

全书音频示范

扫一扫听一听

优化精简的教学体系 + 课后讲解 + 和弦提示 + 范奏音频

自学、教学中的得力助教

轻松学!

孙晓焯 编著

钢琴即兴伴奏简易教程

演奏难度：零基础 - 拜厄
推荐给：钢琴新手 即兴伴奏新手

- ★ 乐曲采用一个升级号之内的简化编配
- ★ 综合选取抖音热门单曲和经典的流行音乐

CIS 湖南文艺出版社

轻松学!

钢琴即兴伴奏简易教程

孙晓烨 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

轻松学! 钢琴即兴伴奏简易教程 / 孙晓焯编著. - 长沙: 湖南文艺出版社, 2018. 12
ISBN 978-7-5404-8897-0

I. ①轻… II. ①孙… III. ①钢琴演奏—教材 IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 274213 号

本书作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理 邮编 100005
地址 / 北京市东单三条 33 号京纺大厦 5 层电话 / (010-65232656-532)

本书音频均为 ISRC CN-S13-18-00057 曲目

轻松学!

钢琴即兴伴奏简易教程

Qingsongxue! Gangqin Jixing Banzou Jianyi Jiaocheng

编 著 / 孙晓焯
编 委 / 张 琿 蒋 楠 许 娜 刘子豪 杨甘霖 戴雨田
王文涛 李明玲 李明畅 李明莹 胡保生 邹长娟

责任编辑 / 刘津
封面设计 / 汪勇
内文设计 / 汪勇
图片来源 / 视觉中国

湖南文艺出版社出版、发行
(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编: 410014)
湖南省新华书店经销
湖南雅嘉彩色印刷有限公司

2018 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
开本 / 880mm×1230mm 1/16
印张 / 18.5
字数 / 500 千字

ISBN/ 978-7-5404-8897-0
定价 / 42.00 元

音乐部网址: <http://www.hnwy.net/music/>
邮购电话: (0731) 8598 3102 传真: (0731) 8598 3016
联系人: 朱文捷
打击盗版电话: (0731) 8598 3013
若有质量问题, 请直接与本社出版科联系 (0731) 8598 3029

序言

Preface

至今，《轻松学！钢琴即兴伴奏简易教程》是笔者与湖南文艺出版社合作的第四本书，与之前三本所不同的是，这一次从教学的角度出发，整合乐理、和声、曲式、复调等课程知识，明确培养与训练钢琴初学者即兴伴奏的能力。这本教材为了能够满足广大初学者的学习需求，从选题到定稿，共花费了近一年的时间和精力去思考、准备与书写。本书力求科学、系统、详尽，为了确保学习者能够达到良好的自学效果，共分为“理论篇”与“实践篇”。前半部分围绕“认识五线谱”“调性、音阶与指法”“和弦、织体与音型”“无旋律伴奏的编配”以及“即兴伴奏的练习步骤”五个章节展开论述。在后半部分中，共编配了65首当下大众所喜爱的流行音乐，不仅保留了原声音乐的和声、音响效果，而且根据每首乐曲的结构、调性、速度、演奏及编配技巧等进行全面的讲解。同时，为了使演奏者更快捷的识谱，还列出了乐曲中重要的和弦图，演奏者可以通过先阅读演奏提示并熟悉和弦图，再进行乐曲演奏。

书中的每首乐曲有MP3音频，以二维码的形式附在歌名旁，建议先扫描试听范奏，建立旋律记忆，再练习，会更易上手。

本书能够顺利完稿并出版，要感谢刘津编辑为本书付出的所有心血，从审稿、校稿到封面设计，她对每本书的制作都是细致入微、精益求精，本人深表感谢！

孙晓烨

2018年12月于江南大学艺术楼

孙晓桦 博士研究生，江南大学人文学院音乐系副主任、副教授、硕士生导师，江苏省音乐家协会会员。五岁起开始学习钢琴，先后毕业于武汉音乐学院作曲系与南京艺术学院音乐学院作曲系。

撰写公开发表的学术论文分别刊登在《中央音乐学院学报》《中国音乐学》《黄钟》《乐府新声》《南京艺术学院学报》等核心期刊。创作、改编不同类型音乐作品数十余件。出版及参与撰写专著和教材多部，其中，2015-2017年于湖南文艺出版社出版《100首让人安静的流行钢琴曲》《有故事的钢琴集子》《我的钢琴时光·动人旋律精选集》（简谱版），均附音频示范 MP3。

目录

Contents

理论篇

第一章 认识五线谱

第一节 五线谱	001
第二节 谱号和谱表	002
第三节 音符和休止符	003
第四节 常用节拍	005
第五节 常用记号	005

第二章 调性、音阶与指法

C 大调音阶	009
a 小调音阶	010
F 大调音阶	010
d 小调音阶	011
G 大调音阶	011
e 小调音阶	012

第三章 和弦、织体与音型

第一节 和弦的基本知识	013
第二节 和弦的实际应用	014

第四章 无旋律伴奏的编配

第一节 和声式编配	021
第二节 复调式编配	022
第三节 固定音型式编配	023

第五章 即兴伴奏的练习步骤

第一节 了解歌曲的风格与内容	025
第二节 分析歌曲的结构与调性	025
第三节 选择歌曲的和弦与和声序进	026
第四节 设计合适的伴奏音型与织体	026

实践篇

1. 说散就散	陈咏桐	027
2. 病变	鞠文娴	030
3. 追光者 电视剧《夏至未至》插曲	岑宁儿	035
4. 消愁	毛不易	038
5. 从前慢	刘胡轶	042
6. 我们不一样	大壮	045
7. 凉凉 电视剧《三生三世十里桃花》片尾曲	张碧晨、杨宗纬	049
8. 演员	薛之谦	054
9. 成都	赵雷	060
10. 我要你	任素汐	067
11. 小幸运	田馥甄	071
12. 可惜没如果	林俊杰	076
13. 给我一个理由忘记	A-Lin	081
14. Kiss Goodbye	王力宏	086
15. 我们说好的	张靓颖	091
16. 终于等到你	张靓颖	096
17. 好听	许茹芸	101
18. 说好的幸福呢	周杰伦	104
19. 全世界谁倾听你	林宥嘉	109
20. See You Again 电影《速度与激情7》主题曲	Wiz Khalifa、Charlie Puth	116
21. If I Ain't Got You	Alicia Keys	122
22. All of Me	John Legend	128
23. 最初的记忆 电视剧《夏至未至》片尾曲	徐佳莹	134
24. 注定 电视剧《择天记》片尾曲	周笔畅、白举纲	138
25. 别	薛之谦	141
26. 你还要我怎样	薛之谦	144
27. 往事只能回味	好妹妹乐队	149
28. 带你去旅行	校长	153
29. 祝你幸福	李荣浩	156
30. 你就不要想起我	田馥甄	160
31. 最美的期待 电视剧《茧镇奇缘》片头曲	周笔畅	163
32. 南山南	马頔	167
33. 红玫瑰	陈奕迅	172

34. 默电影《何以笙箫默》插曲	那英	176
35. 当你老了	莫文蔚	179
36. 贝加尔湖畔	李健	182
37. 喜欢你	邓紫棋	185
38. 后会无期电影《后悔无期》主题曲	邓紫棋	188
39. 她说	林俊杰	191
40. 孤独患者	陈奕迅	194
41. 空白格	杨宗纬	197
42. 那个男人	杨宗纬	200
43. 最长的电影	周杰伦	204
44. 如果没有你	莫文蔚	207
45. 安静	周杰伦	210
46. 蒲公英的约定	周杰伦	213
47. 可惜不是你	梁静茹	216
48. 匆匆那年	王菲	220
49. 年轮电视剧《花千骨》插曲	张碧晨	224
50. 时间煮雨电影《小时代》主题曲	郁可唯	227
51. 我好想你	苏打绿	231
52. 我在那一角落患过伤风	冯曦妤	235
53. 风之甬道电影《龙猫》主题曲	久石让	238
54. One More Time One More Chance 电影《速秒五厘米》片尾曲	山崎将义	241
55. Always with Me 电影《千与千寻》主题曲	木村弓	245
56. Kiss the Rain	李闰珉	249
57. River Flows in You	李闰珉	251
58. 梦中的婚礼	保罗·塞内维尔、奥利佛·图森	255
59. Tears	白日梦	258
60. 卡农电影《我的野蛮女友》主题曲	乔治·温斯顿	262
61. 风居住的街道	矶村由纪子	266
62. 梦的星空	久石让	270
63. 人生的旋转木马电影《哈尔的移动城堡》主题曲	久石让	273
64. 天空之城电影《天空之城》主题曲	久石让	281
65. Summer 电影《菊次郎的夏天》主题曲	久石让	284

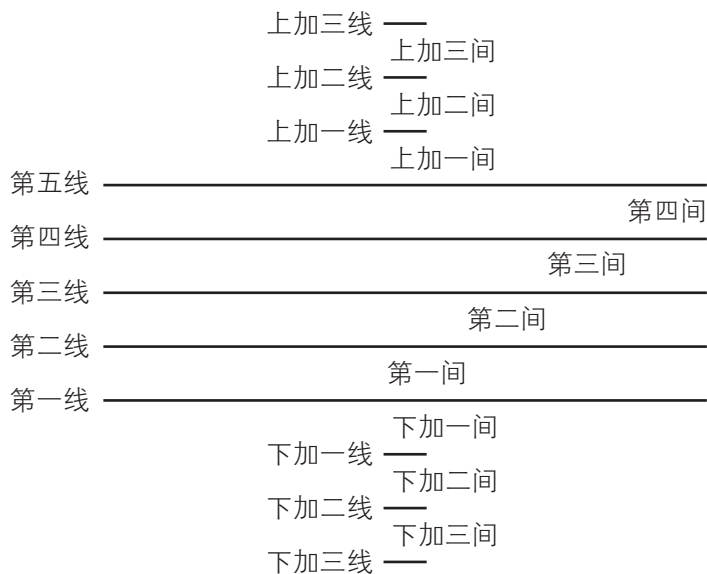
准备好了吗！让我们开始学习吧！

认识五线谱

五线谱是一种记录音乐的“语言”，是一种服务于键盘乐器，且运用非常广泛的记谱方式。因此，在我们学习钢琴演奏之前，熟悉、掌握五线谱中的各种记录方式，这是我们达到出色演奏的前提和基础。下面，本书将从五个方面带领大家快速认识五线谱。

▶ 第一节 五线谱

五线谱的构造一目了然，它是由五根平行的横线组成，按照由下至上的顺序可以数出“五根线”和“四个间”，能够用来记录音的高低，不同时值的音符和各种音乐记号。当“五根线”和“四个间”不够用时，可以在五线谱的上方或下方添加平行线。向上添加的线叫做“上加线”，线间被称作“上加间”；反之，向下添加的线叫做“下加线”，线间被称作“下加间”。

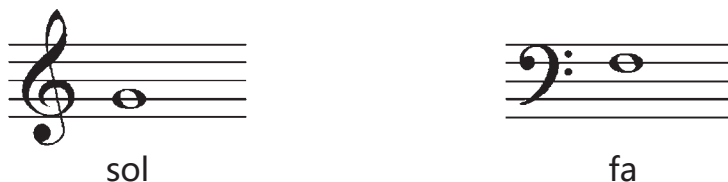
想要熟知五线谱上的音符和各种标记最好和钢琴键盘结合记忆。钢琴包含了88个黑键和白键，而常用的琴键基本集中在中央C附近，如下图所示，每一台钢琴的商标下方对着的两个白键，右边的那个白键便是中央C。

音名:	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B
唱名:	do	re	mi	fa	sol	la	si	do	re	mi	fa	sol	la	si
唱名:	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

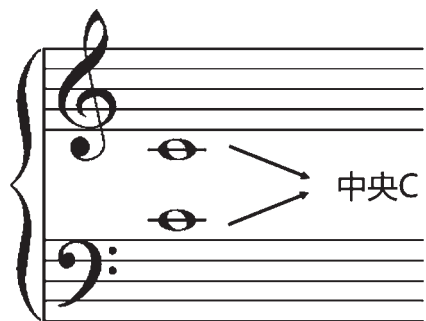
总之，五线谱在视觉上很直观，音的位置越高，发音就越高；音的位置越低，发音就越低。然而，在五线谱上要确定音高，必须先用谱号进行标记，本书将讲解两种常用谱号。

▶ 第二节 谱号和谱表

谱号是用于确定音高位置和音级名称的符号，标记在五线谱的最左边。通常记录钢琴乐谱的谱号有两种，分别是“高音谱号”和“低音谱号”。

上图左边的是高音谱号，也被称做“G谱号”，五线谱第二线上的音符是中央C上方的 sol；上图右边的是低音谱号，也被称做“F谱号”，五线谱第四线上的音符是中央C下方的 fa。两种谱号有了参考音符之后，我们就可以推算出线上或线间的任何音符。

钢琴是一件音域宽广的多声部乐器，在双手同时演奏时，由于音符很多、节奏丰富、织体复杂，一行五线谱难以记录乐谱，因此，需要使用高音谱号和低音谱号标记的两行五线谱一起来记录多声部音乐，这种用大括号连结起来的五线谱被称作“大谱表”。通常上方的五线谱由右手演奏，下方的五线谱由左手演奏。

▶ 第三节 音符和休止符

音符是用来记录不同音高位置 and 不同长短时值的符号。不同的音高位置主要体现在五线谱的线和间上，不同的长短时值就有不同形状的音符来区分，常用的音符主要有全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符。

名称	五线谱标记	简谱标记	时值比例 (全音符为整体)	拍数 (以四分音符为一拍)
全音符		5 - - -	1 个全音符	4 拍
二分音符		5 -	2 个二分音符	2 拍
四分音符		5	4 个四分音符	1 拍
八分音符		<u>5</u>	8 个八分音符	1/2 拍
十六分音符		<u>5</u>	16 个十六分音符	1/4 拍
三十二分音符		<u>5</u>	32 个三十二分音符	1/8 拍

休止符是记录音乐停止时间长短的符号。每一种音符都有与之相对应的休止符，常用的休止符主要有全休止符、二分休止符、四分休止符、八分休止符、十六分休止符、三十二分休止符。

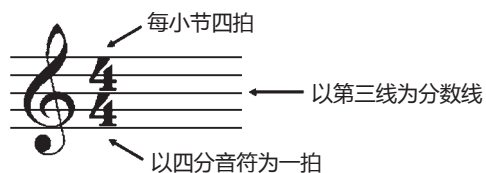
名称	五线谱标记	简谱标记	时值比例 (全休止为整体)	拍数 (以四分休止为一拍)
全休止符		0 0 0 0	1 个全休止符	4 拍
二分休止符		0 0	2 个二分休止符	2 拍
四分休止符		0	4 个四分休止符	1 拍
八分休止符		0	8 个八分休止符	1/2 拍
十六分休止符		0	16 个十六分休止符	1/4 拍
三十二分休止符		0	32 个三十二分休止符	1/8 拍

此外，还有一种带附点的音符。在音符或休止符的右边标记一个小圆点就被称为“附点音符”或“附点休止符”。附点的时值是根据前面的音符或休止符而定，其主要作用是使它前面的音符或休止符延长一半。如：前面是4拍的全音符，附点就要延长这个音符的一半时值，加到一起就是6拍，具体可参考下方图示。

名称	标记	名称	标记	拍数 (以四分休止为一拍)
附点全音符		附点全休止符		4+2 拍
附点二分音符		附点二分休止符		2+1 拍
附点四分音符		附点四分休止符		1+1/2 拍
附点八分音符		附点八分休止符		1/2+1/4 拍
附点十六分音符		附点十六分休止符		1/4+1/8 拍

▶ 第四节 常用节拍

节拍是指音乐运动时产生的强弱规律，在五线谱中采用分数方式记录节拍的符号被称作“拍号”。记谱时通常写在谱号和调号之后，拍号的分子表示节拍的基本时值单位，分子则是表示每小节中的拍子数量。

比如： $\frac{4}{4}$ 拍，指的是以四分音符为一拍，每小节四个四分音符，也就是四拍，通常分数的分数线在五线谱中用第三线替代。

拍号	类别	含义	强弱规律					
	单拍子	以四分音符为一拍，每小节二拍。	强拍		弱拍			
	单拍子	以四分音符为一拍，每小节三拍。	强拍	弱拍	弱拍			
	复拍子	以四分音符为一拍，每小节四拍。	强拍	弱拍	次强拍	弱拍		
	单拍子	以八分音符为一拍，每小节三拍。	强拍		弱拍	弱拍		
	复拍子	以八分音符为一拍，每小节六拍。	强拍	弱拍	弱拍	次强拍	弱拍	弱拍

上表涵盖了本书乐曲的全部拍号，我们除了要理解拍号的含义之外，还要清楚地认识拍号的类别，这与节拍的强弱规律直接对应。通常单拍子的律动性更强，复拍子由于增加了次强拍，乐曲会更加舒缓、流动。此外，还有 $2/2$ 、 $5/4$ 、 $7/8$ 等拍子，在书中并非出现，因此不再讲解。

▶ 第五节 常用记号

五线谱中，除了音符、休止符、谱号、拍号等标记方式，还会使用其他记号来表示不同的音乐含义。接下来，将主要针对本书中出现的常用记号进行讲解。

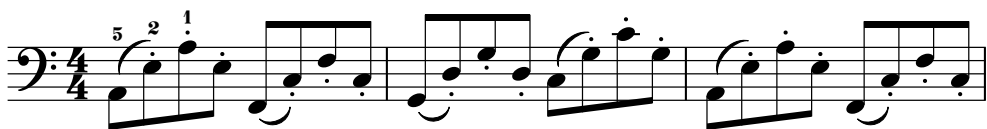

1. 连音线

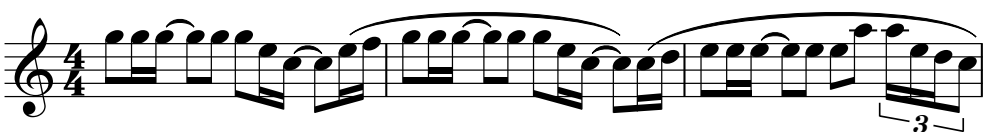
这是一种标记演奏法的符号，表示线内的多个音符要连贯流畅地演奏（唱）出来。这种线有时会标记在音符的上方，有时会标记在音符的下方。人声声部则主要用来标记一字多音的旋律。

2. 跳音

与上相同，也是演奏法和演唱法的一种。用小圆点标记在符头，标记了跳音的音符要求演奏（唱）得短促且富有弹性。此外，音符上方的数字是指法，右手从左到右的指法顺序为 12345，左手从右到左的指法顺序为 12345。

3. 延音线

延音线与连音线很相似，而意义完全不同。延音线是将相邻的两个相同音符连接起来，在演奏（唱）时作为一个音符的总时值。比如，上图第一小节的第三个音符和第四个音符使用了延音线，演奏第三个音符要一直延长到第四个音符的时值，也就是说第四个音符只能被延长，而不能被弹奏出来。

4. 速度标记

每首乐曲第一行五线谱的左上方会出现如“♩=92”的标记。这代表的是每分钟拍 92 个四分音符，我们一般通过节拍器获取速度，整首乐曲都在统一在这个速度上。此外，还有一种速度变化的标记符号“rit.”，表示渐慢的意思，通常用在乐曲结束的位置。

5. 力度标记

力度是音乐的重要属性,指的是演奏时声音的强弱。表现力度的符号有很多种,下面将本书中出现的列举如图:

力度标记	含义	用法	说明
<i>f</i>	强	表示整个段落的力度	根据音乐表现的需要,“ <i>f</i> ”越多越强,“ <i>p</i> ”越多就越弱。
<i>mf</i>	中强		
<i>mp</i>	中弱		
<i>p</i>	弱		
>	强音记号	标记在某一个音的上方	这个音符或和弦要演奏得很强。
	渐强记号	音乐越来越强	
	渐弱记号	音乐越来越弱	在结尾处通常和渐慢一起使用。

6. 高八度记号

在乐谱中出现在音符上方的 8va 记号,表示框住的这些音符要移高一个八度演奏。

7. 反复记号

反复记号	含义	实际演奏顺序
: A B C :	段落反复	A—B—C—A—B—C
A B C D $\text{\textcircled{8}}$ $\text{\textcircled{D.S.}}$	段落反复	A—B—C—D—C—D 有时和 $\text{\textcircled{8}}$ 记号一起使用,代表位于 $\text{\textcircled{8}}$ 记号之间的部分不演奏。
D.C.	从头反复	从头反复直到 Fine 出现的位置结束。
A B C D : E F $\overbrace{\quad\quad\quad}^{1.}$ $\overbrace{\quad\quad\quad}^{2.}$	从头反复,不同结尾结束。	A—B—C—D—A—B—E—F

8. 延长音记号

在某个音符或休止符上方用 $\text{\textcircled{~}}$ 记号,表示根据演奏者的情绪需要自由延长该音符或休止符的时值。

9. 保持音记号

在某个音符或和弦上方用“—”记号，表示该音符或和弦需要得到强调并弹满时值。

10. 变化音记号

是指五线谱上表示升高或降低的符号。

变化音记号	含义	说明
#	升号	表示将该音符升高半音
b	降号	表示将该音符降低半音
x	重升号	表示将该音符升高全音
bb	重降号	表示将该音符降低全音
q	还原号	表示将该音符还原成白键音符

这里需要解释一下半音与全音的概念。“半音”指的是相邻的两个音高关系，通常是钢琴键盘白键与黑键之间的关系，有的时候也会是白键与白键的关系，比如 mi 和 fa，si 和 do；“全音”指的是两个半音之和的音高关系，比如 fa 和 sol，la 和 si。