

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

技巧

钢琴名作演奏探索 5

[美] 南希·巴克斯 (Nancy Bachus)

杨耀坤 译

Alfred

阿尔弗雷德出版公司提供版权

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

■ ■ ■ 技巧 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 5

[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 5 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 978-7-5523-1198-3

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 217820 号

书 名: 钢琴名作演奏探索 5 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: 7 谱、文: 56 面

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1198-3/J · 1100

定价: 24.00 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

稳固集中的指尖	4	分解和弦	31
五指练习	4	柱式和弦	32
手的支撑	5	琶音	32
C 大调热身模式	6	比八度更远的音程	33
速度加倍的 C 大调音阶	6	稳定和持续	33
原位三和弦	7	^b B 大调热身模式	34
分解和弦	7	速度加倍的 ^b B 大调音阶	34
柱式和弦	8	原位三和弦	35
琶音	8	分解和弦	35
半音阶	9	柱式和弦	36
触键：连线组和断奏	9	琶音	36
A 和声小调热身模式	10	单个和多个倚音	37
速度加倍的 A 和声小调音阶	10	倚音练习（车尔尼）	37
原位三和弦	11	G 和声小调热身模式	38
分解和弦	11	速度加倍的 G 和声小调音阶	38
柱式和弦	12	原位三和弦	39
琶音	12	分解和弦	39
关于连线的补充说明	13	柱式和弦	40
西西里岛舞曲的节奏	13	琶音	40
西西里岛舞曲	13	手指独立性	41
突出音	14	5 指和 1 指控制平衡（韦赫）	41
双音	15	带换手的重音	42
三度双音（韦赫）	15	组合断奏音	42
G 大调热身模式	16	技巧和想象力	43
速度加倍的 G 大调音阶	16	加沃特（夏米纳德）	43
原位三和弦	17	A 大调热身模式	44
分解和弦	17	速度加倍的 A 大调音阶	44
柱式和弦	18	原位三和弦	45
琶音	18	分解和弦	45
单手弹奏两声部	19	柱式和弦	46
三个声部	19	琶音	46
E 和声小调热身模式	20	弹奏和弦	47
速度加倍的 E 和声小调音阶	20	三拍子舞曲的踏板运用	
原位三和弦	21	（兰德勒舞曲、圆舞曲）	47
分解和弦	21	大断音组	48
柱式和弦	22	勇敢的骑士（舒曼）	48
琶音	22	如歌的旋律线	49
综合触键	23	最初的丧失（舒曼）	49
进和退（诺里斯）	23	更多模仿练习	50
模仿	23	跟我一起来（克勒）	50
跟我来（洛斯霍恩）	23	D 大调热身模式	51
旋转	24	速度加倍的 D 大调音阶	51
旋转练习（萨托利奥）	24	原位三和弦	52
八度准备	25	分解和弦	52
F 大调热身模式	26	柱式和弦	53
速度加倍的 F 大调音阶	26	琶音	53
原位三和弦	27	颤音	54
分解和弦	27	颤音练习（梅森）	54
柱式和弦	28	重复音	54
琶音	28	声部	55
旋转和三十二分音符	29	综合练习	56
F 大调练习（车尔尼）	29		
D 和声小调热身模式	30		
速度加倍的 D 和声小调音阶	30		
原位三和弦	31		

■ ■ ■ 技巧 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 5

[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。

不论是什么级别的曲目,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。

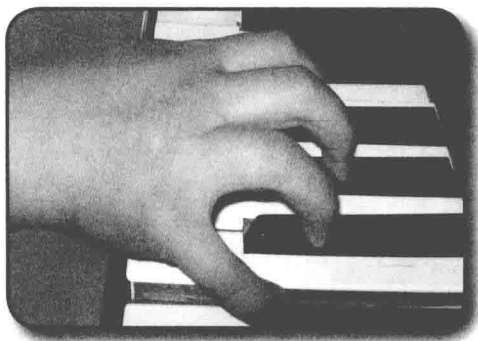
目 录

稳固集中的指尖	4	分解和弦	31
五指练习	4	柱式和弦	32
手的支撑	5	琶音	32
C 大调热身模式	6	比八度更远的音程	33
速度加倍的 C 大调音阶	6	稳定和持续	33
原位三和弦	7	^b B 大调热身模式	34
分解和弦	7	速度加倍的 ^b B 大调音阶	34
柱式和弦	8	原位三和弦	35
琶音	8	分解和弦	35
半音阶	9	柱式和弦	36
触键：连线组和断奏	9	琶音	36
A 和声小调热身模式	10	单个和多个倚音	37
速度加倍的 A 和声小调音阶	10	倚音练习（车尔尼）	37
原位三和弦	11	G 和声小调热身模式	38
分解和弦	11	速度加倍的 G 和声小调音阶	38
柱式和弦	12	原位三和弦	39
琶音	12	分解和弦	39
关于连线的补充说明	13	柱式和弦	40
西西里岛舞曲的节奏	13	琶音	40
西西里岛舞曲	13	手指独立性	41
突出音	14	5 指和 1 指控制平衡（韦赫）	41
双音	15	带换手的重音	42
三度双音（韦赫）	15	组合断奏音	42
G 大调热身模式	16	技巧和想象力	43
速度加倍的 G 大调音阶	16	加沃特（夏米纳德）	43
原位三和弦	17	A 大调热身模式	44
分解和弦	17	速度加倍的 A 大调音阶	44
柱式和弦	18	原位三和弦	45
琶音	18	分解和弦	45
单手弹奏两声部	19	柱式和弦	46
三个声部	19	琶音	46
E 和声小调热身模式	20	弹奏和弦	47
速度加倍的 E 和声小调音阶	20	三拍子舞曲的踏板运用	
原位三和弦	21	（兰德勒舞曲、圆舞曲）	47
分解和弦	21	大断音组	48
柱式和弦	22	勇敢的骑士（舒曼）	48
琶音	22	如歌的旋律线	49
综合触键	23	最初的丧失（舒曼）	49
进和退（诺里斯）	23	更多模仿练习	50
模仿	23	跟我一起来（克勒）	50
跟我来（洛斯霍恩）	23	D 大调热身模式	51
旋转	24	速度加倍的 D 大调音阶	51
旋转练习（萨托利奥）	24	原位三和弦	52
八度准备	25	分解和弦	52
F 大调热身模式	26	柱式和弦	53
速度加倍的 F 大调音阶	26	琶音	53
原位三和弦	27	颤音	54
分解和弦	27	颤音练习（梅森）	54
柱式和弦	28	重复音	54
琶音	28	声部	55
旋转和三十二分音符	29	综合练习	56
F 大调练习（车尔尼）	29		
D 和声小调热身模式	30		
速度加倍的 D 和声小调音阶	30		
原位三和弦	31		

稳固集中的指尖

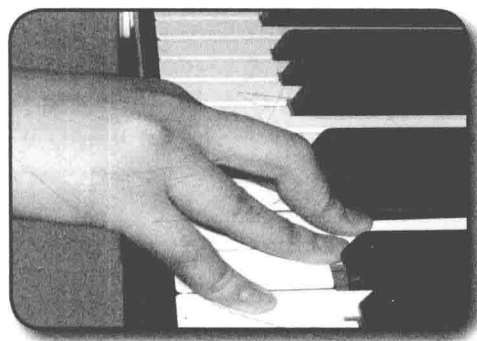
指尖的第一关节应该用力站稳,以支撑键盘上的手和手臂。

这样弹奏

第一关节站稳

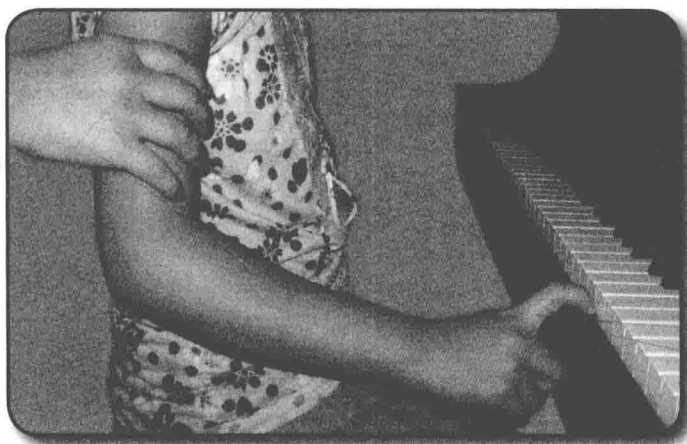
不是这样弹奏

第一关节没有站稳,而是塌下去了

第一关节站稳:

1. 用指尖在琴键上敲击,直到第一关节有明显的重量感。
2. 2指的第一关节“悬挂”在钢琴边上。(想象成挂在悬崖上,只靠这个关节支撑。)
3. 上臂肌肉必须处于放松状态。让一个人(或用另一只手)摇动你的上臂,保持第一关节的位置。
4. 接下来,依次将3指、4指和5指的第一关节做“悬挂”练习。

第一关节用力站稳,上臂肌肉放松

在《五指练习》中练习站稳第一关节。弹奏前先把手指在键位上面放好。

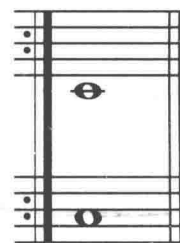
五指练习

持续向上
直到……

持续下降
直到……

手的支撑

手呈拱形：

用手掌上的肌肉支撑琴键上的指尖。

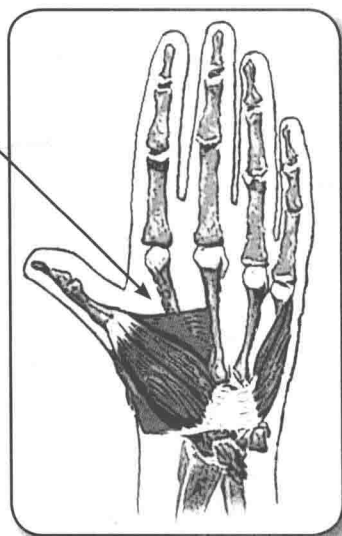
- 把用力站稳的五个指尖放在键盘上(或琴盖上)。
- 利用1指和5指的肌肉撑起手掌,做出一个拱形,从1指的第一关节到5指的第一关节。

手掌肌肉：

这块肌肉连接着1指和3指,并让这两个手指成为手指拱形的强有力支撑。

- 5指有一块肌肉连接着1指肌肉。
- 胳膊肘能帮助5指支撑在键盘上。
- 利用手掌肌肉弹奏,可以让指关节和手腕处的肌肉得以放松。

弹奏以下练习时,利用手掌肌肉,在3指上找到平衡:

首先,用5指、3指和4指弹奏。接下来,5指弹奏时把1指加上,注意感受1指和3指间的连接,并使1指和5指摆出有力的拱形。(指关节和手腕要处于放松状态。)

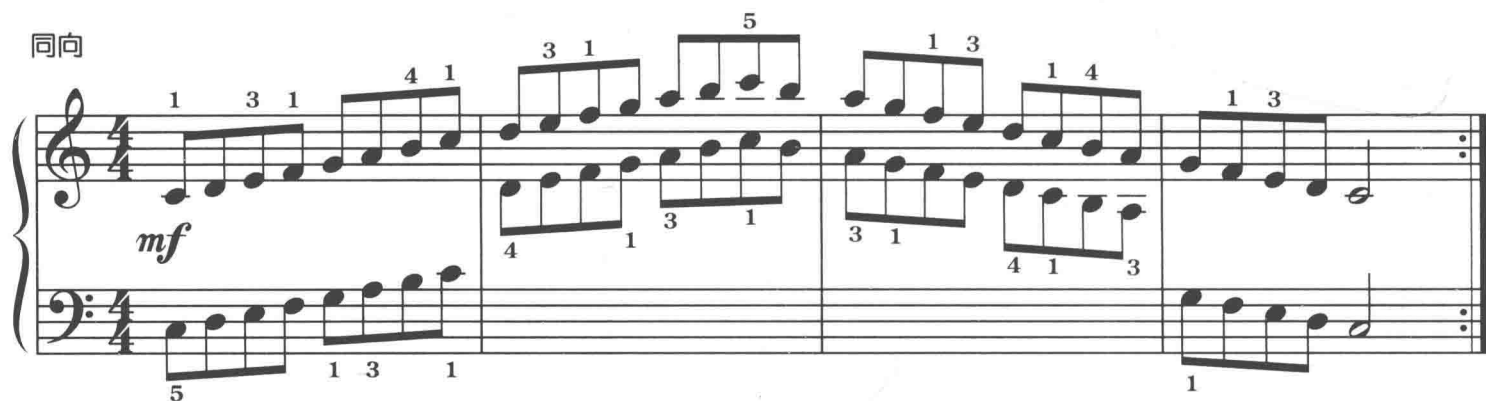
C 大调热身模式

使用节拍器,同向与反向弹奏《速度加倍的 C 大调音阶》,在任何速度下都要保持丰富饱满的音色。

■ 同向弹奏时,首先用 弹奏一个八度,然后用 弹奏两个八度,再用 弹奏三个八度。

速度加倍的 C 大调音阶

同向

■ 反向弹奏时,首先用 弹奏一个八度,然后用 弹奏两个八度。

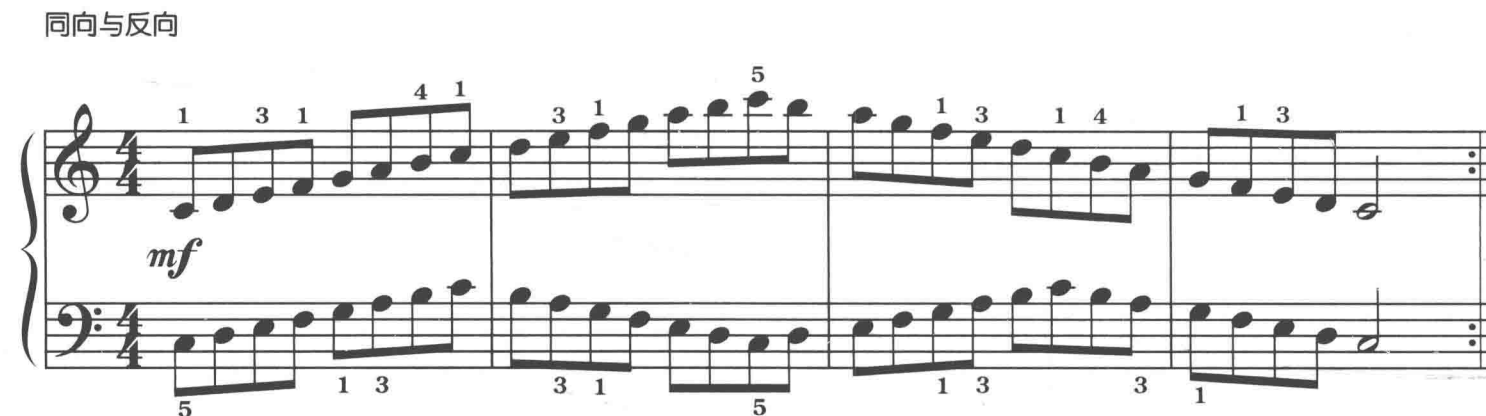
反向

■ 如谱弹奏同向与反向结合的练习。

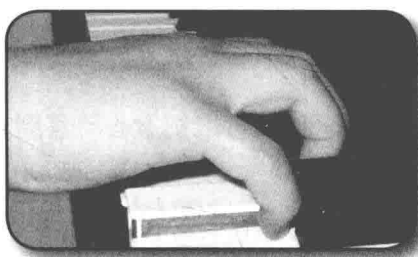
■ 反复时将速度加倍。

同向与反向

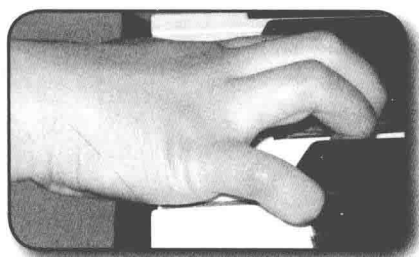

■ 每个和弦弹奏完毕,放松手腕和指关节,手掌肌肉继续保持对第一关节的支撑。

■ 弹奏时,要说出每个和弦的音名与性质(大、小、减和弦)。

这样弹奏:手腕和指关节保持放松

不是这样弹奏:手腕和指关节紧张用力

C 大调原位三和弦

自然和弦

主要和弦

C Dm Em F G Am Bdim C C F G G⁷ C

I ii iii IV V vi vii^o I I IV V V⁷ I

3 2 1 5 2 1 4 2 1

2 3 5 1 3 5 1 2 5

■ 弹奏前先在和弦键位上方摆出和弦手型。

■ 每小节要弹出连续的线条,这样换手才能不被察觉。

C 大调分解和弦

C F C Dm

mf I IV₆⁴ 第二转位 I₆⁴ 第一转位 ii₆⁴ 第一转位

1 3 5 3 1 2 1 2

G C G⁷ C

V I₆⁴ 第二转位 V⁷ I

3 3 2 2 5

■ 换八度时,手要以拱形移动,上臂保持放松。反复时速度加倍。

■ 当左手在低音弹奏时,为保持身体平衡,可以把重心转移到右臀上。

C 大调柱式和弦

mf I

RH LH

IV₆₄ 第二转位

I₆ 第一转位

ii₆ 第一转位

G

C

G₇

C

8va-1

V

I₆₄ 第二转位

V₇

I

LH

1 3 5

1 2 5

1 2 5

1 3 5

■ 弹奏前先用双手摆好和弦手型。

■ 手从拇指上方越过时,要使用一个水平移动的动作,肘部始终保持在5指下方。

C 大调琶音

C 和弦手型

F

C

mf I

和弦手型

IV

I

1 2 3 4 5

2 3

C

F

C

I

IV

I

1 2 3

2 4

1 4

5 4 2

3 2

4 2

1 4

半音阶

在半音阶中, 一个八度要弹奏全部的 12 个音。

指法: 所有黑键用 3 指弹奏。

用 1 指弹奏白键, 但是相邻的白键则分别用 1 指和 2 指弹奏。

(1 指要抬高, 以便与 3 指在黑键上保持平衡。)

左手低八度弹奏

触键: 连线组和断奏

连线组: 在每个连线组的第一个音落下, 用一个动作滚动弹奏整个连线组。

断奏: 手腕保持静止, 将手指拉回 (拂尘动作), 弹奏出跳跃性的声音。

中板 Moderato

■ 同向弹奏时,首先用 弹奏一个八度,然后用 弹奏两个八度,再用 弹奏三个八度。

速度加倍的 A 和声小调音阶

[illegible]

Musical score for "The Rose Tree" in 4/4 time, marked *mf*. The score is written for piano and includes fingerings and a *8va* (octave) instruction. The melody is in the right hand, and the accompaniment is in the left hand. The key signature has one sharp (F#). The score consists of two systems. The first system has two measures, and the second system has two measures. The melody is a simple, folk-like tune. The accompaniment provides a steady, rhythmic foundation.

■ 反复时将速度加倍。

1 3 1 4 1 3 1 5 1 3 1 4 1 3

mf

5 1 3 3 1 5 1 3 3 1

■ 换八度时,手要以拱形移动,上臂保持放松。反复时速度加倍。

■ 当左手在低音弹奏时,为保持身体平衡,可以把重心转移到右臀上。

A 和声小调柱式和弦

Am 5 3 1 RH 1 LH 1 3 5 *mf* i

Dm 5 3 1 RH 1 LH iv 6 4 第二转位

Am 5 2 1 RH i 6 第一转位

Bdim 5 2 1 LH ii°6 第一转位

E 5 3 1 V 1 3 5

Am 5 3 1 LH i 6 4 第二转位 1 2 5

E7 5 3 1 V7 1 2 5

Am 5 3 1 8va-1 LH i 1 3 5

■ 弹奏前先用双手摆好和弦手型。

■ 手从1指上方越过时,要使用一个水平移动的动作,肘部始终保持在5指下方。

A 和声小调琶音

Am 和弦手型 5 3 2 1 *mf* i

Dm 4 2 iv 3 1 2 4 5

Am 3 2 i 2 3

Am 1 2 3 i 5 4 2

Dm 2 4 iv 3 2

Am i 4 2 1 4

关于连线的补充说明

每个连线组之后通常会有一个抬手动作,或者是安静的呼吸。有时候,连线表示长乐句中一个较小的连线组。这种情况下,直到乐句结束再把手抬起来。

- 为了表现出连线组的“开始”,要用指尖“轻柔抚摸”琴键。
- 在《西西里岛舞曲》中,为了乐句的完整,右手要每两个小节抬一下。

西西里岛舞曲的节奏

西西里岛舞曲是一种慢速、抒情的 $\frac{6}{8}$ 拍的器乐曲。节奏:

- 左手单独弹奏连续的八分音符和弦。

- 右手的十六分音符正好处于两个八分音符之间。

- 按照这个节奏弹奏,注意感受第2拍和第5拍:

弹奏左手和弦时尽可能连奏。

- 始终把手指放在琴键上,利用琴键弹回的力量把手指推起来。
- 注意听和弦之间的连接。
- 在 $\frac{6}{8}$ 拍中,每个小节只有一个重音(在第1拍上)。

西西里岛舞曲

小行板 Andantino

不抬手

不抬手

抬手

不抬手

抬手

