

捐

钢琴基础课教程

GANG QIN JI CHU KE JIAO CHENG

(电 化 教 学)

南京艺术学院音乐系

钢琴基础课教程

(电化教学)

孙 树 人

主 编

南京艺术学院音乐系
键盘基础课教研室

目 录

上册

第一学期

第一章 钢琴弹奏基本方法

- 第一课 断奏
- 第二课 连奏
- 第三课 大指运转 音阶
- 第四课 琶音
- 第五课 和弦
- 第六、七课 总复习 四手联弹

第二章 钢琴音乐文献(巴洛克时期)

- 第八课 巴赫
- 第九课 亨德尔和斯卡拉蒂
- 第十课 练习曲

第三章 钢琴音乐文献(古典时期)

- 第十一课 海顿和克莱门蒂
- 第十二课 练习曲
- 第十三课 莫扎特
- 第十四课 回课
- 第十五课 贝多芬
- 第十六课 回课
- 总复习

序

钢琴基础课电化教学，随着教学改革的深入，越来越得到人们的关注。

本教程是集作者十余年教学的经验，从重视基础教育、重视素质教育、培养全面发展的人才出发而编写的。在内容上把训练提高学生的弹奏技巧和即兴伴奏、教学法基本原理，以及钢琴音乐风格发展概述等融为一体。在教学形式上，本教程可以使不同程度、不同水平的学生在一个课堂中学习，这样既有利于学生之间互相学习、互相促进，也对进一步理解、鉴赏作品提供了有利条件。课程中还安排了四手联弹、合奏等内容，充分发挥了电化教学的作用。

本教程可作为一般艺术院校开展钢琴电化教学中的基础课教材，也可作为广大中小学音乐教师、幼儿教师进修的参考课本，特此为序。

叶惠芳

前 言

电化教学是新兴的钢琴集体课教学形式，随着时代的发展和教学改革的深入，电钢琴越来越多的进入了音乐、艺术学院、师范及各类学校的课堂。面向新世纪，面向社会，作为一名钢琴教师，我想，对学生的培养目标应是全方位的，是立体综合型。作为基础课，培养的方向应有十个方面。

1. 有正确弹奏钢琴的基本概念和方法。
2. 有一定程度的弹奏水平。
3. 对各个时期的特点、风格、作家及钢琴主要文献有概括的了解。
4. 对中国作品有更多的理解。
5. 具有对乐曲的曲式、和声、织体、节奏、旋律等的基本知识。
6. 有一定的即兴伴奏能力。
7. 有边弹边唱以及快速视谱的能力。
8. 有处理和表现音乐的能力。
9. 有初步儿童钢琴教学的水平。
10. 有互相合作、配合的能力。

基于这十个方面的培养目标，我编的这本教程分上下二册，包括二年四个学期，主要以各个音乐风格时期为引线，因学生水平不统一，所以有一定的幅度（A 入门 B 初级及 C 中级），B、C 曲目对入门学生来说可作欣赏。整体力求精练、实用、统一。老师可根据对象，因人、因材施教，对号入座，与教学相配的 CD，也可根据学生水平和需要选用。考试曲目统一，最后一学期主要配合个别辅导，力争使全体同学达标。

在编写过程中，得到音乐系领导和叶惠芳教授、冯效刚副教授以及本教研室老师和系办张吟箴的大力支持，特示感谢。为了使本教程在实践中不断完善，恳请大家赐教。

目 录

上册

第一学期

第一章 钢琴弹奏基本方法

- 第一课 断奏
- 第二课 连奏
- 第三课 大指运转 音阶
- 第四课 琶音
- 第五课 和弦
- 第六、七课 总复习 四手联弹

第二章 钢琴音乐文献(巴洛克时期)

- 第八课 巴赫
- 第九课 亨德尔和斯卡拉蒂
- 第十课 练习曲

第三章 钢琴音乐文献(古典时期)

- 第十一课 海顿和克莱门蒂
- 第十二课 练习曲
- 第十三课 莫扎特
- 第十四课 回课
- 第十五课 贝多芬
- 第十六课 回课
- 总复习

第一章、钢琴弹奏基本方法

从1709年发明钢琴以来，已经有近300年的历史，在这条历史长河中，各国的钢琴演奏家、作曲家、钢琴教育家以及科学家们对钢琴弹奏的方法进行了分析、研究、探讨。

钢琴是靠琴槌敲弦才能发出声音来，如果我们的手绝对放松——松懈的手指是无法使琴槌弹奏出声音的。因此，弹琴时手指要有一定的紧张度。然而，我们弹琴时，身体的各部位又不能紧张，这样会导致身体僵硬。我们不妨试试看，如果我们把两手放在胸前一动不动，时间一长，双手、手臂甚至整个上身都会感到紧张；但是，如果我们双手前后摆动，在同样的时间内却不会感到累。这是因为双手前后摆动时，整个手臂处于一张一弛的运动状态，在这种张弛结合的运动状态中，人们反而不容易紧张、疲劳。由此可见，每个弹钢琴的人就好象一个“运动员”，必须领会和掌握紧与松、张与弛的要领，做到松而不懈，紧而不僵，学会在钢琴上“运动”，才有可能进而掌握钢琴的弹奏技术。

“前车之鉴”的启示

德国伟大的作曲家、音乐理论家舒曼早先一心想成为一名钢琴家，并且投师于当时著名的钢琴家维克先生（著名钢琴家克拉拉·维克的父亲）学习钢琴演奏。由于维克先生认为他学习钢琴较晚，所以要求他必须加倍努力，于是，舒曼为了加强手指力量的训练，采用了当时比较流行的练习方式：从天花板上吊下五根橡皮筋，绑在手指上反复进行触键练习。结果，紧张生硬的错误练习方法使他的手部肌肉受到损伤，成为钢琴家的理想也破灭了。

罗杰（1777—1846）曾经发明了一种“钢琴练习器”——把横木跨在钢琴键盘上把手和手指套进去做手指的训练。这种“钢琴练习器”遭到德国著名钢琴教育家车尔尼（贝多芬的学生、著名钢琴演奏大师F·李斯特的老师）的坚决反对。

钢琴大师的建议

车尔尼认为，这样会使手和手臂的运动受到限制和束缚。车尔尼提出：用圆滑奏弹渐强的快速音群时，手的动作最好别让别人看出来，手指也不必抬得比必要的更高。为了做得正确，有必要增强肌肉的内在张力，在不损害手指柔软运动的范围内，要加入手臂的重量。

伟大的波兰钢琴家、作曲家肖邦曾说过：“所谓手指，由于形状各异，就必须适应其不同情况而发挥其特征，同时还要使其独特性均等化。”他建议，配合手指、手和手腕同时使用手臂，但要求所有的运动必须柔软、放松。

上面这些著名钢琴大师提出的建议，其观点都是在追求紧与松、张与弛二者巧妙的结合，在努力追求钢琴弹奏法的完美性。

钢琴演奏器官的协调统一

在钢琴演奏中，手指、手腕和手臂三个演奏器官是十分重要的。

手指：十个手指直接与钢琴键盘接触，它们好像是打仗中冲锋陷阵的士兵。

手腕和手臂：是手指强有力的后盾，手腕须灵活而有弹性，手臂必须放松。

手指训练得好，指尖力量集中，手指灵敏，能弹出均匀、明亮、轻快的声音。但是，这一切前提必须是手腕灵活而有弹性、手臂放松，这样才能使整个手的动作协调起来，使力量通畅无阻。没有手臂的重量，没有手腕弹性的协同，是不可能弹奏出珠落玉盘那样颗粒性强且有光彩的音，也不可能弹奏出富有感染力、具有歌唱性的旋律圆滑奏。因此，三部分的协调统一是打好胜仗的关键。

李斯特的演奏，最具特色的就是钢琴彻底震响、发出具有光彩的音响。所以，必须在手指的运动中，让手臂、肩、上身的肌肉全部运动起来。

协调统一是为了艺术。贝多芬字1817年写给弟子车尔尼的信中曾说：“这是培养音乐家的捷径，它的终点，可以说是艺术的主要目标之一”。

法国钢琴演奏家、钢琴教育家阿·科尔托把钢琴技巧分为五种基本类型，即：

- 1、手指的独立、平均和灵活；
- 2、大指的向内旋转（音阶、琶音）；
- 3、双音和复调练习；
- 4、手指的伸张；
- 5、手腕的技巧、和弦的弹奏。

科学正确的弹奏方法对初学者来说，尤关重要。打好扎实的基础，对今后的艺术发展是非常关键的。

下面，我们分五节课来阐述学习钢琴弹奏的基本方法。

第一课、断奏

1、弹奏姿势 总旨：自然、放松

坐： 椅子坐一半（两脚平放前面踏板下，重心稳）

脚： 放在踏板下面

身： 向前倾，腰要直

手： 不要偏高偏低，基本平行于键盘

2、良好的手形

有四个要点：

- （1）手掌隆起，呈拱型状态，手像握个空球；
- （2）手指稳稳站好，支撑手臂重量，注意第一、二、三关节，“挂”到指尖；
- （3）大指虎口张开，自然弯曲，小指站立好；
- （4）手腕、臂、肩、背——直至上身都要放松。

3、断奏

断奏对于建立良好的手形，手指第一关节的站稳、站好，手腕的放松，体会和掌握重量弹奏起关键的作用。断奏主要是手腕的起落练习，要让每个手指都体会到支撑感。

练习：（1）用 1、2、3、4、5 指分别弹 C、D、E、F、G 五个单音，先分手练习，然后双手一起练习。

（2）用 1、2、3、4、5 指分别弹 E、 $\sharp F$ 、 $\sharp G$ 、 $\sharp A$ 、 $\sharp B$ 五个单音，先分手

练习，然后双手一起练习（这是肖邦的指法练习，为了让初学者不要惧怕黑键）。

(3) 双音练习

可往上、往下扩大二个八度，这个练习对整个手臂的协调、放松有益。

E F G G
C D C E

(4) 远距离的单音练习，要弧线状进行。

1 5 1
C C C , D D D , E E E

作业：练习曲和乐曲

A. 入门：《黄河船夫曲》、《嘎达梅林》、《北风吹》

这是为两手互相配合弹奏一个旋律的练习，要书用断奏弹，指法要固定，严格按谱上标记弹。

《嘎达梅林》

这是首e小调的乐曲，也要求用断奏弹。注意第四、第九小节的符点要准确，指法要对，注意渐强渐弱要做出来。

《北风吹》

用断奏练习，注意第一小节右手四到五的换指，第七小节的八分休止符要准确。

B. 初级：《玛依卡帕尔》、《练习曲》

玛依卡帕尔1867-1938，苏联钢琴、作曲家。毕业于彼得堡音乐学院。作品题材广泛，形象鲜明，旋律性强。

《练习曲》

这首练习曲十二小节为一乐段，Scherzando是诙谐。Leggierissimo是非常轻巧。注意力度对比，渐强渐弱，跳音手腕要松，第一关节站好，是力量的来源。一是保持音，力量要下去。

C. 中级：《格列恰尼诺夫》、《我的小马驹》

格列恰尼诺夫1864-1956，苏联音乐家。右手要求半连音，贴键弹，和弦整齐、干净，注意旋律线条。左手要突出，跳音短促、有力，落滚要做好，是小马驹的形象。

第二课、连奏

手指走路、力量转移

1、手放在键盘上，做无声的抬指练习

(1)、注意第 1、2 关节不要乱动，向前伸或往里卷；

(2)、掌关节动，要松松抬起，避免僵硬。

2、落滚练习

二个音的练习：第一个音靠手腕放下去，手指支撑好；第二个音用手腕带起来

(不要用力)，同时手指稍稍抬起。

三个音的练习：第一个音靠手腕放下去，手指支撑好；第二个音手指独立抬起来弹下去，力量移到这个手指；第三个音用手腕带起来（不要用力），同时手指稍稍抬起。

四个音和五个音的练习以此类推。

3、五指连奏练习

有两种训练法：

- (1) 弹每个音都要抬指，心里数四拍。数一时弹下去，数二和三时保持原手形，数四时抬指，抬指以第三关节为轴心，松松抬起，下键要快而有力，弹后马上放松。
- (2) 有准备的把手掌架子撑高一点，一个手指下键时，其它手指不跟着下来，做弹奏状继续往下弹。

作业：练习曲和乐曲

A、《布谷鸟》

汤普森1889-1963，美国作曲、钢琴教育家，编的二套《现代钢琴教程》广泛应用。布谷鸟是落滚和连奏的练习，第九小节双音连到下一小节，rit是渐慢，要做好。

B、《假日》

格季凯1877-1957，苏联作曲、钢琴、管风琴及教育家，毕业于莫斯科音乐学院。本曲是刻画孩子们活泼、机敏、淘气的生动形象，注意连奏和跳音的区别，前后十六要准，是ABA曲式。

C、《娇嫩的花》

布格缪勒1806-1874，德国作曲家。delicato是委婉、纤细、敏感、温柔。落滚能键要柔和，表现娇嫩的花。第七、八小节渐慢，渐弱要同时做好，左右手的分句，指法要注意。

第三课、大指运转 音阶

在音阶和琶音的弹奏中，手腕要自然灵活，大指是弹好音阶和琶音的关键。

大指的触键部位是指尖的侧面。大指的触键运动应先学会上下动，再学习运转，同时要注意：大指下移、其它手指从大指上面越过都要协调结合好。

1、练习

右手：3 1 2 1 4 1 2 1 左手：3 1 2 1 4 1 2 1

E F G F B C D C A G F G D C B C

2、大调音阶的结构

记住：半音在 3、4 和 7、8 级；四指位置（是三和四指交替）。

- (1) C、D、E、G、A 调 右手四指在第7级音
左手四指在第2级音
- (2) B、#C、bD、#F、bG 调 右手四指在#A或bB音上

左手四指在#F或bG音上

(3) bE、bA、bB 调

右手四指在bB音上

左手四指在第四个级音上

(4) F调

右手四指在bB音上

左手四指在G音上

3、练习 (一个八度)

C 大调 B 大调 bE 大调 F大调

作业：练习曲和乐曲

A. 《车尔尼 599》第 19 课

车尔尼1791-1857，是奥地利著名钢琴家、教育家，是贝多芬的学生，李斯特的老师。写了大量的练习曲，有op599、849、299、718、821、740等。

599:第19课是条右手音阶的练习，要特别注意大指的移位，弹得平均、流畅。左手和弦要用手腕带，要求整齐、准确。

B. 《莱蒙》第 1 课

莱蒙1786-1854，法国钢琴教育家。练习曲由浅入深，内容丰富，旋律动听，是车尔尼599-849过渡的综合好教材。

C. 《车尔尼 849》第 8 课

训练右手音阶的轻巧、流畅时，须特别注意3、4、5指的清晰，力量要到指尖，不要急于找下面的音符。为了均匀流畅的弹奏，可以变节奏练习。

第13、14小节有两个音阶连接处跨度超过八度，如果在句尾手腕稍稍带起，做一个小弧度的滑动，会有助于连接的自然。要注意在动手指同时，用手腕带动。

第17至第20小节指法较特殊(4上4下)，须注意用肘对。结尾和十六小节注意节拍。

第四课、琶音

琶音就是 分解和弦，它分为 短琶音 和 长琶音 两种。

短琶音：弹好短琶音要注意手腕左右的移动，手指力量的转移。短琶音各调的指法都是一样的。在钢琴上，短琶音有两种：

(1) 密集位置 指法：

右手是 1 3 5 , 1 2 5 , 1 3 5 , 1 3 5 ;

左手是 5 3 1 , 5 3 1 , 5 2 1 , 5 3 1 ;

(2) 开放位置 指法：

右手是 1 2 3 5 , 1 2 4 5 , 1 2 4 5 , 1 2 3 5 ;

左手是 5 4 2 1 , 5 4 2 1 , 5 3 2 1 , 5 4 2 1 ;

长琶音：弹好长琶音要注意大指的运转，不要“坐”下去；弹长琶音最好四个音一组，这样，每个手指都要弹重音，避免全部是大指弹重音，避免音阶的不平均。长琶音可用两种方法练习：

(1) 分解法: 1 3 5 3 5 i 5 i 3 ...;

(2) 收拢法: 1 3 1 3

在各调中, 长琶音有两种基本指法。

1、 右手 1 2 3 C、G、D、A、E、B、#F

左手 5 4 2 F

2、 右手 2 1 2 4 #C、 bB、 bE、 bA

左手 2 1 4 2 (左321指)

作业: 练习曲和乐曲

A、《汤普森》第一册中的小琶音练习

注意手架子和手位置, 指法要正确。

B、《车尔尼 599》第 89 课

前半部分是长琶音练习, 注意用手腕带动指法正确。下半部分音阶练习气息要长, 均匀流畅。

C、《车尔尼 849》第 15 课

要弹好琶音, 先要和弦, 因跨越大, 必须要手腕带动, 大姆指转指时, 不要“坐”下去, 力度要一样手腕可适当高一点。为了手位置的准确, 可变节奏练, 每拍六个音, 可多种变化, 例 等。

第五课、和弦

和弦分为: 三和弦、七和弦、九和弦等, 这里主要讲三和弦的弹法。

(一) 三和弦

三和弦是两个三度音程的重叠。有下面四种:

(1)、大三和弦 大三 + 小三 明亮

(2)、小三和弦 小三 + 大三 暗一点

(3)、减三和弦 小三 + 小三 柔和些

(4)、增三和弦 大三 + 大三

(二) 弹和弦的方法

1、先把手型放好, 用手腕放下去, 力量全部下达手指。

2、第一关节挺立, 上软下硬, 上轻下重。

3、整齐, 三个音同时触键。

4、管好不弹的手指, 稍离键点。

5、下落瞬间有快慢之分, f 快, p 慢。

(三) 大小和弦及其转位的指法

小和弦: 任何调都一样,

	5	5	5	5		1	1	1	1
右	3	2	3	3	左	3	3	2	3
	1	1	1	1		5	5	5	5

大和弦：

	5	5	5	5		1	1	1	1
右	3	4	4	3	左	2	2	2	2
	2	2	2	2		4	4	3	4
	1	1	1	1		5	5	5	5

(四) 和弦的特性

和弦的特性有多种，大体可以分为：

1、宏伟、辉煌、宽广	例如：柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》
2、威武、雄壮	例如：进行曲
3、庄严、悲壮	例如：贝多芬《悲怆奏鸣曲》
4、深沉、浑厚	例如：舒伯特《bA 调即兴曲》
5、典雅	例如：莫扎特《钢琴奏鸣曲》
6、活跃、欢快	例如：《兰色的多瑙河》
7、抒情如歌	例如：《月光》
8、轻柔、飘逸	例如：《春》

作业：练习曲和乐曲

A、《舞曲》、《车尔尼 599》第 20 课

弹奏时要节奏鲜明，跳音要富于弹性，充满活力，力量来自指尖，9-12 小节右手都从二指开始，结尾要渐弱，最后结束pp，并要延长。

599:第20课注意右手跳音和连奏的区别，左手一定要连奏，大指自己动，不要响，整个是伴奏，要有层次感。右手旋律要弹得生动、活跃。

B、《牧歌》、《车尔尼 599》第 80 课

《牧歌》是一首优美如歌的乐曲，旋律要弹得有表情、朴实、开阔、抒情。装饰音要清楚，不能过快或过慢，要融到旋律中去。左手的声背景要安静，随旋律而流动起来，中段要放住，注意音值，结尾渐慢，渐弱到pp，右手跳音控制好，有意境结束。

599:第80课是首三连音的练习，每小节扩大为四拍，以八分音符为一拍，这样整曲拍子容易准确。

C、卡巴列夫斯基《小托卡他》、《车尔尼 849》第16课

托卡塔又称“触技曲”，是一种形式比较自由而速度甚快，能发挥演奏技术的键盘乐曲。这是一首小型的托卡塔，是一种敲击性的节奏特点。

演奏卡巴列夫斯基、普罗科菲耶夫等苏联现代音乐家的作品时，须注意其节奏鲜明、触键迅捷、饱满有力的特点。左手是旋律，要突出并生动。右手和弦小指要出来，也有呼应的旋律支线条，结尾轻，像弦乐拔弦。

849:第16课五指练习要注意四、五指独立性，手腕有起落感。用一个力量，这样就组合并滚动起来。和弦要饱满有力，还要短促干净，不弹的手指要管好，不要只注意弹奏的手指。

第六、七课、总复习

1、C大调、D大调、E大调、G大调、A大调 音阶、琶音、和弦

2、哈农：五指练习 第1课

3、练习曲：A、《车尔尼 599》第21课

这是右手平行三度的练习。双音要求弹整齐，用手腕带动把力量传到指尖，站稳、站牢、站好。左手是三个音一组，强调第一个音，后二拍是带出来，这样三拍子的强、弱节奏就容易把握好。弹时要有和弦的概念指导，1-2小节是T和弦，3-4小节是S和弦，5-6小节是T和弦，7-8小节是D和弦。

B、《车尔尼 599》第85课

这是一首左右手交替的练习，要注意每一拍都是要个音组成，节奏点在左手的音符上，可稍重一点，左手的八分音符可弹成跳音，右手大指要轻，能键点要小，弧线动作带出后面跳跃的音。

四手联弹要求学生必须把曲子自己弹的声部弹熟、弹准确、弹流畅；要求对节奏有正确的感觉，必须把音值弹准确；要求在弹奏自己声部的同时，还要倾听老师或同学的声部；要有合作的意识，使自己的弹奏与他人的弹奏协调配合，合为一体。初学者可以选小鸟、哥隆克舞曲、花鼓调任何一首进行练习。友谊地久天长老师弹上声部，学生弹下声部进行合奏。

C、《车尔尼 849》第16课

4、钢琴四手联弹：

《花鼓调》、《哥萨克舞曲》、《铃儿响叮铛》、《小鸟》、
《乌克兰民歌》、《友谊地久天长》

第二章、钢琴音乐文献（巴洛克时期）

钢琴作为一种具有广阔音域、丰富和声的乐器，自它诞生几百年以来，其地位一直雄居乐器家族之首，号称“乐器之王”。钢琴演奏的技艺性之强，钢琴作品的数目之多，钢琴音乐的风格之繁复，使得从事钢琴演奏艺术人，不仅需要谙熟钢琴演奏技艺、掌握钢琴演奏的诸多特点，而且必须具有较全面的钢琴音乐修养，熟悉钢琴音乐文献，否则很难在钢琴演奏艺术中做到游刃有余。

钢琴音乐文献浩如烟海，古往今来的音乐大师钟爱钢琴音乐创作者不计其数，弃之不顾者则屈指可数。为了便于同学们掌握，我们将分几章向大家介绍不同历史的钢琴音乐文献。第二章，我们将主要介绍欧洲巴洛克时期具有代表性的钢琴音乐文献。

十七世纪至十八世纪中叶，欧洲音乐文化进入巴洛克（1600-1750）时期。这时，正是欧洲各国从封建制度向资本主义制度转化的时期。这一时期诞生了各式各样色彩斑斓、丰富多样的音乐，是欧洲音乐史上最美丽、最灿烂的时代。这一时期音乐史上最重要的是：歌剧在意大利诞生；古钢琴的发明促使库普兰（12668-1733，法国风琴、竖琴演奏家、

作曲家)、斯卡拉蒂(1685-1757,意大利钢琴演奏家、作曲家)创作出许多键盘音乐作品;风琴被改良,双簧管、小号、长号等新的管乐器的登场,带来了室内乐和管弦的革命。

此外,组曲、变奏曲、触技曲(练习曲)、前奏曲、赋格曲等新的音乐形式出现,奏鸣曲、协奏曲也加了新的部分。

同时,法国作曲家拉摩(1683-1764)提出和声比旋律更重要的观点,建立了今天“和声学”的基础。

这一章,我们分两节课介绍巴赫、亨德尔,并简单介绍一下斯卡拉蒂。

第八课、巴赫(J·S·Bach 1685-1750)

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫是欧洲巴洛克时期最伟大、最优秀的管风琴演奏家和作曲家。在德语里,Bach是小溪、涓涓细流的意思,但他的作品却如同莱茵河那般一泻千里、雄伟壮观。巴赫一生中,除了钢琴作品之外,也写了许多管弦乐作品,例如:《D大调第三管弦乐组曲》、《勃兰登堡协奏曲》(由小号、长笛、双簧管、小提琴四件乐器组成独奏小组,有三个乐章组成);室内乐有六首小提琴独奏奏鸣曲与组曲;声乐作品有数百部“康塔塔”,以《第四康塔塔》最有名(“康塔塔”是一种宗教性、多乐章的声乐大合唱,);还有三部《弥撒曲》,清唱剧《马太受难曲》等。

在欧洲的巴洛克时期,对位法和复调音乐显示出前所未有的最高境界,巴赫的创作充分体现这一点。巴赫创作了许多内容丰富、主题鲜明的复调钢琴作品,重要钢琴作品有:《初级钢琴曲集》、《创意曲集》、《法国组曲》、《英国组曲》、《平均律钢琴曲集》(两卷)以及《半音阶幻想曲与赋格》等,其弹奏技术包括由浅入深的各个程度,所以,对巴赫的作品,有层次的学习至关重要。

演奏巴赫的作品要非常热诚、恳切,注意歌唱性,但不能超越他生活的年代,还是应当严格、含蓄。需要注意的有以下几个特点:

- 1、速度和节奏要求严格统一,个别地方可以稍有变化,但绝不能过分自由;
- 2、声音明亮、洁净、柔和、含蓄,手要有较强的控制能力;
- 3、在力度上,当时的管风琴上不同的音区有不同的音量和音色,巴赫是管风琴师,所以他的作品受管风琴特点的影响,小的力度起伏较少,多是大线条的渐强和渐弱,《平均律钢琴曲集》(又名《前奏曲与赋格》)虽为专为钢琴所写,但也保持了这一特征。

作业:

A、《C大调小步舞曲》

要求:节奏准确、平稳、均匀;分句要严格,注意旋律的歌唱性,跳音不要弹得太短。

小步舞曲起源于法国,是一种民间三拍子的舞曲,17、18世纪流行于宫廷。一般采用小步,速度中庸,情绪庄重。这首小步舞曲要弹得优雅、流畅,跳音不要尖锐,用半连音奏法,装饰音弹在拍子上,注意分句,十七小节后半段开始音量上mf,稍有对比。

B、《二部创意曲》第一首 C大调

这部作品有精美的结构,全曲为三段体:

第一段 1-6 小节,C大调;

第二段 7-14 小节, a小调; 第三段 15-22 小节, C大调。

主题在第一小节后半部分由左手引接, 第二小节从五度音G开始, 又由左手接, 第三、第四小节, 右手主题以逆行方式出现, 反复四次, 整曲以主题发展、变化构成。

注意: 1、主题是从弱拍起的, 主题的歌唱性;

2、装饰音。

创意曲的名称始用于巴赫, 是一种结构较自由而运用得调手法写成的短曲。它基本上分两类, 一类是用卡农形式连续不断模仿的手法; 另一类是采用比赋格较自由的小赋格形式, 巴赫大部分采用的是这种形式。巴赫创作创意的目的之一是为键盘乐器的技术锻炼, 使学生初步掌握弹奏多声部音乐的能力, 从思维上、听觉上和手的独立控制等方面得到基础训练。全曲平稳、流畅, 带轻松有随意性, 从弱拍起注意分句。

C、《平均律钢琴曲集》第一册“前奏曲” C大调

“前奏曲”用分解和弦写成, 节拍要很平均, 既不能太活跃急促, 也不能太缓慢深沉。

十二平均律是一套以前奏曲和赋格为标题, 以二十四个大小调创作的作品, 是古典音乐的典范, 有很高的艺术价值。这是上卷的第一首, 是整部的序曲, 手法简练, 分解和弦构成的优美音型贯穿全曲, 展示一个清凉、纯美、圣洁的世界。分解和弦要单得柔和而丰富多彩, 富于幻想。十九世纪法国作曲家古诺以此为基础, 配上旋律, 这就是著名的《圣母颂》。

第九课、亨德尔和斯卡拉蒂

乔治·弗雷德里克·亨德尔 (George.Frederick.Handel 1685-1759) 是英籍德国作曲家, 出生于哈雷。自幼表现出音乐才华, 年轻时曾去意大利从事作曲, 回国后任汉诺威选侯宫廷乐长, 后定居英国。他一生创作了大量清唱剧、歌剧及器乐曲等, 创作风格单纯明快, 突出主调音乐织体。他的钢琴作品主要是八部大组曲, 其第五首《E 大调》中有一曲叫做《快乐的铁匠》(The Harmonious Blacksmith) 最为有名, 至今仍是钢琴音乐会上演奏次数最多的曲目之一。

《快乐的铁匠》(The Harmonious Blacksmith) 是一首变奏曲, 由主题和 个变奏组成。

多米尼克·斯卡拉蒂 (D.Scarlatti 1685-1757) 意大利著名作曲家、管风琴家, 被称为“近代钢琴演奏之父”, 他的父亲 Alessandro Scarlatti (1660-1725) 是拿波里乐派的创始人。多米尼克的音乐创作涉及面很宽, 然而最重要的却是 555 首《钢琴奏鸣曲》。这些作品包含着演奏上有益的各种技巧, 如双手交叉三度、六度、八度的快速乐句, 超过八度的跳跃、技巧化的分散和弦、华丽的装饰音等。这些奏鸣曲大多为两段或三段体的单乐章作品, 风格单纯明快, 又含有演奏上有益的特种技巧, 尤其是对于训练清晰、正确、轻快的触键有特殊的效果。

那时的奏鸣曲曲式上只有呈示部和再现部, 没有发展部, 呈示部也只有一个主题, 所以, 称奏鸣曲只是一种惯称而已。斯卡拉蒂“钢琴奏鸣曲”中主要的有 30 首, 作品的主要技术是大的音程跳进和左右手交叉弹奏; 在力度上有鲜明的强弱对比。所以需要准确的节奏和结实的手指。

第十课、练习曲

A、《车尔尼 599》第 28、31 课

599:第28课右手注意六度跳进的练习,进行时可用手腕横向与手指结合,注意连和跳音,落滚的音乐语汇,分句要做好。左手四个音一组,是分解和弦,大指不要重,整个轻是伴奏。

599:第31课主要是右手三、六度交替的双音,在弹奏同时,注意旋律的进行。右手三连音弹均匀。

B、《车尔尼 599》第 92 课

599:第92课这是一条左手的练习,音阶要弹得平均、流畅,第5小节第二拍开始的4132固定指法,一直用至第七小节第二拍止。后段是大琶音练习,注意大指的运转,指法要正确、固定。

C、《车尔尼 849》第 20 课

849:第20课这是一首训练各指之间快速变换手指的练习曲,指法的正确是弹奏顺利的最重要条件。无论阶梯式的模进处还是跨进处都可发现在一系列三连音的第一个音之间有着内在的旋律关系,所以旋律音心中要有数,并要注意旋律的线条。

可以用变节奏的方法练习,九个音为一组。

左手跳音要有弹性,第八小节要和右手连接好,17-20小节要歌唱,21小节开始注意根音保持。

第三章、钢琴音乐文献（古典时期）

巴赫的音乐由古典乐派继承下来,在素有“黄金森林”的维也纳,出现了海顿、莫扎特、贝多芬等,由于他们的努力,欧洲古典音乐达到了高峰。

海顿,莫扎特,贝多芬是三位几乎同一时代的音乐家。海顿主要师从巴赫的儿子卡尔学习作曲,同时又受到莫扎特的很大影响(虽然莫扎特比海顿年轻,但我们可以从海顿晚年的作曲风格中看出莫扎特的影响)。贝多芬曾经直接求教于海顿和莫扎特,但他超凡的个性、深刻的思想,使他成为古典乐派的集大成者。这三位作曲家在今天被尊为古典乐派的大师。

第十一课、海顿和 克莱门蒂

约瑟夫·海顿 (J. Haydn 1732 - 1809)

海顿是奥地利著名的古典乐派作曲家。他的主要成就表现在交响乐创作方面,对于后世的音乐有极为深远的影响,享有“交响乐之父”的美誉。海顿一生创作了大量作品,主要作品有清唱剧《创世纪》、《四季》等,交响曲《告别》、《惊愕》等,还有大量的器乐曲和歌曲。

海顿是近代奏鸣曲形式的确立者,他1732年出生于奥地利一个颇为贫寒的家庭,七岁开始学习音乐,于1756年开始从巴赫的儿子 Carl Philipp Emanuel Bach 学习钢琴及作