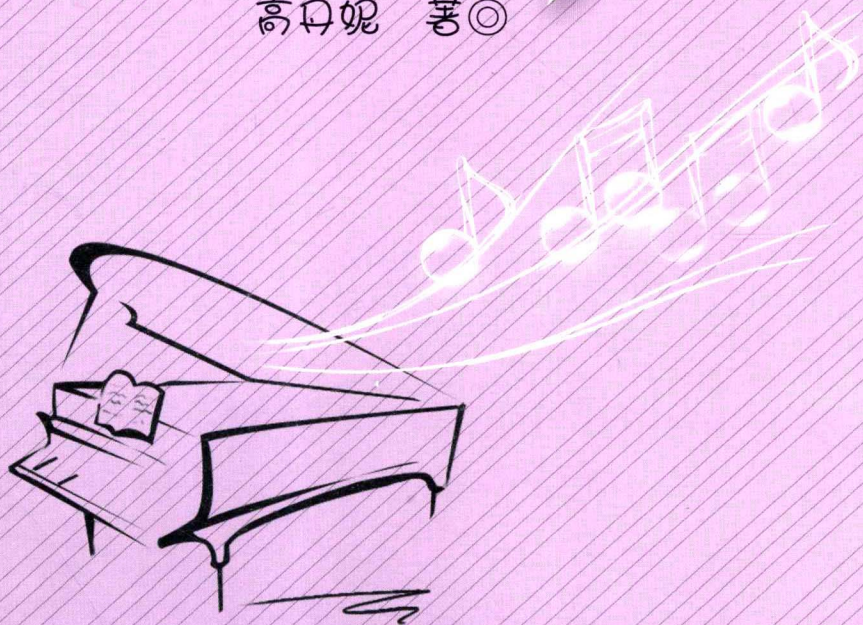

黑白键上的艺术课

HEIBAIJIANSHANG DE YISHUKE

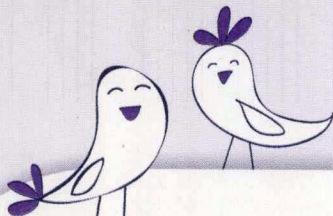
—— 琴童 · 家长 · 教师同上钢琴课

高丹妮 著◎

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

黑白键上的艺术课

HEIBAIJIANSHANG DE YISHUKE

—— 琴童·家长·教师同上钢琴课

高丹妮 著◎

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

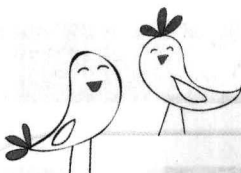
图书在版编目(CIP)数据

黑白键上的艺术课 / 高丹妮著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-5621-5655-0

I. ①黑… II. ①高… III. ①钢琴—奏法 IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 281695 号

黑白键上的艺术课

HEIBAIJIANSHANG DE YISHUKE

—— 琴童 · 家长 · 教师同上钢琴课

高丹妮 著◎

责任编辑: 王 菱

封面设计: 张 宏

版式设计: 张 宏

出版发行: 西南师范大学出版社

网址 www.xscbs.com

地址 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编 400715

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆东南印务有限责任公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24

字 数: 614 千字

版 次: 2012 年 3 月 第 1 版

印 次: 2012 年 3 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-5655-0

定 价: 48.00 元

无论是夏季的台风天还是冬季寒冷刺骨的夜晚，我的学生们和他们的父母总是准时地出现在我的琴房。这样的场景每次都会深深触动我，勾起我的回忆。因为我和我的父母也是这样，在学琴的路上一路艰辛地走来。

那时，我家住在一个小城市，城里没有音乐学院，喜爱音乐的爸爸就是我的音乐启蒙老师。后来，隔壁楼下住进来一位在音乐学院学习过的老师，我又跟着她学习了一段时间。爸爸始终想让我接受更专业的教育，经多番努力后，终于联系上一位音乐学院钢琴系的专业老师。尽管她远在3小时车程外的成都，我们还是坚决地开始了这段漫长又艰苦的学琴生涯。

从我家到成都，那时候没有高速公路，汽车只有沿着盘山公路翻越龙泉山脉，还时常堵车。每到周末，我和爸爸都要花上一整天的时

间去学钢琴，早上六点就得起床，冬天也不例外。天上还闪着星星，摇晃的车厢里，我们和那些做生意的小贩挤在一起，车头堆满了各种货物，混乱而肮脏。颠簸三小时到达成都后，还要转两次公交车。到了老师家，已经是中午了。

老师总是把我的课安排在下午第一节，这样哪怕塞车也能赶得上，如果顺利的话我们午饭后还能稍微休息一下。下午上完课后，爸爸时常要求我留下来观摩级别比我高的学生上课。最后依依不舍地赶到车站时，常常已是傍晚，再花三个小时颠回去。我和爸爸都晕车，有次因为晕车，爸爸的钱被小偷偷光了，最后还得向老师借钱回家。

这样的学琴时光一直持续到中学。其间我经历了和大部分琴童一样的“坎坷”。练琴太辛苦，就找借口偷懒，喝水、上洗手间、剪指甲、边弹琴边看课外书，五花八门什么都有；弹琴时，面对爸爸的纠正，还对他顶嘴说“你不懂”……反复这样，挨打自然是免不了的，眼镜都被爸爸打坏了好几副。

因为老师太严格，有时候还打人，我越来越怕去上钢琴课，甚至怕得连按老师家的门铃，手都会发抖，爸爸终于为我换了另一位温和的老师。

有段时间文化课的学业很紧张，我对练琴始终提不起劲，时常拿

舒伯特传记上的话来形容自己：“无限的痛苦在折磨着我。”当时，爸妈问我愿不愿意把钢琴卖掉换一台冰箱——如果这样，我就每天都可以吃我最喜欢的冰淇淋了。可我始终不同意卖钢琴，但又不肯好好练琴。父母对我表示了理解和体谅，让我停学了一段时间的钢琴。

最终我还是坚持了下来，并且现在始终以与音乐相伴为乐。回想起来，是父母无比强大的毅力和我对音乐的热爱在一直支撑着我。

如今，已成为专业钢琴老师的我，遇到过许许多多努力又可爱的学生。有音乐学院的专业学生、中小学的音乐老师，还有退休的老年朋友，但最多的还是从幼儿园一直学到高中的孩子们。他们和家长们复一年地走过学琴的漫漫长路，他们所遇到的各种艰辛，所付出的汗水，我作为一个过来者深有体会。

酝酿几年后，终于写成这本书，希望给学琴的人还有琴童的家长们带来正确的学琴要领，避免走各种弯路，让大家在学好钢琴的同时，也能全面提升整体艺术修养。

本书前三章适合所有程度的钢琴学习者及琴童家长们参阅。后两章则需要习琴者具备一定的理解力和音乐知识，尤其适合业余中级及以上水平的学习者。

第四章的音乐欣赏，从中国民乐和西方各个音乐时期的代表曲式

体裁中甄选了一小部分最有代表性的音乐体裁和作家作品，并作了一些简略介绍。每个音乐时期都围绕整体音乐风格、这一时期代表曲式及代表作、钢琴音乐的演奏特点这三方面来综合学习音乐知识。使大家通过学习，能更加轻松、准确地分辨、演奏好不同的音乐风格。

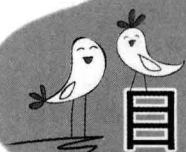
第五章为喜爱绘画或者诗歌的钢琴学习者提供了一种融汇学习的方式。通过音乐与绘画、诗歌互为渗透的学习，让大家在学习钢琴的同时也能了解一些与绘画、诗歌相关的浅显的知识，对最抽象的音乐艺术的理解会变得更加容易。

真心希望这本书能给大家带来一些帮助。

谢谢我最亲爱的爸爸妈妈！

高丹妮

2012年2月

目录

MULU

前言

第一章 外行也能给琴童评分……1

第一节 为什么要学钢琴?——学琴的益处……1

第二节 怎样才是学好钢琴?

——如何判断钢琴学习的全面性……4

一、良好的手型与坐姿……4

二、乐谱上各种标记、符号和乐理知识的掌握……5

三、快速识谱的能力……5

四、练习曲、复调、乐曲、奏鸣曲的全面学习……6

五、常见中外音乐体裁的学习……9

六、常见音乐曲式结构的学习……9

七、作家作品的风格、音乐时代的学习……10

八、乐曲演奏的完整性……10

九、良好的听觉能力……11

十、音乐的创造性思维……12

第二章 各个程度的钢琴学习与教材选择……14

第一节 婴幼儿期的音乐教育……14

一、音乐与运动的协调发展……15

1. 音乐按摩……16

2. 音乐律动……16

二、早教音乐的时间、环境与内容……16

三、音乐游戏……17

1. 脚的绘画……17
2. 乐器模仿……17
3. 听声找图……18

四、培养歌唱……18

五、幼儿期的乐理启蒙……18

六、音乐故事与动画……19

1. 音乐家的故事……19
2. 听音乐编故事……19
3. 音乐动画……20

七、节奏感的培养……21

第二节 学琴前家长注意事项……22

一、孩子学琴的条件和年龄……22

1. 手的条件……22
2. 学琴的年龄……22
3. 观察孩子的小细节……24

二、保证每日充足的练琴时间……24

三、选择适合的钢琴老师……25

四、家长的陪伴……27

第三节 初级程度的钢琴学习与教材选择……28

一、钢琴入门学习……28

1. 坐姿……28
2. 手型……31
3. 基本乐理知识……32

二、初级钢琴技巧的学习与教材选择……33

三、初级复调音乐的学习与教材选择……35

四、初级奏鸣曲的学习与教材选择……36

五、初级乐曲的学习与教材选择……36

第四节 中级程度的钢琴学习与教材选择……38

一、中级钢琴技巧的学习与教材选择……38

二、中级复调音乐的学习与教材选择……40

三、中级奏鸣曲的学习与教材选择……41

四、中级乐曲的学习与教材选择……42

第五节 高级程度的钢琴学习与教材选择……43

一、高级钢琴技巧的学习与教材选择……43

二、高级复调音乐的学习与教材选择……44

三、高级奏鸣曲的学习与教材选择……45

四、高级乐曲的学习与教材选择……45

第三章 钢琴学习的常见问题与指导……47

第一节 姿势与手型……47

一、手指……48

1. 手指关节凹陷……48

2. 手指僵硬……53

3. 手指“躺”在琴键上……54

4. 手指粘连……57

5. 某一手指下键时，别的手指会改变手型……60

6. 手指悬在琴键外……61

7. 拇指的触键……61

二、手腕……62

1. 手腕抖动……62

2. 手腕僵硬……64

3. 手腕过低……66

4. 手腕拱起……66

三、手臂……67

1. 抬手落臂练习的误区……67

2. 手臂用力夹紧……69

3. 手臂易朝外……69

四、肩部……70

第二节 识谱……71

一、识谱速度慢……71

1. 慢的原因……71

2. 快速视奏的方法……74

二、识谱错误多……76

1. 错音……76

2. 指法……77

三、识谱时忽略乐谱里的各种标记.....81

四、常见的乐谱符号标记和演奏法.....82

1. 演奏法标记.....82

2. 力度标记.....85

3. 速度标记.....85

4. 装饰音符号.....87

5. 踏板标记.....89

第三节 技巧.....90

一、速度与节奏.....90

1. 如何数节奏.....90

2. 节奏方面的常见毛病.....98

3. 节奏感的训练.....101

4. 速度方面的常见毛病.....103

二、清晰度与持久度.....106

1. 快速弹奏时声音不清晰、不均匀.....106

2. 快速演奏不能持久.....107

三、控制与放松, 避免疼痛.....108

1. 不会放松地弹琴.....108

2. 手指、手腕或手臂疲劳、酸痛.....109

四、力度.....110

1. 左右手力度不协调.....110

2. 力度太轻.....111

3. 力度太重.....112

4. 力度变化弹不准确.....113

5. 五个手指力度不均匀.....113

五、声部.....116

1. 不会区别声部.....116

2. 声部的连奏不流畅.....117

3. 无法控制好每个声部的力度及音色.....119

4. 声部混乱.....120

六、跳音.....120

1. 跳音无弹性.....120

2. 分不清跳音的种类.....121

3. 分不清跳音与连音.....121

4. 不会区别使用手指、手腕、手臂等各部位弹跳音.....122

5. 弹不准大跳... ..123
- 七、小连奏(落提).....124
1. 无法控制好两音的力度... ..125
2. 连线的第二个音被弹成跳音... ..126
- 八、音阶与琶音.....126
1. 音阶和琶音的练习量... ..126
2. 音阶和琶音练习枯燥无趣... ..127
3. 音阶和琶音的速度不达标... ..128
4. 双手弹奏音阶与琶音不整齐... ..129
5. 琶音易弹错... ..130
6. 双三度音阶不连贯... ..130
- 九、双音与和弦.....131
1. 双音或和弦触键不整齐... ..131
2. 双音或和弦连奏不连贯... ..132
3. 和弦易漏音或碰音... ..132
- 十、高抬指(颗粒性)及重量弹奏法的训练技巧.....134
1. 学钢琴必须学高抬指吗?134
2. 如何训练高抬指?134
3. 高抬指与重量弹奏法的区别及运用... ..137
- 十一、歌唱式连奏法.....139
- 十二、其他常见的钢琴演奏技巧.....140
1. 侧击... ..140
2. 同音反复(轮指)... ..141
3. 双手交叉... ..143
4. 双手连接... ..144
5. 八度... ..145
- (1) 双音八度.....145
- (2) 分解八度.....147
6. 震音... ..149
7. 颤音... ..150

第四节 其他常见问题与指导.....152

一、演奏缺乏完整性.....152

1. 平时练习易停顿,是练琴方法问题... ..152
2. 演出或考试中的停顿,多是心理因素... ..153

二、忽略或混淆音乐的结构.....153

三、音乐缺乏感染力……157

1. 明确乐曲的表现意图和情绪……157
2. 重视演奏的音色……157
3. 正确把握作品结构……158
4. 准确判断作品风格……158
5. 培养敏锐的听觉……159
6. 依靠想象力提高音乐表现力……159

四、背谱……159

1. 应该经常背谱吗？……159
2. 为什么背谱中断后很难接下去？……160
3. 弹任何曲子都背谱，正常吗？……160
4. 复调音乐如何有效背谱？……161

五、节拍器的使用……162

1. 学钢琴必须要用节拍器吗？……162
2. 怎样正确使用节拍器提高练琴效率？……162

六、踏板……163

1. 钢琴上三个踏板有何区别？……163
2. 什么时候开始学习踩踏板？……165
3. 踏板只有一种踩法吗？……166
4. 如何练习切分踏板？……166
5. 什么是半踏板、颤动踏板？……167
6. 踏板踩放有哪些基本原则？……167
7. 错误的踏板踩放动作有哪些？……168

七、听觉能力的训练……169

八、表演或比赛的心态调整及练习方法……170

九、钢琴考级……171

1. 是否有必要考级？……171
2. 考级需要多久的准备时间？……172
3. 学到什么程度适合去考级？……173
4. 学一年可以考几级？……173

十、钢琴教材及曲目的选用……173

1. 车尔尼之类的练习曲，需要大量逐条练习吗？……173
2. 钢琴学习的重点应该是乐曲还是练习曲？……174
3. 孩子爱弹的曲目类型应该多布置吗？……174
4. 可以练习流行音乐作品吗？……175
5. 可否把钢琴考级书当做主要教材？……175

6. 如何选择乐谱的版本?176

第五节 家长辅导.....177

一、家长的课堂陪同.....177

二、家长的课后陪练.....178

1. 课后练习的重要性.....178

2. 家长的态度和方法.....178

三、合理安排练琴时间和地点.....183

四、改进练琴方法, 提高练琴效率.....183

1. 慢速练习184

2. 变速练习185

3. 重复练习185

4. 分解练习186

5. 音乐性和技巧性结合练习187

6. 分手或合手练习要有判断, 练习速度要明确188

7. 制定练琴计划188

8. 借助唱片和录音189

五、对孩子进行针对性的辅导.....189

1. 练琴被动, 无兴趣.....189

2. 孩子老改不了错.....193

第四章 各种音乐风格的欣赏与钢琴学习.....197

第一节 音乐欣赏与钢琴学习.....197

一、音乐欣赏的重要性.....197

二、音乐欣赏的三个阶段.....199

第二节 钢琴学习与各种音乐风格欣赏的结合.....201

一、巴洛克风格及演奏要点.....203

1. 巴洛克音乐的特点.....204

2. 巴洛克音乐的欣赏.....206

(1) 组曲(Suite).....206

(2) 协奏曲(Concerto).....207

(3) 清唱剧(Oratorio).....209

(4) 赋格(Fugue).....210

(5) 卡农(Canon).....211

3. 巴洛克时期的键盘乐器及演奏要点.....212

(1) 巴洛克时期的键盘乐器……212

(2) 巴洛克时期的键盘音乐演奏要点……215

二、古典主义风格及演奏要点……219

1. 古典主义音乐的特点……220

2. 古典主义音乐的欣赏……221

(1) 奏鸣曲(Sonata)……221

(2) 交响曲(Symphony)……225

(3) 重奏(Ensemble)……228

3. 古典主义的钢琴音乐演奏要点……232

(1) 力度与速度……232

(2) 音色与触键……233

(3) 踏板……233

(4) 装饰音……234

三、浪漫主义风格及演奏要点……234

1. 浪漫主义音乐的特点……235

2. 浪漫主义音乐的欣赏……240

(1) 艺术歌曲(Lied)……240

(2) 音乐会练习曲(Etude)……241

(3) 交响诗(Symphonic poem)……242

(4) 叙事曲(Ballade)……243

(5) 狂想曲(Rhapsody)……243

(6) 前奏曲(Prelude)……244

(7) 歌剧(Opera)……245

3. 浪漫主义风格的钢琴音乐演奏要点……250

(1) 旋律的歌唱性……251

(2) 自由速度……252

(3) 力度与踏板……253

(4) 艰深的钢琴技巧……253

4. 浪漫主义时期的几位代表音乐家及其钢琴作品……254

(1) 舒伯特……255

(2) 门德尔松……256

(3) 舒曼……257

(4) 肖邦……259

(5) 李斯特……264

(6) 勃拉姆斯……270

(7) 浪漫主义风格的其他钢琴代表作……272

四、印象主义风格及演奏要点.....274

1. 印象主义音乐的特点.....275

- (1) 作品题材.....276
- (2) 调性与和声.....277
- (3) 音乐结构.....277

2. 印象主义音乐的欣赏.....278

- (1) 管弦乐作品.....278
- (2) 钢琴作品.....280

3. 印象主义的钢琴音乐演奏要点.....282

- (1) 力度.....283
- (2) 音色与触键.....284
- (3) 踏板.....284

4. 德彪西与拉威尔的钢琴音乐比较.....285

- (1) 音色.....286
- (2) 节奏.....286
- (3) 创作技法.....286
- (4) 指法与踏板.....287

第三节 钢琴学习与中国音乐欣赏.....287

一、中国民乐欣赏.....287

1. 古筝.....287
2. 笛子.....289
3. 二胡.....290
4. 古琴.....291
5. 琵琶.....293
6. 民乐合奏.....294

二、中国钢琴音乐的欣赏与演奏要点.....295

1. 中国钢琴音乐的欣赏及创作来源.....295
2. 中国钢琴音乐的演奏要点.....300
 - (1) 节奏与速度.....300
 - (2) 民族化.....301

第四节 钢琴学习与宗教音乐、现代音乐欣赏.....301

一、宗教音乐.....301

1. 学习宗教音乐的必要性.....301
2. 基督教音乐的发展.....302
3. 基督教音乐的主要类型.....305

- (1) 弥撒曲(Mass).....305
- (2) 受难曲(Passion).....306
- (3) 康塔塔(Cantata).....306
- (4) 众赞歌(Chorale).....307
- (5) 清唱剧(Oratorio).....308
- 二、现代音乐.....308
 - 1. 现代严肃音乐.....309
 - (1) 20世纪严肃音乐的主要流派.....310
 - (2) 如何欣赏现代严肃音乐.....319
 - 2. 现代通俗音乐.....321
 - 3. 现代钢琴音乐.....322
 - (1) 现代钢琴音乐的特点.....322
 - (2) 现代钢琴音乐代表作.....323

第五章 钢琴与绘画、诗歌艺术的结合.....325

第一节 音乐与绘画艺术的结合.....326

一、浪漫主义的音乐与绘画.....328

二、印象主义的音乐与绘画.....330

- 1. 题材.....331
- 2. 结构.....335
- 3. 色彩.....336

三、表现主义的音乐与绘画.....339

四、中国传统音乐与绘画.....343

- 1. 中国传统艺术的“韵”在音乐与绘画上的表现.....343
- 2. 中国传统艺术中的“虚与实”在绘画与音乐中的表现.....346
- 3. 中国传统艺术中的“和”在绘画与音乐中的表现.....348

第二节 音乐与诗歌的结合.....353

一、诗歌与音乐的共通性.....354

- 1. 韵律.....354
- 2. 节奏.....354
- 3. 结构.....354

二、诗歌在音乐中的运用.....356

- 1. 以诗歌作序.....356
- 2. 音乐的创作灵感源于诗歌.....358
- 3. 为诗歌谱写歌曲.....362