

钢琴家教 指南

叶惠芳 郑怀杰 编著

江苏科学技术出版社

钢琴家教指南

叶惠芳
郑怀杰

编著

江苏科学技术出版社

钢琴家教指南

叶惠芳 郑怀杰 编著

出版发行:江苏科学技术出版社

经 销:江苏省新华书店

印 刷:扬州印刷总厂

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 6.375 字数 149,000

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—5,000 册

ISBN 7-5345-2069-X

Z·326

定价:8.80 元

责任编辑 傅 梅

我社图书如有印装质量问题,可随时向承印厂调换

前 言

近年来,随着生活水平的不断提高,家长们越来越重视对孩子的培养,都希望自己的孩子将来能成为有高尚品格、有教养、懂艺术的人。所以许多家长不惜一切代价为孩子创造客观条件:买钢琴,聘请钢琴教师,平日放弃自身休息的时间陪孩子练琴,督促孩子练琴,培养孩子的内在美。这番苦心是值得推崇的,因为他们不仅只关心自己孩子的成长,实质上也是在提高下一代的文化素质。

孩子学琴的过程中,父母的家教是非常重要的。因为一般小朋友每周只上一次课,教师由于时间的限制,不可能讲很多,所以家长们可根据教师的要求,加以补充。在家教中,除了把好“技术关”外,更重要的是启发提高孩子对音乐的理解力、想像力与表现力。我接触到很多家长,他们向我提出很多问题,大家都有美好的愿望,但这条路应该怎么走?家长如何辅导才能帮助孩子学有成效?

我个人认为要培养孩子真正具有一定的音乐修养,除了替孩子选择一种乐器,帮助孩子逐步掌握一定的技能外,还要给孩子多听好的音乐,多看音乐书籍,开拓孩子的音乐知识面,开阔孩子的艺术视野。这些都是家教中很重要但却很容易被忽略的部分。例如有的家长不让孩子去听优秀钢琴家的演奏会,是舍不得孩子少练两小时琴,这样的做法是不足取的。就像教育有成绩的中小学校,除了校内上课外,还必须经常带孩子外出参观,去图书馆查阅资料,引导学生阅读有益的课外书籍等等,这样才不致于死读书。学音乐也是如此,要苦练,但不是死练。

为了配合家长们实现以上的愿望,本书首先简明地讲解有关钢琴的历史、结构、选购、保养、调律等各方面的常识,帮助家长对这一乐器有一定的认识,以便在从购置到使用的过程中能提供给孩子一台音律准确,音质优美,触键均匀的学习必备工具。在家教方面,除了回答家长们提出有关钢琴弹奏方面的各种问题外,还例举了如何进行辅导的具体曲目,简介一些作曲家、钢琴家的生平,钢琴乐谱及一部分钢琴经典曲目。由于大家对我国的作曲家与钢琴家较熟悉,所以在书中着重介绍一些孩子经常弹奏的外国乐曲的作曲家、录制过唱片的近现代优秀钢琴家、在国内市场上可能购买到的或曾出版过的乐谱,以供家长们购置图书资料及音响资料时参考。

最后,希望我们大家共同努力,培养我们的下一代,通过学习钢琴,不但掌握基本的弹奏技能,领悟音乐的内容,提高欣赏音乐的能力,并且在智力上得到开发,知识上得到增长,心灵得到熏陶,使孩子成为具有一定修养,情操高尚的新人。这也是我们写这本书的根本目的。

本书“钢琴知识简介”部分由郑怀杰先生编写,“钢琴家教指导”部分由叶惠芳教授编写。

编者

1994年12月

目 录

前言	(1)
钢琴知识简介	(1)
钢琴的历史与现状	(1)
钢琴的前身是什么乐器?	(1)
钢琴是由谁发明的?	(2)
哪些人对钢琴的发展作过重要贡献?	(2)
我国钢琴工业起源于哪里?	(2)
我国钢琴生产的现状如何?	(3)
国外钢琴生产情况怎样?	(4)
世界上哪些钢琴最为著名?	(4)
为什么说钢琴是乐器之王?	(5)
钢琴结构简介	(6)
钢琴可分为几类、几种规格?	(6)
钢琴的型号和规格是一回事吗?	(7)
钢琴由几大部分组成? 它们有何作用?	(8)
钢琴铁排的作用是什么?	(10)
钢琴的背架为什么要做得结实牢固?	(11)
制音器是怎样工作的?	(11)
键盘的轻重有些什么标准? 怎样解决?	(12)
弹奏者对击弦机械有些什么要求?	(13)

立式钢琴和三角钢琴击弦机械的弹奏性能有何区别?	(14)
钢琴的选购常识	(16)
选购什么型号的钢琴好?	(16)
钢琴的产地和使用地区不同会对钢琴的质量有什么影响吗?	(17)
目前进口钢琴质量如何?	(18)
怎样判断钢琴音色的好坏?	(18)
怎样辨别钢琴的触感?	(19)
怎样检查音板的质量?	(20)
音准的稳定性你注意到了没有?	(22)
怎样检查击弦机的内在质量?	(22)
外壳及油漆质量有何要求?	(23)
钢琴的保养常识	(24)
搬运钢琴要注意些什么?	(24)
钢琴放置需要哪些基本条件?	(25)
如何做好钢琴的日常保养?	(25)
调律知识简介	(28)
钢琴为什么要调音?	(28)
新买的钢琴不需要调音吗?	(30)
为钢琴找一位什么样的调律师好?	(30)
什么叫十二平均律? 钢琴为什么要采用这种律制?	(31)
基准音组选在哪个音区较好? 为什么?	(32)
怎样检查同度、八度、低音和高音的音准?	(33)
用音准仪就能调准音吗?	(35)
调律过程中应该注意哪些问题?	(36)
钢琴家教指导	(38)

回答家长们提出的问题	(38)
孩子几岁学琴最合适?	(38)
孩子学琴前需做何准备工作?	(38)
我的孩子能学钢琴吗?	(39)
怎样的手适合弹钢琴?	(39)
如何选择钢琴老师?	(40)
如何替孩子选择琴凳?	(41)
孩子开始学琴了,家长如何开展家教?	(42)
课堂上家长如何配合教师?	(43)
如何安排孩子的练琴时间?	(43)
如何帮助孩子提高练琴效率?	(44)
如何避免错音?	(44)
怎样帮助孩子练好一首乐曲?	(45)
指法的重要性何在? 是否一定要按谱上的指法弹奏?	(46)
如何背谱?	(46)
视谱练琴与背谱练琴有矛盾吗?	(47)
手指基本练习的作用何在?	(47)
弹琴是否只运用手这部分的功能?	(48)
为什么老师再三强调第一指关节的重要?	(49)
弹音阶和手指练习时手指需抬多高?	(50)
弹音阶时还需注意什么?	(51)
手腕可以动吗?	(52)
在最简单的乐曲里也要注意分句吗?	(52)
为孩子购买琴谱时应注意些什么?	(53)
怎样培养孩子对音乐的兴趣?	(53)
乐感能培养吗?	(54)
为什么需要训练听觉?	(55)

节奏感需要训练吗?	(55)
模仿唱片、磁带是学习的好办法吗?	(56)
怎样协助教师培养孩子良好的心理素质和演奏素质?	(56)
如何奖励与批评孩子?	(56)
弹奏时人体的动作应如何配合?	(57)
为了掌握技巧,练习曲是否弹得愈多愈好?	(57)
钢琴演奏法是否在不断地变化?	(58)
孩子的弹奏姿势是否应该固定?	(58)
如何辅导孩子在练琴过程中开动脑筋?	(59)
练琴的主要目的是不是为了克服技巧难点,提高技巧水平?	(60)
休止符的含意何在?	(60)
技巧包括那几方面?	(60)
教材辅导举例曲目	(61)
1. 顽童	汤普森(61)
2. 野兔和猎狗	汤普森(64)
3. 第一次丧失	舒曼(65)
4. 云雀之歌	柴可夫斯基(68)
5. 法国古歌	柴可夫斯基(73)
6. 行猎	布格缪勒(74)
7. 清澈的溪水	布格缪勒(78)
8. 船歌	布格缪勒(80)
9. 献给爱丽丝	贝多芬(82)
10. 二部创意曲 NO. 8	巴赫(87)
11. 牧童短笛	贺绿汀(90)
12. 无言歌作品第 67 号之 4	门德尔逊(91)
13. 十一月(三套车)	柴可夫斯基(94)

音乐家生平简介	(100)
巴赫	(100)
亨德尔	(102)
海顿	(103)
莫扎特	(104)
贝多芬	(106)
舒伯特	(109)
门德尔逊	(111)
舒曼	(112)
肖邦	(114)
李斯特	(117)
格里格	(118)
柴可夫斯基	(119)
卡巴列夫斯基	(121)
德彪西	(122)
贺绿汀	(123)
丁善德	(124)
陈培勋	(124)
桑桐	(125)
近现代钢琴家简介	(126)
巴克豪斯	(126)
鲁宾斯坦	(126)
吉泽金	(127)
肯普夫	(128)
鲁道夫·塞尔金	(129)
阿劳	(129)
霍罗维茨	(130)
拉罗查	(131)

米凯兰杰里.....	(132)
布伦德尔.....	(132)
古尔德.....	(133)
阿希肯纳吉.....	(134)
阿格利希.....	(134)
波利尼.....	(135)
瓦茨.....	(136)
欧尔森.....	(137)
波戈雷利希.....	(137)
前苏联钢琴家.....	(138)
奥鲍林.....	(138)
吉利尔斯.....	(138)
李赫泰尔.....	(138)
扎克.....	(139)
布尼.....	(139)
马里宁.....	(139)
弗利也尔.....	(139)
波兰钢琴家.....	(139)
吉麦门.....	(139)
车尔尼·斯特凡斯卡.....	(139)
哈拉谢维奇.....	(139)
爱克士.....	(140)
美国钢琴家.....	(140)
克里本.....	(140)
弗莱舍尔.....	(140)
贝拉希亚.....	(140)
卡帕尔.....	(140)
罗马尼亚钢琴家.....	(140)

鲁普	(140)
匈牙利钢琴家	(141)
克劳斯	(141)
科奇斯	(141)
兰奇	(141)
西班牙钢琴家	(141)
依图尔比	(141)
欧洛茨柯	(141)
保加利亚钢琴家	(142)
魏森伯克	(142)
日本钢琴家	(142)
野岛稔	(142)
部分钢琴乐谱及音响资料推荐目录	(143)
附录一 音乐术语	(149)
附录二 教材辅导举例曲目乐谱	(155)

钢琴知识简介

钢琴的历史与现状

钢琴的前身是什么乐器？

钢琴的前身是古钢琴和羽管键琴。

据文献记载，最早的古钢琴叫克拉维卡，这种琴的创制年代大约在12世纪到14世纪之间，在欧洲被使用。它的外形象是长方形木箱上加了一些键子，有的还加上四条腿。内部的右侧约 $\frac{1}{3}$ 的地方是音板，它的右端与厚板相接，弦轴被栽在这块厚板上，弦经过马桥被固定在音板的另一端。在左边 $\frac{2}{3}$ 处装有特制的键盘，键子的后端固定着一个平头钉，弹奏的时候，后端抬起时，平头钉敲击弦而发出声音来。

羽管键琴的结构和古钢琴基本相同，只是弹奏的时候，安装在琴键后端的鸟类羽毛管拨动琴弦发音的。

古钢琴和羽管键琴的发音比较弱，音量没有太大的变化，也不能弹奏节奏快速复杂的乐曲。但是古钢琴和羽管键琴的音色较甜美优雅。由于这两种乐器的声音缺乏表现力，所以逐渐被槌击式钢琴所取代。

钢琴是由谁发明的？

现代钢琴的发明者是意大利人克利斯托弗利。克氏原是一位羽管键琴制造者，他有着丰富的造琴经验，在总结了羽管键琴的优缺点后，于1709年，在羽管键琴上安装了用槌击弦的键盘机械，奠定了现代钢琴的基础。由于这一改进，弥补了古钢琴和羽管键琴几乎无法调节音量的缺点，这种钢琴在演奏时，随着对键子敲击力的变化来改变音量的大小，音量也比古钢琴和羽管键琴大得多。

哪些人对钢琴的发展作过重要贡献？

19世纪初，钢琴已经盛行于欧洲，但它还在不断地改进中。

1809年，法国人埃拉尔改进了钢琴机械，可以使小槌迅速地重复击弦，在这样的钢琴上就能够弹奏比较复杂的乐曲了。这种结构形式至今还使用于三角钢琴上。1780年，瑞士的舒迪创制了制音踏瓣，从而提高音乐的和弦连接能力，增强了共鸣效果，同时也使得音乐获得清晰的顿音效果。1826年，美国工程师霍金斯采用了轴钉、轴架和攀带改进了击弦机构。在这一时期里，还有不少制作者对钢琴的支撑结构、弦列的安排以及小槌材料等作了改进。到1850年时，支撑结构、弦列的交叉排列和复震奏式击弦机三要素相结合，从此确立了现代钢琴结构最理想的基本形式。从那时起到现在的100多年，钢琴的内部结构几乎没有作过多少改动。

我国钢琴工业起源于哪里？

我国的钢琴工业起源于上海。19世纪中叶，随着外国资本的侵入。英国商人1850年在中国上海开办了第一家琴行——谋得利

琴行。当时主要是进口国外钢琴在上海销售，该行的谋得利钢琴由于音质优美，受到人们的赞赏和欢迎。英商见钢琴的销路较好，便在上海设立工厂，主要零部件由国外进口，在上海组装出售，设厂数十年中，最多的月产量达 80 台左右。大约在 1895 年，一些钢琴制造者开始自己开设琴行，击弦机及主要部件仍需进口。从那时起到解放前半个世纪中，上海陆续开设了永兴、上海、鸣凤、美惠、罗办巨等十几家钢琴小工厂，其中永兴琴行生产的斯特劳斯牌钢琴以其音色柔中有刚，键盘手感好的优点和谋得利钢琴同领风骚。

解放前，广州、北京等大城市也有类似的小工厂，但其规模和钢琴的影响远不如上海那样出名。

我国钢琴生产的现状如何？

50 年代初，国内的琴行进行了公私合营，先后组建了上海、北京、广州、营口四个钢琴厂。那时的设备、厂房等条件都较差，只能靠手工及简单的设备制造钢琴的零部件，购买一部分材料或部件进行组装，全国的年生产钢琴能力不过百十台。其后，钢琴生产也随着政治、经济形势的变化而有高潮和低潮。几起几落后，到今天，四大钢琴生产基地相继成立了集团公司，学习和引进了国外的生产技术和专业设备，提高了产量。四大公司的年生产能力大约在 6 万台左右，产品质量也大有提高。

近几年，随着钢琴制造业的发展，沿海地区又新成立了许多钢琴厂，这些小钢琴厂根据自身的优势，也制造出了不少质量较好的钢琴，有的已经形成了生产能力，有的正在提高和巩固。无论大公司还是小钢琴厂，大家都在齐心协力为我国的钢琴制造事业的发展贡献着力量。

国外钢琴生产情况怎样？

国外钢琴的牌子较多，生产量也很大。钢琴的发源地在欧洲，所以欧洲有许多厂家的生产历史比较长，如奥地利生产的倍森多夫，德国及美国生产的斯坦威，德国生产的霍夫曼、贝希斯坦，还有美国生产的鲍德温等钢琴在世界上有较大的影响。有许多厂家以传统手工艺制作的钢琴，质量很过硬，价格也较高，但许多国家的电台、电视台、剧院都选用这些名贵钢琴，同时这些钢琴也深受钢琴演奏家的喜爱。

第二次世界大战以后，日本生产的雅马哈和卡瓦依牌钢琴也逐步有了良好的声誉。现在，日本和韩国都成为钢琴生产的大国。它们的生产方式是用现代化的生产技术和管理大幅度地提高产品的质量和产量，并以较欧洲名牌钢琴低得多的价格打进国际市场。这两个国家生产厂家年生产钢琴的能力都在 20 万台左右，已经成为钢琴的出口大国。

世界上哪些钢琴最为著名？

目前世界上的名牌钢琴很多，如德国生产的斯坦威，奥地利生产的倍森多夫，美国生产的鲍德温，日本生产的雅马哈以及卡瓦依等钢琴。

根据钢琴演奏家的长期使用及专业钢琴制作者多年的比较，一致认为德国的斯坦威、奥地利的倍森多夫、日本的雅马哈这三种牌号的三角钢琴最为著名。

斯坦威和倍森多夫钢琴都是欧洲最负盛名的产品，首先德国以及奥地利是欧洲最古老的文明国家，它们的音乐和乐器制造业历史悠久，先后产生过许多大音乐家、演奏家和乐器制作大师。斯

坦威和倍森多夫这两个钢琴公司,集多年钢琴生产的经验,以传统的手工技艺及精选的材料精心制造的钢琴是钢琴演奏家们最喜爱的。

斯坦威钢琴的音色是无法用准确的语言来表达的。它以高音明亮华丽,中音部的音色诱人而温暖,低音部音色低沉以及震撼人心的音响给人留下极深刻的印象。

倍森多夫钢琴的音色特点是低音区的发音清晰而圆润,且有持续很久的共鸣,让你体会到独特的音响上和结构上的制作方针。倍森多夫钢琴在音响力度范围的广阔,音色细微差别的控制、音区的平衡等几方面是十分成功的。

雅马哈钢琴的外观造型力求简单明快,虽不及斯坦威钢琴工艺、造型方面给人以高贵的感觉,但也不失典雅大方。其手感轻快平均,音色既有一定的厚度又较为秀气。

以上三种钢琴都被作为肖邦国际钢琴比赛、柴可夫斯基国际钢琴比赛等国际比赛的指定用琴,供选手们挑选。世界上许多大剧院、电台、电视台等演出场所及音乐院校大多选用以上这三种名牌钢琴。

为什么说钢琴是乐器之王?

钢琴制作工艺的复杂和所用材料的消耗量是其他乐器不能比的。制作一架钢琴所需木材 0.5~1 方立米,金属材料上百公斤,皮革呢绒几十个品种;还有油漆涂料、化工原料等。钢琴的支撑结构具有支撑全部琴弦大达十余吨张力总和的强度,保证了共鸣系统能发出强有力的声音。击弦系统功能完备,能使弹奏者任意表现乐曲的内涵。现代钢琴采用了十二平均律的律制,可以随时转调,这些都是其他乐器不可比的。

钢琴的音域比较宽广,一般是从大字二组的 A 到小字五组的