

Teach Yourself
VISUALLY

Teach Yourself VISUALLY
Piano

看图自学 钢琴演奏

[美] 玛丽·苏·泰勒·泰雷·斯多弗 著
同文世纪 刘嘉佳 译

一看就懂的图解钢琴自学书

美国知名钢琴演奏家为你详解演奏技法

从教练的角度提出自学小贴士和初学者常会犯的错误

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Teach Yourself
VISUALLY

看图自学 钢琴演奏

一看就懂的图解钢琴自学书

Teach Yourself VISUALLY Piano

[美] 玛丽·苏·泰勒；泰雷·斯多弗 著

同文世纪·刘嘉佳 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

看图自学钢琴演奏：一看就懂的图解钢琴自学书 /
(美) 泰勒, (美) 斯多弗著；刘嘉佳译. — 北京：人
民邮电出版社, 2013. 2
ISBN 978-7-115-29958-1

I. ①看… II. ①泰… ②斯… ③刘… III. ①钢琴演
奏—图解 IV. ①J624.16-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第267802号

版权声明

Mary Sue Taylor and Tere Stouffer
Teach Yourself VISUALLY™ Piano

Copyright ©2013 by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. All rights reserved.

This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc. The Teach Yourself Visually Brand trade dress is a trademark of John Wiley & Sons, Inc. in the United States and/or other countries. Used by permission.

Teach Yourself Visually 品牌的商业外观为 John Wiley & Sons, Inc. 在美国及其他国家(地区)拥有的商标。授权使用。本书中文简体字版由 Wiley Publishing 授权人民邮电出版社出版, 专有版权属于人民邮电出版社。

内 容 提 要

本书以数百张彩色图片为基础, 用浅显易懂的文字介绍了钢琴演奏的自学方法, 从钢琴的选购、音阶、节奏、指法到读谱、和弦、合手练习等技巧, 课程安排循序渐进, 非常适合初学者。

看图自学钢琴演奏——一看就懂的图解钢琴自学书

- ◆ 著 [美] 玛丽·苏·泰勒
泰雷·斯多弗
- 译 同文世纪 刘嘉佳
- 责任编辑 郭佳佳
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 690×870 1/16
印张: 18.5 2013年2月第1版
字数: 296千字 2013年2月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2012-5232号

ISBN 978-7-115-29958-1

定价: 58.00元

读者服务热线: (010) 67172489 印装质量热线: (010) 67129223
反盗版热线: (010) 67171154

“看图自学成才”系列读者评书：

我迫切地想告诉你这套书有多好，这已经是我买的该系列的第三本书了（前两本书我都翻烂了！），而且再一次比我的预期还要好。每部书都融入了你们辛勤的汗水，我真诚地感谢你们的付出。继续努力，期待更精彩的作品面世！

—Tracey Moore(Memphis, TN)

我买了这个系列的好几本书了，觉得它们很有用。

—Stephen P. Miller(Ballston Spa, NY)

感谢你们出版这套优秀的教材，让我还未到成年就体会到了看图自学的乐趣。尽管先前有出版商说过要出图文并茂的教材，但到现在还没有能与这套书相比的。我喜欢这种简单的讲解，容易理解，跟得上！我想说，你真是太了解读者的思维模式了。非常感谢！

—Stacey Han(Avondale, AZ)

跟许多其他人一样，通过看图学习我比较容易理解。你们的书真的让学习变得容易了许多，生活也充满了更多的欢乐！

—John T. Frey(Cadillac, MI)

我是这套书的铁杆粉丝！不管我要学什么，我都想到去找这套书。这简直是奇迹！我甚至曾经要求我的朋友们送礼物给我时就选这套书。

—Illona Bergstrom(Aventura, FL)

我希望通过这个机会表达我真诚的感谢。书的思路非常清晰，很容易跟得上，而且直击重点。继续加油吧！我已经买了这套书的好几本，都很喜欢！我还会继续买你们的书，因为它们实在是太好了。

—Seward Kollié(Dakar, Senegal)

参与制作的人员名单

策划组稿

潘·莫罗齐斯 (Pam Mourouzis)

发行执行

凯西·内本霍斯 (Kathy Nebenhaus)

内容编辑

苏珊娜·斯尼德 (Suzanne Snyder)

内页设计

凯西·理卡德 (Kathie Rickard)

伊丽莎白·布鲁克斯 (Elizabeth Brooks)

技术编辑

玛萨·赛姆 (Martha Thieme)

封面设计

乔西·阿玛古埃 (Jose Almaguer)

责任编辑

克里斯蒂娜·斯坦博夫

(Christina Stambaugh)

摄影

玛特·博温 (Matt Bowen)

发行人

辛迪·基切尔 (Cindy Kitchel)

写在前面的话

感谢我的女儿瓦莱丽·雷姆 (Valerie Rehm)。她是西雅图的一名摄影师，非常钟情大自然，去过许多风景秀丽的地方捕捉地球的美。她的鼓励成为了我写作这本书的动力。

—玛丽·苏·泰勒

特别感谢……

感谢印第安纳州卡梅尔默里迪恩音乐公司 (Meridian Music in Carmel, Indiana)，特别是总经理克拉格·吉加克斯先生 (Craig Gigax)，幸亏有你们提供场地，本书中照片的拍摄才得以完成。

作者简介

玛丽·苏·泰勒：自 1956 年以来，为各年级学生开设了钢琴基础、爵士乐、即兴创作、和弦研究及其他相关课程。1954 年起，她就在亚特兰大进行各种演出，把自己对音乐的理解与大家分享。多年来，她几乎抹去了亚特兰大每一架钢琴上的灰尘，正式的钢琴俱乐部、小型的爵士乐酒吧、热闹的家庭聚会上都能看到她的身影。她和丈夫、儿子现居乔治亚州的罗斯韦尔。

泰雷·斯多弗：她是一位自由作家，现在也同时从事编辑工作——这是她的第 10 本书。她和密友拉巴（Lab）、马克森（Maxine）一起居住在田纳西州的诺克斯维尔（Knoxville），在寒冷的冬天一个个深夜伏案写书的日子，是她们为她驱走寒意，照料她的生活。

致 谢

任何一本书的出版都离不开一个优秀团队，本书也不例外。在此，我们要衷心地感谢组稿编辑潘·莫罗齐斯 (Pam Mourouzis)，是她策划了这本书，我们才会开始。内容编辑苏珊娜·斯尼德 (Suzanne Snyder) 负责整个项目，她给我们提供了诸多的方便：拥有音乐人类学学位的她，在我们碰到难题费心劳神的时候鼎力相助；她还和责任编辑克里斯蒂娜·斯坦博夫 (Christina Stambaugh) 一起，耐心地组织和编校了全部文字以及全书几百张插图和练习曲。书上所有精美的图片都是由我们的摄影师玛特·博温 (Matt Bowen) 用心拍摄的。

目 录

第一章 钢琴基础知识 2

钢琴的历史·····	4
共鸣板·····	5
踏板·····	6
键盘·····	8
钢琴弹奏的正确姿势·····	14

第二章 五线谱基础知识 16

五线谱·····	18
音符·····	20
升号、降号和还原记号·····	24
调号和拍号·····	26
加线和八度记号·····	29
练习·····	31
如何练习指法·····	34

第三章 音级和音程

44

音级·····	46
音程·····	49
音级和音程练习·····	51
琶音·····	58
音程测试题参考答案·····	61

第四章 力度和速度

62

力度·····	64
延音线·····	67
切分音·····	68
乐句·····	69
速度·····	70

目 录

第五章 手指准备活动 76

按指法标记进行右手五指练习·····	78
按指法标记进行左手五指练习·····	79
按音符名称进行右手五指练习·····	81
按音符名称进行左手五指练习·····	82
右手单手练习·····	84
双手合成练习·····	85
在未标记指法和音符名称的情况下弹奏···	88

第六章 和 弦 90

C 和弦·····	92
F 和弦·····	96
G 和弦·····	98
柱式和弦和分解和弦·····	100
手指穿越法·····	102
练习·····	107
转位·····	113
谱例·····	122
三首爵士乐作品练习和弦·····	132

第七章 节拍、和声和律动 138

圆舞曲	140
视奏	142
四部和声	144
同向进行	146
弱拍	151
反向进行	152

第八章 高阶音乐术语 158

断奏和连奏	160
反复记号	164
速度和力度	168
三连音	172
附加练习	174

目 录

第九章 高阶和弦

180

大、小调：如何记住调号·····	182
大、小三和弦：如何构成·····	192
四度留音和弦·····	195
降五度音和弦·····	196
六和弦·····	198
七和弦·····	199
和弦辞典·····	202
三首耳熟能详的练习曲·····	210

第十章 音乐风格

216

拉格泰姆·····	218
爵士乐·····	220
布鲁斯·····	224
布吉沃吉·····	228
美国乡村音乐·····	230
摇滚乐·····	232
新世纪音乐·····	234
用和弦即兴创作·····	236
创作独奏曲·····	238

附录 A：钢琴曲练习集	244
附录 B：著名的作曲家、钢琴家和钢琴名曲简介	270
词汇表	278

看 图 自 学 钢 琴 演 奏

第一章

钢琴基础知识

当手指按下钢琴键盘上的琴键，琴槌就会敲击琴弦，于是钢琴的音响被激活。琴弦随之震动，这就产生了“音符”。如果要减少震动或者使声音变得柔和，你需要用到踏板。

钢琴的历史·····	4
共鸣板·····	5
踏板·····	6
键盘·····	8
钢琴弹奏的正确姿势·····	14

钢琴是在 18 世纪早期由意大利人巴尔托洛奥·克里斯托弗里（Bartolomeo Cristofori）发明的。克里斯托弗里先前的工作是设计和维护费迪南王子美第奇宫廷（the court of Prince Ferdinand de' Medici）的键盘乐器。美国的第一架钢琴则是费城的约翰·布伦特（John Brent）于 1774 年制造的。

克里斯托弗里原本是制造羽管键琴（又叫“拨弦古钢琴”、“大键琴”）和楔槌键琴（又叫“击弦古钢琴”、“小键琴”）的。这两种乐器都是钢琴的前身，所以可以理解他发明的乐器为什么跟这两种乐器相似，只是音响更加柔和或者洪亮。羽管键琴的声音既不轻柔也不洪亮，而且不能发出持久的声音。这是因为其拨弦的拨子是以金属薄片包裹皮革制成，或使用动物羽管作为拨片。楔槌键琴似乎较接近现代钢琴，因为其键的远端是被称为“切线”的金属制成的小片，它们从下方敲击琴弦，但发出的声音是柔和的。克里斯托弗里的发明则采用槌子来敲击琴弦。演奏者触键轻柔，钢琴发出柔和的声音；重击键盘时，则发出较为洪亮的声音。这跟羽管键琴和楔槌键琴不一样，按照演奏者的意愿，它发出的声音还可以持续。克里斯托弗里称此乐器为“gravicembalo col piano e forte”，这是它最早的名字，意为“声音轻柔和洪亮的羽管键琴”或“可强可弱的羽管键琴”。

克里斯托弗里的发明很快出了名，被人们称为“强弱音变化的钢琴”（fortepiano），以区别这项 18 世纪发明的乐器和它的前身及现代钢琴（pianoforte）。他早期制造的这种乐器比起现代钢琴音响要弱，因为每个音符都对应一根细弦。到了莫扎特（Mozart）时期，这种古钢琴每个音符已经对应了两根线弦，琴槌已由皮革包裹了。18 世纪 30 年代，德国一位名叫戈特弗里德·西尔伯曼（Gottfried Silbermann）的乐器制造师开始制造强弱音变化的古钢琴，他在原来克里斯托弗里发明成就的基础上加入了现代钢琴元素的制音踏板，这些内容将会在本章后续内容中提到。

18 世纪的“强弱音变化的钢琴”，其键盘通常和现代钢琴不同。它们中的很多，其键盘还跟当时的羽管键琴一样，现代钢琴的白键在当时是黑色的，黑键则是白色的。

到 19 世纪，钢琴经历了很多的变化。其构架从木质的变成了钢结构的，这使得琴弦变粗并且受到敲击时即便绷得更紧也不断裂（琴弦容易断裂在这之前曾是个问题：著名钢琴大师贝多芬就经常由于重击键盘使得琴弦断裂），并且增加了更多的琴弦和八音度。关于八音度的内容，本书在后面将会阐述。琴槌也用绒毡包裹，使得敲击金属琴弦时音响效果更好。所以，让我们结束有关钢琴历史的讲述，开始了解现代钢琴吧。

钢琴的共鸣板属于钢琴的内部结构，你通常看不到，除非是三角钢琴并且把盖子打开。它由四部分组成：不同长度的琴弦、调音钉、琴槌和制音器。

内部结构

琴槌敲击琴弦，琴弦的震动可能受到制音器的阻滞而减弱。之后的章节将会谈到“踏板”，踏板能帮助弹奏者改变琴弦的震动频率。

最粗最长的弦发出的声音最浑厚、最能引起共鸣，而较细、较短的琴弦音调较高，且共鸣较小。钢琴最低音区用到一根弦对应一个音符，而中间区域为了增强共鸣，用到两根弦，到了最高音区，弹奏每个音符时，琴槌需要敲击三根或者更多的弦来加强共振，所以这个区域没有制音器。调音钉则是一些用来调弦的小的金属物。

