

音乐普及与辅导系列丛书

《钢琴艺术》编辑部 编
华乐出版社 编辑部

华乐出版社

怎样提高

钢琴

4.

演奏水平

音乐普及与辅导系列丛书

怎样提高钢琴演奏水平

(四)

《钢琴艺术》编辑部 编
华乐出版社编辑部

华乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样提高钢琴演奏水平. 4 / 《钢琴艺术》编辑部, 华乐出版社编辑部编. — 北京: 华乐出版社, 2003. 5

(音乐普及与辅导系列丛书)

ISBN 7-80129-075-5

I. 怎… II. ①钢… ②华… III. 钢琴-奏法-文集 IV. J624.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 019470 号

责任编辑: 陈立

特约编辑: 张慧生

责任校对: 洪兰茜

华乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5

11.25 印张

2003 年 5 月北京第 1 版 2003 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,040 册 定价: 16.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

编 者 的 话

音乐是人类的朋友。

纵观音乐的历史,凡是亲近并学习音乐的人,都是从唱歌或摆弄乐器开始的。古往今来,无一例外,于是它成了一条不变的法则,成了一条每一个有志于音乐并立志在音乐上有所作为者心照不宣的必由之路。

那么如何掌握和控制我们自己的嗓音和手中的乐器使它发出悦耳的音乐呢?这个问题无论对于专业还是业余音乐学习者来说都是一个基本的问题,或者说是学习的基本目标,甚至是终身为之奋斗的目标。事情往往不是人们想像的那样一帆风顺,实际上大多数音乐学习者会被形形色色横在美好成功之路上的“拦路虎”所困扰而陷入苦恼——“为什么经过了多年的学习我的嗓音仍然不能发出优美嘹亮的声音?”“为什么在一件乐器面前我的两手始终不能协调地配合而完成技巧复杂的乐曲?”“为什么我演奏的乐曲无章可循,缺乏动人心弦的魅力?”诸如此类,不胜枚举。尽管在现代社会,音乐的学习日趋专业化和正规化,如火如荼的儿童“学琴热”、书山谱海的音乐教材、星罗棋布的音樂学校,也难以解决许多学习实践中的具体疑难问题。

那么本丛书力求成为音乐学习者克服学习阻力,达到成功彼岸的得力助手。

本丛书汇集了不同时期资深中外音乐教育家、演奏家有关音乐教学实践的精辟论述。整个丛书分声乐、器乐两类,分册陆续出版,其中器乐部分又以中西各乐器种类细分成册。书中普遍涉及不同程度音乐

学习者的基本训练、练习中常见问题及其解决办法、乐曲诠释等。同时对不同学科音乐专业的教师以及琴童家长,不乏借鉴之用。

读者应注意的是,在音乐学习上找不到放之四海皆准的“灵招妙法”。由于书中的论题大都是个案的教研成果,故读者在解决自己问题时切忌生搬硬套。应当善于领会其中思想内涵,融会贯通、举一反三、化为己用。对于论述中的不同观点也须有分析地接受。

本丛书谨献给广大为音乐而不懈努力的朋友们。

囿于编者水平有限,挂一漏万之处,请各路专家不吝赐教。

目 录

钢琴的基本弹奏法	但昭义(1)
“3、2、4、1、5” 幼儿钢琴入门刍议	程 起(74)
儿童学钢琴怎样克服“常见病”	阎 彬、蒋 泓(79)
少儿学钢琴的误区及对策	李晓明(83)
儿童学琴时紧张心理的分析	陈友军(87)
传道 授业 解惑	
——儿童钢琴教学心得	赵锦霞(89)
儿童学琴趣味谈	
——小议家长与学琴儿童的关系	汪 琴(91)
父母在钢琴教学中的作用	梁细驱(94)
在钢琴教学中比喻的运用	孟凡玉(98)
钢琴音乐的表现与技术	周士瑜(102)
钢琴演奏	
——音乐艺术的创造过程	周晓梅(105)
如何使钢琴练习更有成效	杨一丹(110)
关于钢琴弹奏的完整性训练	邱贤森、陈丽玉(116)
弱 奏	
——一种应引起高度重视的钢琴弹奏技术	陈 丹(121)
如何弹奏几种常见的复节奏	张 靖(129)
脑、眼、手、耳在练琴中的重要性及运用	刘娴丽(138)
浅谈消除演奏中的紧张焦虑情绪	郭兰兰(144)
培养钢琴读谱能力需解决的几个问题	娄雪玢(150)

谈成年人学钢琴

- 开始想说的话 黄佩莹(152)
- 钢琴弹奏技术的基础问题 郭兰兰(154)
- 范奏的艺术 留钹铜(158)
- 钢琴快速演奏的生理机制及训练 黄立凡、金承基(163)
- 成人习琴“小窍门” 陈南宏(167)
- 一部有利于弹奏五声性音调作品的钢琴指法练习教程
- 黎英海《五声音调钢琴指法练习》评介 樊祖荫(169)
- 莫什科夫斯基 15 首技巧练习曲的特点及在教学中的应用
- 袁秀敏(175)
- 莫扎特的钢琴独奏作品 朱雅芬(181)
- 肖邦《降 b 小调奏鸣曲》(作品第 35 号) ... 梁全炳、姚曼华编译(190)
- 关于肖邦的练习曲阐释的原则意见
- [波]雷吉娜·斯门江卡 梁全炳、姚曼华译(200)
- 钢琴教学初探 陈佩玲(204)
- 钢琴入门教法经验谈 王秀弓(209)
- 钢琴初级教学中应注意的几个问题 张 琴(215)
- 钢琴集体课的教学心得 范远安(220)
- 弹钢琴 学音乐
- 对业余钢琴教学的几点看法 代百生(223)
- 课堂随笔
- 钢琴教学的粗浅心得 郑雪梅(228)
- 钢琴主科教学的课堂内外 李 晓(232)
- 钢琴教学中如何正确地背谱 苏恩华(238)
- 在钢琴教学中的“形象比喻” 杨 慧(241)
- 肖邦的钢琴教学 张 慧(245)
- 高等师范钢琴基础课教学初探 张丹晔(248)
- 培养钢琴学生驾驭大型乐曲的能力 李洪梅(252)

如何培养高等音乐师范生的钢琴即兴伴奏能力	杨凌云(258)
五声性调式歌曲的钢琴即兴伴奏	向乾坤(264)
钢琴即兴配奏的特性	郭幼容(271)
谈钢琴即兴伴奏能力的培养	程桂林、刘永福(274)
试述四手联弹对钢琴初学者的作用	王震宇(277)
钢琴家巴拉基列夫的教学原则 [俄]塔季亚娜·扎伊采娃 卞 萌译	(281)
钢琴作品演奏指南	吴 元(292)
钢琴教学中的贝多芬奏鸣曲	陈比纲(300)
朱工一谈肖邦夜曲	潘一飞整理(310)
谈朱工一先生的钢琴教学思想 ——贺朱工一先生从事钢琴教学 40 周年	潘一飞、杨 峻(319)
朱工一谈钢琴教学	潘一飞整理(324)
贝多芬 c 小调钢琴变奏曲演奏法研究	孙 翩(339)
纪念大钢琴家威廉·肯普夫 ——兼谈那一代钢琴家的传统	陈比纲(347)

钢琴的基本弹奏法

(一)非 连 奏

但昭义

钢琴的弹奏法细分起来可以很多,但最基本的可归为 3 种:

- ①非连奏,即“颗粒性”弹奏法;
- ②连奏,即歌唱性弹奏法;
- ③断奏,即跳音弹奏法。

一、非连奏的应用

非连奏在钢琴作品中的应用极其广泛,所有那些要求颗粒性声音效果的跑句,训练手指快速跑动技巧的练习曲,乐曲中艰难的经过句、华彩段,还有展示手指技巧的“无穷动”乐曲等都需要运用非连奏弹奏法来演奏。由于这种快速手指技巧在钢琴演奏技巧中占有的特殊而又重要的地位,同时也因为手指快速跑动技巧有着特殊的训练难度,因此,19 世纪以来,许多作曲家和钢琴教育家为训练手指的独立、灵活、清楚、均匀而谱写了大量的练习曲以及各式各样的手指基础练习。这些东西基本上都需要运用非连奏弹奏方法来练习和演奏。非连奏在钢琴作品中应用的广泛和在演奏技巧中占有的重要地位反过来有力地强调了它在训练中、尤其在基础训练中的重要意义,要求我们必须格外加以重视。从基础算起,解决手指技巧至少需要 8—10 年,甚至更多时间的刻苦努力。

二、非连奏的声音效果

结实、明亮、集中而富有颗粒性。

借用唐代大诗人白居易《琵琶行》中的诗句“大珠小珠落玉盘”那种晶莹透明的声音来描绘非连奏的声音效果是非常贴切的。

对声音效果有明确概念非常重要，它是在练习中必须确立的声音目标，是检验我们弹奏法的学习和运用是否正确的惟一标准。所以，给孩子们听好的演奏，认真地记住老师的示范和要求，在练习中强调孩子用耳朵鉴别，对学习掌握基本弹奏法是非常关键的。

三、非连奏的触键要点

非连奏的触键要点可归纳为 4 点：

- ①触键的指尖要牢固，使之具有一定坚硬度；
- ②抬起手指，使指尖与琴键具有一定挥动距离；
- ③下键快（包括相对应的起键快），触键瞬间具有一种爆发力，使手指的挥动有较快的速度；
- ④触键面小，用指尖前端触键，使手指的传力非常集中。

四、非连奏的学习与辅导

根据以上触键要点，学习非连奏弹奏方法要抓住 3 个关键环节进行辅导。

第一、强调抬指

抬指的目的是为了形成击键距离和训练手指击键的挥动动作。

基础训练中，手指击键的发力部位主要是第三关节（即指掌关

节)。没有经过弹奏训练的手,不会天生具有演奏钢琴所需要的手指独立挥动能力。从手指动作本身而言,这是运动技巧范畴的训练,按照运动技巧训练的规律,大运动量是一条重要原则。所以,初学者强调把手指抬高一些,强调手指起、落动作的清晰明确是必要的。

教学中,我们注意到许许多多孩子都懒于抬指,对这一技术动作的要求非常被动,使得教师和家长不得不断地加以提醒。如果是这样,训练就很难奏效。因此,辅导中重视和引导孩子养成自觉抬指的习惯比守在孩子旁边叫嚷着让他们抬手指要聪明和有益得多。

第二、指尖牢靠

懒散和松软的指尖状态是初始学琴人的通病,幼儿更是如此。但是,如果指尖瘫软,指甲关节因不牢固而凹陷,击键的力就会因手指支撑的软弱而散失,使声音疲软、松散。

指尖牢靠,对于初学琴的孩子有两层意义上的困难。首先,指尖的牢靠是手指弹奏前的准备态势,小孩在没有养成有意识的手指准备习惯之前,手指状态是散软而随意的,要他们做到手有准备,就必须要做到头脑有意识。这是第一层困难,第二层困难在于小孩子不容易掌握好这种牢靠的分寸和适度。不适度的牢靠就成了过度紧张,过度紧张会使整个弹奏僵硬是很难纠正的坏毛病,练习和辅导中要特别警惕和加以避免。

非连奏的指尖准备应该保持一种放松而不瘫软,牢靠而不过分紧张的状态。当然,掌握这种适度需要很长的过程。在这个过程中,过紧或过松都会反复出现,而进步只能在曲线发展中慢慢取得。

第三、快下键

快速敏捷而有力的下键是掌握非连奏弹奏方法最困难的任务。幼儿的手指十分松软,小脑还未发育健全,生活中也还没有做多少用力的事,缺乏如何用力的体验。因此,让他们快下键就很难体会、很难做到。我认为,许多时候宁让孩子停了琴上的练习,在生活或游戏中体验体验

某种用力方式，从中获得启发，再应用到触键练习中去，也许更能奏效。譬如，让孩子体验学用钉锤钉钉子如何用力，教他们响亮地击掌，用双手去拍打飞着的蚊子等等，这是一种用心去积聚自己的力量，再在瞬间以爆发性集中使出力来的实例。它同非连奏触键前力量的准备和瞬间发力击键是完全相同的。所以，当孩子们有了这样一些用力方式的体验后，通过比喻启发他们，领会起来就容易得多。这是在我的教学中完全得到了证实的有效方法。

另外，用两个音的符点节奏音型练习手指的快速击键也是良好的训练方法。如：

指法可分别从 1、2 指，练到 4、5 指。要求两音之间连接既快又清楚。练习时，谱例所提示的节奏型只是一种参考，运用时的实际掌握原则应该是使短音符尽可能短（但必须清楚、结实），而长音符几乎可以停顿两拍。这样停得长些可以帮助为下一次作好准备。

有一种方法可能检验孩子的击键速度：

让孩子在桌面上弹。琴键触动就会发音，有时孩子并不仔细听那声音的效果，或去听声音是否具有颗粒性。手指弹下去，有声音发出来，他就认为对了。而用手指在桌面上弹时，你会发现如果指尖软，下键慢就会没有声音或声音微弱。反之，如果指尖牢靠，下键速度快，就

会有清脆的声音,这样检验手指尖状态和击键速度是很灵验的方法。

需要说明,非连奏的熟练应用实际上同快速手指技巧是相联系的,学会非连奏的基本弹奏方法仅仅是入门。非连奏的熟练掌握与运用将涉及到一系列手指运动素质的根本性训练,它需要专门讨论。

(二)连奏与断奏

一、连 奏

1. 连奏的应用

连奏即钢琴演奏中的歌唱性奏法。主要用于抒情性的歌唱旋律、圆滑连贯的音型,流畅的旋律性经过句,琶音或分解和弦跑句等等。

2. 连奏的声音效果

圆滑连贯,柔和如歌。

3. 连奏的触键要点

钢琴,从它的发音方式(打击琴弦)和发音特征(不能延续)来讲,用钢琴歌唱不是其性能的特长。但由于现代钢琴制作的先进,尤其是钢琴演奏技术的改善与发展,用钢琴歌唱不仅可能,而且其优美动听的音质可与世上一切擅长歌唱的乐器媲美。然而,钢琴的歌唱性奏法和技巧的学习掌握、娴熟运用是有相当难度的。它须依靠克服由于木榔头击弦造成的打击性来创造一种特殊的触键方式,以产生圆润连贯的声音,在听觉上求得柔和、抒情的歌唱效果。

连奏,从声音效果到触键方式与非连奏恰好是一个反向。它对手指的触键方式的要求不是爆发性的快击挥动,而是训练有素的缓慢触摸,其触键要点是:

①改变手指的触键部位。不以指尖,而以柔软的指面肉垫部位触键。用指面肉垫处触键会形成一种受力的缓冲,这对于钢琴发音的音

质会产生非常微妙的影响,有助声音的柔润。

②改变手指触键的高度。触键高度对于手指挥动的速度有积极意义,是明亮的颗粒性声音的触键方式,连奏不须这样的速度,因此也不须触键的高度而要求以平稳的贴近键面的方式触键。

③改变手指的触键速度。缓慢的触键是创造柔和歌唱性连奏声音的关键因素。一方面触键速度影响着声音的强弱,触键速度快慢与声音力度强弱成正比;另一方面触键速度影响着声音的音质,决定着声音的明暗、刚柔、颗粒性与连贯柔和性等等。

④改变触键的用力形式。在钢琴触键的用力形式方面,原则上是两大类:或垂直方向用力,或水平方向用力(当然,两者之间会有多种交融变化形式来产生千变万化的音色层次)。柔和、连贯而圆润歌唱的连奏须以水平方向的用力形式触键。这种用力方式可以使琴键以一种缓冲的方式受力,造成琴键的导传系统改变琴锤的击弦方式,这将大大减少榔头击弦的打击性,从而改变发音的音质。水平方向用力方式体现于具体弹奏是一些类似推、拉、挂、摸的触键形态。

⑤连奏要求更多地运用手臂的重量和寻求重量在指间平稳的流动转移。重力从一个音(一个手指)平稳地移向另一个音(另一个手指)的连贯性和圆润性的好坏优劣直接关系到发出声音的好坏优劣。

⑥特殊地注意触键后保持上部重力的传导转移,让上部重力从一个音(手指)移向另一个音(手指),务求声音圆润连贯。

4. 连奏的学习与辅导

连奏要求较好的控制技术,要求手、腕、肘、臂等各活动部位的圆滑、平稳、协调。因此,对于幼儿学琴入门来说,的确是十分困难的。过去的训练程序就把这一训练课题放到较晚的时候才学。尽管困难,哪怕仅仅是“胚胎”,仅仅是“雏形”,对连奏弹奏法的学习也要放到第一阶段的“基础底面”内容中去。

辅导幼儿学习连奏,最要紧的是强调连贯如歌的声音效果,启发孩

子对歌唱的想像，让他们自己去追求想像中柔和优美的歌唱性声音。急功近利，一味关在房子里，扑在钢琴上，并不一定就能学得好，如果把视野打开，带孩子听音乐会，陪孩子聆听观看好的歌唱家、演奏家的演出或录音、录像，在孩子的内心听觉中树立起优美动听的歌唱性声音概念，就远远会比非常孤立地去练习某种方法受益更大。

但是，这决不是说手段上的严格练习不重要，相反，手段是通向目标的桥梁，必须从严训练。学习连奏辅导要抓住以下几个关键：

①让手指展平、贴键。从入门的落指、基本手型到基本弹奏动作，我们都一直强调着手指自然弯曲，保持半圆的手型。现在学连奏，突然又要求孩子把手指放平，我们一直在要求他们做基本弹奏动作时要注意抬起手指，现在却又要求他们贴键，孩子们会感到不习惯。可弹琴不能只用一种方法，得给孩子们讲清楚，这是连奏的要点，不会就得学，就得练，一定得严格做到。孩子的可塑性很强，只要认真要求，严格练习就能掌握。

②用缓慢的速度下键。要弹出歌唱性，慢下键是求得柔和歌唱的声音的最关键的一环，抓不住这一环就不会有歌唱性的声音。练了音，丢了方法，实质上等于白练。家长的辅导在这些关键处显得格外重要的意义就在于，把孩子们自己把不住的关把好；把孩子们自己要求不到的东西坚持要求到；把孩子们自己不够严格的习惯坚持培养成严格的习惯。

③引导孩子改变非连奏中垂直用力的击键方式，培养起水平方向的触键用力方式来。触键的用力方式关系到钢琴发音的音质、音色、音量，在触键技巧中具有决定性的意义，事实上触键速度是同触键的用力方向直接相关联的，慢下键同水平方向的用力形式紧密联系在一起，因此，要做到柔和歌唱的慢下键，最根本的一点要从改变用力方向的训练上着手。

④强调连奏运用手臂重量。由于慢下键的控制很容易造成僵硬紧张。上面紧张就不可能用上臂的重量。单单依靠手指是奏不出圆润而有共鸣的歌唱性声音的。

⑤强调从一个手指到另一个手指的重量转移。这是声音圆滑连接的关键。练习时要特别冷静而有耐心,要细细体验,专心倾听。下面的练习对于圆滑连接和重量转移可能会有益。

连奏的学习可从两音的连接开始,手指上也可选在比较好控制的二、三指上先练。待有了体会再扩大到三音、四音、五音,逐渐把大指、四指、五指包括进来。

另一方面,则是先作相邻的音的连奏连接,再作相间音或远距离音程之间的连奏连接。

二、断 奏

1. 断奏的应用

断奏即跳音奏法。它的符号是在符头的上方或下方加上一个小圆点(·)或小尖角(▼)。跳音在不同风格、不同音乐特性的作品中,演奏的时值长短也不同。有的要求时值较长;有时半连半跳;有的则要求较短,甚至极短。不同时值的跳音有不同的表现力。

2. 断奏的声音效果

不同时值的跳音,根据音乐特性的需要而具有不同的音响特质。手的不同动作部位演奏的跳音也会产生不同的声音效果,如:手指跳音、手腕跳音、肘部跳音或大臂的跳音等等。另外,触键的方式不同,音响也不一样。所以对于各种跳音很难用一种文字表达得准确。一般而论,短促而富有弹性的跳音最具有跳音的普遍意义,这种跳音的声音效果是:清脆、明亮、集中、富于弹性。

3. 断奏的触键要点

断奏跳音的种类很多,富于变化的各种跳音会随着学习不同的作品而遇到。我们在这里仅以最常用、也是最基本、最富特点的短跳音来讲,演奏跳音的技术动作要点是:

- ①触键快,离键快,触键时间短促;
- ②指尖特别牢靠。可想像如充足气的皮球,坚而极有弹性;
- ③指触面最小。

4. 断奏的学习与辅导

断奏的技术动作要点告诉我们,演奏跳音手指指尖牢靠的准备非常关键。软物相碰发不出清脆明亮的声音,软物的碰撞也不产生弹性反应,充足气而具坚性的皮球则能极富弹性地蹦跳起来。领会跳音触键感,可以启发孩子把自己的手想像成一只皮球,自然地在琴键上蹦跳。

触键快,离键快是弹跳音另一关键环节。我们要帮助孩子在触键短上下功夫,小孩子运动神经的发育还未完善,快速敏捷的动作反应需要给予有意识的训练。同样,我们可以用些比喻来启发孩子的想像力,再让他们的想像力帮助他们的动作。比如,人在突然触摸到非常烫的东西时,会有一种特别迅捷的动作反应。用这种体验的想像来弹跳音,特别能感受到触键、离键的快速和时间的短促。

演奏跳音强调弹性感非常重要。力学上讲作用力和反作用力。我们触键的作用力都会产生反作用力。弹奏跳音的快触键更有较强的反作用力。如果不能恰当地利用反作用力,不仅演奏起来费劲、吃力,而且会使声音死板,生硬。因此,要想像如拍皮球那样,自然下落,顺势弹起,如此巧妙地利用反作用力来使弹奏自如,使声音丰润,富于弹性。

(三)手指基础训练

手指是演奏钢琴直接触及琴键的部位。用著名钢琴家涅高兹的话来说,在钢琴演奏中,手指是“前线的战士”,“是声音的制造者”,“是钢琴弹奏的直接创造者”和“钢琴家意志的执行人”。法国著名钢琴家玛格丽特·朗则这样来强调手指的意义,她说:“要能够清晰明了,意义清楚,表情丰富地说出音乐要说的话,钢琴家应有会说话的手指。”而要拥