

中央音乐学院图书馆藏书

书号

总记登号

BK158486

钢琴演奏中的 触键与表情

克·格·汉密尔顿著

人民音乐出版社

钢琴演奏中的触键与表情

[美] 克拉伦斯·格·汉密尔顿著

周 薇 译

人民音乐出版社

CLARENCE G. HAMILTON
TOUCH AND EXPRESSION
IN PIANO PLAYING

本书根据波士顿奥列弗·迪特森出版公司1979年版译出

责任编辑：陈胜海

钢琴演奏中的触键与表情

〔美〕克拉伦斯·格·汉密尔顿著

周 薇译

*

人民音乐出版社出版

（北京翠微路2号）

新华书店北京发行所经销

北京计量印刷厂印刷

787×1092 毫米 32开 35千字及乐谱 2.25印张

1995年5月北京第1版 1995年5月北京第1次印刷

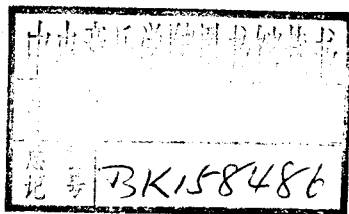
印数：1—22,685册

ISBN 7-103-01251-2/J·1252 定价：2.70元

前 言

木匠造房子，先要有适当的工具；有了适当的工具还不行，还要会熟练使用才能应付各种需要。这还不够，他最终要能贯彻建筑设计师的构思，才能把建筑师的蓝图变为现实中的楼房。与此相仿，钢琴家除了必须拥有能够演奏的手指和肌肉外，必须学会驾驭键盘来创造各种可能的音响效果和层次，还必须理解每首乐曲的创作构思，从而不论在整体结构还是局部细节中都能体现作曲家的意图。

我打算在本书中讨论达到这一最终目的的各类手段。对于那些具备正常的手指、手和手臂条件的钢琴学生，我们第一步先探讨如何教会他们最有效地运用相应部位带动手指进行触键。第二步再探讨如何将触键方式应用到乐曲的演奏处理中去。为此，本书的第一部份专写各类不同的触键，第二部份则讨论触键在表情处理上的应用。

目 录

前 言

第一部分 触键.....	(1)
一、指力触键.....	(6)
二、手力触键.....	(8)
三、臂落触键.....	(10)
四、全臂触键.....	(13)
五、小 结.....	(14)
六、踏 瓣.....	(17)
第二部分 表情.....	(19)
一、声部层次.....	(19)
二、音乐中的脉动.....	(23)
三、乐句及其组合.....	(28)
四、不规则的重音.....	(31)
五、力度对比.....	(40)
六、力度的细致变化.....	(48)
七、速 度.....	(54)
八、色 彩.....	(61)
九、风 格.....	(66)

第一部份 触 键

我们在讨论触键问题之前，最好彻底摆脱对所谓的钢琴弹奏技术“方法”的盲从，不论这类“方法”看似多么神妙，回顾二百多年来钢琴演奏艺术所经历的过程，每一代钢琴家和钢琴教师都艰辛地尝试这种或那种方法，宣传他们的主张，然而那些主张又不断地被更佳者所取代。

过去，名家大师的弟子门徒总是盲目遵从导师的意见，即使面临革新派演奏家的更佳方法，也迟迟不敢越雷池一步。当年李斯特和肖邦开拓的全新的演奏技术虽然曾令以车尔尼、胡梅尔为代表的传统学派的信奉者惊愕不已，但是新技术的普遍推广仍旧进展缓慢，历时甚长。

可是近年来，现代科学的光芒照亮了一切学科的道路，也指明了钢琴演奏的方向。于是，一度被当作戒律和信条来接受的经验性的训海渐渐地失去了它们的权威性。演奏家和教师们从科学的角度来探究手臂和手部的肌肉在演奏意义上的相互作用，以及确定如何使各部肌肉达到控制和协调的最佳状态以产生预期的效果。唯有掌握了科学的道理，演奏者才能够独立地判断和选择用于各个不同乐段的触键方式，才能对教师的指示和建议以及他们的“方法”进

行明智的尝试。

无 用 动 作

让我们先仔细地区分一下肌肉的必要动作和非必要运动。旋转动作，如手臂朝上抛起或者手突然朝后缩回，均属于非必要动作，一般用在“渲染效果”或者与键盘发音机制无关的情况中。这些动作对于音乐本身不起任何作用，就象旧时代军乐队指挥的噱头动作一样。类似的动作还可列举其他例子，如手指在琴键发音后继续往下按。这样做除了使演奏者的手腕僵化外，不会产生任何效果，因为琴槌已经离开琴弦而回到原处了。

放 松

在进入触键学习之前，学生先得具备使参加弹奏的全部肌肉彻底放松的能力。如果缺乏这种能力，他就会陷入很糟的困境，就象雕塑家用坚硬的粘土来塑造作品一样。

接下来，应当学会控制各种弹奏动作，得心应手地指挥任何一部份肌肉的运动或各部份肌肉的协调，而不使各部份肌肉之间互相牵制。

练习方法

为保证彻底放松，演奏者须端坐在键盘前面，右臂从肩部往下垂，手指亦朝下伸，让指尖尽可能地接近地板，

然后放松，“听其自然”。

上臂中的二头肌是一股经常用到而且很有力量的肌肉。只要抬起前臂就用上了这股肌肉，但是手依然放松。让手“悬空”在键盘上方，手指朝下(图A)，几乎碰到键盘。然后缓缓放下前臂，让手指轻轻地停放在键盘上，手腕则低于手(图B)手重新回到先前在键盘上方的位置，然后再回到第一个位置，即手臂垂放在体侧。让左右手轮流地多次练习这套动作。

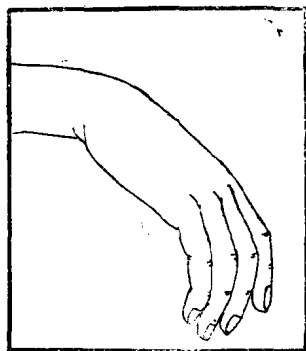

图 A

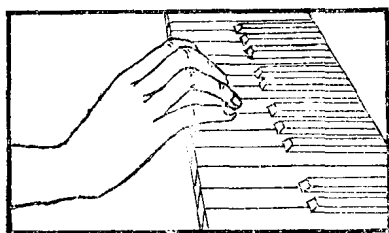

图 B

触键的分类

手和手臂的基本状态建立后，我们就具备了学习“发音”的条件。既然发出声音的直接手段在于手指的下键，我们就必须研究如何最有效地完成这个下键动作，换句话说，就是寻找最有用、最合理的触键方式。

虽然在整个钢琴演奏史上曾出现过多种类型的触键方式，但是现代钢琴家所运用的主要有四种。这四种方式是按照手、手臂和肩部的肌肉在弹奏过程中向指尖传递力的不同方式来区分的。

前 臂 转 动

前臂转动是对上述四种触键方式都有帮助的一种动作。人们常说，“易如反掌”。我们看到就连这个最简单的动作也包含着前臂的转动。如果运用恰当，这个动作可以在演奏者原来的基本动作之外产生一个相当大的力。不论对哪只手来说，前臂都可以朝左右两个方向转动。随着运动速度的加快，下键的力量也不断增强。（见图C和图D）

练习方法

右手保持在键盘上方（图A），然后放低手臂，让五个指尖分别贴在小字一组的c、d、e、f、g键上。（谱例1）手腕要有一定的高度，肘部放松，自然垂下。

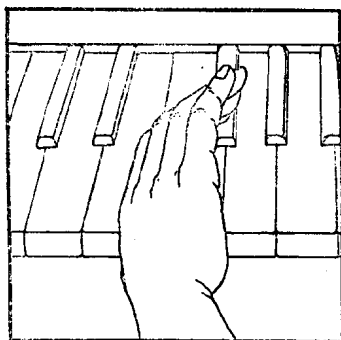

图 C

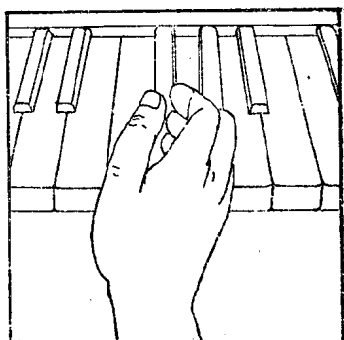

图 D

例 1

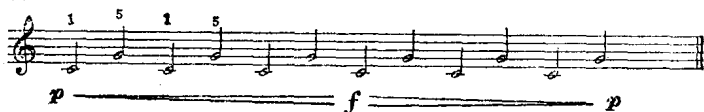

(1)右前臂朝左转动以使拇指按下琴键并保持住C音。于是，整个手以拇指为起点向上翻起并与键盘垂直，小指悬在半空。这个下键练习可从慢速度开始，然后速度逐渐加快，直至发出响亮尖锐的声音——犹如抽鞭子的声音(图C)。

(2)右前臂以同样的动作朝右转动。这次是让小指按下G音键。拇指几乎竖直地处于小指的上方(图D)。

(3)前臂继续朝左右两个方向交替转动。如上所述，运用从弱(P)到强(f)的不同层次的力度练习如下：

例 2

(4)再从C音开始，但是这次要相继弹出c、d、e、f、g、f、e、b、c各音。每次弹时，手先略微朝右转动直到弹完g音，然后再朝左转动，直到C音再次弹出。

上述所有的练习也必须让左手照样做一遍。

可见，前臂转动的目的是将每次下键的力量直接集中在所要发出声音的那个键上，以使这个键成为手的用力重心。这个动作的结果显示了一个力学原理：直接用力比间接用力更有效。这个原理可以从下面的例子中得到证明：要打入一枚钉子，先从侧面敲一下，然后直接从钉头

往下敲。

一、指 力 触 键

这一触键方式是所有触键中肌肉运动最小的一种。与前臂肌肉相连的肌腱将手指往下拉，便完成了下键动作。而当肌腱松回时，手指和琴键就都回复到原先的位置。

练习方法

让右手处于正常的弹奏姿势，手背和腕背几乎在同一

水平面上，手指贴住键盘，处于C音到g音的位置(见图E)。

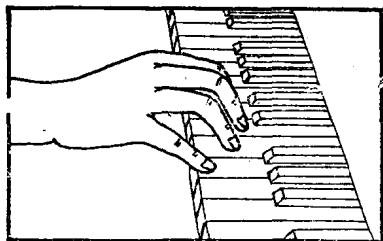

图 E

手腕在抬高和放下的几次动作中必须始终放松，手指始终贴键，手指稳固①而略呈弯曲。

在下列练习中断奏与连奏的应用分别如下所示：

(1) 断奏：

例 3

每弹一个音符，手指都迅速按下键，并在发出声音的那一刻立即松开，这样手指就缩回到键上，手腕始终保持

① 稳固(firm)一词在全书中将多次出现。“稳固”系指肌肉的某种状态，富有弹性而不僵硬。犹如弹簧片既可弯曲，但一经放松，又立即还原。——原注，下同

平稳，同时也无僵硬之感。

(2) 连奏：

例 4

也象前面一样，每个音都要弹出，但是音必须保持住。手指所用的压力只须阻止琴键弹回即可。在向下一个音进行时，前臂略向右转动。这样当一个键松开时，另一个键正好发出声音。

指力触键的历史

早期钢琴及其前身击弦古钢琴 (Clavichord) 和拨弦古钢琴 (Harpichord) 具有非常轻巧的机件，因此只要靠指力触键便足以应付各种要求。当年的钢琴教师们曾一再告诫学生，手背要保持在水平面上，尽量不动。此后当乐器得到改进、演奏者的触键份量需要加重时，上述戒律也未被废除，因为只要高抬手指并加强击键动作的力量，便可增加力度。随着那些勇于破除传统的钢琴家和钢琴教师如肖邦和李斯特的出现，手和手臂的重量及肌肉的力量才开始得到利用，而“指力触键”的功能却渐渐下降，多半用于产生较弱层次的音响。

因此目前指力触键主要用来演奏精致典雅的乐段或创造纤弱的伴奏效果。一旦要求较重的音响时，指力触键就会被其他更为有力的触键方式所代替。

二、手 力 触 键

在各类触键方式中运用最广的是“手力触键”。顾名思义，手力触键的主要特点就在于手的朝下动作。

把前臂与手在你前方水平地抬起，然后迅速朝下甩，甩得尽可能远。手臂甩完后如果不受阻挡的话，会在空间自然地消耗能量。

然后再做一个试验。手在桌子上方提起，当它往下落时，手指势必受到木头桌面的阻挡。这一突然受阻的运动能量在手腕部份产生反作用力，手腕(如果可能的话)会立刻向上弹起。正是手腕的这种向上弹起的倾向成为手力触键的一个不可改变的标志。

练习方法

右手放在谱例 1 所示的键盘位置上。手腕放松，手指稳固。拇指举起离琴键约 $1/4$ 吋高，手朝 C 音的键上和键里用力，使拇指击下琴键。这时手腕会立即

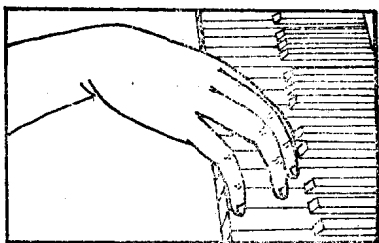

图 F

向上拱起约 1 吋高(见图 F)。然后立刻放松，回到原先的位置。这样就形成了断奏效果。左右两手都可用这个方式来练习谱例 3。在每一个下键动作中都要强调手腕的向上运

动。

也可用同样的方式来练习谱例4中的连奏，但手朝下面一个音的方向稍稍转动，手腕每次向上拱起后，应立即回到原先的位置。

上述两条练习均应反复多次，并用从很弱(*pp*)到很强(*ff*)的各种层次的力度来练习。

练习时须遵循下列四个要求：

- (1) 上臂保持放松，肘部在体侧。
- (2) 前臂稍抬起，以使手腕活动自如。
- (3) 手腕保持彻底放松。
- (4) 手指下键要稳固，否则会变为在琴键上纯粹地拍打。

手腕放松而手指稳固是触键中最难达到的要求。造成演奏僵硬和滞重的主要原因往往就是没有做到这一点。

手力触键有着广泛的用途，如演奏各种音阶、琶音以及其它复杂音型的快速乐段等等。这些乐段所要求的音量比仅靠指力触键产生的音量大。

手力触键也常常用在和弦及八度的弹奏中。不论是轻巧的伴奏音型，还是如贝多芬的钢琴奏鸣曲作品第13号的第一个和弦那样沉重的音响都会用到这种触键。

对于慢速八度音型，可按上述方式用手力触键来弹奏。但是演奏快速八度时，手应该在每一下动作中都被手腕朝上抛起，而不是靠腕部肌肉来举起。关于快速八度的弹奏，请参见库拉克(Kullak)的八度练习曲《从花朵到花朵》。

三、臂 落 触 键

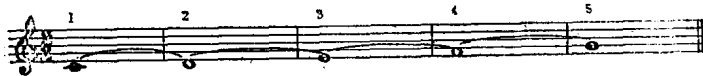
这种触键方式就是(按照所要求的力度)突然落下前臂或全臂,以使所要弹的那个键或那几个键在这个下落动作中被推下。这种触键后的最终姿势就如图 B 所示的那样,手和手臂都从键盘上往下垂挂着。臂落触键也是从正常的弹奏位置开始的(指臂下落以后,手在键盘上的位置——译者注),但这时手腕在声音发出的那一刻略微向上拱起的力量已远远无法与臂重的力量相抗衡,所以手腕只好下落而非抬起。

也可用臂落触键弹出断奏效果,只要手指在声音发出后立即放松。但是“粘着力强”是这种触键方式的主要特点,所以臂落触键最好用于音的保持或连奏效果。

练习方法

在弹奏谱例 5 中的各个音时,先抬高手腕以使指尖几乎贴住琴键。然后突然放松手臂。随着手臂的下落,便听见所要弹的音。手指按住这个音,手腕则低于键盘。然后再回到高手腕的姿势,以便弹奏下一个音。注意在整个练习过程中,手腕都是放松的。

例 5

让左手在低八度处，重复这条练习。

手力与臂落相结合的触键

这两种触键的交替运用在分句表现上极为重要。就以带连线的两音音组为例，先由臂落触键弹出第一个音，奠定一个“坚实的基础”，再由手力触键按所要求的轻巧程度或断奏程度弹出第二个音。

练习方法：

按照谱例 6 来练习。每一组的第一个音用臂落触键(D=放低手腕)弹出，第二个音用手力触键(U=抬高手腕)弹：

带连线的左右手各自独立的音组可以通过独立使用这两种触键的方法来练习，如下：

对于带连线的轻巧的音阶，可用臂落触键弹第一个音，

让手腕逐渐抬高(手力触键)。当顺势弹完最后一个音时,手腕便悬在半空中,如下:

例 8

左手在低八度处照此练习。

至于这两种触键是如何借助于前臂的转动动作的,可看下面对音阶技术的分析。字母R和L分别代表朝右和朝左转动。注在下方的字母D和U则分别代表臂落触键和手力触键。小横线表示继续前面那个字母:

例 9

虽然上述练习是为右手而写的,但左手亦可遵照同样的原则。注意手腕放低以后要逐渐抬起直至下一个手腕放低的下键动作,然后再重新抬起。

这套动作可用于各种音阶,左右手分开练习。注意拇指总是用臂落触键。其余手指除了弹奏音阶的起始音(无论上行或下行)外,一律用手力触键。

两种触键的交替使用在八度连奏中应用较多。在黑键上总是用手力触键,而紧跟在黑键后的白键则用臂落触键。