

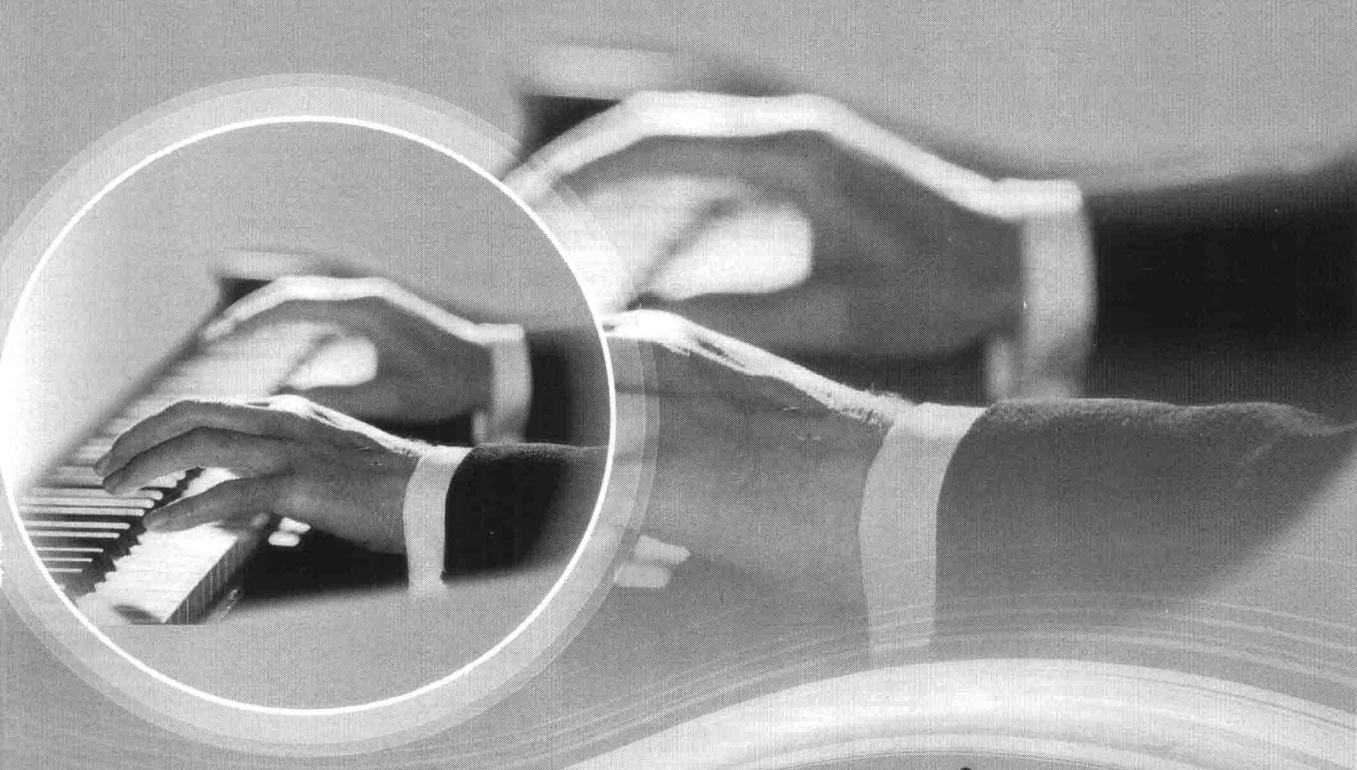

键盘和声

与钢琴即兴伴奏

JIANPAN HESHENG
YU GANGQIN JIXING BANZOU

陈建林 巩斯茂 编著

键盘和声

与钢琴即兴伴奏

JIANPAN HESHENG
YU GANGQIN JIXING BANZOU

陈建林 巩斯茂 编著

图书在版编目(CIP)数据

键盘和声与钢琴即兴伴奏 / 陈建林, 巩斯茂编著

. - 长春 : 吉林大学出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5601-9516-2

I. ①键… II. ①陈… ②巩… III. ①键盘和声②钢琴伴奏 IV. ①J614. 1②J624. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 309594 号

书 名:键盘和声与钢琴即兴伴奏

作 者:陈建林 巩斯茂 编著

责任编辑:孟亚黎

吉林大学出版社出版、发行

开本:787×1092 毫米 1/16

印张:15. 375 字数:355 千字

ISBN 978-7-5601-9516-2

封面设计:马静静

北京市登峰印刷厂 印刷

2012 年 12 月第 1 版

2012 年 12 月第 1 次印刷

定价:36. 00 元

版权所有 翻印必究

社址:长春市明德路 501 号 邮编:130021

发行部电话:0431-89580026/28/29

网址:<http://www.jlup.com.cn>

E-mail:jlup@mail.jlu.edu.cn

前　言

钢琴即兴伴奏是一门很实用的技术。它集乐理知识、和声理论、曲式分析与钢琴演奏技巧为一体，具有实用性、灵活性、即时性等特点。钢琴即兴伴奏不仅适用于各类学校的音乐教育工作者、各类钢琴伴奏的工作者、准备应聘各类音乐教育工作与钢琴伴奏工作的对象，还适用于各类师范音乐教育专业和表演专业的学生、专业音乐学院的各科学生以及喜欢自娱自乐的老年钢琴学习者和服务于社会各类娱乐活动的钢琴演奏者等。随着社会的发展，钢琴即兴伴奏越来越受到音乐爱好者的喜爱。

但长期以来，我们发现音乐教育中一直存在着一种奇怪的现象，即许多音乐专业的学生无法为简单的歌曲进行即兴伴奏，而许多未经过专业训练的业余钢琴爱好者却能熟练地为歌曲进行伴奏，并且编配得丰满、有层次。这是因为他们有大量的即兴弹奏实践经验。但最主要的原因在于我国的音乐教育中除《钢琴演奏基础教程》外，很少涉及“即兴”这一内容。即使在《钢琴即兴伴奏》等课程中，即兴伴奏的教学也十分薄弱。造成这种现象的原因有两个：一是对即兴表演艺术及其教育价值缺乏了解；二是在操作上存在困难，缺乏正确的教学方法和手段。

为了改变这种情况，帮助钢琴学习者尽快掌握钢琴即兴伴奏技术，作者结合相关的学科知识与自己的伴奏经验，撰写了本书。由于学习钢琴即兴伴奏需要掌握一定的键盘和声知识，因此，本书在第一章和第二章介绍了键盘和声的基本理论与调外和声的相关知识。第三章至第五章探讨了歌曲的伴奏音型与伴奏织体，前奏、间奏、尾奏的编配，歌曲伴奏的艺术处理等问题。后三章则分析了不同风格的歌曲、中国民族调式的歌曲、流行歌曲等的即兴伴奏。第七章还特别分析了中国民族调式的和声。

全书由陈建林、巩斯茂撰写，具体分工如下：

第一章至第三章、第六章、第七章：陈建林（西昌学院）；

第四章、第五章、第八章：巩斯茂（西昌学院）。

本书从键盘和声的基本理论知识入手，采用循序渐进的方式，最后扩展至对各种风格的歌曲的伴奏，其中既有理论论述，又有实例例证，简单明了、实用性强。但是本书在写作过程中，难免会有不足的地方，对此望各位专家学者批评指正，并予以谅解。

作　者

2012年9月

目 录

第一章 键盘和声的基本理论	1
第一节 和弦的分类及功能.....	1
第二节 正三和弦与副三和弦、属七和弦.....	10
第三节 和声终止式	19
第二章 调外和声	27
第一节 副属和弦	27
第二节 变和弦与等音转调	32
第三节 同主音大小调的交替	39
第四节 平行大小调的交替	45
第三章 伴奏音型与伴奏织体	53
第一节 概述	53
第二节 伴奏音型基本类型	54
第三节 伴奏织体的结构层次	68
第四节 伴奏音型与伴奏织体的选择	72
第四章 前奏、间奏与尾奏在伴奏中的编配	75
第一节 前奏在伴奏中的编配	75
第二节 间奏在伴奏中的编配	82
第三节 尾奏在伴奏中的编配.....	100
第五章 歌曲伴奏中的艺术处理	111
第一节 伴奏中主旋律的声部位置.....	111
第二节 歌曲伴奏中的复调处理.....	113
第三节 伴奏中造型形象的描写.....	119
第四节 伴奏中的统一与对比.....	124
第五节 其他钢琴技术在伴奏中的运用.....	132
第六章 不同风格歌曲的钢琴即兴伴奏	139
第一节 进行曲类歌曲的伴奏.....	139
第二节 欢快活泼类歌曲的伴奏.....	149

键盘和声与钢琴即兴伴奏

第三节 舞蹈性歌曲的伴奏	155
第四节 抒情类歌曲的伴奏	174
第七章 中国民族调式和声与歌曲即兴伴奏	184
第一节 中国民族调式和声	184
第二节 中国民族调式歌曲的即兴伴奏	195
第八章 流行歌曲的即兴伴奏	211
第一节 流行歌曲即兴伴奏概述	211
第二节 流行歌曲常用的伴奏手法	218
第三节 大小调流行歌曲的即兴伴奏	230
参考文献	238

第一章 键盘和声的基本理论

第一节 和弦的分类及功能

一、和弦

(一) 和弦的定义及构成

和弦是旋律配伴奏的基本材料，是和声中最小的单位。它是指由三个或三个以上不同的音，按照一定音程关系叠置起来。同时发声的和弦称柱式和弦

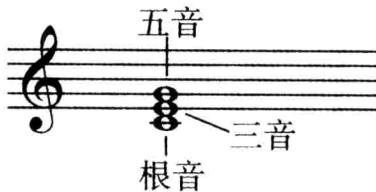

先后发声的称分解和弦

或半分解和弦

例 1-1

(二) 和弦的位置

1. 旋律位置

和弦的旋律位置就是指和弦音所处的最高声部。下面是三和弦与七和弦的各个音的旋律位置。

键盘和声与钢琴即兴伴奏

例 1-2

A musical staff with two measures separated by a vertical bar line. The first measure shows three chords: G major (root position), C major (third position), and E major (fifth position). The second measure shows four chords: B-flat major (root position), D major (third position), F major (fifth position), and A-flat major (seventh position). Below the staff, labels indicate the positions: '根音位置' (Root Position) under the first chord, '三音位置' (Third Position) under the second, '五音位置' (Fifth Position) under the third, '根音位置' (Root Position) under the fourth chord, '三音位置' (Third Position) under the fifth, '五音位置' (Fifth Position) under the sixth, and '七音位置' (Seventh Position) under the seventh.

2. 低音位置

和弦的低音位置是指和弦音所处的最低声部。根音在最低时称原位和弦，其他音在最低时会成为转位和弦。三和弦三音在下方称六和弦，五音在下方称六四和弦。七和弦三音在下方称五六和弦，五音在下方称四三和弦，七音在下方称二和弦。

例 1-3

A musical staff with two measures separated by a vertical bar line. The first measure shows three chords: I (G major), I₆ (G major with the root in the bass), and I⁶ (G major with the third in the bass). The second measure shows four chords: I₇ (G dominant seventh), I₅ (G major with the fifth in the bass), I⁶ (G major with the third in the bass), and I₂ (G major with the second in the bass).

3. 排列位置

和弦的排列有三种方式：密集排列，上方三个声部中每个相邻声部之间的音程距离不超过四度；开放排列，上方三个声部总体超过一个八度，每个相邻声部相距隔开一个和弦音的位置；混合排列，密集排列与开放排列相结合，一般上方三个声部音程总距离不超过八度。

例 1-4

A musical staff with three measures separated by vertical bar lines. The first measure, labeled '密集排列法' (Dense Voicing), shows a G major chord with the root (G) in the bass. The second measure, labeled '开放排列法' (Open Voicing), shows a G major chord with the third (B) in the bass. The third measure, labeled '混合排列法' (Mixed Voicing), shows a G major chord with the fifth (D) in the bass.

(三) 和弦的标记

1. 固定和弦标记法

固定和弦标记法也称英文字母标记法，它是根据和弦根音的实际音高与和弦的纵向结构进行的标记。如 C 音上的大三和弦就标记为“C”，C 音上的小三和弦则标记为 — 2 —

“Cm”等。

例 1-5

C Dm Em F G Am B°
大三和弦 小三和弦 小三和弦 大三和弦 大三和弦 小三和弦 减三和弦

2. 音级标记法

音级标记法是根据各和弦的根音在调式音阶中所排列的位置,用罗马数字来标记各和弦。它通常有大小写之分。大三和弦标记为 I、II、III、IV、V、VI、VII,小三和弦标记为 i、ii、iii、iv、v、vi、vii。

例 1-6

I ii iii IV V vi vii°
大三和弦 小三和弦 小三和弦 大三和弦 大三和弦 小三和弦 减三和弦

i ii° III+ iv v VI vii°
小三和弦 减三和弦 增三和弦 小三和弦 大三和弦 大三和弦 减三和弦

3. 功能标记法

功能标记法是根据各和弦在一定调性、调式中的功能,用功能记号来标记的。如主和弦 Tonie 表示为“T”,属和弦 Dominant 用“D”来表示,下属和弦 Subdominant 用“S”来表示。

例 1-7

T Sii DTiii S D TSvi Dvii° T

(四) 和弦的连接及相互关系

1. 和弦的连接

总的来说,和弦连接的要求有三点:声部横向进行上行要平稳(三度以内)(低音声部除外),有共同音要尽量保持在同一声部;一般低音部与上方声部作反向进行,应尽量避免

键盘和声与钢琴即兴伴奏

所有声部作同向进行；两个声部在进行中不要形成平行五度或平行八度，在同一声部中不要有增二度或增四度的进行。

虽然和声学上和声的连接方式有很多种，但最典型的只有两种：和声连接法和旋律连接法。

和声连接法是指和弦在连接时，把共同音保持在同一声部内，其他各声部级进的连接方法。旋律连接法是指和弦在连接时，和弦之间没有共同音，或有共同音而不把共同音保持在同一声部的连接方法。

例 1-8：和声连接法

A musical staff in bass clef. It shows four chords: I (C major), IV₆ (F major), II (D major), and VI₆ (A major). The common tone between I and IV₆ is C. Between IV₆ and II, it is F. Between II and VI₆, it is D.

例 1-9：旋律连接法

A musical staff in bass clef. It shows four chords: I (C major), II₆ (D major), VI₆ (A major), and V₆ (E major). There are no common tones between adjacent chords.

2. 和弦的相互关系

和弦关系就是当两个和弦连接时它们之间的根音距离。调式内七个自然和弦可构成三种关系，即有两个共同音的三六度关系、有一个共同音的四五度关系和没有共同音的二七度关系。

例 1-10

A musical staff in treble clef. It shows three pairs of chords connected by horizontal lines:

- First pair: I (C major) and II (D major). Labeled "四五度关系" (Fourth-Fifth Degree Relationship).
- Second pair: II (D major) and VII (B major). Labeled "二七度关系" (Second-Seven Degree Relationship).
- Third pair: I (C major) and VI (A major). Labeled "三六度关系" (Third-Six Degree Relationship).

不同的和弦关系会产生不同的和声力度。

二、和弦的分类

(一) 三和弦

三和弦就是按照三度关系叠置的三个音。

1. 三和弦的种类

由于各音之间的大小增减音程不同，三和弦可以分为以下四种类型：

(1) 大三和弦。大三和弦的根音到三音为大三度,三音到五音为小三度,根音到五音为纯五度。大三和弦是明亮的,具有听觉的协和美感。

(2) 小三和弦。小三和弦的根音到三音为小三度,三音到五音为大三度,根音到五音为纯五度。小三和弦同样具有听觉的协和美感,但它是暗淡的。

(3) 增三和弦。增三和弦的根音到三音为大三度,三音到五音为大三度,根音到五音为增五度。它具有听觉的不协和美感。

(4) 减三和弦。减三和弦的根音到三音为小三度,三音到五音为小三度,根音到五音为减五度。它同样具有听觉的不协和美感。

以 C 音为根音,四种三和弦的排列如下:

例 1-11

大三度 [8] 纯五度 大三和弦
小三度 [8] 纯五度 小三和弦
大三度 [8] 增五度 增三和弦
小三度 [8] 减五度 减三和弦

2. 三和弦的原位与转位

把和弦的根音放在最低声部,叫做和弦的“原位”。而以三和弦的三音或五音为最低声部,则为转位和弦。

三和弦的转位和弦有两种:第一转位和第二转位。第一转位是将和弦的三音放在最低声部。由于转位后的低音与根音构成六度音程,因而称为六和弦,用数字“6”表示,标在音级标记的右下方。

第二转位是将和弦的五音放在最低声部。由于转位后的低音与根音及三音分别构成四度与六度音程,因而称为四六和弦,用数字“ $\frac{6}{4}$ ”来表示。

例 1-12

5 i 3 5
3 5 1 3
1 1 5 5

原位 第一转位 第二转位 原位

3. 各级三和弦的级数与名称

在大小调音阶各级上所建立的和弦,可以根据根音的音级确定其级数,并依据音阶各级的名称予以命名。

键盘和声与钢琴即兴伴奏

例 1-13

以 C 大调为例

A musical staff in G clef showing seven chords stacked vertically. From bottom to top, they are: I (C major), II^m (D minor), III^{Im} (E major), IV (F major), V (G major), VI^{Im} (A minor), and VII (B diminished). Each chord is represented by three vertical stems.

和弦名称: 主和弦 上主和弦 中和弦 下属和弦 属和弦 下中和弦 导和弦
和弦标记: I II^m III^{Im} IV V VI^{Im} VII⁻

以 a 小调为例

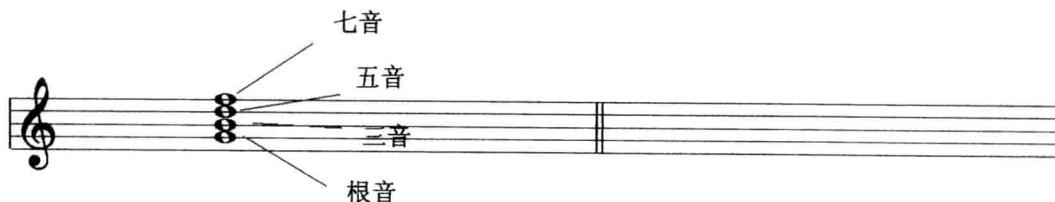
A musical staff in G clef showing seven chords stacked vertically. From bottom to top, they are: I^m (A minor), II⁻ (B diminished), III (C major), IV^m (D minor), V^m (E major), VI (F major), and VII (G major). Each chord is represented by three vertical stems.

和弦名称: 主和弦 上主和弦 中和弦 下属和弦 属和弦 下中和弦 导和弦
和弦标记: I^m II⁻ III IV^m V^m VI VII

(二)七和弦

七和弦是四个音按三度关系叠置起来的。与三和弦相比,除根音、三音、五音外,它又多加了一个七度音(简称“七音”)。七和弦的四个音由下往上,分别称为根音、三音、五音和七音。

例 1-14

1. 七和弦的种类

根据三和弦的不同性质,七和弦可以分为大小七和弦、小小七和弦、减小七和弦、减减七和弦、增大七和弦、大大七和弦、小大七和弦七种类型。

例 1-15

A musical staff in G clef illustrating seven types of seventh chords:

- 大小七和弦 (Major 7th chord)
- 小小七和弦 (Minor 7th chord)
- 减小七和弦 (Diminished 7th chord)
- 减减七和弦 (Double diminished 7th chord)
- 增大七和弦 (Augmented 7th chord)
- 大大七和弦 (Superaugmented 7th chord)
- 小大七和弦 (Soprano augmented 7th chord)

2. 七和弦的原位与转位

根音在低音部的七和弦是七和弦的原位,它用数字“7”来标记。除原位外,七和弦的转位有三种:

(1)三音在低音部是七和弦的第一转位,由于三音与七音之间构成五度、与根音构成六度关系,所以称为五六和弦。它用数字“ $\begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ”来标记。

(2)五音在低音部是七和弦的第二转位,由于五音与七音之间构成三度、与根音构成四度关系,所以称为三四和弦。它用数字“ $\begin{smallmatrix} 5 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ”来标记。

(3)以七音为低音部是七和弦的第三转位,由于七音与根音构成二度关系,所以称为二和弦,用数字“2”来标记。

例 1-16

原位 第一转位 第二转位 第三转位

3. 各级七和弦的级数与名称

七和弦在自然大小调式上各音级的建构与标记为:

例 1-17

C大调: I₇ II_{m7} III_{Im7} IV₇ V₇ VI_{Im7} VII₇

a小调: I_{m7} II₇ III₇ IV_{m7} V_{m7} VI₇ VII₇

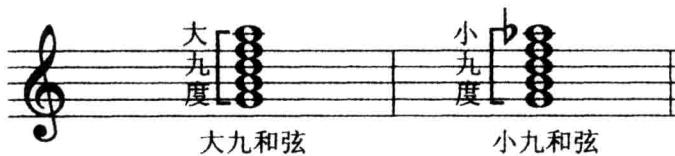
(三)九和弦、十一和弦、十三和弦

1. 九和弦

九和弦是在七和弦的基础上再加置一个九度音,它是一个五音和弦,具有明显的复合功能。在四声部写作中,九和弦可省略三音或五音,或采用分解性、声部交换等方法构成。

在各级九和弦中,经常采用的是属九和弦。由于它的九度音与根音之间构成九度关系,所以用数字“9”来标记。大调为大九和弦,小调为小九和弦,标记为V₉。

例 1-18

九和弦一般用得很少,且都用原位,转位特别少见。

2. 十一和弦和十三和弦

在九度音的上方再作三度叠置,就构成了十一和弦或十三和弦。它们都是高度叠置的不协和和弦,具有明显的复合功能。

在十一和弦与十三和弦中,最常用的是V₁₁和V₁₃。它们在使用过程中常省略三音,形成属音上的下属和弦与主和弦的复合,其中十一度音、十三度音具有倚音性质,解决到属和弦的三度音和五度音。

例 1-19

格里格:《我爱你》作品之 3

This musical score consists of three staves. The top staff shows a treble clef, a common time signature, and a melody line. The middle staff shows a bass clef and harmonic bass lines. The bottom staff shows a bass clef and rhythmic patterns. The music features various chords, including V₁₁ and V₁₃, as described in the text.

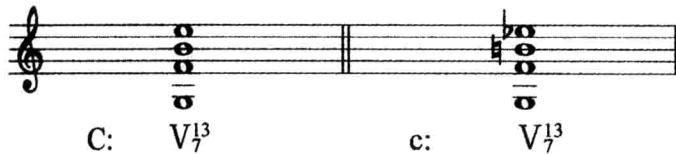
例 1-20

沃尔夫:《歌德歌曲集》第 45 首

This musical score consists of two staves. The top staff is in treble clef and shows a melodic line with dynamic markings like 'ppp'. The bottom staff is in bass clef and provides harmonic support. The piece begins with a forte dynamic and transitions to a piano dynamic, as indicated by the 'ppp' marking.

在十三和弦中,最常用的是属七一十三和弦。它在大调中为大十三度音,在小调中为小十三度音,标记为 V_7^{13} 。

例 1-21

三、和弦的功能

和弦功能就是指建立在主、下属、属三大功能体系^①上的和声。在同一个调式中,I 级和弦是最稳定的和弦,我们称其为主功能的代表和弦。除了主功能以外,其他和弦都是不稳定和弦。在不稳定和弦中,以IV 级和弦和V 级和弦最具代表性。它们分别在I 级和弦的两侧,倾向主和弦,并与主和弦构成一个对立统一的整体。

以 C 大调、a 小调为例:

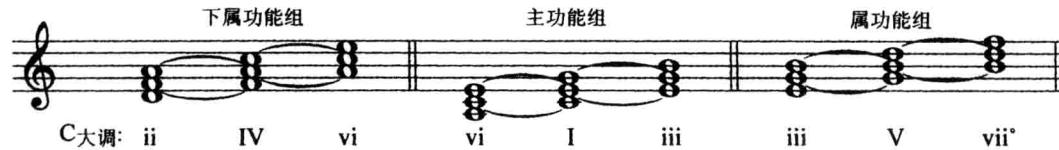
例 1-22

根据以上三个功能代表的和弦性质所产生不同效果,可以将它们分别称为大调完全功能体系、自然小调与和声小调功能体系。

在大调完全功能体系中,每一个正和弦的上方三度和下方三度都是一个副三和弦,这些副三和弦和正三和弦在功能上相似,它们是由两者之间的两个共同音形成的。

例 1-23

^① 在主、下属、属三个功能体系中,主功能组效果是稳定的,主要起到稳定调性、调式的作用;下属功能组效果是不稳定的,主要起到色彩对比和情绪变化的作用;属功能组效果是很不稳定的,主要起到动力性、倾向性和推进性的作用。

键盘和声与钢琴即兴伴奏

自然小调音阶没有变化音,和声配置可采用自然小调和弦,和声小调音阶则升高了导音,第六音与第七音音程出现增二度,使调式风格情绪发生变化。

例 1-24

The musical example consists of two parts. The top part shows the natural minor scale (a natural minor) on a treble clef staff with six notes: C, D, E, F, G, A. The bottom part shows a harmonic progression in a natural minor key signature (no sharps or flats). The progression is divided into three groups: Subdominant function group (ii°, iv, VI), Dominant function group (VI, i, III), and属功能组 (III, v, VII). The progression is: ii° - iv - VI - VI - i - III - III - v - VII.

例 1-25

The musical example consists of two parts. The top part shows the harmonic minor scale (a harmonic minor) on a treble clef staff with seven notes: C, D, E, F, G, A, B. The bottom part shows a harmonic progression in a harmonic minor key signature (one sharp). The progression is divided into three groups: Subdominant function group (ii°, iv, VI), Dominant function group (VI, i, III+), and属功能组 (III+, V, vii°). The progression is: ii° - iv - VI - VI - i - III+ - III+ - V - vii°.

第二节 正三和弦与副三和弦、属七和弦

一、正三和弦

(一) 正三和弦的概述

主和弦和它上下五度的属和弦与下属和弦称正三和弦。它们是一个调性中的三个主要和弦,代表了三种不同的功能。属和弦与下属和弦对主和弦的倾向于支持,使得调性得以确立。同时,调式的各音级在其中得到呈示,也明确了调式。

自然大调式中的正三和弦都是大三和弦,和声小调式中的属和弦也是大三和弦,但主和弦与下属和弦是小三和弦。自然大调式中的正三和弦与和声小调式中的正三和弦有不

同的色彩与紧张度。

(二) 大调正三和弦

1. 大调正三和弦概述

大调歌曲的旋律表现了一种明亮的色彩。在大调式音阶的各级音上构成的三和弦中,主和弦(I)、下属三和弦(IV)、属三和弦(V)是最重要的三个和弦。它们包含了大调式音阶中的所有音,最足以显示大调式明朗、庄严、壮阔的特性。所以这三个和弦被称为大调式中的“正三和弦”。

在大调正三和弦中,I级和弦是调式的中心和弦,它最稳定,其他和弦都倾向于它。I级和弦具有明确和稳定调式、调性的作用,是大调式和声的运动中心,也是主功能的代表和弦。

V级和弦含有调式中的导音,对主音的倾向性非常强,它对主和弦有一种强烈的支持作用,有着明确的倾向性和解决到主和弦的趋势,是属功能的代表和弦。

IV级和弦也倾向于主和弦,但比属和弦弱些,它可以直接进行到主和弦,也可以通过属和弦进行到主和弦。IV级和弦具有色彩对比的作用,是下属功能的代表和弦。

2. 大调正三和弦的原位与转位

大调正三和弦的原位以根音为低音,第一转位以三音为低音,第二转位以五音为低音。

例 1-26: 正三和弦的原位与转位

The musical example consists of three measures of music in G clef and common time. It shows the progression of chords in C major: I (C major), I₆ (C major), I_{4/4} (G major), IV (F major), IV₆ (F major), IV_{4/4} (D major), V (G major), V₆ (G major), and V_{4/4} (E major). The chords are shown in their original position (root position) or first inversion.

3. 大调正三和弦的进行方式

大调正三和弦的进行方式有三种:

- (1) 正格进行,它是主和弦与属和弦的交替进行,即 I—V—I;
- (2) 副格进行,它是主和弦与下属和弦的交替进行,即 I—IV—I;
- (3) 完全进行,它是主和弦、属和弦、下属和弦的连续进行,即 I—IV—V—I。

结合根音、三音、五音的旋律位置,原位大调正三和弦的进行方式可以表示为: