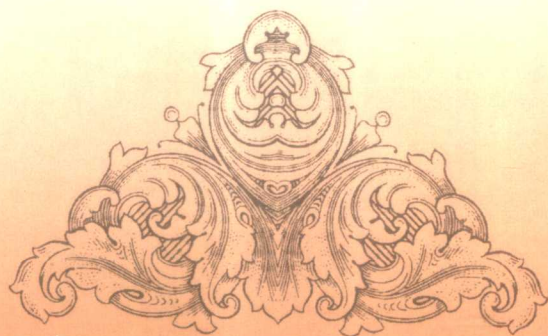

键盘和声与 即兴演奏

教程

(上册)

孙维权 刘冬云 编著

上海音乐学院出版社

键盘和声与即兴演奏教程

上册

孙维权 刘冬云编著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

键盘和声与即兴演奏教程/孙维权,刘冬云编著. —

上海:上海音乐学院出版社,2005. 12

ISBN 7-80692-190-7

I. 键… II. ①孙…②刘… III. ①键盘和声-教材

②钢琴-奏法-教材 IV. ①J614.1②J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 120663 号

书 名: 键盘和声与即兴演奏教程(上册)

作 者: 孙维权 刘冬云

责任编辑: 王 赛

封面设计: 李晓翔

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 江苏省通州市印刷总厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16

字 数: 谱文 98 面

印 张: 7

印 数: 1-3100 册

版 次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80692-190-7/J. 183

定 价: 26.00 元(附 CD)

前 言

《键盘和声与即兴演奏教程》（以下简称《教程》）是为我国音乐院校音乐教育系及师范院校音乐系科本科生的专业基础课——即兴伴奏与键盘和声课，以及即兴演奏与教学专业研究生的键盘和声与即兴演奏课教学而编写的专用教材。

《教程》将贯彻“精讲多练”的原则，重点不在于详细讲解基础和声理论，因此文字部分仅就“学习内容”、“理论要点提示”、“练习要求”等三方面作一些概括、简要的说明。重点在于指导学生系统地、由浅入深地进行键盘和声与即兴演奏技能的训练，为今后的教学奠定坚实的基础。

《教程》的教学包括由正三和弦开始，直到远关系转调等和声知识的全部内容，但根据即兴演奏、键盘和声技术训练的要求，将有关和声语汇、手法的学习，分为以下七个方面进行：

（一）和弦连接——通过开放位置与密集位置的和弦连接练习，要求学生熟悉各种和弦及和声语汇在键盘上的位置。结合移调练习，能熟练地将有关的和弦连接，在二十四个大小调上进行移调弹奏。

（二）四部和声练习——与书面写作为旋律配四部和声相似，只不过首先不在书面上写作，而是要求直接在键盘上弹奏。在弹奏过程中联系实际音响，学习有关各种和声语汇的组合方法。其中部分练习在弹好以后，可以写成书面形式并加以修饰。

（三）带织体配弹练习——为旋律配和声时，和声进行不采用四部和声方式弹奏，而是换用比较适当的织体进行配弹，从而使弹奏效果更具音乐性。但学习重点仍然是在和声方面。要求为旋律配弹时，学会选择比较恰当的和声语汇，从而进一步加强学生对和声语言、和声手法实际运用能力的培养。

（四）旋律与和声发展练习——要求学生根据不完整结构（例如只有一个乐句或几小节）的范例，自行继续弹奏旋律与和声声部，最后成为一段结构完

整的音乐。长度不限，开始可以是乐段，以后延长为单二部、单三部或更长的曲式结构。但在练习及完成作业的过程中，不允许在乐谱上记谱。这一练习已初步带有学习键盘即兴演奏的意义。

（五）为旋律配伴奏练习——为谱例所提供的相当于单二、单三部以上结构、具有鲜明音乐形象的旋律，在进行和声设计以后，加以织体化，弹成有伴奏声部的声乐曲或器乐曲。这一练习将主要为今后音乐教育系本科生即兴伴奏教学做准备。

（六）为既定和声创作旋律练习——作为旋律创作的基础练习，要求根据既定的和声进行，自定织体形式，创作旋律声部，构成完整的音乐形象。

（七）主题（动机）发展练习——作为学习即兴演奏的基础训练，要求将书中提示的两小节至四小节长度的主题（动机），进行旋律、和声、织体等多方面的发展，弹奏出单二、单三部或更长结构的中小型乐曲。配弹时应充分考虑运用所学到的和声手段，达到音乐表现应有的审美效果。

《教程》将分为上下两册出版。上册分为“功能性和声练习”与“五声调式和声基础练习”两部分，主要学习正三和弦、副三和弦、平行大小调交替、同主音大小调交替、 DD_7 及 SD_7 副属和弦，以及五声调式的基本和声手法。下册分别进行各种变和弦、声部线条、调性发展、教会调式与五声调式交替与转调等方面的训练。预计全部教学内容将用一年半或两年时间完成。具体时间及课程内容可由各校任课教师自行安排。

键盘和声技术训练六原则

1. 音响化的原则:

和声是一种多声部的音响形式。键盘和声是学习和声与即兴演奏的必备技能。键盘和声的技术训练要求学生通过系统的训练,掌握键盘和声技术方法,才能具有牢固地和声音响的内心听觉,而将书面写作的四部和声看作是和声音响符号的记录与局部的加工。因此,本书学习的重点在于领会和声理论核心内容的同时,主要通过系统的键盘弹奏和声的技术训练,让学生们在弹奏中找到和声音响的感觉,并从根本上改变学生的音乐思维方法,即由原来的单音思维、书面写作养成的“纯理性”思维,转变并确立为音响化的多声部音乐思维。为此,本书教学的首要理念就是一切从音响出发,摆脱不顾实际音响效果的“纯理性”思维的束缚。

2. 艺术美的原则:

键盘和声技术训练虽然不能完全等同于创作,但和声技术训练的最终目的,同样是为了追求和声音响美,即为了听觉审美需要而配和声。为了达到预期的审美效果,和声音响组合是有其规律性的,并不玄妙,完全可以通过教学手段使学生逐步掌握。但艺术又不是数学,不可能一加一永远等于二,所以并不存在适用于任何风格一成不变的艺术教条。事实上,一般性的音响和谐与和声整体艺术美的效果,也还有着相当的距离。在键盘和声技术训练过程中,应该从一开始就要求学生努力追求美的音响。例如,在练习弹奏和弦连接时,就应注意和声进行要连贯、音响如人声般歌唱,力求达到圣咏般四声部无伴奏合唱的效果。在较复杂的四部和声作业配弹中,更要注意和声语言组织的艺术化,使旋律与和声配合具有尽可能优美的音响效果,从而为键盘即兴演奏训练奠定良好的基础。

3. 语言化的原则:

和声思维的中心点,不是将和声仅仅看作是和谐的音响,而且是将和声看作是一种“艺术语言”。它应该遵循语言的基本法则,也就是将和弦看作相当于语言中的单词,和弦连接的规范相当于“文法”。例如大家所熟知的T-S-D-T典型序进,就是多用于大小调和声语言中和弦组织的一种“文法”,I-IV-V-I则是它的典型形式。后来即使加入了各种副三和弦及各种变和弦后,其骨干和弦之间的联系仍然要遵循这一“文法”构成的原则。学习和声首先就是要学习并熟练掌握运用它的“文法”,也就是要掌握好

将和弦组织为句子和段落，并且将旋律的分句与和声的分句统一起来形成统一整体结构的方法。在不同风格的和声语言中，和弦组织的“文法”当然会有所不同。键盘和声训练的目的，即在于让学生在反复弹奏的过程中，使和声组织的“文法”进入潜意识，形成某种艺术化的“语感”，这是为了达到和声艺术美效果的重要方面。

4. 系统调性的原则：

所谓“系统调性”的观念，就是将二十四个大小调看作是既有区别又有联系的统一整体观念。在有调性和声的范围之内，单一调性和系统调性思维是不同的，应努力将单一调性思维方法提高到系统调性思维的水平。为了明确调性，当然需要用终止式以体现调性的明确与稳定；同时为了避免单调而发展和声语汇，又需要突破单一调性的局限，向其他调性“借用”和弦，实现各个调性因素的互相渗透。这就是为什么要建立系统调性思维方法的原因。学生们应学习在系统调性（而非单一调性）基础上配和声。针对中国学生的实际情况，为了尽快地建立系统调性思维，要求从一开始并始终坚持不懈地在二十四个大小调上进行移调练习，并清楚各个调性之间的功能关系。

5. 纵向与横向兼顾的原则：

作为一种多声部艺术手段，和声体现了在多声部横向进行基础上的纵向结合。进行键盘和声练习时，为了音乐表情的需要，既要考虑到声部纵向上的和谐，又要兼顾横向进行的合理与流畅。如果两者有矛盾时，横向声部上的联系有时甚至具有更加重要的意义，即可以将纵向上的不协和看作是和弦外音而加以解决。和声方法的技术要点，正是学习在多声部音乐进行中，正确地解决和弦纵向结构与声部横向线条之间的平衡、兼顾、相互补充的关系。其中特别是要注意解决好建立良好的旋律声部与低音声部之间的关系，即《教程》称之为“外声部和声框架”的关系。

6. 风格化的原则：

任何艺术方法的使用都是有风格的，因此要求必须在明确风格的前提下配和声。例如本《教程》上册的功能性和声部分，基本上属于古典和声风格；下册基本上属于浪漫派风格，但部分将涉及后期浪漫派风格，以及民族乐派调式和声风格等。要求学生在风格统一的前提下，进行具体和声方法的练习，注意在不同风格下和声方法有所不同。例如，关于学习五声调式和声方法问题，就需要学生从理念到方法将大小调和声与五声调式和声从风格上加以区别——在和声调性功能统一的前提下，注意五声调式的偏音、调式主音、和弦外音等问题的特殊处理。

根据上述要求进行严格的键盘和声训练，进一步学习即兴演奏才有了坚实的基础。

目 录

前 言	1
键盘和声技术训练六原则	1

第一部分 功能性和声练习

第一课	大小调正三和弦连接	3
第二课	正三和弦开放、密集位置的变换练习	6
第三课	大小调终止式练习	8
第四课	大小调正三和弦、属七和弦转位练习	11
第五课	主调音乐写法与和弦外音练习	14
第六课	大小调副三和弦原位练习	19
第七课	大调副三和弦转位练习	23
第八课	小调副三和弦转位练习	27
第九课	大小调副七和弦练习	31
第十课	平行大小调交替练习	36
第十一课	同主音大小调交替练习	41

第十二课	大小调降 II 级和弦练习	47
第十三课	大小调重属七(DD_7)及重属导七和弦练习	53
第十四课	大小调 IV 级的副属七(SD_7)和弦练习	57

第二部分 五声调式和声基础练习

第十五课	宫调式和声练习	66
第十六课	羽调式和声练习	69
第十七课	徵调式和声练习	72
第十八课	商调式和声练习	75
第十九课	角调式和声练习	78
第二十课	补充练习	81
CD 唱片示范弹奏曲目索引		96

第一部分

功能性和声练习

第一课 大小调正三和弦连接

[学习内容]

这一课（包括以下两课）的学习内容，主要是基础性的键盘和声弹奏的练习，要求学生在键盘上熟练地视奏及背奏大小调正三和弦 I-IV-V-I 的连接。其中包括三种旋律位置，以及开放、密集位置等方面的练习。同时要求将上述和弦连接在十二个半音上进行移调弹奏，以初步熟悉正三和弦在键盘上二十四个大调中的位置。

[理论要点提示]

由三度叠置而成的和弦是和声语言的基本单位。由大小调的三个正三和弦组成的 I-IV-V-I 级的和弦连接，是大小调功能和声语汇组合的基础。它们是和声功能序进 T-S-D-T 的典型形式。

原位三和弦的排列位置主要分为开放位置与密集位置两种。根据和声中的旋律声部的不同，还有根音位置、三音位置、五音位置的区别。

为了方便弹奏，声部进行必须注意规范化。从和弦连接的角度来看，不管是大调还是小调，只要是原位正三和弦的连接，只有两种连接方式，即低音声部作四度音程或二度音程连接的方式。它们在连接过程中在声部进行上也是完全一致的。它们的声部运动规律是：I-IV，V-I 级（四度连接）的连接为共同音保持，不同音级进，低音作上四度进行；IV-V 级（二度连接）的连接，则是上方三个声部下行，下方低音声部上行，形成反向进行。由于这样严格的声部进行，四声部中的和弦重复音必然都是和弦根音。

这样的和弦连接，是在键盘和声实践的基础上归纳出来的。它的优点是：能够保

证使基础性和弦连接音响均衡、声部平稳，适合于演唱或演奏，不论排列法如何变化，在任何一对声部之间，都不会出现声部超越或纯五度、八度的平行进行。

在基础性练习中，必须严格地遵循上述规范化的要求。这类和弦连接是古典功能和声进行的基础。即使加入了副三和弦与变和弦，低音声部开始流动，和弦连接中的声部进行复杂化以后，上述规范化的和弦连接方法，仍然是用量比较大的方法，从而保证了古典和声整体和声进行井然有序。

[练习要求]

1. 将以下谱例进行视谱弹奏，开始时弹奏速度可以慢一点，以后逐渐加快，最后要求达到 ♩ = 100-120 的速度。
2. 这一课（包括前四课）的和弦式织体，主要来源于欧洲宗教音乐中的圣咏——众赞歌的写法。因此，弹奏上要求音响连贯、柔和、和谐，发出类如人声或管风琴、弦乐四重奏的效果。
3. 要注意和弦连接中手指运动的规律，安排适当的指法，严格地加以遵循，并逐步形成良好的弹奏习惯。
4. 弹奏时要注意倾听大小调中大小三和弦色彩上的区别。旋律声部与低音声部音响可以略微响一些，中间两个声部则要稍微轻一些。特别注意中间声部的平稳进行。一面弹一面要想清楚所弹奏的调性及和弦的功能属性。
5. 在C大调和c小调上弹奏熟练以后，再进行十二个调性上同主音大小调的移调弹奏，实际上等于是在不同调性中复习正三和弦进行。初次练习移调的次序可以按上四度或上五度调性连续的顺序，而不要按上下小二度调性顺序进行练习，因这一顺序不利于形成手指的习惯性动作，以及熟悉调性功能关系。

大小调正三和弦连接谱例

[和弦连接]

The musical score illustrates six systems of triad connections for major and minor scales. Each system is written for a grand staff (treble and bass clefs) in common time (C). The first system is in C major (one sharp) and is labeled C: I IV V I. The subsequent five systems are in C minor (three flats). The first of these is labeled c: I IV V I. The notes in the bass clef are: System 1: C, F, C, F, C, F; System 2: C, E, C, E, C, E; System 3: C, G, C, G, C, G; System 4: C, B $\flat$, C, B $\flat$, C, B $\flat$; System 5: C, A $\flat$, C, A $\flat$, C, A $\flat$.

第二课 正三和弦开放、密集位置的变换练习

[学习内容]

主要是练习大小调正三和弦中的三种旋律位置变化形式——开放与密集位置变换，包括特殊的开放与密集位置的变换，即所谓“三音跳进”的形式。

由这一课开始，将进行为旋律声部配弹四部和声的预备练习（参见以下[练习要求]的具体阐述）。

[理论要点提示]

原位和弦的开放位置与密集位置排列，在和声进行中，可以互相变换位置。和弦位置的变换，表现在声部进行上也是非常规范的。其变化的规律是：在一般情况下，换和弦不换（开放或密集）位置，换位置不换和弦。进行开放与密集位置变换时，有一对声部可以保持稳定不变，另一对声部作和弦音的对换（如一个声部由三音变为五音，则必然有另外一个声部从五音进行对换至三音，余类推）。在今后声部进行更加复杂化，为了避免出现不良的平行五、八度进行，上述声部和弦音对换的原则，仍然应注意尽可能加以保持。

在开放与密集位置变换的形式中，有一种特殊的形式，和声学上称为“三音跳进”。也就是在两个不同的三和弦连接时，其中高音声部（中音声部也有，但较少使用）可以作两个不同和弦三音之间的跳进进行。只有在这种情况下，才允许在不同和弦变换的同时，进行开放与密集位置的变换。弹奏时特别注意非“三音跳进”的其他声部仍然要保持平稳进行。

[练习要求]

1. 根据范例及有关要求，将凡是乐谱中的空白之处自行补充，要求按照四部和声的规范弹奏出四声部和声效果。所有弹奏的要求均和上一课完全相同。通过反复的练习，以巩固上一课所学习的规范化和声进行要求。
2. 由于开放和密集位置的变化，在旋律声部以及少数中间声部开始出现了超过三度音程的大跳音程。这里特别要注意避免因此而造成的声部超越，或者上方三个声部之间距离过宽（超过八度音程）的缺点。为此，弹奏时要注意从追求类似四声部无伴奏合唱的效果出发，力求让每一个声部均在其最佳音区内。
3. 在上述声部进行的前提下，还要在弹奏时注意不同位置声部互换的特点。
4. 在进行“三音跳进”形式的练习时，注意“三音跳进”有其特殊的声部进行规范，须严格遵照规范进行练习。
5. 在C大调、c小调上弹奏熟练以后，继续进行十二个调性其他调性大小调的移调弹奏练习（课上可以由教师临时指定调性进行弹奏，以检查学生移调弹奏的熟练程度）。

正三和弦开放、密集位置变换谱例

[和弦连接]

The image displays six systems of musical notation, each consisting of a grand staff (treble and bass clefs) in 2/4 time. The notation illustrates various chord connections and voicings:

- System 1:** Shows a sequence of chords in C major. The first measure has a closed triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The second measure has an open triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The third measure has a closed triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The fourth measure has an open triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The system ends with a double bar line.
- System 2:** Shows a sequence of chords in C major. The first measure has a closed triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The second measure has an open triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The third measure has a closed triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The fourth measure has an open triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The system ends with a double bar line.
- System 3:** Shows a sequence of chords in C major. The first measure has a closed triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The second measure has an open triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The third measure has a closed triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The fourth measure has an open triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The system ends with a double bar line.
- System 4:** Shows a sequence of chords in C major. The first measure has a closed triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The second measure has an open triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The third measure has a closed triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The fourth measure has an open triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The system ends with a double bar line.
- System 5:** Shows a sequence of chords in C major. The first measure has a closed triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The second measure has an open triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The third measure has a closed triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The fourth measure has an open triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The system ends with a double bar line.
- System 6:** Shows a sequence of chords in C major. The first measure has a closed triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The second measure has an open triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The third measure has a closed triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The fourth measure has an open triad (C-E-G) in the treble and a bass line (F-A-C). The system ends with a double bar line.

第三课 大小调终止式练习

[学习内容]

在对于上一课学习的内容（开放、密集位置的变化）进行复习的同时，这一课主要进行大小调各种终止式的练习，主要包括半终止、完全终止和补充终止等。其中重点是学习属七和弦及用于终止式的 K_7^4 和弦的用法。

从这一课开始，除了和弦连接练习以外，还要开始进行为旋律配置四部和声的练习。

[理论要点提示]

终止式是通过和声音响来表明和声语言的结构，体现调性稳定的一种规范化和声语言。它相当于语言中的惯用型。典型的、完整的终止式包括下属和弦、 K_7^4 和弦、属七和弦、主和弦原位的组合。终止式在不同的情况下有不同的用法，如用于乐句结束的是半终止（停顿于属和弦原位），用于乐段结束的是完全终止（即终止式的典型形式），用于结束后补充的是补充终止（主要是下属和弦及主和弦原位）。

学习终止式的要点在于：在正确的分析和声题结构（乐句、乐段）的基础上，熟悉上述终止式和弦连接规范，并在和声习题中加以正确的运用。为此，在配和声时要求学生头脑中具有明确的结构感。

属七和弦的不协和性质，加强了和声进行的推动力，属七和弦与主和弦的连接是大小调和声的核心语汇，是以后要学习的各种副属和弦变化的基础。

K_7^4 和弦实际上相当于属七和弦的预备和弦，起预示属七和弦不稳定效果的作用。在规范的和声语言中，不仅是 K_7^4 和弦，而且所有三和弦第二转位的用法，都是很严格的，仅限于终止、辅助、经过三种形式，此外不可随意运用，这一点在开始练习时应特别予以注意。

在这一课里学习的终止式，属于规范的、典型的形式，在以后的练习中，可能会有小的变化，如插入其他和弦等。但是，用于段落结束，终止式必须主要包含属功能和弦与主和弦原位，这一点是不变的。

[练习要求]

1. 根据旋律的和声内涵，学习将旋律进行分句和分段，并正确选择合适的终止式形式进行配置。
2. 在熟练弹奏[和弦连接]1~4行大小调开放与密集位置终止式的基础上，进行十二个半音上的其他调性的移调弹奏练习（课上可由教师临时指定调性弹奏，以检查移调弹奏的熟练程度，下同）。
3. 在[四部和声练习]的5条作业中，参照第一行的范例，在将旋律进行分句和分段的前提下，正确运用终止式，包括半终止、完全终止及补充终止等终止式形式。