

车尔尼

钢琴练习曲50首

作品740 (699)

教学与弹奏指导

应诗真 著

人民音乐出版社

PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

CHERNY

车尔尼

钢琴练习曲50首

作品740(699)

教学与弹奏指导

应诗真 著

人民音乐出版社

PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

CHERNY

图书在版编目 (CIP) 数据

车尔尼钢琴练习曲50首: 作品740 (699): 教学与弹奏指导 / 应诗真著. —北京: 人民音乐出版社, 2011.1 (2015.2重印)

ISBN 978-7-103-03957-1

I. ①车… II. ①应… III. ①钢琴—练习曲—奥地利—近代 IV. ①J657.411

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第079324号

责任编辑: 王 华

责任校对: 陈 芳

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

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

850×1168毫米 32开 1插页 4印张

2011年1月北京第1版 2015年2月北京第3次印刷

印数: 7,001—8,000册 定价: 12.00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

前 言

一、有关车尔尼的练习曲

卡尔·车尔尼(Karl Czerny, 1791. 2. 21 ~ 1857. 7. 15), 奥地利钢琴家、作曲家和教育家。他为钢琴教学所写的练习曲, 给后人留下了大量的、丰富的遗产。他的练习曲有作品 599、作品 777、作品 139、作品 849、作品 636、作品 299 和作品 740 等; 有基本练习性质的练习曲集作品 261、作品 821、作品 337 和作品 365 等; 还有专门练习左手的作品 718 以及练习八度的作品 553 等等。由于其教学价值很高, 直到今天仍是我们常用的教材。

车尔尼是贝多芬最得意的学生, 又是李斯特的老师。由于他所处的时代, 使得他的作品既继承了古典主义的传统, 又和浪漫主义有密切的联系。有人称车尔尼练习曲是为弹奏贝多芬奏鸣曲做准备的, 实际上绝不仅限于此。车尔尼的有些练习曲, 甚至可以说是为学习浪漫派作品做准备的练习曲。因此, 学习车尔尼练习曲, 不论对演奏古典主义的还是浪漫主义时期的钢琴作品, 都有极大的帮助。

车尔尼是一个非常优秀的钢琴教师, 所以他的练习曲是很全面的。它们决不只是枯燥的技术训练, 而是有很丰富的音乐内容。有如歌的、富有表情的连奏训练; 有节奏性很强的舞曲; 有较大幅度的渐强和渐弱; 有华丽的快速跑句等。其手法发挥了钢琴的最

大优势。车尔尼练习曲的音域较宽,需要大指经常转换位置和手的较强的伸缩功能。左右手分工明确,一手弹曲调,带有华彩性质;另一手弹伴奏。一般来说,除了专为左手写的练习曲集外,每本练习曲集在技术训练方面,右手的比重都比左手大很多。总的来说,车尔尼练习曲对训练手指的灵活性、独立性、力量,以及与手臂、手腕的协调等方面有明显的作用。

不少音乐家都很推崇车尔尼的练习曲。玛格丽特·朗曾说过:不论是巴赫的《十二平均律钢琴曲集》还是肖邦的练习曲,这些钢琴音乐的登峰造极之作,对训练技艺大师和钢琴家如何必要,它们终究代替不了车尔尼的《钢琴快速练习曲》(也称《快速指法教程》作品 299)和《钢琴手指灵巧技术练习曲》(也称《炫技教程》作品 740)。斯特拉文斯基在《我的一生大事记》中写道:“我们开始先解放手指,弹了很多车尔尼的练习曲,它们不仅给我带来技术的好处,也带来真正的音乐享受。我一直敬仰车尔尼,他既是出色的教师,又是真正的音乐家。”

虽然车尔尼练习曲从易到难,各种程度的学生都可选用,在实际教学中也有很好的效果,但教学中不可只用车尔尼一个作曲家的练习曲,因为不同作曲家的练习曲的侧重面不同,教学要求也不同。用多个作曲家的练习曲,才能起到更全面训练技术和表现音乐风格的作用。即使我们采用车尔尼练习曲,也不能且没有必要去弹每本练习曲集和每首练习曲。因此,做为钢琴教师有必要对每本练习曲集,以至每首练习曲(特别是常用的练习曲集)的训练目的、教学要求有详尽的、正确的了解,才有可能在教学中有目的、有针对性地选择教材,应用教材。

不少车尔尼练习曲都标有速度记号,但在教学过程中,我们发

现这些速度记号对绝大多数的学生来说,都不可能达到。车尔尼所标定的节拍机速度实在太快了,如果只片面地追求速度,反而学不到全面的技术,还会养成一些不良的习惯,造成一些不该有的毛病。因此,教师应该给每个学生设定一个适当的速度。在速度训练上,可采用由慢至快,逐渐加速的练习方法,有时也可用节拍机来辅助练习。

最后我来谈一下版本问题。车尔尼练习曲在国内就有好几种版本,它们虽然大同小异,但在奏法、分句法、指法等方面都有些不同。有的练习曲甚至拍号也不同,如作品 849 的第一首,有的版本是 $\frac{4}{4}$ 拍,有的则是 $\frac{2}{2}$ 拍。我写的这套《车尔尼练习曲教学与弹奏指导》是根据人民音乐出版社的版本来分析讲解的。

二、车尔尼钢琴练习曲 50 首(手指灵巧的技术练习)作品 740(699)

《车尔尼钢琴练习曲 50 首(手指灵巧的技术练习)》〔作品 740(699)〕是车尔尼练习曲集系列中难度最大的一本练习曲集,技术训练所包括的范围很全面,速度要求快,篇幅又长,对训练耐力、灵活性以及适应性很有效。它是一本为弹奏古典乐派,特别是贝多芬奏鸣曲做准备的练习曲集,也是为弹奏肖邦练习曲的准备教材。可与它同时使用的练习曲集有《莫什科夫斯基钢琴技巧练习曲 15 首》(作品 72)、《克列曼蒂钢琴练习曲选 29 首(名手之道)》等。

这本练习曲集中,每首练习都有一个主要的技术课题,包括音阶、琶音、各种音型练习、双音、和弦、装饰音,以及歌唱性和转换位置等课题,非常全面多样。从风格来看,主要是古典乐派的风格,也有部分是带有浪漫派风格及色彩的。

车尔尼练习曲作品 740 又分六集,每一集有八首或九首练习曲。每一首练习曲有一个小标题,说明这首练习曲技术训练的重点和要求。

同样,车尔尼练习曲作品 740 在乐谱上所标的速度实在是太快了,如果片面地去追求这样的速度,只能适得其反。教师必须在不同的时期,为不同的学生定出适当的速度。

目 录

教学与弹奏指导	(1)
第一集	(1)
第 1 首 手指和手的平稳动作的练习	(1)
第 2 首 大拇指从下面经过的练习	(2)
第 3 首 在快速中求清晰	(4)
第 4 首 在从容的断奏中求动作轻快	(6)
第 5 首 均匀地弹奏两个同音型的乐句	(10)
第 6 首 清晰地弹奏分解和弦	(11)
第 7 首 在同一个键上调换手指	(15)
第 8 首 左手的轻快动作	(18)
第二集	(20)
第 9 首 轻巧地跳跃和断奏	(20)
第 10 首 三度练习	(23)
第 11 首 敏捷地调换手指	(25)
第 12 首 左手伸缩自如	(27)
第 13 首 用尽快的速度弹奏	(29)
第 14 首 经过和弦的练习	(32)
第 15 首 尽量扩展指距的练习	(34)

第 16 首	快速弹奏时调换手指的练习	(36)
--------	--------------	------

第三集 (38)

第 17 首	快速弹奏小音阶	(38)
第 18 首	两手从容地交叉并轻柔地触键	(40)
第 19 首	手保持平稳时指距的扩张动作	(42)
第 20 首	双八度练习	(44)
第 21 首	两手动作一致	(49)
第 22 首	颤音练习	(50)
第 23 首	左手手指轻快地触键	(53)
第 24 首	大拇指弹黑键时手的姿势完全平稳的练习	(55)

第四集 (58)

第 25 首	连贯而清晰	(58)
第 26 首	非常快速地弹奏经过和弦	(61)
第 27 首	手指独立的练习	(64)
第 28 首	手指非常灵活,手保持平稳	(67)
第 29 首	涟音练习	(69)
第 30 首	触键坚实	(73)
第 31 首	大拇指从下面经过的练习	(75)
第 32 首	均匀地抬起手指	(78)

第五集 (81)

第 33 首	八度跳跃时手要轻快灵巧	(81)
第 34 首	三度颤音练习	(83)

第 35 首	在同一个键上调换手指的练习	(87)
第 36 首	手臂放松,手指伸缩自如	(89)
第 37 首	十分有力而清晰	(91)
第 38 首	两手均匀地交替抬起	(93)
第 39 首	三度练习	(95)
第 40 首	轻快的和弦断奏	(99)
第 41 首	左手手指的灵活动作	(101)

第六集

第 42 首	双涟音的练习	(103)
第 43 首	大拇指灵巧地从下面经过	(105)
第 44 首	手指非常敏捷时触键要非常轻	(107)
第 45 首	分解和弦旋律的连奏	(109)
第 46 首	充分发挥触键和运指的技巧	(111)
第 47 首	弹奏分解和弦时触键要轻巧而清晰	(112)
第 48 首	颤音练习	(115)
第 49 首	熟练的八度弹奏练习	(116)
第 50 首	充分发挥触键和快速弹奏的技巧	(118)

教学与弹奏指导

第 一 集

第 1 首 手指和手的平稳动作的练习

一、技术要点

这首练习曲是 C 大调。主要技术课题是左右手各种音型的五音练习和音阶练习。

二、训练目的

这首练习曲是非常快的快板 (Molto allegro), 主要是训练手指的灵活性、独立性和均匀度, 以及双手的协调、配合的能力。

三、乐曲分析和练习方法

全曲共分五个乐段。

1. 第一乐段(第 1 至第 9 小节第二拍)全段都是 C 大调。五指练习在左手, 是反复的上下行五音练习, 只有 C 音和 G 音两个位置。在转换位置时, 有一组音阶做为过渡(第 4 和第 8 小节)。右手是和弦, 和声功能很简单, 只是主——属及属——主。由于和弦的高音形成一条旋律线, 因此, 弹奏高音的 4、5 指要略加以突出。

在曲首有一个小标题“手指和手的平稳动作的练习”。有的人误认为手指和手都不能自由活动, 以至造成紧张僵硬。由于这

首练习曲是五音和音阶练习,音与音的距离很近,因此手指和手要尽量减少多余的动作,多锻炼手指的独立性,也可以帮助加快速度。但是,五指练习还是要注意运用好重量和重量的转移。手指与手、手臂、手腕、肘部及身体的协调配合也是非常重要的。

2. 第二乐段(第9至第24小节)开始于C大调。五指练习的技术部分转到了右手,音型基本上与第一乐段的左手部分相同。第13小节转到G大调,在第21小节转到C大调,第23小节再转到F大调,与第三乐段相连接。

3. 第三乐段(第25至第33小节第二拍)开始于F大调,五音练习技术部分又转到左手。第29小节转到G大调,最后转回C大调。

4. 第四乐段(第33至第69小节第一拍)主要是双手同时弹奏的五音练习,开始于C大调。第33至第40小节是四句二度上行模进的乐句,双手是反向进行的五音练习。双手同时弹奏要求更加整齐、均匀。第41小节起是双手平行六度进行的音型,第45至第48小节双手都有一个八度音程,要用手腕、肘部配合弹奏,进行弧线运动来移位,使手不会过度紧张。

第56小节转到F大调,第58小节又转回C大调。

5. 第五乐段(第69至第83小节)C大调,没有新的音型出现。

全曲都要按谱上的强弱记号去弹奏,这样,才能训练手指不同的触键感,也才能使练习曲有一定的音乐性。

第2首 大拇指从下面经过的练习

一、技术要点

这首练习曲是G大调。主要技术课题是左右手的琶音练习。

二、训练目的

这首练习曲是快速的活板 (Allegro vivace), 主要是训练弹奏琶音时, 大指从掌下转过去, 以及 3、4 指从上面跨越过来的技术。

三、乐曲分析和练习方法

全曲共分五个乐段。

1. 第一乐段(第 1 至第 24 小节)开始于 G 大调, 琶音的音型在右手。重要的是从始至终都要保持三拍子的节奏感, 特别是前三小节, 由于琶音上下行的原因, 很容易弹成六个音一组的两拍子节奏, 使它们无法与第 4 小节清晰的三拍子节奏的分解和弦相连接, 造成节奏上的混乱。弹奏琶音时, 由于位置较远, 大指在手掌下的移位要提前做好准备, 要注意声音均匀、顺畅, 尽量做到连奏。手在移位时, 要由肘部和手腕带动手指移动。左手是用快速琶音的方法弹奏和弦, 肘部和手腕要放松, 帮助手指顺利移位。低音在强拍上, 即低音与右手的第一个音同时在第一拍上弹奏。

第 17 小节转到 D 大调。第 18 小节起, 右手的音型主要是分解和弦, 大指弹奏四音一组的第一个音时, 要适度地将重量送下, 后三个音用手指将重量传递过去。运用好重量的传递, 在弹奏琶音时尤为重要。左手因有一条旋律线, 可略加以突出。

2. 第二乐段(第 25 至第 40 小节)开始于 D 大调, 第 29 小节转到 e 小调, 最后转到 b 小调。这一段的琶音音型在左手, 右手与第一段的左手音型相同。第 37 至第 40 小节是 b 小调的属和弦, 即 $\sharp F$ 大调的琶音, 都在黑键上, 奏法与弹奏白键一样, 只是更要练习其准确性。

3. 第三乐段(第 41 至第 60 小节)开始于 b 小调。第 49 小节转到 e 小调, 第 53 小节转到 C 大调, 第 57 小节转回 G 大调。琶音音型除了最后四小节外, 都在右手, 而左手都是和弦。

4. 第四乐段(第 61 至第 77 小节)开始于 G 大调,第 65 小节转到 C 大调,到第 71 小节又转回 G 大调。前面八小节都是双手相隔十度平行进行的琶音,要特别注意整齐,并要一直保持三拍子节奏。第 65、第 66 小节是 C 大调的属七和弦,音与音之间的距离比较远,移位时要考虑到不同位置的感觉。

5. 第五乐段(第 78 至第 91 小节)是 G 大调。琶音音型又回到左手。

全曲都可按照谱上所标的强弱记号弹奏。弹琶音时,由于位置不同指法也不同,特别是 3 指或 4 指的运用是由于距离不同而不同,要按谱上所标的指法,科学地使用手指。

第 3 首 在快速中求清晰

一、技术要点

这首练习曲是 D 大调。主要技术课题是右手各种音型的快速进行。

二、训练目的

这首练习曲是快速的急板(Presto veloce),主要训练手指的灵活性和发音的清晰度。

三、乐曲分析和练习方法

全曲共分五小段。

1. 第一乐段(第 1 至第 15 小节)是 D 大调。右手都是十六分音符的连续进行,但有不同的组合。如第 1、第 2 小节是四个音为一个组合;第 3 小节是八个音为一个组合;而第 4 小节是 16 个音为一个组合。只有对这样的结构认识非常清楚,弹奏出来的音乐才会有内心的节奏感。要求声音柔和、弱且非常轻巧(*p, dolce e*

leggierissimo)。弹奏时手指要灵活、独立地工作,手臂、手腕、肘部都放松,自然地带动手指活动。

在这一段中,使音乐有活力并具有弹性的节奏,左手起很大的作用。第1小节第一、第二拍的二音连线,第三、第四拍的八分音符跳音及八分休止符,以及第3、第4小节都是八分音符及八分休止符,这几处必须严格地按谱上的记号去演奏,才能表达出真正的音乐性质。

例 1

2. 第二乐段(第16至第23小节)转到A大调。音型主要是上下行的音阶进行。在转换位置时,用了较远距离的大音程,如第17、第19小节的八度,第22小节的七度,弹奏时都必须用肘部和手腕带动,帮助手指做弧线运动,僵硬的手和只用手指伸张去移位,只会造成手指紧张,使声音不均匀,移位不准确。还是要从轻而柔和的色彩开始,渐强(*cresc.*)至强(*f*)和很强(*ff*)。左手加了一个二分音符的低音长音,加强了低音线条的效果。

3. 第三乐段(第24至第45小节)开始于D大调。第24至第31小节是四小节一句的两个乐句,右手乐句由分解和弦与音阶组成,第二乐句转到G大调。左手有两个声部,长音和由分解和弦与音阶构成的一根线条,这根线条带有旋律性,要加以突出。整段音色强而厚,可略用一些手臂的重量。第32至第35小节,是紧接第

30、第31小节的模进,从G大调到A大调,再转到b小调,第38小节转回D大调。右手基本上都是音阶,只是第38、第40小节在移位到高八度时,有一个上行十度的音程,同样要运用手臂的弧线运动做跳进。第38小节起,左手的音型也有变化,第二、第三、第四拍要连奏。这一段音量变化也较多,可强调音阶上下行的倾向。

例2

4. 第四乐段(第46至第61小节)基本上与第一乐段相同。只是从开始的D大调,到第55小节转到G大调,第58小节又转回D大调。

5. 第五乐段(第62至第75小节)是D大调。右手都是分解和弦与音阶,只是到第73小节才有双手平行八度进行的琶音,达到全曲的高潮,很强(*ff*)。

第4首 在从容的断奏中求动作轻快

一、技术要点

这首练习曲是[♭]B大调。主要的技术课题是双音和单音交替的快速练习。

二、训练目的

这首练习曲是非常快的快板(*Molto allegro*),主要是训练手指指尖灵敏的触键感。

三、乐曲分析和练习方法

全曲共分五个乐段。

1. 第一乐段(第1至第16小节)都在 $\flat B$ 大调上。在曲头有“如钟声似地”(En carillon.)字样,这个音色的要求是贯彻全曲始终的,弹奏中一直要以似钟声的音色去考虑手指的触键。第1至第8小节右手双音和单音的交替进行,要较突出双音的高音,而单音的重复音要轻而均匀。由于双音的高音常用4、5指弹奏,而4、5指是弱指,因此可略用些重量,在手指触键时,使指尖更有弹性,达到似钟声的效果。单音重复音都用大指弹奏,大指要独立活动,动作要小,非常灵活、轻盈。千万不要用手臂去推,以致发出很笨重的声音,破坏轻巧、优美的效果。虽然在乐谱上没有标有断奏的字样,但由于要求非常轻巧(*Leggierissimo*),因此在触键时可有一些轻微的断奏感觉。左手第六拍接第一拍、第三拍接第四拍的节奏,必须给予强调,才能带出 $\frac{6}{8}$ 拍的节奏感以及属到主的和声倾向。

例3

(En Carillon.) 4 4 5 4 4 3 2 4 1

p leggierissimo

第9至第16小节右手的音型转到左手,都是单音,旋律在低音,而重复音在低音,要求与前面相同。第13小节起有低音长音要多加注意,使属到主的功能更清晰。