

拜厄

钢琴基本教程

教学与弹奏指导

杨 慧/著

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

拜厄

拜厄

钢琴基本教程

教学与弹奏指导

· 第三版 ·

 人民音乐出版社
Renmin Music Publishing House

四

三

二

一

0

拜厄

钢琴基本教程

教学与弹奏指导

BY
EYER

图书在版编目 (CIP) 数据

拜厄钢琴基本教程教学与弹奏指导 / 杨慧著. — 北京 : 人民音乐出版社, 2011. 10

ISBN 978-7-103-04157-4

I. ①拜… II. ①杨… III. ①钢琴 — 奏法 — 教学参考资料 IV. ①J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 025504 号

责任编辑: 俞海、李亚芳

责任校对: 张婷

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

850×1168 毫米 32 开 5.5 印张

2011 年 10 月北京第 1 版 2011 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1-5,000 册 定价: 16.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

前 言

《拜厄钢琴基本教程》(下文简称《拜厄》)是德国作曲家、钢琴家、教育家费狄南德·拜厄(Ferdinand Beyer, 1803—1863年)专为儿童编写的一本浅显易懂的钢琴教材。这本教程为学生提供了学习钢琴第一年至第二年内所使用的较充分的练习。教程进度适中,识谱进度较平稳,对于初学识谱的学生来说负担小,这样可以把更多的精力用在技术训练和音乐表现上。经过长时间的教学检验,《拜厄》是一本钢琴初级学习阶段的优秀必选教材,具有重要的练习价值。

本书根据人民音乐出版社版本进行讲解——共有 109 条练习曲、两页触键练习和 34 条附录练习等,其间穿插了《多年以前》、《可爱的家》等 22 首生动优美的小乐曲,让学生在开始学琴之初就能体味到弹奏乐曲的美妙。《拜厄》的技术性与音乐性结合紧密,其教学内容循序渐进,练习课题明确,易于掌握。该教材第一首即采用了三手联弹的形式,之后又出现四手联弹,这样既激发了学生的学习兴趣,又锻炼了他们的合作意识及培养其聆听的能力。乐谱中的大多数练习曲采用的是右手演奏旋律,左手进行伴奏的形式。

《拜厄》在钢琴弹奏技术方面,尤其是在第一阶段中有相当一部分练习是五个手指在五度范围内的弹奏,其目的主要是为了增

强手指机能,熟悉键盘,体会手指的支撑站立,锻炼手指的灵活性、独立性等。在第二阶段引入音阶、双音、和弦、三连音、倚音以及有复调特性的练习曲,主要是针对手指、节奏、音型组合等多方面进行训练。可以说,《拜厄》这本教材不仅适用于儿童,同样也非常适合成年人,甚至可以做为音乐爱好者的钢琴入门教材来使用。

笔者针对《拜厄》中每首练习曲的技术课题进行讲解,并且把讲解与谱例紧密结合,易于读者直观地理解。对于学生在弹奏中容易出现的问题提出具体解决办法,同时强调技术与音乐的结合。如:读谱需要严谨仔细,这里包括各种音符、记号和表情术语,弹奏的手型、坐姿和指法,触键奏法,节拍、节奏的准确,乐句的划分,作品结构的分析等等,让学生从开始学习弹奏就既要保持各个环节和步骤的到位,同时又要追求完整的音乐形象。在学习钢琴的初期阶段,不论作品的程度深浅如何,都要把它们弹精、弹好、弹透,从中悟出音乐和技术的真谛。这样,不仅技术上得到了训练,同时也体味了真正的音乐享受,去表现我们内心热爱的音乐。

关于演奏速度,虽然这本教材在每条前都标有速度记号,但是我们在实际教学中发现,标有快速弹奏要求的练习曲对于大多数初学者是不合适的。作为还是处于打基础阶段的初学者,很多练习都需要放慢速度练习,不要为了盲目追求速度而忽略了弹奏质量。当我们手指的能力提高到可以驾驭作品后再逐渐加快速度弹奏。

初级阶段建立良好的声音概念,才能为更进一步的钢琴弹奏打下良好的基础。笔者希望学习钢琴的师生和家长能够通过这本教程的练习,获得一些有效练琴的方法,培养鉴别声音质量的能力。声音的好坏是检验弹琴方法是否正确的重要标志之一——优

美悦耳的声音始终是学琴过程中孜孜追求的目标。好听悦耳的声音会产生共鸣,会出现丰富饱满的泛音列,具有圆润、集中、通畅、浑厚、松弛等音响效果。而弹奏时出现的“虚”或“砸”等刺耳的声音,是由于手型、坐姿的不规范,手腕的僵硬,手指的软弱,腕肘的不协调,下键的速度、力度、高度的不合适等等原因造成的;因此我们在学琴之初就要养成用耳朵仔细聆听声音的习惯。

本书对每一首练习曲进行了调性和乐曲结构的分析,目的是从初学阶段的教学就应让学生对音乐结构有所了解,这对于学生能整体把握作品,培养其系统的结构感都大有益处。《拜厄》中的练习曲在结构上涵盖了几乎所有典型的简单曲式结构,其中包括单乐段结构(也称为一段体)、二段体结构及三段体结构等,为初学者对音乐结构的认识提供了充分素材。

在学习《拜厄》时,也可以结合一些程度相当的钢琴教材进行辅助教学。

希望本书能给初学钢琴阶段的师生以有益的帮助。

杨 慧

2010年11月

目 录

第 一 阶 段

音乐入门知识	(1)
单手与双手的触键练习(右手触键和左手触键练习、 双手触键练习)	(3)
三手联弹(第 1—2 首)	(10)
四手联弹(第 3—11 首)	(19)
在 和 音域内的双手练习(第 12—31 首)	(29)
高音到 的识谱及四手联弹(第 32—34 首)	(55)
低音到 的识谱及双手练习(第 35—40 首)	(60)
高音到 的识谱及四手联弹(第 41—43 首)	(67)
从全音符到八分音符的四手联弹(第 44 首)	(71)
八分音符的双手练习(第 45—50 首)	(72)
识别低音谱表中的音符(第 51—62 首)	(79)

四手联弹(第 63—64 首)	(93)
-----------------------	--------

(在以上大部分的练习中,手不移动位置。)

第 二 阶 段

简单的音阶、双音、三连音、倚音练习(第 65—85 首)	(96)
------------------------------------	--------

从全音符到十六分音符的四手联弹(第 86 首)	(123)
-------------------------------	---------

训练流畅性的四手联弹(第 87 首)	(123)
--------------------------	---------

各种节奏、音型的双手练习(第 88—107 首)	(125)
--------------------------------	---------

半音音阶练习(第 108—109 首)	(157)
---------------------------	---------

附 录	(162)
-----------	---------

第 一 阶 段

音 乐 入 门 知 识

“音乐入门知识”部分是《拜厄》与其他初级钢琴教材所不同之处。人民音乐出版社所出版的《拜厄》教程前言中说到“拜厄专为儿童编写的一本简易钢琴教材。正如拜厄在原文版前言中所说‘本书对象是儿童,甚至是学龄前儿童’”。由此可见,《拜厄》是为钢琴学习甚至是音乐学习启蒙教育的目的而编写的。因此这一部分的内容是结合教材在教学实践中所能遇到的所有理论问题而设计的。所谓“入门知识”,实际包含了从五线谱的认识至音程概念之前的全部乐理知识,对教学具有一定指导意义。教师从书中可以看到,这一部分包含这样几个内容(依照由浅入深的原则),分别为:认识五线谱、高低音谱表及不同谱表上的音;自然音程的辨认;不同时值的音符、休止符及其比例关系;附点音符及复附点音符的时值;不同节拍记号、变音记号、等音等内容。这些内容基本涵盖了启蒙阶段学习中会遇到的理论问题。

值得注意的是,在高低音谱表上的音的识记部分,教材上提供了一个具有教学指导意义的图表,图表中的高低音谱表上,音符是以三度关系排列起来,而非以自然音阶的顺序排列,音名也是按三度关系对照在相应的音符下面。这种排列的方法可以引导学生首

先识记自然音阶中相隔三度的音的唱名和音名,因为在谱表上,相隔三度的音都是在线上排列或都是在间上排列。这种识记方式有利于学生快速记住五线谱上不同位置的音,一定程度上可以避免在开始阶段混淆线与间的关系的问题。当然教学方式因人而异,书上提供的方法只是一种参考,教师若有更有效的教学方法大可不必拘泥于课本。另外,在不同时值的音符与休止符部分,以纵向树形图的方式将从全音符到六十四分音符排列出来,教师可以利用这种纵向对比的图形来教给学生不同时值音符之间的关系。可以用边唱一种时值音符,边拍手打出另一种时值音符的方式,体会不同时值音符的关系。

在实际练习中,当学生基本能够较熟练地认识从中央 C 开始起,至向上一个八度范围内的各音时,对这一组音符与键盘位置的对应关系也应该比较熟悉了。此时,可以开始向高音区或低音区扩展,这就可以利用“音乐入门知识”中的大谱表与钢琴键盘对照表来教会学生辨认中央 C 右边高音区的音和左边低音区的音。这项工作一定要一组一组来做,不可操之过急。我们可以利用前几课触键练习,来达到熟练认识比中央 C 高一个八度范围内所有音符的目的。

总之,“音乐入门知识”是钢琴学习和音乐学习起始阶段有必要掌握的基础知识。在教学中,教师要注意理论与举例相结合,注意教学的对象是幼儿或儿童,要避免呆板地讲解;要能够将教程上理性的图表转化成具有一定趣味性且能够培养学生兴趣的实际弹奏,这样才能避免出现学生在刚开始练习因读谱慢而失去信心的情况。

教材第 5 页为了让学生认识正确的手型和手指,列出了手指

指序的图表,这样便于在视觉上留下较直观的印象。

单手与双手的触键练习

(一)正确的坐姿和手型

正确的坐姿和手型是规范弹奏钢琴的必备条件,也是身体、手放松与良好支撑的前提。正确的坐姿是:坐在钢琴正中面对中央C的位置,身体坐直略向前倾,坐在琴凳的一半即可,膝盖与钢琴边平齐,肘微微打开,略高于手腕;脚要踩地,如果学生年龄太小不能踩到地,要用小凳子垫在脚下踩住。正确的手型是:手指自然弯曲呈半圆状,手掌关节自然拱起,手腕和琴键保持平行。在弹奏时要用2、3、4、5指的指尖触键,1指要用指外侧前端触键,特别要注意很多学生在开始弹琴的时候喜欢1指关节躺在琴键上弹,这是不对的,一定要避免这种情况发生。

有些学生弹琴时不注意坐姿和手型,弯腰弓背,手型不规范等,这样将导致因力量不能贯通到手指尖上而发不出圆润、优美集中的声音。在坐姿和手型做到规范的同时,特别要避免动作的僵硬与呼吸的不自如。

(二)指法规律

指法是有一定科学规律的,学生首先要按照乐谱上标记的指法来弹奏,如果有些指法确实感觉不合适,应与教师商量并及早确定下来,不应随意变动。通过一个阶段认真地使用指法便会从中找到它的规律。

这本《拜厄》在内容上有很大的比重是左、右手都演奏高音谱表,在进入升、降号练习的进度方面较平稳,因此它的识谱相对来

说比较容易。

(三)断奏弹触键练习

单手与双手的触键练习,分别是由右手和左手各 24 条以及双手 24 条触键练习组成。弹奏时注意:1. 手型保持半圆状。2. 读谱仔细。3. 节拍、节奏准确。4. 弹奏时手腕放松并稳定。5. 双手整齐下键。6. 声音圆润、优美集中。7. 从内心体会音乐的进行。

弹奏触键练习易出现诸如手不够放松,手指虚软,手腕僵硬,声音不清晰饱满等问题。建议可先用断奏弹,熟练后再用连奏。用慢速或中速弹奏断奏练习可以充分体会放松、手指支撑站立等感觉,尤其是可以锻炼手指的力量。就好像小孩学走路,首先要学会站立,之后才谈得上走和跑。支撑和放松是互为联系和作用的,用断奏弹触键练习目的之一即是锻炼手指能力和体会放松。

断奏的弹法是,肘带动手轻轻地提起然后以自然下落的速度落下,手指尖触键,声音发出后保持手型呈半圆状,第 1 关节和手掌关节支撑住。手指关节和掌关节的充分支撑以体会手臂的放松和通畅。每一个音的时值要弹够,声音发出后不要继续增加多余的力量,以免发出“压”、“砸”的声音。在弹奏中,手指的支撑,尤其是第 1 关节和手掌关节的支撑相当重要,其重要性就好比芭蕾舞演员的足尖稳定站立后才能表现出复杂优美的舞姿一样。

右手触键和左手触键练习

1)右手触键和左手触键练习是在 C、D、E、F、G 音五指位置弹奏,有上、下行级进、跳进的,还有分解和弦等,训练目的是让我们熟悉琴键位置,锻炼 5 个手指。

谱子上的反复记号都要按要求弹出,以起到强化巩固练习、尊

重作者意图的作用。弹奏时要培养用耳朵听发出的声音是否圆润悦耳。

由于年龄小的学生手指力量弱,他们在弹奏时暂时先不要过分追求音量,以免因用力不合适而造成手腕僵硬、声音刺耳(前面谈到的手型、坐姿、指法、声音等要求要严格遵循)。

2)读谱要仔细,单手和双手触键练习都采用了高音谱号。注意要看清每条练习的拍号,除了出现了 $\frac{4}{4}$ 拍子,还出现了 $\frac{3}{4}$ 拍子和 $\frac{2}{4}$ 拍子。

在低音谱号后面有一个C,意思是 $\frac{4}{4}$ 拍子,即以四分音符为一拍,每小节四拍。

例 1

弹奏时要准确弹出每小节节奏的强弱规律进行,例如 $\frac{4}{4}$ 拍子:强、弱、次强、弱; $\frac{3}{4}$ 拍子:强、弱、弱; $\frac{2}{4}$ 拍子:强、弱。

3)在《拜厄》的学习中,如果有些琴童因手小或其他原因确实不适合使用乐谱上标记的指法来弹奏,那么应该和老师商量及早确定适合自己的指法进行弹奏。

4)开始练习的速度可以先用慢速或中速,这样旨在观察体验弹奏中的细节和步骤。当定好开始弹奏的速度就要保持该速度至结束。

弹奏时可用节拍器辅助练习,要边弹边听,起到稳定速度、强调和培养节奏感的作用。节拍器发出的声音一定要和弹奏的节奏重音一起整齐地出来。

5) 对于年龄较小、读谱有困难的学生,先不要急于在琴上弹,可以先熟悉一下音名,把音符反复念一念、唱一唱,打一打拍子,然后再开始弹奏。

这本教程识谱时,音的位置不是从中央 C 开始的,而是向上高了一个八度,如果有些学生读谱觉得有困难也可以结合使用其他一些辅助教材识谱。

6) 五个手指的形状和特点不同,4、5 指是比较弱的手指,1 指是不灵活的手指,2、3 指条件虽好,但是有时候也容易犯懒不喜欢动。要根据五个手指不同特点来克服手自身条件不足的情况,避免“自然形态”的下键,最终需要弹奏出平均整齐、集中饱满的声音。

第 1—10 条,从 1、2 指开始逐步扩大到五个手指弹奏,要边弹边数拍子,全音符要继续保持平均地数拍子弹奏至结束。

要注意第 1、2、4、5、7、8 条,1 指弹奏的音是节奏重音,用力要多些。第 6、9 条,4、5 指下键后手掌关节要支撑好。第 2、3、7 条为 $\frac{3}{4}$ 拍子,三拍子“强、弱、弱”的节奏要鲜明。

例 2

The image displays eight numbered musical exercises (1-8) on a treble clef staff. Each exercise is a single-measure piece of music, often followed by a repeat sign. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes. Exercise 1: Quarter notes G4, A4, B4, A4, G4 (fingering: 1, 2, 1, 2). Exercise 2: Half note G4 (fingering: 1). Exercise 3: Quarter notes G4, A4, B4 (fingering: 1, 2, 3), followed by a quarter rest (fingering: 3, 2, 1). Exercise 4: Quarter note G4 (fingering: 1), followed by a quarter rest (fingering: 2), then quarter notes A4, B4, A4, G4 (fingering: 1, 2, 3, 2). Exercise 5: Quarter notes G4, A4, B4, C5 (fingering: 1, 2, 3, 4), followed by a quarter rest. Exercise 6: Quarter notes G4, A4, B4, A4, G4 (fingering: 4, 3, 2, 1). Exercise 7: Quarter notes G4, A4, B4 (fingering: 1, 2, 3), followed by a quarter note C5 (fingering: 4). Exercise 8: Quarter notes G4, A4, B4, C5 (fingering: 1, 2, 3, 4).

例 5

第 22、23 和 24 条,每小节的第 1、3 拍的音作为节奏的支点,弹奏时要强调,下键也要比其他音深一些。

例 6

左手触键练习的技术要求同右手触键。

双手触键练习

第 1—12 条的触键练习,左、右手分别用相同的指法弹奏不同的音,如:右手 1 指弹 B 音,左手 1 指弹 F 音。

第 1—4 条,主要是练习 1 指,要做到独立站好。第 4 条出现了 5 指,双肘要打开弹奏。双手弹奏时要用耳朵聆听两只手的和谐及层次感。

例 7

