

Basic Piano Tutorial

简易钢琴教程

段海燕◎主编

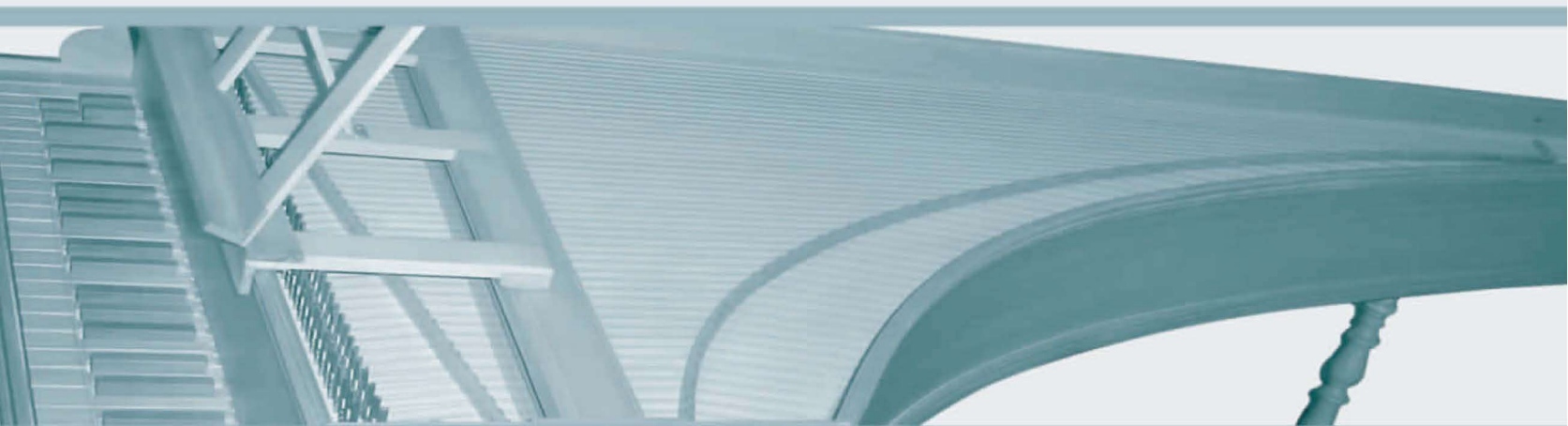

段海燕 意大利米兰威尔第音乐学院钢琴访问学者,香港公开大学硕士,宁夏大学音乐学院钢琴教研室主任,副教授。宁夏音乐家协会理事、中国音乐家协会社会考级评委、中国音乐学院社会考级评委、西安音乐学院社会考级评委。

少时就读于天津音乐学院附中,1996年毕业于西北民族大学钢琴表演专业。2004年考取中国与意大利政府互换奖学金生,赴意大利米兰威尔第音乐学院学习,其间系统学习了巴洛克、维也纳古典乐派的演奏风格、技术特性;多次赴瑞士合唱学院系统解读格利高里圣咏,往返意大利国家歌剧学院学习戏剧女高音演唱技法及声乐室内乐演唱原理。在国内学术期刊公开发表专业论文12篇,获全国专业论文比赛二等奖4篇。

在教学与研究过程中,巧妙将声乐演唱情感气息与钢琴演奏相融合,采用愉快教学法,教学成就显著。多次荣获宁夏大学教学优秀奖,指导学生获全美大学生大洋西岸钢琴大赛银奖、全美大学生钢琴协奏曲大赛银奖、全国大学生五项技能大赛铜奖、上海世博会国际钢琴邀请赛铜奖及宁夏回族自治区青少年钢琴大赛金奖等。成功举办“段海燕师生庆祝建党80周年钢琴独奏音乐会”“留学意大利汇报音乐会”“美洁之声钢琴独奏音乐会”“中国经典钢琴作品音乐会”等多场高水平钢琴独奏音乐会。

责任编辑 / 冯中鹏 戎爱军
音乐编辑 / 纳奇仑
封面设计 / 小 勉

B a s i c P i a n o T u t o r i a l

简 / 易 / 钢 / 琴 / 教 / 程

钢琴演奏是一门艺术，不仅要演奏出作品风格及作者的性格特点，还要有演奏者的再创作，而演奏技巧是一种手段，是演奏的基本条件。要想达到某种艺术效果，必须靠正确娴熟的技巧与良好的艺术感悟力相结合才能达到真正的艺术表现与目的。艺术来源于生活又高于生活，是对现实生活的感受和净化。

ISBN 978-7-80620-994-3

9 787806 209943 >

定 价:48.00 元

Basic Piano Tutorial

简易钢琴教程

段海燕◎主编

 黄河出版传媒集团
阳光出版社

图书在版编目(CIP)数据

简易钢琴教程 / 段海燕主编. — 银川: 阳光出版社, 2011.11

ISBN 978-7-80620-994-3

I. ①简… II. ①段… III. ①钢琴演奏 — 教材
IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 241306 号

简易钢琴教程

段海燕 主编

责任编辑 冯中鹏 戎爱军

音乐编辑 纳奇仑

封面设计 小 勉

责任印制 郭迅生

黄河出版传媒集团
阳光出版社 出版发行

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)

网 址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 yangguang@yrpubm.com

邮购电话 0951-5044614

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏捷诚彩色印务有限公司

印刷委托书号 (宁) 0009462

开本 880 mm× 1230 mm 1/16

印张 6.5

字数 150 千

版次 2011 年 11 月第 1 版

印次 2011 年 11 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80620-994-3/J·89

定价 48.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

近年,我国钢琴教育事业呈现出一片繁荣景象,注重和关心钢琴教育的人士越来越多,从事钢琴演奏和钢琴理论研究的人也越来越多,有关钢琴教学与演奏的理论也层出不穷。

随着改革开放和社会发展,钢琴优美动听的乐曲、独特的演奏技巧和高雅的气质,吸引着许多有艺术追求的人。特别是广大少年儿童的喜爱,使钢琴演奏的阶层日益壮大。

针对如今钢琴教育的现状,作者结合音乐教育的实践,融汇在西欧留学时接受的钢琴教学理念,创编了这本实用的《简易钢琴教程》。

教程实用性强,所选曲目对弹奏者的手指机能和演奏技巧可起到更好更快更简捷的训练,适合广大钢琴教育工作者及学习者使用。

目 录

钢琴基本奏法	(1)
一、基本奏法	(1)
二、基本功的训练	(4)
基本练习及乐曲	(11)
一、断奏	(11)
钟 声	汤普森 (12)
交通警	汤普森 (13)
磨刀人	汤普森 (14)
爬 山	汤普森 (15)
二、连奏	(16)
布谷鸟	拜 厄 (18)
儿 歌	拜 厄 (19)
坦 诉	布格缪勒 (20)
游戏的孩子们	巴托克 (21)
三、同音连奏	(22)
(一)练习曲	车尔尼 (24)
(二)练习曲	车尔尼 (25)
四、双音	(26)
(一)练习曲	车尔尼 (27)
(二)练习曲	车尔尼 (28)
圣母颂	布格缪勒 (29)

五、跳音	(30)
(一) 练习曲	瑞尼克 (31)
(二) 练习曲	贝尔蒂尼 (32)
快乐的女战士(选自舞剧《红色娘子军》)	吴祖强 等曲 周广仁 编曲 (34)
六、音阶练习	(35)
(一) 练习曲	古利特 (37)
天真烂漫	布格缪勒 (38)
(二) 练习曲	拜 尔 (39)
(三) 练习曲	拜 厄 (40)
七、踏板	(42)
致海鸟	卡罗尔 (43)
八、琶音	(45)
(一) 练习曲	车尔尼 (47)
(二) 练习曲	车尔尼 (48)
九、装饰音	(48)
(一) 练习曲	车尔尼 (49)
(二) 练习曲	车尔尼 (50)
(三) 练习曲	车尔尼 (51)
十、八度及大和弦	(52)
(一) 练习曲	车尔尼 (53)
(二) 练习曲	车尔尼 (54)
(三) 练习曲	车尔尼 (56)
十一、复调	(57)
小步舞曲	巴 赫 (57)
石榴榴花开(山花儿)	宁夏同心县 牛力改编 (59)
送情郎	牛力作曲 (63)

十二、四手联弹	(69)
娃哈哈	许予慈 (69)
小步舞曲	莫扎特 (72)
基本乐理练习	(74)
五线谱	(74)
五线谱-音的高低	(75)
五线谱-高音谱号	(76)
五线谱-低音谱号	(77)
低音谱号-加线	(78)
大谱表	(79)
拍号-4/4	(80)
休止符	(81)
音符和休止符	(82)
符干	(83)
拍号-3/4	(84)
八分音符	(85)
拍号-2/4	(86)
八分音符和八分休止符	(87)
音程	(88)
拍号-2/2	(89)
连线 and 同音连线	(90)
升记号 and 降记号	(91)
升记号、降记号 and 还原记号	(92)
黑键上的音符 I	(93)
黑键上的音符 II	(94)
半音与全音	(95)

钢琴基本奏法

一、基本奏法

钢琴演奏是一门艺术,不仅要演奏出作品的风格及作者的性格特点,还要有演奏者的再创作。而演奏技巧是一种手段,是演奏的基本条件。要想达到某种艺术效果,必须靠正确娴熟的技巧与良好的艺术感悟力相结合才能达到真正的艺术表现目的。艺术来源于生活又高于生活,是对现实生活的感受与净化。而技巧则建立在自然的基础上,用最自然的动作完成高深的技巧则是技巧的最高境界。

与生活中其他动作的技巧一样,钢琴演奏的技巧也同样受生理因素的制约,都需要通过一定的动作来完成。钢琴演奏技巧,是用一定的力驱使某个关节或某块肌肉群收缩,使局部产生一定的紧张感并将力量传送到指尖,同时,身体其他部位则自然松弛,与紧张部位配合。因此,要掌握并运用较完美的钢琴弹奏技巧,就必须先了解身体各部位关节和肌肉的运动规律及其作用,并对所需各部位进行自然、科学的训练,才能达到预期的效果。

姿态

正确的姿态是钢琴弹奏之基本。正确合理的弹奏姿态,可保持身体与手之间的协调,能使弹奏出的乐曲更具美感。学生一开始学钢琴就应培养正确姿态。

1. 坐姿

正确的姿态应该是双手自然放在琴键上,小臂、手腕、手背处于水平位置。身体坐正(以键盘中央C为中心)坐于琴凳二分之一处,膝盖与键盘外侧垂直,坐好后不应随意前后或左右挪动。身躯自然挺直前倾,双肩自然下垂,保持身体自然协调。双脚自然分开(如大丁字步),右脚稍前左脚稍后,以右脚跟为定点,把脚尖放在右踏板下方,左脚稍后可作为全身力量的支点。坐立得过高或者过低都会影响力量的自然传递,上身

与键盘距离过近会影响手臂的舒展,过远对力量的集中无法很好地控制。儿童由于身高原因,双脚触不到地,应在脚下放一高低适度的小凳。

随着程度的提高,乐曲对力度、速度、音乐情感和音色的变化要求也越来越多,所以在弹奏中身体必须随乐曲的变化而调整,切不可僵硬。要经常调整呼吸,使身体放松,重心下沉,如果身体过于僵硬,演奏缺乏律动,就会使得音乐的情绪得不到调整,演奏出的乐曲听起来平淡无味,没有感染力。所以,身体与动作的自然协调在弹奏中有着不容忽视的作用。安静的乐曲,身体要趋于平稳,而在激昂的乐曲中,呼吸带动身体动作,使演奏达到视觉和听觉的完美结合。

2. 基本手型

在钢琴演奏过程中,为得到完美的音响效果与丰富的音色,对风格不同的作品常常采用多种变化的手型,以适应不同的触键,但对初学者而言,首先应掌握基本手型。

钢琴演奏的基本手型,其实就是自然弯曲的手型。将所有手指自然张开,手指所有关节自然外露,如同抓住一大团棉花,棉花很轻但要靠手指抓住不能掉下来。需要注意的是:大拇指虎口张开,掌关节不能凹下去,因为正确的手腕姿势在弹奏时才可保持积极而松弛的状态(松弛不是被动的放松,也不是消极的紧张)。手腕应松而不垮,富于弹性,像一根有弹性的管子,将肩、臂等的力量传递到指尖上。在此之前,小臂要与手腕平行,切不可僵硬,上下乱动。一定要明确:是手指在弹琴,而不是手腕。还要注意手腕的柔韧性、带动性和协调性。在弹奏时手腕的状态直接影响到声音的质量。手掌要放正,掌心空开,微向里倾斜,切不可外倾。大臂和肘关节应自然打开,既不要翘得过高,也不能夹得太紧,否则也会影响手型。

3. 正确的触键方法

由于钢琴的发声原理,所以钢琴在演奏时所发出的音色很难辨别,然而经过时间的熏染,我们听到的音色又是丰富的,所以正确地把握音色,很好地把握音乐情绪的基本,便是正确的触键方法。俄国著名钢琴家雷文在《钢琴基本弹奏法》中曾说:“不用骨头去敲击,而用指尖的包绒似的肉垫抵键,因此产生一种真正美好的音色。手指第一节的指面部分触键越少,则所发之音愈生硬粗鲁;指面部分触键越多,则所发之音

越流畅如歌。”这些都是对钢琴基本触键法的精辟论述,但也不乏其局限性。

正确良好的触键,客观上要受心理因素和生理因素的制约。心理因素即由形象思维转化为触键感觉的过程;生理因素则是由手的具体形状与手指的触键点再加上局部肌肉群的有机活动而构成。在实际运用中,二者缺一不可。心理因素因人而异,而生理因素则相对稳定,具有普遍的共同点。其中手指触键点与手型有着内在的关联,两者对音色的变化均起着关键的作用。

(1) 触键点部位应该有点与面之分。点即触键的支点,而面即为触键面。指尖有包绒似的肉垫,在触键过程中,自然会区分处于中心部位的指尖骨为触键的“点”,同时接触的肉垫为触键的“面”。手指都有触键点与触键面之分,2、3、4、5指触键的“点”与“面”都是在指尖肉垫中心的点与周围的面上,而拇指则用第一关节外侧触键,比其他四个手指接触琴键的面稍多些。拇指的触键点在手指第一指关节外侧凸出来的骨节部位,即指甲盖底线与第一指关节中间外侧的点上。因此正确的触键位置形成的基本手型为:手掌自然含空,2、3、4、5指各指关节自然弯曲,第一指骨垂直于键面靠近黑键,拇指点放置于白键的末端,触键面平放在键盘上(C、D、E、F、G的键盘位置)。这样的手型便是正确的基本手型和基本触键点。

(2) 在实际演奏中,为获得不同音色效果,也可采用不同的触键方法,因此产生了多种不同的触键点和与之相适应的手型,但这些变化都应在正确手型的基础上合理进行,不能随心所欲,生拼硬凑。如在弹奏柔和、优美的旋律时手掌应稍伸开,用较大面积的触键部位做慢下键,并在触键瞬间,手指由触键面向指尖触键点快速平稳地转移。弹快速、清晰、颗粒性较强的音时,必须缩小手指触键面积,将手指的力量迅速传送到指尖,从而达到干净、利索的目的。弹奏力度较强的如八度、双八度、八度和弦、其他密集型和弦及特殊的音块等,则要求腰部力量对背、肩、臂、腕到手指的瞬间传送,手指架子要结实有力,从而使声音有爆发力等等。

综上所述,手指触键位置越集中,所弹的音就越干净利索,颗粒性也就越强,手型则相对比较收拢。手指触键面积越大,所弹音色则越柔和,手型相对也较开放。总之,应根据作品的不同要求,灵活运用手指触键点,调整手型,以表达作品的不同韵味。

二、基本功的训练

基本功的练习,对任何一位钢琴演奏者都是至关重要的。只有掌握了钢琴演奏的技巧,才可能成为一位好的演奏者或钢琴家。世界各国著名钢琴家,对基本功的训练都十分重视。

基本功的练习包括五指、音阶、琶音等练习,这些内容每天都要练习。在练习时,音色既要有颗粒性又要有连贯性,每个音之间都要有一定的倾向性,指尖的感觉灵敏度、力度、速度、颗粒性以及音色的各种变化,都可以通过基本练习加以训练。通过基本功的练习,把手指,手腕,手臂的运动配合好,从中找到自己所需要的方法,并科学地运用到演奏当中。所以出色的钢琴家,必须具备干净快速,清晰灵活的钢琴演奏技术。

手指的训练

为了使十个手指在钢琴键盘上弹奏出结实、有力、清晰、均匀而流畅动听的声音,学习者就需要加强手指的力量和独立性的训练,使之具备主动性、灵活性和独立的劳动能力。按照人体结构及弹奏的需要,通常将主要用力关节和部位分成十一个部分。即第一指关节(指尖关节)、第二指关节、第三指关节(指根关节也称掌关节)、手掌、手腕(腕关节)、小臂、肘关节、大臂、肩关节、背部、腰。

这十一个关节部位各有其特殊性,又有共同点。为了增强它们的可控性、力度和弹性,使它们配合默契,应采用抬指练习与顿音两种练习方法,把单音训练作为基础训练部分。在此基础上加进音阶、琶音、双音、六度、八度、大和弦等各种形式的训练,这样则可以达到增强各关节部位的可控性、力度和弹性,使它们能够默契配合。

钢琴训练最初的主要问题,是固定手型,打开掌关节。对于儿童来讲,不存在打开掌关节的问题,因为儿童手指各关节比较柔软灵活,但缺乏力量,控制能力较差。儿童进行抬指练习主要是为了增加手指的控制力,手指的独立能力、支撑能力和力量。而成人与儿童的最大区别就是动作的长期性和习惯性,如腰弯背曲,手指粗壮,手腕突起,关节粗硬等问题,就像浓浓乡音一般难以改变。由于没有受过专门训练,指根关节不灵活,手指活动范围也就不大,对手指的控制能力相对较弱。因此,对于各年龄段的

初学者,进行抬指练习的训练是必须的也是非常必要的。

1. 抬指练习

抬指练习分为三个步骤进行:即抬指,下键,放松。

(1) 抬指。用掌关节的力量把手指慢慢抬起,抬起时保持一二指关节自然弯曲状态(既不要将手指绷得太直,也不要指尖向回勾),其余四个手指松而不垮地浮在琴键上,将手指抬至不能再抬时,掌关节需要继续用力,尽可能打开掌关节,然后在最高位置处把继续上抬的力量放掉,使手指处于松弛状态。

(2) 下键。一定要独立使用每根手指自己的力量(而不是手腕和小臂的力量),将手指迅速向下击去。在下键的过程中,其余四根手指仍然是自然弯曲的状态,放松地放在琴键上。下键的手指要有弹性,速度要快,下键要稳。在开始练习时手指力度应弱一些,待掌握放松的感觉后逐步加大力量,切不可养成乱使劲的习惯。

(3) 放松。击键后,要立即放松整个手臂,但指尖应有一点紧张感,要有指尖与键面挂住的感觉,好像衣服挂钩。

除上述慢抬指快下键的方法外,还有快抬指、稍停(在最高位置)快下键、放松,快抬指(不停留)快下键、放松,以及手指一关节主动上抬(不停留)、快下键、放松。这些抬指练习的主要目的是打开掌关节,增加手指的力度与弹性,加强手指的控制力和独立性。

2. 断奏练习

断奏练习也称非连音奏法。其主要作用在于练习手型,让手指找到触键的感觉,即能让手指触键又稳又准。

(1) 单音断奏方法。断奏的基本方法是将手臂慢慢抬起,略高于键盘,手自然下垂,手指自然弯曲,然后手臂自然落在琴键上,指端立好,掌关节不能塌陷,手腕略低于手或与手基本保持一个水平高度,切不可用力下压或翘起。触键的手指只要能立住就可以了,不要用其他外力。不弹的手指略高一些,但也不要过高翘起,手仍然保持基本手型。声音发出后,手指只是放在琴键上不再用力,然后,由手腕带动大臂主动将整个手臂抬起,这样便完成了一个断奏的全部过程。

虽然断奏的每个音是断开的,但弹奏时必须听到旋律线条的进行,感觉到音与音之间的走向。初学者常遇到臂、腕、手过于紧张,手指上翘,手掌塌陷,大指虎口凹陷,力度不均匀等等。只有经过由慢到快,由弱到强的长时间用心练习,才能做到轻松自如。

(2) 双音断奏方法。将要弹的两根手指准备好,手型保持自然弯曲,手指各关节保持稍外露,手腕放松。弹奏时两个手指要同时、整齐地触键,力度要相等,两个声部音量均匀。手指触键后手腕立即抬起,手腕是发力点,要积极主动,手臂保持平稳。

在练习双音时掌关节一定要放松地打开,不要紧张,也不要松垮,更不能紧贴在一起。手腕要松而不垮地起到将力量由肩臂传递到指尖的作用,还要注意大指虎口打开,小指掌关节不可塌陷。双音练习最初切不可太过用力,应由弱到强加强力量,否则有可能由于紧张造成手腕僵硬、声音干涩,影响手型的正确性。

3. 连奏

连奏即连贯地不间断地奏出旋律的每一个音符,它的特点是发声的不间断性。为了实现连奏,就必须在力度的转移上圆滑一些,尽量减少小指与键盘的距离。指尖贴近键盘,随着音的需要向左或向右滑行,利用滑行的动作,在前面弹的手指还未完全离开琴键时,就接触下一个琴键。

钢琴是由音槌击打琴弦发音的,由于这种构造特点的限制,要想发出像弦乐那样连贯的音,就得改变触键方法,用感觉到控制音与音之间的连贯,常用的方法有两种。

(1) 将手的重心从一个手指移到另一个手指,运用力量转移使音与音之间连贯起来。连奏的一组音符,开始弹第一个音时要用“落下去”的动作,到最后一个音弹完后,则用“提起来”的动作结束,第一个音符落下去后手指要站住,然后将力量转移到另一个手指上,在其触键的同时,第一个手指要离键。

(2) 运用腕关节调整手指的力量,将力从一个音转移到另一个音上,造成连贯的效果,并使旋律具有力度上的曲线。腕、肘、肩关节要灵活并柔和地摆动,必要时对手掌施加一些压力,以增加音的力度。