

中国民族五声调式歌曲即兴伴奏的适配性设计研究——基于学生演奏能力的实践探索

戴思源

(四川文化艺术学院 621000)

摘要:本文针对音乐学习者演奏中国民族五声调式艺术歌曲时的能力短板,研究即兴伴奏适配性设计。调查显示,约1/3学生因手部技能有限,演奏《越人歌》等考试曲目存在节奏脱节、织体完成度低等问题。研究以“能力适配”为核心,提出策略:简化和声连接、强化调式辨识度,结合学情分层设计织体,以《越人歌》为例按段落构建适配不同技能水平的伴奏方案。旨在提供可操作的即兴伴奏模式,为教师提供差异化指导依据,提升教学效率与质量。

关键词:中国民族五声调式;即兴伴奏设计;学生演奏能力;教学适配性;《越人歌》;织体分层

一、研究背景与问题提出

在自弹自唱钢琴即兴配奏音乐教学中,学生中国民族五声调式艺术歌曲即兴伴奏能力不足:日常侧重西洋大小调,对五声调式和声逻辑与织体特征掌握薄弱,约1/3考试表现为“零基础”——具体为:手部控制弱,难完成四度以上大跳;转指、跨声部衔接协调不足,织体切换节奏乱;对“商-角-徵”等特色音程听辨应用弱,风格适配性低。

针对此,研究以“应试与能力提升”为导向,选《越人歌》高频考曲为样本,分析其调式与结构,预设适配不同技能的织体,形成“可直接应用、分层进阶”的方案,解决学生弹奏需求,为教师提供“按能施教”框架。

二、理论基础与研究方法

(一) 理论支撑

1. 五声调式简化原则:基于民族音乐理论,以中国民族五声调式骨干音(宫、商、角、徵、羽)的和声连接、旋律连接为核心,规避偏音,且替换为邻音,或增加五声骨干音形成新的五声调式听感效果。优先采用大二度、小三度、大六度、等特征音程,通过简易织体、省低音三层次伴奏织体练习的选用等降低学生听辨与演奏难度,如加强一个八度内的五大条织体练习和省去带有转指指法的织体使用(规避三层次伴奏织体)。

2. 能力分层教学理论:依据维果茨基“最近发展区”理论,将学生技能水平划分为“基础层”(仅能完成单一声部简易织体)、“进阶层”(可胜任双声部分解和弦)、“提升层”(可胜任一个八度内的分解和弦)、“中阶层”(能驾驭带低音的柱式和弦),对应设计阶梯式织体方案。

如图表1所示。

(二) 织体分层设计原则

能力层级	核心目标	织体类型	适配技能要求
基础层	保证节奏稳定性	仅有中音区三声部简易织体(四分音符、二分音符、全音符等柱式或分解和弦组合)	能完成相邻音按音,无大跳需求
进阶层	丰富织体层次	无低音区且仅有中音区的三声部分解和弦(四分、八分音符组和)	能完成四度内转指,手部协调较弱

(二) 研究方法

采用行动研究法,以四川文化艺术学院音乐舞蹈学音乐教育专业大三23名学生为研究对象(其中8人符合“基础薄弱”特征,平均学琴时长1-3年),通过“前测-方案实施-后测”的流程验证设计有效性:

1. 前测:记录学生在《越人歌》引子部分的演奏表现(织体完成度、节奏稳定性、调式特征呈现);

2. 方案实施:按分层策略进行8周教学实践,每周记录学生对不同织体的掌握情况;

3. 后测:对比分析前后测数据,评估方案对学生演奏能力的提升效果。

三、中国民族五声调式的核心特征与织体设计原则

(一) 调式特征与和声简化

1. 宫调式:以宫音为主音,大三度(宫-角)为特征音程,和声连接优先选用“宫-角-徵-羽”(1-3-5-6)进行(表1“宫调式1”中的“进阶层音型”项),该隐形避免四度以上音程跳进的连接,为相对降低记忆难度使用原生态风格级数和和声构建特色,在排列上强调了和声功能稳定性。调式和弦强化宫调式明亮正面的音色。

2. 商调式:以商音为主音,小三度(商-角)为特征音程,和声以“商-角-徵-羽”(1-3-5-6)进行(表1“宫调式1”中的“进阶层音型”项),该织体的和声排列避免四度以上音程跳进的连接,为相对降低记忆难度使用原生态风格级数和和声构建特色,在排列上强调了和声功能稳定性。调式和弦强化商调式沉郁内敛的音色。

3. 表1中的“进阶层”项的织体(实践时选择较为流动的八分音符形态)与“中阶层”(通过低音区柱式),适配《越人歌》副歌段落的情感表达。

提升层	丰富织体层次	模仿有低音区声部，兼有中音区的四声部分解和弦（四分、八分音符组合）	能完成四度内转指，手部协调稍弱
中阶层	强化音响立体感	带低音的三层次伴奏，有五个声部的柱式和弦、半分解、全分解和弦（四分、八分音符、十六分音符组合）	能完成八度跳跃，声部控制稳定，可处理转指，手部协稍好

（三）分阶段织体训练体系（节选）

调式	和弦功能	基础层音型（柱式及分解）	提升层音型（阿尔贝蒂型 4\8 分音符）	进阶层音型（柱式及分解 4\8\16 分音符）	中阶层音型（带低音三层次伴奏柱式、半分解、全分解。4\8\16 分音符）
宫调式 1	主和弦	1--3--5	1-5-3-5	1-3-5-6	低音 1+中声部 5-6-1-3
宫调式 1	属和弦	7--2--5	7-5-2-5	5-2-3-5	低音 5+中声部 5-7-2-3
宫调式 1	六级和弦	1--3--6	1-6-3-6	6-3-5-6	低音 6+中声部 5-6-1-3
宫调式 1	二级和弦	2--5--6	2-6-3-6	2-3-5-6	低音 2+中声部 5-6-1-2
宫调式 1	三级和弦	3--5--6	3-6-5-6		低音 3+中声部 5-7-2-3
宫调式 2	主和弦	1--5--6	1-6-5-6	1-5-6-5	低音 1+中声部 5-6-1-3
宫调式 2	属和弦	5--5--6	7-6-5-6	5-5-6-5	低音 5+中声部 5-7-2-3
宫调式 2	六级和弦	6--5--6	1-6-5-6	6-5-6-5	低音 6+中声部 5-6-1-3
宫调式 2	二级和弦	2--5--6	2-6-5-6	2-5-6-5	低音 2+中声部 5-6-1-2
宫调式 2	三级和弦	3--5--6	3-6-5-6	3-5-6-5	低音 3+中声部 5-7-2-3
宫调式 3	主和弦	1--2--3	1-2-3-2	1-2-3-5	低音 1+中声部 5-1-2-3
宫调式 3	属和弦	7--2--3	7-2-3-2	7-2-3-5	低音 5+中声部 5-7-2-3
宫调式 3	六级和弦	6--2--3	6-2-3-2	1-2-3-6	低音 6+中声部 5-6-2-3
宫调式 3	二级和弦	2--2--3	2-6-2-6	1-2-5-6	低音 2+中声部 5-6-1-2
宫调式 3	三级和弦	3--2--3	3-2-3-2	7-2-3-5	低音 3+中声部 5-7-2-3
商调式 1	主和弦	2--3--6	2-6-3-6	2-3-5-6	低音 2+中声部 5-6-1-2
商调式 1	属和弦	1--3--6	1-6-3-6	6-3-5-6	低音 6+中声部 5-6-1-3
商调式 1	降六级和弦	降 7--4--5	降 7-5-4-5	降 7-2-4-5	低音降 7+中声部 4-降 7-1-2
商调式 1	下属和弦	7--2--5	7-5-2-5	5-2-3-5	低音 5+中声部 5-7-2-3
商调式 1	降七级和弦	1--3--5	1-6-5-6/1-5-3-5	1-3-5-6	低音 1+中声部 5-6-1-3

商调式 2	主和弦	2--5--6	2-5-6-5	4-5-6-2	低音 2+中声部 5-6-1-2
商调式 2	属和弦	1--5--6	6-5-6-5	3-5-6-1	低音 6+中声部 6-1-2-3
商调式 2	降六级和弦	降 7--4--5	降 7-4-5-4	2-4-5-降 7	低音降 7+中声部 4-降 7-1-2
商调式 2	下属和弦	5--5--6	5-5-6-5	2-5-6-2	低音 5+中声部 5-7-2-3
商调式 2	降七级和弦	1--3--5	1-5-6-5	3-5-6-1	低音 1+中声部 5-1-2-3

四、《越人歌》的分段伴奏设计与实施策略

以《越人歌》为典型案例，以带旋律伴奏进行设计伴奏为主无旋律伴奏设计为辅（视学生能力情况调整——部分学生唱歌音准独立性较欠缺，需要带旋律自弹自唱），结合其结构段落（引子 1-8 小节、呈示部 9-24 小节、发展部 25-34 小节、尾声 35-41 小节）的调式特征，设计适配性方案：

(一) 引子部分 (1-8 小节) (见图 1-1)

图 1-1 《越人歌》引子和声序列简谱草稿

1.调式特征：1-4 小节为商调式（主音与三音构成小三度，音色沉郁），5-8 小节通过离调转向宫调式（大三度音程增强明亮感）。

2.织体设计：柱式和弦（旋律流动时）与分解和弦（旋律静止时）为主，柱式八度音型为辅（终止式时）。

(1)基础层：(见图 1-2)采用宫调式(主和弦 1-3-5)或商调式(主和弦 2-3-6)的原生态风格的柱式和弦音型连接（包括 3 度以内跳进的和弦连接或旋律连接，偶有特殊情况不超过 4 度跳进；2 分音符柱式和弦音型），第 4、8 小节加入 4 分音符（4 分音符的为主的分解和音型）强化左手衬腔在右手旋律句子之间的填补节奏锚点，速度设定为 $\text{♩} = 68$ ；实践中，可根据学生情况增减难度。

图 1-2 《越人歌》引子 1-8 小节（基础层练习模板）五线谱谱例

(2) 提升层：(见图 1-3) 伴奏织体替换为宫调式或商调式的原生态风格的简易织体。（4 分音符或 8 分音符的阿尔贝蒂音型以宫调式 1-3-5-3、商调式 2-5-6-5 的和声序列循环。）同时，音符需保持在中音区演奏和连

接避免 3 度以上的大跳；

图 1-2 《越人歌》引子 1-8 小节（提升层学练习模板）五线谱谱例

(3) 进阶层：(见图 1-3) 实施要点优先保证左手伴奏在右手唱腔句子间的填充，即衬腔的节奏填补，同时，左手仿兼容低音区加中音区音符 4 声部分解和弦织体，并使用 8 度以内的排列，在没有转指的情况下演奏以降低手部负担。

图 1-3 《越人歌》引子 1-8 小节（进阶层学练习模板）五线谱谱例

(4) 中阶层：因该阶层不属于本文涉及难度范围，略。

(二) 呈示部 (9-24 小节)

1.结构与调式：16 小节复乐段，整体为宫调式。9-16 小节含商调式特征，17-24 小节完成向宫调式的过渡。

2.织体设计：

(1) 基础层：采用原生态风格仿低音加中音区的 4 声部分解和弦织体（宫调式 1-3-5-6 柱式和弦，每拍一个 4 分音符——流速缓慢适用于呈示部安静的氛围），或采用 3 声部柱式和弦（每拍一个柱式和弦）。

图 2-1 《越人歌》呈示 9-24 小节（基础层学练习模

板)五线谱谱例

(2) 提升层: 17-24 小节转为分解和弦(1-5-3-5), 加入低音区宫音(1音)强化调式转换, 适配学生转指能力的进阶训练;

图 2-2《越人歌》呈示 9-24 小节(提升层学练习模板)五线谱谱例

3. 差异化策略: 通过学情筛查分组, 为基础薄弱学生提供标注音高的简化谱例, 为能力较强学生增设织体切换练习。

(三) 发展部(25-34 小节)

1. 核心目标: 通过声部扩展丰富织体层次, 同时避免大跳。

2. 织体设计:

(1) 基础层: 加快一倍于呈示部的左手织体分解和弦。

图 3-2《越人歌》发展部 25-34 小节(基础层学练习模板)五线谱谱例

(2) 提升层: 在简易织体基础上增设中声区第四声部, 形成四个声部的 16 分音符组(如宫调式 1-3-5-6), 应规避音程左手存在大跳或转指指法音形。

图 3-2《越人歌》发展部 25-34 小节(提升层学练习模板)五线谱谱例

但是, 也同时保留其他织体样式的是否适配这一段的考量。这是因为, 引子部分以宁静为基调, 呈示部偏向缓和安静, 发展部则更具流动性且富有爆发感, 尾声

回归宁静。基于各部分的音乐特质, 前一种织体在给学生选择时需格外慎重。若学生无法胜任一拍四个十六分音符的织体, 可从其他未使用过的织体中筛选, 优先选择学生能力所及的。需要注意的是, 所选织体需与引子、呈示部及尾声的织体形成区分——既要贴合发展部“流动与爆发”的特质, 在音色上更显厚重, 或在流速上更为急促, 又要与其他部分的氛围相呼应, 避免整体风格割裂。

- 实施逻辑: 学生愿意冒险时, 也可以“牺牲低音功能”换取声部稳定性, 通过 16 分音符的快速流动增强音乐张力, 流速较呈示部提升一倍, 适配一部分学生手部灵活性的进阶需求。

(四) 尾声(35-41 小节)

1. 音乐特征: 呈静止走向, 需强化收束感。

2. 织体设计:

(1) 起始处用快速爬音(宫调式 1-3-5-6)营造渐强效果;

(2) 唱腔停顿处(如“君不知”)采用左手八度正音(宫音 1)强化终止;

(3) 倒数三小节转为左右手交替的四音区分解和弦(1-3-5-低音 1), 伴随渐慢($\downarrow=52$)、渐弱处理, 完成收束;

4. 操作要点: 提前标注八度音位置, 通过慢速分段练习降低手部协调难度。

图 4-1《越人歌》尾声 35-41 小节五线谱谱例

五、结论与展望

本研究通过《越人歌》等案例的实践探索, 构建了“调式特征-能力分层-织体设计”三位一体的中国民族五声调式即兴伴奏模型, 核心价值体现为:

(一) 实用性: 为基础薄弱学生提供可直接应用的谱例与练习方案, 解决考试中的演奏困境;

(二) 教学指导性: 为教师提供分层教学框架, 通过“学情筛查-分组训练-织体适配”提升教学效率;

研究局限在于样本量较小(23 人), 未来可扩大研究对象范围, 针对不同年龄段学生细化织体难度标准, 并结合数字化工具开发伴奏辅助系统, 进一步降低学习门槛。

参考文献:

[1]郭焰妮.钢琴即兴配奏与自弹自唱教程[M].四川: 四川大学出版社,2020
[2]孙维权、巢志珏.键盘即兴弹奏指南[M].上海: 上海音乐出版社, 1994.