

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

技巧

钢琴名作演奏探索 4

[美]南希·巴克斯 (Nancy Bachus)

杨耀坤 译

Alfred

SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

阿尔弗雷德出版公司提供版权

■ ■ ■ 技巧 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 4

[美] 南希·巴克斯 (Nancy Bachus)

杨耀坤 译

上海音乐出版社

美国阿尔弗莱德出版公司提供版权

图书在版编目(CIP)数据

钢琴名作演奏探索 4 技巧 / [美]南希·巴克斯著; 杨耀坤译 - 上海:
上海音乐出版社, 2016.9

ISBN 978-7-5523-1197-6

I. 钢… II. ①南… ②杨… III. 钢琴 - 奏法

IV. ①J657.41 ②J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 217817 号

书 名: 钢琴名作演奏探索 4 技巧

著 者: [美]南希·巴克斯

译 者: 杨耀坤

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 王媛媛

封面设计: 何 辰

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

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 6.5 谱、文: 52 面

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-1197-6/J·1099

定价: 23.00 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

目 录

在键盘上保持指尖力量的集中和平衡	4
黑键练习	4
C 调热身模式	5
C 大调练习曲 1 号(哈农)	5
速度加倍的 C 调音阶(同向)	6
C 调反向音阶(古利特)	7
C 调转位障碍练习	8
C 调终止式(三个手位)	9
C 调琶音	9
五音和多音连线	10
落下一感受—转移—拉起	10
多种连线(韦赫)	10
动机和模进	11
快板(拜赫)	11
踏板标记	12
连音踏板(博蒂尼)	12
演绎音乐: 动机—乐句—乐段	13
玩耍曲(节选)(巴托克)	13
在钢琴上“唱歌”	14
在花园里(古利特)	14
F 调热身模式	15
F 大调练习曲 1 号(哈农)	15
速度加倍的 F 调音阶(同向)	16
F 调反向音阶(古利特)	17
F 调转位障碍练习	18
F 调终止式(三个手位)	19
F 调琶音	19
贝拉·巴托克的音乐标记	20
带断奏的连线组	21
微笑(汉卓克)	21
G 调热身模式	22
速度加倍的 G 调音阶(同向)	22
G 调反向音阶	23
G 调转位障碍练习	24
G 调终止式(三个手位)	25
G 调琶音	25
重要音和次要音	26
断开的音	27
加沃特舞曲(泰勒曼)	27
D 调热身模式	28
速度加倍的 D 调音阶(同向)	28
D 调反向音阶	29
D 调转位障碍练习	30
D 调终止式(三个手位)	31

D 调琶音	31
通过 5 指和 4 指控制平衡	32
小快板, Op.599, No.16(车尔尼)	32
通过动作组合音符	33
加沃特, Op.210, No.9(古利特)	33
A 调热身模式	34
速度加倍的 A 调音阶(同向)	34
A 调反向音阶	35
A 调转位障碍练习	36
A 调终止式(三个手位)	37
A 调琶音	37
旋转	38
双小节乐句的力度变化	38
A 大调旋转练习(拜厄)	38
弹奏小步舞曲	39
G 大调小步舞曲(亨德尔)	39
加速	40
组合练习	40
识读分解和弦	41
柱式和弦	41
分解和弦	41
重复音	42
重复音练习	42
E 调热身模式	43
速度加倍的 E 调音阶(同向)	43
E 调反向音阶	43
E 调转位障碍练习	44
E 调终止式(三个手位)	45
E 调琶音	45
重复音与和弦	46
抛扔与弹跳	46
左手练习(巴托克)	46
$\flat$B 调热身模式	47
速度加倍的 $\flat$ B 调音阶(同向)	47
$\flat$ B 调反向音阶	47
$\flat$ B 调转位障碍练习	48
$\flat$ B 调终止式(三个手位)	49
$\flat$ B 调琶音	49
连续双音连线	50
德国舞曲风格(万哈尔)	50
圆舞曲	51
C 大调圆舞曲(古利特)	51
一只手从另一只手上方越过	52
A 小调前奏曲, Op.37, No.2(孔康)	52

■ ■ ■ 技巧 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 4

[美] 南希·巴克斯 (Nancy Bachus)

杨耀坤 译

上海音乐出版社

美国阿尔弗莱德出版公司提供版权

关于《钢琴名作演奏探索》

《钢琴名作演奏探索》将具有深度的技巧学习与循序渐进的演奏曲目结合在一起。每个级别包括两本教材：

- 《钢琴名作演奏探索——作品》(以下简称《作品》)收录了不同时期主流音乐风格的大量乐曲。我们对美国、加拿大和英国的节日习俗、比赛和考试题目等进行了研究,在这个基础上确定了曲目名单,并对它们进行了分级。另外,本书还收录了每种音乐作品风格的背景资料,包括所使用的乐器、作曲家和音乐本身。每一级别的演奏曲目均收录在 CD 中,作为必不可少的听觉补充,学习者可以通过聆听演奏,来感受如何能恰如其分地诠释乐曲。
- 《钢琴名作演奏探索——技巧》(以下简称《技巧》)则介绍了**基本键盘指法模式**——《作品》里出现的大调和小调所包含的五手指模式、音阶、琶音、和弦和终止等。这些指法模式可以当作学习者日常练习前的手指热身训练,以帮助他们提高自己的演奏技巧。**练习曲**,这是《技巧》的一个重要内容,我们精心挑选并谱写出这些曲目,目的是帮助学习者培养对琴键的良好触感以及掌握每一首曲目所必须的其他技巧。此外,还包括关于提高练习效率的建议。

这套系列教程设有逐页对照,学习者在《作品》里练习的曲目,教师可以快捷地在《技巧》里找到与之对应的页面,以强化学习者的练习。通过两本教材的配合使用,学习者将对音乐有深度的理解,轻松掌握弹奏钢琴的必备技巧。在本书的帮助下,学习者通过学习音乐而获得的知识、技能与乐趣,将使他们终生受益。

关于《技巧》

不论是运动员,还是钢琴家,技巧都是必需的。为了在各自的领域中获得成功,实践者必须学会控制自己的肌肉,直到其成为一种机械记忆,而除了大量反复的练习外,没有更好的方法。然后,他们就可以在表演中充分发挥这种机械记忆的技艺。

学习者就好比坐在钢琴前的运动员,他们必须掌握许多演奏技巧,否则不可能弹奏出美好的音乐。《技巧》将使学习者养成正确的动作习惯,帮助他们在演奏任何级别的曲目时如鱼得水。

不管是什么级别的曲目,要想练就扎实的演奏技巧,以下三个技术模块是每日基本功练习所不可缺少的:

- 在钢琴前保持良好的身体姿势
- 注意琴键上指尖的平衡
- 手与臂的协调运动

这些事项将有助于学习者提高弹奏水准。《技巧》提供了系统的技巧训练课程,这将使大家可以更娴熟地、富有表现力地进行演奏。

目 录

在键盘上保持指尖力量的集中和平衡	4
黑键练习	4
C 调热身模式	5
C 大调练习曲 1 号(哈农)	5
速度加倍的 C 调音阶(同向)	6
C 调反向音阶(古利特)	7
C 调转位障碍练习	8
C 调终止式(三个手位)	9
C 调琶音	9
五音和多音连线	10
落下一感受—转移—拉起	10
多种连线(韦赫)	10
动机和模进	11
快板(拜赫)	11
踏板标记	12
连音踏板(博蒂尼)	12
演绎音乐: 动机—乐句—乐段	13
玩耍曲(节选)(巴托克)	13
在钢琴上“唱歌”	14
在花园里(古利特)	14
F 调热身模式	15
F 大调练习曲 1 号(哈农)	15
速度加倍的 F 调音阶(同向)	16
F 调反向音阶(古利特)	17
F 调转位障碍练习	18
F 调终止式(三个手位)	19
F 调琶音	19
贝拉·巴托克的音乐标记	20
带断奏的连线组	21
微笑(汉卓克)	21
G 调热身模式	22
速度加倍的 G 调音阶(同向)	22
G 调反向音阶	23
G 调转位障碍练习	24
G 调终止式(三个手位)	25
G 调琶音	25
重要音和次要音	26
断开的音	27
加沃特舞曲(泰勒曼)	27
D 调热身模式	28
速度加倍的 D 调音阶(同向)	28
D 调反向音阶	29
D 调转位障碍练习	30
D 调终止式(三个手位)	31

D 调琶音	31
通过 5 指和 4 指控制平衡	32
小快板, Op.599, No.16(车尔尼)	32
通过动作组合音符	33
加沃特, Op.210, No.9(古利特)	33
A 调热身模式	34
速度加倍的 A 调音阶(同向)	34
A 调反向音阶	35
A 调转位障碍练习	36
A 调终止式(三个手位)	37
A 调琶音	37
旋转	38
双小节乐句的力度变化	38
A 大调旋转练习(拜厄)	38
弹奏小步舞曲	39
G 大调小步舞曲(亨德尔)	39
加速	40
组合练习	40
识读分解和弦	41
柱式和弦	41
分解和弦	41
重复音	42
重复音练习	42
E 调热身模式	43
速度加倍的 E 调音阶(同向)	43
E 调反向音阶	43
E 调转位障碍练习	44
E 调终止式(三个手位)	45
E 调琶音	45
重复音与和弦	46
抛扔与弹跳	46
左手练习(巴托克)	46
$\flat$B 调热身模式	47
速度加倍的 $\flat$ B 调音阶(同向)	47
$\flat$ B 调反向音阶	47
$\flat$ B 调转位障碍练习	48
$\flat$ B 调终止式(三个手位)	49
$\flat$ B 调琶音	49
连续双音连线	50
德国舞曲风格(万哈尔)	50
圆舞曲	51
C 大调圆舞曲(古利特)	51
一只手从另一只手上方越过	52
A 小调前奏曲, Op.37, No.2(孔康)	52

在键盘上保持指尖力量的集中和平衡

把手自然垂在自己面前,注意观察手的自然弯曲。然后,在三个黑键上找到这种手位:

- 把右手的2指-3指-4指和左手的4指-3指-2指在三个黑键上摊平(图例1)。
- 以用力抓的动作把手指第一关节向掌心方向拉回,直到2指-3指-4指把两只手撑起自然弯曲的手形,与手腕基本处于同一水平线上。
- 1指和5指分别放在E和B上,共同保持手的平衡。拇指与琴键大约呈45°(图例2)。
- 放松手臂、手腕和指关节,把力量向前传递给稳固的手指第一关节。

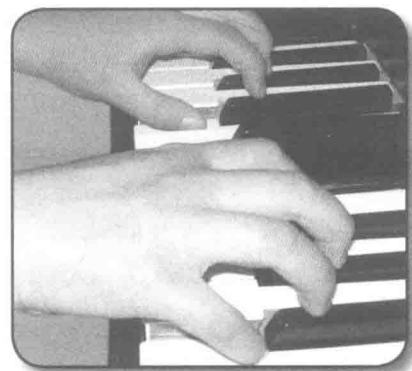
《黑键练习》中,在保持平衡手位的前提下,按照以下方式改变音质和音量:

- 不弹奏时,按下所有音对应的琴键(依靠整个手臂重力)。
- 用每个指尖的不同位置弹奏,注意听音质的不同。
- 依靠放松的手臂和手腕来抛扔手指。抛扔力度的增减决定音量的大小;抛扔力度增加,音量变大;抛扔力度减少,音量变小。

注意:音量的变化来自于音槌撞击弦的速度变化,即下键的速度快慢。

图例 1

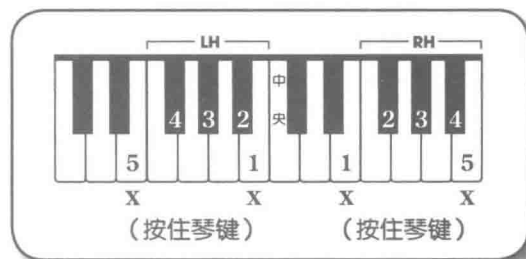

图例 2

把指尖拉回,形成自然弯曲的手形。

黑键练习

在每一个长按音上确保重量的一致是保持手指平衡的关键。

C 调热身模式

使用连音触键弹奏五音组时：

■ 用加强力度的“抛扔式”动作弹奏较慢的音符(♩),手臂保持放松。

(手指从指关节处发力,手臂和手腕保持静止。)

■ 将音符时值减半以加速：先四分音符(♩),再八分音符(♪)。

■ 不管速度快慢,弹奏时都要保持手指第一关节站稳,注意听并弹奏出完整、饱满、均衡的音质。(随着速度不断加快,手指的动作幅度逐渐变小,类似跑步而不是踏步。)

C 大调练习曲 1 号

查尔斯·路易斯·哈农
(1819—1900)

快板 Allegro

The musical score for 'C Major Exercise No. 1' by Charles-Louis Hanon is presented in four systems. The first system begins with a treble and bass clef, a key signature of one sharp (F#), and a dynamic marking of 'mf'. The melody is in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The second system starts with a box containing the number 7. The third system starts with a box containing the number 12. The fourth system starts with a box containing the number 17. The score ends with a double bar line and a repeat sign.

■ 弹奏速度加倍的音阶,先分手练习,再合手弹奏。

速度加倍的 C 调音阶(同向)

快板 Allegro

mf

5

8

■ 所有的 E 和 A 降低半音,在 C 和声小调上弹奏。

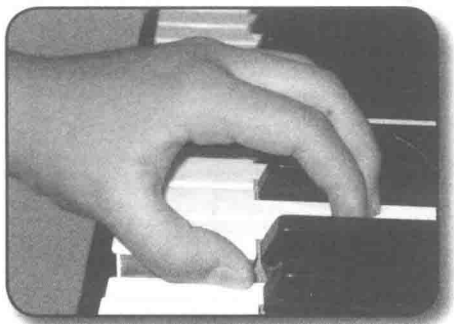
■ 换不同的触键弹奏——双手断奏和双音连线:

etc.

etc.

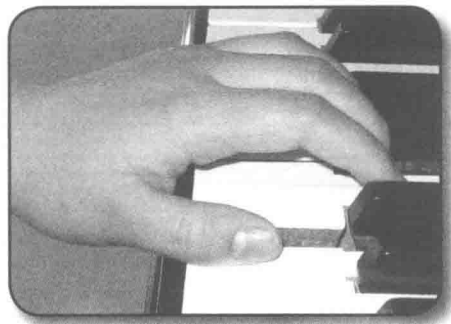
拇指的弯曲

- 弹奏音阶时,1 指必须弯曲成一定角度,这样才能帮助手指在键盘上站稳。1 指从其他手指下方穿过的时候也要保持这个角度。
- 还需要在 C 和声小调上弹奏《C 调反向音阶》,所有的 E 和 A 降低半音即可。

这样弹奏

1 指弯曲成一定的角度
支撑键盘上的手指

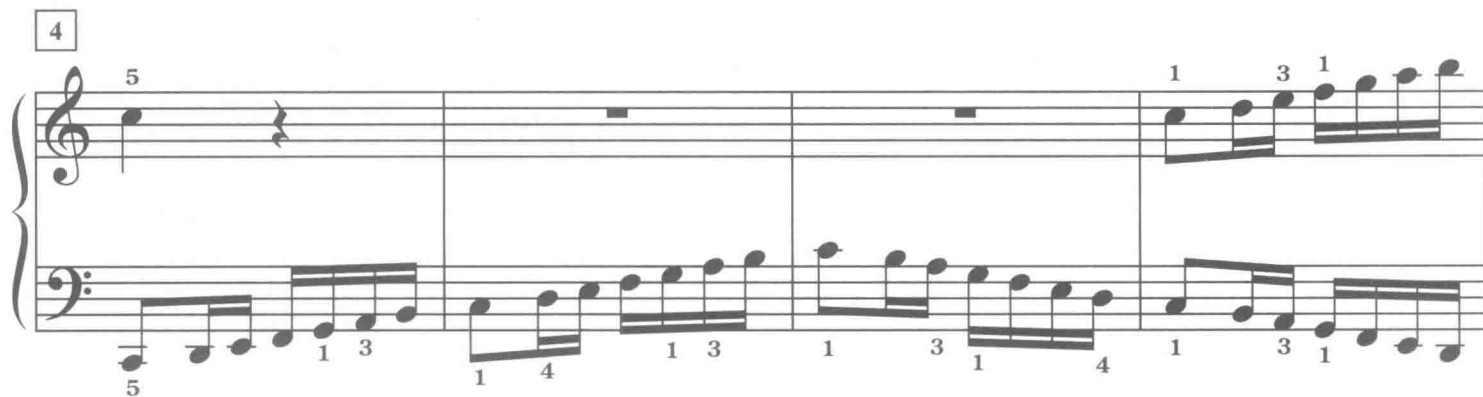

不是这样弹奏

C 调反向音阶

科尼利厄斯·古利特 (1802—1901)
Op.228

快板 Allegro

■ 每组音先确定手型再弹奏, 每个柱式和弦注意感受指尖。

C 调转位障碍练习

中板 Moderato

第一转位

5/8 *mf* C 大调

RH 5 1 2
LH 1 5 3

RH 5
LH 1

RH 5 2 1
LH 1 3 5

5 C 小调

RH 5 1 2
LH 1 5 3

RH 5
LH 1

RH 5 2 1
LH 1 3 5

9 第二转位 C 大调

RH 3 5 1
LH 2 1 5

RH 3
LH 2

RH 5 3 1
LH 1 2 5

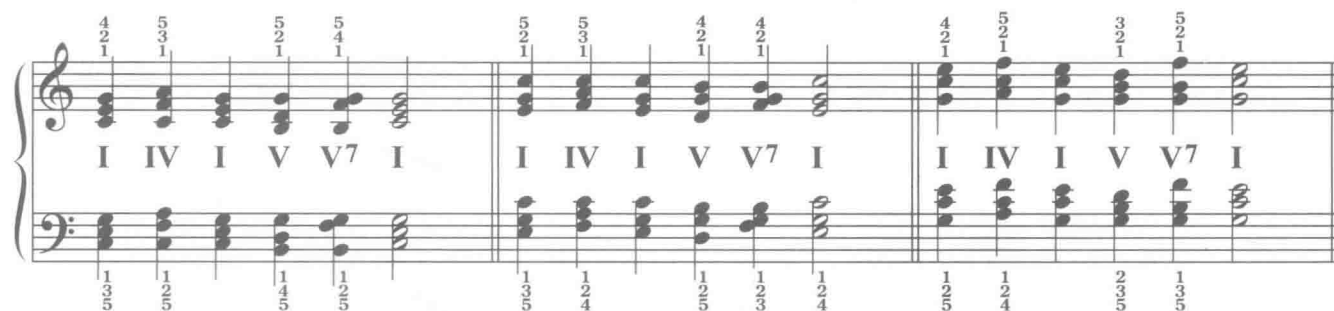
13 C 小调

RH 3 5 1
LH 2 1 5

RH 3
LH 2

RH 5 3 1
LH 1 2 5

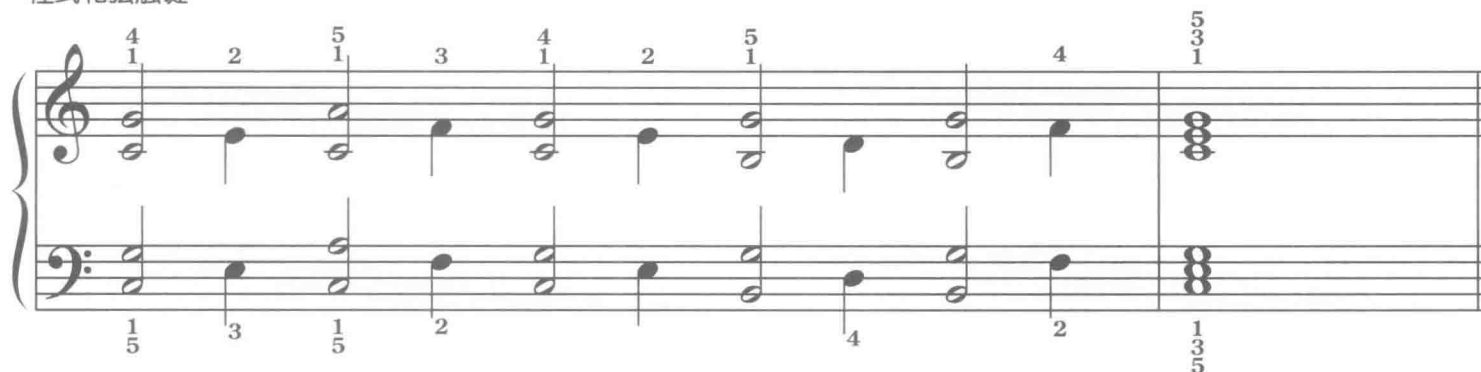
C 调终止式(三个手位)

■ 每个手位要用不同的触键：柱式和弦触键、分解和弦触键和断音触键。

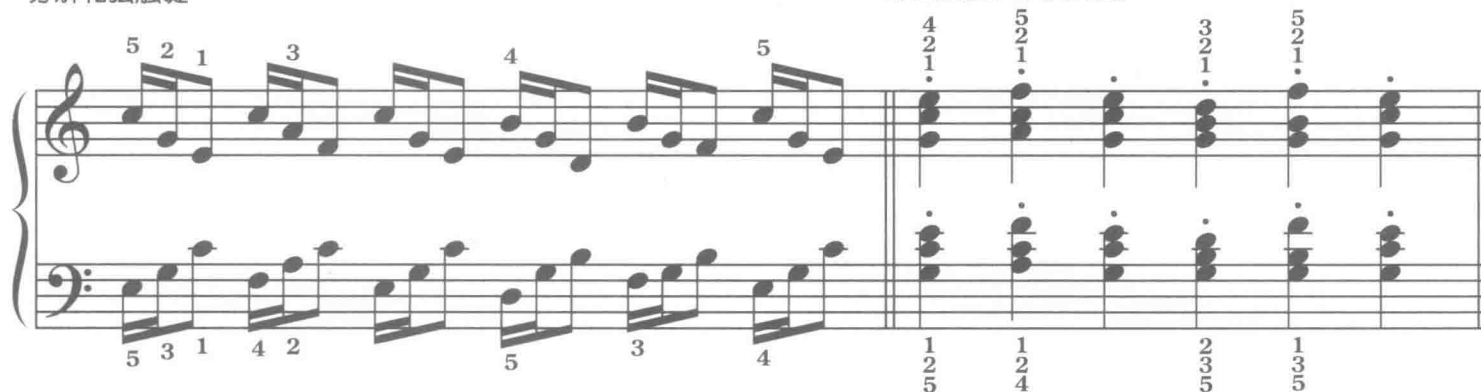
■ 还要在 C 小调上弹奏,所有的 E 和 A 降低半音即可。

柱式和弦触键

分解和弦触键

断音触键：拳头释放

■ 弹奏每个小节前,双手摆出和弦的手型。

■ 每个小节都用同一个动作,使力量从一个指尖滚动到下一个指尖。

■ 反复时将速度加倍。

■ 所有的 E 降低半音,在 C 小调上弹奏《C 调琶音》。

C 调琶音

五音和多音连线

长连线组

■ 落到琴键稍上方位置,感受弹奏连线组每个音符时的指尖。

■ 上臂可以帮助手指用一个动作完成整个连线组的弹奏。

落下一感受—转移—拉起

持续在白键上
降低,直到……

用不同的方式练习以下这些五音连线:

■ 连线组通常是自然渐弱的,因为手指的重量是落在第一个音上。要想进一步减弱,可以用更加轻柔 and 短促的手指动作来弹奏。

■ 要想在连线组中渐强,就要用抛扔式动作,手指触键更深,这样可以增大音量。

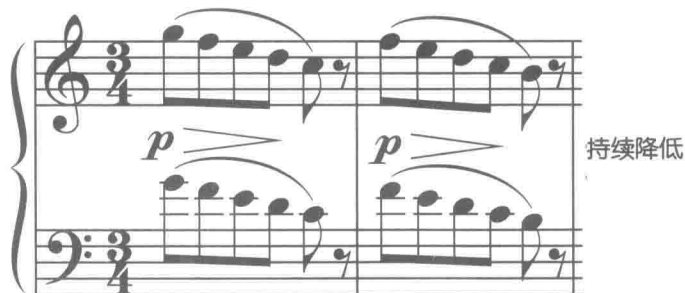
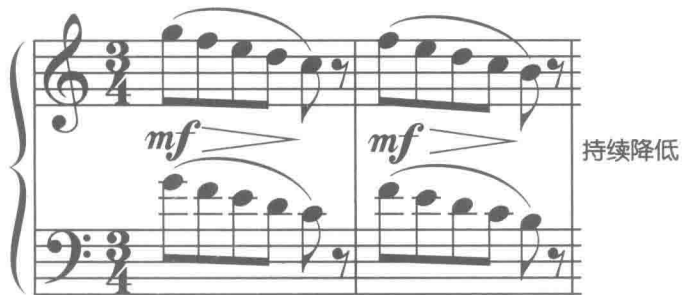
■ 弹奏 *p*, 就要让手掌更加靠近键盘,放低手腕。

■ 用手臂的一个力量组合一连串断奏音,手指要快速拉回。

■ 可以自己设计一些弹奏连线组的方法(比如把连线组的音移到其他调上弹奏)。

多种连线

弗雷德里奇·韦赫
(1785—1873)

动机和模进

仔细读谱,可以发现很多有助于理解和弹奏的内容。

组成部分: 动机和模进

动机是一种具有高辨识度的音组。

模进是动机在不同音高上的反复:

以下是选自路德维希·范·贝多芬

(1770—1827)《第五交响曲》的著名动机:

《快板》的第一小节和第三小节是动机,二者后面都跟有一个模进。

- 用连线触键的同一个动作完成动机和模进。
- 升高模进通常会渐强,而降低模进则渐弱。
- 还在C小调上弹奏《快板》,所有E降低半音即可。

快 板

阿尔伯特·拜赫
(约 1835—1899)

快板 Allegro

踏板标记

下面介绍延音踏板(右侧)的两种基本功能以及常见标记方式:

直踏板——踏板按照音符时值同步踩下,同步释放。

■ 这样可以使声音更加饱满,通常用来加强音量。

■ 这种踏板往往在乐句结束时使用,巴洛克和古典主义时期的音乐尤其多见。

Andante

踩下 抬起 踩下 抬起 踩下 抬起

连音踏板——音符弹奏完后马上用踏板做一个切换动作(即快速抬起再踩下),这样声音就可以持续下去而不会中断。

首先弹奏:

Pedal 踏板

连音踏板

亨利·博蒂尼(1798—1876)
南希·巴克斯改编

慢板 Lento

踩下 抬起 踩下 抬起 踩下 抬起

演绎音乐：动机—乐句—乐段

■ 动机(一个小的乐思)经过反复或者加上模进即可构成一个乐句,或者是更大的单位(长度一般为四小节)。

■ 两个互相关联的乐句,有时也称作“问答”,构成一个乐段(一个完整的乐思)。

弹奏以连线组形式出现的动机

每个连线组都应该用一个动作完成:落下一转移—释放。

当弹奏连线组和弦时,一个手指必须用更大的力量引导另一个手指。

■ 开始弹奏连线组时,只用和弦的外侧手指(3指、4指或5指)弹奏,然后用那个手指引导至连线组结束的和弦(或音符)。

■ 释放时手腕可以抬起。

贝拉·巴托克使用持续音标记(-)来表示某个音需要“在旋律中扮演更重要的角色并拥有更强的音色”。

玩耍曲(节选)

——选自《献给孩子们》(第一卷)No.3

贝拉·巴托克
(1881—1945)

优雅的行板 Andante grazioso

乐段

第一部分：“问”

动机

第二部分：“答”

模进 1 模进 2 模进 3