

钢琴

苑丁 / 编著

教学

中国文联出版社

钢·琴·教·学

苑丁 编著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴教学/苑丁编著. - 北京: 中国文联出版社, 2003.3

ISBN 7-5059-4317-0

I. 钢… II. 苑… III. 钢琴-奏法 IV. J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 019804 号

书 名	钢琴教学
编 著	苑 丁
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	向 群
责任印制	邢尔威
印 刷	北京瑞兴印刷有限责任公司
开 本	850 × 1168 1/32
字 数	129 千字
印 张	6.125
插 页	2 页
版 次	2003 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1-6000 册
书 号	ISBN 7-5059-4317-0/J·921
定 价	14.00 元

您若想详细了解我社的出版物

欢迎惠顾我们出版社的网站 [http: //www. CFLACP. com](http://www.CFLACP.com)

序

苑丁先生的《钢琴教学》一书,对钢琴教师和音乐爱好者是一本很好的参考书。他从钢琴乐器的发展史出发,论述了钢琴弹奏方法和教学方法、教材的选用、科学的学习方法等,给人们一些具体的指引。相信,对目前我国的钢琴普及教育会起到促进作用。

周广仁

2002.12.31

前 言

本书是为钢琴演奏者编写的一部钢琴专业基础理论教程,也可作为音乐教育者、钢琴学习者以及从事钢琴工作的其他人员的参考书。

本书首先着重讲授了钢琴的史源及历史发展变化;其次,重点讲授钢琴的构造、音响、演奏效果,演奏技艺的训练及使用教材的进程;最后,根据作者多年教学的体会,专门讲授了钢琴的教学方法。为了便于使用者、教学者学习和练习,在书后加了补充课业的练习操和附录。

附录中有音乐常用术语、节奏、速度记号的略解和谱面常用记号的说明。

以上所述,只能为大家提供进取之便。但是,要想真正学好、教好、演奏好钢琴作品和透彻了解钢琴演奏技巧,广泛、准确地把握作品风格,还须顽强认真地学习,灵活细致地思考,勤奋刻苦地训练,博览曲谱,认真学习西方音乐史论,才有可能做到——因为钢琴演奏是一门实践性很强的学科。

对于钢琴演奏者来说,敏捷的思维,准确的判断,纤

2 钢琴教学

细的手感,敏锐的视觉,多变的节奏、韵律感,广泛的兴趣爱好等等都很重要,因而,钢琴教师一定要注意把好“选材”关。

关于钢琴弹奏方法、技巧方面的研究,国际上已有许多论著、音响、录像等卓有成效的记录。关于钢琴这一乐器的发展史,国外也有些比较简单的记载。但是,把钢琴这一乐器的发展同钢琴的演奏法紧密结合起来讲,以不同时期的作品与不同时期、不同构造的乐器为基础来进一步挖掘作品的风格与当时社会生产力客观因素的自然结合……总之,把历史、乐器构造、演奏风格、演奏方法、乐曲作者的性格、乐曲所述的内容……历史地、唯物地、有机地融化于整个钢琴教学之中——这样的论著,在我国至今还是一次尝试。

《钢琴教学》试图从理论上、方法上与同行共作一番探讨,恳请各位专家、学者、同仁多多提出宝贵意见。在此,本人表示衷心的感谢。

作者

2002年3月

目 录

第一篇 钢琴的始原

第一章	乐器来源于生活、生产	(1)
第一节	乐器与弓箭	(1)
第二节	西方乐器的鼻祖——莫那卡	(3)
第三节	沙泰里琴	(4)
第四节	德西马琴	(5)
第二章	古钢琴	(6)
第一节	克拉维克	(6)
第二节	哈普西卡	(11)
第三章	近、现代钢琴(Piano forte)	(25)
第一节	近代钢琴	(25)
第二节	现代钢琴	(31)
第三节	现代钢琴的构造	(41)
第四节	钢琴的维修与调律	(49)
第五节	现代钢琴与古钢琴的对比	(51)
第六节	钢琴的特性	(52)
第七节	钢琴的用途	(53)

第二篇 教学论

综 述	概论钢琴教学法之意义和任务	(60)
第一章	钢琴教学的组成	(62)
第一节	钢琴教师	(62)

第二节 学 生	(64)
第三节 钢琴教学的内容与手段	(65)
第二章 钢琴教学的特点	(67)
第一节 钢琴教学的几个方面	(67)
第二节 钢琴教学过程中的四大关系	(67)
第三章 钢琴教材的选择和组织	(70)
第一节 选择教材的原则	(70)
第二节 教材的种类	(70)
第三节 组织教材的原则	(72)
第四章 钢琴教学原则、教学大纲	(73)
第一节 教学原则	(73)
第二节 教学大纲	(77)
第五章 钢琴教学过程	(102)
第一节 钢琴教学的基本规律	(102)
第二节 钢琴教学阶段的两种划分	(120)
第三节 钢琴的阶段性教学法	(122)
第六章 培养学生的能力	(126)
第一节 思维方法与练琴方法	(126)
第二节 如何科学地进行练习	(127)
第三节 记忆的方法	(129)
第四节 练琴方法范讲	(131)
 未出版过的部分钢琴曲	 (135)
补充课业的练习操	(157)
附 录	(174)
后 记	(183)

第一篇 钢琴的始原

第一章 乐器来源于生活、生产

第一节 乐器与弓箭

在我们生活中,当你听到乐器奏出优美的乐曲时,便有一种轻松感,而一听到弓箭战斗的喧闹声时就感到紧张。其实,各种乐器原出于弓箭、棍棒。

在类人猿时期,人类的祖先还是披着兽皮、吃着生食、追着野兽、持着棍棒弓箭喊叫着去狩猎。猎物到手后,又是手持棍棒、挥舞着弓箭,顿足、乱吼……这类行为便成为后人的舞蹈、歌唱;所持的棍棒、弓箭便成为乐器的起源。

人类猎物的工具得到了发展,一批批剩余的猎物(即未丧命的野兽)被圈养起来,以待过冬之用。随着时间的推移,人类又懂得了这些动物也可以繁殖、生长发育、放牧……便成为家畜,派人经常外出放牧。在放牧时,广阔的草原,僻静的山岗,远离部落、家园的寂寞和孤独,引发了牧人拨弓鸣弦的激情。在圣经故事“牧童出战”一篇中,有这样一段记载:“现在有恶魔从上帝那里来扰乱你,我主

应当找一个会弹琴的人来,为我主弹琴驱魔。”又曰:“听说犹大伯利恒有一个牧童善于弹琴,扫罗王就派遣使者去把他找来,这位牧童就是大卫。扫罗王一见就很喜欢,叫他弹琴驱魔。扫罗王一听到琴声,感到心情无比舒畅,精神也愉快起来。以后,大卫经常侍立在扫罗王一侧,有时也到他父亲伯利恒那里牧羊……”还说:“哥利亚迈着大步走过来,大卫对着哥利亚猛跑,一边跑一边从牧羊袋里摸出一块鹅卵石,搭上机弦,在托子上兜住,荡一荡,托起来,如同车轮一般,呜!呜!呜!挂着风声、趁着冲劲越托越快,只听见“吱溜”一声,像一道流星,那弹子飞出托子,正中哥里亚的前额!哥里亚大叫一声,仆倒在地……”寂寞和无聊使牧民们从手中的牧羊工具中找到了乐趣。圣经中的牧羊人大卫便从牧羊的弹弓中找到了拨弓鸣弦的玩乐(yuè)之乐(lè)。可见,从传说到中世纪,以乐祭礼的学术,明确地告诉我们,乐器来源于生产工具,音乐来源于生活,以及音乐对战争、音乐对政治、音乐对历史、音乐对生活各个方面都有着不可忽视的作用。弦乐和键盘乐均出自于弓弦之类。后面还有考证,也证明了这一点。

在日本,也有鸣弦的记载(ぬめいげん)……“手で弓の弦を引き鸣でして妖気はらうまじない”,就是说“用手弹拨弓弦鸣响来祈神驱妖”;又讲“天子がの際藏人が戸外にひかえて行ろ”,“皇帝沐浴时,宫廷总务官在室外张弓鸣弦而行”;又说:“特に产汤の御汤殿の鸣弦の仪は盛大”,“古代日本生孩子后,给孩子沐浴时的鸣弦也是一种盛大的礼仪”;“也有人

(图1) 莫那卡

本生孩子后,给孩子沐浴时的鸣弦也是一种盛大的礼仪”;“也有人

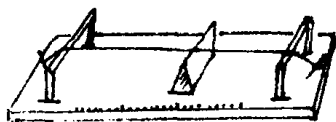

の诞生或い病气の際などにも行われた”，还是说，贵族在生病时也要鸣弦驱妖。

综上所述，拨弓鸣弦似乎可以说就是乐器始源于生活之理论依据。因此，才产生了西方器乐的鼻祖——莫那卡。（见图 1）

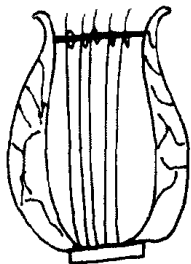
第二节 西方乐器的鼻祖——莫那卡

前面所讲的弹弓，只是对传说故事分析的产物，至今还无实物、图形和史论记载。

（图 2）莫那卡

到了公元前六世纪，古希腊有个名叫毕达格拉斯（pythagoras 约前 580 年—前 500 年）的学者，便发明了一种定律器，名叫莫那卡（monochord）——即独弦琴，他用此器作审定音律之用。此器用一块平整的长方形木板，在两端各钉一个钉子，系上一条用羊肠（或牛筋）制做的弦，再在弦下、木板上的两端架设两个空桥，在两桥之间，再衬起一个码子，最后，并在弦下的木板上，刻上分寸刻度，莫那卡便做成了（见图 2）。莫那卡中码子可左右移动，根据不

（图 3）抱琴（lyre）

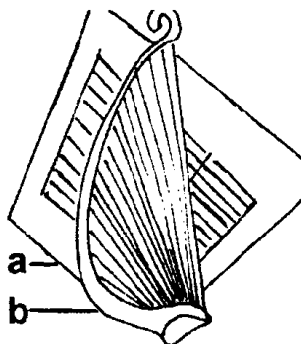
同长短的弦，拨动鸣响，就可量出不同弦长度的不同音高，制定出不同音的名称。据考证，莫那卡即是钢琴的鼻祖，也为其它乐器奠定了发音的基础。此器经过漫长的年代和多次的改革，形成了有共鸣箱的如下几种乐器：抱琴（lyre 见图 3）、沙泰

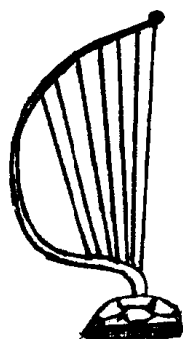
里琴(psaltery 见图 4a)等。

沙泰里亦称“诗琴”,属古希腊时期的一种弹拨乐器,上端用弯木制成框子,框内绷有七条用羊肠制的琴弦,下端有一个用龟壳所制成的共鸣箱,蒙着牛皮。

演奏时,左手抱琴,右手用拨子拨弦发音。希腊诗人,在歌唱抒情诗时,用它伴奏。与此同时,还有齐特琴(zither)等乐器的出现(见图 4b 和图 5)。

(图 4) 沙泰里琴(a)
和齐特琴(b)

(图 5) 芬兰齐特琴示意图

第三节 沙泰里琴

沙泰里一类乐器,是一种由独弦测定音律的莫那卡发展而来的。它是上古和中古时期的弹拨乐器,是在一个扁平的共鸣板上附着几条琴弦,用手指或拨子拨弦发响。它与以后的德西马的最大区别就在于演奏方法的不同。

然而,独弦琴直到十二世纪,才把木板改制成共鸣箱,把木桥

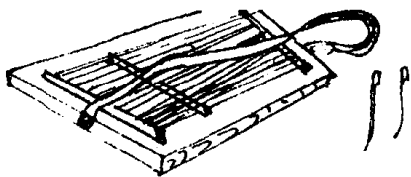

和琴码都减低,这样就更便于用手指按弦,并有了明确的音高名称,还增加了弦的数量,但是,由于几根弦都在一个音高中,故保持了独弦琴的称呼。

此琴当时的琴长不定,从 90 厘米到 120 厘米,由于歌唱者的音域不同,所以,为自己伴奏的独弦琴也大小各异,即高音者用较小点的琴,低音者用稍大点的琴。

第四节 德西马琴

德西马 (dulcimer 见图 6) 在中世纪 (约公元 9 世纪) 已出现了,它在琴体构造上与沙泰里很相仿,只不过德西马是用琴槌或竹键敲击琴弦发音的,音量又较沙泰里大点

(图 6) 德西马琴示意图

儿;而沙泰里是用羽管当拨子拨弦发音的。德西马起源于中东的亚述与波斯等国,最初是由朝圣者和十字军带着返回欧洲,后来传入西班牙、土耳其以及匈牙利等地,当地把它称为“钦巴龙”(cimbalon),直至十八世纪初才传入中国,这就是我国今日用的扬琴(又称“蝴蝶琴”、“扇琴”、“洋琴”等)。据考证,这就是以后制造钢琴的基础和必要条件。

第二章 古钢琴

第一节 克拉维克

克拉维克(clavichord)是在欧洲文艺复兴的年代(即公元十四世纪始)产生的,在欧洲封建王朝的极盛时期,手工业作坊蓬勃发展,在一些较大的作坊里,用了简单的机器生产,许多繁重的体力劳动,已被简单的机械所代替,这时乐器的制造业相应地得到了发展,装有键盘的撞弦乐器、拨弦乐器便相继产生。不同结构,不同形状的新型乐器,如雨后春笋。键盘乐器中克拉维克和哈普西卡最为广泛,也被更多人使用。后人把这两种键盘乐器统称为古钢琴。古钢琴为近代钢琴的出现奠定了坚实的基础。

(图7) 古钢琴—克拉维克

(见图7、图8)

克拉维克的种类很多,有长方形的、梯形的、多边形的,还有两翼形的;有大盒式琴、竖式琴;有大的、也有小的;有的附琴架、也有

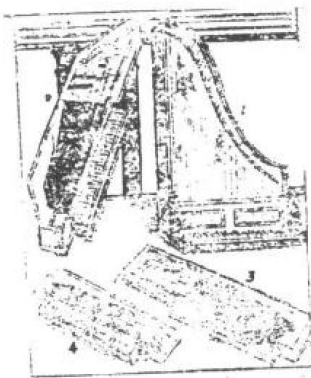
的附琴腿,还有只是盒式琴体的……其种类、形状甚多,引起了当时上层社会的特别重视,也成为名门闺秀主要的娱乐工具。(图9)普拉埃托利斯(praetorius 为古罗马军团指挥官)于1619年2月所

(图8) 哈普西卡

做的一幅题为“音乐的西塔玛”木雕画,图中就有一些形状各异、大小不等的翼琴——克拉维克。标1的,是一架翼琴,或者叫它立地式大钢琴。标2的,是一架多边的、意大利人的翼琴。标3的,是一架只有一个八度音域的长形盒式克拉维克(在一些资料中,把它

叫作“奥塔维纳”,也是这一类乐器中最小的一种,通常人们把它放在桌子上玩奏)。标4的,是最普通的长方形的克拉维克。(在某些资料中又把它称作“维琴娜尔”,它有四个八度的音域,确能弹奏一些较为复杂的乐曲;英国在伊丽莎白年代以后,维琴娜尔的作曲家多不胜数,为这小小的乐器谱写

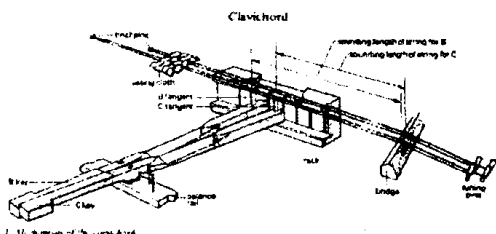
(图9) 克拉维克外形图

了不少扣人心弦的佳作。“维琴娜尔”virginal 这个词,本为‘闺女’的意思。这种乐器受到当时少女的宠爱,故得此名。)。克拉维克(clavichord)是英语;法语则称为钦巴龙(clavichorde);德语叫克拉维卡德 (klavichord) 或者克拉维尔 (clavier);而德文则是 clavicordo;西班牙文又写作 clavicordio;在中国则把它叫作“翼琴”或“古钢琴”。

克拉维克的发音方式与近、现代钢琴(piano forte)的发音不同,与另一种古钢琴——哈普西卡(horpsichord)的发音方式也不同。近、现代钢琴是用毡子琴槌击弦发响,而哈普西卡则是用羽管(或皮质)的拨子(plectrum)拨弦发音的。克拉维克则是在每个琴键尾部装一块高约一英寸,宽约四分之一英寸的铜板(tangent)撞击琴弦发音(见图10)。

当手指将琴键弹下时,竖在琴键尾端的木杆立刻上升,附着在木杆顶头的铜块,随即撞弦而发音,在撞击琴弦的同时,铜块将琴弦也同时划分为两段,其一段到琴码的弦,任其振动发响,而另一段较短,则用绒布所覆盖,制止弦的振动,当然也就制止了弦的发音。下面我们通过

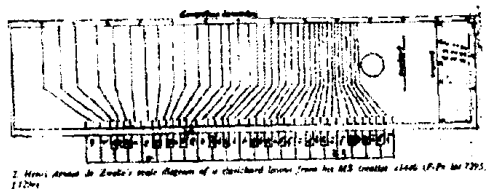
(图10) 克拉维克动作机械图

一些图形(或实物照片的复印件),以及一些画面,进一步了解一下克拉维克这类乐器。

公元1440年,在亨利·阿诺特(henriarnaut)、兹乌勒(zwolle)两人的一篇7295字的拉丁文论文129页中,谈到并绘制了克拉维克的简明设计图(见图11)

此图并非原始克拉维克的生产设计图,仅是一张比例图表。

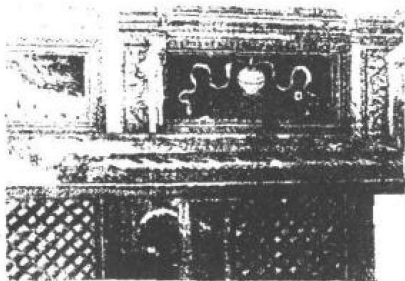
再看(图12),是一幅最早的克拉维克的画像。这幅画像是尤比诺公爵

(图11) 克拉维克的比例设计图

宫殿里的砌木画(此画作于 1479 年至 1482 年之间)。画面有力地说明,在十五世纪新兴的贵族阶层典型的公爵殿堂内,仅以一台具有四个八度音域的克拉维克作为殿堂内最时髦的装饰品。这就不难想象出,克拉维克在当时所处的社会地位和风行之势。画中的琴是一具既无琴盖、又无琴腿,成长方形小木匣的克拉维克,放在华贵的木雕花纹、图案的神台条桌上。

(图 12) 克拉维克的画像(部分)

(图 13)标题为“演奏中的克拉维克的琴师”的画是一幅 1534 年的写真画面,从她那精致衣边的艺术作品中,我们仿佛倾听到那少女的琴声。

(图 13) 演奏克拉维克的琴师

从这幅写实画面中,观察到少女的一、五指并没有触键的象征,这个大六度的上行音形是由左右手的二、三或四指所完成的。弹奏的姿势、方法和触键动作,都不能象今日演奏近、现代钢琴那样讲究。

在(图 14)中,标题为《不自由的晒草人》画和克拉维克均属于十八世纪德国歌剧作曲家洁·爱·哈塞(1699 年—1783 年,著有反映古希腊神话中的伊第巴斯之女的《安第古纳》等一百余部作品),此为 1763 年的珍藏品。