

全国教育科学“十五”规划教育部重点课题
《五项全能音乐教育理念对促进学生全面发展的
可行性研究》丛书

钢琴即兴伴奏 基础教程

总主编 冯力斌 白 萌
编 著 李小琪 杨小龙 范文彦

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

全国教育科学「十一五」规划教育部重点课题
《五项全能音乐教育理念对促进学生全面发展的
可行性研究》丛书

钢琴即兴伴奏 基础教程

总主编 冯力斌 白萌
编著 李小琪 杨小龙 范文彦

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

GANGQIN JIXING BANZOU JICHU JIAOCHENG

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴即兴伴奏基础教程 / 冯力斌, 白萌总主编; 李小明, 杨小龙, 范文彦编著. — 北京: 高等教育出版社, 2013. 10

ISBN 978-7-04-037934-1

I. ①钢… II. ①冯… ②白… ③李… ④杨… ⑤范… III. ①钢琴演奏-高等学校-教材 IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第159450号

策划编辑 张卓卓
责任编辑 张卓卓
封面设计 王凌波
版式设计 王凌波
责任校对 殷然
责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

印刷 北京鑫丰华彩印有限公司

开本 787mm × 1092mm 1/16

印张 11.75

字数 290千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

版次 2013年10月第1版

印次 2013年10月第1次印刷

定价 32.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 37934-00

内容简介

本教材注重钢琴即兴伴奏的实践，结合相应的基础理论知识，由浅入深，循序渐进，力求在教学实践中使学生掌握基本的即兴伴奏要领，以便更好地适应将来的音乐教育工作。结合学校课时的安排，全书大致分为三大部分共三十课，即：第一课至第八课为上篇——和声基础篇；第九课至第十六课为中篇——织体手法篇；第十七课至第三十课为下篇——伴奏技法篇。每课附有带编配提示的练习题两首，供学生进行参考复习。

本教程可供高等艺术类院校，包括师范类、综合大学音乐教育专业方向的教师和学生使用，也可供广大音乐爱好者参考学习。

总 序

全国高校音乐教育专业大学生的基本功比赛中，有一项“五项全能”比赛——包括歌曲演唱与钢琴伴奏、自弹自唱、钢琴演奏、综合素质测试、合唱指挥几方面的内容，比的其实是音乐教育专业学生应该掌握的专业技能。

为了使学生习得“五项全能”的综合性才能，西安音乐学院以音乐教育系为教学实践基地，自上世纪90年代以来，就着力于以“五项全能”的综合素质结构为培养目标，围绕课程改革、人才培养标准、音乐教材更新和教学模式创新等内容，进行了长期的探索和努力，付出了极大的心血。从2009年获得陕西省音乐教育专业五项全能人才培养模式创新实验区立项，到程军教授主持的“2010年省级音乐教育专业实践课程教学团队”，到白萌教授主持的“五项全能音乐教育理念对促进学生全面发展的可行性研究”获得全国教育科学规划重点课题立项（2010年），再到冯力斌教授主持的“2011年省级音乐教育专业教学团队”和“西安音乐学院——陕西省洛南中学艺术学实践教育基地”获批为国家“本科教学工程”大学生校外实践教育基地建设项目（2013）。显示出西安音乐学院以五项全能为培养目标的音乐教育专业，已然走在全国艺术院校音乐教育人才培养前列。摆在读者面前这套教材，兼具音乐教育理论研究与音乐技能训练特点，是他们进行多年教学改革所取得的一个阶段性成果展示。

教材设计点面结合，编写定位突出了师范性教学是本套教材的一大特点。高等师范音乐教育培养目标要求我们培养的学生能够适应中小学音乐基础课程要求的师资，因此，根据这一目标，音乐教育专业的教材就要从学生实际出发，坚持以人为本，培养学生在教学实践、教学实习中的综合运用能力。由于我们所培养的学生在很大程度上会对我国普通音乐教育产生直接的影响，这就要求我们的教材编写者必然要对音乐教育专业课程标准在学术与实践上有一个充分分析和论证的过程。从面上说，这套教材从高师音乐教育专业课程结构分析切入，抓住“五项全能”内涵来明确音乐教育专业基础课程的功能和作用，从而进行系统

的技术训练与技能练习设计,充分体现出音乐教育专业综合性特征。从点上来看,无论是《声乐教程》还是《钢琴教程》,在曲目选择上一改我们常见的音乐教育教学中趋向专业化、强调深度和难度的曲目选择现象,贯彻运用“夯实基础、提高素质”的实用性特征,有教学提示,乐曲详解,要点分析,并有延伸扩展的曲目选用推介。尤其是强调各课程间的横向联系与相互渗透,突出了高师音乐教育的师范性特点。

加强“全能”训练,实践训练重视基础性教学无疑是本套教材的又一大特点。《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》指出,巩固本科教学基础地位是高校最基础、最根本的工作,一切都要以教学为中心。具体到音乐艺术院校的教学而言,把“五项全能”作为音乐教育专业本科学生的基本功训练课程,其意义不言自明。从众多的课程中提炼出来的五个单项,无一不是音乐教育专业学生应该掌握的专业技能的训练与内容,可以作为当代音乐教育专业主干课程的代表。教师所教授的课程根据时代特点、环境特征、学生自身情况等因素而选取,因材施教,兼具一定的深度、广度和力度,以提高学生人文素质为目的。而学生所学到的课程则要把最基本的、最扎实的和最实用的音乐基础知识掌握并融会贯通,以全面提高自身适应社会和满足社会需求的能力为目的。基于这样一个理念,把音乐教育专业所学各个单项用“全能”贯穿起来,不仅明确了音乐教育教学改革和学科建设的目的及意义,更加有利于培养综合能力的全能型音乐教育人才,使我们培养出来的学生能够熟练掌握驾驭音乐的多种表现能力,更好地适应音乐教师工作的需求。

诚如我们所了解的,西安音乐学院素来就十分重视学科建设与创新教育,特别是近几年来,在音乐教育系,他们为促进学生的全面发展而开动脑筋,鼓励教师积极开展教学改革,强化“全能”学习理念与艺术综合能力的培养,探索根据教学需要建立综合性的音乐教育课程结构,采取实用性强的进阶技术训练途径,在转变教学理念,优化和重组课程结构和模式,置换或更新教材和教法中,为我们提供了很多有益的经验。我相信,这套系列教材的使用与推广,对于一个开放且充满活力的音乐教育新时代,有着积极的推动作用。

赵季平

中国音乐家协会主席
西安音乐学院院长

绪 论

钢琴即兴伴奏是指根据旋律便能即兴弹奏出伴奏声部的音乐技能。其核心“即兴”二字，和创作有着密不可分的关系，但又不同于书面的、有充分酝酿构思的创造形式。音乐创作是指作者把内心酝酿的旋律、节奏、和声、织体等灵感，以乐谱的形式跃然纸上。而“即兴”则不同，其中的“即”字具有“即刻”、“即时”、“当下”等时间性，决定了其要求所有的创作灵感和构思，必须与双手弹奏同步地表达出音乐的内容和需要，以“活灵活现”的音乐形象作为即兴（创作）的反映实体；“兴”字，意即“兴致”、“兴意”、“兴趣”、“豪兴”、“雅兴”，乃灵感也。故此“即兴”也区别于作曲家的深度创作。“伴奏”就其字面意思则可理解为伴随歌唱者的演唱而演奏。所以，真正的即兴伴奏实乃即兴之所至，如行云流水，是一种充满了灵性与激情的艺术表现，集创作与演奏于一身，融理论与实践于一体。因此，我们首先要对即兴伴奏本身有一个科学的、全面的、正确的理解，而非人们普遍意义上理解的那样，将即兴伴奏看作是一种随意、盲目且无章法的简单娱乐形式。相反，好的即兴伴奏效果往往是非常注重艺术性、科学性和规范性的，它确实是一门集作曲技术理论、键盘演奏实践和多种理论知识于一体的综合音乐艺术，是一种高层次的、独立的、特殊的技能和本领。一位较高水平的“即兴伴奏”者，不仅能把握好“演奏”与“创作”的融合，也一定能将“实践”（感性）与“理论”（理性）完美地结合。

随着我国高等音乐教育事业的深入发展，钢琴即兴伴奏不仅是音乐师范教育的必修课程，也成为业余音乐爱好者争相学习的一种技能，能在键盘上自弹自唱、自娱自乐、即兴创作，是一件非常愉悦的事情。在我国，以各种形式出版的歌曲集或是学校音乐教材中所选用的歌曲，通常都没有配置钢琴伴奏，再加上简谱歌曲的风行，使得学校音乐教育和社会音乐生活对钢琴即兴伴奏的需求十分普遍，以至于就读音乐教育专业的学生所具有的键盘即兴伴奏水平，日渐成为衡量其业务水平和工作能力高低的重要标准之一。教育部颁布

的《音乐教育专业教学大纲》中规定：“钢琴即兴伴奏是音乐师范教育的重要教学内容之一”。正因为即兴伴奏是演奏者通过对歌曲的旋律进行一定程度上的自由创作，所以也体现了创新型的高等音乐教育的发展要求。

我们这本《钢琴即兴伴奏基础教程》正是本着科学的音乐教育理念来进行编写的，遵循我国普通高等教育的基本规律和音乐艺术教育的特殊规律，着重于复合创新型音乐教育专业人才的培养。因此，在实际教学中，我们不仅要注重传统的基本技能训练，更要注重学生的综合实践能力培养。即利用即兴伴奏课程教学的平台，使学生综合掌握键盘乐器演奏、乐理、和声、曲式、配器、复调等多学科理论，结合大量的艺术实践，从而系统地学习即兴伴奏的技能，更好地为社会音乐教育事业服务。同时，基于本学科方向的教育理念具有其知识覆盖面广、专业标准高、研究能力强、理论与实践结合鲜明等特点，本教材的编撰思路也是以我院音乐教育系五项全能为主的人才培养模式为指导，充分体现音乐教育专业“一专多能、五项全能”的特点。具体来说，本教材根据实际教学划分为三大内容体系来编写：

一、和声基础篇。和声是即兴伴奏最重要的理论基础，它是一种多声部的音乐组织形式。在即兴伴奏教学中，主要让学生感受和声在歌曲伴奏中的实际应用及培养学生灵活运用和声色彩的想象力、表现力。在这一部分，建议教师在教学中适当结合中外经典艺术歌曲伴奏谱，举例分析其精彩和声的用法。

二、织体手法篇。织体俗称为伴奏“音型”，即和声状态的具体组织形式。织体可以使和声更加音型化和立体化，如何选用恰当的伴奏织体对整体伴奏效果有着重要的实用意义。本教材主要以和声性的织体手法为主，结合实践进行综合训练。

三、伴奏技法篇。伴奏技法部分主要针对不同风格类型的歌曲体裁，使我们如何有效设计诸如前奏、间奏以及尾奏，包括和声节奏、低音线条及伴奏中的各种补充手法等。

目前，钢琴即兴伴奏艺术正处于快速稳步的发展阶段，现已成为高等音乐艺术（师范）院校的一门重要专业课程，并逐步成为音乐教育专业的必备专业技能。钢琴即兴伴奏能力的提高和培养则是需要通过专门学习和训练的。这种技能无论在学校的音乐课堂上，还是在校外大量的群众音乐艺术活动中，都日益被广泛地普遍应用，它具有很强的适应性与实用性。在中、小学甚至幼儿园的音乐课堂上，钢琴即兴伴奏的地位在一段时间内是不可取代的。随着人民生活水平的不断提高，各种群

众性的音乐艺术活动越来越多样，基层文化生活越来越丰富，钢琴即兴伴奏也必将被广泛使用。

由于编者水平能力有限，真挚地欢迎各位专家同仁多提宝贵意见！

编写者

2013年6月

目
录

001 _ 上篇 和声基础篇

- 003 _ 第一课 钢琴即兴伴奏概述
- 007 _ 第二课 大调正三和弦与属七和弦的连接
- 011 _ 第三课 小调正三和弦与属七和弦的连接
- 014 _ 第四课 大小调副三和弦的应用
- 017 _ 第五课 大小调副七和弦的应用
- 020 _ 第六课 平行大小调式交替
- 022 _ 第七课 同主音大小调式交替
- 026 _ 第八课 重属和弦及副属和弦的应用

031 _ 中篇 织体手法篇

- 033 _ 第九课 伴奏织体的基本类型
- 038 _ 第十课 简易的带旋律伴奏方法
- 042 _ 第十一课 较复杂的带旋律伴奏方法
- 046 _ 第十二课 简易的无旋律伴奏方法
- 052 _ 第十三课 较复杂的无旋律伴奏方法
- 056 _ 第十四课 伴奏织体的综合应用
- 061 _ 第十五课 低音声部的伴奏设计
- 065 _ 第十六课 伴奏织体的变化运用

069 _ 下篇 伴奏技法篇

- 071 _ 第十七课 前奏的设计与应用
- 080 _ 第十八课 间奏的设计与应用
- 085 _ 第十九课 尾奏的设计与应用
- 091 _ 第二十课 少儿歌曲的伴奏编配
- 094 _ 第二十一课 进行曲类型歌曲的伴奏编配
- 098 _ 第二十二课 舞曲类型歌曲的伴奏编配
- 105 _ 第二十三课 抒情性歌曲的伴奏编配
- 113 _ 第二十四课 流行歌曲的伴奏编配
- 122 _ 第二十五课 五声调式歌曲的伴奏编配(一)
- 128 _ 第二十六课 五声调式歌曲的伴奏编配(二)
- 134 _ 第二十七课 群众歌曲的伴奏编配

- 137 _ 第二十八课 合唱歌曲的伴奏编配
142 _ 第二十九课 特殊结构歌曲的伴奏编配
146 _ 第三十课 即兴伴奏中的补充手法

151 _ 附录 钢琴伴奏编配范例

- 153 _ 1. 苗岭飞歌
158 _ 2. 漓江情
165 _ 3. 千古绝唱

上篇

和声基础篇

第一课 钢琴即兴伴奏概述

一、何为即兴伴奏

通常是指歌曲的即兴伴奏，即在无伴奏谱的情况下，根据歌曲的旋律、节奏、调式、结构、风格等，即刻创作并弹奏出恰如其分的钢琴伴奏。当然，也包括为器乐和舞蹈等而作的钢琴伴奏。

二、即兴伴奏的特点

1. 灵活性：区别于原谱伴奏（正谱伴奏），原谱伴奏是作曲家已然写就的艺术作品，无论和声、织体、调式、调性等方面，弹奏者只需读谱练习即可完成。而即兴伴奏则需要较强的即兴思维和应变能力，即迅速而直接地反应出伴奏的设计，尤其在歌曲移调诸方面具有灵活自如的特点。弹奏者可以根据自己的理解充分发挥自己的主观能动性，在符合音乐要求的情况下对歌曲伴奏进行自由的创作。

2. 制约性：不同于即兴演奏，钢琴即兴演奏往往根据一个主题或动机，依据自身具备的理论知识、音乐感觉、想象能力、演奏技巧、结构思维以及内心冲动、灵感等，演奏出较为完整并带有个人风格特性的音乐。而即兴伴奏往往要受到歌曲旋律、调式及风格等因素的限制，但完全可以在歌曲的附属部分（如前奏、间奏、尾声等）充分发挥即兴伴奏的艺术魅力。

三、即兴伴奏的作用

钢琴即兴伴奏的实际应用十分广泛，在课堂教学及各种艺术实践活动中，即兴伴奏已日渐成为音乐生活中不可或缺的一部分。因此，它具有着特殊的重要作用，具体表现在：

1. 提示歌曲的音高、速度、调式等，这也是最基本的功用。
2. 发挥和声、织体等表现力因素。通过伴奏的音乐表现力，可以更加丰富歌曲旋律的内涵。
3. 突出旋律特点、节奏风格。如新疆、内蒙古等地具有鲜明特点的风格歌曲。

4. 营造音乐气氛，塑造音乐形象。
5. 提高学生对音乐的学习兴趣和积极性。
6. 激发学生的创造性意识。

四、即兴伴奏的学习方法和要求

1. 具备良好的钢琴演奏技术。学习任何学问都有方法可寻，即兴伴奏自然也不例外。但我们首先应该掌握较好的钢琴演奏技巧，因为所有的一切伴奏技法将通过钢琴演奏来实现，包括触键、音色、踏板等都要注重演奏质量。

2. 具有一定的键盘和声弹奏技能。键盘和声是歌曲即兴伴奏的基础，它以丰富的和声色彩、功力度和效果，对歌曲的伴奏起到重要的支撑和渲染作用，能更深地刻画歌曲的艺术形象。

3. 掌握较深的和声理论知识。主要还是要求学生熟谙古典功能和声体系。

4. 善于分析歌曲的内容、结构、风格、调式，具有丰富的想象能力和音乐感悟能力。

5. 养成在钢琴上连贯弹奏的习惯。这样才能训练出思维对于手指的控制能力，形成手指动作的“运动性记忆”，并促成思维对音乐形象的总体把握。

6. 培养和声的“内心听觉”及对和声色彩的想象力。在即兴伴奏中，和声配置是影响总体音响效果的重要因素，所以，我们要注意倾听各类和弦的不同音响色彩，并努力加以记忆。

7. 提高自己的审美想象和创造意识。学生不应该满足于模仿教师或书本上所提供的范例，其实即兴伴奏本身也不存在绝对的对与错的标准，而只有效果好与差的区别。也许同一首歌曲有多种不同的伴奏编配方法，只要好听，效果良好就应该大胆去实践。但一定要记住，音乐性（艺术性）是第一位的。因此，初学者一定要多积累经典音乐作品，努力提高自己的审美趣味，并不断拓展想象力和创造意识。

8. 坚持持之以恒的练习和艺术实践，注意积累和声手法、伴奏织体的运用类型等。

五、和弦标记与实际应用

在即兴伴奏中，较常用的和弦标记有以下三种：

1. 和弦音级标记法（即罗马数字）

例 1-1

Example 1-1 shows a sequence of seven chords in C major on a treble clef staff. The chords are labeled with Roman numerals: I, II, III, IV, V, V₇, VI, and VII. The notes for each chord are: I (C-E-G), II (D-F-A), III (E-G-B), IV (F-A-C), V (G-B-D), V₇ (G-B-D-F), VI (A-C-E), and VII (B-D-F).

2. 固定音名标记法（即英文字母）

例 1-2

Example 1-2 shows a sequence of seven chords in C major on a treble clef staff. The chords are labeled with English letters: C, Dm, Em, F, G, G₇, Am, and Bm-₅. The notes for each chord are: C (C-E-G), Dm (D-F-A), Em (E-G-B), F (F-A-C), G (G-B-D), G₇ (G-B-D-F), Am (A-C-E), and Bm-₅ (B-D-F).

3. 和弦功能标记法（即字母加数字）

例 1-3

Example 1-3 shows a sequence of seven chords in C major on a treble clef staff. The chords are labeled with letters and numbers: T, SII, DTIII, S, D, D₇, TSVI, and DVII. The notes for each chord are: T (C-E-G), SII (D-F-A), DTIII (E-G-B), S (F-A-C), D (G-B-D), D₇ (G-B-D-F), TSVI (A-C-E), and DVII (B-D-F).

从实际应用来看，几种标记法各有利弊。第一种标记更适合单一调式的歌曲伴奏，由于不论何种调式、功能属性均采用同一标记，这样有助于初学者建立调性与功能和声的基本概念，同时也便于在键盘上移调。但对于变音和弦及有调性发展、调式变化的和声进行，这种标记就显得相当复杂，不利于在弹奏时快速解读。

第二种标记的突出优点在于，不论是何种变和弦，弹奏者都能根据标记较快地找到和弦音的实际位置。但由于不能表示出和弦的功能属性，移调记谱时须全部更换，因此，也有其不便之处。

第三种标记是和声学教程中的传统标记，其特点是和弦的功能属性一目了然，和弦连接的逻辑顺序清晰可见。但不论从弹奏角度还是移调方面都略显繁琐，特别是一些较复杂的变和弦如 DD VII₇（重属导七和弦及转位）等。

本教程拟用第一种和弦标记为主，间或选用第二种为辅。

六、课后练习

1. 斯蒂芬·福斯特词曲《故乡的亲人》。

· 配奏提示：这首短小的歌曲表达了对故乡亲人的思念之情，用柔和的力度中