

四川省教育厅资助科研项目

A Project Supported by Scientific Research Fund of
Sichuan Provincial Education Department

钢琴

GANGQIN JIQIAO JIBEN TANZOU ZHILIANG JIANCE

技巧基本弹奏 质量检测

毛滨滨 著

四川大学出版社

作者简介：

毛滨滨，1971年生，四川音乐学院音乐教育学院副教授，硕士生导师。自2004年至今发表论文：《如何正确演奏贝多芬钢琴奏鸣曲Op.109号》《钢琴教学的选择性》《老年钢琴演奏的三个问题》《大学音乐教育专业钢琴教学方法探讨》《论钢琴音乐表演艺术中历史性因素与当代精神的融合》等。2010年获得四川省教育厅颁发的“四川省第二届高校音乐教育专业大学生基本功比赛”本科组钢琴演奏指导教师奖一等奖、伴奏指导教师奖一等奖，指导的学生获得钢琴演奏和伴奏的第一名。2012年获得四川省教育厅颁发的“四川省第三届高校音乐教育专业大学生基本功比赛”本科组钢琴演奏指导教师奖一等奖、自弹自唱指导教师奖一等奖、伴奏指导教师奖一等奖，指导的学生获得钢琴演奏、自弹自唱和伴奏的第一名。

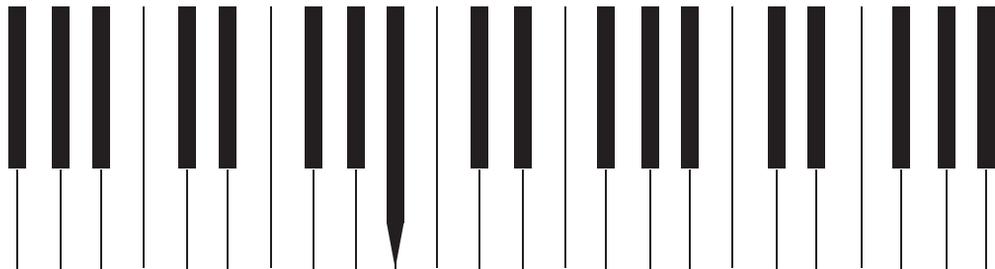
四川省教育厅资助科研项目

A Project Supported by Scientific Research Fund of
Sichuan Provincial Education Department

钢琴

GANGQIN JIQIAO JIBEN TANZOU ZHILIANG JIANCE

技巧基本弹奏 质量检测

毛滨滨 著

四川大学出版社

责任编辑:王 冰
责任校对:罗 丹
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

钢琴技巧基本弹奏质量检测/毛滨滨著, 成都:
四川大学出版社, 2013.12
ISBN 978-7-5614-7381-8

I. ①钢… II. ①毛… III. ①钢琴演奏—研究 IV. ①
J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 296298 号

书名 钢琴技巧基本弹奏质量检测

著 者 毛滨滨
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978 7 5614 7381 8
印 刷 四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸 148 mm×210 mm
印 张 6.125
字 数 158 千字
版 次 2013 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 6 月第 2 次印刷
定 价 20.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

版权所有◆侵权必究

前 言

作为人文科学范畴音乐学科领域重要构成的现代钢琴演奏艺术，虽然涉及了音乐表演艺术中的演奏技术技巧、演奏风格、音乐表现、艺术情感、心理因素等各个方面。但是，无论其所涉及的内容或涵盖面是何等的丰富、广阔，只要是隶属于音乐表演艺术，那么，以上的一切都只能是实现钢琴演奏艺术目的的手段，而绝非终极目标。其中钢琴基本弹奏技巧又是这一切的基础和根本，如果没有较强的钢琴基本弹奏技巧作支撑，钢琴演奏艺术也就无从谈起。换言之，对于钢琴演奏艺术而言，无论是专业的还是业余，无论是钢琴家还是刚入门学习弹奏的孩童，坚实的钢琴基本弹奏技巧都是必须具备的（为了对钢琴演奏技术和钢琴基本弹奏技巧这两种不同概念的区分与叙述更为方便，本研究把初级入门或正在进行基本技巧学习的操作，称为“弹奏”；把已具备钢琴弹奏技巧，并具备了相关技术知识能力，并能够准确诠释和演绎钢琴音乐作品的操作——艺术实践活动，称为“演奏”）。

当然，对每一个人，特别是对那些已经具备高超钢琴弹奏技巧的演奏家来讲，技巧的掌握过程一定是艰难的，其途径或方式也不尽相同，更有许多人终身都难达此目的。这与每个个体不同的生理或心理条件，或是为掌握钢琴弹奏技巧所付出的努力，或是教师的教学能力与水平等多方面因素都有相当的关系。

在钢琴演奏艺术发展至今的历程中，不少专家学者也曾对此进行过卓有成效的专题研究。但笔者认为，钢琴基本弹奏技巧的弹奏质量，总是仁者见仁、智者见智，以教师的主观标准为依据的，缺乏科学、客观、可供参照的钢琴基本弹奏技巧质量标准。本课题即是对这个问题所进行的一种尝试性探索研究。

无论是正在学习弹奏钢琴的学生，还是长期工作在教育第一线的钢琴教师，都是向着高标准的钢琴演奏艺术而努力的。温家宝曾在全国教育工作会议上提出：“高等教育要坚持稳步发展和提高质量相结合，重点放在提高质量上。”温家宝同志的讲话，不仅在为教育一线工作的高等院校和教师指明了方向，布置了任务，提出了工作要求，更是钢琴学科进步与发展的关键。它告诉我们，钢琴演奏艺术作为一门科学，其高质量的艺术标准是重要的、必需的。而作为钢琴演奏艺术这一实践性极强的学科，其高水平的弹奏技术标准同样也是不可或缺的。因为，没有坚实的钢琴弹奏技术基础，钢琴演奏的艺术表现便是虚无缥缈、缺乏表现力的。本课题“钢琴技巧基本弹奏质量检测”就是围绕着钢琴技巧的弹奏质量，即深入钢琴弹奏的本质核心，以提高钢琴弹奏教学质量为目的的研究。

钢琴教育家约·霍夫曼说：“钢琴学生完全掌握了技巧这一物质部分时，在他的眼前就会展现艺术的无限广阔的视野。”掌握钢琴弹奏的基本技巧是培养合格学生的基础。如果弹奏的基本技巧质量得不到保证，钢琴艺术也就无从说起。

如前所述，钢琴演奏作为一门艺术学科，涉及演奏技术技巧、演奏风格、音乐表现、音乐审美、艺术情感、音乐修养、心理因素等各个方面。在钢琴弹奏教学中，各类要素相互交织、联系且相互依托，使教学双方对钢琴弹奏技巧的质量评判标准，总是显得不易统一。但是，笔者在研究过程中发现，当我们抛开演奏风格、音乐表现、艺术情感、主观心理特性等主客观技术层

面的因素，对钢琴弹奏基本技巧及其产生的音响效果等，进行一种概念化的归纳和清理时，技巧弹奏的物质性就凸显出来了，使我们得以对弹奏质量进行更加准确、科学的概念定位。因此，本研究针对钢琴弹奏的基本技巧所包含的生理运动及其规律、声音的物理特性及音效等方面，以科学的方式进行客观理性的分析及检测研究，希望能够对钢琴技巧的基本弹奏质量标准有所界定，并使之成为一个科学的、基础的、可供参考的检测标准。

从这个角度看，对钢琴弹奏基本技巧的运动机能的探索，对弹奏声音的物理检测与辨别训练，对训练过程和效果的客观分析与评价，对钢琴基本弹奏技巧质量的科学检测与评价，以及借此提高钢琴基本技巧的教学质量和弹奏质量等，正是本课题所要研究的主要内容以及所要达到的目标。而本课题对于钢琴基本弹奏技巧质量检测标准的研究，显然也在提高钢琴演奏艺术教学质量，提高教学效果，即提高学生钢琴基本弹奏技巧质量等方面，具有积极的探索意义。

本书是笔者在四川音乐学院承担的四川教育厅资助科研的重点研究项目（项目编号为 10SA050）的研究成果，并获资助出版，特此感谢！

目 录

第一章 钢琴技巧弹奏的基本概念	(1)
第一节 技巧是弹奏的基础	(5)
第二节 技巧的基本概念	(6)
第三节 技巧与技术概念区分	(8)
第四节 技巧是弹奏的物质核心	(11)
第二章 钢琴演奏的心理技术	(15)
第一节 相关心理学理论基础	(15)
第二节 与技巧形成有关的心理	(18)
第三节 钢琴演奏的心理技术	(25)
第四节 可训练的演奏心理技术	(29)
第三章 钢琴技巧物质外形的客观存在	(37)
第一节 钢琴的物质外形	(37)
第二节 弹奏的声音物质	(43)
第三节 弹奏的身体物质外形	(48)
第四章 钢琴的声音物质和音色的检测	(57)
第一节 钢琴的声音物质性	(57)
第二节 钢琴的声音检测	(62)

第三节	钢琴的音色检测	(66)
第四节	音色与弹奏技巧外形	(83)
第五章	钢琴基本弹奏技巧的质量检测	(92)
第一节	检测弹奏的身体基本外形状态	(93)
第二节	检测弹奏技巧手的基本状态	(101)
第三节	检测弹奏技巧手臂的基本状态	(117)
第四节	检测弹奏中的手腕基本状态	(138)
第五节	检测基本弹奏技巧的综合运用	(146)
第六章	与弹奏技巧相关的技能	(166)
附录 1	相关心理学的基础知识	(169)
附录 2	贝多芬奏鸣曲演奏速度检测表	(173)
主要参考书目	(181)
后 记	(185)

第一章 钢琴技巧弹奏的基本概念

钢琴是音域宽广、音乐表现丰富、很有艺术感染力的一件可独奏、协奏、合奏，甚至可以替代乐队的键盘乐器。从钢琴的发明至今，经过了三百多年的历程，各个时代、各个国家的音乐家们为钢琴留下了大量的作品，随着钢琴制造技术的不断完善和历代钢琴家的传承，钢琴演奏技术也发展得日趋完美。

钢琴家们能用高超的技巧演奏出各种音乐。那美妙的声音引领着听众，让听众的心随着音乐欢乐，随着音乐悲伤。舞台上钢琴家们潇洒自如、精湛的演奏让人向往，不少钢琴学习者，为了获得演奏技艺，不断刻苦练习，却往往不得要领。那钢琴家般的演奏感觉经常像和自己捉迷藏一样，有时好像就在身边，却不容易抓得到。事实上，钢琴家的高超精湛的演奏技术都是多年系统训练的结果。一次精湛的演奏背后不仅包含钢琴家的演奏技术，还有其对作品恰如其分的音乐处理，以及对作品音乐进行的充分表现，这也是钢琴家经过长期的学习和积累才具备的艺术修养。

钢琴演奏是复杂且技术性极强的技术学科。在演奏时，观众看到演奏者运用了手指、手臂、腿脚等来操作和控制乐器，但实际上，演奏者一方面运用大脑控制身体演奏钢琴，另一方面还要运用眼睛和耳朵来关注自己的弹奏，并对音乐的旋律和节奏、音乐的结构和表现、思想情感的表达都要有准确的设计和控制。也就是说，钢琴演奏时不仅要运用到眼、耳、手、脚等身体器官，

运用大脑对身体及钢琴进行控制，还要进行大脑的思维、情感、思想以及辨别、处理等各种能力的运用（在演奏时这些内容是同时进行的）。在初级入门时最简单的旋律弹奏，都需要弹奏者一方面用眼看谱、在头脑里反应音符的音高和节奏，同时大脑对手进行控制做弹奏动作，才能弹奏出简单的旋律。这样复杂的乐器操作演奏，的确容易让学习弹奏的人找不到所谓地“感觉”。

在“钢琴热”方兴未艾的当今中国（钢琴在中国普及多年），这种技术性极为复杂的乐器弹奏，更需要有正确的教学引导，要在学习中树立钢琴基本弹奏技巧的正确概念。如果在学习和教育过程中缺乏正确的基本概念的指导，不仅使钢琴学习者找不到那种所谓的技巧弹奏“感觉”，更会使钢琴弹奏的学习走入日后难以矫正的误区。

这绝不是危言耸听。笔者至今仍旧能在一些钢琴培训学校举办的音乐会上看到，有孩童在演奏时身体和头不停地向钢琴前面的方向弯曲，动作像在弯腰行礼或者是点头。本以为是孩童们感受到音乐节奏时的身体律动，但后来发现，动作与音乐节奏毫无关系。音乐会后经询问得知，孩童们的这些动作均来自钢琴老师的“教导”：“弹高音身体向前，弹低音身体向后，就能弹奏得有感觉。”钢琴教育经过这么多年的发展进步，仍然还会出现如此让人啼笑皆非的弹奏要求，着实令人震惊。这些错误的教学观念误导了这些热爱音乐的孩童和家长，而音乐会还会对社会传播错误的钢琴弹奏观念。长此以往，不仅会让学习者因为钢琴基本弹奏技巧获得的艰难，而对钢琴弹奏产生抵触情绪，从而挫伤他们的积极性，更容易制约他们钢琴学习的发展路途。这让我们深刻地认识到建立正确的钢琴基本弹奏技巧概念的重要性。

任何一门学科知识，只有建立在具有科学性的理论和实践基础上才可能有持久的发展。虽然钢琴演奏艺术属于复杂的操作技术，但其作为一门学科，经过了多年时间的实践积累，已经形成

了它特有的科学性、系统性和理论性。犹如金字塔一样，精湛的演奏、高深的理论和高超的演奏技术和技巧是金字塔的塔尖，其建立在坚实、宽广的实践基础上，这是经过历代钢琴演奏家的传承、积累和检验的结果。比如，得到业界一致认可的手及手指的弹奏外形概念就是其例（见本书第五章第二节）。这个手形采用了人类自然放松时手的形状，最有利于动作的协调性，能够有效、科学地进行弹奏技术技巧训练。从众多钢琴家演奏的录影中我们也能看到，这是钢琴家们在弹奏时所普遍采用的基本手形。尽管有少数的钢琴家或者是进入老年的钢琴家弹奏时把手形放得较平直，但无论如何其在弹奏快速片段时也仍然会将手形回归至那种得到公认的基本手形。显然，把它作为钢琴弹奏基础的基本手形标准，是具有广泛实践应用基础的。

钢琴家的任何精湛的演奏技术都是经过科学系统的基础训练才获得的。系统训练自然是有步骤的，钢琴的各种技巧历来采用《车尔尼的练习曲》从 Op.599、Op.849、Op.299到 Op.740，即从低程度到高程度的系统训练。系统训练还应是良性循环的，基础和基本概念必须正确：掌握坚实正确的基础和基本概念才能使技巧有良好的发展空间和可持续性，掌握好基础技巧才能使高层次技巧贯通，才能形成良好的训练系统，使技巧不断提高。钢琴基本技巧弹奏的基础概念包括：弹奏基本外形概念，如坐姿、手形；弹奏运动概念，如手指运动、手臂运用；弹奏技巧综合概念，如五指，音阶、琶音；音乐弹奏基本概念，如音乐动机、句子等。其中，坐姿是钢琴演奏的基础之一，如果没有掌握正确的坐姿，在演奏时，身体（手、手臂、脚等）的动作协调、力量以及技巧的学习和运用都将直接受到影响。而钢琴弹奏的基本技巧又是音阶琶音、快速手指运动技巧的基础，只有奠定、掌握好手指弹奏的基础技巧及其要点，才能进入更高阶段的技巧训练；只有掌握基础技巧，才能掌握更高层次的技术演奏。

钢琴技巧训练还应该具科学性。首先,由于技术、技巧是身体运动控制技能,各种演奏需要身体内部各种肌肉能力的支持,具有生理、物理特性。技巧训练建立于符合人体自然的生理和物理性基础,学习者在学习的过程中能够了解人体的生理特性,利用人体自然生理特性优势,有效掌握对身体动作外形、内在肌肉和力量运动的控制规律,从而提高技巧。符合人体自然生理性的科学训练才能保证肌体在训练中不会出现病理性的损伤。再者,声音和乐器都是具有物理特性的,能够掌握声音和乐器的物理特性,才能更好地操控乐器,科学地运用技巧,弹奏出优质的声音。

当然,钢琴演奏之所以是一门内容丰富、操作复杂,具有极强技术科学特点的器乐演奏艺术,还在于钢琴作品的艺术性。听众首先是通过作品的旋律、节奏,感受到作品表现出的情感、描述的场景,或者讲解的人物故事,从而进一步了解作品的风格或者作曲家的风格特征,再进一步了解作曲家所在的历史时代的音乐特征。为了展现音乐作品,钢琴家会通过演奏技术技巧把上述内容展现在观众眼前。为了更好地教学与学习,现代钢琴演奏和教学研究将钢琴演奏细化为钢琴演奏技术、演奏技巧、音乐表现、作品风格、演奏风格、音乐审美、艺术情感、音乐修养、心理因素等若干方面。在演奏时,这些因素是互相交融在一起的,它容易让不甚了解钢琴演奏的人,在感受钢琴艺术之美的同时感觉到演奏者和演奏技艺是神秘的。有求知欲的学生虽然最初可以通过模仿钢琴家学习演奏方法,但那毕竟是照葫芦画瓢,只是一丝“感觉”,这样一知半解是不能够掌握知识的。如果在学习阶段或者演奏时能剖析、研究钢琴基本技巧弹奏的基本概念,并在学习过程中区分钢琴演奏技术、钢琴演奏技巧、音乐表现、作品风格、演奏风格、音乐审美、艺术情感、音乐修养、心理因素等类别概念,能从不同的角度有针对性地去训练提高,有的放矢地

学习，演奏水平一定会有所提高。而这又是另文所要着重探讨的内容。

第一节 技巧是弹奏的基础

钢琴艺术是人类思想的精髓之一，与其他音乐艺术一样，钢琴演奏是通过音乐传达人类的思想内容和感情的。艺术品的艺术价值，不同于大批流水线生产出来的有实用价值的工业产品，而更在于其深刻的艺术性和思想性。如果钢琴弹奏只有技巧而缺失了深刻的音乐表现力，就容易使音乐的表达流于浅薄或失于偏颇。钢琴弹奏只有在艺术性表达的前提下，才能准确传达作品的思想，而使钢琴音乐更具有艺术的气质。

同时，我们也应该看到，音乐作品是由各类音乐要素构成的，如果钢琴弹奏不能准确地弹奏出作品的音符、旋律、节奏、和声、复调等音乐要素（这些音乐要素是由单音、音阶、琶音、八度、和弦构成），就不可能准确地传达出作曲家寄托于各类音乐要素之中的思想。而作品音乐的表达，既是深刻演绎音乐思想、塑造音乐形象必不可少的重要、基本元素，又是弹奏者相应音乐修养和音乐审美情趣的具体体现——钢琴弹奏不仅仅是弹奏技巧的展示那么简单。

一场具有深刻思想内涵和艺术气质的钢琴演奏，取决于钢琴演奏家深厚的艺术文化修养。不容忽视的是，钢琴演奏中准确的音乐表现、深刻的艺术情感及其独特的音乐风格——钢琴音乐艺术的准确表达和精彩演绎，是建立在弹奏者高超的弹奏技巧水平和能力基础之上的。比如：演奏作品中激昂的情绪往往需用的弹奏技巧，才能准确展示作品的音乐所表达的内容。以《肖邦练习曲作品 Op.10 No.12》为例：作品创作于肖邦得知波兰华沙革命起义失败、被沙俄军队占领的消息后这一历史时期。这首练习

曲之所以被后人称作“革命练习曲”，就是因为此曲传达了肖邦得知祖国沦亡的消息后不可抑制的激动与悲愤之情。右手八度、和弦的旋律由附点节奏组成，赋予了音乐激昂而紧张的情绪，左手大幅度的音乐起伏更给音乐增添了跌宕、激动的心情。在演奏时，附点的节奏增加了弹奏者八度、和弦的弹奏技巧难度，音乐的情绪表达要求演奏者具有快速八度与快速和弦的弹奏技巧，能够将音符的节奏点弹奏得准确；而左手似波涛汹涌般起伏（渐强、渐弱）的音乐情绪则需要手指的力度控制技巧和快速弹奏技巧做支撑。如果弹奏者的快速弹奏技巧能力和八度、和弦技巧能力，或者手指力度控制不足，就会使音乐情绪表现显得松散、平直。所以说，弹奏技巧是钢琴弹奏不可或缺的关键因素和音乐表达的基础。

如前所述，现代钢琴演奏教育理论把钢琴演奏较为细致地分为演奏技术、演奏风格、音乐表现、音乐审美、艺术情感、音乐修养、心理因素等诸多方面。一般说来，这些因素在钢琴演奏时是融合在一起的，不可分割。将它们细致地区分开来，主要是为了让学习者更加清楚地认识钢琴演奏艺术的基本构成，了解掌握弹奏技巧的基本途径。

第二节 技巧的基本概念

查阅大量的钢琴演奏理论书籍，如《钢琴演奏技巧》《演奏者与技术》等，钢琴弹奏技术、技巧是钢琴家和钢琴教育家们着重论及的基础理论的部分，其中技术、技巧、技能、技艺等是频繁出现的词汇。这些词汇所表达的概念及涉及的实质是否一致，各自表达的内涵与性质是否有很大的不同呢？

著名的钢琴艺术家约·霍夫曼在《论钢琴演奏》一书中指出：“钢琴技巧是个通用的名词，包括音阶、琶音、和弦、双

音、八度、连奏及各种断奏触键，也包括力度的强弱，要取得完美的技巧，这些全都是必要的。”^① 俄国著名音乐学家、钢琴教育家根纳季·齐平在他的论著《演奏者与技术》中这样说：“人们曾多次对各种不同的技术方法进行过分门别类的整理使其系统化，例如技术被分为小技术（指法技术）、大技术（和弦八度技术）；用双音（三度、六度）、八度、颤音震音等区分演奏技术……”^② 对于钢琴演奏的音阶、琶音、和弦等内容，这两位著名的钢琴权威一位将其定义为“技巧”，而另一位将其称为“技术”。两位著名钢琴家的不同观点，不禁让我们感到迷惑：技巧和技术的定义是什么？它们在钢琴演奏家和理论家的口中，含义是一样的吗？

中国文字语义丰富多彩，本书的研究只限于钢琴演奏的领域。从前面霍夫曼和齐平所谈及的“技巧”与“技术”两个定义来看，都是针对钢琴音乐中的音阶、和弦、琶音、双音等音型的弹奏而言的，在这一点上二者的观念是一致的。也就是说，钢琴弹奏技术和技巧都包括了两方面的含义：一方面是指弹奏乐谱中包括单音在内的各类音乐要素，即对弹奏音阶、琶音、双音（三度、六度等）、八度、颤音、震音等音型弹奏方式的总称。另一方面的含义则是容易混淆的。《现代汉语词典》第5版是这样解释的：

【技术】 人类在认识自然和利用自然的过程中积累起来并在生产劳动中体现出来的经验和知识，也泛指其它操作方面的技巧。

【技巧】 表现在艺术、工艺、体育等方面的巧妙技能。

① 【波】约·霍夫曼：《论钢琴演奏》，李素心译，人民音乐出版社，1984年版，第65页。

② 【俄】根纳季·齐平：《演奏者与技术》，董茉莉、焦东建译，中央音乐学院出版社，2005年版，第37页。

可见，从汉语词语释义来看，技术与技巧这两个概念所指的对象和内容的性质与意义显然是不同的。技术主要是主体通过了解事物的发展过程及反复的研究，通过积累掌握了对事物判断和处理的经验并形成了理论的知识，是具有大脑在思想意识层面的特性。而技巧则是指已经或能够具体呈现在主体眼前的，可听、可见、可把握且可实际操作的具体事物。简言之，技巧应该是技术的具体体现。

第三节 技巧与技术概念区分

为了能够清晰了解与区别技术和技巧的概念，本书选择了当今被业界普遍认可的，与技术和技巧有关的论述来进行对比。表 1-1、1-2 是根据根纳季·齐平的《演奏者与技术》和约瑟夫·迦特的《钢琴演奏技巧》的章节内容（节选）整理而成的。

表 1-1 《演奏者与技术》

章节	内容
技术天赋是诸多音乐表演天赋中的一种	技术（解剖-生理、运动）天赋是考察一个音乐演奏家是否具有特殊的、独特的、构成复杂才能的依据，而这种才能又是这个音乐家综合能力中最重要的组合
音乐表演学派和流派给我们的启示	技术不应当仅仅是培养学生动作敏捷的机能和素养，而是发展音乐听力、想象力、艺术形象思维能力（讲到手指指法、发音，手臂、手的弹奏形状）