没有临时记号的旋律音,也可以用副属和弦配置。
- 副属和弦可以作连续的进行,一般进行采用临时“属-主”的上四度和弦根音关系,适用于情绪浓烈感情深沉的旋律风格。

3. ii 级的副属和弦

ii 级的副属和弦,也就是 F 大调的平行小调——d 小调的属和弦,它的标记为 V_7/ii 。“/”符号,意思是“属于”,这标记表示:属于临时主和弦 ii 级的属七和弦。如临时属七和弦为第一转位,则标记为 V_6^o/ii 。如建立在临时导音七和弦,即标记为 vii_7^o/ii 。

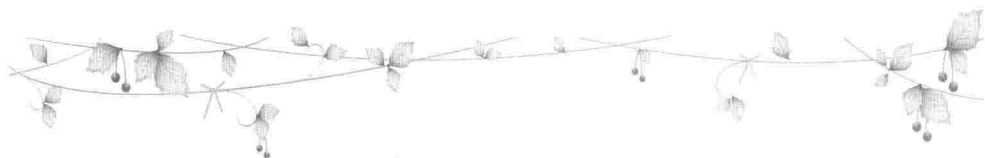
- ii 级副属和弦的连接。

例 1-3

C: I V_7/ii V_6 V_7 I vi v_7/ii ii V_7 I I vii_7^o/ii ii

在例 1-3 中,可以看出这个变和弦就是将 V_7/ii 级小三和弦的三音升高半音再加上小七度而成,从而加强了下属和弦的倾向性。它的预备和弦有主功能和下属功能和弦,在用法和弹奏上与 DD、SD 和弦基本一致。

- ii 级副属和弦在歌曲中的运用。



例 1-4

愉快的梦

日本歌曲

摇啊摇啊摇啊, 我的梦之船。 在绿色的海上,

F: I iii V₇/ii ii₆ DD₇ V

在例 1-4 中, ii 级的副属和弦和 DD 和弦的运用,使旋律更绚丽多彩,在表现梦幻般的意境和美好的向往中,起了很好的作用。

例 1-5

毛主席走遍祖国大地

刘文玉词
秦咏诚曲

团结起来 争取更大的胜利。

C: I SD₂ V₇/ii ii V₇ I

例 1-5,在歌曲的高潮中,运用 ii 级的副属七和弦,使歌曲的旋律在色彩的表现和情绪的变化上更为丰富、完美。



二、愉悦弹奏——体验情感

威尼斯船歌

奥芬巴赫曲

Moderato

mf *f* *mf*

dim. - a - poco poco rit. - - -

Rather slowly

Expressivo

Red. *

simile

Red. *

4 7 10 13

16

19

22

25

28