

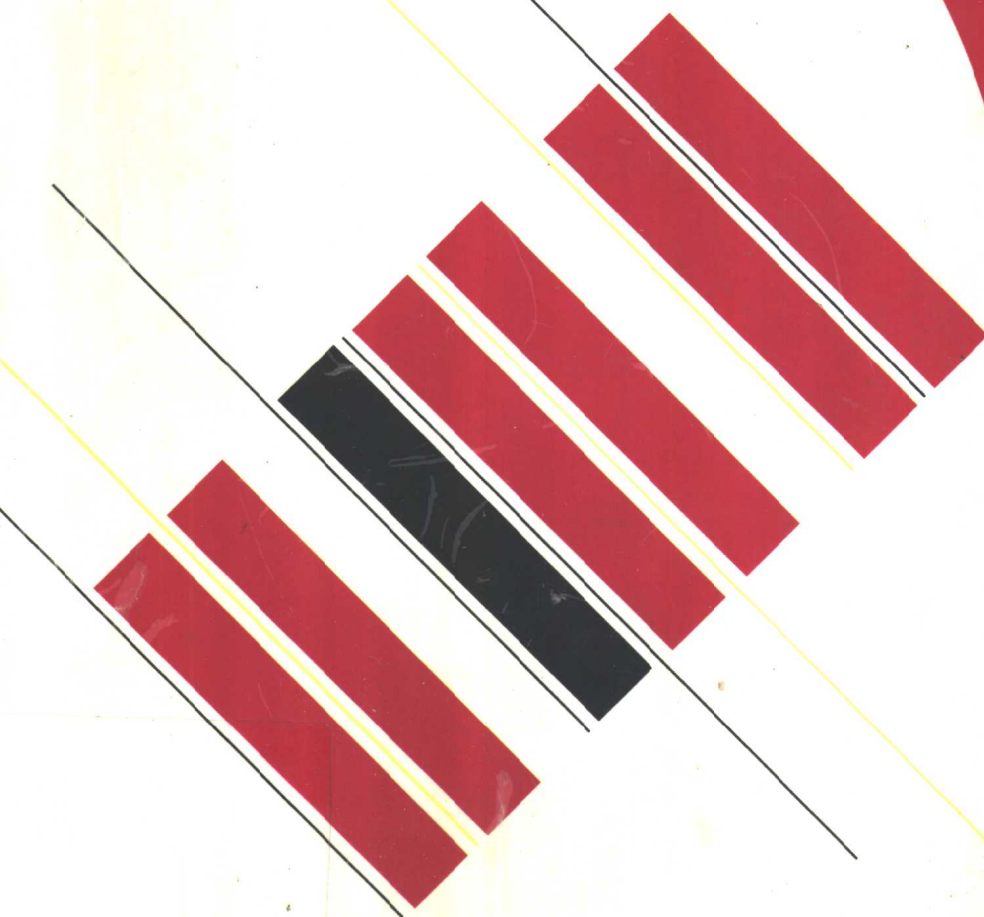
钢琴宝典

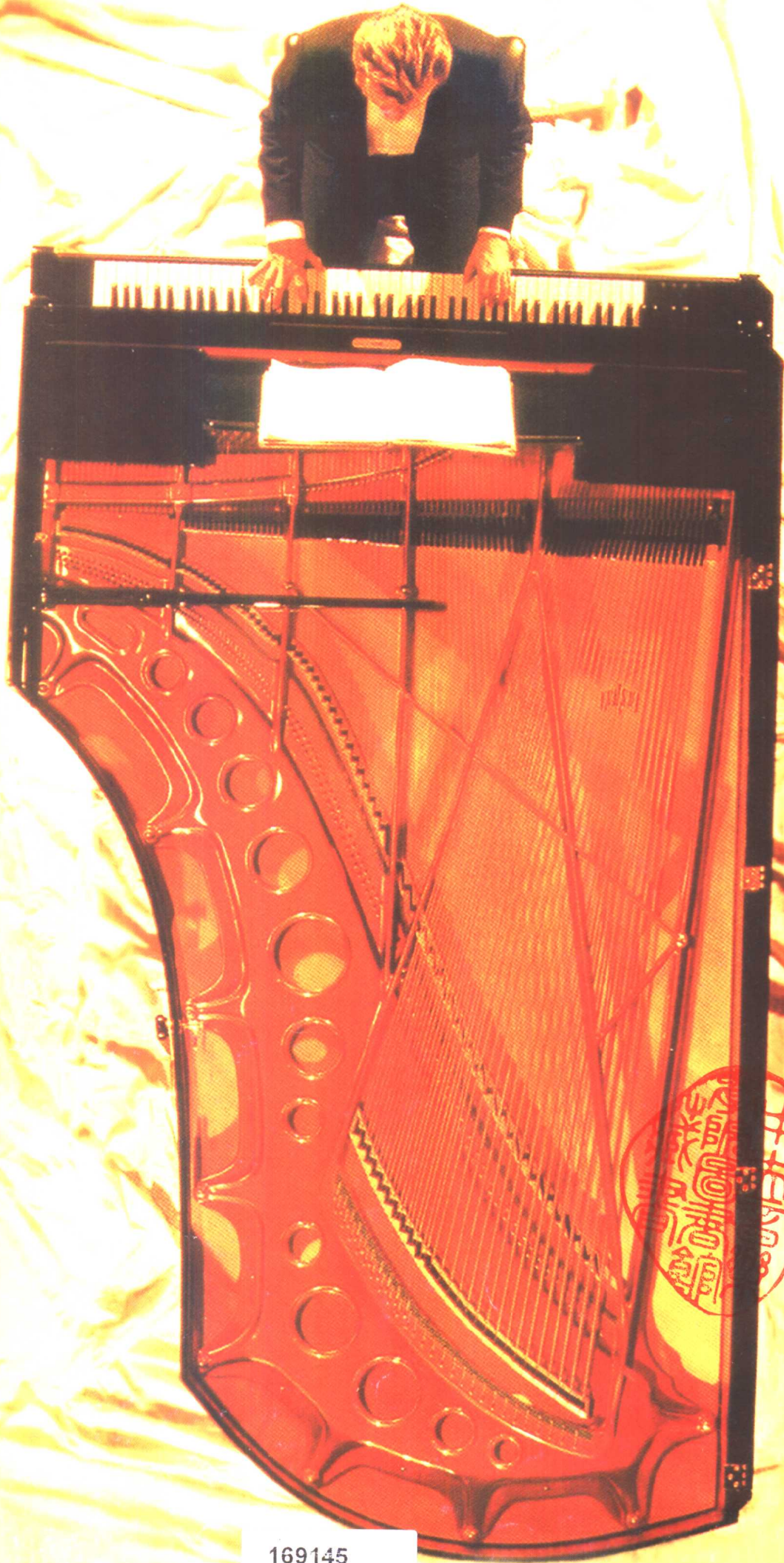
GANGQIN BAODIAN

蔡松琦
蔡幸子
著

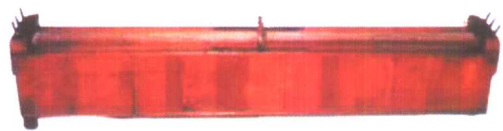
华南理工大学出版社

B
A
G
F
E
D
C

169145

① 钢琴的远祖——测弦器

② 钢琴的近亲——杜西马琴

③ 16世纪英女王的维吉那古钢琴

④ 17世纪法国库普兰时代的拨弦古钢琴

⑤ 18世纪初诞生的钢琴

⑦ 19世纪初金字塔型钢琴

⑧ 19世纪初七踏板钢琴

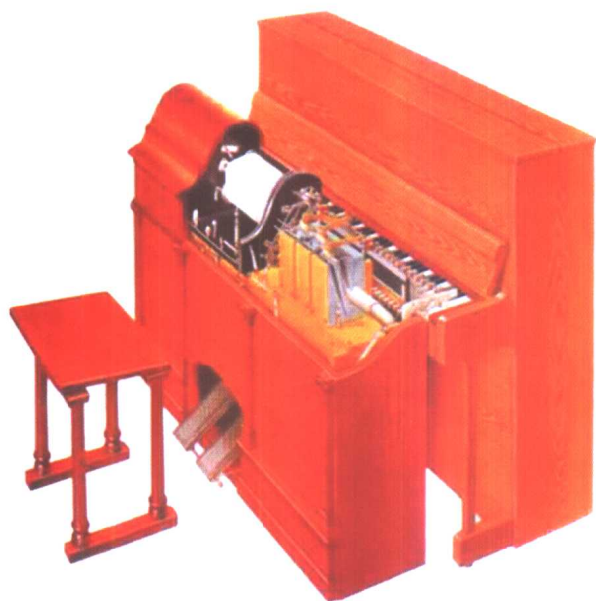
⑩ 19世纪末街头钢琴

⑥ 18世纪德国膝上击弦古钢琴

⑨ 19世纪上半叶流行的方形钢琴

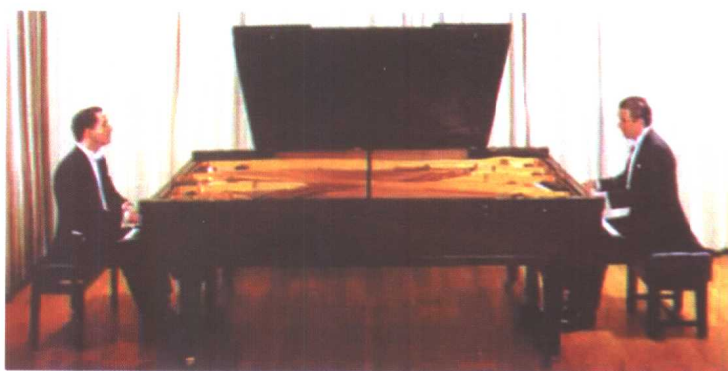
⑪ 19世纪末自动钢琴

⑫ 97键贝森多夫帝王级三角钢琴

⑬ 贝歇斯坦——钢琴中的贵族

⑭ 20世纪初普莱耶尔单体双钢琴

⑮ 斯坦威第50万台纪念琴

斯坦威品牌

红宝石琴纪念章

⑯ 21世纪钢琴最高典范斯坦威“珍宝系列”中的蓝宝石琴

①⑦ 亨德尔的拨弦古钢琴

①⑧ 巴赫时代的拨弦古钢琴

①⑨ 莫扎特早年弹过的斯皮耐古钢琴

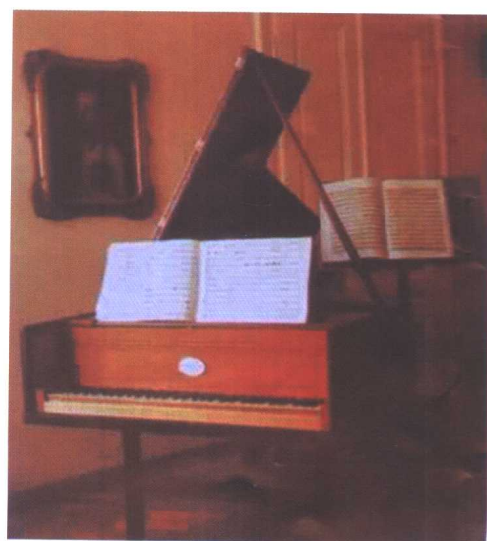
②⑩ 莫扎特赞赏的史坦因钢琴

②① 莫扎特盛年所用的瓦尔特钢琴

②② 莫扎特晚年“绝唱”的击弦古钢琴

②③ 海顿从英国带回的钢琴

②4 贝多芬攀越顶峰的布罗德伍德钢琴

②6 孟德尔松与李斯特弹过的埃拉尔德钢琴

②5 为晚年耳聋的贝多芬特制的“四弦线”格拉夫钢琴

②7 肖邦故居的钢琴

②8 肖邦晚年在伦敦演出用的布罗德伍德琴

②9 柴可夫斯基科林故居的钢琴

③① 要了解音乐的巴洛克风格不是先听而是先看
——圣彼得大教堂广场及柱廊

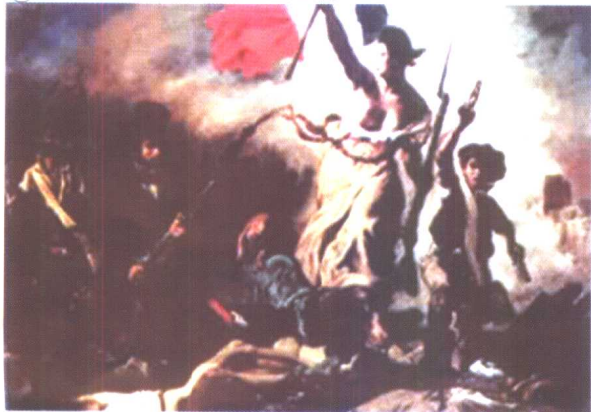
③② 文艺复兴最伟大的里程碑

③③ 这就是“罗可可”

③④ 古典主义风格的勃兰登堡门

③⑤ 浪漫主义的宣言书《自由引导人民》

③⑥ 印象主义的缘起——油画《日出·印象》（局部）

③⑦ 现代立体画派油画《三个乐师》

③⑦ 本书作者在德国莱比锡圣托马斯教堂巴赫塑像前

③⑧ 本书作者向教堂内的巴赫纪念碑敬献鲜花

③⑨ “咖啡树”伴随着舒曼度过了多少美好时光

④⑩ 维也纳森林中的“贝多芬小道”

④⑪ 意大利水城威尼斯平底小船“贡多拉”

④⑫ 古典风格的柏林国家歌剧院

④⑬ 凡尔赛宫镜殿——法兰西艺术威严与高雅的象征

④ 巴赫温馨的一家

④⑤ 6岁的小莫扎特威震宫廷

④⑥ 7岁的小莫扎特在弹琴

④⑦ 贝多芬作曲灵感似泉涌 下笔如有神

④⑧ 贝多芬弹《月光奏鸣曲》听者如痴如醉

④⑨ “巴黎的肖邦”冰泻玉盘千万声

④⑩ 巴黎肖邦墓园长年鲜花簇拥

鲍蕙荞序

拜读了资深音乐教育家、理论家、作曲家蔡松琦先生著的新作《钢琴宝典》，深受感动。一位老音乐家，为祖国的钢琴事业，写出了这部内容丰富、篇幅浩大、主意新颖的《宝典》，可以想象出在多少个日日夜夜里，他付出了多少的心血和劳动！

特别值得一提的是此书完全可以称之为“一部图文并茂的‘艺术宝典’”。在我的记忆中，像这样内容广博、构思精妙、语言生动、深入浅出的《宝典》，在国内尚属第一次见到。有别于其他理论性“教科书”及“工具书”，此书将高深的音乐理论及知识寓于通俗易懂、生动活泼的文体中，使学术性、知识性与趣味性有机地融合在一起，尤为难能可贵。

在“后记”中，作者将此书的读者群定位为“琴童、家长、教师及业余音乐爱好者”，但我觉得即使像我这样多年从事钢琴专业的人，也可以从这部《宝典》中得到极大的启迪和裨益。

为此，我衷心感谢蔡松琦先生对钢琴事业的奉献，并真诚地将这部《钢琴宝典》推荐给一切热爱钢琴艺术的人。

2001年3月27日

赵晓生序

随着钢琴学习热潮的方兴未艾，各式各样的钢琴书籍亦应运而生。现在放在我们面前的蔡松琦、蔡幸子著的《钢琴宝典》却有其不同于众的特点。本书读者对象群定位为琴童、家长、教师及音乐爱好者，所涉及的内容广博。为了将学术性、知识性与趣味性融于一炉，在文体上不拘一格，有童话、神话、寓言、格言、诗词、故事、科幻小说、游记、日记、E-mail、笔谈和漫画；在文风上谈天说地，追古涵今，有雅有俗、有洋有土、有庄有谐；在视野上有宏观有微观、有写实有浪漫。着眼点是打破就音乐论音乐的局限，强调从大文化、艺术、科技、历史、地理、民俗学、语言学、教育学、心理学、民族音乐学、美学直至哲学的角度来研究钢琴艺术。不同类型、不同层面的读者都能从这部钢琴宝典中“各取所需”，找到各人感兴趣的东西。外行读起来不觉深，内行读起来不觉浅。

此书最具特色之处，在于所含信息量大，构思奇瑰，文字生动，语言幽默。作者本意乃“教会孩子们不仅用手弹奏钢琴，而且用脑‘弹懂’钢琴”，力图将抽象的音乐形象化。作者用“芝麻开门”、“时空穿梭”、“琴童日记”等富于童趣的笔触，纵横捭阖，浮想联翩，上接古今，横贯中西，将技术、演绎、表情、欣赏，乃至音乐与人生、绘画、诗歌、建筑、科学、数学、智能、宇宙之间密不可分的关系，娓娓而谈。通过“环球之旅”，穿越时空隧道，将一部分音乐史化为儿童们喜闻乐见的童话、故事。凡此种种，均显示作者引导习琴少年儿童超脱纯粹搬动手指的机械性技术藩篱，进入对音乐的深入理解，从而真正跨入钢琴艺术宝藏之门的良苦用心。

此意与吾心甚合！近日出版的我的音乐散文集书名即为《走进音

乐》。在该书中，我的题词可作为对蔡松琦先生著作的旁注：“走进音乐，用心灵感受音乐，体验音乐，理解音乐，表现音乐。”在我看来，进入音乐是学习音乐的惟一目的，亦是最大乐趣所在。如同敲击电脑键盘一般地敲击钢琴键盘是毫无意义的，不如去玩电子游戏机。

蔡先生关于聆赏音乐的先官能再情感再理智的“蛋壳——蛋白——蛋黄”三段论亦十分有意思。倘若我们的学生都能真正学会剥蛋、吃蛋，欣赏整个蛋的美味，吸收整个蛋的营养，而不是不明所以地“囫圇吞蛋”，我们全社会的音乐欣赏能力将会得到普遍的迅速的提高。

蔡松琦先生学识渊博，他不但是音乐教育家，而且多年来从事理论研究，对和声的多维结构、线条思维以及流行音乐的和声技法均有深入而独到的见解。他曾翻译玛丽·阿姆斯特朗的著名音乐分析教程《二十世纪音乐精萃》，推动我国音乐理论界对20世纪音乐的研究。他另有关于音乐形式美、艺术美感法则、黄金比例等音乐美学论著，足见蔡松琦先生在广阔学术背景下深厚的音乐底蕴。正因为如此，在此书中，松琦先生思接千载，神游六宇，将宇宙中之一切事物与音乐相联系，各种材料信手拈来，妙语连珠，令人读来痛快淋漓。音乐是一个宇宙，音乐中有一切。我希望所有热爱钢琴的学生、教师和家长们，都能从这部《钢琴宝典》中学习弹琴，学习聆听音乐，学习思索音乐，学习理解音乐，走进音乐，从最好的音乐中获取最大的乐趣。

庚辰大暑于沪上日之斋

目 录

● 芝麻开门

基础技术篇 /3

非连音弹奏法 /3

连音弹奏法 /4

二音连音弹奏法

三音连音弹奏法

五音连音弹奏法

乐句线与分句线

跳音弹奏法 /6

前臂跳音弹奏法

手腕跳音弹奏法

手指跳音弹奏法

反弹跳音弹奏法

双音弹奏法 /7

双音断音弹奏法

双音连音弹奏法

八度弹奏法 /7

悬吊动作

“抽屈动作”

侧向移位动作

和弦弹奏法 /8

手腕运动 /8

手腕横向往右运动

手腕竖向上下运动

手腕上下左右综合运动

手腕冲击运动

踏板灵魂篇 /10

踏板标记法 /11

初级踏板法 /13

中级踏板法 /13

高级踏板法 /14

钢琴“情”表现篇 /16

句 感 /16

乐 感 /17

分寸感 /18

整体感 /20

弹琴与学养 /21

钢琴演绎篇 /23

怎样弹巴 赫作品 /24

怎样弹海 顿作品 /26

怎样弹莫扎特作品 /28

怎样弹贝多芬作品 /31

怎样弹舒 曼作品 /34

怎样弹肖 邦作品 /36

怎样弹李斯特作品 /40

怎样弹德彪西（拉威尔）作品 /42

现代儿童钢琴作品 /44

孺子练功篇 /46

练琴五法 /47

慢练

难点多练

分段练

分手（分声部）练

利用现代声像媒体练

肖邦教学生练琴 /48

大师怎样练琴 /49

园丁培育篇 /51

怎样上好启蒙课 /51

回课时弹错了怎么办 /52

怎样教弹一首新曲 /53

怎样留课后作业 /54
怎样因材施教 /54
怎样教会用脑“弹懂”钢琴 /55
怎样提高教学语言艺术 /56
怎样才能成为钢琴教育家 /57
国外有哪些先进音乐教学法 /58

亲子同乐篇 /59

伊妹儿Ⅰ 启蒙初阶 /59
伊妹儿Ⅱ 告别十级 /62
伊妹儿Ⅲ 习琴误区 /63
笔谈一 学琴六忌 /65
忌过早定向
忌拔苗助长
忌强迫命令
忌本末倒置
忌功利主义
忌“单打一”

笔谈二 亲子六法 /67

亲子同乐
亲子同玩
亲子同学
亲子同唱
亲子同听
亲子同想

笔谈三 亮丽八“景” /71

最佳奖励时分
最佳复习时机
最佳练琴时段
最佳练琴时效
最佳曲目编排
最佳练琴环境
最佳辅导语言
最佳激励方式

表情元素篇 /73

旋律 高与低 /73
节奏 短与长 /75
节拍 偶与奇 /76
速度 快与慢 /77
力度 强与弱 /79
调式 明与暗 喜与悲 /80
调性 刚与柔 紧与宽 /82

和声 动与静 张与弛 /83
对位 图与底 部与层 /84
织体 纵与横 主与从 /86
音色 暖与冷 /87
音区 淡与浓 /89
演奏法 断与连 /89
音乐表情元素总装配 /90

欣赏门径篇 /92

通感 联觉 /92
阴阳 刚柔 /93
欣赏三法 /94
观赏 /95
吟赏 /96
聆赏三部曲 /100
蛋壳——官能的欣赏
蛋白——情感的欣赏
蛋黄——理智的欣赏

音乐人生篇 /103

音乐与绘画 /103
音乐与诗歌 /105
音乐与建筑 /107
音乐与科学 /108
音乐与数学 /110
音乐与智能 /113
音乐与宇宙 /114

● 时空穿梭交响曲

第一乐章 攀登泰山 Allegro con brio /119

第二乐章 梦幻曲 Adagio tranquillo /125

华灯下 /125
穿华服 /129
弹华琴 /130
奏华章 /131

第三乐章 时光倒流 Schezando /133

文艺复兴时期——人的解放与精神的觉醒 /134
巴洛克时期——恢宏而充满激情 /136

罗可可风格——享乐与华贵的艺术时尚 /139
古典主义时期——高贵的风度 冷峻的理性 /142
浪漫主义时期——袒露的生命情怀 /144
民族乐派——用方言写成的乡土音乐 /148
印象主义时期——阳光 自由 /148
20 世纪现代音乐——多元多极 求索创新 /149
插曲 外国的月亮圆不圆

第四乐章 环球之旅 Moderato marciale /155

我们的向导凡不凡
意大利 /157
奥地利 /162
德 国 /166
法 国 /172
间奏一 横渡英吉利海峡
英 国 /179
西班牙 /182
俄罗斯 /185
匈牙利 /190
捷 克 /193
波 兰 /194
芬 兰 /197
挪 威 /198
间奏二 海底世界
阿根廷 /200
智 利 /203
巴 西 /204
美 国 /205
间奏三 在美、加国境线上
加拿大 /210
日 本 /211
间奏四 世上妈妈
中 国 /214

● 琴童日记

愉快的暑假——神奇的钢琴世界 /223

音乐博物馆巡礼 钢 琴的故事 /223
叹环幕电影 钢琴家的故事 /226
“飞翔”音乐会 钢琴曲的故事 /227

国庆潇洒一日游——曲式 A B C /228

参观音乐图书馆——琴谱版本“缘”来如此 /234

元旦喜逛音像城——钢琴八音盒 /239

恭喜发财 利是兜来——互联网上也都有 /241

中国钢琴在线 /241
鲍蕙荞钢琴城 /241
“触网” /241
国际钢琴比赛 /242
古典音乐家趣味排行榜 /243
世界最受欢迎的音乐家 /244

音乐大师手稿手迹——曲如其人 字如其魂 /244

附 录

芳草地——主要参考书目 /256
彩色图片说明 /259

后 记

芝麻开门

一粒沙里看出一个世界，一朵鲜花里
一个天空，把“年限”放在你的手掌上，
让“永恒”在刹那间收藏。

—布莱克

