

北京高等学校青年英才计划项目

Beijing Higher Education Young Elite Teacher Project

钢琴即兴弹奏艺术

The Art Of Piano Improvisation

智园行方 编著

人民音乐出版社
PEOPLES MUSIC PUBLISHING HOUSE

北京高等学校青年英才计划项目

Beijing Higher Education Young Elite Teacher Project

钢琴即兴弹奏艺术

The Art Of Piano Improvisation

智园行方 编著

人民音乐出版社 · 北京

GANGQIN JIXING TANZOU YISHU

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴即兴弹奏艺术 / 智园行方编著. — 北京 : 人民
音乐出版社, 2016.12

ISBN 978-7-103-05300-3

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第268434号

责任编辑: 于 倩

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

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

787 × 1092 毫米 16 开 21.5 印张

2016 年 12 月北京第 1 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1 — 3,000 册 定价: 59.00 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

高校音乐专业的学生大都具有较强的演奏水平，但能够真正脱离乐谱进行即兴演奏的却为数不多。钢琴即兴弹奏注重对综合音乐素质的培养，能够激发、促进音乐专业学生的创新能力，使之成为社会发展急需的人才。

由青年钢琴家智园行方老师编著的《钢琴即兴弹奏艺术》，主要以钢琴演奏技巧为切入点，对即兴弹奏方法进行由浅入深的介绍，讲解方式新颖、独特、逻辑性强，具有较高的科学性、理论性、学术性和实践性。作者本人是古典钢琴演奏出身，具备扎实的专业素质和演奏经验，在钢琴即兴弹奏方面有着很多新鲜的想法，我很支持由她来编写这本教材。该教材在钢琴即兴弹奏的学习内容和范围上进行了完善，曲目类型比较丰富，集合了各个时期、风格迥异、广受欢迎的作品，以及首次发表的原创作品。教师可以根据教学进度和学生群体的实际需求，有选择性、针对性地使用教材当中的曲目来展开教学工作，通过学习教材当中具有代表性的钢琴作品，结合即兴指导与即兴练习的内容，训练并提高学生的钢琴即兴弹奏能力。

我相信该教材的出版，有益于促进高等音乐院校、师范院校专业音乐教育的发展，并对广大师生、音乐工作者和爱好者们有所帮助！

周广仁

2015年5月

前 言

钢琴即兴弹奏是专属于演奏者自身演绎方式的创作体系，熟悉并精通这一体系的各个环节及其特点，为我们打开了通往即兴王国的大门。为了在创作时能够获得真正属于自己的即兴方式，演奏者必须清楚地知道即兴音乐的创作原理，了解与之相关的知识。

首先，演奏者必须拥有扎实的演奏经验和音乐理论知识积累。即兴弹奏需要多方的专业技术支持，包括钢琴演奏、声乐与器乐伴奏、视唱练耳、和声、曲式、复调、配器、西方音乐史、中国音乐史、世界民族音乐、音乐美学、音乐心理学等。这些专业知识在大脑里形成了一个大型的音乐知识数据库，演奏者必须在实践活动当中对所有内容进行梳理和总结，加上反复不断的磨炼，才能在运用时做到胸有成竹、得心应手。

其次，我们应当明确钢琴即兴弹奏的具体内容。它包括钢琴即兴伴奏和钢琴即兴演奏，这两者有一定联系又相对独立，虽然同属于即兴弹奏的范畴，但创作与演奏思路、方式却存在根本的区别。即兴伴奏是为旋律编配伴奏，主要研究的是如何让伴奏更好地服务于旋律；即兴演奏则是以钢琴演奏者的即兴创作特点为载体的弹奏形式，强调创作技法的丰富程度，主张个性化的音乐表达方式，这些都是即兴伴奏所无法实现的。然而，我们绝对不能忽视即兴伴奏的基础性作用，任何非单声部的音乐都必须由旋律、伴奏、节奏、节拍、和声、音型、织体等元素构成，即兴演奏在和声、音型、织体上，包含着即兴伴奏的创作元素和音乐形式，即兴演奏的核心内容正是如何运用这些元素的变化形式来展现音乐内容的多面性。

最后，我们必须理解钢琴即兴弹奏的艺术价值，从何种角度来学习、理解并掌握这一音乐表演形式显得尤为重要。即兴弹奏集创作与演奏于一身，对演奏者的音乐综合能力有着较高的要求，它的唯一创作来源就是灵感，创作、演奏同步并行成为即兴弹奏最主要的特点，注定了脑、手、耳、眼的配合必须要默契，任何一个环节出现问题，都会影响到整体质量。钢琴即兴弹奏不是作曲，演奏者几乎没有时间进行任何准备，音乐表现力、审美能力和演奏经验对于即兴弹奏的创作方式起着决定性的作用。演奏者在日常学习当中，应主动接触大量不同时期、不同风格，具有一定代表性的钢琴作品，以便理解、掌握各种类型作品的结构特点，并且对作品的整体、局部乃至细节，进行一些必要的分析与研究。这种广而深的学习方式能够为即兴弹奏实践活动提供强有力的创作依

据，积累丰富的演奏经验，让即兴思路更加清晰、明确和立体。钢琴即兴弹奏的精髓部分主要反映在艺术化的表现方式上，演奏者在学习与实践反复循环的过程当中，锻炼着通过独立创作与演奏来传递自身音乐思想的艺术素养。

在这里，要感谢周广仁教授对本教材的关心，并亲自为教材写了序，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

入门篇 即兴伴奏

第一章	即兴伴奏指导	(2)
第一节	音乐风格定位	(2)
第二节	和弦应用基础	(2)
第三节	和声整体布局	(3)
第四节	伴奏音型选择	(5)
第五节	音乐表情处理	(7)
第二章	和弦分解式编配法	(22)
第三章	和声节奏式编配法	(34)
第四章	装饰旋律的手法	(44)
第五章	扩大织体结构层次的手法	(56)
第一节	多声部主调音乐织体组织形式	(56)
第二节	主调与复调技术相结合的织体组织形式	(57)
第六章	强化低音层的手法	(82)
第一节	八度低音	(82)
第二节	持续低音	(82)
第七章	附加结构的创作手法	(100)
第一节	概 述	(100)
第二节	引 子	(100)
第三节	间 奏	(101)
第四节	经过句	(101)
第五节	尾 声	(102)

进阶篇 即兴演奏

第八章	即兴演奏发展史	(135)
第九章	即兴演奏指导	(138)
	第一节 创作与演奏特点	(138)
	第二节 曲式结构分析	(139)
	第三节 音乐表达方式	(146)
第十章	合成改编即兴演奏	(251)
	第一节 带有复调音乐思维特点的合成方式	(251)
	第二节 带有蒙太奇思维特点的合成方式	(251)
第十一章	和声功能即兴演奏	(253)
第十二章	动机发展即兴演奏	(263)
第十三章	主题变奏即兴演奏	(278)
第十四章	命题即兴演奏	(308)
第十五章	情境即兴演奏	(316)
后 记		(335)

入门篇 即兴伴奏

第一章 即兴伴奏指导

第一节 音乐风格定位

定位作品的音乐风格是开展钢琴即兴伴奏活动的基本要求，演奏者应学习、掌握不同时期音乐作品的主要特点，对于作品的创作来源、时代背景进行一些必要的了解。

1. 按照作品的创作时期

演奏者最好对每个音乐时期的作品都略有所知，在时间条件允许的情况下，要尽可能研究得深入、详细一些。演奏者可以通过学习各音乐时期具有代表性的钢琴独奏作品，逐一去了解作曲家们的主要创作特点，仔细体会旋律、伴奏的音乐风格与表达方式。

2. 按照作品的音乐形式

以声乐作品为例，按照表演形式可以分为独唱、重唱、合唱等；按照体裁与题材的类别可以分为艺术歌曲、歌剧、音乐剧等。

以器乐作品为例，按创作类型可分为练习曲、复调作品、大型作品、中小型乐曲等；按体裁结构可以分为前奏曲、圆舞曲、夜曲、幻想曲、随想曲、狂想曲、即兴曲、回旋曲、变奏曲、奏鸣曲等。

3. 按照作品的音乐内容

根据作品的具体音乐内容，以及受众人群的欣赏偏好，又可以将包括声乐、器乐在内的所有作品统一分为舞蹈类、行进类、抒情类、少儿类、民族类、军旅类、怀旧类、赞颂类、公益类等。

第二节 和弦应用基础

演奏者是否能够灵活掌握并运用各种和弦来编配伴奏，主要取决于对和弦的熟悉程度和实际编配经验，这些条件注定要通过实践当中的大量的尝试与锻炼才能获得，以下是钢琴即兴伴奏必须具备的和弦应用基础。

1. 掌握 C、G、D、A、E、B、F、 $\flat$ B、 $\flat$ E、 $\flat$ A、 $\flat$ D、 $\flat$ G 大调以及 a、e、b、 $\sharp$ f、 $\sharp$ c、 $\sharp$ g、d、g、c、f、 $\flat$ b、 $\flat$ e 小调正三和弦（Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ级上建立的三和弦），副三和弦（Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅶ级上建立的三和弦），属七和弦（Ⅴ级上建立的七和弦），副七和弦（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅶ级上建立的七和弦）的用法。

2. 掌握附加音和弦（二度附加音和弦、四度附加音和弦、六度附加音和弦、六九度附加音和弦）和高叠和弦（九和弦、十一和弦、十三和弦、四度叠置和弦、五度叠置和弦）的用法。

3. 掌握调内变和弦（属组变和弦、下属组变和弦、大小调交替变和弦）和离调变和弦（重属和弦、重属导和弦、重下属和弦、副下属和弦、副属和弦、副属导和弦）的用法。

4. 掌握通过前、后调的共同和弦作为中介实现离调、转调的方法。

5. 掌握实际音高相同，记谱方式不同的等和弦的用法，以及通过等和弦作为中介实现离调、转调的方法。

掌握上述的和弦应用基础是顺利开展即兴伴奏编配活动的首要条件，演奏者对于自身的编配技术条件也基本算是做到了心中有数。即兴伴奏当中用来记录和弦最简便有效，也是最为常用的功能标识为“音名字母功能谱”，有时也使用“罗马数字级数功能谱”，演奏者必须要十分地熟悉这两种和弦功能标记法，后者的用途主要是为了便于开展和声功能及其进行的分析与研究工作，或者是方便在移调时快速定位和弦在调式中的级数。和弦在钢琴即兴伴奏学习中的重要性，相当于词汇在文学作品中的重要性，编配质量是否能够达到演奏者预期的满意度，则取决于个人学习、掌握和运用各种和弦的程度，以及伴奏技术、审美能力、实践经验等方面的综合情况。

第三节 和声整体布局

和声的整体布局不仅有利于丰富作品的和声语汇，对于挖掘作品深层次的音乐内容也起到了十分重要的作用。为一首作品的旋律编配伴奏，要尽量遵循和声进行的基本原则与逻辑，掌握和声整体布局的方法是迈向即兴伴奏编配更高阶段的捷径，主要包括以下几个方面。

1. 在一首作品里，一般以正三、属七和弦为主，副三、副七和弦为辅，这是比较常见的基础性和弦配置及和声语汇。

2. 九和弦、十一和弦、十三和弦、附加音和弦的加入，显示了和弦配置多样化的特

点,丰富了作品的和声语汇。

3. 在带有高潮、展开、转折、强调性质的乐句或乐段当中,加入变化音、变和弦打破调内常规的和声功能序进,有选择性地升高、降低调内和弦的根音、三音、五音或七音,突出了调式调性的紧张度与不稳定性,有时仅仅加入一个变化音,就立刻让即将麻木的听觉神经瞬间敏锐起来,这种令人出乎意料的音响变化,对于丰富作品的和声语汇起到了画龙点睛的作用。

4. 重属、重属导、副属、副属导、重下属、副下属和弦的使用,为作品的和弦配置注入了新鲜的血液,随之而来的离调、转调、调性游移,对于丰富作品的和声语汇起到了锦上添花的作用。

5. 关系大小调交替、同主音大小调交替、转调、换调等调性扩张的主要和声手法,彰显了作品音乐结构的魅力,兼具哲理性和艺术性,在乐段内部或乐段之间使用这些和声手法,能够让作品的和声语汇产生出焕然一新的感觉。

6. 和弦的切换是和声布局当中特殊而重要的一个环节,演奏者应仔细观察旋律的走向和节拍、节奏特点,根据编配经验准确地判断出和弦切换的位置,并及时做出合理的安排。在旋律的节奏型较为密集,或者节奏变化十分频繁的乐句里,通常最安全的选择就是在每小节强拍的位置上变换和弦,如果一拍之内有两个旋律音,就选择在前半拍强位的音上切换和弦。使用强拍、强位上切换和弦的方法,最大程度地降低了编配过程中的风险性,对于实践经验较少、编配技术较弱的演奏者来说,这种处理办法相对是比较稳妥的。另外,演奏者在即兴编配伴奏的过程当中,要特别留意和声与旋律、伴奏、节拍、节奏的结合方式,如果两个相邻的旋律音明显不在一个和声结构里,就算是在弱拍、弱位上,也必须配合旋律音的位置去切换和弦。当然,这些只是和弦切换最基本的方法,并不保证在所有作品里都获得理想的和声音效,有经验的演奏者总是能够根据每首作品的具体情况来处理,在哪个位置上、用什么方式来切换和弦,必须要依靠扎实的和声知识、敏锐的内心听觉,以及良好的音乐审美要求和即兴编配经验作为指导。

7. 当某个旋律乐段多次重复出现时,特别是反复次数超过两次的,必须采用与先前不同的和弦配置及和声进行,或者是在和声的节奏或音区位置上进行一些变化,以此来避免单一和声语汇所引起的听觉审美疲劳。

为任何作品的旋律编配伴奏都是一个由陌生到熟悉的过程,在保障和弦配置合理性的基础之上,应尝试设计多套支持作品音乐风格要求的编配方案,体现出和声整体布局的艺术化处理方式。也就是说,演奏者如果确实具备足够的时间条件,完全可以对于伴奏部分的和声进行细致的规划,这种学习与实践方式也从另一个侧面反映出即兴伴奏允

许提前准备的优越性。钢琴即兴伴奏的学习过程十分讲求循序渐进,切记不要急于求成,特别是在编配经验尚浅的学习阶段,应该从分析典型作品的调式调性、和声进行与和弦配置入手,对作品的旋律类型及其音乐风格特点进行必要的归纳与总结,积累和声整体布局的经验。

第四节 伴奏音型选择

为作品的旋律部分选择合适的伴奏音型,才能恰当地展现出作品的音乐风貌,通过观察旋律部分的节拍、节奏、速度、运动方向、音区位置等构成来锁定伴奏音型,成为快速、准确地为作品编配伴奏的前提条件。由于伴奏音型的类型及其组合方式十分多样化,在编配时要注意把握旋律部分的节奏特点来设计伴奏音型,并留意旋律、伴奏与几种常用节拍的结合方式。 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 拍作品的旋律一般具有旋转的舞蹈性,可以选用活泼、轻快的伴奏音型; $\frac{6}{8}$ 拍作品的旋律,除了具有舞蹈律动之外,还要注意节拍单位的组合方式,应选择能够配合突出旋律部分节奏特点的伴奏音型;为 $\frac{2}{2}$ 、 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 拍作品的旋律编配伴奏时,除了要留意旋律与伴奏音型在节奏上的结合方式,还需要区别不同速度的伴奏音型在组织结构上的差异,伴奏音型的选择必须始终以突出旋律的节拍、节奏特点为原则。

1. 柱式和弦伴奏音型

柱式和弦伴奏音型最适合搭配节奏型有一定组合规律的旋律,这种搭配能够表现出稳定的音乐状态。柱式和弦既是即兴伴奏的基础音型,也是一种万能的伴奏音型,特别适合捕捉并表现各种和声进行的色彩变化。

①激昂型

在雄壮、热烈、气势磅礴的作品当中,坚定有力的柱式和弦能够表现这些带有行进步伐的音乐形象。弹奏时注意跟随旋律乐句的音高起伏与节奏变化,突出柱式和弦强调节奏的特点,手掌挺拔、稳定,指尖迅猛发力,不能有丝毫的犹豫和松懈,要发出果断、整齐而饱满的声音。

●实例分析:

《斗牛士之歌》选自歌剧《卡门》 [法]比才曲

②柔和型

在优美、伤感、安静肃穆的作品当中,温和平淡的柱式和弦能够渲染这些带有沉思气质的音乐情绪。弹奏时指尖需要体会十分微妙的触键方式,手掌、手指既要柔软,又

要有一种实实在在地抓住每一个和弦的感觉,使柱式和弦的进行悠长、连贯而延绵,余音在耳畔回荡缭绕,久久不能散去。

●实例分析:

《前奏曲》Op. 28 No. 4 [波]肖邦曲

2. 分解和弦伴奏音型

分解和弦伴奏音型适合速度适中的旋律,常常用于表现流动、舒展、抒情的音乐情绪。分解和弦伴奏音型强调对和弦内部各个音的逐一分解,根据分解之后和弦音的排列顺序与构成形态,将其划分为琶音和“竖琴式”琶音两种音型。

①琶音

琶音具有分解方式和排列形态十分灵活的特质,可以在一个八度内或一个八度以上的任意区间对和弦进行分解,适合搭配节奏鲜明、情绪舒缓的旋律乐句。弹奏琶音要求手臂、手腕要有一定的柔韧度,掌关节打开、撑起,有利于配合手指转弯及变换把位的动作,特别是处理速度较快、把位较宽的位置时,依靠大臂、小臂、手腕和手指灵敏的协作关系,能够让声音质量更有保障。

●实例分析:

《乘着歌声的翅膀》[德]门德尔松曲

②“竖琴式”琶音

“竖琴式”琶音具有较强的感染力,经常用来制造、渲染或推进各种音乐情绪,适合搭配速度适中、抒情性强、和声变化不太频繁的旋律乐句。弹奏时手臂一定要非常松弛地传递力量,手掌要稳而挺,手腕要充满弹性,辅助手掌适应各种位置,让温润、柔和的声音自然地指尖流淌出来,犹如竖琴行云流水般的音色,让人沉醉于其中而流连忘返。

●实例分析:

《间奏曲》选自歌剧《乡村骑士》[意]马斯卡尼曲

3. 半分解和弦伴奏音型

半分解和弦伴奏音型适合各种速度的旋律,具有节奏平稳规整、音响层次丰富的特点。将半分解和弦作为伴奏音型的特殊意义在于,分解之后各个和弦的低音之间形成了极具线条感的低音层,它作为一个独立的声部层次而存在,支持音响变得丰满和立体。

①舞蹈型

在舞蹈风格的作品当中,突出低音节奏进行的半分解和弦伴奏音型,营造出轻松愉快、热情洋溢的舞蹈场面。弹奏时指尖发力要迅速而集中,使音色充满弹性、活力与生命

力,避免生硬和笨重。

●实例分析:

《饮酒歌》选自歌剧《茶花女》 [意] 威尔第曲

②抒情型

在抒情风格的作品当中,带低音的半分解和弦伴奏音型具有极强的表现力,低音层平稳的进行,制造出沉稳、舒缓、宽阔的音乐空间。弹奏时手臂要积极主动地参与,根据和弦位置的变化及时调整手臂运动方向,保证每个把位的准确性,控制好手指下键速度,尤其低音的音色要十分饱满、情感充沛,不能含糊或草率。

●实例分析:

《圣母颂》 [奥] 舒伯特曲

第五节 音乐表情处理

音乐表情处理存在于任何一种形式的音乐表演当中,即兴伴奏当然也不例外,将自身的情感体验融入所表达的音乐内容当中,成为即兴伴奏实践过程当中最重要的课题之一。

1. 节奏、节拍与速度

节奏是音乐的生命,速度来源于脉搏与心跳,演奏者的内心感受力的控制力决定着节奏与速度的准确性,对于这两者的训练成为即兴伴奏必须完成的课题之一。演奏者要密切地关注作品的节奏与速度特点,处理好两者之间的关系。

①节奏与节拍

演奏者必须紧紧抓住旋律部分的节奏、节拍特点来编配伴奏,特别是民族民间音乐当中一些舞蹈性很强的作品。这些作品在音乐内容上往往体现了地域文化的显著性,每种舞蹈都有着各自的舞步、伴奏乐器和表演形式,只有通过对节奏的把握,才能充分体现出各种舞蹈的音乐风格。

从听者的角度来看,对节奏最直观反映就是重音位置。节拍律动要求下的逻辑重音是必须突出的,也就是每小节的第一拍,而切分音、和声重音等人工重音,受到演奏者情感作用的影响,带有明显的即兴成分,有时会出现在弱拍或弱位上。

②速度

良好的技术把握性和稳定的内心节奏感对于演奏者来说十分重要,在编配伴奏时要处理好以下几个方面的关系:音乐风格与速度的关系;和弦配置、和声整体布局与速度的关系;音型、织体的层次与速度的关系;力度、音色的变化与速度的关系;节奏、节

拍、重音位置与速度的关系；乐句结构、声部进行与速度的关系；大脑、视觉、听觉、手指的合作效率与速度的关系。

在一般情况之下，演奏者应该严格按照作品明示的速度标记来演奏作品。然而，实际编配能力的个体差异，导致即兴伴奏在演奏速度方面的要求相对比较宽松，演奏者可以根据自身对作品的理解和掌握程度，综合演奏技术、即兴能力、编配方式等多方因素，最终选定一个适合自己的速度，演奏正式开始之后就不能再随意地改变速度了。

2. 力度与音色

力度与音色同作品的音乐形象息息相关，努力提高对于力度与音色层次的敏感度、关注度，成为即兴伴奏实践过程当中最重要的课题。演奏者要善于聆听自己的演奏，培养良好的审美取向，时刻运用敏锐的听觉系统作为开展即兴伴奏活动的指导，选用恰当的力度与音色来表现作品，处理好两者之间的关系。

①旋律的力度与音色

在钢琴独奏作品里，右手弹旋律、左手弹伴奏的形式最为常见，因为旋律大多数情况下都位于高声部，所以右手的双音、八度、和弦在多数情况下应注意突出高音的力度与音色特点。

当旋律在中、低音区出现时，它的力度与音色往往容易被忽略。由于中、低声部旋律位置由左、右手交替弹奏，或者是全部由左手负责，要求演奏者的手指必须具备较好的控制力，不论旋律出现在怎样的位置，都能够恰到好处地突出它的力度与音色特点。这种强调旋律线条清晰度的处理手法，要求演奏者必须养成听觉系统自觉监督演奏的好习惯。

②伴奏的力度与音色

伴奏的力度原则上是不能覆盖旋律的，必须始终处于次要地位来衬托、配合旋律，有特殊要求需要强调的声部层次、人工重音除外。

对于伴奏部分音色的处理要非常巧妙，确保旋律、伴奏两个部分力度与音色平衡，并尽量避免伴奏同旋律的音色过于接近。在积极配合旋律部分的同时，也要考虑到如何显示出伴奏部分本身的音色，如伴奏的节奏、和声、音型、织体等结构特点，演奏者需要随时调整弹法，运用多种触键方式，体会每个手指对音色的敏感度和控制力。这种有效提升伴奏在音色方面辨识度的手法，充分体现了钢琴音域广阔，媲美交响乐队音响效果的优势。

斗牛士之歌

选自歌剧《卡门》

[法] 比才曲

Marziale

mf

The musical score is written for piano and voice. It consists of four systems of music. The first system is marked *mf* and the third system is marked *p*. The fourth system is marked *f*. The score includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and fingerings. The key signature is one flat (B-flat major) and the time signature is 4/4. The tempo is indicated as 'Marziale'.