

漫画小小钢琴演奏家

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

踏板的学问 Pedaling - "THE SOUL OF THE PIANO"

作者/彼得·克拉吉奥 插画/乔恩·J.穆拉卡米 翻译/刘媿媿

By
PETER CORAGGIO
Illustrated by
JON. J. MURAKAMI

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

KPS 美国秋思音乐公司提供版权

J0843

Jon J. Murakami

漫画小小钢琴演奏家

踏板的学问

Pedaling - "THE SOUL OF THE PIANO"

作者/彼得·克拉吉奥 插画/乔恩·J.穆拉卡米 翻译/刘媿媿

KPS 美国秋思音乐公司提供版权

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画小小钢琴演奏家——踏板的学问 / 彼得·克拉吉奥作者; 乔恩·J. 穆拉卡米插画; 刘媿媿翻译—上海: 上海音乐出版社, 2016.3 重印
ISBN 978-7-5523-0935-5

I. 漫… II. ①彼… ②乔… ③刘… III. 钢琴演奏—儿童读物 IV. J624.16-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 257127 号

Original English Version © 1997 Neil A. Kjos Music Company, 4380
Jutland Drive, San Diego, California, 92117

Chinese Version © 2015 Shanghai Music Publishing House Ltd., No. 7
Shaoxing Road, Shanghai, 200020

书 名: 漫画小小钢琴演奏家——踏板的学问
作 者: 彼得·克拉吉奥
插 画: 乔恩·J.穆拉卡米
翻 译: 刘媿媿

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 段劲楠
封面设计: 陆震伟
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团—上海市福建中路 193 号 200001
|兴路 7 号 200020

2.75 图、文: 44 面
第 2 次印刷

I. 漫… II. ①彼… ②乔… ③刘… III. 钢琴演奏—儿童读物 IV. J624.16-49

定价: 25.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

踏板的学问

本书出场人物

马埃斯特罗·普洛芬多

音乐大师

马埃斯特罗·普洛芬多是对钢琴表演艺术有着深刻理解的音乐大师。这位充满热情的音乐家非常渴望将他的知识与同样喜欢音乐的人们一起分享，并希望这些知识能够对他们有所启发。

穆莎贝拉

普洛芬多的教学助理

穆莎贝拉是一位极富天赋的钢琴演奏者，同时也是一位对艺术有着敏锐直觉的老师。她很好地诠释了什么是优雅和品位，她正如自己的名字本意一样，充满着艺术的灵气。

阿吉塔托

艺术初学者

阿吉塔托是穆莎贝拉的学生，他年轻、热情，浑身充满活力，几乎没有一刻是安静的。对他来说，弹钢琴是件困难的事情，但阿吉塔托仍下定决心要努力练习，绝不半途而废，这种精神值得所有人学习。

漫画小小钢琴演奏家：

踏板的学问

文字作者：彼得·克拉吉奥

漫画作者：乔恩·J. 穆拉卡米

马埃斯特罗·普洛芬多
音乐大师

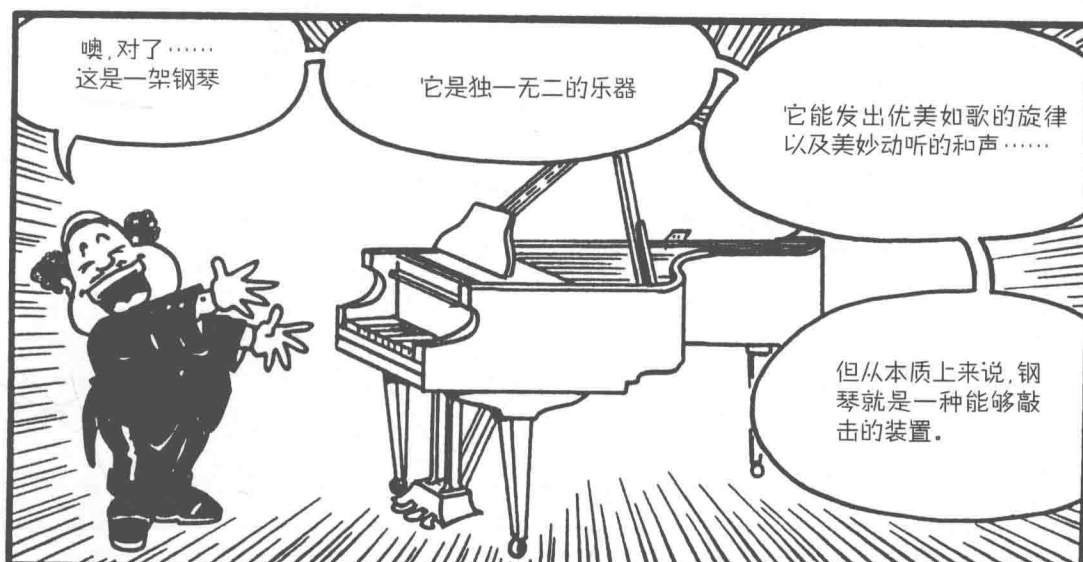
穆莎贝拉
普洛芬多的教学助理

阿吉塔托
艺术初学者

嗯……该从哪里说起呢？

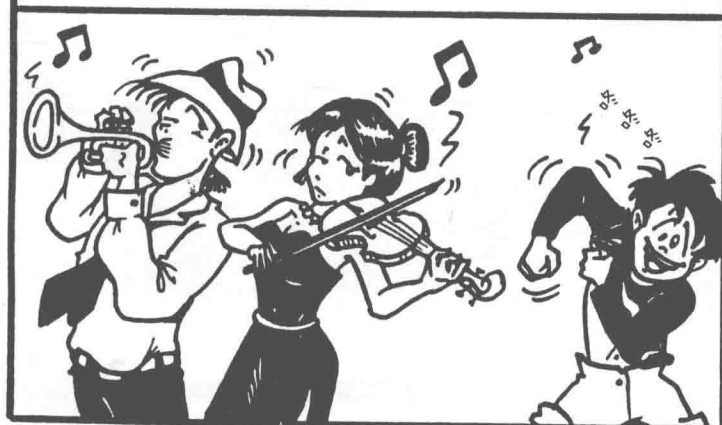
噢，对了……
这是一架钢琴

它是独一无二的乐器

它能发出优美如歌的旋律
以及美妙动听的和声……

但从本质上来说，钢琴
就是一种能够敲击的装置。

大多数乐器需要拿在手里，在演奏时，它们作为你身体动作和声音的一种延续。你可以通过嘴巴吹或是用琴弓拉来发出声音。

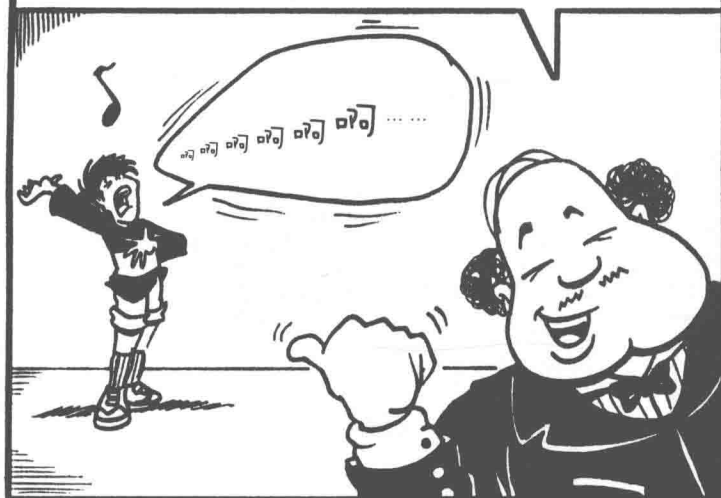

钢琴不是用手拿着演奏的，演奏者用手指把琴键弹下去，击弦槌就会投向琴弦，通过敲击琴弦让它振动来发出音响。

小朋友！在
家请不要这样!!!

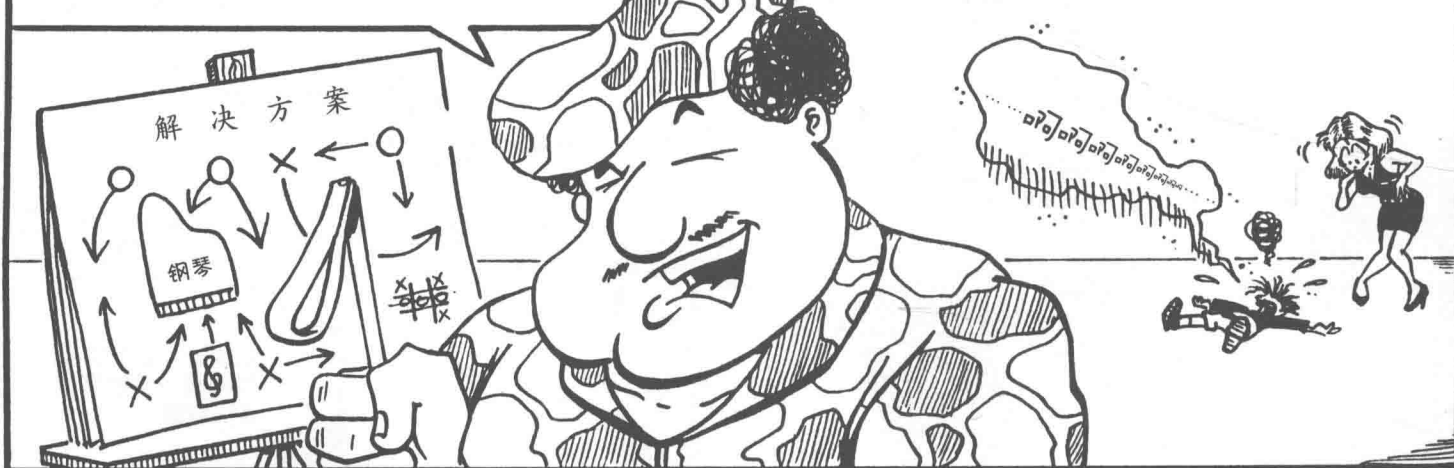
大多数乐器和人声一样,都可以使音量变大,或保持不变,或是在发声的同时进行丰富多样的变化。

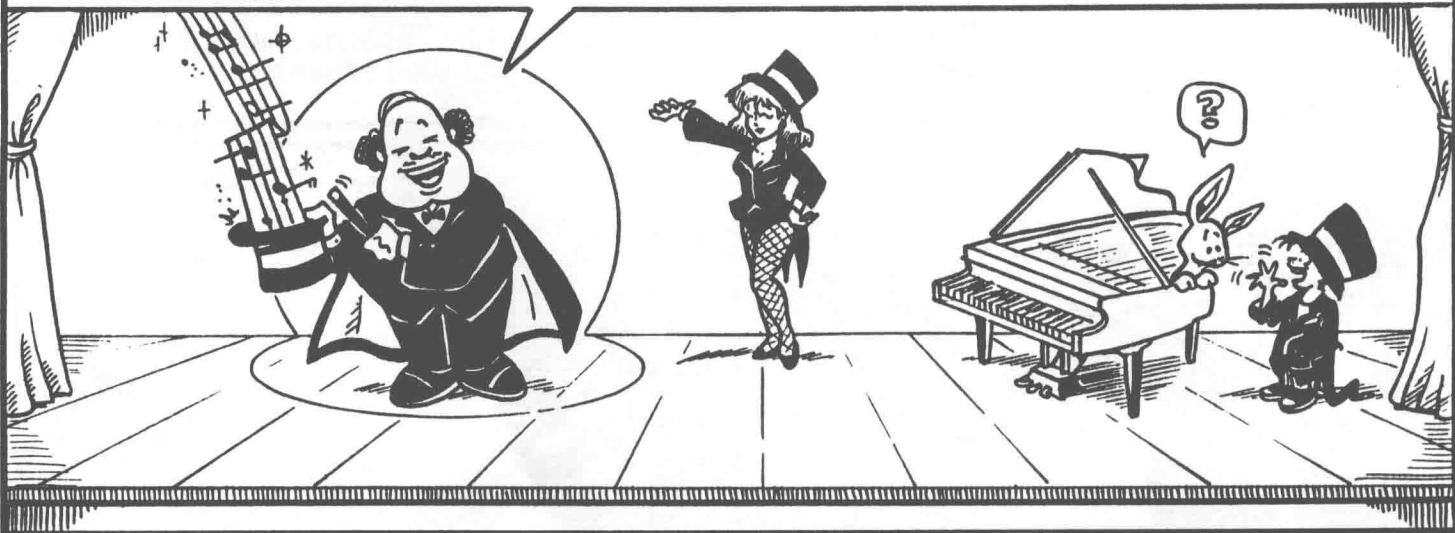
但是,钢琴的声音却是转瞬即逝的。有的声音仅能维持几秒钟。

要想更好地表达音乐的内涵,钢琴家必须要用更巧妙的技巧来解决钢琴声音无法保留很久的问题。

要想用钢琴弹出如魔法般美妙的音乐,你需要具备娴熟的技巧和丰富的艺术想象力。键盘音乐演奏家不仅仅是艺术家,同时还是头脑中充满创意的魔术师。

第一课

踏板的艺术

“踏板是钢琴的
灵魂”——肖邦

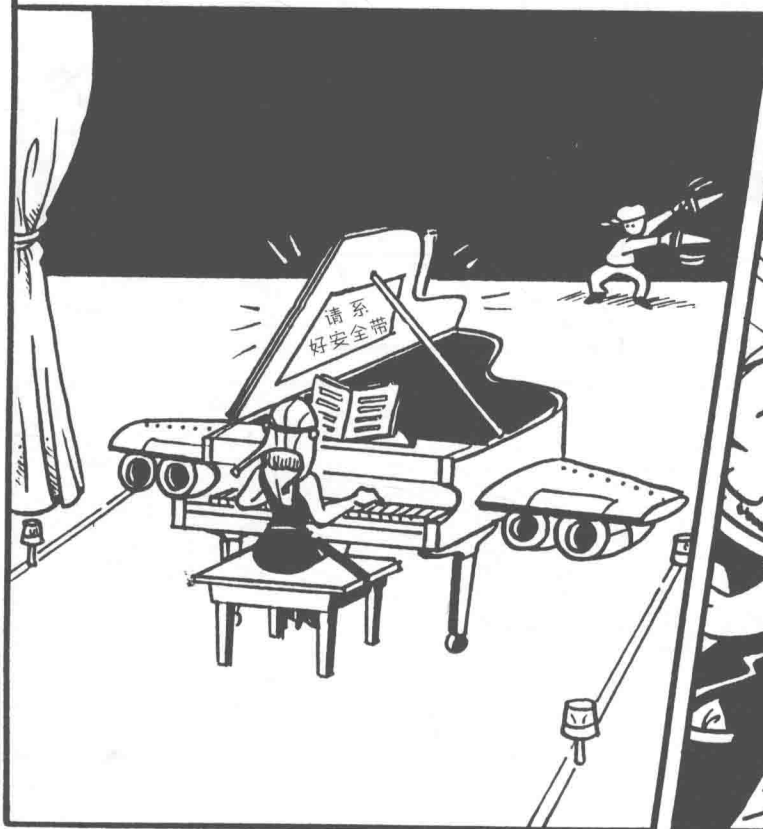
一名飞行员可能不知道怎样修理飞机的引擎,但他一定了解该怎样通过不同的操控设备来控制引擎,否则乘客们可就危险了!

嗯……让我想想,这该怎么办……

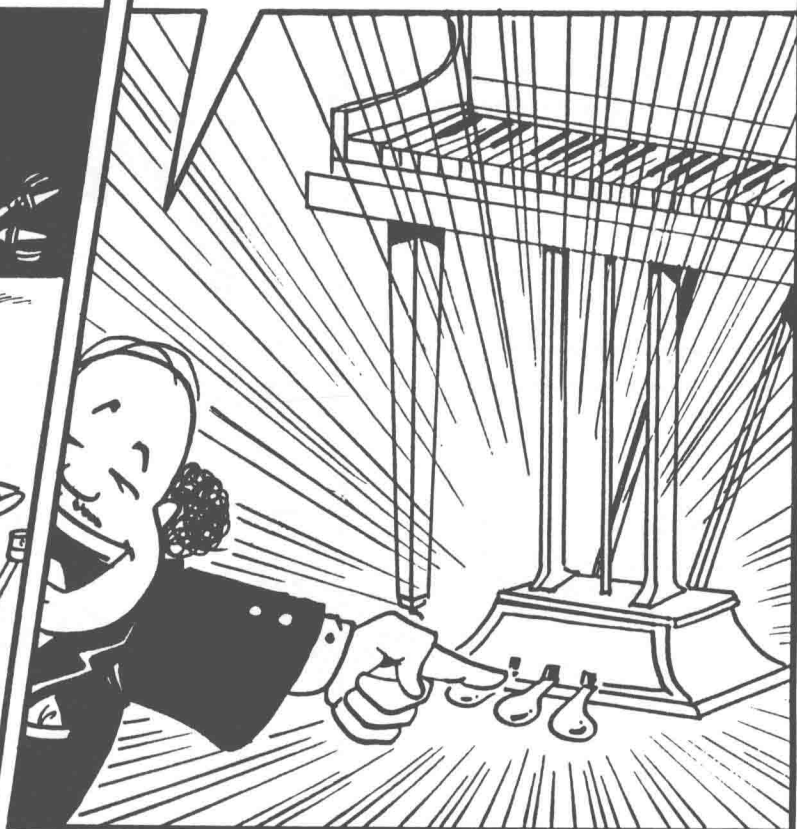
请勿拉动

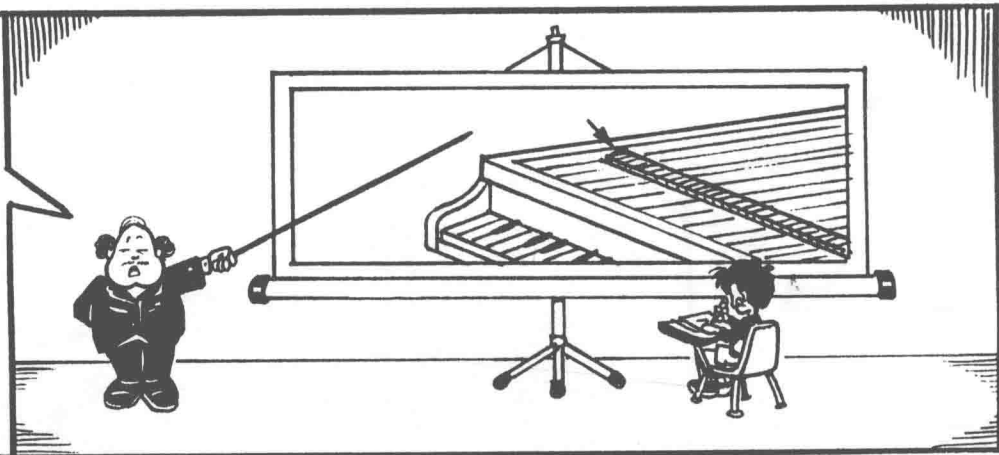
一名钢琴家可能不会修理钢琴或是调音,但他必须熟悉怎样用不同的部位才能使钢琴顺利优雅地“起飞”,否则就会在公开演出时发生“事故”。

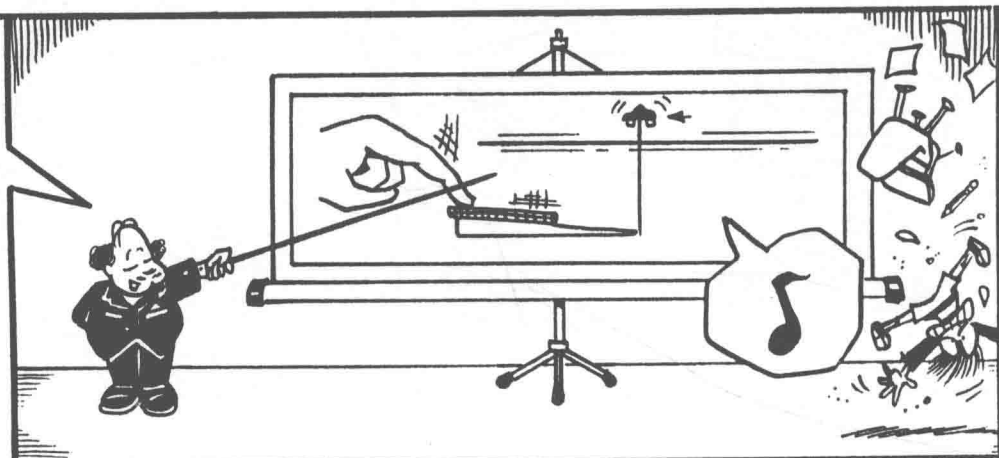
虽然学生们首先要学会使用的“控制杆”,是能让钢琴发出声音的琴键,但常被人们忽视的,则是用脚来控制的踏板——它们同样也很重要!

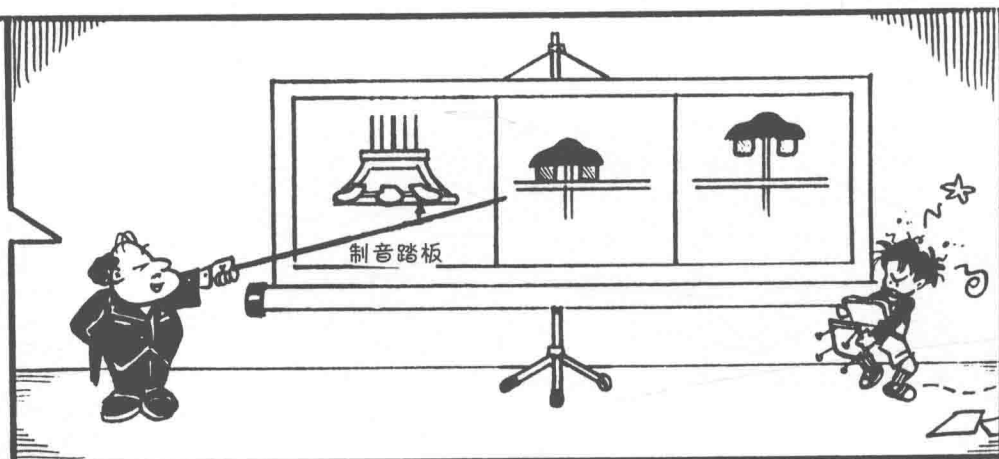
钢琴上的制音器是抑制钢琴发声的装置。它们的主要作用就是用来降低音量或是阻止琴弦振动。

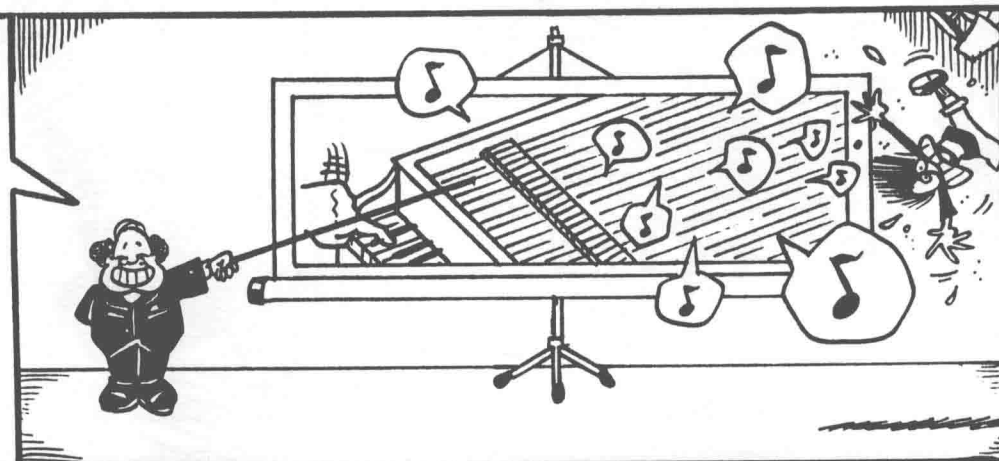
每个琴键上都有制音器，当琴键被按下，制音器就会从琴弦上抬起。只要手指不松开琴键，声音就会一直延续。

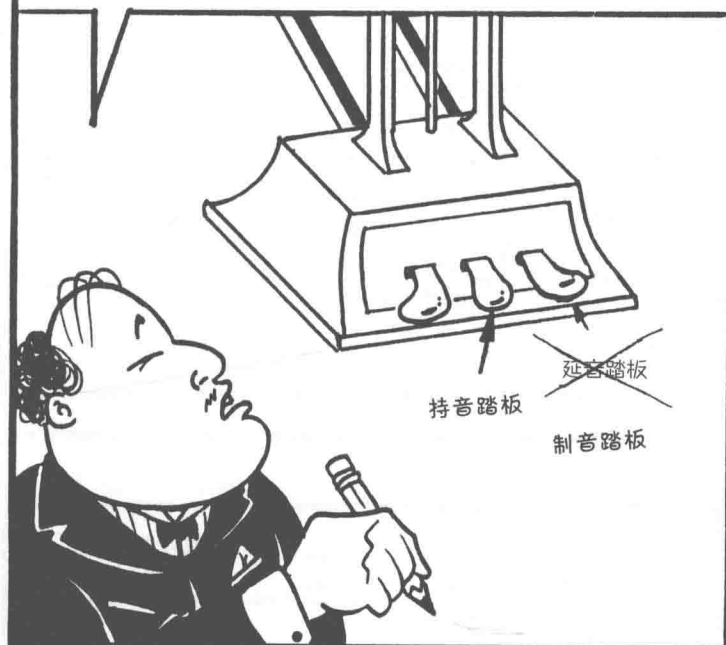
当你用右脚踩下制音踏板，它会同时把琴弦上所有的制音器都抬起来，使琴弦能够自由地振动。

制音踏板不是“扩音”踏板。制音踏板的作用是通过让演奏中的琴弦和其他琴弦共同振动，来制造出类似回声的效果。

由于制音踏板可以使声音延长(即使手指没有在琴键上保持住),所以它经常会被误称为“延音踏板”。在现代的三角钢琴中,中间的踏板叫作持音踏板。我们稍后会对这个踏板进行研究。

大多数钢琴家都是脚后跟点地,用脚尖和脚踝之间的部位踩踏板。

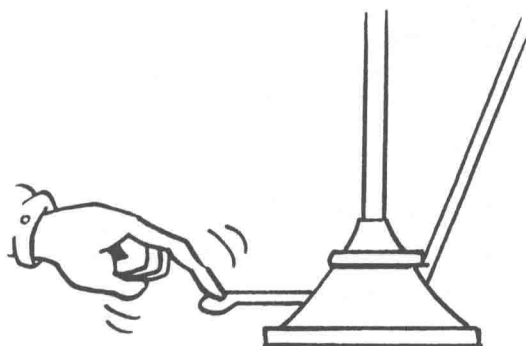
错误!!

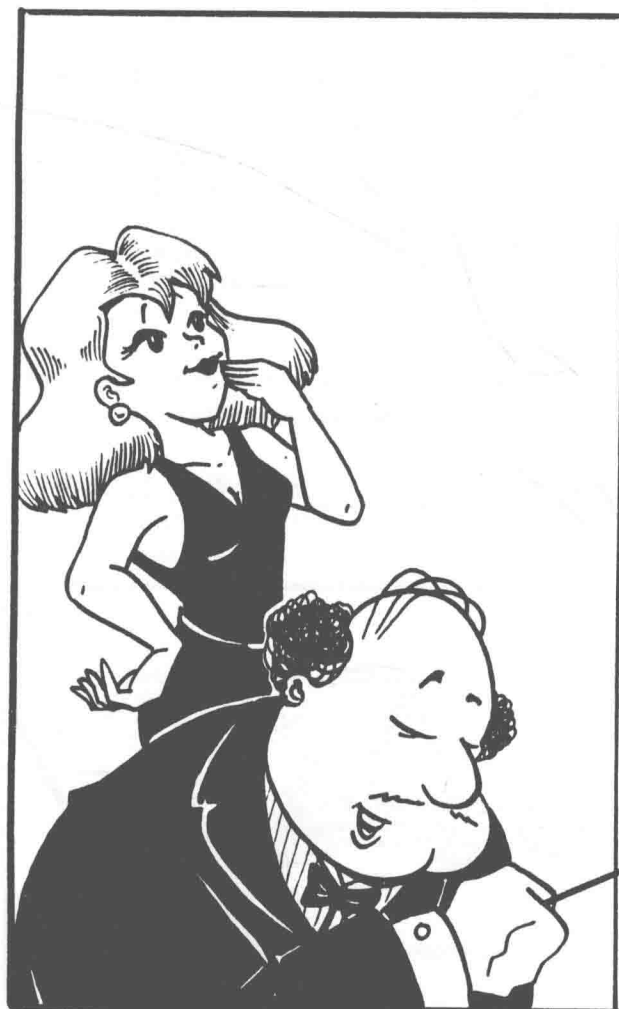
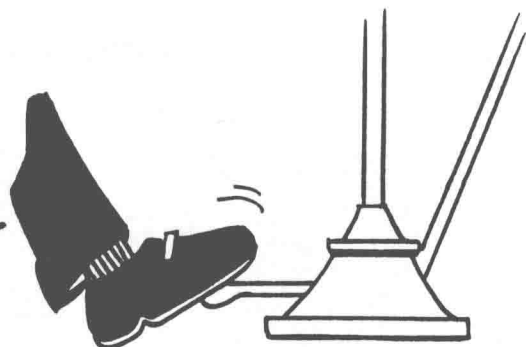
错误!!

错误!!

正确!!

用你的右脚慢慢踩下制音踏板,直到你的脚感到有一点阻力为止。这就是踏板的“阈值”——当你的脚踩到这个位置时,制音器开始离开琴弦。

制音器保留

脚开始
踩踏板

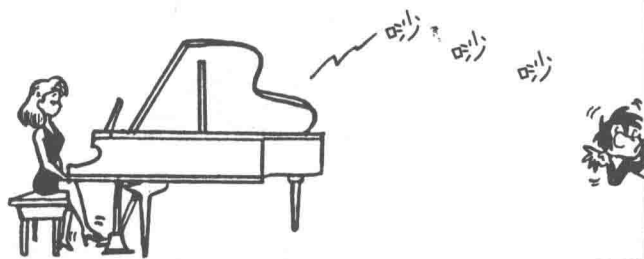
制音器脱离

脚踩到“阈值”
以下

要达到踏板的阈值,需要你的脚有灵敏的控制力。当踏板被轻柔地踩下,又松开回到阈值点时,钢琴内就会发出一种犹如呼吸般微小的摩擦声。

如果踏板被踩得太猛、太快,那么制音器就无法离开琴弦达到一定的高度,当踏板松开时,制音器会与琴弦发生剧烈地碰撞。

duang

制音踏板就好像一个电灯开关。

电灯由开关键控制……

……或者通过
调光设备使电灯
从关闭状态一直
调到最亮。

优秀的钢琴演奏者运用踏板时,更像是操作调光器而不是开关键。这样能使踏板的作用发挥得更好。

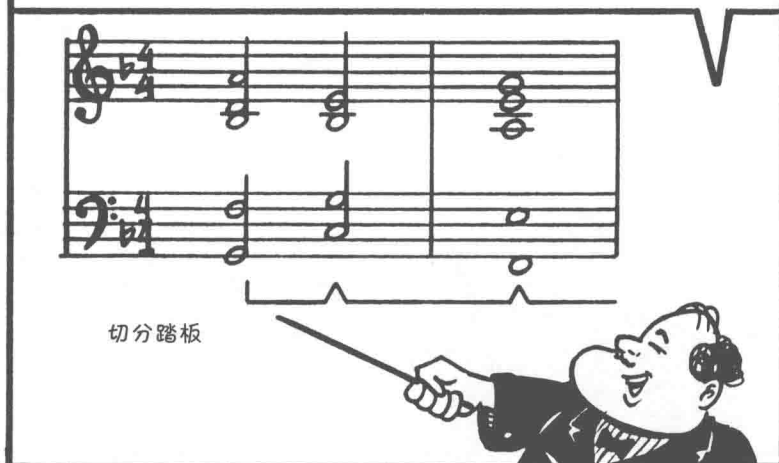
当你开车的时候是怎么踩油门和刹车的呢?这是一个很模糊的问题。因为这取决于你想让车多快地前进或是停下。

其实油门和刹车怎么踩,是由行驶中的感觉以及你所希望的行驶速度来控制的。你一般感觉不到自己的脚部动作。

通常,学生们开始学习的第一种踏板技巧就是切分踏板。切分踏板是指在音符或是和弦弹下去之后再踩踏板。

学习使用切分踏板的一个好的办法就是——闭上眼睛,把你的脚放到制音踏板的阈值处。

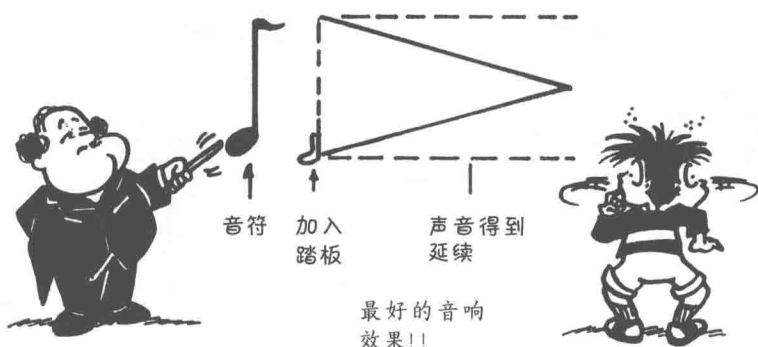
当要弹奏许多不同的和声时,还有一些钢琴家也会用这样的方法——在刚刚听到新的和声音效时马上轻轻抬起,再紧接着踩下踏板。

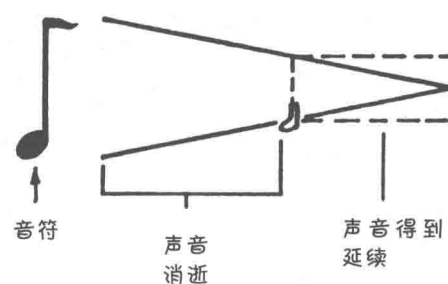
你马上就能体会到,控制踏板的并不是脚,而是耳朵!

当你在一个音符或是和弦弹下去之后马上踩下踏板,钢琴内所有的琴弦都会马上振动起来。这可以使声音变得如歌唱般美妙,也可以使音色更加洪亮。

如果你太晚踩下踏板,许多转瞬即逝的声音将会在它们得到延续之前消失。

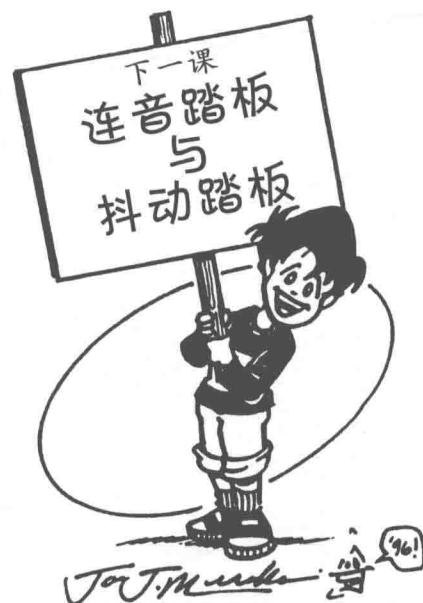
踏板技巧发展得非常迅速，它创造出了曾经无法实现的音色。

要保持听的习惯，这样你才能很快地演奏出想要的那种美妙的声音。

这也是现在很多人会出现的问题……他们根本就不听自己弹的音乐！

漫画小小钢琴演奏家：

踏板的学问

文字作者：彼得·克拉吉奥

漫画作者：乔恩·J. 穆拉卡米

马埃斯特罗·普洛芬多
音乐大师

穆莎贝拉
普洛芬多的
教学助理

阿吉塔托
艺术初学者

在第一课中，普洛芬多教授向大家介绍了制音踏板。

你好！你在
干嘛呢？

很高兴见
到你！

制音踏板是控制制音器的踏板。

踩下踏板

制音器松开

松开踏板

制音器贴弦

对于钢琴演奏者来说，这个踏板最为重要。

他展示过了如何使你的脚踩到踏板的阈值（制音器开始接触琴弦的位置点）。

制音器保留

脚开始踩踏板

制音器
松开

脚踩到“阈
值”以下

他还示范了对于钢琴演奏者来说，最基本的换踏板技巧——切分踏板（当音弹响后马上踩踏板）。

Lento ma non troppo ♩-152

肖邦《A小调玛祖卡》Op. 17 no. 4

许多钢琴演奏者都认为，制音踏板的唯一使用方式就是切分踏板(法)，因为这是他们最初学到的踏板技巧……

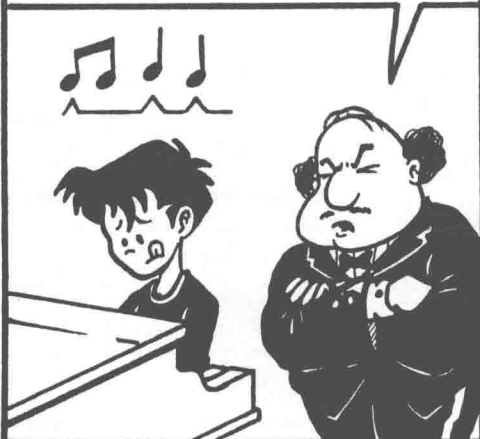
但是，富有创造力的钢琴家可以用不同的方法来使用它。

肖邦——最伟大的钢琴家和钢琴音乐作曲家之一，就曾向自己的学生展示过很多不同的踏板技巧。

或许，对于习惯用切分踏板的演奏者来说，别的踏板使用方式会有些困难。

学习怎样使用不同的踏板技巧，就好像给你的宠物狗教新技能一样。

看来它学得更快嘛……

第二课

连音踏板
与
抖动踏板

或者说是
关于何时踩下和松
开踏板的学问。

连奏,用一根连线来表示。它需要演奏者就好像用胶水把音符无缝粘合一样。

要想在钢琴上弹出精致优美的连奏是很困难的,因为这种声音违背了击弦槌敲击琴弦的原理。

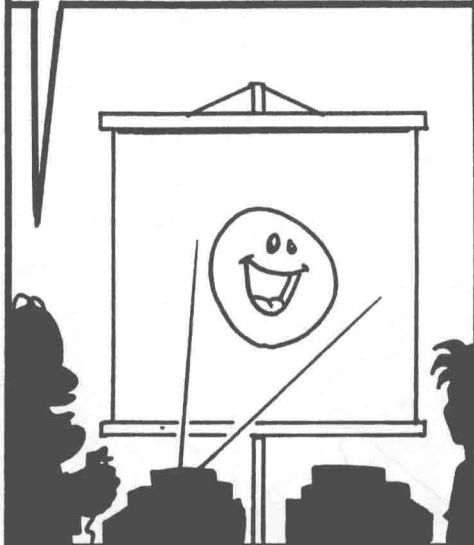
演奏者通过相互交叠的声音来制造连奏效果。第一个音必须要与第二个音有所重叠,产生模糊的连接音效,才能制造出连奏的感觉。

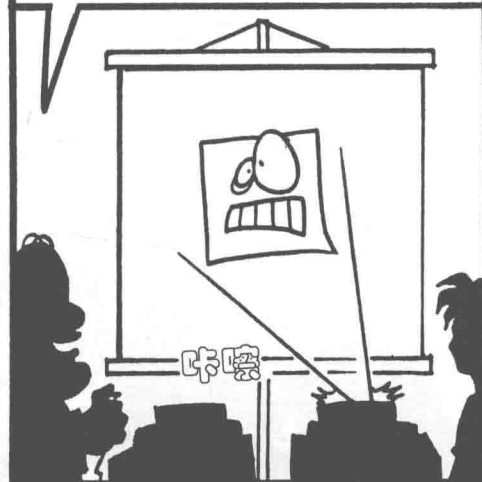
我们可以用幻灯片来说明切分踏板与连音踏板的不同。

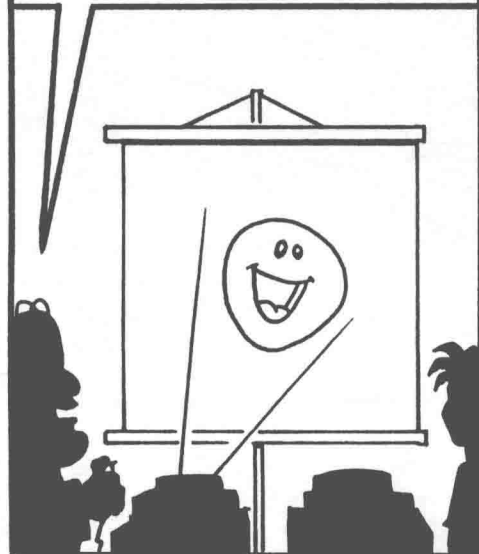
在你切换掉第一张幻灯片的同时……

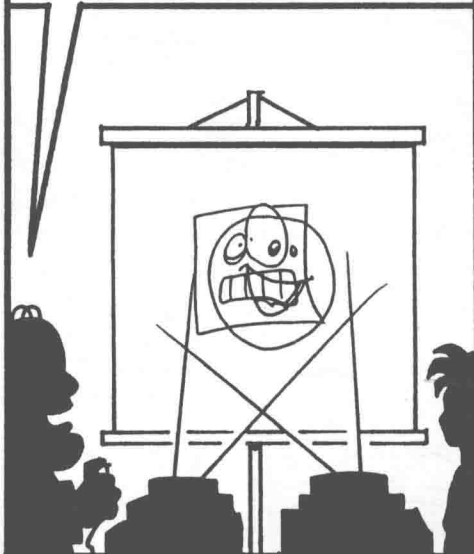
第二张幻灯片就出现在幕布上了……(切分踏板)

……或者,当一张图片变暗时……

……第二张就开始出现了……

……从一张图片演化成另一张图片(连音踏板)。

演奏者们可以用切分踏板来制造突如其来的新音色,用连音踏板来平滑顺畅地改变声音。

慢速弹奏和声,像这样来换踏板,你可以听到这两种踏板技巧的不同之处……

切分踏板

音符 ○ ○
踏板 〰️
数拍 1 2 3 4 1 2 3 4

连音踏板

音符 ○ ○
踏板 〰️
数拍 1 2 3 4 1 2 3 4

这里告诉我们是什么地方发生了变化。自己试着早一点或是晚一点换踏板,听听音乐会有一些有趣的变化吧。

如果你想实现音色由模糊到清晰的变化,踏板的切换点应晚于切分踏板,并且脚部动作应更加“圆润”,更有律动感。

踏板可以使和声段落听上去严丝合缝,尤其是那些你没法用手指连起来的音。

卡诺皮克罐子 *Très calme et doucement triste*

德彪西《骨壶》

卡诺皮克罐子共有四个,是古埃及人制作木乃伊时用来保存内脏的容器。

根据速度的不同,相互交叠的音符数量也不一样。

当音乐很快时,交叠的音就很少。

肖邦《降A大调叙事曲》Op. 47

在慢速乐段中,连奏是如此的明显,以至于它好像已经与下一个音融为一体。

肖邦《降B小调奏鸣曲》Op. 35

一定要记住,你要用耳朵来换踏板,而不是用脚!

