

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

技巧

钢琴名作演奏探索 6

[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 6

[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 6 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 978-7-5523-1199-0

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 217818 号

书 名: 钢琴名作演奏探索 6 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 978-7-5523-1199-0/J · 1101

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

手指拱形	4	琶音练习曲(古利特)	29
拱形练习	4	声部练习: 四声部	30
五音组复习	5	四声部练习曲(杜文诺伊)	30
小皮史纳 1 号	5	A 调热身模式	32
小皮史纳 3 号	6	速度加倍的 A 大调音阶	32
声部: 独立的手指	7	A 调和弦进行与变奏	33
声部练习	7	A 调属七和弦(分解和柱式)	33
颤音和波音	8	分解和弦与转位	34
短颤音	8	琶音准备	34
波音	8	A 调琶音	34
巴洛克和古典主义时期常见的音乐(触键)衔接	8	复合拍子	35
C 调热身模式	9	A 大调速度练习曲(萨托利奥)	35
速度加倍的 C 大调音阶	9	外侧手指(3—4—5)	36
C 调和弦进行与变奏	10	A 大调声部练习曲(萨托利奥)	36
C 调属七和弦(分解和柱式)	10	A 小调音阶形式	37
分解和弦与转位	11	A 小调音阶(自然音阶、和声音阶、旋律音阶)	37
琶音准备	11	旋律与重复和弦(单手)	38
C 调琶音	11	单手练习曲(斯特利伯格)	38
区分两个声部	12	F 调热身模式	39
旋转练习(右手)(车尔尼)	12	速度加倍的 F 大调音阶	39
旋转练习(左手)(车尔尼)	12	F 调和弦进行与变奏	40
C 小调音阶形式	13	F 调属七和弦(分解和柱式)	40
C 小调音阶(自然音阶、和声音阶、旋律音阶)	13	分解和弦与转位	41
声部: 模仿	14	琶音准备	41
声部: 多声部处理	14	F 调琶音	41
G 调热身模式	15	阿尔贝蒂低音	42
速度加倍的 G 大调音阶	15	F 大调练习曲(节选)(车尔尼)	42
G 调和弦进行与变奏	16	B 调热身模式	43
G 调属七和弦(分解和柱式)	16	速度加倍的 B 大调音阶	43
分解和弦与转位	17	B 调和弦进行与变奏	43
琶音准备	17	B 调属七和弦(分解和柱式)	44
G 调琶音	17	分解和弦与转位	44
如歌的旋律	18	B 调琶音	44
从左手 1 指上方越过	18	优美的(连奏)音乐风格	45
琶音练习曲(节选)(杜文诺伊)	18	B 大调练习曲(节选)(车尔尼)	45
G 小调音阶形式	19	关于多种触键的补充说明	46
G 小调音阶(自然音阶、和声音阶、旋律音阶)	19	E 调热身模式	47
模仿: 如歌的动机	20	速度加倍的 E 大调音阶	47
跟我来(节选)(伯尔蒂尼曲, 巴克斯改编)	20	E 调和弦进行与变奏	47
G 大调速度控制	21	E 大调速度控制	48
G 大调加速练习(古利特)	21	E 大调练习曲(车尔尼)	48
D 调热身模式	22	E 调热身模式	49
速度加倍的 D 大调音阶	22	速度加倍的 E 大调音阶	49
D 调和弦进行与变奏	23	E 调和弦进行与变奏	50
D 调属七和弦(分解和柱式)	23	E 调属七和弦(分解和柱式)	50
分解和弦与转位	24	分解和弦与转位	51
琶音准备	24	琶音准备	51
D 调琶音	24	E 调琶音	51
D 大调平稳移动	25	手的闭合和张开	52
D 大调快速弹奏(杜文诺伊)	25	手指分工	52
D 小调音阶形式	26	E 大调练习曲(车尔尼)	52
D 小调音阶(自然音阶、和声音阶、旋律音阶)	26	E 小调音阶形式	53
多种触键	27	E 小调音阶(自然音阶、和声音阶、旋律音阶)	53
D 小调小快板(萨托利奥曲, 巴克斯改编)	27	左手速度控制	54
旋律与重复和弦的平衡	28	左手练习曲(克勒)	54
富于表情的练习曲(节选)(古利特)	28	声部的补充练习: 四声部	55
双手配合的琶音	29	四声部跑动(节选)(车尔尼曲, 巴克斯改编)	55
		断奏组合	56
		谐谑曲(古利特)	56

■ ■ ■ 技巧 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 6

[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《技巧篇》

运动员和钢琴家都需要练习技巧。这两个领域都需要持之以恒地练习,之后才能在实际运用中驾轻就熟。熟练的技巧在运用时应该能达到,毫不费力的程度。(钢琴家在弹奏中绝不应感觉到费力。)(《钢琴经典名曲教程》系列提供了身体动作与情感感受相结合的方式,以激励学习者尝试不同肌肉运动的方法,让他们发掘自己得心应手的弹奏方式。

《钢琴经典名曲教程》的每本教程都在接续上级别内容的基础上加入新的技巧和弹奏进阶曲目所必需的技术要求。《技巧 6》更加强调**声部和不同调上的速度变化练习**。一定数量的练习曲对于钢琴家来说是必不可少的。我们(从上千首备选曲目中)选出来的曲目跟《作品 6》紧密结合。

为了帮助学习者在各曲目中实际运用各种基本技巧(音阶、和弦等),《技巧 6》准备了比之前教程更多的练习曲。练习曲通常是循序渐进,或具有挑战性,以帮助学习者充分掌握技术要求,而实际曲目则要求技巧和动作更迅速地转换。

《技巧》系列将为学习者提供系统化的技巧培养方案——夯实他们的基础以有助于技术提高,让他们掌握伴其一生的技巧和音乐灵感相结合的弹奏方法。

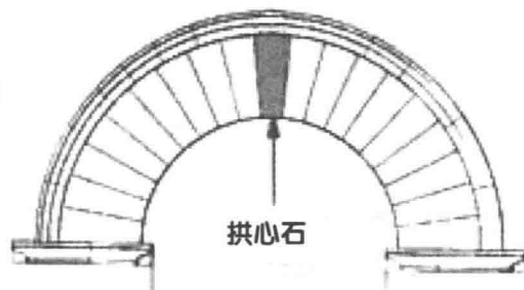
目 录

手指拱形	4	琶音练习曲(古利特)	29
拱形练习	4	声部练习: 四声部	30
五音组复习	5	四声部练习曲(杜文诺伊)	30
小皮史纳 1 号	5	A 调热身模式	32
小皮史纳 3 号	6	速度加倍的 A 大调音阶	32
声部: 独立的手指	7	A 调和弦进行与变奏	33
声部练习	7	A 调属七和弦(分解和柱式)	33
颤音和波音	8	分解和弦与转位	34
短颤音	8	琶音准备	34
波音	8	A 调琶音	34
巴洛克和古典主义时期常见的音乐(触键)衔接	8	复合拍子	35
C 调热身模式	9	A 大调速度练习曲(萨托利奥)	35
速度加倍的 C 大调音阶	9	外侧手指(3—4—5)	36
C 调和弦进行与变奏	10	A 大调声部练习曲(萨托利奥)	36
C 调属七和弦(分解和柱式)	10	A 小调音阶形式	37
分解和弦与转位	11	A 小调音阶(自然音阶、和声音阶、旋律音阶)	37
琶音准备	11	旋律与重复和弦(单手)	38
C 调琶音	11	单手练习曲(斯特利伯格)	38
区分两个声部	12	F 调热身模式	39
旋转练习(右手)(车尔尼)	12	速度加倍的 F 大调音阶	39
旋转练习(左手)(车尔尼)	12	F 调和弦进行与变奏	40
C 小调音阶形式	13	F 调属七和弦(分解和柱式)	40
C 小调音阶(自然音阶、和声音阶、旋律音阶)	13	分解和弦与转位	41
声部: 模仿	14	琶音准备	41
声部: 多声部处理	14	F 调琶音	41
G 调热身模式	15	阿尔贝蒂低音	42
速度加倍的 G 大调音阶	15	F 大调练习曲(节选)(车尔尼)	42
G 调和弦进行与变奏	16	B 调热身模式	43
G 调属七和弦(分解和柱式)	16	速度加倍的 B 大调音阶	43
分解和弦与转位	17	B 调和弦进行与变奏	43
琶音准备	17	B 调属七和弦(分解和柱式)	44
G 调琶音	17	分解和弦与转位	44
如歌的旋律	18	B 调琶音	44
从左手 1 指上方越过	18	优美的(连奏)音乐风格	45
琶音练习曲(节选)(杜文诺伊)	18	B 大调练习曲(节选)(车尔尼)	45
G 小调音阶形式	19	关于多种触键的补充说明	46
G 小调音阶(自然音阶、和声音阶、旋律音阶)	19	E 调热身模式	47
模仿: 如歌的动机	20	速度加倍的 E 大调音阶	47
跟我来(节选)(伯尔蒂尼曲, 巴克斯改编)	20	E 调和弦进行与变奏	47
G 大调速度控制	21	E 大调速度控制	48
G 大调加速练习(古利特)	21	E 大调练习曲(车尔尼)	48
D 调热身模式	22	E 调热身模式	49
速度加倍的 D 大调音阶	22	速度加倍的 E 大调音阶	49
D 调和弦进行与变奏	23	E 调和弦进行与变奏	50
D 调属七和弦(分解和柱式)	23	E 调属七和弦(分解和柱式)	50
分解和弦与转位	24	分解和弦与转位	51
琶音准备	24	琶音准备	51
D 调琶音	24	E 调琶音	51
D 大调平稳移动	25	手的闭合和张开	52
D 大调快速弹奏(杜文诺伊)	25	手指分工	52
D 小调音阶形式	26	E 大调练习曲(车尔尼)	52
D 小调音阶(自然音阶、和声音阶、旋律音阶)	26	E 小调音阶形式	53
多种触键	27	E 小调音阶(自然音阶、和声音阶、旋律音阶)	53
D 小调小快板(萨托利奥曲, 巴克斯改编)	27	左手速度控制	54
旋律与重复和弦的平衡	28	左手练习曲(克勒)	54
富于表情的练习曲(节选)(古利特)	28	声部的补充练习: 四声部	55
双手配合的琶音	29	四声部跑动(节选)(车尔尼曲, 巴克斯改编)	55
		断奏组合	56
		谐谑曲(古利特)	56

手指拱形

拱形是一种从一定空间上方越过的弯曲结构,同时也起到支撑作用(例如桥梁、建筑等)。

拱形的中心有一块拱心石,其作用是把各部分结合在一起。

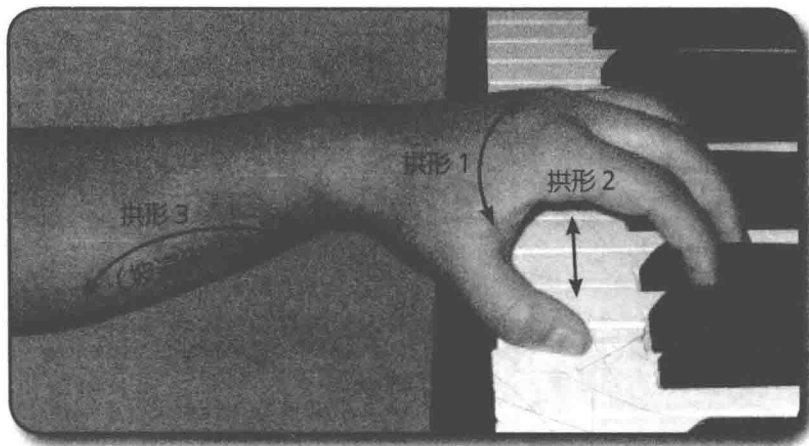
钢琴弹奏中:

■ 拱形是利用 1 指和 5 指的指关节做出的手掌形状(见拱形 1)。

2 指和 3 指指关节则起到拱心石的作用,负责连接 1 指和 5 指之间的拱形,并支撑由手臂压在指尖上的重量,从而让手臂放松。

■ 1 指的力量让 2 指指关节也能做出一个拱形(见拱形 2)。

■ 这个拱形把 1 指与其他手指连接起来。小臂和肘部共同帮助支撑手和指尖,让它们在键盘上站稳。从小臂下方到手掌的部位会感觉像是一个略微抬起(呈拱形)的坡道或像小桥一样(见拱形 3)。

拱形练习

每小节中,分别在每一拍上这样做:

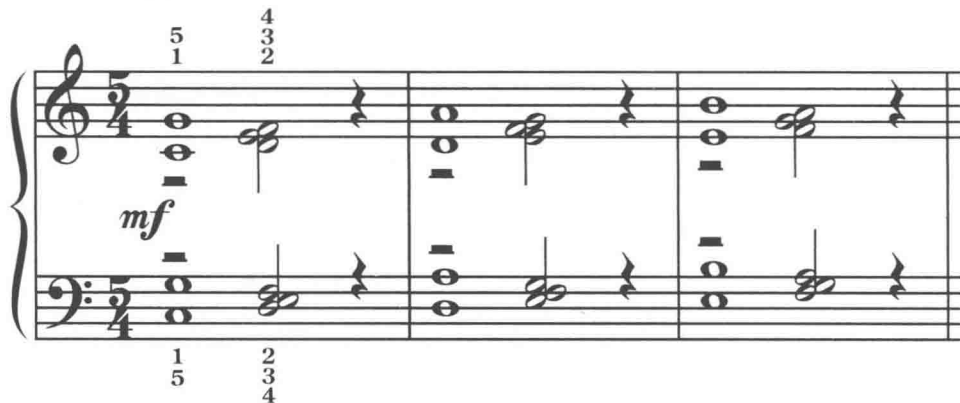
■ 第一拍: 1 指和 5 指落下,把能量集中在指关节上。

■ 第二拍: 用 1 指和 5 指在琴键上做出一个抓的动作,利用手掌肌肉做出拱形。

■ 第三拍: 同时用 2 指、3 指、4 指弹奏,并在 1 指和 2 指中间做出另一个拱形。这个过程中,1 指和 5 指要继续站稳。

■ 第四拍: 把力量集中在 2 指和 3 指关节(即拱心石)上以加固拱形。注意感受小臂下方的坡道形状,即微微抬起来的樣子,而不是塌下去。

■ 第五拍: 释放琴键时,2 指、3 指、4 指稍将小臂向前推一下。

持续升高直到

五音组复习

弹奏五音组时,注意保持手指拱形,感受指关节和指尖持续的连奏连接。

《小皮史纳 1 号》的每个小节都要重复三遍。当对五音组熟练后,再改变触键方法弹奏。

■ 依谱左手连奏,再左手断奏。

■ 此外,还要练习双手连奏并将速度加倍弹奏。

小皮史纳 1 号

约翰·皮史纳 (1826—1896)
伯恩哈德·伍尔夫 (1835—1906)

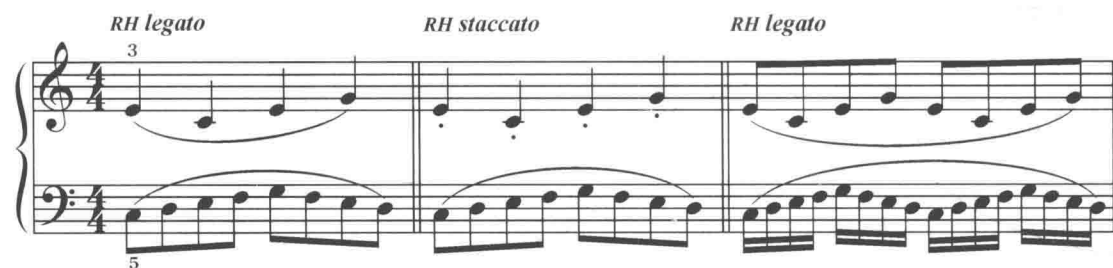
中板 Moderato

《小皮史纳 3 号》的每个小节都要重复三遍。当对模式已经熟练后,再改变触键方法弹奏。

■ 依谱右手连奏,再右手断奏。

■ 此外,还要练习双手连奏并将速度加倍弹奏。

小皮史纳 3 号

约翰·皮史纳 (1826—1896)
伯恩哈德·伍尔夫 (1835—1906)

中板 Moderato

声部：独立的手指

钢琴作品中的声部指的是**线条的平衡**。在交响乐或合唱中,不同乐器或歌唱者担任不同部分的演奏或演唱,而钢琴演奏家则必须通过**力度和音色**的不同来表现不同的线条(或称不同的声部)。

声部控制需要同一只手的不同手指承担不同的任务,比如一个手指按住琴键,而另一个手指弹奏等。

■ 不妨把每只手想象成由两个部分组成：**外侧手**(3—4—5)和**内侧手**(1—2—3),这样可能便于理解。

■ 通过**3指**使手**的重心**在外侧手和内侧手之间转换。

3指倾向于**外侧手**
(3—4—5)

3指倾向于**内侧手**
(1—2—3)

最高声部要尽可能连奏,其他声部则用断奏。右手**的重心**放在**外侧手**上。

声部练习

慢板 Lento

5

11

1 2

颤音和波音

巴洛克时期的钢琴曲中最常见的装饰音是波音和颤音。从节奏上说,二者都在拍上弹奏。

下面的练习曲中:

■ 先慢速弹奏,指尖动作要准确到位,保持1指关节和手腕的放松。

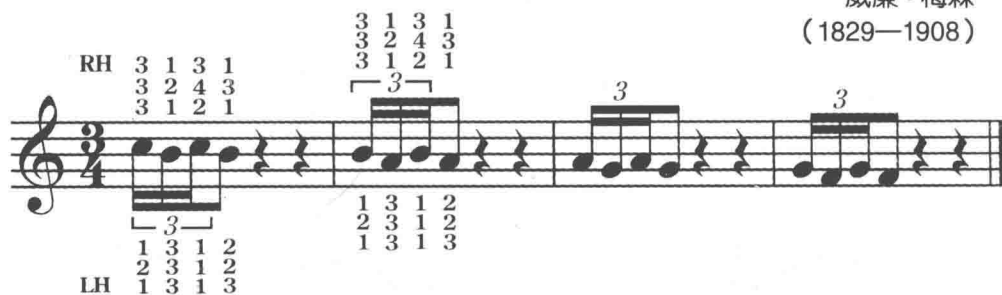
■ 逐渐加快速度,直到能用手臂的一个动作完成装饰音弹奏。

■ 练习不同的手指组合,左手还要降低一个八度弹奏。

巴洛克式颤音通常是开始于记谱音的上方音,并且至少由四个音符构成(如果装饰音比较长的话,则要相应弹奏更多的颤音)。

短颤音

威廉·梅森
(1829—1908)

波音通常从谱上所写的音符开始并由三个音组成。

波 音

威廉·梅森
(1829—1908)

巴洛克和古典主义时期常见的音乐(触键)衔接

触键方式	标记方式	表现方式
连奏 Legato	音的连线 	平滑而持续地连接
	音组连线 	用手臂的一个动作轻柔释放的连奏组
断奏 Staccato	点或楔形 	短促而跳跃的音; 楔形比点更短
非连奏或次断奏 Non-Legato or Portato	无标记或同时标 有连线和断音点 	断开的音; 半连奏或比较长的断奏

C 调热身模式

用节拍器确保 节奏的准确：

■ 先用 弹奏同向音阶一个八度,然后用 弹奏两个八度,再用 弹奏三个八度,最后用 弹奏四个八度。

速度加倍的 C 大调音阶

同向

mf

■ 依谱将同向和反向结合在一起弹奏。

[illegible]

C 调和弦进行与变奏

■ 依谱在大调上弹奏 C 调和弦进行与变奏,然后把所有 E 和 A 降低半音,在小调上重复。

■ 每个和弦落下后放松手腕和指关节,手指第一关节站稳。

柱式和弦

■ 在二分音符上找到平衡,手的重量要始终保持不变。

半分解和弦

■ 保持住 1、4 和 5 指之间的拱形连接。

阿尔贝蒂低音

■ 用一个向前的抛扔动作将四个八分音符组合在一起。

半分解和弦模式

C 调属七和弦(分解和柱式)

根音位置

第一转位

第二转位

第三转位

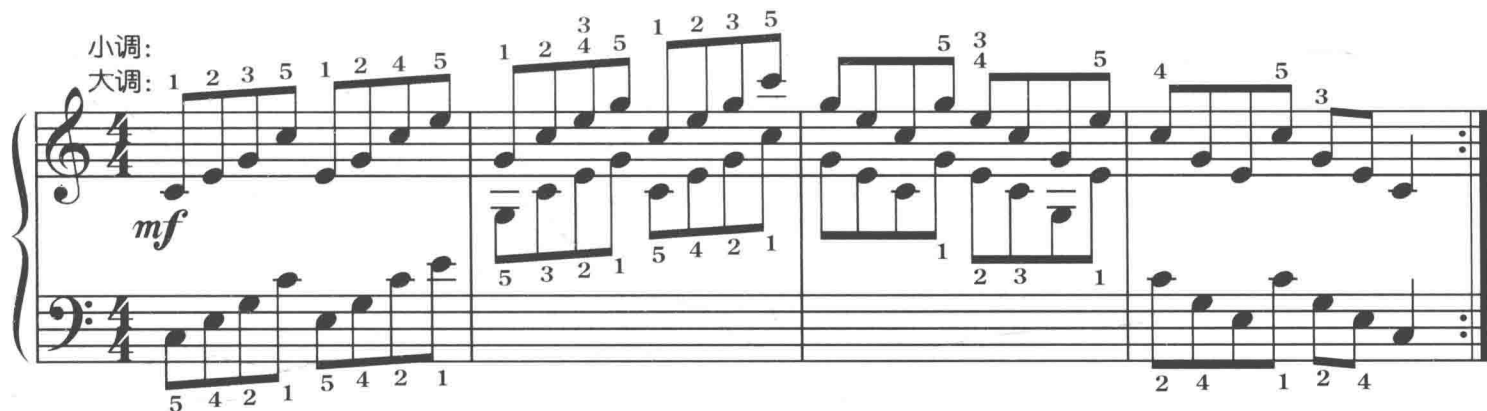

以下练习先在大调上演奏,再把所有的 E 降低半音,在小调上重复。

分解和弦与转位

■ 先以 的节奏分手练习,然后依谱以 的节奏重复。

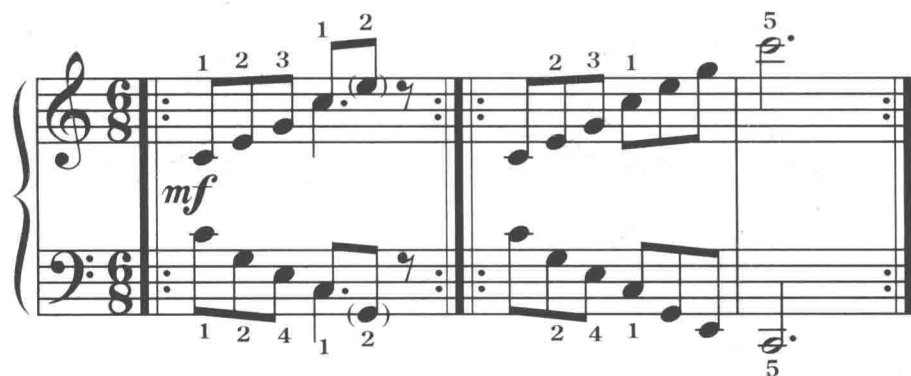
■ 开始弹奏前,先练习将小臂和 3 指的运动绑定在一起。(用另一只手)轻轻放在肘部以确保其静止不动,当小臂跟正在弹奏的手指绑定在一起时,手腕就可以以肘为轴转动。

琶音准备

■ 小臂要用持续的水平横移动作来完成,与键盘保持平行。

■ 避免转动手腕,上臂保持放松。

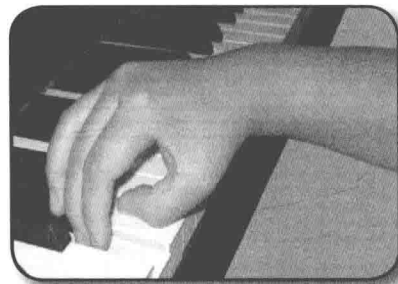

这样弹奏

小臂水平移动(右手)

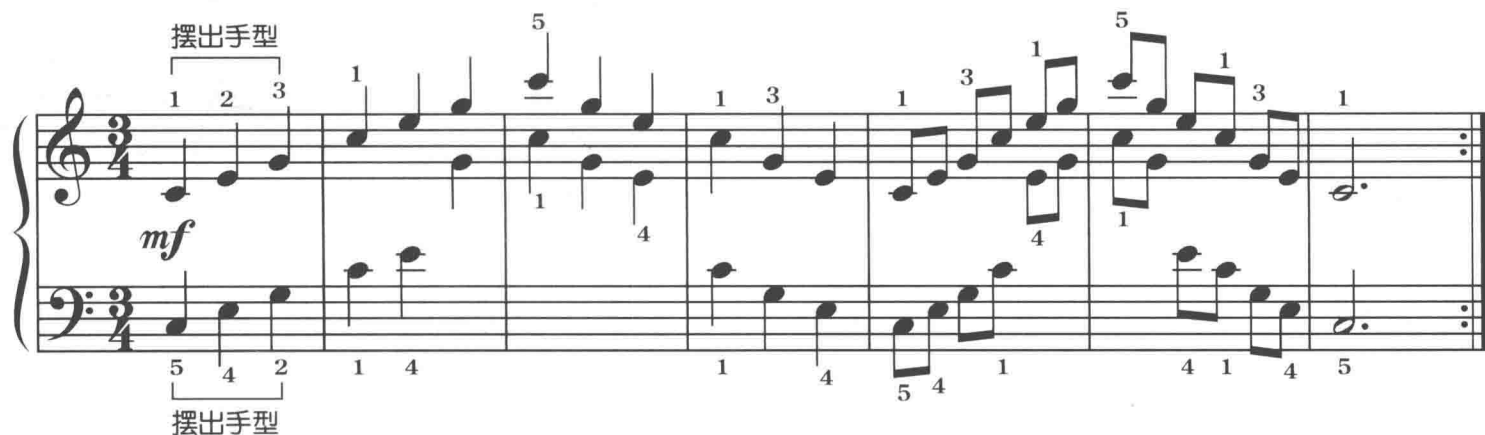
不是
这样弹奏

转动了手腕(右手)

C 调琶音

■ 保持手型不变,使用持续的小臂动作弹奏,不要转动手腕。

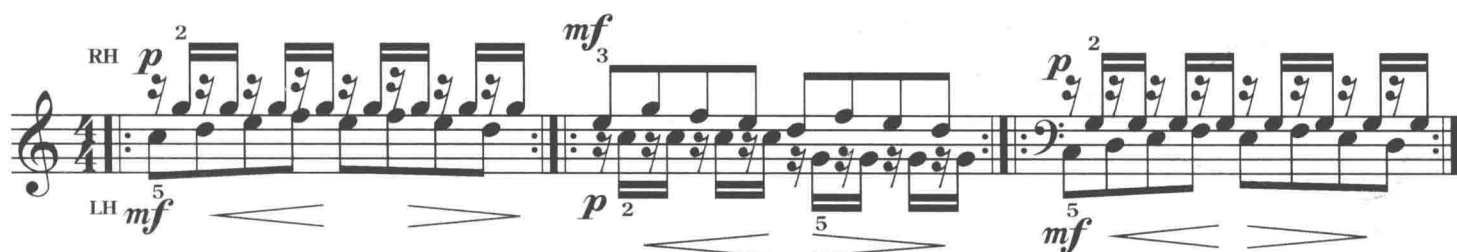
区分两个声部

在一个线条内, 某些音可能比其他音更重要。

在《旋转练习》中, 流动线条(八分音符旋律)要突出弹奏。

■ 首先练习交替换手弹奏。一只手弹奏 *mf* 的力度时, 另一只手要用 *p* 的力度弹奏重复音。

■ 然后, 用一只手弹奏。流动线条要连奏, 重复音要断奏。

旋转练习(右手)

快板 Allegro

卡尔·车尔尼(1791—1857)

Op.261, No.5

旋转练习(左手)

快板 Allegro

卡尔·车尔尼(1791—1857)

Op.261, No.6

C 小调音阶形式

使用节拍器维持稳定的 ½ 节奏：

■ 每个音阶先用 ½ 弹奏一个八度，然后用 ¼ 弹奏两个八度，再用 ⅛ 弹奏三个八度，最后用 十六分音符弹奏四个八度。

C 小调音阶

C 自然小调直接按照调号弹奏。

musical score for C natural minor scale in 4/4 time, marked *mf*. The score shows four measures of ascending and descending scales with fingering numbers (1-5) and repeat signs. The key signature has two flats (Bb and Eb).

C 和声小调也要按照调号弹奏，但第 7 级音要还原。

musical score for C harmonic minor scale in 4/4 time, marked *mf*. The score shows four measures of ascending and descending scales with fingering numbers (1-5) and repeat signs. The key signature has two flats (Bb and Eb), but the 7th degree (F) is natural in the ascending scale.

C 旋律小调第 6 级和第 7 级音上行均还原，下行时按照调号弹奏（即自然小调音阶）。

musical score for C melodic minor scale in 4/4 time, marked *mf*. The score shows four measures of ascending and descending scales with fingering numbers (1-5) and repeat signs. The key signature has two flats (Bb and Eb), and the 6th and 7th degrees (E and F) are natural in the ascending scale.