

教师教育综合技能训练丛书

邓永业 主编

钢琴即兴 技能与实训 伴奏

GANGQIN JIXING
BANZOU JINENG
YU SHIXUN

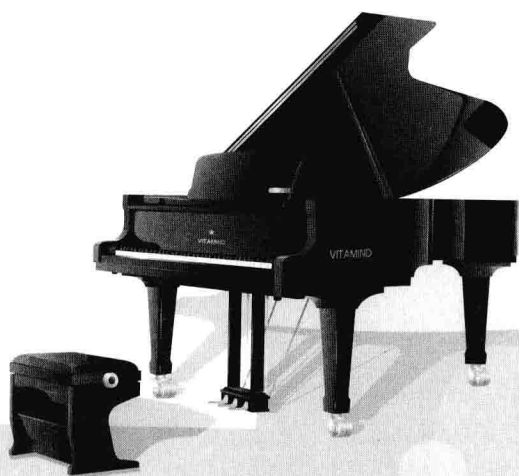

广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

教师教育综合技能训练丛书

主 编 邓永业
编 委 邓永业 邓玉珊 邓延彦 孙康宁
吴国彬 何 欢 陈巧颖

钢琴即兴伴奏 技能与实训

广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴即兴伴奏技能与实训/邓永业主编. —广州: 广东高等教育出版社, 2013. 9
(教师教育综合技能训练丛书)

ISBN 978 - 7 - 5361 - 4794 - 2

I. ①钢… II. ①邓… III. ①钢琴演奏 - 师资培训 - 教材 IV. ①J624. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 170288 号

出版发行	广东高等教育出版社
	社址: 广州市天河区林和西横路
	邮编: 510500 营销电话: (020) 87554152 87553735
	http://www.gdgjs.com.cn
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司
开 本	787 毫米 × 1 092 毫米 1/16
印 张	12.25
字 数	276 千字
版 次	2013 年 9 月第 1 版
印 次	2013 年 9 月第 1 次印刷
印 数	1 ~ 3 000 册
定 价	26.50 元

(版权所有, 翻印必究)

总序

伍世亮

教育部《基础教育课程改革纲要（试行）》中指出：“学校在执行国家课程和地方课程的同时，应视当地社会、经济发展的具体情况，结合本校的传统和优势、学生的兴趣和需要，开发或选用适合本校的课程。”校本课程是国家课程和地方课程的延续和补充，是基础教育新课程的有机组成部分。随着新课改的逐步深入，开发与建设适合本校校情的校本课程，已成为课程改革的一项十分重要而紧迫的任务。

广东石油化工学院高州师范学院作为一所具有八十多年办学经验，以培养、培训小学教育与幼儿教育优秀师资为主的高等师范专科院校，理应在课程改革中发挥示范带头作用，认真做好校本课程的开发与建设工作，真正落实“一切为了两代师表的终身发展”的办学理念，从而培养出一批批“志存高远、爱岗敬业、素质全面、一专多能”的基础教育优秀教师。

自2001年升格办大专起，我校就开始了校本课程开发的探索与尝试工作。我们根据本校的育人目标、办学特色、社会需求，充分利用现有的校内外教育资源，开发了各大门类的校本课程。近年来，更注重学生教学基本功的训练，从“三字一话”训练扩展到“一机两语三笔字”训练，现在又把合格小学教师所需的教学基本功系统化为“教育综合技能”训练体系。依照广东省教育厅的建设规范，设立了专门的教学机构——教师教育综合技能训练中心，以率领全校师生建设教育综合技能训练项目，开发教育综合技能教学资源。这些课程受到了学生的热烈欢迎。实践证明，校本课程的开发与实施，既培养了学生的个性特长，促进了学生的全面发展，又提升了教师的校本教研能力，推动了教师的专业发展，同时也使我校“构建和谐校园、促进师生共进”的办学思想得到进一步体现和贯彻。

当前，积极开发校本课程既是新课程改革赋予的使命，也是我校凸显办学特色、传承校园文化、指导小学教育实践的需要。这套丛书具有专业性、实用

性、系统性和可操作性强等特点，不仅可为师范生提供教育技能训练的指导范本，更重要的是，可在师范院校的课程设置与小学教育和幼儿教育的实际需求之间架起一座桥梁，能直接解决小学和幼儿教育的实际问题。所设置的师范生教育综合技能训练项目，如语言技能、规范书写技能、教学板书技能、心理辅导技能等，是小学教学的必备基本功；新课程改革后，小学教育的课程趋向于综合性，而师范院校的专业及课程设置却未能跟上小学教育的实际需求，开展“科学教育”、“综合实践活动设计”等训练课程，就能有效解决广大农村小学缺乏的此类师资问题；一些学校教育活动的开展，也需要教师专门训练教育综合技能，如手工制作、简笔画、校园集体舞、课间活动、即兴伴奏等训练。所有这些，无论是对师范生教育素质的培养，还是对师范院校应用型人才培养模式的改进和教育质量的提升，都至关重要。丛书作者中绝大部分是教学经验丰富的中青年骨干教师，他们精心教育、潜心教研、悉心教改，体现了可贵的探索与实践精神。

校本课程的开发与建设是一项长期而艰巨的任务，也是一项非常有意义的创新工程。我们编写这套系列丛书，旨在总结近几年来我校教师在教改与探索实践过程中的经验和做法，为一线教师搭建平台，展示才华，激发他们对自身工作的及时反思、不断进取，努力践行“三平精神”（平凡之中的伟大追求、平静之中的满腔热血、平常之中的强烈责任感），同时也为今后我校校本课程的开发与建设提供宝贵的经验和样板。诚然，高师之于广东，犹如广东之于中国，这套丛书对广东乃至全国师范院校的教育综合技能训练所做的“一斑窥豹”的梳理和展现，无疑有着样本的研究价值和典型的借鉴意义。

本套校本教材在编写过程中得到了广东省教育厅高等教育处和广东省高等学校教学指导委员会专家们的鼎力支持和悉心指导，广东省教育研究院和广东高等教育出版社的领导也亲临高州具体指导此套教材的编写工作。同时，本套教材也得到广东石油化工学院、茂名市教育局和本校的领导、教师们的关心和帮助。在此，一并致谢。

由于时间仓促和水平所限，加上教育综合技能训练尚处在体系和理论上的创新和探索阶段，本套校本教材难免存在不尽如人意之处，敬请读者批评指正，以便更好地改进和提高。

（作者是广东石油化工学院高州师范学院党委副书记、院长）

前 言

教育部颁布的《全国普通高等学校音乐学（教师教育）钢琴课程教学指导纲要》（下称《纲要》）中提出：钢琴教育要掌握钢琴演奏的基本方法与演奏技巧，能演奏中等程度的乐曲及伴奏曲，突出为歌曲配弹伴奏能力的培养。并与声乐教学相结合，具备自弹自唱的能力。《纲要》明确提出了将学生的即兴伴奏能力训练，作为教师教育专业钢琴教学的重要内容。

当前高校音乐教育的学生，普遍存在重钢琴演奏技巧而轻钢琴即兴伴奏实用技能的现象，造成音乐教育专业的毕业生与中小学、幼儿园音乐教育技能的脱节。为了响应广东省教育厅粤教高函〔2010〕74号《广东省教育厅关于做好广东省高等学校教师教育综合技能训练中心建设工作的通知》提出的“高校加快实训教学资源建设”的号召，在《纲要》的指导下，我们遴选了一批来自教学一线的钢琴伴奏、和声、作曲三方面的教师，根据大家多年的教学经验，集中集体智慧编写成了《钢琴即兴伴奏技能与实训》这本专业教材。该本教材将会使音乐教育师范专业的毕业生，更加快捷地、顺利地转变成合格的音乐教师。

本教材力求突出三方面的特点：

1. 本书以钢琴即兴伴奏技能实训为主，遵循即兴伴奏能力形成的基本途径和规律，设计出循序渐进的练习途径和各种练习形式，使学生在丰富多彩的练习中能一步一个脚印地扎实前进而不走冤枉路。
2. 突出教学新理念与实践有机结合，理论部分包括了钢琴弹奏基础、和声基础、即兴伴奏织体的结构及形成的途径。
3. 本教材结合我国国情，采用五线谱和简谱相结合的形式，以中小学、幼儿园音乐教材谱例为主，既强调了技术性，又考虑了幼教以及中小学的教学实际。

本教材的内容框架布局，全书审稿、定稿由邓永业完成。每章由“学习目

标”、“实例分析”、“习题与键盘实训”等内容构成，目的是方便读者自主学习。

各章节撰写分工依序如下：第一章，邓永业；第二章，吴国彬；第三章，吴国彬、邓永业；第四章，邓玉珊；第五章，邓永业、何欢；第六章，邓永业、陈巧颖；第七章，邓永业、孙康宁。本书制谱由邓延彦老师完成。

特别感谢我的良师益友广东湛江师范学院的张力教授，为本书的定稿提出了大量的宝贵意见。

邓永业
2013年5月

目

录

绪 论	(1)
第一章 钢琴弹奏基础	(3)
第一节 奏法	(3)
第二节 句法	(7)
第三节 指法	(7)
第四节 钢琴基础训练要素	(12)
第二章 和弦基础	(22)
第一节 和弦的基本结构	(22)
第二节 和弦的功能运用	(26)
第三节 键盘和声	(29)
第三章 调式中的和弦运用	(31)
第一节 调式调性	(31)
第二节 和弦的运用	(35)
第三节 编配和弦的一般原则	(41)
第四节 和弦音与和弦外音	(42)
第四章 伴奏音型	(47)
第一节 柱式和弦音型	(47)
第二节 半分解和弦式音型	(59)
第三节 分解和弦式音型	(63)
第五章 歌曲体裁与即兴伴奏	(68)
第一节 进行曲	(68)
第二节 抒情歌曲	(75)
第三节 欢快、活泼歌曲	(81)
第四节 舞蹈类型歌曲	(86)

第五节 流行歌曲	(102)
第六章 为歌曲配弹伴奏的步骤	(111)
第一节 歌曲分析	(111)
第二节 伴奏音型的选择与伴奏织体的布局	(112)
第三节 旋律声部的设计	(116)
第四节 乐曲前奏、间奏、尾声的设计	(121)
第五节 钢琴即兴伴奏中长音、休止的填充	(130)
第六节 伴奏中高潮处理	(136)
第七节 实例分析	(137)
第七章 合唱歌曲的伴奏方法	(143)
第一节 合唱作品的和声分析	(143)
第二节 合唱伴奏中和弦的运用	(145)
第三节 伴奏织体的布置	(149)
附录	(164)
小学音乐教材部分简谱歌曲及伴奏音型提示	(164)
教材曲目索引（歌曲伴奏选段及完整乐曲）	(186)

绪 论

一、钢琴即兴伴奏的定义

钢琴即兴伴奏,指在以钢琴为歌曲伴奏的过程中,演奏者通过对音乐基本理论、和声学、节奏型等知识的运用,根据音乐的需要,迅速创作出适合歌曲伴奏的钢琴织体声部及伴奏音型,并即时在钢琴上演奏出来的伴奏形式。

二、钢琴即兴伴奏的作用

1. 省时见效快

演奏者可根据自己的水平、能力和教学需要即兴编配,灵活方便;尤其在小学、幼儿园音乐课的体态律动、节奏乐队、歌舞剧表演等活动中,钢琴即兴伴奏都起着主导的作用,是中小学音乐教师必备的教学基本功。

2. 培养和开发创作思维

钢琴即兴伴奏是通过思维和弹奏这两个层面去提高伴奏者快速、综合的反应能力和伴奏的创编能力。即兴伴奏所具有的音乐创造性特点,有助于开发学生的音乐创作思维。

3. 培养良好的音乐素质

通过钢琴即兴伴奏的表现力,提高学生对歌曲的感受、理解与表现力,同时还能增加学生对音乐的兴趣。

4. 拓宽演奏技巧的实用性

掌握钢琴即兴伴奏的基本技巧,有利于对歌曲进行灵活自如的移调弹奏。

5. 理论联系实践

钢琴即兴伴奏能够很好地深化和声、伴奏音型、钢琴演奏技巧等理论知识,从而使各种理论知识与演奏实践实现有机结合。

三、钢琴即兴伴奏的基础

1. 钢琴弹奏技巧

钢琴弹奏技巧是钢琴即兴伴奏的必备条件之一,演奏技巧的娴熟程度,会直接影响即兴伴奏的发挥。但要明确一点,钢琴演奏技巧好并不等于即兴伴奏也一定好,即兴伴奏具有较高的综合性,是由多种知识和技巧有机结合而完成的一种演奏活动。

2. 和声基础

和声知识是钢琴即兴伴奏的理论基础。和声运用的优劣会直接影响歌曲伴奏的音乐表

现力和整体艺术效果。同一段旋律，用不同色彩的和声配置，就会带来不同的音乐表现效果。因而，和弦运用得当，就可以说完成了伴奏工作的一半。

3. 伴奏织体

伴奏织体是指在多声部音乐中所形成的横向、纵向关系。理想的钢琴伴奏织体，可与交响乐队的演奏相媲美。而初学阶段往往采用一些很常见的做法，譬如，将特定的和声分解组合成相对固定的音型，作为在伴奏声部中具有和声效果的一种节奏形式。所有音乐织体都可以大致分为旋律、和声、低音三个横向运动的层次和形态。音乐作品风格的准确表现，与伴奏织体的恰当运用，有着非常密切的关系。

4. 歌曲分析能力

全面分析歌曲是伴奏编配的前提。只有对歌曲的曲式结构、体裁、调性等方面进行细致的分析，才能准确把握歌曲，从而更恰当地设计和弦的布设；从歌曲的内容进行分析，才能把握准歌曲的主题思想和风格，继而才能选择并规划出贴切的伴奏织体。

5. 综合应用能力

综合应用能力是指歌曲分析、和声基础、伴奏织体构思、钢琴弹奏技巧、即兴编配等各方面专业知识和技能的综合运用。这些能力的培养与训练，再加上与演唱者的合作、舞台艺术实践经验等方面，是弹好即兴伴奏的关键。

第一章 钢琴弹奏基础

●学习目标

1. 掌握几种常用钢琴伴奏织体的弹奏方法。
2. 正确分析乐曲的结构及乐段中各乐句的呼吸、句读，整体把握音乐作品。
3. 合理安排指法，保证演奏的流畅及作品的完整性。
4. 掌握钢琴伴奏中常用的基础训练内容。

钢琴即兴伴奏是在钢琴键盘上即时完成整个作品的演奏，钢琴程度的深浅、弹奏能力的高低，将直接影响即兴伴奏的发挥。所以钢琴弹奏基础是钢琴即兴伴奏的必备条件。钢琴弹奏基础所涉及的技术范畴很大，因篇幅所限，下面只针对钢琴即兴伴奏中用到的部分钢琴弹奏技能基础、技巧，做简单的陈述和实训。

钢琴即兴伴奏中所涉及的弹奏基础技巧可归纳为“三法”（奏法、句法、指法）。

第一节 奏 法

奏法是钢琴弹奏方法的简称。不同的奏法会使同一首作品获得不同的效果与表现特点。它包括断奏（staccato）、连奏（legato）、刮奏（gliss）等弹奏技巧。无论哪种弹奏方法都要坚持自然，省力，好听，指尖敏感的弹奏基本原则。

一、断奏

断奏又称断音奏法或非连音弹奏法，是指把每一个音都断开来弹奏。钢琴演奏中的断奏技术，是其他技术发展的重要基础。断奏的训练可分解为五步：①保持人体走路时手指自然弯曲的手形；②由肘关节带起手臂；③手臂自由落体运动掉下来；④手指积极站立，指尖触键；⑤手臂放松，体会手指把整个手臂支撑起来的感觉。需要特别说明的是，这五个步骤是一个自然连贯的有机整体。

正确的钢琴演奏方法，并不是纯粹的手指运动，一个完美的音质离不开手臂和身体的帮助。正如钢琴教育家樊禾心所说的“手臂和手指的关系就是锤子和钉子的关系”，如果没有锤子（手臂）自然落下的力量，钉子（手指）不可能打进墙里去。如果钉子不是坚挺的，而是软弱的，那么无论锤子落下的力量有多大，也仍然无法把钉子打进墙里去。

跳音又称跳奏，也是断奏的一种变化形式，一般在符头一端用小黑点“·”或倒小黑

三角“▼”来标记。跳音能产生晶莹剔透、颗粒性强，类似“大珠小珠落玉盘”的声音效果。它富有动感和穿透力，适合弹奏一些轻快活泼的歌曲，多用在儿童歌曲的即兴伴奏中。

跳音奏法大致可分为以下四种形式：

1. 手指跳音

手指跳音是一种以手指第一关节为主要“发力点”的弹奏方法。它能训练第一关节灵敏、快速、集中、轻盈的触键能力，达到短、尖、小、亮、轻，即发力短、指触尖、声点小、音质亮、力度轻的音效。手指跳音常用于弹奏速度较快而又需轻巧演奏的跳音乐句。见例 1-1。

例 1-1

车尔尼 299 之 6 (片段)

Molto allegro (♩ = 69)

2. 手腕跳音

手腕跳音是以手腕为轴心，手指保持积极的弯曲度，由手腕抬起引导整个手部做向下击键并敏感地向上反弹的奏法。声音比较轻快、明亮，富有弹性和光泽。在力度的要求上要比手指跳音大些，适合单音、双音的跳奏。如例 1-2。

例 1-2

啄木鸟 (片段)

Moderato

3. 小臂跳音

小臂跳音是以肘关节为主要发力点，混合着手腕跳音的技巧带动整个小臂，以指尖正端为触键点，向下快速击键，并且借助手腕的反弹力迅速离键，手指、手掌、手腕始终保持相对稳健架子的奏法。它适合演奏和弦、双音和要求一定力度的单音以及八度的跳奏。如例 1-3。

例 1-3

右手跳、左手跳

行板 (♩ = 72)

埃德纳·梅·伯楠 曲

4. 大臂跳音

大臂跳音是以肘关节为轴心带动整个手臂，快速并且强而有力地向下击键，借助人体的反弹力，整个手臂迅速反弹的奏法。同时，大臂跳音的完成也离不开前面所提到的各种跳音技巧的辅助。这种奏法多用于力度很强，速度又不要求很快的和弦，常用在乐曲结束的终止式大和弦上。

二、连奏

连奏即连音奏法，就是连贯、不间断地奏出旋律的每个音。连奏是在歌曲即兴伴奏中用得最多的一种奏法。连奏过程中要掌握三个技术环节：

(1) 准备弹第一个音的时候将手指垂直往上抬起，利用高抬指所产生离琴键的距离迅速往下弹奏，触键后手指要积极“站稳”，手掌以上自腕、肘、臂、肩自然放松，手臂的重量自然下垂至触键指尖上，并做好重力转移到即将弹奏的下一个手指的准备。

(2) “前弹后抬”，就像一个跷跷板的原理，前一个手指弹下，后一个即将弹的手指要同时高抬指，做到放键、触键、抬指三个动作在同一时间完成，使前后声音自然连贯，

紧密连接。

(3) 在练习连奏的时候应注意“一个力”贯穿整个乐句的感觉。“一个力”指的是手臂本身最自然的重量。连奏乐句开始的第一个音就要把手臂的重量准确地“送”至指尖，并且“站”稳。乐句最后一个音要用手臂提起收句，注意声音的走向及乐句的线条美，增强演奏的歌唱感。在一个整乐句的连奏中，手臂给指尖传送的“力”应该是不间断的，一个个音符就好比一粒粒珠子，气息像一条又细又长的线，把珠子一粒粒串连起来，就成了一条美丽而又高贵的项链。

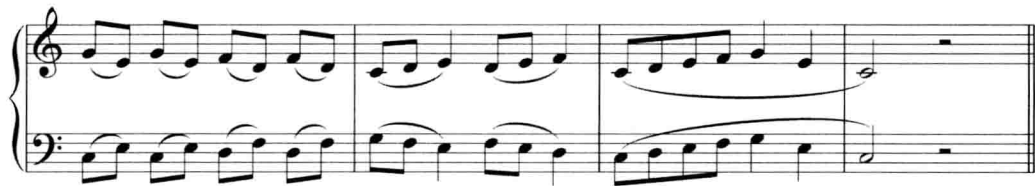
连奏的训练大体上有以下三种：

(1) 两音连奏。弹第一个音时手臂柔和地落下，弹奏第二个音时手臂和手要做向里、向上提起的动作，简称“落提”。

(2) 三音连奏。弹第一个音时手指“落下去”，紧接着带出第二个音，第三个音手指提起来弹，简称“落带提”。

(3) 多音连奏。第一个音落下后要使落下的重量从一个手指转移到下一个手指，一送一接，到尾音时手腕向上提起，音与音紧密相连无缝隙。多音连奏简称“落带……提”。如例 1-4。

例 1-4

歌唱式的连音奏法最能体现歌曲旋律的流动性，使声音圆润、连贯、悠扬，达到即兴伴奏中琴人合一的效果。葡萄牙钢琴家曾说过“弹柔和的连奏就要铁手戴手套”，手指不能软，但触键要柔和。

三、刮奏

刮奏是一种特殊的演奏方式，分为上行和下行两种。上行常用 3、4 指一起，下行常用大拇指与食指并拢，以大拇指内侧和食指外侧作为触键面，以 45° 侧立由手臂带出，同时加上延音踏板的配合，形成饱满有力的音响效果。刮奏常用于歌曲的开始或高潮前，以引出歌曲的高潮部分，表现由静到动的急剧变化的情绪。如例 1-5。

例 1-5

晓风之舞 (片段)

丁善德 曲
作品 1 之 4

此外,还有震音奏法和各种装饰音奏法等。

由此可见,钢琴弹奏方法是多种多样的,究竟采用哪种弹奏方法,取决于你要伴奏的作品需要的是什么样的声音。

第二节 句 法

歌唱的艺术在于它的诉说性,正如一个故事的诉说。动听的情节永远离不开细致而又艺术的语句。音乐也是一种艺术的语言,歌曲就是用音乐语言罗织成的篇章。同理,钢琴伴奏中的句法,与歌曲旋律中的句法有着紧密的联系。分析歌唱中的呼吸与句子之间的关系,并为钢琴伴奏声部做出适当的分句,对整个伴奏艺术的成功起着极大的作用。分句的正确与否,直接影响到旋律和声的配置与弹奏声音的质量。钢琴界流传着一句话:“谁的句子最有创造力,谁的演奏就最能打动人。”正确地划分好乐句,我们才知道句子在哪里起,在哪里收;才清楚句子的线条高低起伏变化。

第三节 指 法

指法是钢琴演奏中对手指相互协同所进行的合理规划。指法的运用会使弹奏更方便、更自然。如果旋律或音型没有科学的指法,音乐就会变得杂乱无章、支离破碎,不仅影响弹奏的准确性与稳定性,还会破坏歌曲的整体效果。指法设计是音乐表现的需要,在钢琴即兴伴奏中应加强对旋律指法设计的重视。

一、指法的类型

指法的类型有:顺指法、扩指法、缩指法、穿指法、跨指法、轮指法、暗换指法、同音换指法等。

1. 顺指法

顺指法一般是指五个手指在保持基本手型的状态下,顺着从拇指到小指的顺序,

弹奏由五个音组成的“窄音程”旋律，它是弹奏乐曲最基本的指法。如例 1-6。

例 1-6

中速

2. 扩指法

扩指法是指任何两只手指之间扩大距离的弹奏指法，其多用于音域较宽的跳进乐句。如例 1-7。

例 1-7

小榔头（片段）

哈 农 曲

中速

3. 缩指法

缩指法一般是指不相邻的两个手指之间通过缩小距离，使手的弹奏位置向上或向下推移，以便连贯弹奏乐句中更高或更低音的弹奏指法。

4. 穿指法

穿指法是指弹奏处于基本手型的状态下，拇指从二指或三指下方转弯平移过去弹奏。这种指法需要在虎口处于肌肉松弛和拇指松通自然的状态下进行。