

人民音乐教育

车尔尼

钢琴快速练习曲 教与学

... CZERNY Op.299

从音符到音乐理论与践行系列丛书

但昭义 编著
杜梦魁

逐条示范演示与指导

突出音乐表现和音乐表达

名师五十年成功教学结晶

快乐学琴：一学就懂 一学就会

车尔尼

钢琴快速练习曲 教与学

... CZERNY

从音符到音乐理论与践行系列丛书

但昭义 编著
杜梦甦

人民音乐出版社·北京

CHEERNI GANGQIN KUAISU LIANXITU JIAO YU XUE

图书在版编目 (CIP) 数据

车尔尼钢琴快速练习曲教与学 / 但昭义, 杜梦甦编著.
-- 北京: 人民音乐出版社, 2018. 4
(从音符到音乐理论与践行系列丛书)
ISBN 978-7-103-05494-9

I. ①车… II. ①但… ②杜… III. ①钢琴曲—练习
曲—奥地利—近代 IV. ①J657.411

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第037587号

责任编辑: 朱文蕾
责任校对: 周婕殷

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http: // www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

人民音乐出版社 (上海) 有限公司策划

(上海市虹口区广纪路838号C座5楼 邮政编码: 200434)

编辑部电话: 021-55887227

E-mail: rymusicsh@qq.com

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

635×927 毫米 8 开 24.5 印张

2018 年 4 月北京第 1 版 2018 年 4 月北京第 1 次印刷

定价: 62.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

从对音乐符号的认知解读车尔尼钢琴教程的教与学

“从对音乐符号的认知,解读车尔尼钢琴教程的教与学”编定的系列教材,试图对在中国广泛应用的车尔尼钢琴教程骨干系列的技术和音乐两个层面进行比较深入的探究,并且强调“从对符号的重视和解读出发,深入理解音乐,探究符号里面蕴藏的音乐内涵”的理念,目的是希望让我们的琴童和专业学子从车尔尼教材中,不仅能得到技术技巧的训练,同时也能从音乐的理解与表现上领略车尔尼练习曲中原本蕴藏着的音乐意图。

车尔尼的历史功绩

作曲家、音乐教育家、卓越的钢琴教育践行者——车尔尼,创编了上千个作品号的练习曲,从初级到高级,直至顶级,浩瀚而系统,涵盖了钢琴演奏中各式各样的技术技巧,供教学和练习使用。从古至今,再没有其他任何人为钢琴的技术、技巧、技能训练谱写过这么系统全面、丰富多样、数量巨大,且具有音乐性的练习曲。

有人不赞成用车尔尼的练习曲,在我们看来这种排斥显然是幼稚和片面的。有人说,德彪西《儿童园地》组曲中的“练习曲博士”是用以讽刺车尔尼的,若真这样,想问一问德彪西先生:有这种必要吗?

当然,车尔尼及其他的练习曲系列存在历史局限性。随着时代的演进,流派的发展,不断有新流派、新风格、新技术产生,这是人类文化艺术继往开来不断向前发展的必然规律!但从钢琴艺术发展的历史来看,就练习曲领域而言,有谁为钢琴技巧训练建立过一个完整的体系呢?就此而言,无人能取代车尔尼!

车尔尼练习曲系列教材在中国的传播有近百年的历史,已经约定俗成地形成以 Op.599、849、299、740 为骨干的系列,作为这个系列的补充,还有 Op.139、636、553、261、718、821 等作品。该系列教材在广泛使用中,不仅逐渐成为一种教与学的传统,而且培育出了无数有扎实技术功底的琴童及专业学子,为世人公认。他们的技术技巧获得了西方钢琴界权威教授们的高度赞誉。

车尔尼快速练习曲Op.299技术课题解析

车尔尼《钢琴快速练习曲》作品 Op.299,包括 40 首练习曲,是钢琴学习的基础教程,是由浅入深、由慢到快、循序渐进的过程中最重要的进阶学习环节。作为练习曲的 Op.299 篇幅大,有一定的技术难度,如分解八度、远距离大跳和三度双音等。练习曲中包含了大量演绎大型乐曲的华彩段落所需的逻辑思维和技巧能力的训练。除了技术能力的提升,本书还能促进学子们在体验音乐与表达能力方面也得到同步提升。

Op.299 逐首技术课题解析如下:

1. 右手的音阶型快速手指技巧练习
2. 左手的音阶型快速手指技巧练习
3. 规范的八度三和弦及转位的分解音型练习
4. 装饰回音密集位置与转指的快速灵巧练习
5. 左、右手同步的音阶型快速技巧练习
6. 五指扩展位置在不同键盘排列音型的手指快速技巧练习
7. 五指扩展位置的左手轻盈流畅快速练习
8. 从五指原位至音阶,再引入多种变化音型键盘排列的综合性练习
9. 左、右手平衡的五指原位与音阶的练习

10. 阿尔贝蒂低音训练课题的练习
11. 五指原位移位、扩展的快速灵巧练习
12. 双手同步的 F 大调琶音练习
13. 分解音程、八度和分解和弦的快速手指技巧练习
14. 手指快速伸展与收缩和敏捷灵活转指的练习
15. 包含半音阶和同音换指技巧的急速练习
16. 灵活变化与伸缩自如的侧击技巧练习
17. 带保持音的手指灵巧练习
18. 专为左手而作的快速练习
19. 包含 9 种变化的右手分解和弦音型快速练习
20. 具有古典风格的侧击技巧, 双手并举的耐力性快速练习
21. 带有伸展收缩变化形态的 c 小调五指快速练习
22. 快速重复音的“轮指”练习
23. 包含弱手指训练、分解和弦、侧击、三拍子韵律旋转音特性的综合快速练习
24. 综合性手指快速练习
25. 降 E 大调双手音阶练习
26. 音阶的自然音流动, 随意地做即兴式的跌宕起伏与规律的节奏性织体交替, 形成复节奏的练习
27. 歌唱性旋律练习
28. 纯粹的分解八度练习
29. 三、六、十度音程音阶型的双手练习, 兼有分解和弦和其它五指音型的综合性快速手指技巧
30. 两手旋律圆滑连接分解和弦音型的练习
31. 半音阶键盘排列音型快速练习
32. 两手衔接、圆滑连贯的琶音练习
33. 包含六连音, 上、下波音闪动音型的手指敏捷灵巧, 快速轻盈跑动的练习
34. 手指伸展跨度的快速跑动练习
35. 分解八度的练习
36. 复杂多样的键盘排列与综合音型的手指快速练习
37. 包含对声部层次控制的充满童趣的音乐性练习
38. 双音练习
39. 以分解七和弦为骨干音型的快速旋律性练习
40. 包含约 20 种音型键盘排列变化组合的综合性快速练习

车尔尼快速练习曲 Op.299 技术课题分类

Op.299 技术课题基本涵盖了钢琴基础技术的各个分类: 五指原位与指间扩张; 快速跑动的半音阶、音阶、琶音、八度、和弦、分解和弦、装饰音、轮指、侧击、远距离大跳、歌唱性旋律演奏等。

1. 五指·指间扩张类: 6、7、8、9、11、14、34;
2. 音阶类: 1、2、5、15、21、25、26、29、31;
3. 和弦类: 3、19、39;
4. 琶音类: 12、13、32;
5. 装饰音类: 4、33;
6. 专题类: 10、16、17、18、20、22、28、30、35、38;

7. 歌唱性旋律类 : 27、37 ;

8. 综合类 : 23、24、36、40。

车尔尼快速练习曲Op.299技术课题教学提示

1. 手指快速跑动技术类 :

(1) 手指独立均匀——通过手指的平衡训练,解决“特殊的大指”和柔弱的4、5指适应快速跑动技巧需要的均衡弹奏能力。建议以有针对性的,小目标逐个击破的方法进行练习,逐步达到手指在快速跑动中声音清晰、准确,音色均匀、集中。

(2) 音阶、琶音转指——熟练掌握“穿指”和“跨越”的技巧,使音阶、琶音等键盘排列中的转指能做到“无缝连接”,圆滑连贯。

(3) 转换用力方式——通过“短跑”进行训练,学会借助重力,用一个力弹一组音。

(4) 手腕应用技巧——在手指完成快速音型的跑动中,一方面手腕极易形成紧张,另一方面特别需要手腕的协调配合。因此,在手指快速跑动训练中,还必须注意到对手腕的训练。运用手腕天生具有“上下左右”及“环绕”的活动机能,训练手腕在弹奏中传送转移用力;协调配合,将手指运送到最有利的触键位置,运用手腕技巧,在连续快速跑动中的发挥调节放松和提供能量补充等,不仅能解决手腕紧张僵硬,而且能通过手腕的积极配合完成各种音型和艰难键盘排列带来的困难。

2. 其他技术类 :

(1) 和弦、分解和弦及琶音——需要依照和弦位置预先构建一种手型架子进行准备。

(2) 重复音/轮指——一种特殊技法,其特点是在同音上快速重复演奏,效果很像中国民族乐器琵琶的轮指。重复音/轮指奏法的常用的指法有:2、1指,3、2、1指或4、3、2、1指。它要求声音颗粒清晰,快速均匀,富有弹性。弹奏的关键点是手指动作灵活敏捷,触键、离键快;通常弹过的手指急速往手心方向滑动,琴键由于反作用力会立即复位,紧跟着第2、3、4指连续触键,声音连续不断。

(3) 侧击——一种针对特性音型的弹奏方法。这种音型的奏法不是靠手指挥动触键,而是依靠组织好的手掌向两侧的摆动来进行的弹奏。有可能是因为它的动作像跷跷板那样向两侧摆动,所以被叫作“侧击”。

(4) 旋律歌唱性奏法——手指贴键,第一关节以水平方向横向用力方式缓慢地触键,同时把手臂重力挂上琴键发音,避免垂直用力的敲击式触键。

(5) 远距离大跳——指弹奏超过八度或以上音程距离的键盘排列。它的困难是要求在规定速度下达到弹奏的准确无误。要点是:大跳的手应避免紧张地直线“拉扯”,其运动轨迹须是自然的弧线运作;远距离大跳的准确性来自对跳动音程的“距离感”,通过训练培养“距离感”的习惯。若弹不准确,应调整键盘距离感继续训练,直到准确。不应仅仅依靠视觉来进行弹奏;被大跳分割的旋律,须用内心的“线条感”将曲调连贯起来,做到音断句不断。

车尔尼快速练习曲Op.299音乐品质理解

车尔尼非常注重赋予练习曲以好的音乐品质,希望通过技术性练习曲的音乐化处理来培养学生的音乐感觉,促进他们不断提升音乐表现能力。那么,车尔尼练习曲的音乐品质表现在哪里呢?第一、好听——富有音乐的美感;第二、有明确的音乐特性——练习曲中蕴含着各种情绪和情趣;第三、丰富的织体变化——在极其纯粹的技巧性练习曲(如音阶型技术课题)中,以多样的织体及对比来赋予音乐的变化;第四、“断连性”——断与连是音乐表现中最基本,且最鲜明的对比变化手法,是车尔尼运用得最多、最广泛,从初级的“Op.599”到高难的“Op.740”中都分布着这一对培养学生音乐感觉最有益、最有效的训练技法。在车尔尼练习曲的教学中,应本着“把音乐放在首位”的教育理念,开掘车尔尼练习曲中的音乐内涵,践行“以技术促音乐,以音乐带技术”的路线,将尽可能完善的技巧与鲜明的艺术表现结合起来,努力去追求达到二者的完美统一。

“从音符到音乐” 逐首解析Op.299之40首

尽管车尔尼把这大量的创作体裁定位于指导钢琴教学所用的练习曲,但在表明技术训练意图的同时,赋予了每一首曲子鲜明的音乐性格(特性),为古典主义风格音乐奠定技术基础的练习曲——这既是时代的风格特征,也是他的个性特色。他谱写出的“音符”,包括一切谱面上标示的音乐符号——奏法、力度、术语、速度指示,以及乐谱上一目了然的“外貌”:音型样式、节奏组合、旋律主题、伴奏织体、音乐走向、调性和声、高潮设计等,都能传递出音乐符号背后的内涵。所有这一切,都能让人充分领略车尔尼内心的音乐和他创作的那些练习曲的艺术生命!

页码

页码

页码

14 *Molto vivo e velocissimo* ($\text{♩} = 80$) 061

15 *Presto* ($\text{♩} = 72$) 064

16 *Presto* ($\text{♩} = 60$) 066

17 *Molto allegro* ($\text{♩} = 66$) 077

18 *Molto allegro* ($\text{♩} = 80$) 079

19 *Presto* ($\text{♩} = 66$) 082

20 *Molto vivace* ($\text{♩} = 42$) 086

21 *Molto allegro* ($\text{♩} = 69$) 091

22 *Molto allegro* ($\text{♩} = 63$) 095

23 *Molto allegro* ($\text{♩} = 84$) 098

24 *Molto allegro* ($\text{♩} = 72$) 103

25 *Molto allegro* ($\text{♩} = 63$) 109

26 *Allegro* ($\text{♩} = 60$) 114

27 **Presto** (♩ = 63) 页码 118
pp cantando

28 **Presto** (♩ = 100) 121
p cresc.

29 **Molto allegro** (♩ = 66) 124
p leggiero

30 **Presto volante** (♩ = 42) 128
ff

31 **Molto allegro** (♩ = 116) 131
p leggiero

32 **Presto volante** (♩ = 66) 138
f

33 **Molto allegro e veloce** (♩ = 92) 142
fp

34 **Allegro molto vivo ed energico** (♩ = 60) 146
ff sf

35 **Allegro vivacissimo** (♩ = 72) 151
leggero p dolce

36 **Presto** (♩ = 60) 155
ff

37 **Molto allegro e giocoso** (♩ = 63) 162
p ten.

38 **Molto allegro, quasi presto** (♩ = 56) 168
f

39 **Presto** (♩ = 69) 173
p legg.

40 **Allegrissimo, quasi presto** (♩ = 80) 180
p leggiero

第一集

这是一首右手音阶型快速手指技巧训练的练习曲。

I. 技巧类提示。

II. 音乐类提示。

示范

Presto (♩ = 72)

1 *f*

II. 右手连续四组两个八度的下行音阶要演奏得华丽漂亮,并呈阶梯式渐弱。

I. 所有的左手和声都必须弹足时值,保持和声效果。

3

5

I. 紧接连续四组两个八度的上行音阶:
1. 每一组相对弱起,大指不应有重音要有渐强的趋向,最后4个音必须清晰可听。
2. 每一组的3、4个音型做阶梯式渐强。

8va

7

8va

(8va)

9

I. 从此处推进至全曲最高点,并在 D、A、F、E 四个音上持续 7 拍,从高点急速 4 个八度下行,再次做环绕式的上行模进直至全曲最高点后下行结束。

fz

(8va)

11

II. 急速下行,收缩渐弱。

I. 非常重要的不协和和弦,须弹得饱满。它将导向一个典型的终止式。

II. 准时休止、突然“干净”、留白,为右手的音阶下行带来特殊效果。

13

II. 从低点(*p*)向上做“环绕”式模进上升,并伴随紧张度的增大(不给力度)。

I. 左手必须保持,手指不可离键。

15

(*mp*)

mf ***cresc.***

17 *f*

18 *f*

8va

1. 需强调最高点的清晰度。

19 *ff*

20

8va

1 3

1. 此处每个和弦须弹得音色饱满、肯定, 时值准确。

21

22

这是一首左手音阶型快速手指技巧训练的练习曲。

示范

Molto allegro ($\text{♩} = 69$)

2 *f*

1. 左手连续四组两个八度音阶上行模进, 须加入阶梯式的渐强做发展推进(共四次), -----

3

第二次八度渐强推进, -----

5

第三次八度渐强推进, -----

7

第四次八度渐强推进。

9

mp *cresc.*

II. 从小字组 c 音开始的一个八度连续上行音阶, 推进到高点后与右手和弦织体反向扩展, 在 *ff* 处精神抖擞、强韧有力的和弦中结束。

11

mf

13

f *più f*

8va

15

ff

(8va)

I. 此处左手做环绕式下行模进, 不宜长时间坚持 *ff* 力度, 可在第 16 小节迂回渐弱后, 与右手和声旋律形成反向扩展, 再做渐强直至结束。

17 *(8va)*

(mp) *cresc.* *(f)*

19

(più f) *sf* *(ff)* *sf*

这是一首规范的三和弦及转位的分解音型练习曲,须以连贯圆滑的旋律化触键方式演奏。

示范

1. 在手指开放排列位置的八度分解和弦弹奏中,手腕需要柔顺配合,帮助把力度送至适合键盘变化排列的有利位置,这是十分重要的,须悉心学习。

Presto ($\text{♩} = 72$)

3 *p* *8va*

II. 4 小节一句的长乐句,不断上升模进并转至 G 调高点,以推动发展。

3 *f* *8va*

I. 第二句提高大二度从 D 音开始,以同样的方式推进发展,再转回 C 大调。

5 *p* *8va*

7 *(f)* *8va*

II. B段以左、右手“对话”的方式交替进行。演奏时,既要做出音色的区别,又要有对话的语气;既要有音区、音高上下行的语调对比及和声色彩,又要做到整体统一、相互平衡。

9 $\frac{4}{2}$ *(mp)* *cresc.* *8va*

11 $\frac{4}{2}$

13 $\frac{4}{2}$ *f*

15

1. 从此处开始,以左手的旋律线引导右手和声变化和音乐发展,推动至此曲的高潮(*ff*),-----