

钢琴演奏技巧与伴奏应用研究

陈耀飞 孙敬 张志玲◎著

钢琴演奏技巧与伴奏应用研究

电子科技大学出版社

University of Electronic Science and Technology of China Press

钢琴演奏技巧与伴奏应用研究

陈耀飞 孙敬 张志玲◎著

电子科技大学出版社

University of Electronic Science and Technology of China Press

· 成都 ·

图书在版编目(CIP)数据

钢琴演奏技巧与伴奏应用研究/陈耀飞, 孙敬, 张志玲著. —成都: 电子科技大学出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5647-5434-1

I. ①钢… II. ①陈… ②孙… ③张… III. ①钢琴演奏—研究 IV. ①J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 313613 号

内容简介

本书以钢琴演奏技巧与伴奏应用为主要研究对象, 针对其理论分析与实践应用进行论述。本书思路清晰, 内容有层次有条理, 理论阐述深入浅出, 使读者易读易懂, 具有很强的实用性与可读性。

钢琴演奏技巧与伴奏应用研究

GANGQIN YANZOU JIQIAO YU BANZOU YINGYONG YANJIU

陈耀飞 孙敬 张志玲 著

策划编辑 杜倩 刘愚

责任编辑 杜倩

出版发行 电子科技大学出版社

成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦九楼 邮编 610051

主 页 www.uestcp.com.cn

服务电话 028—83203399

邮购电话 028—83201495

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

成品尺寸 170 mm×240 mm

印 张 19

字 数 462 千字

版 次 2018 年 5 月第 1 版

印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5647-5434-1

定 价 66.00 元

版权所有, 侵权必究

前 言

钢琴作为“乐器之王”，有着丰富的音乐表现力。钢琴的音乐表现力存在于乐音之间，它离不开乐音，又和单纯的乐音不完全是一回事。钢琴演奏带给我们美感，唤起我们的情感与情绪，使我们联想、想象音乐的意境，由乐音引起我们心理上的意会、感受。同时，在器乐演奏、声乐演唱等其他艺术形式中，钢琴的伴奏都起着不可或缺的重要作用，以其强大的音乐表现力来烘托各种艺术形式，因此，钢琴伴奏也是音乐表演艺术中极其重要的组成部分。演奏与伴奏是相互关联，密不可分的。

目前，对于钢琴的研究范围主要是以钢琴曲目的演奏为主，针对不同难度的曲目，按照各种演奏方法进行教材的编写，一定程度上推动了我国钢琴事业的发展，丰富了现有的钢琴理论，但是对于钢琴的其他方面，比如钢琴的音乐表现力以及钢琴的伴奏等方面研究甚少；然而这些方面又是钢琴演奏中不可或缺的重要组成部分，尤其是钢琴的伴奏艺术与演奏艺术关系密切，不能将二者割裂对待。因此，本书将着眼于钢琴的演奏技术，针对钢琴演奏技术以及演奏技术对伴奏的影响等方面进行深入的研究，以丰富对于钢琴的理论研究。

全书共分为七章，前三章是本书的重点，主要分析了钢琴演奏的技巧，包括钢琴演奏中的姿势与手指、触键与奏法技巧以及音阶、琶音、双音、装饰音、和弦、八度、踏板等关键性技巧。对钢琴演奏的核心技巧做了一个细致而全面的分析。第四章“不同类型钢琴作品的演奏处理实践”，是演奏技巧的实际运用，在这一章中，作者对不同类型的曲目的演奏处理进行了详细的分析，主要包括练习曲、大型奏鸣曲、复调作品以及中国钢琴作品的演奏处理指导。第五章、第六章是钢琴伴奏技能的论述与分析，这两章主要研究了钢琴伴奏的音型与织体以及各个部分的伴奏设计。第七章“不同风格歌曲的钢琴伴奏应用”，主要论述了行进类歌曲、抒情类歌曲、舞蹈类歌曲以及民族五声调式歌曲钢琴伴奏应用。

本书最大的特点就是注重理论与实践的结合，思路清晰、有层次，不管是钢琴作品还是声乐与其他乐器演奏的作品都比较新颖，理论阐述深入浅出，使读者易读易懂。同时突出钢琴演奏技巧与伴奏应用这一重点，使读者在阅读学习的过程中有所重视，可以抓住重点，有目的有计划地进行学习。同时，本书吸收借鉴了最新的科研以及教学成果，在内容方面具有时代特色。

笔者在撰写本书时，得益于许多同人前辈的研究成果，既受益匪浅，也深感自身所存在的不足。笔者希望读者阅读本书之后，在得到收获的同时对本书提出更多的批评建议，也希望有更多的研究学者可以继续对钢琴艺术进行研究，推动钢琴艺术的理论发展。

作 者

2017年10月

目 录

第一章 钢琴演奏的姿势与手指技巧训练	1
第一节 钢琴演奏的姿势	1
第二节 钢琴演奏的手型训练	5
第三节 钢琴手指支撑技术的训练	10
第四节 五指的能力训练	15
第五节 钢琴演奏的指法训练与设计	27
第二章 钢琴演奏的触键与奏法技巧训练	46
第一节 钢琴触键与音色的关系	46
第二节 垂直触键与水平触键训练	50
第三节 快触键和慢触键训练	52
第四节 钢琴演奏的奏法技巧	55
第三章 钢琴演奏的关键性技巧训练	65
第一节 音阶与琶音技巧训练	65
第二节 双音技巧训练	92
第三节 和弦与八度技巧训练	98
第四节 装饰音技巧训练	114
第五节 钢琴踏板技巧的训练	124
第四章 不同类型钢琴作品的演奏处理实践	133
第一节 练习曲的演奏处理指导	133
第二节 大型奏鸣曲的演奏处理指导	140
第三节 复调作品的演奏处理指导	144
第四节 中国钢琴作品的演奏处理指导	159
第五章 钢琴伴奏及其音型与织体选配	181
第一节 钢琴伴奏的内涵	181
第二节 钢琴伴奏的编配步骤	182

★★★钢琴演奏技巧与伴奏应用研究

第三节	伴奏音型及其选配运用·····	185
第四节	伴奏织体及其选配运用·····	191
第六章	钢琴伴奏中的前奏、间奏、尾奏设计·····	208
第一节	钢琴伴奏中的前奏设计·····	208
第二节	钢琴伴奏中的间奏设计·····	223
第三节	钢琴伴奏中的尾奏设计·····	242
第七章	不同风格歌曲的钢琴伴奏应用·····	247
第一节	行进类歌曲钢琴伴奏应用·····	247
第二节	抒情类歌曲钢琴伴奏应用·····	259
第三节	舞蹈类歌曲钢琴伴奏应用·····	274
第四节	民族五声调式歌曲钢琴伴奏应用·····	283
参考文献	·····	295

第一章 钢琴演奏的姿势与手指技巧训练

第一节 钢琴演奏的姿势

一、钢琴演奏的正确坐姿

钢琴是坐着弹奏的乐器,因此,坐姿的正确与否直接影响弹奏质量的好坏。正确的坐姿应该是符合人体生理自然放松状态的弹奏姿势。采用正确的坐姿,人们可以用最轻松的状态,保持肩、臂、肘、腕自然放松,进行演奏。那么,什么是正确的坐姿呢?如图 1-1 所示,正确的坐姿可以概括为以下内容。

(一)身体的状态

正确的弹琴姿势,要求身体端正,腰背挺直,身体略向前倾,有适度的自然弯曲。同时,注意身体不能僵硬,也不能形成驼背。要保持身体积极放松的状态。

(二)坐的重心

关于坐的重心,1957 年匈牙利钢琴教育家约瑟夫·迦特在他的《钢琴演奏技巧》一书中写道:“坐得太靠后会妨碍双腿的支撑作用,从而使躯干的活动变得没有把握。但是坐在椅子的边缘也是有害的,因为这会使身体的大部分重量都落在双腿上,并使身体陷入极其紧张的状态中。结果,演奏者为了保持平衡,似乎不得不扶着钢琴,这必然会引起手指过度的负担。由于经常处于紧张状态,手臂便不能充分敏感地调整(组织)每次弹奏的抗冲力,并会经常使用过重的抗冲力。”同时他还认识到:“在正确的坐势中,我们虽然也着力于双腿,但是基本的重量却落在椅子上,躯干在这种姿势中可以自由地向任何方向活动。”

由他的理论,我们可以得出演奏钢琴的时候,要使臀部在琴凳的靠前约二分之一的位置,身体略向重心前倾。这样身体可以自由地前后、左右活动,弹奏时也才能借助身体的力量。不过这也并不是一定的,它还可以根据实际情况进行一定的调整。

(三)坐的位置

演奏者坐的位置,实际上就是琴凳摆放的距离,实际情况是因人而异,主要根据每个人的

臂长来决定。从理论上说,座位同钢琴的最佳距离以既保证手臂上下两部分能灵活动作,又保证身体可做前后左右的自由动作为宜。座位离得太近,身体过于贴近钢琴,手的活动就会受限,躯干也会随之失去活动余地;坐得太远,伸直胳膊弹琴,既不自然又不方便,还会过多地耗费力气。

同时,坐的位置应该保持肘部和键盘在同一水平面上或略高于键盘为宜,保持坐在凳子上的膝盖骨不藏在键盘下,上下对齐白键盘前端为宜。这样容易使坐势、脚支点、手支点保持平衡、协调,发挥演奏技巧和进行艺术表现。

把握座位距离的具体要点是:坐上琴凳后,双手放在键盘上,双臂自然下垂于身体两侧即可。

(四)坐的高度

学琴者的年龄段不同,个头高矮也各不相同,躯干和手臂比例因此不同,要想去适应这个固定高度的钢琴,只能调整坐凳的高度来实现。因此,坐凳高度影响着弹奏姿势是否正确。匈牙利钢琴教育家约瑟夫·迦特曾告诫说:“直到现在,仍有许多人轻视坐势高低的意义。但实际上,坐势高度对一个钢琴家在弹奏技巧方面产生的影响,并不亚于小提琴家如何持琴。”对此,我们不应马虎凑合,掉以轻心。

琴凳高低的选择有一个原则,即弹奏者在琴凳上坐着,双手置于琴键时,可以使肘部与键面保持在同一水平面上,并且上臂与肘部可以形成一个略大于 90° 的钝角。适宜的琴凳高度,可以使身体灵活稳定,为双手快速跑动以及双臂交叉弹奏创造良好的条件。

(五)脚的位置

两脚放置的位置同样是影响坐势、脚支点、手支点三个重力支点平衡、协调的重要因素。两脚分开放置在地面上,应该使膝盖内侧的夹角大于 90° ,同时左脚可以稍微向后一些。

图 1-1 正确的坐姿

(六)脚踏凳

一个年纪小的学生因为腿短,可能会出现坐姿高度合适以后,脚却不能着地的情况。如果孩子坐在琴凳上,脚悬空吊着在底下摇晃,孩子的身体没有稳定的支点支撑,极易因此而引起紧张。为了保持所谓的平衡,有时候不得不手“扶着”钢琴去弹奏,结果造成手指过度负担,同时失去支点的躯干活动也变得没有把握,十分不利于力的运用,导致不良的弹奏姿势。因此,

脚踏凳是年纪较小和自身高度不够的儿童都必须使用的辅助工具,如图 1-2 所示。

脚踏凳的高度也是有讲究的,尤其是不能过高。脚踏凳过高会造成练琴者重心后仰,不利于力量传送到指尖。脚踏凳的适宜高度为:在孩子坐稳将脚放上脚踏凳之后,大腿根到膝盖处略呈坡状下斜为最佳。

图 1-2 脚踏凳

二、钢琴演奏的坐姿变化

我们虽然讲正确的坐姿,但也不能死板硬套一种坐姿,而应该根据实际适当进行调整。如坐满凳会妨碍双腿的支撑力量,使躯干活动变得没有把握。但同样也可以很容易地放松全身,使身体感到舒坦,不易疲劳。因此,具体的身体状态要因人而异。英国著名钢琴教育家范妮·沃特曼和钢琴教育家马里昂·海屋德编著的《钢琴课》一书中的坐姿也是坐满琴凳,重心落在凳子上的,如图 1-3 所示。

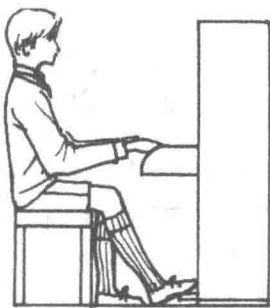

图 1-3 坐满凳

除此之外,钢琴演奏者的坐姿也会根据乐曲内容的变化而不断发生变化。如斯克里亚宾《降 D 大调夜曲》(作品第 9 号第 2 首)从倒数第 8 小节开始,是扩充成为四小节的乐句。声部由中声区层层地往上升到最高音 A。在弹奏这段音乐时,弹奏者的上身很自然就会向右边做最大限度地倾斜,两个肩膀几乎是左高右低,而左手的臂部到指尖为适应钢琴最高音区位置的要求,就必须找一个最合适的手型,把这几十个小音符弹出来。在这种情况下,也不可能顾及基本的姿势。

例 1-1

此外,在弹优美的、安静的抒情乐曲时,弹奏者的上身要略向后倾,遇到要弹强烈的大高潮时,左脚往往立即向后退,让上身略朝前倾,这样才尽可能地把臂部的力度传送到指尖,似弹穿键底之感觉,但千万不可压,这样才能使钢琴发出最深厚、最洪亮的乐音来。

三、常见的错误坐姿纠正

弹奏中存在许多错误坐姿,一旦养成习惯,很难去除。不良的弹琴姿势不但直接影响正常的演奏,还会失去表演艺术弹奏的直观美感。因此,必须一开始就注意防止和纠正。

(一)距离过近

弹琴的距离与写字的距离不同,许多学生(尤其是女生)习惯坐得太近,把整个腿都塞进键盘下面去,严重影响了力度控制。在弹奏时无法很好地运用大臂力量,更无法运用身体的爆发力和上半身的重量。根据杠杆原理,太近的坐姿限制了大臂的伸展,影响了力度的传递,只能用小臂发力,难以达到大型作品的力度要求。强奏时应伸展双臂,弱奏时上身前倾,缩小前臂

角度,使其易于做出细致的控制。

(二) 绞脚绕腿

经常见到不用脚垫的或高度不够的儿童弹琴时,把脚绞在一起,使其身体欠缺支点的情况变得更加严重。遇音域较宽的情况,身体稍稍倾斜因支撑力度不够,几乎会因此而歪倒下去。

(三) 中心不正

许多学生习惯一坐上琴凳歪歪斜斜便忙于弹奏,这对于日后演奏高难度作品非常不利。而当你习惯于坐在相对固定的位置时,所有琴键就会触手可及,不用眼睛去不断地寻找琴键也能准确地弹奏。

(四) 凳高不宜

琴凳过高,往往会造成弓腰驼背的现象,这是极不雅观的一种弹奏姿势。

除此之外,多数学生习惯坐得太低,这严重影响了重量的运用和力量的传递。不少人认为长得高的学生应坐得低,其实不尽然。每个人大臂与坐高的比例都不相同,高的学生往往大臂更长,他们反而应该坐更高的琴凳,使肘部不至于低于键面。另外,不能调节高度的琴凳一般不可使用,因为很少学生的身高能够刚好适应其高度。

(五) 僵硬直立

这种情况多出现在坐凳过程中。从而导致演奏时伸直胳膊,紧张僵硬,人琴分离,运力不畅,无法适应弹奏要求。

(六) 端肩吊臂

这是一种极其紧张的不良姿势,极大地阻碍力量的运用。坐凳过低容易造成这种毛病。

第二节 钢琴演奏的手型训练

钢琴弹奏中最重要的是手指技术,因此正确的手型对弹好钢琴至关重要。手型是直接影
响钢琴技术发展的关键因素之一,手型的正确与否将会影响今后钢琴技术的进一步发展。由于每个人手的条件不同,手型会有一定差异。而且,在弹奏乐曲的过程中,旋律音程之间跨度直接作用于手型,不可能保持一成不变的状态。虽说没有哪种手型是绝对正确的,但是,对初学者来说,如果能够养成一个良好的手型习惯,对于提高钢琴弹奏技术能力将会起到积极而有效的作用。良好的手型习惯,是指弹奏者在弹琴过程中自始至终需要保持的一个自然手型,并且随时能够使自己的五个手指自然而正确地落在琴键上。当然,这种自然、良好的手型要经过专门训练,才能达到钢琴弹奏需求的状态。

一、手指及关节的编号

为了便于讨论,应该首先对手指及关节进行编号。五个手指自拇指向小拇指依次编为 1、2、3、4、5,如图 1-4 所示。手指关节自指尖至手背依次为第一关节、第二关节、第三关节,如图 1-5 所示。

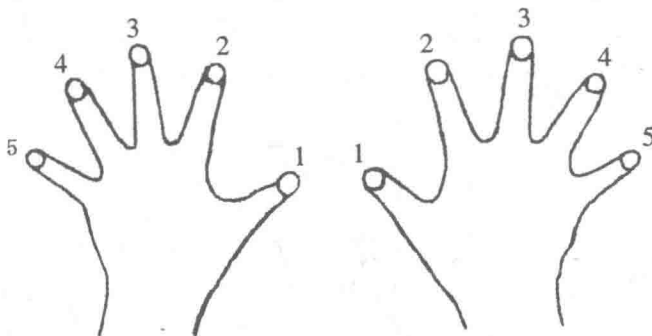

图 1-4 手指编号

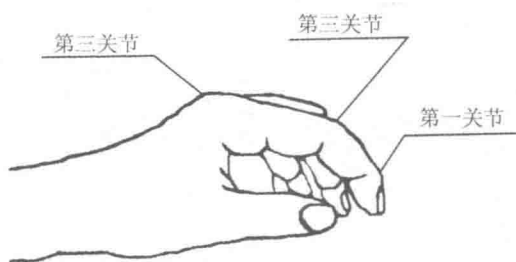

图 1-5 手指关节编号

二、钢琴演奏的正确手型

(一)基本要点

钢琴弹奏正确的手型应该是符合自然生理机能的。当我们自然站立时,两手无意下垂放于身体两侧,所呈现的形状就是弹奏时的正确手型,如图 1-6 所示。

图 1-6 符合自然生理机能的手型

正确的弹奏手型有以下几点要求：

- (1)手指平放自然弯曲,与手掌构成一个半圆形,呈空握球状态;
- (2)掌骨关节(通常称第三关节)及所有手指关节都应凸起,应避免和纠正最易出现的手指第一关节和第三关节(指掌关节)塌陷呈凹状;
- (3)手指自然分开,原则上要求刚好一个指头对准一个琴键;
- (4)整只手(从整个前臂到手)应以水平位置正摆在琴键上,并使手指摆正,与琴键排列平行,大指应放在琴键上面;
- (5)手指触键的基本位置应取在白键与黑键距离的约二分之一处。当触按黑键时,整只手应向黑键位置前挪,黑键应弹在键前端位置,如图 1-7 所示。

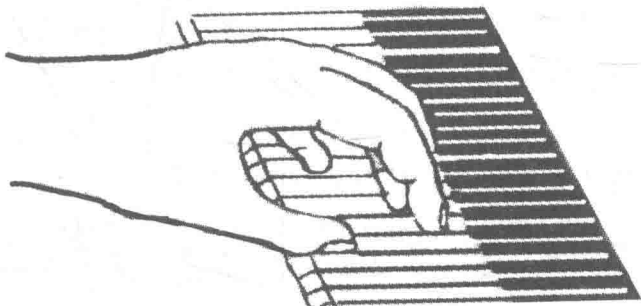

图 1-7 正确的手型

弹奏时,要注意十个手指都置于琴键上,不要悬置在键盘之外,如图 1-8 所示。

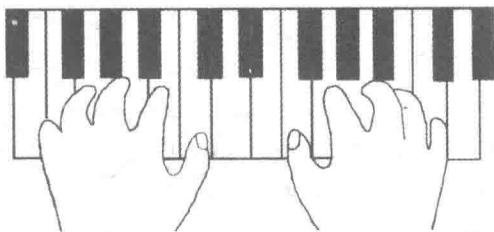

图 1-8 十指置于琴键上

(二)练习方法

1. 握蛋练习法

握蛋练习法就是想象手心里握有一个生鸡蛋而不会坠下,也不会捏破。这也是检验手型有无在最适状况的做法。想象手中握有生鸡蛋,能使手心维持空心状,以维护钢琴弹奏的品质。

2. 水瓢覆盖法

将拇指以外的四指轻轻靠拢,围成一个水瓢形状,而后翻手掌使掌心朝下,就形成了弹钢琴的标准手型。这就是水瓢覆盖法。

3. 三点高度调整法

三点,即从手指算起的第二、三关节和手腕。三点高度调整法就是根据这三点进行位置调整,其高低位置依次为第三关节位置最高,第二关节其次,手腕与琴键保持水平。然后根据这三点使手心中空隆起,手背呈小丘状。

三、钢琴演奏的手型变化

在实际弹奏中,手型并非一成不变,根据调性和音乐性质、风格和情调的不同,手型各有差别,因此不能孤立地做手型。但正确的手型要把握基本原则,即自然、放松,有利于运指和弹奏。

如在杜南尼的《f 小调随想曲》(Op. 28)的开始处,右手弹三连音的双三度音程,而左手在右手的上面弹分解八度的旋律跳音,这时候左手必然是高腕动作。

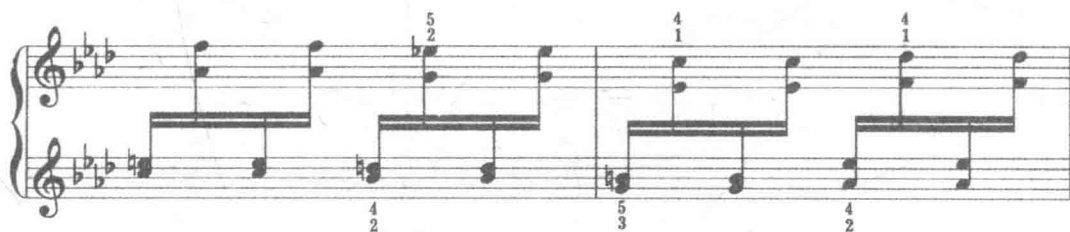
例 1-2

在这首乐曲的主题最后一次出现处,演奏者的左右手手指挤在一起,这一段的演奏技术真可谓见缝插针似地弹奏,也就是说只要把乐音完整地弹出来就可以了,手指的姿势不做硬性要求。

例 1-3

四、常见的错误手型纠正

手型对钢琴弹奏至关重要。正确的手型有利于弹奏水平的发挥,而不正确的手型则会影响正常的弹奏能力。正确的手型要求手腕、手背、手指的相互配合,且动作正确。如果有一方面不正确,就会造成错误的弹奏手型。

不良的手型主要表现在两个方面。一是指甲关节(通常称第一关节)和指掌关节塌陷呈凹状,这个问题直接影响指力的传导,致使不能获得正确的发音,还会在将来的弹奏中影响手指快速跑动,如图 1-9 所示。

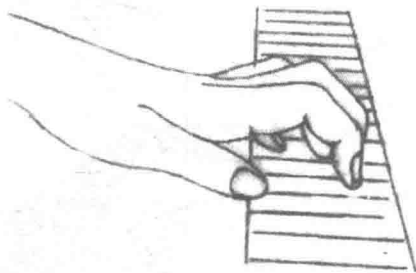

图 1-9 塌手背

二是由于弱指的软弱使它们在站立和弹奏时会产生某些手指的多余动作和多余紧张。它可能表现为某些手指相互依靠,或某些手指伸直、蜷曲等。这种问题所导致的多余动作和紧张会直接影响正常弹奏,造成弹奏的不均匀、僵直生硬和能量的浪费,如图 1-10、图 1-11 所示、图 1-12 所示、图 1-13 所示。

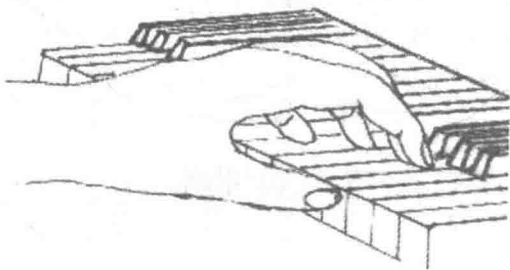

图 1-10 掉手指(1 指)

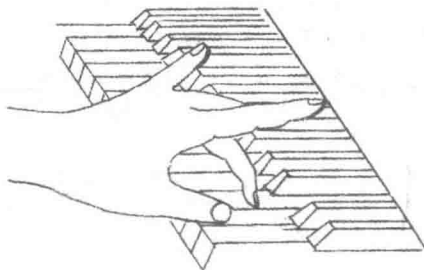

图 1-11 翘手指(2、5 指)

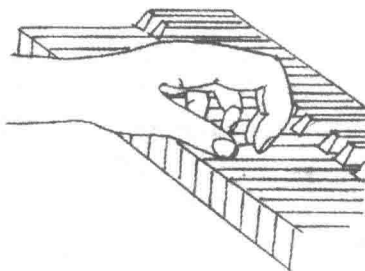

图 1-12 内抠指

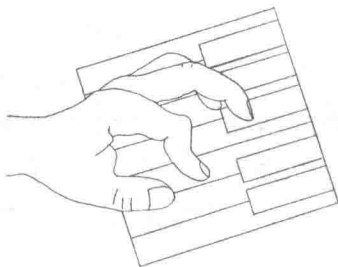

图 1-13 折指

从手腕来说,正确的手型要求手腕与键盘在同一个水平面上,高出或低于键盘就会造成错误的手型,如图 1-14、图 1-15 所示。

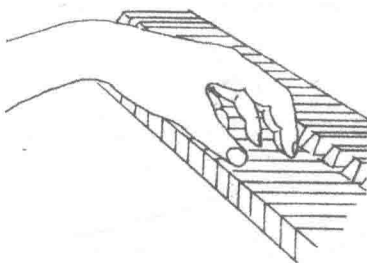

图 1-14 手腕上凸

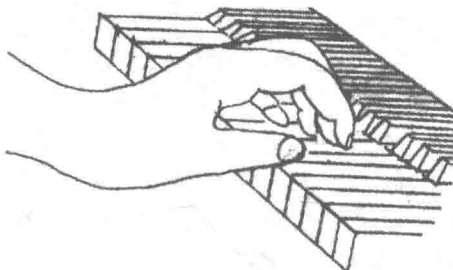

图 1-15 手腕下凹

加强手指的独立支撑能力是纠正不良手型主要依靠的方法。一个极普通的例子足以说明;凡站立有困难或缺陷的人,其走路的姿势必定不正常,出怪像。手指也是一样,只有当肌肉能力发展到每个手指不依赖其他手指帮助而独立支撑,不牵动其他手指产生多余动作和多余紧张而独立动作时,基本手型就形成和真正得到了巩固。

第三节 钢琴手指支撑技术的训练

一、何谓“支撑”

《辞海》将“支撑”解释为:“设置在某种主要承重结构之间的构件。”在钢琴演奏中,手指触

键处于人体与钢琴之间,就起着上述概念中“构件”的作用。因此,训练手指的支撑能力极其重要。

手指的支撑能力有两个方面的含义。一方面,弹琴的手指是同时作为传导重力的支撑在弹奏中发挥作用的。没有手指的支撑传力,弹奏动作就变得没有意义了,即便再精彩的弹奏技巧也没有欣赏价值。另一方面,手指的支撑对于钢琴弹奏技能来说是发展的基础,也是手指发展技巧动作的前提。

二、手指支撑的要点

手指对于弹奏钢琴来说,指甲关节(即第一关节)和指掌关节(即第三关节)是最重要的支撑环节。手指的支撑能力主要指第一关节和第三关节的坚固性与它的承重能力。在这方面,人手的十个指头天生素质是各不相同的。

要想做到手指的支撑,首先应该做到以下两点:

第一,以适当的肌肉紧张来组织手指的各活动关节,使其按照弹奏需要的基本手型构成各手指正确指型的支撑准备状态;

第二,以各种恰当且有益的练习来训练各个手指,使其逐步具备独立承重的支撑能力,从而使得手指的支撑能力得到平衡与协调。

除此之外,掌腕关节是大指的基底关节,也是大指在支撑方面最重要的特点,也就是这个原因才使得大指的支撑必须放在掌腕关节处,而不能像其余各指那样放在指掌关节位置。

三、手指支撑的训练

(一)单音训练

最初训练单音落指练习一般从三指开始。慢速弹奏音阶和选弹专门为落指编写的练习曲、乐曲可作为基本练习使用。

例 1-4

