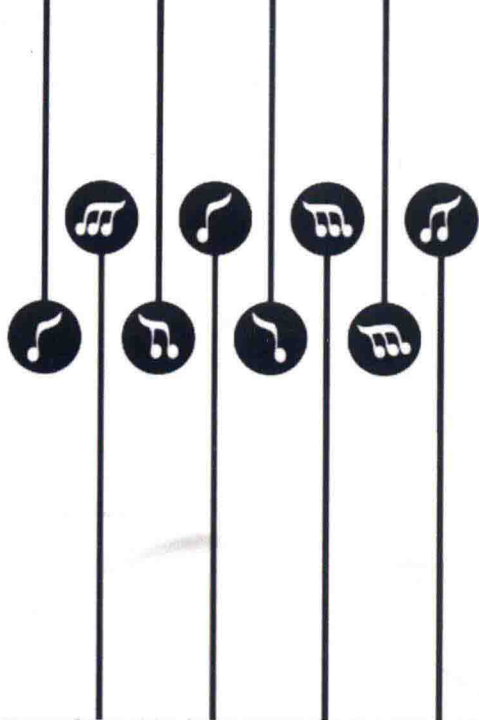

钢琴演奏技术与风格研究

张晓蕾 著

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

钢琴演奏技术与风格研究

张晓蕾 著

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

本书以钢琴演奏技术与风格为主题,通过对钢琴的基础知识、发音技法、演奏技术以及演奏技巧的论述,深入挖掘钢琴作品的情感表达以及中西方钢琴作品的演奏风格。

全书注重内容的系统性与全面性,加强知识点之间的逻辑连接和相互渗透,既有基础理论的分析,又有演奏技术的训练;理论研究为演奏实践提供理论基础,演奏实践又是理论研究的外在体现;学习者既能加强知识与技能的有机结合,还能通过有效的音乐实践开拓其创造力。

图书在版编目(CIP)数据

钢琴演奏技术与风格研究 / 张晓蕾著. --北京:
中国纺织出版社, 2018.12
ISBN 978-7-5180-5638-5

I. ①钢… II. ①张… III. ①钢琴演奏—研究 IV.
①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第254426号

责任编辑:朱冠霖 责任校对:武凤余 责任印制:何建

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博http://weibo.com/2119887771

北京虎彩文化传播有限公司印刷 各地新华书店经销

2019年1月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:13.5

字数:196千字 定价:68.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

钢琴演奏者既是对音乐作品的风格诠释，也是对音乐作品的二度创作。由于不同时期作曲家所创作的钢琴作品其音乐风格是不同的，因此，演奏者应该准确把握不同时期钢琴作品音乐特征的共性和不同作曲家音乐风格的个性，并把自己的演奏风格特性融入到历史背景中去。

不同时期的作曲家在音乐创作思维、创作技法和美学理念等方面都会存在很大差异，所以钢琴演奏者必须要准确诠释作品的音乐内涵，深入理解钢琴演奏技术中不同时代的风格变化，才能创作出优秀的作品。

本书以钢琴演奏技术与风格为主题，通过对钢琴的基础知识、发音技法、演奏技术以及演奏技巧的论述，深入挖掘钢琴作品的情感表达以及中西方钢琴作品的演奏风格。

全书注重内容的系统性与全面性，加强知识点之间的逻辑连接和相互渗透，既有基础理论的分析，又有演奏技术的训练；理论研究为演奏实践提供理论基础，演奏实践又是理论研究的外在体现。这样学习者既能加强知识与技能的有机结合，还能通过有效的音乐实践发展其创造力。

本书在写作过程中承蒙多为专家学者不吝赐教。编者热诚欢迎广大师生在使用过程中提出宝贵意见。

目 录

第一章 钢琴及其演奏	1
第一节 钢琴的音域、音区与音色	1
第二节 钢琴演奏的姿势与指法	2
第三节 钢琴演奏的基本触键法	20
第四节 踏板的运用	31
第二章 钢琴演奏发音技法	52
第一节 断音奏法	52
第二节 连音奏法	59
第三节 跳音与震音奏法	64
第三章 不同类型的钢琴演奏技术	69
第一节 音阶技术	69
第二节 琶音技术	76
第三节 双音技术	78
第四节 八度技术	85
第五节 和弦技术	89
第四章 不同类型的钢琴演奏技巧	92
第一节 旋律训练	92
第二节 节奏训练	97
第三节 速度与力度训练	109
第四节 装饰音训练	114

第五章 钢琴音乐作品的演奏与情感表达	121
第一节 钢琴音乐作品的演奏	121
第二节 钢琴音乐作品的情感表达	131
第六章 西方不同时代与作曲家的演奏风格	149
第一节 巴洛克时期与作曲家的演奏风格	149
第二节 古典乐派时期与作曲家的演奏风格	159
第三节 浪漫乐派时期与作曲家的演奏风格	166
第四节 多元时期与作曲家的演奏风格	172
第七章 中国钢琴演奏技术与风格探讨	179
第一节 中国钢琴演奏技术之特殊性探讨	179
第二节 中国钢琴演奏风格表达	183
参考文献	208

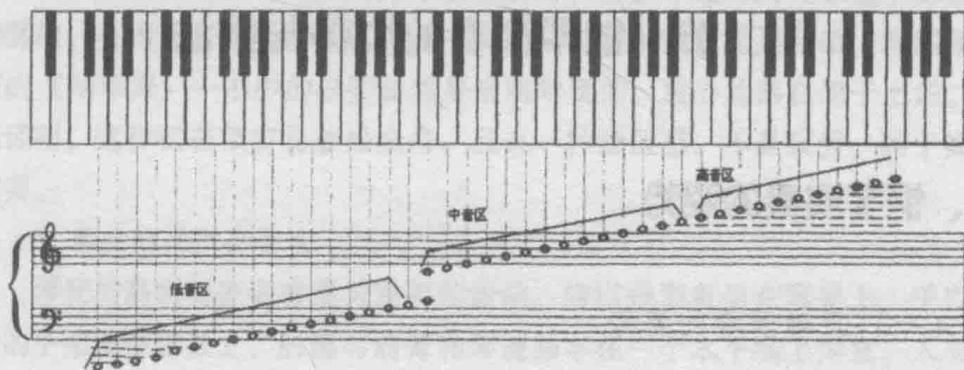
第一章 钢琴及其演奏

第一节 钢琴的音域、音区与音色

掌握钢琴的音域及各音区的特点对于掌握钢琴演奏技巧是极其重要的，因此有必要对钢琴的音域、音区划分及各音区的音色特点进行讨论。

一、钢琴的音区划分

钢琴的音域极其宽广，它基本上可分为三个音区：低音区、中音区、高音区。钢琴的三个音区划分如下：

尽管偶尔也会出现左右手同时演奏低音区或高音区，或是左手演奏高音区、右手演奏低音区（双手交叉演奏）的情况，但通常情况下，左手常演奏钢琴的低音区与中音区，右手常演奏钢琴的中音区与高音区。

二、钢琴各音区的音色特点

(一) 低音区音色特点

钢琴的低音区音色浓厚，有很大的回声，所以在这个音区一般演奏八度重复的低音或开放排列的和弦，而不演奏密集的和声，否则声响会非常模糊。钢琴的低音区在伴奏时也可用来描写某些音响，如钟声、闷雷的轰鸣声等。

(二) 中音区音色特点

钢琴的中音区音色饱满、厚实，极富力度，非常适合演奏密集排列的和弦所组成的各种织体，对于任何一种伴奏音型都十分适用。

(三) 高音区音色特点

钢琴的高音区明亮、清脆，且音区越高音色越尖，极高处甚至听不出具体的音高。它比较适合演奏色彩性的伴奏织体或用八度音程重复的旋律。高音区尖细的音色也可用来描写某种音响，如木质打击乐器的音色。

第二节 钢琴演奏的姿势与指法

一、钢琴演奏的姿势

(一) 正确演奏的姿势

钢琴是坐着弹奏的乐器，坐姿的正确与否，是弹好钢琴的第一环节，也直接影响着弹奏的质量。弹奏者要仔细体会感受，及时调整，以身体放松、舒服，利于弹奏为准则。

1. 重心位置要准确

正确坐姿是学习弹奏钢琴的前提，首先演奏者要坐在标准的钢琴凳上，最好不用其他的普通凳子来代替琴凳。琴凳的高度与宽度等是非常科学的，

是专为学习钢琴而设计的，坐垫柔软舒适，既轻松方便又安全可靠，凳箱中还可存放乐谱。

坐时腰部在自然状态下是基本挺直的，身体略向前倾。坐凳子不要太深，不要坐满，大约用臀部的三分之二接触凳面比较合适，让身体的重量分别落在双脚与臀部这两个部分的支撑点上。手臂的重量则落在手指接触琴键的这个支撑点上。到了高级程度，还会根据需要加上上半身的重量通过手臂落在指尖上。

随着钢琴弹奏方法的不断科学化，弹奏时坐姿也在不断变化，以前人们普遍认为要坐在琴凳面的一半或少许靠前的部位，坐稳的同时重心靠前，腰挺直，上身可略向前倾。1957年匈牙利钢琴教育家约瑟夫·迦特在他的《钢琴演奏技巧》一书中写道：“坐得太靠后会妨碍双腿的支撑作用，从而使躯干的活动变得没有把握。但是坐在椅子的边缘也是有害的，因为这会使身体的大部分重量都落在双腿上，并使身体陷入极其紧张的状态中。结果，演奏者为了保持平衡，似乎不得不扶着钢琴，这必然会引起手指过度的负担。由于经常处于紧张状态，手臂便不能充分敏感地调整（组织）每次弹奏的抗冲力，并会经常使用过重的抗冲力。”

同时他还认识到：“在正确的坐势中，我们虽然也着力于双腿，但是基本的重量却落在椅子上，躯干在这种姿势中可以自由地向任何方向活动。”

然而，现在经常可以看到国际上成名的、比较年轻的演奏家基本是坐满琴凳的。英国著名钢琴教育家范妮·沃特曼和钢琴教育家马里昂·海屋德编著的《钢琴课》一书中的坐姿显然是坐满琴凳的，重心是落在凳子上的。实践证明，这种状态很容易放松全身，且有一种舒适感，不易疲劳，利于操纵演奏。

2. 琴凳的高低要合适

琴凳的高低对坐姿有至关重要的影响。应以弹奏者坐在琴凳上，手以弹琴的手型放在键盘上，肘部与前臂和琴键基本在一个水平线上为宜。人与钢琴的距离如果小于直角，身体离琴太近，会影响手臂的移动和用力。应以上臂和下臂在肘部处的转角稍大于直角为好。身体离琴太远也不好，这样不出力，又不舒服，手指和手腕的动作也不方便，坏处是显而易见的。

3. 琴凳与钢琴的距离要有度

琴凳与钢琴有一定的距离（依各人手臂长短而异），演奏者坐在琴凳中央，琴凳的中央对准钢琴的中央C，以双手既能方便地在最高音区又能在最

低音区键盘上自如地演奏为度（两手弹奏左右两端的琴键时以臀部不移位为准）。

坐得太远太近都不利于弹奏，人的胳膊长短比例各不相同。一般来讲，坐在凳子上膝盖不要藏在键盘下面，基本上下对齐白键盘的前端较好。

4. 脚的位置要自然

两脚分开放在地面上，膝盖内侧夹角大于直角，有时左脚可以稍后些。当然，我们不能死搬硬套某一种坐姿。坐姿要有利于全身放松，有利于演奏的自如。腿短的初学者可以在脚下垫上一小凳把脚踩在上面，使身体充分放松。比如说，年幼的儿童如果坐在琴凳上脚碰不到地，一定要放一个高低合适的小凳子垫在脚下，以保持脚的支点作用。

踏脚凳高度也有讲究，尤其不能过高，过高会造成重心后仰，不利于力量传送到指尖。小凳子的高低以孩子坐好后从大腿到膝盖处稍呈向下的斜坡状为宜。琴凳和踏脚凳的高度还应根据孩子发育成长的变化，腿、脚、臂长的变化做相应的调整，以保持正确的坐姿。

如何确定座位同钢琴的最佳距离，正确掌握琴凳的置放距离是保证弹琴姿势正确的又一关键问题。琴凳置放距离因人而异，主要根据各人的臂长来定。理论上，座位和钢琴的最佳距离可以保证手臂上下两部分能灵活运动，又保证身体可做前后左右的自由活动为宜。坐得太近，身体贴近钢琴，手的活动受限制，躯干失去活动余地；坐得太远，伸直胳膊弹琴，既不自然又不方便，还耗费力气。

（二）演奏中的不良姿势

弹奏中存在许多不规范动作，一旦养成习惯，很难去除。不良的演奏姿势不仅影响外观，更重要的是所导致的紧张和僵硬会危及正确弹奏，因此必须一开始就注意防止和纠正。现介绍几种演奏中的不良姿势，希望演奏者在演奏过程中多加注意。

①弓腰驼背是极不雅观的一种弹奏姿势，大多由于坐凳过高造成。

②僵硬直立可能出现在坐凳过深的情况中。伸直胳膊，紧张僵硬，人琴分离，运力不畅，无法灵活地适应弹奏要求。

③端肩吊臂，是极其紧张的一种不良姿势，对力量的运用阻碍极大。坐凳过低容易造成这种毛病。

④绞脚绕腿。常见不用脚垫的孩子弹琴时，把脚绞在一起，使本来身体

欠缺支点的情况更加严重。若遇音域较宽的情况，身体倾斜而无支撑点，几乎会因重心不稳歪倒下去。

⑤弹琴中，有的孩子还懒散地跷起二郎腿，有的过多摇晃和扭动身体，有的还有咬嘴唇、伸舌头等不良习惯。

所有这些弹奏中出现的不良姿势和不良动作习惯，都将直接影响正常的弹奏，使作为表演艺术的弹奏失去了直观的美感。因此，演奏者要从入门开始，教师应在孩子练习中，坚持培养正确弹奏姿势的必要要求。

二、钢琴演奏的指法

（一）顺指法

顺指法，是指音域在五度之内，五指按顺序对准连续相邻的五个键，按顺序弹奏（图 1-1）。顺指法是钢琴演奏中运用最多的一种指法。

图 1-1

顺指法的指法要领：

- ①在手型正确的前提下，由手指第三关节掌控五指的上下运动。
- ②只有掌关节放松、不僵硬，五指才能灵活自如。
- ③重点锻炼各手指的独立性、灵活性和力度。
- ④先单手练习，再逐步过渡为双手练习。
- ⑤尽早固定手型。

顺指法练习曲（例 1-1）：

例 1-1

划船歌

汤普森 曲

(二) 扩指法

扩指法，是指扩大 1 指与其余 4 个指，或扩张各手指之间距离的弹奏。如果乐句的音域较宽，不能用顺指法来完成，即可通过扩大任何两指间的指距来弹奏出具有较大音程的音，多用于 1-2 指、1-3 指、1-4 指、1-5 指、2-3 指之间。

扩指法的标记符号：○ →

扩指法的手型要求：见图 1-2。

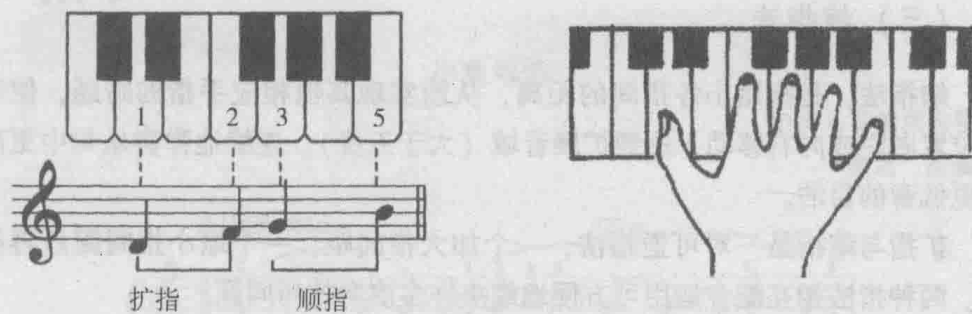

图 1-2

扩指法练习曲 (例 1-2):

例 1-2

小河淌水

云南民歌

优美地

mp

f

rit

(三) 缩指法

缩指法，是指缩小各指间的距离，从而实现其他相应手指的跨越，使手的位置向左或向右移动，达到扩展音域（大于五度），连续地弹奏乐句中更高或更低音的目的。

扩指与缩指是一对可逆指法，一个加大指间距，一个缩小指间距后再扩大。两种指法相互配合运用可方便地解决许多演奏技巧问题。

缩指法的标记符号：○→|→▼

缩指法的手型要求：见图 1-3。

图 1-3

缩指法的指法要领：

①必须是不相邻的两指间才有空键（距离）可供收缩。当然两指间的距离越大，可供收缩的余地也越大，能扩展的音域也越大。

②第一步收缩时，收缩的那个指在收缩后，应尽量靠近另一指（成相邻或相近位置），并落在即将要弹的那一个键上。第二步，移动被靠近的那个指，带动整个手的移动来扩展音域。

③如果向上行（高音）扩展音域，那就要使左边的指向右边的指收缩，而右边的指则要及时向右移，扩展音域。

如向下行（低音）扩展音域，右边的指则要向左边的指收缩，而左边的指则要及时左移，扩展音域。

缩指法练习曲（例 1-3）：

例 1-3

小兔乖乖

中国儿童游戏民歌

郭瑶 改编

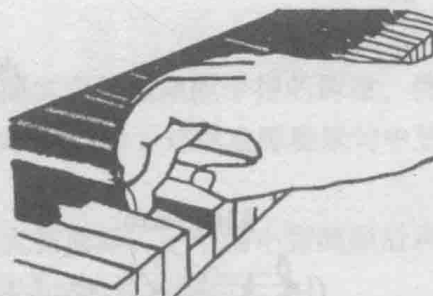
Allegretto

(四) 穿指法

穿指法,是指当旋律超过五度时,1指先从2指、3指或4指下方迅速穿过,到达新的位置后垂直弹下去(不能抹音),接着以1指为支点,其余手指(右手)向右迅速跨过1指,继续弹奏上行的旋律,左手则反之。

穿指法的标记符号:

穿指法的手型要求: 见图 1-4。

1指穿过2、3指，2、3指再跨过1指

图 1-4

穿指法练习曲（例 1-4）：

例 1-4

Do—Re—Mi

罗捷斯 曲

招翠馨 改编

Moderato

(五) 跨指法

跨指法与穿指法相反，当旋律超过五度时，2、3、4指可迅速从1指上方跨过，而1指也必须随后跟进，到达待弹的键位并工作，其余手指则可连续地弹奏上行（右手），左手则相反。

跨指法的标记符号：

跨指法的手指要求：见图 1-5。