

GANGQINDE TANZOU YU JIAOXUE

鋼琴的 彈奏與教學

王乃禾 刘宇松 编著

编

范大学出版社

钢琴的

弹奏与教学

王乃未 刘宇松 编著

西南师范大学出版社

责任编辑 力 口

特约编辑 张 凯

封面设计 文绍安

封面摄影 陈 平

钢琴的弹奏与教学

王乃禾 刘宇松 编著

西南师范大学出版社出版

(重庆北碚)

三剑音乐照排

(成都盐道街3号)

四川犀浦印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:6.125 字数:140千

1996年7月第一版 1996年7月第一次印刷

印数:1—3000

ISBN 7—5621—0829—3/G·559

定价:11.80元

序

随着我国人们物质文明和精神文明的极大提高，钢琴这门神圣的乐器之王已经在我国千千万万个家庭“落户”，无数的家长已经明确认识到为早期开发孩子的智能，选学一门乐器，特别是学会弹钢琴是件顺理成章的事。

为配合广大少年儿童及在校学生学习钢琴，近年出版的有关钢琴弹奏、钢琴教学的读物也不少见。今天，跃入你眼帘的这本《钢琴的弹奏与教学》，以其特有的构思内容的精心安排，浅显通俗的解说，将指引你钢琴弹奏入门并不断进步，在钢琴弹奏的天地里驰骋。

该书科学系统，实用可读。通过对该书的学习，定会解决许多学琴者感到棘手的难题，扫清你在学琴道路上的障碍。应该说这本书是少年儿童和成人学习钢琴的良师益友，是学生家长，音乐教师和文化馆音乐干部的辅导用书，定会受到广大读者的欢迎。

薛世民

1996.5

前 言

当前人们物质生活水平不断提高，从文化艺术上来丰富精神生活的需求，越来越受到全社会的关注，因而钢琴也进入了普通家庭。为帮助学琴者不走弯路、教师更好地进行教学，我们参阅了有关的国内外资料，并根据我们多年的钢琴教学的实践经验，编著了这本书，贡献给钢琴教师和学琴者，为浩瀚的钢琴艺术海洋，增添一朵浪花。

我们认为学琴者首先要了解钢琴，知道它的发展、机械构造和性能，弹奏时它是如何作用的，才能准确地掌握它。

我们弹琴的乐谱，是根据作曲规则谱成的，所以，我们要懂得乐理基础知识、了解乐谱的写作方法、和它与键盘的关系，在学习弹奏时配合乐理学习，使学生更易理解与掌握。

学习正确的弹奏方法，掌握基本的技能技巧是必要的，但学弹钢琴并不是机械地识谱与手指、手腕和手臂的活动，因而在教学过程中要了解学生的学习心理，灵活地运用教学环节，充分利用感知、回忆、思维、想像、情感等心理过程，把学生潜在的基础心理因素转化为积极的心理状态，激发学生学习的兴趣，从而提高教学质量，使学生习惯于在学习中用脑、用耳、用心去感受音乐，理解它并艺术地表现它。

在艺术实践时，由于种种客观原因，致学生表现异常，影响其发挥，所以，心理素质的培养也应予以重视，并努力克服演出时的紧张心理。

我们分析了一些中、外乐曲，仅供参考。

由于弹奏曲目的需要，我们在书后附录了部分作曲家简介、音乐的曲式与体裁、常用表情术语、常用速度术语与速度变化术语及常用力度标记。

本书的键盘、乐理弹奏方面亦适用于风琴、电子琴的学习。

本书由李秀君教授统稿、王仲文教授与重庆市音协主席薛世民教授、四川省教委体卫艺术处陈肇荣处长大力支持、姜宁老师协助，特在此一并致谢。

由于编著者才疏学浅，漏误难免，希不吝赐教。

编著者

目 录

第一章 钢琴简介	(1)
一、钢琴的起源及其机械构造	(1)
二、如何选择钢琴	(5)
三、钢琴的保养	(5)
第二章 乐理知识	(8)
一、键盘与谱表	(8)
(一) 键盘模式	(8)
(二) 音名和唱名	(8)
(三) 大谱表	(9)
(四) 中央C	(13)
(五) 对谱表的熟悉和记忆	(13)
练习题	(15)
二、全音与半音、变音记号	(16)
(一) 全音与半音	(16)
(二) 变音记号	(17)
(三) 等音	(18)

(四) 临时记号	19
练习题	20
三、音符及休止符的时值	21
(一) 基本音符及相同时值的休止符	21
(二) 符点音符及相同时值的休止符	21
练习题	23
四、拍子与节奏、音值组合	24
(一) 关于拍子的概念及其记号	24
(二) 拍子的分类	24
(三) 拍子的强弱规律	26
(四) 节 奏	26
(五) 节奏型	27
(六) 连音符	27
(七) 切分音	28
练习题	29
五、音阶、调和调号	30
(一) 早期的定型音阶	30
(二) 音阶中的各级音	30
(三) 大调音阶的结构	30
(四) 升种调的形成 (大调)	31
(五) 降种调的形成 (大调)	32
(六) 小调音阶	33
(七) 升种调的形成 (小调)	34
(八) 降种调的形成 (小调)	36
(九) 调 号	37
(十) 半音音阶	37

六、装饰音	(40)
(一) 倚音	(40)
(二) 波音	(42)
(三) 颤音	(42)
(四) 回音	(43)
七、常用记号	(44)
(一) 反复记号 	(44)
(二) 衔接记号 	(44)
(三) 重音记号 \wedge	(45)
(四) 保持音记号 $-$	(45)
(五) 连奏 \frown Legato	(45)
(六) 断奏 \blacktriangledown staccato	(46)
(七) 非连音记号 	(46)
(八) 琶奏记号 	(46)
(九) 震音记号 $//$	(47)
(十) 八度记号 8va	(47)
(十一) 刮奏标记 gliss	(48)
(十二) 延长记号 	(48)
练习题	(48)
八、音程	(49)
(一) 音程的度数	(49)
(二) 音程的音数	(50)
(三) 音程的名称及种类	(50)
(四) 音程的变化	(51)
(五) 音程的性质	(52)
练习题	(52)

九、和弦	(53)
(一) 三和弦及其种类	(53)
(二) 音阶中的三和弦	(53)
(三) 属七和弦和减七和弦	(54)
(四) 副属和弦	(55)
(五) 和弦的性质	(56)
(六) 对和弦的辨识	(57)
练习题	(59)

第三章 钢琴弹奏的基本技巧 (60)

一、关于流派或学派	(60)
二、弹奏姿势	(61)
三、手形及手指触点	(61)
四、触键的基本要求	(65)
五、连奏	(66)
六、断奏	(69)
七、前臂的转动	(73)
八、转指	(73)
九、手形的变化	(76)
十、远距离移动	(79)

第四章 如何演奏 (81)

一、解释作品	(81)
二、掌握节奏	(82)

三、培养织体感	(83)
四、左手的重要性	(84)
五、细致处理	(84)
六、弹性速度	(85)
七、指法	(86)
八、踏板的使用	(87)
(一) 让听觉指导踏板	(87)
(二) 踏板踩法	(88)
(三) 以和声为依据	(88)
(四) 配合节奏的需要	(89)
(五) 符合作品风格	(89)

第五章 钢琴的教学

一、教师的素养	(91)
二、在课堂上进行心理建设	(91)
三、建立“钢琴弹奏的动力定型”	(93)
四、培养学生正确的练习方法	(94)
(一) 准确的识谱	(94)
(二) 慢练法	(94)
(三) 反复练习法	(94)
(四) 学会背谱	(94)
(五) 合理安排练琴时间	(94)
五、加强艺术实践	(95)
(一) 教师良好的示范	(95)
(二) 用不同形式加强艺术实践	(95)

六、教材的选用	(96)
(一) 循序渐进、因材施教	(96)
(二) 教材的搭配	(96)
1、基本练习	(96)
2、练习曲	(97)
①拜厄《钢琴基本教程》	(97)
②车尔尼钢琴练习曲系列	(97)
③克拉默练习曲	(98)
④克列门蒂的练习曲	(98)
⑤肖邦、李斯特等所作练习曲	(99)
3、乐曲	(99)
①《汤普森现代钢琴曲》(一套五册)	(99)
②复调作品	(99)
《初级钢琴曲集》	(99)
《小前奏曲与赋格曲》	(99)
《二部、三部创意曲》	(99)
《十二平均律》	(99)
《法国组曲》	(99)
《英国组曲》	(99)
③中、外各类乐曲	(99)
外国:《圆舞曲》 肖邦	(100)
《无词歌》 门德尔松	(100)
《儿童钢琴曲集》	(100)
《小奏鸣曲集》	(100)
《钢琴奏鸣曲集》	(100)
《钢琴名曲集 270 首》	(100)

中国：《初级钢琴曲集》	(100)
《丁善德钢琴小品集》	(100)
《瞿维钢琴曲集》	(100)
《贺绿汀钢琴曲集》	(100)
《中国钢琴作品选》	(100)
七、伴奏与合奏能力的培养	(100)
(一) 伴奏	(100)
(二) 合奏、重奏	(101)
八、演奏的心理训练	(101)
(一) “完形”的培养	(101)
1、正确诠释作品	(102)
2、看清各种术语	(102)
3、节拍器的使用	(102)
4、掌握正确节奏	(102)
5、分清层次	(103)
6、注意台风	(103)
(二) 演出时的心理状态	(103)
(三) 演出时心理素质的培养	(104)
(四) 克服演出时紧张的心理状态	(105)
1、掌握熟练的弹奏技能技巧	(105)
2、明确演出的任务与目标	(105)
3、集中注意力	(106)
4、建立自信心	(106)
5、镇定自若	(106)
九、作品浅析	(106)
《致艾丽丝》 贝多芬	(106)

《幽默曲》	德沃夏克	(107)
《C大调前奏曲》	巴赫	(110)
《土耳其进行曲》	莫扎特	(111)
《G大调小步舞曲》	贝多芬	(115)
《前奏曲》	肖邦作品第28号之6	(116)
《二部创意曲》	巴赫(第八首、急板)	(117)
《少女的祈祷》	芭达奇美斯卡	(118)
《“一分钟”园舞曲》	肖邦	(119)
《夜曲》 ^{bE}	肖邦	(121)
《吉普赛回旋曲》	海顿	(122)
《军队进行曲》	舒伯特	(124)
《春之歌》	门德尔松	(125)
《#C小调奏鸣曲》“月光”第一乐章	贝多芬	(126)
《f小调音乐瞬间》	舒伯特	(128)
《爱之梦》	李斯特	(130)
《花鼓》	瞿维	(132)
《第一新疆舞曲》	丁善德	(133)
《巴蜀之画》	黄虎威	(135)
《牧童短笛》	贺绿汀	(139)
《南海小哨兵》	储望华	(141)
《陕北民歌主题变奏曲》	周广仁	(144)
《庙会》(组曲)	蒋祖馨	(148)
《第二新疆舞曲》	丁善德	(150)
《春之旅》(组曲)	丁善德	(152)

附 录	(155)
一、部分作曲家简介	(155)
巴赫	(155)
贝多芬	(155)
车尔尼	(156)
鲍罗丁	(156)
勃拉姆斯	(156)
格林卡	(156)
海顿	(157)
亨德尔	(157)
德彪西	(157)
德沃夏克	(158)
哈农	(158)
肖邦	(158)
莫扎特	(158)
拜厄	(159)
柴可夫斯基	(159)
斯卡拉蒂	(159)
柏辽兹	(160)
舒伯特	(160)
舒曼	(160)
库劳	(161)
门德尔松	(161)
格什温	(161)

瞿维.....	(161)
丁善德.....	(162)
贺绿汀.....	(162)
储望华.....	(163)
周广仁.....	(163)
蒋祖馨.....	(163)
黄虎威.....	(164)
二、音乐的曲式与体裁.....	(164)
小步舞曲.....	(164)
小夜曲.....	(164)
幻想曲.....	(164)
无词曲.....	(164)
创意曲.....	(165)
加伏特.....	(165)
回旋曲.....	(165)
进行曲.....	(165)
交响诗.....	(166)
交响曲.....	(166)
华尔兹.....	(166)
间奏曲.....	(166)
即兴曲.....	(166)
室内乐.....	(166)
狂想曲.....	(167)
玛祖卡.....	(167)
前奏曲.....	(167)
序 曲.....	(167)

夜 曲	(167)
套 曲	(168)
组 曲	(168)
波尔卡	(168)
波兰舞曲	(168)
练习曲	(168)
奏鸣曲	(169)
音 诗	(169)
叙事曲	(169)
浪漫曲	(169)
随想曲	(169)
赋格曲	(170)
诙谐曲	(170)
变奏曲	(170)
三、常用表情术语	(170)
四、常用速度术语、速度变化术语	(174)
五、常用力度标记	(177)