

当代运动与艺术潮流

钢琴卷

GANGQIN JUAN

张 杨/编著

吉林出版集团有限责任公司·全国百佳图书出版单位

当代运动与艺术潮流

钢琴卷

GANGQIN JUAN

张 杨/编著

吉林出版集团有限责任公司·全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

当代运动与艺术潮流. 钢琴卷 / 张杨编著. -- 长春:
吉林出版集团有限责任公司, 2015.1
ISBN 978-7-5534-6775-7

I. ①当… II. ①张… III. ①钢琴 - 基本知识 IV.
①G8②J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 308173 号

当代运动与艺术潮流. 钢琴卷

著 者 / 张 杨
责任编辑 / 孟迎红
责任校对 / 张西琳
文稿统筹 / 圣泽文化
开 本 / 700 mm × 1000 mm 1/16
字 数 / 110 千字
印 张 / 14
印 数 / 1-5000 册
版 次 / 2015 年 01 月第 1 版
印 次 / 2015 年 07 月第 1 次印刷

出 版 / 吉林出版集团有限责任公司 (长春市人民大街 4646 号)
发 行 / 吉林音像出版社有限责任公司
地 址 / 长春市绿园区泰来街 1825 号
电 话 / 0431-86012905
印 刷 / 北京海德伟业印务有限公司

ISBN 978-7-5534-6775-7

定价 / 28.00 元

序

不知道是先有了我们的音乐，才有了人们的思念，还是先有了人们的思念，才有了我们的音乐？这是一个很难回答的问题，因为答案有许多……

音乐是人类的灵魂，自从有了音乐的创造，人的灵魂就有了一个依靠，在心灵的深处，隐藏着许多鲜为人知的秘密，唯有音乐，才能激起那潭深水的涟漪，音乐是一把钥匙，这把钥匙能打开通向梦境、通向因果的时光隧道。

音乐是一颗发出耀眼光芒的恒星，它跨越了语言、国度、民族的界限，成为全世界都懂得聆听的美。

音乐是需要用心去聆听的，音符如一个个天真的小天使，带着一丝微笑、带着一丝调皮、带着一丝可爱，从指间轻轻溜出，连缀成彩虹般美丽的乐章。作曲家们把它们记在心弦上，演奏家让它们流淌在自己的心灵里，细细的聆听那可爱的音符，从树梢、从月影、从草原，轻轻的流向四方。

音乐之所以区别于普通的声音，是因为它带有情感，或激昂、或浓郁、或雄壮、或委婉、或欣悦、或悲哀，令听者

进入音乐的世界，体会音乐所具有的强烈的情感，若单纯只用耳朵不是用心，那么你肯定不会体会到音乐真正的美妙，音乐的美之所以美，并不是单纯仅仅在于给人们带来的精神上的愉悦，而更多在于通过对音乐美的欣赏，从而获得对音乐的理解和感悟，获得较为深层的体验，将体验上升为一种领悟，对于音乐所表达的情感的领悟，亦可以是对人生的哲理的领悟。

音乐，它包含了我们许多潜意识信息：那种对音乐的放松、坦荡及催眠、激发的力量。

音乐不仅能弥补生命的缺陷，甚至可以替代生命的某些部分，人生的大起大落，风云际遇，也许得花几十年才能完成，但一曲短短几分钟的奏乐，就能把人生喜怒哀乐的感受尝遍，音乐的张力，此刻鼓动着无穷大的羽翼，载着我们的思绪漫游了整个心灵世界。

当人类的武器先进到可以将地球毁灭无数次的时候，当人类让自恋般得意忘形的念头冲昏头脑而累累犯下错误的时候，只有音乐的强大力量，才能拯救那一颗颗狂妄自大的心灵。肉体遭摧残，寄托于医术的疗效，心灵遭受重创，音乐却是最好的良药。

音乐没有文字的虚伪性，音乐从来不会被误读，音乐往往是一种控诉，对压迫、对伤害、对不幸和不平等遭遇的最好表达。最无国界的语言，也许就是音乐了。让我们一起守卫音乐的家园，一起来祈祷，让我们的音乐，流入更多的和平与爱。

目 录

钢琴卷

钢琴卷	1
第一章 钢琴概述	3
第一节 钢琴的发展简史	5
一、钢琴的历史	5
二、现代钢琴的发展过程	12
第二节 中国钢琴的发展	14
一、中国钢琴的起源	14
二、中国的早期钢琴教育与演奏	16
三、中国的早期钢琴作品	20
四、中国的早期钢琴教育	21
五、一曲《牧童短笛》走向世界各地	22

六、钢琴艺术教育在新中国的发展	24
第三节 钢琴的基本构造	27
一、踏板	27
二、调音钉	30
三、琴槌	30
四、制音器	31
五、琴胆	31
六、响板	32
七、琴键	32
第二章 钢琴演奏的基本知识	33
第一节 钢琴弹奏及触键的基本方法	35
一、贝多芬的触键方法	40
二、巴赫的触键方法	42
三、古典指力派代表——莫扎特与克列门第 ...	43
四、19世纪钢琴的演奏技巧	44
五、钢琴各学派演奏方法的融合	47
第二节 学习钢琴时的姿势与手形	50
一、学习钢琴时应注意的坐姿	50
二、学习钢琴时应注意的手形	54

第三节 怎样触键	58
一、触键方法	59
二、掌关节需要具备的能力	59
第四节 怎样训练指、腕、臂	60
一、手指训练	60
二、手腕训练	68
三、手臂训练	72
第五节 踏板的使用方法	75
一、踏板的基本介绍	75
二、踏板运用的基本技巧	76
三、踏板的运用	77
四、和声的变化	77
五、节奏的需要	78
六、作品风格	79
第六节 怎样表现音乐情感	84
一、音乐内涵的训练方法	84
二、音乐中的感情及对音乐感受能力的培养	87
第三章 怎样弹奏好钢琴	91
第一节 识谱与练琴的方法	93

87	一、识谱	93
92	二、识读新谱应注意的几个问题	96
92	第二节 怎样弹奏装饰音	101
99	一、什么是装饰音	101
105	二、怎样处理装饰音节奏	103
106	三、怎样练好装饰音	104
111	第三节 怎样练习音阶、琶音、和弦	105
111	一、音阶	105
115	二、琶音	115
118	三、和弦	118
122	第四节 怎样弹奏跳音	124
122	一、跳音及其种类	124
125	二、反弹力跳音及下弹力跳音	126
127	三、手指跳音	128
128	四、前臂参与的跳音	129
130	第五节 保持音、连断奏与连奏	130
130	一、连断奏及其弹奏方法	130
131	二、保持音及其弹奏方法	131
132	三、连奏	132

第六节 双音与八度	134
一、什么是双音	134
二、什么是八度	141
第七节 怎样掌握力度、节奏、节拍和速度	143
一、什么是力度	143
二、什么是节奏	148
三、什么是拍子及节拍	149
四、怎样提高节奏感	150
五、休止符及其重要性	151
第八节 复调音乐的概述	152
一、复调音乐和主调音乐	152
二、学习复调音乐的原因	154
三、复调乐曲一定要分声部练习	155
第四章 钢琴的选购以及钢琴修理保养常识	157
第一节 钢琴的选购	159
第二节 钢琴的调律	162
第五章 世界著名钢琴作曲家简介	163
第一节 演奏家及名作曲家	165
一、古典乐派名家	165

二、浪漫主义时期的钢琴家	173
三、俄罗斯名家	183
四、其他风格钢琴家	184
第二节 经典钢琴曲介绍	195
一、贝多芬奏鸣曲	195
二、精致的钢琴小品	200
三、舒伯特的《即兴曲》	202
四、门德尔松的《无言歌》	203
五、隐藏在花丛中的大炮——肖邦	205
第六章 著名的钢琴比赛	211

钢琴卷

GANG QIN JUAN

第一章

钢琴概述

第一节 钢琴的发展简史

一、钢琴的历史

钢琴英文全称是“Pianoforte”，意为“弱强”，因为这种乐器能够发出强音，也能够发出弱音，所以才有了这个非常形象的名字，钢琴名字的渊源和中国的形声字有些相似。后来人们为了称呼上的方便，就省去了表示强音的“forte”，只保留了它的前半部分“piano”，并一直沿用至今。

钢琴在人们的心目中一直是高雅的象征。它宽广的音域和自身所表现出的包容性，以及优美的音色与和弦，无处不挑动着人们的耳神经。钢琴演奏家演奏时的姿态高雅从容，这也是钢琴带来的视觉享受。

《海上钢琴师》这部电影讲述了一个孤儿，无师自通学会弹钢琴，并成为钢琴演奏家的故事。这个名字叫做 1900 的年轻人，给人一种懦弱和无限孤独的感觉。但是“子非鱼安知鱼

之乐”。在海上的颠簸中，在船上那世人眼中的方寸之地，他用钢琴造就了属于他自己的音乐天堂。在这个天堂里，每一个人都被他指尖下的音符感动。他的音乐是属于所有人的，并将人们带入了音乐所营造的精神家园。这是一个孤独的人用钢琴铸就的音乐世界，而他只属于这里。他可以用钢琴为不分等级的人带去欢乐。因为这个故事，使很多人爱上钢琴，悲恸于1900的孤独，同时每个人的心中也出现了一架属于自己的钢琴。

钢琴是有魅力的灵魂使者，追溯它的源头，真的比较久远。钢琴是经过它的前身——拨弦古钢琴，也就被称羽管琴键，经过几代人的改良后逐渐形成的。这是一段很漫长的发展史，就像山涧中的小溪，蜿蜒曲折，但是叮咚作响，时刻吸引着人们的目光，让人们不自主地为它的纯粹而动容。人们耗尽心血，只是为了让它更加完美。

钢琴最早的前身是拨弦古钢琴，它与现代钢琴的原理大致相同，主要的不同点在于发音装置的改变。把钢琴的发展比作是叮咚作响的山泉，真的是恰到好处。在现代钢琴出现以前，拨弦古钢琴，在音乐界，就已经拥有了十分显赫的地位。在17至18世纪之间的这段时间，就像小溪遇到断崖，形成了倾泻而下的小瀑布，迎来了他的全盛时期。拨弦古钢琴光圈被放大的同时，弱点也更加的外露。伴随着欧洲大陆音乐的发展，拨弦古钢琴音量弱小的缺陷，越来越不能满足音乐家的需要。到了18世纪初期，有人改良了拨弦古钢琴的发音装置，发展出了音量宏大的钢琴。钢琴采用弦锤击弦发音的方式，拨弦古