

钢琴之旅

献给热爱钢琴音乐的人们

赵健 / 编著

*P. Tour
Piano*

一位钢琴教师的教学笔记
一本钢琴爱好者的工具书

钢琴之旅

献给热爱钢琴音乐的人们

赵健 / 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴之旅 / 赵健著. — 南京: 江苏文艺出版社,
2013.6
ISBN 978-7-5399-6155-2

I. ①钢… II. ①赵… III. ①钢琴演奏—基本知识
IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 067344 号

书 名 钢琴之旅

著 者 赵 健

责任编辑 刘洲原

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏文艺出版社

出版社地址 南京市中央路 165 号, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.jswenyi.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 880×1240 毫米 1/16

印 张 10

字 数 200 千字

版 次 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5399-6155-2

定 价 25.00 元

(江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

作者简介

赵健,钢琴演奏家,音乐制作人,星空间音乐工作室总监,大型音乐文献《唱响中国》编委,现任教于南京师范大学音乐学院。

主要作品有:在海内外出版个人钢琴独奏专辑十三张,钢琴乐谱十余本。发表的专业学术论文和文章近二十篇、原创及编配的钢琴曲十多首,编著一本,并指导监制出版了十二张学生的个人钢琴独奏专辑。

荣获“优秀指导教师奖”、“优秀教材奖”、“2007 年度最佳唱片销量冠军奖”、“2008 年度最佳优秀唱片演奏奖”、“2009 评师网艺术教育最受欢迎十大教师”。2010 年入选中国报道杂志社出版的《领航中国》人物报道,2012 年入选《唱响中国(器乐篇)》专辑人物。在台湾出版发行的 CD 专辑《钢琴空间》和《稚爱钢琴》深获市场好评,获得台湾音乐排行榜“My Music”单曲第一和专辑第三的排名,在 KK BOX、My Music 等音乐平台被点播次数超过四十多万次,相关的媒体报道达四十多篇。

自序

从事钢琴教育多年,时常会有学生问我:“老师,我需要购买哪些钢琴乐谱啊?给我写个书单吧!”有时候家长也会对我说:“麻烦老师开个乐谱书目吧,看看孩子要用哪些书,我们去书店购买。”因此,我时常需要开具类似的书单,包括乐谱名称和出版社。有时书名写得不够详尽,还会接到同学和家长在书店打来的确认电话。由此,促动我编写了《常用钢琴教材和乐谱书目简介》一文。现在如果有人需要选购乐谱,只需要翻开此书就能轻松地找到答案。

在钢琴学习越来越普及的今天,我国的部分钢琴教学却存在着“偏科”的弊病。一些钢琴学习者把绝大部分时间都花在了手指基础训练和练习曲以及考级乐曲的弹奏上,而忽略了对于音乐理论及音乐常识的学习和了解。许多人从小就开始学习哈农和车尔尼的作品,可却连他们的国籍和生平都不清楚。还有一些弹了十几年钢琴的人对“legato(连奏)”和“non legato(非连奏)”这样的音乐术语都分不太清。说到底,还是对相关音乐知识的重视度不够。有感于此,我又写了《钢琴学习者不可忽视的音乐术语》和《钢琴学习者必须知道的两位大师》等文章,希望能给钢琴学习者提供一些资料。

本书中,我将教学和演奏的一些心得体会和思考以专题形式记录下来整理成稿。我所希望呈现给大家的,并不是关于钢琴教学法或是演奏理论的知识,因为在书店里我们很容易就能找到由专家们撰写的此类著作。本书主要围绕钢琴学习中常见的疑问和习琴者关注的热点,通过丰富的事例和大家分享一些非常实用的知识,包括某些容易被忽略甚至是存在争议的问题。

现代钢琴技术的飞速发展,对钢琴学习者的综合素养和教师的教学思路与水平也提出了更高的要求。钢琴学习中并非只包含技法和乐感等内容,它是一门综合性的课程,需要习琴者能广泛地了解乐器、音乐常识、作曲家、记谱法、音乐流派与风格等。希望本书能在这些方面给大家带来思考和启示,哪怕起到些许抛砖引玉的作用,本人也就深感欣慰了。

赵健

2013年3月于南京

目录 CONTENTS

1. 答钢琴学习 20 问 001
2. 极富知识性和趣味性的钢琴之最 007
3. 论电钢琴在钢琴学习中的运用 013
4. 节拍器及其在钢琴学习中的重要性 017
5. 钢琴学习者必须知道的两位大师 021
6. 关于孩子学习钢琴的一些思考 025
7. 一位中学生和他的钢琴学习之旅 031
8. 成年人的钢琴学习之路 035
9. 李思聪和她的钢琴之旅 041
10. 钢琴学习者不可忽视的音乐术语 045
11. 如何保持孩子学习钢琴的热情 055
12. 一位不容忽视的古钢琴大师 061
13. 常用钢琴教材和乐谱书目简介 065
14. 一套畅销的多用途钢琴乐谱 073
15. 丁先红和他的钢琴作品集 077
16. 一位跨世纪的钢琴教育家——郭蕙英 081
17. 中国资深音乐人——鲁伟 085
18. 演奏戴维·赫勒韦尔的钢琴曲有感 089

目录

CONTENTS

19. 五位钢琴演奏家奉献的音乐盛宴 093
20. 有感于久石让钢琴热 099
21. 钢琴考级推荐曲目 105
22. 《钢琴之旅》CD 专辑曲目介绍 111
23. 从就业看高等师范音乐教育的几点思考 117
24. 现代钢琴艺术的实践和传播者 125
- 附录一 钢琴专辑与乐谱的相关媒体报道 129
- 附录二 赵健钢琴独奏音乐会节目单 137
- 附录三 赵健编创的四首钢琴乐谱 139
- 参考文献书目 153

1. 答钢琴学习 20 问

从教钢琴二十多年来,时常会有学习钢琴的朋友向我咨询各类问题:有关于钢琴本身的,也有关于学琴方法的。我也乐于和朋友们就这些问题进行探讨,在此过程中,也不禁对我们所熟悉的钢琴以及与钢琴相关的事物做了一些新的思考。这里,就钢琴学习和使用过程中大家所关心的问题谈点个人的认识和建议,总结成 20 个问答,供大家参考。

1. 一般钢琴的使用寿命有多长?

钢琴的使用寿命大约在五十年左右,像一些大品牌如斯坦威(Steinway)钢琴,可能使用寿命会更长些。但我们现在通常所使用的钢琴实际寿命在二三十年左右。我们有时也能见到一百年前的钢琴,但那大多数是作为工艺品和文物用来展示和珍藏的,很少使用。

2. 刚开始学钢琴,是买一台新琴好还是买一台二手琴好?

建议还是买一台新琴为好。一般的购买者很难了解自己所买二手琴的使用情况和年限,因为钢琴也是有寿命的。使用年限较长的钢琴,可能因为别弦钉老化容易松动,导致音律不容易调准。保险起见,还是考虑购买新琴为妥。

3. 购买立式钢琴还是三角钢琴?

通常情况下,主要是价格因素和安置钢琴的空间决定了购买者的选择。立式钢琴相对来说价格较低,且体积较小,比较容易放置。它的长度一般在 1.5 米左右,宽度在 60 到 65 公分之间,高度 1.18 米到 1.30 米左右。很适合一般家庭的使用。而三角钢琴气势磅礴、音量宏伟,占地面积较大,价格也相对较高。主要用于各类较为正规的演奏厅、宾馆饭店的大厅、较大空间的私人场所。当然,作为家庭使用,只要有足够的空间,购买三角钢琴也是一件很美妙的事情。

4. 购买钢琴时,是选择琴键松一些的好还是紧一些的比较好?

其实,“松”和“紧”是一个相对的名词。如果是专业练习用琴,或是钢琴程度较深、处于高级阶段的钢琴学习者,还是选择琴键偏紧的比较好些。而对于幼儿或成人初学者而言,选择琴键稍稍偏松的会比较好。因为过紧的机械装置对初学者而言,长期使用可能对手会有所伤害。

5. 电钢琴能替代钢琴学习吗?

刚开始学琴的初期是可以的。现代的电钢琴仿真程度非常之高。有些用高档电钢琴录制的音乐对于一般人而言,是很难区分究竟是用钢琴还是电钢琴演奏的。在学琴半年至一年多的时间里,电钢琴是完全可以替代钢琴使用的。这从乐器行和商场里电钢琴销量逐年猛增的情况就可以看出来。

6. 钢琴需要每年都调音吗?

这是一个大多数拥有钢琴的家庭都很容易忽视的问题。钢琴的音准问题太重要了,音律不准的钢琴会严重影响人的听觉辨别能力和音乐鉴赏效果。严格来说,一年最好能进行两次钢琴调律,若钢琴使用率不高的话,最好也能保证一次。当然,现在市场上钢琴调律师的水平也是良莠不齐,最好是能找专业有资质的或具备相当经验的调律师。

7. 成年人能学好钢琴吗?

肯定可以。其实,只要你想学习钢琴,任何时候开始都可以。学习钢琴不是孩子们的专利,只要你喜欢,并能每天花一点时间加以练习,便能很快入门了。记得几年前美国的媒体有一则报道:一对七十岁的双胞胎姐妹突发奇想,开始学习钢琴。之后她们每天勤学苦练,目的就是为了让在众人面前开场钢琴音乐会。两年后,她们实现了这个目标,音乐会现场来了许多亲朋好友和一些慕名而来的人,媒体也给予了大量的报道。这场音乐会取得了非常好的效果,也感动并激励了一大批人。所以,只要有毅力和恒心,任何年龄想要学习钢琴都不是问题。

8. 手小的人能够学习钢琴吗?

完全可以。理论上来说,学习钢琴应该是手越大越好。但手小的人也丝毫不影响学习钢琴,很多钢琴教师本人手也并不大。按理来说,如果是小孩子手小,那么随着年龄的增长,手还要长大的。如果是成人的手小,那么通过后天科学刻苦地练习,手指的伸张度是可以得到提高的。更何况,很多经典和优美的乐曲,并不需要有很大的手来演奏。

9. 刚开始学习钢琴是选择集体课还是个别课?

按照常规来说个别课比较好。因为学习钢琴演奏,很重要的因素就是因材施教。由于个体差异性,每个人在学琴过程中所遇到的问题和各自的特点都是不同的,需要教师有针对性地进行指导。当然,在钢琴初学阶段选择集体的大班课也是可行的,它的益处是学生在集体课的学习中可以相互交流,提高学习钢琴兴趣。

10. 钢琴学习者大约需要多久上一次课?

通常是每周一次课,但也因人而异。有的钢琴专业学生会一周上两次课。有些业余的成人钢琴学生空闲时间不多,作业完成量少,也可以两周上一次课。

11. 学琴者每天要保持多长的练习时间?

这要因人而异。如果是儿童的话,一天能保证半小时到一小时就很不错了。随着年龄的增长和学习钢琴目的性的明确,可再做适当的调整。而相对于成人的话,每天的练习时间可在一小时到三小时不等,这主要取决于有多少空闲的时间和对自己学习钢琴的要求。

12. 刚开始学习钢琴一定要跟着节拍器练习吗?

儿童和成年人刚开始学习钢琴时,最好每周能有两到三次使用节拍器配合练习。等到有了良好的数拍习惯和较为准确的节奏感后,可逐步减少对节拍器的依赖。因为刚开始学习钢琴时,不容易把握好节奏。当然,对那些天生节奏感较强的学生来说,完全可以不用节拍器。

13. 正常的学琴者需要多长时间才能学会弹钢琴?

因人而异。对于“学会钢琴”这个词,都是相对的。比方说,有人一天练习一小时,有人练习二三小时;有人接受能力快些,有人看谱要慢些。如此而言,学习的效果和进度就会不一样。正常情况下,如果能基本保持每天练琴的话,一至两年就能演奏一些简单的、优美动听的乐曲了。

14. 弹奏一首乐曲前首先要注意些什么?

首先要注意以下三点:

(1) 把谱号要看清楚。钢琴只有高音和低音两个谱号,弹奏乐谱前一定要仔细认清。如果看错谱号,左右手的位置便会出现很大的混乱。

(2) 调号要看清楚。是几个升号还是几个降号,一定要弄明白。如果升号和降号认不准确,弹出来的乐曲就会很不入调。

(3) 拍号要看清楚。如果拍子不准确的话,整个乐曲的旋律和风格就没有办法很好地表现了。

15. 我的四、五指比较弱,能有什么办法或推荐一些教材吗?

四、五指相对于其它几个手指在独立性和灵活性上要差很多,我们通常称之为“弱指”。所以,对于两个手的四、五指加以重视并有针对性、集中地练习是很有必要的。这里推荐一些教材,可在钢琴教师的指导下进行选用。

- (1) 《哈农钢琴练指法》第 9、12、15、30、46、50、54、55 条。
- (2) 陈朗秋、陈靖、司徒璧春编注的《钢琴 4、5 指强化练习》。
- (3) 车尔尼的作品 OP. 599、OP. 849、OP. 299、OP. 718 里面的一些相关练习曲。
- (4) 玛格丽特·朗、施密特、杜弗诺伊等人的相关练习曲。

16. 琴童学习钢琴后一定要参加考级吗?

不一定。我们学习钢琴,除了掌握这门乐器的演奏方法外,主要是为了陶冶情操,培养音乐的素养,并享受音乐给我们带来的快乐。而考级的目的则是检验钢琴学习者的学琴状况和考核其钢琴演奏水平,它能培养和激励钢琴学习者的练琴兴趣和意志,这本是一件好事。但现在有些业余钢琴考级选曲太过于专业(特别是高级别的),乐曲的旋律性不够强、表演性和实用性不高。还有许多琴童为了通过考级而长时间练习个别曲目,从而影响了学习音乐的兴趣,甚至对弹琴产生了逆反心理。再加上升学加分等一些功利因素,许多家长也急功近利,拔苗助长,拼命要求钢琴教师给孩子跳级式考试。最后不但令孩子产生厌恶情绪,而且也违背了学习钢琴的初衷。所以,考级要因人而异,家长和老师都要科学对待。

17. 考过业余钢琴十级后是否可以不再学琴了?

当然不是。首先,我们所参加的大多数钢琴考级的定位是“业余考级”。通过业余钢琴十级考核只是对于钢琴学习者的一个阶段性总结和肯定,但同时也是一个新的起点的开始。就像登山,才到达一个小山坡而已,更高的山峰还在前面。对于考过十级就止步不前的钢琴学习者而言,这是非常可惜的。

18. 有些学生经常会自己编写乐曲或自行配弹,这应该鼓励吗?

应该给予鼓励。经常会看到一些学生听到好的歌曲或感兴趣的旋律会自己在钢琴上摸索、弹奏。在我们看来可能编配得有些粗糙、不太顺畅,但我们要多鼓励这种行为,并加以正确的引导。说不定这些学生中的某一位将来会成为很有名的作曲大师呢!

19. 弹钢琴一定要学习乐理常识吗?

一定要学习,而且越早越好。就像驾驶汽车,在道路上行驶时如果连基本道路标识都看不懂,那肯定是一件很危险的事情。现在大多数地方的钢琴考级要八级以上才考乐理,个人建议大家能在学习钢琴的同时也要学习和了解一些基础的乐理知识。现在国内外有很多类似《弹钢琴学乐理》的书籍,可以帮助我们自学。

20. 除了常用的教材外,学习钢琴还需要购买哪些相关的书籍?

如果是初学钢琴的话,建议参考或购买以下书籍:

《幼儿钢琴教学问答》	李斐岚著	人民音乐出版社
《钢琴学习指南》(答钢琴学习 388 问)	魏廷格著	人民音乐出版社
《少儿钢琴教学与辅导》	但昭义著	华乐出版社
《论钢琴演奏》(附问题解答)	(波)约·霍夫曼著	人民音乐出版社
《新概念乐理教程》	任达敏编著	人民音乐出版社
《音乐表情术语字典》	张宁、罗吉兰编	人民音乐出版社

发表于《管理学家》2012 年 11 期

2. 极富知识性和趣味性的钢琴之最

自钢琴发明的三百年来,钢琴发展史上出现了许多的“历史之最”。在本文里,我们称之为钢琴之最,这里面包蕴了许多有趣和有益的音乐知识。它既是钢琴的发展史料,开拓我们的眼界,同时也有许多趣味盎然的钢琴常识,值得我们去学习和了解。以下就把一些富有知识性和趣味性的钢琴方面的资料罗列出来,供大家参考及作进一步的研究。

最早的钢琴及发明人

1709年,意大利的乐器制造家克里斯托福里(Cristofori, 1655—1731)发明了钢琴,他是被公认为钢琴的第一位发明者,自此以后,现代钢琴终于诞生了。

世界上现存最早的钢琴

世界上现存最早的钢琴,是1720年克里斯托福里在佛罗伦萨制作的,现存放于美国纽约大都会歌剧院博物馆陈列室。

世界上键盘最多的钢琴

钢琴分为立式和卧式两种式样。立式钢琴体积较小,一般为练习用琴。卧式钢琴又称为三角钢琴,多用于沙龙和音乐会。一般标准的钢琴琴键为88键,有些老式钢琴是85键。在一次国际乐器博览会上,我弹过一台奥地利的蓓森朵夫钢琴是92键。上世纪的八十年代,蓓森朵夫出品了一台“帝国”大钢琴,这架琴长2.9米,有九个附加的低音音符,尽管这些音符很少使用,但却创造了钢琴制作史上的一个记录,一架有97个琴键的钢琴。

世界上制作最慢的品牌钢琴

自1827年以来,奥地利的蓓森朵夫(Bosendorfer)钢琴便被许多世界著名的大作曲家和钢琴演奏家所喜爱和使用。据称它是世界上制作最慢的大品牌钢琴,一架大三角琴的生产要花上四年多的时间,其中一半的时间是用来等待木材的干燥。

世界上最受钢琴演奏家喜爱的钢琴品牌

斯坦威(Steinway)钢琴厂出品的每一架琴均由400个工匠用九个月到一年的时间完成,其中需要120个工种,每个工人所做的只是整个制作过程的一小部分。每架钢琴上都留有每道工序、每个工人留下的痕迹。由于是纯手工的,每台琴都有自己独特的个性,因为机器是制造不出个性声音来的。每一台斯坦威钢琴弹起来都不一样,手感和音色及演奏出来的声音效果也不尽相同。正因为如此,斯坦威钢琴才得到钢琴家们的青睐和喜爱。

世界上日产量和年产量最高的钢琴品牌

截止到 2008 年,雅马哈(YAMAHA)钢琴产量约 620 万台,居全球第一。全世界每 4 台钢琴中就有一台是雅马哈钢琴。在上世纪九十年代末,有记者和调律师在雅马哈钢琴厂采访,得知他们一天就能生产出 800 台钢琴。由于是大工业化的生产方式,制造出来的钢琴就像是一个模子里出来的,彼此之间毫无区别。这里对雅马哈钢琴毫无贬义,只是感到惊奇。

世界上最小的三角钢琴

世界上最小的三角钢琴只有两个火柴盒那么大,它是根据专门的合同定制的。在上个世纪初由世界著名的德国斯坦威(Steinway)钢琴厂制造的。这架钢琴不缺少任何的零部件,可以演奏任何乐曲,它也可放在口袋里随身携带,是名副其实的袖珍三角钢琴,现由旧金山的瑞尔·沙尔勃诺所收藏。

舞台生涯最长的几位钢琴演奏家

爱丽丝·穆德·斯坦利·豪尔(1877—1976)经历了九十年的钢琴演奏生涯,最后一次是在她 97 岁时,在南非德兰士瓦尔的拉斯坦堡举行的钢琴音乐会。

美籍波兰钢琴大师亚瑟·鲁宾斯坦(1887—1982)创造了辉煌的一生。四岁开始登台表演,十三岁就以优异的才华与柏林爱乐管弦乐团同台演出莫扎特和圣桑的钢琴协奏曲,在他八十九岁高龄时,在伦敦举行了告别音乐会,结束了他八十四年的演出生涯。

钢琴大师弗拉基米尔·霍洛维茨(1903—1989),十八岁登台首演,八十四岁时还在维也纳举办钢琴独奏音乐会,到去世的那一年还仍然坚持在台上演奏。

世界上最长的钢琴曲

世界上最长的钢琴曲是法国作曲家埃里克·萨蒂所作的《烦恼》。整个钢琴曲长达 18 小时 40 分钟。该曲 1963 年 9 月在纽约市波基特剧院演奏时,由 10 名演员轮流演奏。到第二天凌晨 4 点钟左右时,许多观众都坚持不住了,当时场下听众只剩下了 6 人。

世界上使用率最高的一首钢琴曲

世界上使用率最高的一首钢琴曲是德国作曲家贝多芬(1770—1827)创作的钢琴小

品《给爱丽丝》。

世界上指距最宽的钢琴演奏家

拉赫玛尼诺夫(1873—1943)是俄罗斯著名的作曲家、钢琴演奏家。他有得天独厚的钢琴家的条件,他的手指能跨达十二个白键,是迄今为止手指跨度最大的钢琴演奏家。

世界上录制唱片最多的钢琴演奏家

匈牙利钢琴家简诺·扬多(Jeno Jando)是匈牙利布达佩斯音乐学院的钢琴教授,一位记忆力惊人的钢琴演奏家。他曾经录制过的全部唱片从地板上堆积起来,足有1.3米高。迄今为止他所录制的唱片就有130多张,在世界古典音乐录音史上是独一无二的数字。

世界上最成功的现代钢琴演奏家

法国的理查德·克莱德曼是世界上最成功的现代钢琴演奏家。出生于1953年的他自1976年至2009年间总共录制了约1200首钢琴独奏曲(其中230首为原创),出版了钢琴专辑约70余张,在全球的唱片销售总量近一亿张,并获得了70个白金唱片和290个黄金唱片。其间,他还在60多个国家举办了3000多场钢琴音乐会和电视晚会,被誉为现代“钢琴王子”。

世界上最奇特的一首钢琴曲

美国的音乐家约翰·凯奇(1912—1991)所作的一首钢琴独奏曲《4分33秒》。首演于1952年,后来也录制过其他版本。这首乐曲的演奏形式就是演奏者坐在钢琴旁一个音也不弹,只在规定的时间内开关琴盖,以表示一个乐章的结束和下个乐章的开始。他的目的是为了听众听到自然的声音,这种音乐是无规律的,也找不到同样的版本。

世界上最快调律速度的钢琴调律师

1980年2月5日,美国纽约的但丁钢琴厂举办了一次专家调律师比赛。比赛的方法是将所有参赛用的钢琴调高一个半音,要求调律师在最短的时间内把琴恢复到原来的音高。结果,调律师斯蒂夫·费尔查尔创造了4分20秒的最快调律速度获得了此项