

GANGQIN YINYUE

YANZOU JISHU YU

ZUOPIN CHULI YANJIU

钢琴音乐演奏技术 与作品处理研究

李宇峰 著

国家一级出版社” 中国纺织出版社 “全国百佳图书出版单位”

钢琴音乐演奏技术与作品 处理研究

李宇峰 著

中国纺织出版社

内 容 简 介

本书根据当前钢琴音乐演奏理论与实践,着眼于钢琴音乐的演奏技法和不同类型作品的处理技巧,进行深入细致的分析与研究。拟针对钢琴演奏的理论基础;触键技法;音阶、琶音、八度、双音、和弦等演奏技术;速度、节奏、装饰音、踏板等演奏技巧以及演奏过程中肢体的协调性训练等作详细解析。并针对练习曲、奏鸣曲等不同类型的钢琴作品如何演奏,作理论讲解和实例分析。本书在写作过程中,从理论讲解和实践指导两个方面进行全方位的把握,以图能够针对钢琴演奏中各种技法作理论上的解析和实践上的指导。

图书在版编目(CIP)数据

钢琴音乐演奏技术与作品处理研究 / 李宇峰著. —

北京:中国纺织出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5180-3273-0

I. ①钢… II. ①李… III. ①钢琴演奏—研究 IV.

① J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 021113 号

责任编辑:汤浩

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2017 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:12

字数:214 千字 定价:49.50 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

钢琴音乐艺术已有数百年的发展历史，发源于西欧，拥有宽广的音域和丰富的表现力，成为中西音乐文化的重要象征。数百年来，世界各地的作曲家也以他们的热情谱写出大量优秀的钢琴艺术作品，钢琴家则用自己的激情奏响了无数的精彩乐章。

对于钢琴演奏来说，第一步是打好基本功的基础，在学习过程中必须具有快速、清晰、灵活的基本技巧。因此，本书就主要针对钢琴演奏的技巧，从钢琴演奏的各种技术技巧入手，系统讲述钢琴表演中的演奏法、演奏技能以及协调性等诸多问题。

此外，在钢琴的学习和演奏中，还必须对作品进行分析与处理，培养出相应的音乐悟性和感觉，逐渐培养对音乐作品的理解和把握能力。因此，本书的第七章，主要就不同类型钢琴作品，如何进行处理方面做了相关的分析研究，这对于进一步把握作品风格、表现作品情感具有很好的指导作用。

综上所述，本书从八个方面全面阐述了钢琴演奏过程中的各种相关问题，其中，第一章是钢琴演奏基础；第二章主讲钢琴演奏触键技法；第三章重点分析钢琴演奏发音技法；第四章针对不同类型的钢琴演奏技术进行讲解；第五章侧重于不同类型的钢琴演奏技巧；第六章如何就演奏中身体的协调性进行训练；第七章主要针对不同类型的钢琴音乐作品进行处理；第八章就钢琴演奏文献理论进行阐述。

本书的写作不仅突出理论性与学术性，而且还为读者与钢琴学习者提供了进一步提升的空间，在写作中，一方面强调钢琴演奏技法的理论知识，另一方面又强调钢琴演奏的实践与训练。可以说，本书是在以掌握和运用

各种钢琴技术为目标的前提下，融合各种训练曲目，使理论与实践相结合，从而形成完整的体系。但由于学识有限，在撰写过程中难免挂一漏万，请诸位读者提出宝贵意见，作者将在此基础上继续探索、不断进步。

编者

2016年7月

目 录

第一章 钢琴演奏基础.....	1
第一节 演奏基本知识.....	1
第二节 基本姿势与手形.....	10
第三节 演奏基本指法.....	14
第二章 钢琴演奏触键技法.....	22
第一节 概述与应用.....	22
第二节 音色、音量与触键.....	34
第三节 触键技巧方法.....	38
第三章 钢琴演奏发音技法.....	41
第一节 断音奏法.....	41
第二节 连音奏法.....	48
第三节 跳音与震音奏法.....	53
第四章 不同类型的钢琴演奏技术.....	58
第一节 音阶技术	58
第二节 琶音技术.....	65
第三节 双音技术.....	67
第四节 八度技术.....	74
第五节 和弦技术.....	78
第五章 不同类型的钢琴演奏技巧.....	81
第一节 旋律训练	81
第二节 节奏训练.....	86
第三节 速度与力度训练.....	99
第四节 装饰音训练.....	103

第六章 演奏中的身体协调性训练·····	110
第一节 手指的运用·····	110
第二节 手腕、手肘和手臂的协调性训练·····	123
第三节 踏板的配合与应用·····	126
第七章 不同类型钢琴音乐作品的处理·····	137
第一节 作品分析与研究 ·····	137
第二节 练习曲演奏及表现特点·····	139
第三节 复调音乐演奏及表现特点·····	155
第四节 奏鸣曲演奏及表现特点·····	159
第五节 中国钢琴作品演奏及表现特点·····	166
第八章 钢琴演奏文献理论研究·····	171
第一节 西方钢琴演奏理论与文献·····	171
第二节 中国钢琴演奏理论与文献·····	179
参考文献·····	184

第一章 钢琴演奏基础

钢琴演奏技术是弹好钢琴的基础，它包括从基本理论知识到基本姿势和手形，还有基本指法等诸多内容，因此，在钢琴的学习过程中，演奏基础是十分重要的。

第一节 演奏基本知识

一、钢琴谱表

乐谱，将音符记录在五线谱的线或间上，用以表示音高。在相同的谱表中，记录音符的位置上下移动，则表示音高的升高或降低。

图 1-1 五线谱表的线与间

二、钢琴键盘

钢琴演奏的第一步就是要熟知钢琴键盘，钢琴共有 88 个键，88 个琴键中有 52 个白键和 36 个黑键，通过琴槌敲击琴弦发声，它们每个键都代表一个具有固定音高的乐音。

在钢琴键盘中，从左到右只数白键，第 24 个白键，就是“中央 C 音”，也就是小字 1 组的 C 音。钢琴的 88 个键分为 7 个完整的音组和两个不完

整音组，除大字二组的 A2、B2 和小字五组的 c5 外，键盘上每个音组均由 7 个白键和 5 个黑键组成。

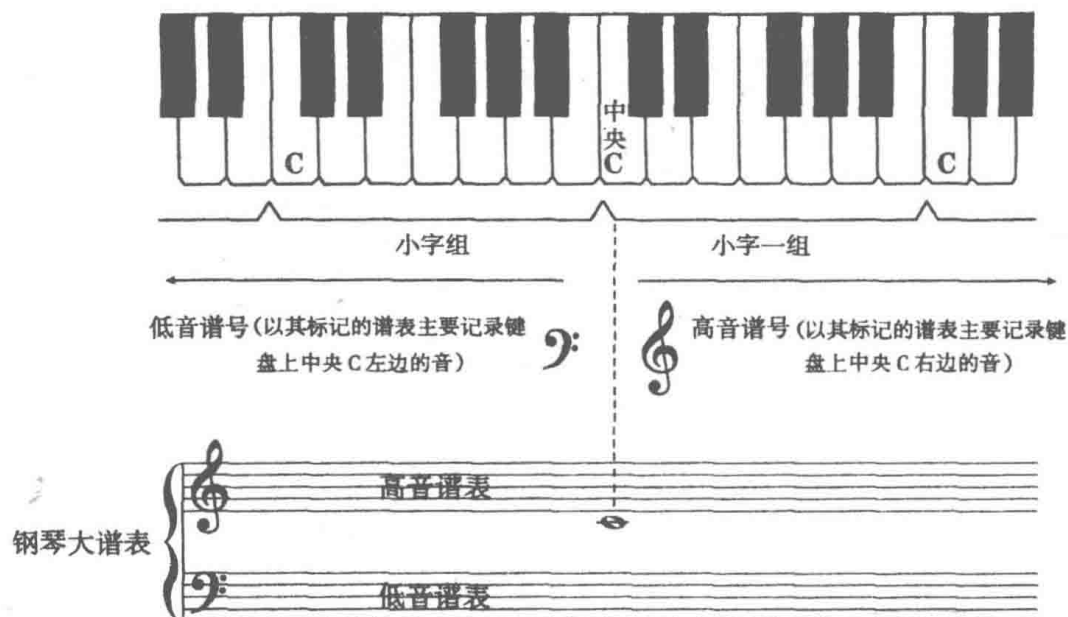

图 1-2 钢琴大谱表与键盘的对应

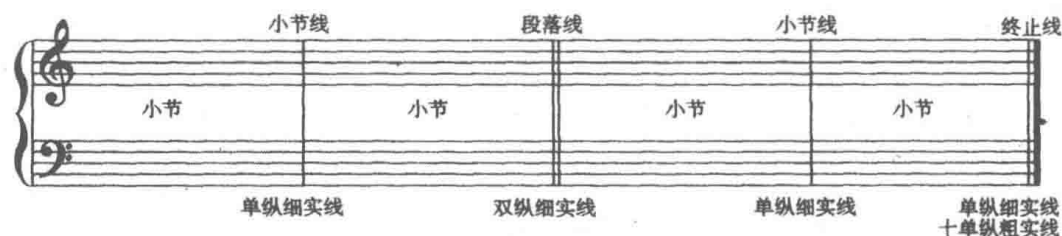

图 1-3 小节、小节线、段落线、终止线

在钢琴键盘上，音组的命名分别是：从中央 C 向右依次为小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组；向左依次为小字组、大字组、大字一组、大字二组。

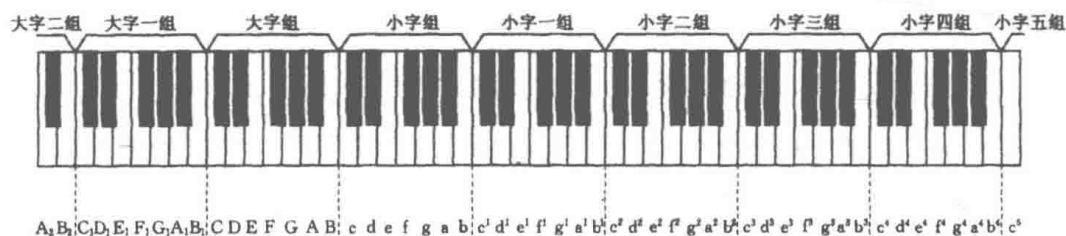

图 1-4 钢琴键盘及分组

三、熟练掌握音乐符号

(一) 音符与休止符

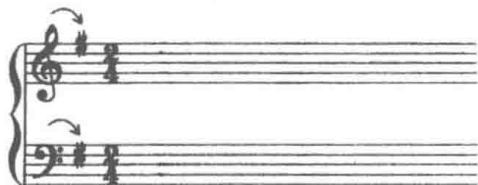
音符时	$\frac{4}{4}$ 名称与拍数 (以 $\frac{4}{4}$ 拍中所占拍数举例)	休止符时值标记	$\frac{4}{4}$ 名称与拍数 (以 $\frac{4}{4}$ 拍中所占拍数举例)
	全音符 (四拍)		全休止符 (休止四拍或整个小节)
	附点二分音符 (三拍)		
	二分音符 (两拍)		二分休止符 (休止两拍)
	四分音符 (一拍)		四分休止符 (休止一拍)
	八分音符 (半拍)		八分休止符 (休止半拍)
	十六分音符 (四分之一拍)		十六分休止符 (休止四分之一拍)

图 1-5 音符与休止符及其时值

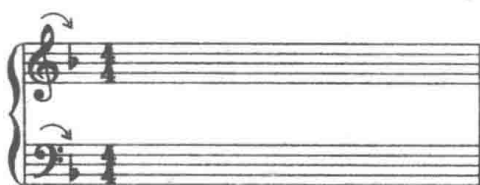
(二) 调号与拍号

调号是判断调性的标志之一,是指记录在谱号右边、拍号左边的升号或降号。升号调的调号,其大调主音的音位均比末位调号高半音;降调的调号,其大调主音音位均与倒数第二个调号音位相同。

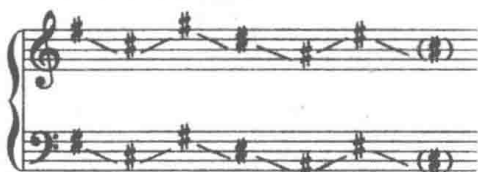
升号调号的记录方式

降号调号的记录方式

升号调号的排列方式

调名排序 G - D - A - E - B - $\sharp$ F - $\sharp$ C
(升号大调)

降号调号的排列方式

调名排序 F - $\flat$ B - $\flat$ E - $\flat$ A - $\flat$ D - $\flat$ G - $\flat$ C
(降号大调)

图 1-6 调号标记法

拍号形状	解析	通称	强弱规律	性质
$\frac{4}{4}$ (C)	以四分音符为一拍, 每小节四拍	四四拍	强—弱—次强—弱	复拍子
$\frac{3}{4}$	以四分音符为一拍, 每小节三拍	四三拍	强—弱—弱	单拍子
$\frac{2}{4}$	以四分音符为一拍, 每小节两拍	四二拍	强—弱	单拍子
$\frac{3}{8}$	以八分音符为一拍, 每小节三拍	八三拍	强—弱—弱	单拍子
$\frac{6}{8}$	以八分音符为一拍, 每小节六拍	八六拍	强—弱—弱—次强— 弱—弱	复拍子
$\frac{2}{2}$ (C)	以二分音符为一拍, 每小节两拍	二三拍	强—弱	单拍子

图 1-7 拍号及其性质

(三) 变音记号

变音记号有升、降、还原、重升、重降五种,主要用来表示半音变化,记在音符左边或谱号后面,其中,临时升降号仅对一个小节内的相同音位起作用。

升号	降号	还原号	重升号	重降号
$\sharp$	$\flat$	$\natural$	$\times$	$\flat\flat$
升高半音	降低半音	升或降之后还原	升高两个半音	降低两个半音

图 1-8 变音记号

四、熟知音程与和弦

(一) 音程

音程包括自然音程和变化音程两种,用以表示音与音之间的距离。

度数	一度	二度		三度		四度		五度		六度		七度		八度
通称	纯一	小二	大二	小三	大三	纯四	增四	减五	纯五	小六	大六	小七	大七	纯八
概念	同音	半音	全音	全音	全音	大三	大三	小三	大三	纯五	纯五	纯五	纯五	纯五
				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				半音	全音	小二	大二	小三	小三	小二	大二	小三	大三	纯四

图 1-9 各种自然音程

(二) 和弦

和弦指三个或三个以上不同的音，按照音程关系叠置而成，常见的和弦有四种三和弦以及四种七和弦，传统意义上来说，都是按照三度关系叠置的。

图 1-10 三和弦与七和弦

除了原位外，还有转位和弦，其中，三和弦的转位和弦有两种形式，第一转位称为六和弦，第二转位称为四六和弦。

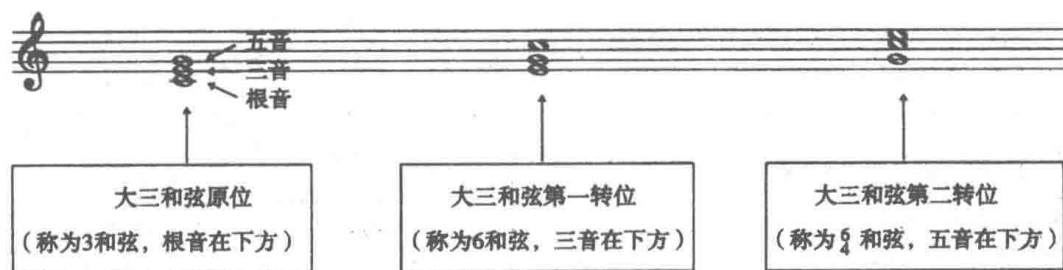

图 1-11 三和弦的转位

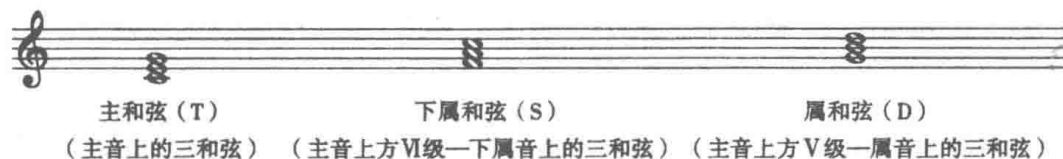

图 1-12 正三和弦

五、熟知调式

(一) 关系大小调

关系大小调是指主音在其关系大调下方小三度的调称为关系小调，它与其大调共同构成关系大小调，调号与关系大调相一致。

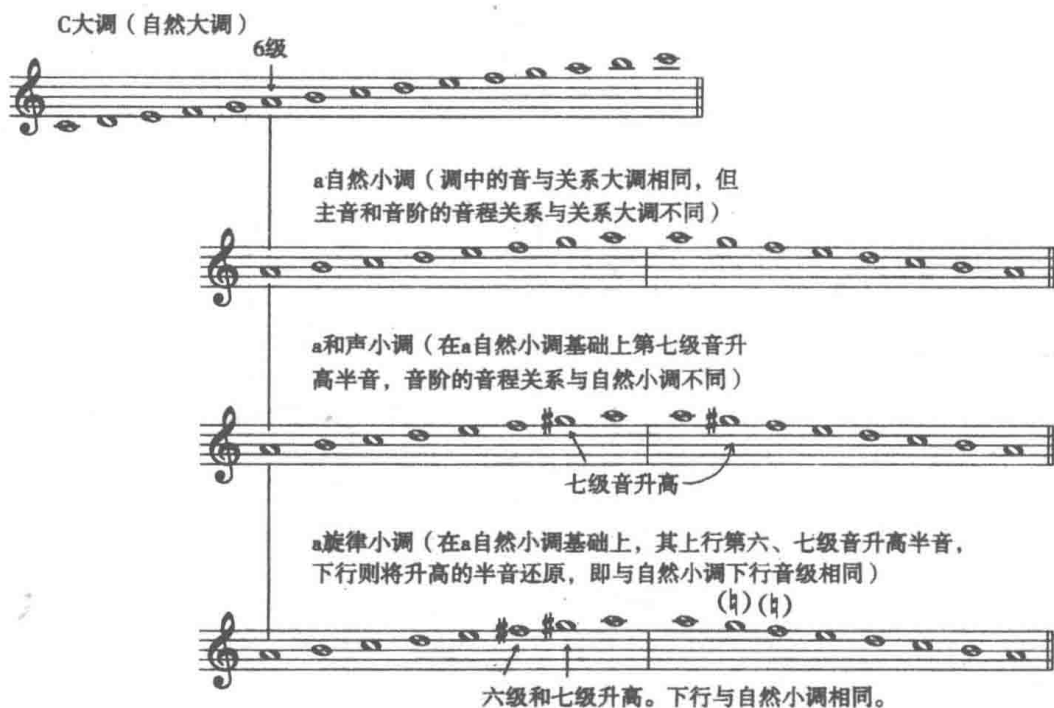

图 1-13 关系大小调

（二）同主音大小调

同主音大小调，顾名思义，主音相同，小调调号标记与上方小三度大调一致。

图 1-14 同主音大小调

六、培养视奏能力

在钢琴学习中，视奏能力十分重要，它是钢琴弹奏的第一步，也是把控各种弹琴技巧的统领。可以说，视奏能力应从启蒙开始培养，在基础学习时，譬如《汤普森简易钢琴教程》（第一册）、《汤普森现代钢琴教程》（第

一册)等基础教程中就应注意视奏能力的训练。

(一) 培养过程

学习过程中,在刚开始练习的时候,不要害怕出错,要大胆且细心地进行训练,可以先用手指在乐音上移行,注意目光的提前量。要首先注意谱号、调号、拍号、音高,然后再注意乐谱上的表情记号、力度与速度记号。

此外,视奏能力的高低与演奏者所掌握的乐理知识也息息相关,乐理基础好的学习者,对乐谱上出现的调式调性、音程和弦、节奏变化音等都十分敏感,当他们看着这些标记的时候,他们不是把它孤立的看成一个音符,而是把这些音符看成是一个整体,在经过分析后,整合成清晰的音乐结构。这样的准确和通畅的视奏能力就会对演奏起到很大的帮助作用。

除了所掌握的乐理知识外,学习者演奏能力的好坏也与其视奏能力是相辅相成的。一般演奏基本功好的学生,弹奏时的手感一定比较好,手与键盘的融洽程度也会相应地感觉很好。同样,视奏能力的提高,也将有助于演奏能力的提高。

此外,要逐渐养成看谱弹奏的习惯,树立起看谱弹奏的信心。要多重复练习已经学过的作品,循序渐进慢慢培养。在这一过程中,不要过分强调准确性,只要思路通畅,眼睛能够看谱,就是可以的。

在读谱过程中,先要看这首乐曲的有关乐曲速度和性质的音乐术语,这是作曲家标注的。不能对乐曲性质理解错误,曲解了作曲家的本意,如把一首抒情曲弹成活泼的舞曲。选择正确的速度,把握节奏韵律强弱。

其次,要注意乐谱里标注的所有提示,乐谱里的记号是我们演奏唯一可靠的依据,是作曲家留给我们的第一手材料,我们必须尊重,这是最基本的要求。如音符的准确时值,明明是四分音符,他们会弹成八分音符加八分休止符。还有,不懂休止符是无声的音乐,休止符也经常被忽略。此外还要注意力度标记,该轻不轻,该重不重,把跳音弹成连音,这些都是不对的。

第三,要真正理解音乐的含义和感情,在仔细读谱的基础上,靠我们的乐理知识和理解力,去理解音乐的含义,如每一个乐句都有中心和方向感,那么乐曲结构的分析就是问题;再有,乐曲是逐层发展的,乐句和乐句之间也有密切的关系。其实,要知道高潮在哪里,作曲家已经在标记中说清楚了,但我们常常意识不到,所以才会平淡无味。

可以说,乐谱作为演奏者唯一直接认识的对象,在初学时,可以听觉为帮助,但钢琴乐谱的复杂性、立体性和规模性,以客体声音作为直接的认识对象,在织体相对复杂、篇幅较大的钢琴作品中,就可能变得微乎其微。

(二) 训练方法

视奏能力训练的步骤可以分为“确定调性”“确定节奏”“注意变化音”“注意表情记号”“演奏者打拍子练习”五步来训练。

首先是确定调性,这一步可分为以下三个步骤

①看调号,从而确定调式,大调或是小调;

②看第一小节的内容,通过看第一小节的内容来分析起始音或和弦,从而进一步判断大调还是小调;

③看结尾,通过看乐谱结尾的结束音、琶音或终止和弦来最终确定调性。

其次是确定节拍,一是演奏者要能够迅速确定各种节奏、节拍的规律,二是如果遇到不容易把握的节拍速度,可以在练习过程中扩大节拍,放慢练习;其三,一旦确定节拍后,就要牢牢记住,不能随意改变。

第三,要注意作品中的变化音,乐谱中的变化音有的是转调时的需要;有的只是作为经过音和特殊的节奏运用。因此,在演奏过程中,要注意变化音的作用和实际应用。

第四,要注意作品中强、弱、渐强、渐弱、渐慢等表情记号,在视谱时要对这些表情记号提前准备,演奏过程中要将这些音乐表情尽力做到位,以此来充分表达音乐情感。

最后,学习者在练习视奏和演奏的过程中,要学会用脚打拍子,但要切记,万不可一开始就打快,如果开始时,打拍子的速度太快,要自己加以控制,而不能突然放慢,要在行进过程中渐渐放慢到规定的速度,然后稳定下来。

在进行视奏的练习中,还要选择适宜的教材,可以从《汤普森简易钢琴教程》《汤普森现代钢琴教程》《拜厄钢琴基本教程》等最基础的钢琴教材入手,逐步进行训练,提高能力。

首先,清楚名称,形式、由来、作曲者的姓名和基本风格,以及作曲家在音乐史上的地位和创作风格,以便能举一反三,触类旁通。

其次,要弄清高低音谱号,调号、节拍和速度标记。另外,提示作品

基本风格的表情术语，谱号、调号、节奏和速度，也是万万不可忽略的，常见的视奏阅读弊病是不遵照乐谱上所标记的指法、算错休止符时值、忽略谱号和调号、临时升降号的使用等。

此外，要想提高视奏速度，最重要的一条是视奏思维，除了在视觉提前量方面有意识地进行训练之外，还要用听觉反馈来控制还原本来的信息，还需要熟悉音乐语言与音乐织体。只有当视觉正确认知了音符，大脑才能对手指下达弹奏的指令。视觉思维必须提前于动作，指令是原来时间压缩的信息，因此，处理乐谱信息的可靠性与提前准备是成正比的，提前准备得越多，可靠性越大。

（三）培养双手弹奏能力

钢琴学习过程中，手一直最受重视，不仅包含指尖、手指、手腕、小臂、肘关节、大臂、肩关节等部位，还有整个背部和腰部，涉及爆发力、耐力、速度、柔韧度。

训练双手的弹奏能力，首要任务是学会放松，只有放松，才能灵活的运用，学琴伊始，不要一味强调正确手形与稳定性，那样很可能导致僵持，紧张，进而带来损害，阻碍发展。因此，一定要先学会放松，再学习弹奏。

手指基本弹奏能力的训练过程比较长，不要过早地开始借助力臂重量弹奏，当能够放松自如地弹奏时，不但要训练每一个手指的独立性，还应当着眼于对手指灵活性和独立性的训练，训练每一个手指的力量、训练双手的控制能力，能均匀地在任何键盘位置上弹奏，同时更要对各种层次的力度，收放自如地进行控制。

车尔尼 Op. 718 与其他练习曲相比，是一本集中对左手训练的练习曲，专门为左手而写。因此，在整个对手指演奏能力的训练过程中，对左右手的训练比例，应当反过来。尽管主要的技术任务交给了右手，但却要加强对左手的弹奏能力的训练，使双手演奏能力的发展，大致保持同步。

现代钢琴演奏所强调的重量演奏法，就是指手臂和全身力量的训练，应该是在完成了对手指基本能力的训练后，进一步学习。首先，手指在移动、转弯、触键等方面的效果，要通过对手腕灵活性的运用来帮助；其次，演奏要丰满、层次丰富、音色光彩，只有把手臂力量与手指紧密结合起来，自如运用，才能完成钢琴中对双手的训练。

第二节 基本姿势与手形

一、基本姿势

钢琴入门者首先要学习的就是钢琴的弹奏姿势，姿势的正确规范与否，决定着学琴者今后的琴路发展。如果在弹奏时养成弓腰驼背，肩臂紧张受压，身体懈怠的姿势，声音则极为难听。因此，弹琴者在学习之处就要养成正确规范的弹奏姿势。

（一）选择琴凳

琴凳的高低是影响弹奏姿势正确与否的一个关键因素，随着孩子生理发育的不同，以及成人的身高，手臂长短也各异，因此在演奏时演奏者要根据自身情况选择适合自己的琴凳，而不能选用同一标准的琴凳。

在选择琴凳时，有一个原则，即弹奏者在琴凳上坐着，双手置于琴键时，可以上臂与肘部形成一个略大于九十度的钝角，与此同时，肘部与键面要保持在同一水平面上，从而保证身体的灵活稳定，这样可以为双手的快速跑动以及双臂的交叉弹奏创造良好的条件。

（二）身体状态

选择好琴凳以后，演奏者要在演奏前，有一个正确的身体状态，也就是要求演奏的身体要端正，腰背要挺直，略向前倾，保持自然的适度弯曲。演奏时身体不能僵硬，要保持积极放松的状态。

若是学习者年龄较小，双脚不能实踏在地面上，则需要在脚下垫上一个小凳子，让孩子把脚踩在上面，使身体放松。

（三）调整坐姿

正确的坐姿一般是指双臂水平前伸，双手十指对接合抱，弹奏时双手慢慢落下，自然地放在白键上，这样的距离就是合理且舒适的琴距。由于弹奏者身高各异，身体的比例也各不相同，因此，坐在琴凳上的位置也要因人而异。