

把钢琴 弹好听

——弹钢琴易被
忽略的一些事儿

周铭孙 / 著

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

把钢琴 弹好听

——弹钢琴易被
忽略的一些事儿

周铭孙 / 著

人民音乐出版社 · 北京

BA GANGQIN TAN HAOTING ;
TAN GANGQIN YI BEI HULUE DE YIXIESHIR

图书在版编目(CIP)数据

把钢琴弹好听 : 弹钢琴易被忽略的一些事儿 / 周铭孙
著. — 北京 : 人民音乐出版社, 2018.9
ISBN 978-7-103-05544-1

I. ①把… II. ①周… III. ①钢琴课教学IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第203056号

责任编辑: 李 航

责任校对: 张顺军

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

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

787×1092毫米 16开 2插页 17.25印张

2018年9月北京第1版 2018年9月北京第1次印刷

印数: 1—8,000册 定价: 82.00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) 58110654

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

前言

自己已经弹了一辈子钢琴，从事教学也是几十年了，自认为一直还是抱着认真钻研的态度的，也多少有了一些经验和办法的积累。随着岁月的飞速流逝，我也一直在考虑，最好能把这些私存的感悟选择提炼出来，汇集成一本书，如果多少能对他人有一点儿用的话，也是一件有意义的事！

想写的愿望少说也有十年以上了，但一直拖了下来。一是下不了决心抽出一段时间关起门来写，本质上还是惰性主使；二是感到结构较大，组织太难，不知从何写起；三是我总是希望用录像、出光盘的方式来做这件事，音像可以示范、讲解，比文字容易表达。有图像，也有声音，肯定让人更清楚。

带着这些问题，在2015年时，我与《钢琴艺术》杂志的执行主编李航女士进行了探讨。她建议在出书的同时，把书中的谱例示范和讲解全部录像，并用二维码随文字需要标在书上，读者只要用手机扫一扫，立刻可以看到该处的视频，并听到全部的音响与讲解。这种全新的方式太好了，两全其美，我是想不出来的！这促成了我立即开写的决心。

从哪个角度、用哪种方式写呢？我一直在反复考虑，系统的“钢琴教学论”——这个命题太大，牵涉内容太多，我不可能写得全面。我想，改变一下思路和角度，那就是：学钢琴是学音乐，音乐是给人欣赏的。那么，我们首先要弹得悦耳，让别人觉得好听，道理就这么简单！可是，

现在的问题在于，在各种比赛与考级中，有不少人弹得很不好听，甚至很难听！这种情况并不是我们学习钢琴的初衷和目的，但却是相当普遍的存在。我认为，应该找出原因，拿出解决办法。

所以，我最终决定把书名起为“把钢琴弹好听”，副标题为“弹钢琴易被忽略的一些事儿”。这样我可以根据我的感悟和我认为有必要跟大家共同探讨的内容，有选择地写。

那么，既是要写“好听”，我们也不得不先来看一看怎样是弹得“难听”！虽然五花八门，无奇不有，但最常见的有哪些情况呢？弹琴时僵硬、紧张、不协调、不自然；弹强的时候下键敲砸或挤压，声音不堪入耳；弹弱的时候声音虚浮或软散，声音模糊不清；乱踩右踏板，踩后不听、不换、不起，声音堆积混乱。再者，一些更低级的问题，诸如读错谱、错音、错拍子之类，在这里，就不在我们讨论的范围之内了！

究其原因，无非是：功利在先、基础不管、耳朵不听、拔苗助长！

根据这些情况，在本书中，我设立了五个部分来阐述。虽不能面面俱到，但尽量有针对性地提出了切实可行的练习与解决办法。

在第一部分中我提到，弹琴时，首先是人和钢琴的关系问题。我们（身体与手臂）必须与钢琴连通——这就是两个“手臂”之间的连通；我还建议弹钢琴时每个音要“弹到点”——要根据音乐的表现需求，把每个音弹到钢琴最佳的发音点；并且强调了“离键”的时机与重要性，有下键必有离键，这是弹钢琴细致与否的关键所在！

第二部分的内容多一些，主要是围绕着音乐表现来谈。问题涉及有：音乐感是否可以培养；每一个音的长与短、动与静对节奏感、音乐感的重要性；节奏伸缩的“千分之三秒”的迷人魅力之所在；对音乐表现的十二项要素进行详细叙述，“好听”正是源于对声音的组织。

第三部分主要谈谈手指训练方面的一些事儿。我本想不要单列一个部分来专写手指的，因为我觉得大家都在教学中努力训练手指，每个老师都会有不少高招。而且，手指训练这件事儿，肯定是八仙过海，各显

神通的！我在这方面的做法也不是具有唯一说服力的，因此，就想尽量节略。但是初稿出来，感到“怠慢”了手指训练还是不行！因此，在重新构思时，还是把我在手指训练方面的一些做法，特别是把针对弱指训练、手指灵敏度等方面的一些有自己特别感悟的方法加了进来。因为，手指功夫直接影响到将来表现音乐效果的能力，是必须强调的。对于大家热议的高抬指与贴键的演奏方式，我在此也做了一定的阐释，还有所谓的“平均”到更高境界的“不平均”，等等。

第四部分从“前方与后方”的角度，分别对腕、肘、肩与手指结合的各种技巧活动与训练方式进行详尽地分析与讲解。如手腕的上下活动、左右调节、圆圈式运动、摇摆式转动；手肘的调控作用；八度与和弦的弹奏要领与不同方式。这部分的篇幅最大，是钢琴弹奏方法研究的重点。

第五部分着重于旋律与伴奏的处理。能否协调好旋律和伴奏两者的比例和层次，是钢琴演奏的难点，也是有很多精细的学问和讲究需要涉及的。本书选择了十五首乐曲，包括由浅入深、有慢有快的多种类型，逐段进行了音乐解读和弹奏方法的剖析。对许多具有典型织体的处理方法，我们可以举一反三地运用到许多其他类似的曲目当中。

以上简要介绍了五个部分的重点。其中第一部分是总论与前提，是弹奏理念与感觉；第三、四部分是侧重分析、介绍弹奏方法与技巧的；第二、五部分是谈论音乐演绎与音乐表现的。弹钢琴，方法是必须要讲的，但是目的更要明确——那就是一切从音乐表现的需要出发，千万不可本末倒置，不可把手段当成目的。本书提出的所有方法都是有明确针对性的，是为特定的声音效果和音乐需要服务的。所以音乐必须主宰一切！

这本书的对象，主要面对的是广大从事钢琴基础教学的师生们，当然有许多理念应是贯穿钢琴弹奏始终的。所以，我希望能对大家有不同程度和角度的参考价值。

我也深知，作为从个人积累的经验中提炼出来的个人观点，肯定不可能是唯一可行的方法，而且必然会存在局限和缺陷，甚至谬误！所以

仅供大家研究与探讨，并非常希望大家提出宝贵意见，以求共同前进、发展与提高！

本书所有的谱例与示范讲解全部都配以示范视频，每个谱例与示范旁都有相应的二维码，用手机的微信“扫一扫”即可一览无遗。这种方式的采用，把文字和音像合二为一了！科技的发展给我们带来了极大的方便，使得书中的内容变得非常易于看懂和理解。我非常高兴这种“两结合”的愿望得到实现！感谢责编李航和人民音乐出版社。

周铭孙

目录

第一部分 人与钢琴的连通——把钢琴弹好听的前提和保证	1
一、触键与发音	3
二、人与琴的连通	6
三、手与键的相吸	11
四、“弹到点”	13
五、下键与“离键”	20
第二部分 感觉音乐与表现音乐——把钢琴弹好听的诸多要素	27
一、音乐感与想象力	29
二、“读谱”是重要课题	32
三、用脑思考，指挥乐谱	35
四、“好听”在于对声音的组织	37
五、“长与短”，从节奏到乐感的起始	39
六、“休止符”，无声更胜有声时	52
七、句头、句尾与分句、呼吸，乐感的试金石	61
八、强音和强调音，节奏与力度的支点	64
九、强与弱，性格的反差与色彩的对照	67
十、渐强与渐弱，加快与放慢，撼人心动的吸引力	71

十一、节奏伸缩,“千分之三秒”的迷人魅力	79
十二、踏板使用的禁忌与注意	82
第三部分 对练手指的一些建议——手指是把钢琴弹好听的执行者	87
一、掌、指在五指位的角度	89
二、手掌牢固,五指灵活	90
三、弱指训练应尽早开始	93
四、关于5指在演奏中的动作方式	97
五、3、4、5指的加强练习	98
六、基本练习的三要点	101
七、分段加速法,变节奏中真正有用的一种方法	104
八、音阶、琶音的重要性	106
九、关于练高抬指的意义和方式	112
十、手指贴键到最密切——话说颤音与装饰音	115
十一、不同程度地利用触碰键盘的“杂音”	122
十二、从练习“平均”到更高境界的“不平均”	126
第四部分 后方与前方——腕、肘、肩与手指密切配合	131
一、手腕主动地上下动作	133
(一)手腕上下动作结合手指单音支撑	133
(二)为什么要用“断奏”方式入门	134
(三)后方与前方	135
(四)手腕上下主导手指起落的断奏	136
(五)手腕上下的主要方式——“落提”或“落滚”	138
(六)手腕与两音小连线	140
(七)五音小连线	147
(八)手腕何时必须固定	149

(九)“鸡啄米”的动作要求手腕独立主动	152
(十)“剥馅式”的动作由手腕主导	158
二、手腕参与的左右调节	163
三、手的转动	173
(一)左右单一转动	173
(二)圆圈式的循环运动	178
(三)复合转动	183
四、手臂——肩与肘的作用	188
(一)肩部的作用	188
(二)肘部的作用	191
五、八度与和弦	200
(一)练习八度的几点建议	200
(二)弹八度的几种主要方式	203
(三)弹和弦时必须释放反作用力	208
(四)弹和弦的不同方式	211
六、后方与前方的总结语	215
 第五部分 旋律与伴奏——把钢琴弹好听的重要手法	217
一、黎英海《山歌》(根据江西民歌改编)	220
二、肖斯塔科维奇《多情圆舞曲》	221
三、莫扎特《C大调钢琴奏鸣曲》(K545)第一乐章	224
四、海顿《e小调钢琴奏鸣曲》(Hob.34)第三乐章	227
五、盖其克《d小调钢琴小品》(作品8之2)	228
六、舒伯特《即兴曲》(作品90之4)	231
七、门德尔松《降E大调无词歌》(作品53之2)	234
八、门德尔松《无词歌》(作品62之6)	238
九、柴科夫斯基《四月——松雪草》	240

十、柴科夫斯基《十月——秋之歌》	242
十一、格里格《小咏叹调》(作品12之1)	245
十二、肖邦《降b小调夜曲》(作品9之1)	247
十三、舒曼《肖邦》(选自《狂欢节》)	249
十四、拉赫玛尼诺夫《升g小调前奏曲》(作品32之12)	250
十五、汪立三《在阳光下》	253
 附录 节拍器的作用	 257
 后记	 261
 编者后记	 263

第一部分

人与钢琴的连通

——把钢琴弹好听的前提和保证

要学好钢琴，把钢琴弹好听，首先要协调好人和钢琴的关系。在弹钢琴这件事儿上，我们自己作为主体，钢琴作为客体，我们处在主导地位。但是我们本身并不能发出声音，只能通过身体、臂腕、手指，把能量传入钢琴，让钢琴最终发出好听的声音，使乐曲得到再生！

我们必须认识到：弹钢琴，虽然是由人和钢琴共同完成的事儿，但钢琴本身并没有生命，所以钢琴不可能主动适应人，唯有我们去适应钢琴，哪怕是乐曲里要求的再难的技巧，无论位置有多别扭，我们都得通过练习去适应！我们都必须通过指尖让钢琴复活，给钢琴带来生命、赋予情感，还要让钢琴说话、唱歌、演奏交响乐。让钢琴在我们的手下，在我们的操控中，变得无所不能！

这一部分，就是讲如何去开始认识钢琴、驯服钢琴、操控钢琴、驾驭钢琴，与钢琴建立密不可分的联系！这是弹好钢琴的前提和先决条件。

一、触键与发音

弹钢琴最关键的接触点是我们的手指尖与钢琴键盘的接触。因此，首先遇到的关键点是：指尖触碰琴键。

从钢琴发音的角度看，声音并不从琴键的底部发出。我们要通过琴键的杠杆作用，触发钢琴内部击弦机的活动，一直到达琴槌（也称之为榔头）。由榔头敲击钢琴的弦——钢丝，使琴弦发出振动，才完成钢琴声音的发出。因此，发音的真正关键接触点是：琴槌敲击琴弦。

指尖的触键，有快有慢、有高有低、有强有弱、有刚有柔，所有这些都要取决于指尖接触键盘时的各种距离与速度、方式与感觉。

从钢琴发音的角度，我建议这么去想：我们自身有一条胳膊（手臂），而钢琴从琴键到击弦机一直连通到琴槌——这又是钢琴的一条胳膊（手臂）。发音是由两条胳膊连贯起来、共同联动才能完成的。所以更合理的感觉是当你的手指在触键时，应该感觉直接与击弦机相连，并同时感受钢琴内部击弦机终端处琴槌的击弦过程，有没有按你的希望和指令发出预想的声音，是亮是暗、是刚是柔，共鸣有没有充分发出来？声音是否延续得很好？是否集中而有弹性？

当然，这是较高的要求，是很精细的感觉，需要真正懂得钢琴发音的科学性，同时，协调自身的躯体与肩、臂、腕、手。我们有了讲究而精细的触键，还要有敏锐的耳朵去聆听和检验……总之，这是一个有序的训练过程，目的是为了声音达到尽量好的质量。

在这里，我再次提出两个关键点和一条通道，希望大家能明确记住。

关键点之一：指尖与琴键（的接触）

关键点之二：琴槌与琴弦（的接触）

为了让读者更具体地明白两个手臂连通的感觉，我们用两个谱例作为示范，请大家听一听由连通的感觉弹出来的声音与意境。

The musical score for 'The Rose Tree' is presented in five systems, each with a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The score includes various musical notations such as notes, rests, beams, and slurs. Dynamics like *mf* (mezzo-forte) and *mp* (mezzo-piano) are indicated. The melody is primarily in the treble clef, while the bass clef provides harmonic support with chords and moving lines. The piece concludes with a final chord in the treble clef.

这首乐曲的前奏描写的是夏日的明月之夜，在田边场院的麦垛旁，孩子们围坐一起，听妈妈讲起了往事。乐曲在宁静的氛围中开始，高音透出明亮的声音，犹如皎洁的月光透过夜晚的天空，洒向人间。我们用敏锐的指尖、放松的手臂，在触键时毫无阻碍地弹到发音点——琴槌击弦处。当你充分感受到两个手臂的连通，声音才会最自然轻易地发出来，通透明亮，并毫不费力！

例2 斯坦别尔特《柔板》

这首小曲，论程度仅是全国钢琴考级第二级中的选曲，但旋律非常优美动听，是略带伤感的真诚倾诉，充满了关心和体贴，弹好了是很动人心弦的。学钢琴处在这个阶段，应该已经初步掌握两只手臂的连通感觉了。我们要把手臂力量全部柔和地输送到指尖，传入键盘，连上击弦机——第二只手臂。要感觉指尖直接让琴槌触碰琴弦，发出声音。只要你真正放松而感觉到了两只手臂的连通感觉，并让放松的力量，在每条

乐句的连线中舒缓地传递，把分句与呼吸、起伏与变化感觉好，你就有可能把这首小曲弹好听了。

关于钢琴声音的发出和传播，我有一次特别难忘的印象。一般听音乐会，大家都是认为坐在楼下，尤其是前座为好。但有一次的比赛只开放了楼上，因为人很少，倒是很安静。舞台上的大三角琴的琴盖大开，幅度正好对着楼上中区。只见琴弦和琴板闪着金灿灿的光芒，亮得耀眼，与演奏用琴相比，演奏者仿佛只是坐在钢琴一隅的操纵者。钢琴的大共鸣箱发出的声音充分地上扬到了二楼，我可以清楚地感受到琴槌与琴键的触及和碰撞，无数“槌碰弦”并配合踏板发出的声音在生气勃勃地振动和交响着，魅力无穷！所以，这次现场使我真切地体会到：钢琴声音的发出，绝不能只局限在琴键的底部，而一定是在打开琴盖里面的大共鸣箱内——这其实是弹钢琴的人众所皆知的事情。在那天，我脱离了平时的麻木（因为平时老坐在琴凳上，只想着处理面前键盘上的那点事儿），忽然有了全新的感受！

所以，以上的感受完全说明，当我们在指尖触碰琴键时，只是在进行着发声过程的前一半，如果你的感觉仅到键底便中止，那肯定发不出好声音。我们必须把触键的感觉延伸到琴槌敲击琴弦处，那才是声音发出的关键之所在！

让我们把指尖的触感延长，并伸展到真正的发音点上去吧！

二、人与琴的连通

我认为，弹琴时无论是来自身体的能量，还是来自手臂本身的自然重量，最终都要通过手指输送进钢琴里。我们可以把钢琴的击弦机想成是我们手指的延伸，手和琴是完全相通相连的，仿佛手指可以自如伸展，