

音乐普及与辅导系列丛书

中央音乐学院学报编辑部 编
华乐出版社 编辑部

华乐出版社

怎样提高

钢琴

1.

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

(一)

中央音乐学院学报编辑部 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. 1 / 中央音乐学院学报编辑部,
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 7-80129-072-0

I. 怎… II. ①中… 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019466号

责任编辑: 张志羽
特约编辑: 徐华英
责任校对: 韩笑

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 9.625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: 14.00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、星罗棋布的音乐学校,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

如何掌握钢琴弹奏中的节奏感	周铭孙(1)
如何掌握钢琴弹奏中的音乐感	周铭孙(18)
钢琴基础教学中的一些易混淆的概念	
钢琴教学要领系列之一	周铭孙(37)
训练概念的断奏	
钢琴教学要领系列之二	周铭孙(39)
乐曲演奏中的断奏类触键	
钢琴教学要领系列之三	周铭孙(42)
乐曲演奏中的连奏类触键	
钢琴教学要领系列之四	周铭孙(44)
手指动作的高低与弯直	
钢琴教学要领系列之五	周铭孙(46)
弹到“底”和弹到“点”	
钢琴教学要领系列之六	周铭孙(48)
数拍子与节奏感	
钢琴教学要领系列之七	周铭孙(51)
感受音乐与表达音乐	
钢琴教学要领系列之八	周铭孙(53)
手腕与手臂	
钢琴教学要领系列之九	周铭孙(55)
和弦与八度	
钢琴教学要领系列之十	周铭孙(58)
声音与技术	周铭孙(61)

学龄前儿童钢琴基本功训练	李斐岚(71)
从生理运动角度谈钢琴启蒙教育	
中指与臂的关系	林捷(79)
钢琴重量弹奏法浅议	陈云仙(84)
钢琴教学之我见	[美]奥赞·马什(90)
浅谈钢琴弹奏动作的基本规律性	招翠馨(100)
关于钢琴共同课教学的若干问题	招翠馨(106)
爱学·能学·会学	
——谈谈如何调动学生的主观能动性	黄佩莹(117)
钢琴教学中的音阶、琶音训练问题	陈比纲(127)
关于上台演奏	
——给初登舞台的同学	孙翮(133)
如何上好钢琴课	[苏]塔·彼·克拉芙琴柯 刁蓓华译(142)
傅聪谈音乐教育	杨峻(149)
关于钢琴弹奏的发音问题	中央音乐学院附中钢琴学科(153)
如何提高练琴效率	李鸿鸣(169)
基础·修养·创造力	
——我所见到的苏联钢琴教学	应诗真(173)
钢琴教学基础训练的几个问题	应诗真(179)
如何演奏莫扎特的钢琴协奏曲	傅聪(212)
关于演奏肖邦音乐的几个问题	[波]杨·艾凯尔(233)
谈德彪西的 24 首钢琴序曲	[法]皮·桑刚(257)
论肖邦《降 b 小调奏鸣曲》的演奏	吴迎(267)
如何教授《十二平均律曲集》	[苏]尼·卡里宁娜 刁蓓华译(281)
钢琴教学中的巴赫复调作品	陈比纲(294)

如何掌握钢琴弹奏中的节奏感

周铭孙

节奏是音乐的脉搏,音乐的生命。

在我们生命存在的每时每刻,我们的脉搏都在跳动,一旦脉搏紊乱了,生命就要出问题。

音乐的存在和进行,首先在于节奏的作用。节奏的脉动每时每刻都贯穿在音乐之中。我们举一个很普通的例子,当演唱流行歌曲时,由于它的乐队加了很多打击乐器,在每小节重拍时,低音鼓浓重地打出了节奏重音,表现出非常有规律的节奏。听众往往被这种节奏所感染,而自觉不自觉作出与节奏同步的点头动作来。实际上此时并不一定是非常理解音乐的表现,因为受感染的人,有的是懂音乐的,有的可能根本不懂,那么,此时起主要作用的是什么呢?是对节奏——有规律的节奏产生的共鸣,如果此时节奏忽然摇晃起来,让听众找不到稳定的规律了,那么这种共鸣也就消失了。

流行音乐由于讲究效果,特别夸张和加强了节奏。这种强烈的节奏感染是人人都会感觉到的,这也正是它通俗性的表现。

作为古典音乐,或谓严肃音乐,节奏的表现方式不可能像流行音乐那么外在,所以往往容易在某种程度和某些方面被忽略。

对于弹钢琴的人来说,由于从学钢琴开始,到将来能够演奏,甚至独奏都是一个人自己进行和完成的。不同于学管弦乐器到一定程度就要合伴奏,参加小乐队甚至管弦乐队,有一个合作关系或集体的关系,甚至有指挥管着,所以从事管弦乐器者会受到更多严格节奏的训练和要求。而弹钢琴的人容易自行其事,也常常更易忽略节奏的严格和规范。

因此,在我们练琴或演奏中,节奏感的强调就显得至为重要,因为我们没有一个鼓在旁边给敲着节奏点,全靠弹奏者的良好训练和感觉去体现出来。

有些学生往往很不注意节奏。在钢琴考级中就常见到这种情况。一个曲子开始时速度摇摇晃晃,弹了三四小节才逐步进入正速。弹到容易一点的地方,顺手一点的地方,就越来越快,弹到复杂一些、难一些的地方又力不胜任,慢了下来,整部曲子弹得忽快忽慢,弄得听者无所适从。

乐曲的节奏,就像人的心跳,在心绪稳定的情况下,基本上保持在70次上下,当兴奋一些时,跳得便略快一点;安静时,则跳得慢一些。这些正常的伸缩都是合理的。如果基本次数是一分钟跳70次,忽然在几秒钟内变成了90次、100次,忽然又掉到了50次、60次,若出现这样的变化,那一定是心脏出问题了。音乐节奏不可能像机器一样地纹丝不变,一首奏鸣曲、一个乐章内虽有一个基本速度,但在欢快时,也许稍稍加快了一点,抒情的地方也许要稍稍放慢一些,但是基本速度不能改变,从整体感觉上,速度必须是统一的,这样,乐曲才能完整。

既然节奏如此重要,那么我们在钢琴的教与学中应如何注意呢?

一、节 拍 准 确

拍子要搞清楚,拍子要数准确,速度要统一,这是最基本的。

关于一些基本常用的节拍,如 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{6}{8}$ 、 $\frac{3}{8}$ 等等,这些就不在此一一介绍了。

我们首先要求学生养成严格地数拍子、心中有节拍的习惯。对于没有养成认真数拍子习惯的学生,借助节拍器来帮助他并迫使他按照严格的节拍去练琴,把一首曲子的节奏框架先建立起来是必须进行的一步。当然用节拍器只是借助于外力,关键还是要促使学生自己逐步

树立节奏的感觉和内心的反应,节奏感的建立首先要从把节拍数清楚开始,否则一首曲子就不可能完整和统一。

在实际练琴和弹奏中,我们必须注意一些常常容易影响节拍准确的情况,这些情况也应特别引起教师的注意,才能利于学生及时纠正。下面分析几种情况。

1. 对于乐曲或乐句中较长一些的音,例如两拍以上的音,或一拍半的音,在连续十六分音符中出现的八分音符、四分音符……,往往没有弹够其应有的时值,便匆匆接下去了,这样就会出现缺拍子或节拍错误。常见的情况如:

海内外音乐考级教程三级 A 组(3),库劳的《急板》,这首曲子是 $\frac{3}{8}$ 拍子,节奏以八分音符为单位,每个八分音符为一拍。在 38 页的第一行乐谱上,第四与第八小节都是四分音符,上面还加了一个小横线,即是持续音记号,表示要特别在这个音上停一下,弹够其时值。但很多学生都在这个音上匆匆而过,把这个时值为两拍的音,只弹一拍半,甚至一拍,就接下去了,导致这小节拍子的缺失,进而影响全曲的节奏统一和稳定,并往往会使演奏变得匆忙而紊乱。尤其在这首曲子中,这种情况很多,不重视是不行的。

例 1

Vivace

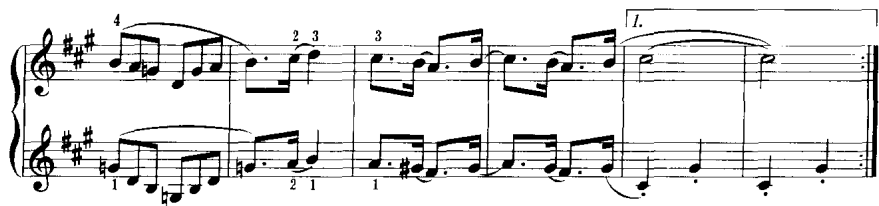
The musical score is for a piece titled "Vivace" by Carl Kuhlau, Op. 38, No. 1. It is written for piano and bass in 3/8 time. The score is divided into two systems. The first system contains measures 1 through 5, and the second system contains measures 6 through 10. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, with some measures containing longer notes marked with a fermata. Fingerings are indicated by numbers 1 through 5 above the notes. Dynamics include piano (p) and forte (f). The score is used as an example to illustrate common timing errors in this piece.

全国钢琴考级作品集第五级混编第一套的卡巴列夫斯基《练习曲》,第 66 页的第二、第六,第十至十二小节,都是附点八分音符加十六分音符的节奏。这种节奏的前后两个音必须是前一个占每拍的四分之三,后一个占每拍的四分之一,时值是三与一之比。但很多学生弹到此处,都弹成了二与一之比,他们也许是受了前面三连音的影响,把每拍分成了三份,可是这样弹,实际上是把较长的那个音——八分附点音缩短,把十六分音符弹长了或者就干脆赶着弹下去了。这种节拍上的错误一方面导致节奏的不稳定,另一方面把原来有棱有角的节奏,变成了绵软平板的节奏,音乐中应有的朝气蓬勃就完全表现不出来了。

例 2

Allegro 卡巴列夫斯基曲

2. 对休止符必须重视。有不少学生对休止符视而不见,根本不管休止符应占的节拍和时值,一到休止符就好像连拍子也不存在了似的,匆匆忙忙地抢着弹下去,这样节拍难免出错。

我们在此暂且不提休止符在音乐中的重要性和其常常起到此时无声胜有声的作用,只从最基本和基础的节拍角度来说,我们要明白:

休止符都是占拍子的。

休止符都要数拍子。

这就是我们在谈节拍时,对休止符的严格要求。

根据这些基本原则,我们举两个实例:在全国钢琴考级作品集的三级混编第一套曲目《练习曲》中,我们看第 26 页第三行的最后一小节。

例 3

这一行最后一小节第三拍是休止符,这一小节一个二分音符占去两拍,休止符占一拍,加起来正好三拍。但有的学生弹完两拍的音就紧接下一小节去了。由于这一小节正好在这一乐段的末尾,虽只是少停了一拍,并没弹错音,但是却影响了全曲的完整性,成为一个无法弥补的缺憾。

在第 27 页的第一行最后一小节（也是此曲），最后一拍也是休止符，同样有人在弹奏时取消了这一拍的停顿，发生与上面同样性质的节拍错误，是不能不引起注意的。

我们再以全国钢琴考级作品集第十级混编第一套贝多芬的《悲怆奏鸣曲》为例，在全曲最后一次慢板时，在 223 页的第三、四行。

例 4

The image shows a musical score for a piano piece. The top staff is marked 'Grave' and the bottom staff is marked 'Allegro molto e con brio'. The score includes dynamic markings like 'ff', 'p', 'cresc.', 'sf', 'decresc.', 'pp', and 'p'. It also features fingerings (1-5) and articulation marks.

此处的休止符是音乐与节奏密不可分的组成部分，如果能弹够充分的时值，对于营造悲壮的气氛，可起到关键的作用。这种在和弦之间的休止完全达到了此时无声胜有声的效果。但如果学生在练习和弹奏中，对此重视不够，该休止的时值，心中不去感觉节奏，匆忙而过，这种对休止符的偷工减料，将直接破坏节奏的完整和音乐的意境。

关于休止符的问题，在读谱正确与否的章节中，也论述过，希望引起大家特别的重视。

3. 由于技术能力不够，双手不能互相保持应有的独立性或是弹奏的技术控制力不足，造成的赶、拖、不均匀、滚溜等影响节奏的情况。下

面举例说明:

海内外音乐考级教程 8 级 A 组 (3) 莫扎特《D 大调奏鸣曲》, 第 9 页第四、五行。

例 5

我们可以看到这两行左手都是很有节律的阿尔贝蒂式伴奏音型,应是非常均匀规整的,右手部分也不复杂,但在上面一行的第二小节第四拍有一组颤音,在下面一行的第三小节第四拍又有一组颤音,学生弹到颤音由于练习不当而发生紧张,过多挤压,结果使这一拍不是拖长就是缩短,左手有规律的节奏,也因受右手牵连而变成滚过去或减少音等,诸如此类毛病在此处经常发生,其结果总是导致节奏上的失准。

又如海内外音乐考级教程 8 级 A 组 (2), 巴赫的《吉格舞曲》, 在第 7 页的第二、第三行中, 右手都有长串的颤音, 由于学生没有把颤音处理好 (原因是技术不过关, 手紧张或没有定好数), 在这两处, 很多学生都发生突然慢了下来或是节奏出现摇晃、不稳的现象, 在此处基本节拍都数不准的情况非常多见。

例 6

二、节奏的感觉

在数准节拍后,我们进一步要做的事就是:

要去感觉节奏!

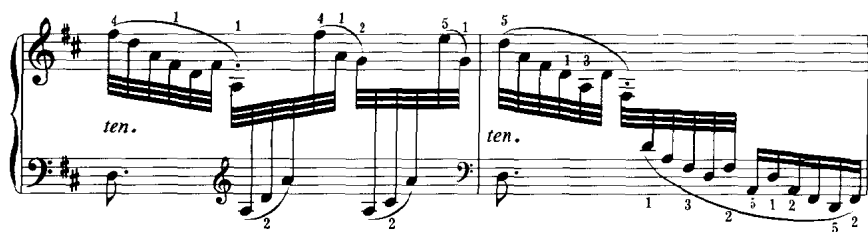
有的学生只是机械地数着拍子,但他并不去感觉节奏的分组,节奏的特性;音乐中的强拍与弱拍,音流中的节奏划分等等。

我认为要把被动的机械的打拍子,变为主动的、进入内心的节奏感觉,这一步应是质的变化,是关键的一步。

那么,要做到有内心的节奏感觉,首先要去感觉节奏。

1. 我们首先来看看在技术性段落中,一些有规律的织体怎么来把节奏划分清楚。

我们先以全国钢琴考级作品集七级混编第一套克拉莫的《练习曲》为例,在第七级,96 页的第一行。

这首练习曲其实节奏很清楚,但有两个原因会使学生产生节奏上的迷惑。一个原因可能是 $\frac{3}{16}$ 拍子,又用三十二分音符来写,学生一下子没有弄清节奏的划分。另一个原因是由于两只手的交叉轮换弹奏,手的轮流上下又不在节奏的重音上,这样的情况会使得学生由于忙于应付动作和位置的替换,顾不上注意节奏的感觉。针对这种情况,学生在练习时,首先要明确节奏的划分, $\frac{3}{16}$ 拍子,可把每小节分为3组,每一组是3个十六分音符的时值,具体从曲子看正是6个三十二分音符,谱面上正好把6个音连成一组。那么每小节18个三十二分音符分为3组,在每一小节内我们可以清楚地感觉到三大拍的节奏。我们在练习时再根据三拍,给以节奏的重音和感觉,而不是换位置给重音。这样的节奏,就是主动的,清楚的。由此建立起全曲的一个统一的节奏感觉,就可使全曲变得严密而完整,尤其是在熟练并加快速度之后,会更均匀、流畅。

2. 我们还需对节奏的强弱,即每小节内强拍弱拍的区分有感觉。

举几个最常用的节拍:四四拍子($\frac{4}{4}$)是强、弱、次强、弱;四三拍子($\frac{3}{4}$)是强、弱、弱;四二拍子($\frac{2}{4}$)是强、弱;八六拍子($\frac{6}{8}$)是强、弱、弱、次强、弱、弱。这些都是基本乐理知识,大家都懂得。问题在于练习和演奏时如何去感觉,去运用,去体现。

以全国钢琴考级作品集三级第三套的《京剧小段》为例,在第三套乐谱的第21页。