

人民音乐教育

车尔尼

钢琴流畅练习曲 教与学

... CZERNY Op.849

从音符到音乐理论与践行系列丛书

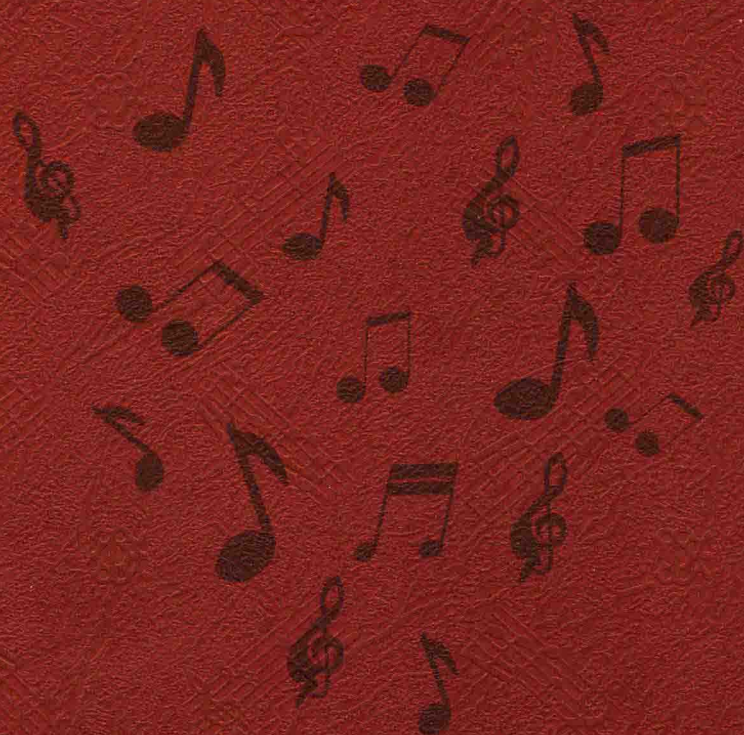
但昭义 编著
杜梦魁

逐条视频演示与指导

突出音乐表现与音乐表达

名师五十年成功教学结晶

快乐学琴：一看就懂 一学就会

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

车尔尼

钢琴流畅练习曲 教与学

...CZERNY Op.849

从音符到音乐理论与实践系列丛书

但昭义 编著
杜梦甦

人民音乐出版社·北京

CHEERNI GANGQIN LIUCHANG LIANXIQU JIAO YU XUE Op. 849

图书在版编目(CIP)数据

车尔尼钢琴流畅练习曲教与学 : Op. 849/ 但昭义,
杜梦甦编著. — 北京 : 人民音乐出版社, 2017. 5
(从音符到音乐理论与实践系列丛书)
ISBN 978-7-103-05333-1

I. ①车… II. ①但… ②杜… III. ①钢琴曲—练习
曲—奥地利—近代 IV. ①J657.411

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第084892号

责任编辑: 周 洲
责任校对: 李汶真

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

人民音乐出版社(上海)有限公司策划

(上海市虹口区广纪路838号C座5楼 邮政编码: 200434)

编辑部电话: 021-55887227

E-mail: rymusicsh@qq.com

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司

635×927 毫米 8 开 12.5 印张

2017 年 5 月北京第 1 版 2017 年 5 月北京第 1 次印刷

定价: 32.00 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, 请与出版部联系调换。电话 (010) 58110533

从对音乐符号的认知解读车尔尼钢琴教程的教与学

“从对音乐符号的认知,解读车尔尼钢琴教程的教与学”编定的系列教材,试图对在中国广泛应用的车尔尼钢琴教程骨干系列的技术和音乐两个层面进行比较深入的探究,并且强调“从对符号的重视和解读出发,深入理解音乐,探究符号里面蕴藏的音乐内涵”的理念,目的是希望让我们的琴童和专业学子从车尔尼教材中,不仅能得到技术技巧的训练,同时也能从音乐的理解与表现上领略车尔尼练习曲中原本蕴藏着的音乐意图。

车尔尼的历史功绩

作曲家、音乐教育家、卓越的钢琴教育践行者——车尔尼创编了上千个作品号的练习曲,从初级到高级,直至顶级,浩瀚而系统,涵盖了钢琴演奏中各式各样的技术技巧,供教学和练习使用。从古至今,再没有其他任何人为钢琴的技术、技巧、技能训练谱写过这么系统全面、丰富多样、数量巨大,且具有音乐性的练习曲。

车尔尼练习曲系列教材在中国的传播有近百年的历史,已经约定俗成地形成以 Op.599、849、299、740 为骨干的系列,作为这个系列的补充,还有 Op.139、636、553、261、718、821 等作品。该系列教材在广泛使用中,不仅逐渐成为一种教与学的传统,而且培育出了无数有扎实技术功底的琴童及专业学子,为世人公认。他们的技术技巧获得了西方钢琴界权威教授们的高度赞誉。

车尔尼流畅练习曲Op.849技术课题解析

车尔尼《钢琴流畅练习曲》Op.849,包括 30 首练习曲,与 Op.599 比较,篇幅拉长了、速度提升了、技巧复杂了、难度增加了、音乐性亦随之更鲜明了。

Op.849 逐首技术课题解析如下:

1. 五指原位(含伸展位置 - 右手)
2. 分解和弦(左手)
3. 五指原位(含伸展位置 - 右手)
4. 分解和弦(左手)
5. 分解和弦(左手)
6. 手指快速跑动技巧——“短跑”(右手)
7. 分解和弦(左手)
8. 手指快速跑动技巧——短音阶(右手)
9. 手指快速跑动技巧——短音阶(左手)
10. 手指快速跑动技巧——双手连接的分解和弦
11. 手指快速跑动技巧——音阶“短跑”及“中跑”
12. 重复音/轮指(右手)
13. 侧击(右手+左手)
14. 手指快速跑动技巧——综合型音阶“中、长跑”
15. 手指快速跑动技巧——琶音(右手+左手)
16. 手指快速跑动技巧——双手同步五指原位与和弦(右手+左手)

17. 装饰音与手指敏捷灵巧训练(右手)
18. 手指快速跑动技巧——长音阶(右手+左手)
19. 手指灵巧的分解和弦与琶音(右手+左手)
20. 装饰音(波音型)手指敏捷灵巧训练(右手)
21. 手指快速跑动技巧——半音阶(右手+左手)
22. 装饰性颤音音型手指挥动频率训练(右手+左手)
23. 手指快速跑动技巧——两手三、六、十度音阶
24. 节奏交错的旋律练习曲(右手+左手)
25. 手指快速跑动技巧——八度分解和弦转位(右手)
26. 重复音/轮指与分解八度(右手)
27. 两手交错远距离大跳与分解和弦
28. 快速和弦(右手+左手)
29. 手指快速跑动技巧——双手连接的音阶
30. 手指快速跑动技巧——双手同步音阶(八度平行)

车尔尼流畅练习曲Op.849技术课题分类

从 Op.849 整体技术课题分类来看,它既有衔接 Op.599 基础层面的练习——五指原位,又有引入手指快速跑动技巧的训练——短跑,还有悉心设计的不同键盘排列构成的各类手指快速跑动技巧——音阶、琶音、分解和弦、半音阶,更有适应这个手指技巧层面和程度,扩展插入的具有铺垫性和前瞻性的其他技法技巧——和弦、重复音、轮指、侧击、远距离大跳、歌唱性旋律演奏等,以培养更为全面的技术能力。

1. 手指流畅快速跑动技术类:

(1) 五指原位(含伸展位置): No.1、3

(2) 短跑: No.6、11、16

(3) 双手快速连接: No.10、29

(4) 分解和弦: No.2、4、5、7、27

(5) 手指敏捷灵巧: No.17、20、22

(6) 音阶: No.8、9、14、18、23、30

(7) 半音阶: No.21

(8) 琶音: No.15、25、19

2. 其它技术类:

(1) 和弦: No.28

(2) 装饰音: No.17

(3) 重复音/轮指: No.12、26

(4) 侧击: No.13

(5) 旋律性练习: No.24

(6) 远距离大跳: No.27

3. 难度划分

将 30 首技术练习曲作粗略的难度划分,提供使用参考。大致分为三个档次:

(1) 较浅: No.2、5、6、7、10、19;

(2) 中级: No.1、3、4、8、9、11、12、16、17、24、28、29;

(3) 较难: No.13、14、15、18、20、21、22、23、25、26、27、30。

车尔尼流畅练习曲Op.849技术课题教学提示

1. 手指流畅跑动技术类：

手指流畅跑动技术类练习曲是 Op.849 技巧训练的主体，共有 24 首之多。手指技巧既是钢琴演奏最根本、最关键的基础，又是最高端、最重要的技巧。不仅需要从小开始的严格训练——童子功，而且还需要持久的磨砺——功力。

从 Op.599 阶段打下的基础，使手指具备了钢琴演奏的基本弹奏能力；进入 Op.849 阶段，将渐进到手指流畅跑动的技巧训练。在这个阶段，学生需要进行一系列基础训练才能达到手指技巧需要的快速跑动的要求。教师需抓住以下几个重要方面的基础训练：

(1) 手指独立、均匀——通过手指的平衡训练，解决“特殊的大指”和柔弱的 4、5 指适应快速跑动技巧需要的均衡弹奏能力。车尔尼在 Op.849 的若干练习曲中，高度重视大指及弱手指的训练，有目的地应用这些教材，务求学有成效，将能达到手指在快速跑动中的基本要求：声音清晰均匀、准确集中。

(2) 音阶、琶音转指——熟练掌握“穿指”和“跨越”的技巧，使在音阶、琶音等带有转指音型的键盘排列中能做到“无缝连接”，圆滑连贯。

(3) 转换用力方式——通过“短跑”进行训练，学会借助重力，用一个力弹一组音，领会在跑动中做到放松，以及能量的使用、转换与补充。

(4) 手腕应用技巧——在手指完成快速音型的跑动中，一方面手腕极容易形成紧张，另一方面特别需要手腕主动的协调配合，因此，在手指快速跑动训练中，还必须注意到对手腕的训练。运用手腕天生具有“上下左右”及“环绕”的功能，训练手腕在弹奏中传送转移用力，协调配合把手指运送到最有利的位罝触键，运用手腕在连续快速跑动中发挥调节放松和能量补充作用等，通过手腕的积极配合完成各种音型和艰难键盘排列带来的技术困难。

2. 其他技术：

(1) 和弦、分解和弦及琶音——需要依照和弦位置建立一种手型架子来进行准备。

(2) 重复音 / 轮指——是一种特殊技法，其特点是在同音上快速重复演奏，效果很像中国民族乐器琵琶的轮指。重复音 / 轮指奏法的常用的指法有：2、1 指；3、2、1 指或 4、3、2、1 指。它要求声音颗粒清晰，快速均匀，富有弹性。弹奏的关键点是手指动作灵活敏捷，触键、离键快。通常弹过的手指急速往手心方向滑动，琴键由于反作用力会立即复位，紧跟着第 2、3、4 指连续触键，声音连续不断。

(3) 侧击——一种针对特性音型的弹奏方法。这种音型的奏法不是靠手指挥动触键，而是依靠组织好的手掌向两侧摆动来进行弹奏。有可能是因为它向两侧摆动的动作像跷跷板，所以被叫做“侧击”。

(4) 旋律歌唱性奏法——手指贴键，第一关节以水平方向横向用力的方式缓慢地触键，同时把手臂重力挂上琴键发音，避免垂直用力的敲击式触键。

(5) 远距离大跳——指弹奏超过八度或以上音程距离的键盘排列。它的困难是要求在规定速度下达到弹奏的准确无误。要点是：大跳的手应避免紧张的直线“拉扯”，其运动轨迹需是自然的弧线运作；远距离大跳的准确性来自对跳动音程的“距离感”，通过训练培养“距离感”的习惯。若弹不准确，应调整键盘距离感继续训练，直到准确。不应仅仅依靠视觉来进行弹奏；被大跳分割的旋律，需用内心的线条感将曲调连贯起来，做到音断句不断。

车尔尼流畅练习曲Op.849速度建议

以“流畅”定位的 Op.849 练习曲整体速度的概念是科学和正确的。一方面它必须用以与 Op.599 的“初级”弹奏基础衔接，另一方面则还需要为手指真正的“快速”跑动做多方面的技术准备和过渡性的训练。因此，在“流畅”弹奏这个阶段的着重点还不应该在速度方面，而应放在用力的调整、放松的应用、手指敏捷、灵活、均匀等等方面，为下阶段 Op.299

的“快速”打好基础。然而,车尔尼为 Op.849 各首练习曲规定的节拍器速度都太快了,其原因可能与当时钢琴的琴键深度和重量有关。在现代钢琴上完成“车尔尼速度”几乎是不可能的。故我们为演奏速度提出了适当调整的建议。

车尔尼流畅练习曲Op.849音乐品质理解

车尔尼非常注重赋予练习曲以好的音乐品质,希望通过技术性练习曲的音乐化处理来培养学生的音乐感觉,促进他们不断提升音乐表现能力。那么,车尔尼练习曲的音乐品质表现在哪里呢?第一,好听——富有音乐的美感;第二,有明确的音乐特性——练习曲中蕴含着各种情绪和情趣;第三,丰富的织体变化——在极其纯粹的技巧性练习曲(如音阶型技术课题)中,以多样的织体及对比来赋予音乐的变化;第四,“断连性”——断与连是音乐表现中最基本,且最鲜明的对比变化手法,是车尔尼从初级的 Op.599 到高难的 Op.740 中都贯穿和渗透着这一对培养学生音乐感觉最有益的音乐表现的训练。希望我们的教师在针对车尔尼练习曲的教学中,仍应本着“把音乐放在首位”的教育理念,开掘车尔尼练习曲中的音乐内涵,以技术促音乐,以音乐带技术,将尽可能完善的技巧与鲜明的艺术表现结合起来,努力去追求达到二者的完美统一。

“从音符到音乐”逐首解析Op.849之30首

车尔尼尽管把这大量的创作体裁定位于指导钢琴教学所用的练习曲,但在表明技术训练意图的同时,赋予了每一首曲子鲜明的音乐性格(特性),为古典主义风格音乐奠定技术基础的练习曲——这既是时代的风格特征,也是他的个性特色。我们从他谱写的“音符”,包括一切谱面上标示的音乐符号——奏法、力度、术语、速度指示,以及乐谱上一目了然的“外貌”:音型样式、节奏组合、旋律主题、伴奏织体、音乐走向、调性和声、高潮设计等,都传递出音乐符号背后的内涵。所有这一切,都能充分地领略到车尔尼内心的音乐和他创作的那些练习曲的艺术生命!

那就让我们走进车尔尼的练习曲 Op.849 号去做实际的体验吧。

乐谱中“I”标记为技术提示,“II”为音乐理解提示。

目 录

	页码
1 <i>Allegro</i> (♩ = 100)	001
2 <i>Molto allegro</i> (♩ = 108)	004
3 <i>Allegro non troppo</i> (♩ = 72) <i>legato</i>	007
4 <i>Allegro</i> (♩ = 144)	009
5 <i>Vivace giocoso</i> (♩ = 76)	012
6 <i>Allegro leggiero</i> (♩ = 76)	014
7 <i>Vivace</i> (♩ = 76)	016
8 <i>Vivace</i> (♩ = 84)	020
9 <i>Allegretto vivace</i> (♩ = 80)	023
10 <i>Allegro moderato</i> (♩ = 116)	026
11 <i>Molto vivace</i> (♩ = 66)	029
12 <i>Allegretto animato</i> (♩ = 76)	032
13 <i>Molto vivace e leggiero</i> (♩ = 100)	035
14 <i>Molto vivace</i> (♩ = 80)	039
15 <i>Allegretto vivace</i> (♩ = 80)	042

	页码
16 <i>Molto vivace energico</i> (♩ = 100)	046
17 <i>Vivace giocoso</i> (♩ = 108)	048
18 <i>Allegro risoluto</i> (♩ = 138)	052
19 <i>Allegro scherzando</i> (♩ = 60)	055
20 <i>Allegro piacevole</i> (♩ = 60) <i>legato</i>	058
21 <i>Allegro vivace</i> (♩ = 138)	061
22 <i>Allegro</i> (♩ = 144)	064
23 <i>Allegro comodo</i> (♩ = 132)	068
24 <i>Allegro moderato</i> (♩ = 112)	071
25 <i>Allegro en galop</i> (♩ = 138)	075
26 <i>Allegretto vivace</i> (♩ = 92)	078
27 <i>Allegro comodo</i> (♩ = 120) <i>L.H.</i>	081
28 <i>Allegro</i> (♩ = 72)	084
29 <i>Molto allegro</i> (♩ = 100) <i>R.H.</i>	086
30 <i>Molto vivace</i> (♩ = 80)	088

这是一首带伸展、移位的手指原位练习曲。通过训练,实现在流畅速度弹奏中保持清晰、均匀。以三连音节奏组织的音型环环相扣,轻盈连绵,表现出清新流畅的美感和活泼愉悦的情绪。

原速示范

慢速示范

车尔尼以“流畅练习曲”定位 849 的整体速度是正确的,但他标示的这首练习曲具体速度显得过快。建议参考速度为:♩=120-132

Allegro (♩ = 100)

连续快速跑动需要手腕技巧的“上下左右”或“环绕”动作的协调配合。

[奥]车尔尼

* 连续贯穿全曲(B段以术语 *legato sempre* 表示)提示需圆滑演奏。

1

p

I. 在五指位置上训练手指独立挥动能力,促进手指均衡发展,需下足功夫。
II. 从 **p** 的力度开始,向第二句(9小节)**f** 力度推进发展。

4

II. 小连线的奏法。

注意伴奏织体的变化对右手连绵不断的流动音型带来不同的演奏效果。

7

I. 保持音针对手指独立性训练,需严格保持两拍。
II. 第二句强奏。
I. 此处为跳音不延留。

II. 此处做明显的力度渐强。

I. 此音不应保持。

10

此处4指受到保持音G的限制,弹奏较困难,需加强训练。

右手3、4、5指上行,往弱指方向极易出现不均匀,只能加强弱指训练予以解决。

13

II. 小连线的奏法。

* 弹熟这首练习曲后,可再移高半音练习,指法照旧。

I. 2、3、4、3、4、5 指向弱手指方向需重点练习,以解决均匀弹奏的问题。

II. B段以原位五指的伸展位置发展,音乐情绪在 *f* 力度上层层递增,达到高点后渐弱。

17

legato sempre

I. 若重复,则应以五连音弹奏。

ten. I. 保持大指,有意识训练其支撑能力。

5 I. “重复”是培养技巧习惯的科学方法。重复圈内的音,加强对弱手指的训练,才能保证弹奏的均匀。

20

f

23

1 2 3 4 1 2 3 1 3 5

dim. II. 此连接部有两点需注意:
1. 音型上行模进, 力度收缩衰减, 以一种意外效果导入再现。

p

poco marcato

4

2. 全曲仅有的连贯和声进行, 有对比性效果且需适当突出。

---推动渐强--- ---在五指自由移位--- ---娴熟的手指技巧---

26

5

cresc.

-----在亮丽的颗粒性声音效果中结束-----

29

5 5 1 2 4 1 5 2 4 1

f

1. 用小连线表现音乐的语气。

这是一首训练左手阿尔贝蒂低音手指技巧的练习曲——以三连音节奏组织的分解三和弦、七和弦快速跑动,以及手腕协调配合应用技巧是这首练习曲训练的重点。

由小连线、跳音、复附点构成的乐句,在左手流动的双连音陪伴下,充满轻松戏谑、活泼快乐的情绪。是一首音乐性较强的练习曲。

示范

橄榄形力度标记是最常见的用以为乐句“力度造型”的表情符号,需表达出音乐从开始,推动发展至高点,再收缩结尾的内涵意思。

Molto allegro ($\text{♩} = 108$)

建议速度: $\text{♩} = 76-82$

I. 小连线奏法。

II. 乐句的中心音。

I. 学习复附点奏法。

I. 在三连音后奏出。

I. 对齐。

p

legato

I. 左手的快速三连音要弹得准确均匀,手腕需柔顺地进行配合,避免僵硬紧张。

10

13

II. 扩展至两拍一组的分解七和弦, 以力度 *f* 奏出, 使整段音乐具有一定的气势, 与 A 段音乐情绪形成对比。

17

20

II. 第 29 小节起以活泼的双音旋律, 回归 A 段三连音节奏织体-----再现音乐活泼的性格并推动至高潮-----**(ff)**-----

以下属功能和弦昂扬向上的音调-----赋予了音乐坚毅挺拔的精神。

这是一首五指原位(含和弦开放位置)手指技巧练习曲——在节奏组合和训练意图上与第一首相似,特点是偏重于针对弱手指训练设计,需侧重加强练习。

音乐活泼,富于节奏性。

原速示范

慢速示范

I. 所有 2、3、3、4、4、5 的指位中音型均可以六连音节奏做“重复”,以加强弱手指练习。

Allegro non troppo ($\text{♩} = 72$)

建议速度: $\text{♩} = 66-69$

legato

3

II. 活泼的跳音织体主导着音乐的总体性格,注意每一拍音符 G 上不断变化的和声效果和富于弹性的节奏。

3

6

II. B 段开始的前 6 小节均是弱手指往上行方向的运行

9

12

-----极容易出现不均匀-----

15

-----均是练习的重点,可参照A段的“重复”练习法。

II. 此处织体改变为连音,呈现出断、连性音乐对比——从节奏性轻巧活泼转变为线条性圆润连贯。

18

21

II. 注意左手低音线条与右手相对应的三连音的十度音程,要真切地倾听它们和谐的效果。

II. 此处的渐强需鲜明奏出,将音乐推动至力度*f*的高点,精神有力地结束。

24

这是一首训练分解和弦手指技巧的练习曲。整首练习曲在三和弦与七和弦固定位置的分解音型中回转进行,有如开动的机器在旋转。

在左手歌唱性旋律的伴奏下,表现出器乐曲中充满活力的“无穷动”的特性,愉悦欢畅,富于节奏律动。

原速示范

慢速示范

1. 分解三和弦固定手位的下行回转——小指位置保留,注意支撑;大指要训练纵向抬起和快速挥动下键的能力。除了手指积极挥动之外,手腕应柔顺地配合,手指移位保证手指在有利于用力的位置触键也是手腕技巧十分重要的训练课题。

Allegro (♩ = 144) 建议速度: ♩ = 126-132

4

先下后上

p legato

II. 左手既是和声低音,又构成了独立的旋律线,应选择运用手臂重量弹出圆润的音色。

3

II. 此处 E 到 F# 的进行有一定困难,需要手腕主动运手指适应位置的变化,以 2 指为轴心旋转调整手位。

II. 乐句走向及其力度处理,均是音乐表现上的要求,熟练之后要专门列入训练项目,进行重点练习。

5

cresc.

E → F#

7

f

1. 分解三和弦、七和弦固定手位的上行回转——先上后下,大指保持音(注意大指支撑),4、5 指为弱手指在每一组音中居最高音位置,需要手指积极挥动弹奏,并配合手腕协调移位,将重力传至指尖,保证其发音质量。