

赠MP3一张

The Theory and Practice of
Improvisational Piano Accompaniment

钢琴即兴伴奏 原理与实践

张建国 汪洋/编著

 SMPH SLAU
上海音乐出版社 上海文艺音像电子出版社
WWW.SMPH.CN WWW.SLAU.CN

上海音乐学院
钢琴系

钢琴即兴伴奏

第一册

上海音乐学院出版社

ISBN 7-309-04111-8

The Theory and Practice of
Improvisational Piano Accompaniment

钢琴即兴伴奏 原理与实践

张建国 汪洋/编著

 SMPH **SLAU**
上海音乐出版社 上海文艺音像电子出版社
WWW.SMPH.CN WWW.SLAU.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴即兴伴奏原理与实践 / 张建国, 汪洋编著 - 上海: 上海音乐出版社, 2012.3

ISBN 978-7-80751-898-3

I. 钢… II. ①张… ②汪… III. 钢琴演奏 - 教材 IV. J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 243022 号

书 名: 钢琴即兴伴奏原理与实践

编 著: 张建国 汪 洋

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 刘诗瑶 王媛媛 (见习编辑) 吕沁融 (见习编辑)

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 官 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×935 1/8 印张: 30.5 谱、文: 244 面

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-80751-898-3/J·822

定价: 68.00 元 (附 MP3 一张)

读者服务热线: (021) 64315066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

序 一

钢琴即兴伴奏属于一种即兴性的音乐演奏能力。通过钢琴即兴伴奏课程的系统化学习和钢琴伴奏实践的理性习修过程,可以掌握这种音乐即兴演奏能力。该书所设计的三十课次钢琴即兴伴奏原理与实践,为学习者构建了规范有序的学习内容与伴奏实践路径。

钢琴即兴伴奏能力有层次区别。然而,在其能力“探道求理”的学习与实践过程中,不同人文情景中的“殊途同归”可作为其“人本方法”之路径;不同人本取向中的“级差等值”可作为其音乐演奏理想的艺术追求。该书中的教学曲目在保持相对完整性的基础上,设计出“一曲多练”和弹唱及移调练习方案,体现出这本教学著作的学术性探索特点,它对不同键盘演奏基础和音乐理论基础的钢琴即兴伴奏学习者,会有课程学习方法论的实际指导效应和教学课程改革的进步性意义。

钢琴即兴伴奏艺术实务,需要作曲原理的“音乐思想性”引领,尤其是旋律学知识和键盘和声理论的技术支撑;同时需要钢琴演奏能力的基础保障,尤其是调性音阶、和声音型、和弦琶音和八度技术等弹奏内容的平台支撑。该书中的三十课教学内容,按照教学课程的系统化运作特点,归类梳理了相关的音乐理论和钢琴演奏内容,设计了“钢琴演奏基础”、“和声语言基础”、“伴奏音型概要”、“音乐织体概要”、“曲式中的音型布局”、“配器手法应用概要”、“复调手法应用概要”等课题性内容,这无疑对钢琴即兴伴奏学习的终极关怀目标之一——钢琴伴奏创作与演奏,具有“观念决定行为性”的音乐学习之指导价值,这也是该书的写作特色之一,具有学习主题构建和教学课程改革的先进性特点。

张建国和汪洋同志都是高等师范院校音乐教育专业的专职教师,有着长期的教学工作经验和对当下音乐课程教学改革的思路,这本教科书是在他们多年教学讲稿的基础上,经过

多次使用与修正,并结合当下教学对象和教学情景而谋篇布局写作的。我相信这本教学著作,对高等师范院校音乐专业学生的钢琴伴奏学习、对普通中小学音乐教师的钢琴伴奏能力之提高、对社会音乐艺术文化工作者的钢琴即兴伴奏学习,都会有“课程方法论”价值的应用指导意义。该书内容尽管限设在歌曲的钢琴即兴伴奏学习,然而,对于单声部器乐旋律的钢琴即兴性伴奏,也同样具有能力方法性的指导价值。

以上所写文字,是我读完这本《钢琴即兴伴奏原理与实践》教学著作初稿之后的整体印象,聊以为序,在此谨表示祝贺。

张 准

全国普通高校理论作曲学会副会长

山东师范大学音乐学院前任院长

2011年3月9日于济南

序 二

歌曲的钢琴即兴伴奏是为单声部旋律配置和声并同时弹奏出键盘音乐织体的即兴演奏方式,属于钢琴即兴演奏的艺术范畴。

钢琴即兴伴奏作为一门教学课程而对学习主体实施训练,其课程内容的系统性、基础性、循序性、渐进性、合理性、规范性等问题理应关注其教学对象、教育情景和“学与教”双边关系、学业旨向及其音乐课程的教学与实践目标内容。教学改革需要的是进步理念与先进行为,在当下学校教育普遍提倡提炼教学课程特色的“转型期”环境中,“知识课程思想”、“人本课程思想”、“情景课程思想”,变“教教材”为“用教材教”以及“课程教学”与“教学课程”、“制度课程”与“教师即课程”等教育思想,应该作为教学改革实践中的科学引领。这本《钢琴即兴伴奏原理与实践》,在谋篇布局写作设计中已经关注到了上述方面的教材编著传统原则和目前音乐教学创新改革的实践领域。始终关注课程学习信息的“文献性”指导和课程教学过程中的“授之以渔”之能力方法路径,是该书“不同于别样”的写作特色。

张建国教授和汪洋副教授都有长期从事高等师范院校音乐专业钢琴即兴伴奏课程教学的工作经验,同时又有音乐创作与分析的专业素养和比较宽泛的音乐学理论视野。《钢琴即兴伴奏原理与实践》中的三十课次的课程系统内容和曲例谱制设计,以“学习视野关照”的人文关怀,体现着“融会贯通、举一反三、学以致用、授之以渔”的教学理念,为学习起点与基础各异的学习者搭建了“知其然又知其所以然”的课程学习平台。

“八度伴奏”和“八五度伴奏”,长期在广大群众性音乐生活中被“下意识”地广泛使用,但从传统和声学所建构的理论系统来考量,这种伴奏手法往往被斥之有“业余化”之嫌。然而,该书中的“和声观念中的‘八度伴奏’和‘八五度伴奏’”之课次内容写作,理性地关注其

伴奏实务中的和声“意识流”趋向，“有意识”地归纳梳理并指出了“八度伴奏”和“八五度伴奏”中的“和声语汇”现象及其步入和弦伴奏的可行性和声思维路径。这也可谓是力排众议而有特色性的教学探究成果，同时也是这本教学著作所拓展的学术趣味无穷的“教学课程”施教空间。

在高等师范院校音乐专业教学工作中，我与该书作者张建国教授和汪洋副教授是志同道合的朋友，多年的同事生活和共同探索音乐艺术教育真谛的愉悦经历，使我深知他们有理想、有追求，做事认真、治学严谨。这本教材是他们在十多年教学讲稿的基础上，经过反复施教实践而终于成书的。我相信，它对学习钢琴即兴伴奏的学生和社会音乐工作者及爱好者提升钢琴即兴伴奏水平，具有音乐课程方法论的积极指导意义。应作者之邀，先阅为快，写点感言，聊以为序。最后，祝贺《钢琴即兴伴奏原理与实践》作为浙江省高等学校重点建设教材，由上海音乐出版社正式出版发行。

张飞龙

浙江省高等学校本科音乐与表演类专业教学指导委员会委员

湖州师范学院艺术学院首任院长

2011年3月16日于上海

前 言

钢琴即兴伴奏是音乐理论背景中的钢琴即兴演奏能力,获取这种音乐能力,需要一定时间的特定内容学习过程和伴奏实践的课程化效应。

音乐史上有很多著名音乐家都具有惊人的钢琴即兴演奏能力,例如,贝多芬和李斯特就经常以民谣为主题,作即兴表演。有些钢琴即兴曲也是由此产生。钢琴即兴伴奏教学作为钢琴即兴伴奏能力的培育工程,具体实施于高师音乐专业的教学系统中,对于该教育领域中的人才培养质量的整体化提高,具有积极的学业发展效应。

在当下普通高校音乐学专业(教师教育专业和音乐表演方向)的钢琴即兴伴奏教学中,着力关注学科化的学习方法论与实践方法论的实际能力培养,应该是目前该课程教学模式改革的创新发展思路。我国音乐教育界对钢琴即兴伴奏有不同的认识,例如:1. 即兴伴奏教学是在中国特殊国情下诞生的一门学科。2. 即兴伴奏并不是一门独立的学科,这种能力的获得,最根本的是取决于作曲技术理论的修养和键盘演奏的程度。3. 钢琴即兴伴奏作为一门独立的课程,随着时代的发展和教学改革的深入,已被越来越多的人承认和接受,它不再是和声课或钢琴课的附属部分。然而,作为一门独立的课程,在其教学体系的建立和教材的建设上,就必须具有科学性、系统性、针对性、实用性以及由浅入深、循序渐进的特点。品读思考上述不同观念认识的文字表述,我们认为,无论将钢琴即兴伴奏视为学科还是视其为能力或教学课程,都不妨碍教师教学课程潜能的开发。从课程与教学论的教育学原理观照,“教师即课程”是一个进步的教学课程理念,教师应该科学地挖掘教学课程的“知识传授空间”和“能力训练效能”。音乐学科系统中的教学课程发展的创新观念,是钢琴即兴伴奏教学课程潜能优化发展的驱动力,是教学与教育取得新效应的思想基础和方法引领。钢琴即兴伴奏课程,首先需要建立一些重要的基本概念,然后在学习过程中,结合“学习个体”的实践,再

不断地体验积累,这对于提高即兴伴奏的技术水平和音乐表现能力,大有裨益。

我们认为:“即兴伴奏能力”与“即兴伴奏教学”,彼此不是一个等同的概念。诚然,完美的钢琴即兴伴奏艺术具有崇高的艺术性要求,然而,这一艺术水准的完美性获准,需要特定时间的音乐学习与伴奏实践过程的逐步递进升层。钢琴即兴伴奏教学所关注的音乐程式性、实用性、工具性和艺术性,也是获得钢琴伴奏完美性的基石保障。检讨往日钢琴即兴伴奏教学中的惰性“落伍内容”,开启其即兴伴奏编配与弹奏中的音乐多声部思维训练,实施“正谱伴奏”临摹学习中的音乐技术体验和音乐艺术修养,关注钢琴视奏和演奏中的音乐即兴材料之积累方法,关注音乐理论与键盘演奏的综合运用,也是高师钢琴即兴伴奏教学发展中的有效探索路径。

钢琴即兴伴奏是一种艺术创造,其艺术创造过程中的“文不加点,染翰便成”与“日试万言,倚马可待”般的敏捷才思之培育,应该始终灌注于人文教育前瞻化的音乐艺术美育潜质之中。这种艺术才华的“人本主义”化保护与潜能培养,需要基于艺术想象、理论运用、实践印证与审美追求的科学培养系统。课程教学的科学发展观念,有助于培养创新意识和创新精神,有助于优化高师钢琴学习的实际效能,有助于音乐学习质量的整体化提高。钢琴即兴伴奏的即兴性、艺术性和完美性,是该课程教学关怀的崇高境界。

本书编著中,实施了“织体元素”谱制、“一曲多练”方式、“移调弹唱”实践和“人本课程”适应、分层练习方式等五个方面的写作思路与实务。

1. “织体元素”谱制 是指谱例中记录了“歌曲旋律”、“和弦配置”、“和弦连接模式”、“伴奏音型提示”等音乐织体中的乐谱元素内容。谱例也保持了相对完整性。其旨意是关注培育学习者“看着旋律线条(单声部)”就能即席性创作并同时即兴性演奏多声部音乐的实际能力(伴奏心路和弹奏能力)。见每一课次内容中的“知识原理”和谱例中的“方法与体验”提示。

2. “一曲多练”方式 本书中的完整谱例(旋律+和弦+音型等)均设计了两个或三个伴奏方案,其旨意在于使得学习者不仅能够使用不同手法伴奏某一首歌曲,而重要的是通过熟悉的歌曲旋律而学习钢琴即兴伴奏的“方法性内容”,使学习者体验不同伴奏手法的不同音乐效果,积累即兴伴奏的技术材料和艺术经验,以期待步入“融会贯通,学以至用”的课程效能之佳境。这也是我们长期所探索践行的“学习主题构建,分层教学实施”的教学课程特点,教学实验证明,它具有课程效能优化的特色效应。

3. “移调弹唱”实践 本书中的所用谱例,都可在熟练演奏谱例记谱内容的基础上,进行相应的移调练习,并与歌唱者合作表演,以实现熟悉键盘、记忆手感、听辨调性及声部色彩的学习效能。在熟练谱例伴奏的情景中,还可进行“自弹自唱”的练习实践(用唱名、母音、歌词弹唱均可),自觉地内省性优化其演奏质量,提高钢琴伴奏的歌唱性和艺术表现力。

4. “人本课程”适应 本书的谱例伴奏设计方案内容,关注了不同学业基础与学业旨向的钢琴即兴伴奏学习者。例如,“和声观念中的‘八度’和‘八五度’伴奏”、“旋律与和弦连接模式”、“旋律与和弦基本伴奏音型”等伴奏设计内容,适宜一般声乐学生的练声弹唱和歌唱活动,是伴奏“上手快”的便捷入门;谱例方案中的“旋律层+和声层+低音层”的音乐织体学习、伴奏临摹学习、伴奏分析学习和歌曲伴奏版本文献性的索引,可拓展学习者的学业视野和音乐认识空间,适宜键盘演奏基础较好的即兴伴奏学习者。

5. 分层练习方式 在本书的谱例练习中,可先弹听“旋律+和弦”乐谱(见谱例记谱),然后再按谱例中的“习法与体验”提示进行不同伴奏手法的练习。在练习过程中,注意关注旋律与和声的听辨,关注和弦伴奏音型与旋律性格特点,关注伴奏手法内容的学习与体悟。

本书主要涉及歌曲旋律的钢琴即兴伴奏内容,然而,对于器乐曲的钢琴即兴伴奏乃至钢琴即兴演奏的学习,本书内容也具有学习方法论的基础指导效应。如果能对普通高等院校音乐专业学生、中小学音乐教师、社会音乐文化工作者和社会琴学活动中的钢琴即兴伴奏(包括钢琴弹唱)学习有所帮助,就是我们写作该书的美好心愿。

张建国 汪 洋

2011年1月26日于浙江湖州

目 录

序一	
序二	
前言	
第一课 钢琴演奏基础	1
第二课 和声语言基础	9
第三课 和声观念中的“八度伴奏”和“八五度伴奏”	32
第四课 大调正三和弦(含 V_7)三种连接模式及其基本音型	41
第五课 三种常用伴奏音型和大调音阶弹唱	46
第六课 旋律与伴奏(一)	51
第七课 旋律与伴奏(二)	61
第八课 小调类歌曲伴奏原理	68
第九课 正三和弦第一连接模式的伴奏运用	71
第十课 正三和弦第二连接模式的伴奏运用	74
第十一课 正三和弦第三连接模式的伴奏运用	77
第十二课 旋律风格的伴奏设计	81
第十三课 伴奏临摹学习(一)	89
第十四课 伴奏临摹学习(二)	95
第十五课 伴奏分析学习	99
综合练习(一)	103
第十六课 旋律的和声配置及伴奏设计	111
第十七课 前奏、间奏、尾奏	123
第十八课 伴奏音型概要(一)	133

第十九课 伴奏音型概要(二)	140
第二十课 伴奏音型概要(三)	149
第二十一课 音乐织体概要	161
第二十二课 大调Ⅱ级和弦的使用	168
第二十三课 大调Ⅵ级和弦的使用	174
第二十四课 大调Ⅲ级和弦的使用	178
第二十五课 大调Ⅶ级和弦的使用	182
第二十六课 大调副属和弦的使用	185
第二十七课 大小调交替	188
第二十八课 小调其他常用和弦	194
第二十九课 宫调式和羽调式歌曲伴奏	200
第三十课 徵调式和商调式歌曲伴奏	205
综合练习(二)	210
附录一 曲式中的音型布局	221
附录二 配器手法应用概要	223
附录三 复调手法应用概要	225
附录四 曲目索引63首(歌曲伴奏的较完整曲谱)	227
附录五 MP3目录	229
后记	231

第一课 钢琴演奏基础

一、学习内容

钢琴即兴伴奏需要钢琴演奏技术的基础支撑。类化梳理并熟练掌握钢琴弹奏基本技术,是钢琴即兴伴奏的基础保障。钢琴即兴伴奏所需要的钢琴演奏技术程度一般为车尔尼“849”以上的流畅程度(钢琴演奏艺术上的真实技术和音乐意义)。

1. 重点掌握的弹奏方法 需要熟练地掌握断奏(断音)、连奏、跳音、半连音、触键音色、踏板运用等基本弹奏方法。断奏需要关注“手臂断奏、手腕断奏、手指断奏”的动作要领和音色音质的区别。连奏需要关注手指重量的方向性移动及其贴键触摸式“滚动感”,更要赋予音乐连贯流畅的心理效应与歌唱性。断奏与连奏是键盘乐器演奏的两大类基本弹法,犹如弦乐器演奏中的分弓与连弓,或管乐器演奏中的吐音与连音。有关弹奏方法的学习内容,可参见张建国教学著作《钢琴基础教学导读》(上海音乐出版社,2004年版)。练琴中的参考教材,可参阅司徒璧春、陈朗秋编著的《名家教钢琴》(江苏文艺出版社,2004年版)等。在钢琴演奏技术学习与练习提高过程中,可通过手指支撑触键、断奏、高抬指的非连音、连音、跳音、半连音之六种不同弹奏方法的比较体验,掌握“非连音”(即“颗粒性”弹奏法)、“连音”(即“歌唱性”弹奏法)、“断奏”(即“跳音”弹奏法)之三种基本弹奏法(阅读学习但昭义著作《少儿钢琴教学与辅导》第103至第113页相关内容,华乐出版社,1999年版)。

2. 重点掌握的弹奏技术 需要优化提高五指弹奏的独立、均匀、灵活且又有力度层次控制的能力。需要熟练掌握音阶、琶音、属七和弦分解、减七和弦分解跑动中的平稳流畅及其相应音乐速度的控制能力。需要熟练掌握属七和弦、减七和弦、八度及其分解八度的准确性与流畅性技术(键盘把位手感记忆与音乐听觉和谐)。需要掌握震音技术的声音密度与语气韵律。需要掌握踏板的运用技术,切分踏板(音后踏板)和“正音”踏板是最常用的踏板技术,需要熟练掌握。对于“踏板是钢琴的灵魂”之音乐理解,可参考学习司徒璧春、陈朗秋编著的《名家教钢琴》第100页有关论述。钢琴学习者的手中往往都有一本《哈农》(19世纪法国钢琴家和钢琴教育家 C. L. Hanon 著作《钢琴指法练习》的简称),使用这本教材(共60条目)可学习和提高以上所述的钢琴弹奏技术。

有关“五指技术”可学习《哈农》第1至第31条。

有关“音阶技术”可学习《哈农》第32至第39条音阶练习,第40条为“半音阶”。

有关“琶音技术”可学习《哈农》第41条(为二十四个大小调主三和弦的琶音)。

有关“属七和弦技术”可学习《哈农》第43条。

有关“减七和弦技术”可学习《哈农》第42条。

有关“八度技术(含分解八度)”可学习《哈农》第51、53、57、58条。

有关“震音技术”可学习《哈农》第60条。

有关踏板的基本使用技术,可学习高等师范院校试用教材《钢琴基础教程》(李晓平等编,上海音乐出版社,2003年修订版本,以下简称“钢基”)第一册中的《瑶族长鼓舞》(章鸣编曲, $\frac{2}{4}$ 拍,“正音”踏

板,左手模仿长鼓节奏效果,左手的“跳音和弦”要弹得清楚整齐),英国民歌《绿袖子》($\frac{6}{8}$ 拍,切分踏板,主歌是弱起旋律且分句歌唱,副歌是正拍起始,四个乐句),《摇篮曲》(弗里斯曲, $\frac{6}{8}$ 拍,以上两种踏板的综合运用,注意踏板的不同时值),《未完成交响曲主题》(舒伯特曲, $\frac{3}{4}$ 拍,注意听辨踏板使用与否的不同音响效果,交响乐的戏剧性效果与踏板使用的关系,及使用踏板时音乐力度的对比变化),《牧童的歌》(李重光曲, $\frac{5}{8}$ 和 $\frac{6}{8}$ 拍混合,踏板的节奏跟随音乐节拍的律动而变换,脚腕灵活而主动,旋律连贯,音乐明亮流利),以及迈卡帕尔作曲的《踏板前奏曲之一》和《踏板前奏曲之二》(体验听辨同一音乐织体内容使用不同踏板的音乐效果)。

通过正确的钢琴演奏学习过程,掌握并不断提高六大钢琴弹奏技术,即:五指技术(包括各种形式的装饰音、轮指)、音阶技术(包括半音阶)、琶音技术(包括调式主和弦琶音、属七和弦琶音、减七和弦琶音)、八度技术(包括分解八度)、双音技术(包括三度、六度和声音程的断奏和连奏等)、震音技术。

3. 重点学习的教程曲目 通过《拜厄钢琴基础教程》、《车尔尼钢琴初级教程作品 599》、《车尔尼钢琴流畅练习曲作品 849》以及高师“钢琴”第 1 至第 3 册中的相关条目(如第二册第 75 页的练习曲——莱姆安作品 37 之 35,为和声连接进行,建立手的把位感)等教程的系统化与规范化学习,重点关注音乐分句与呼吸,和弦连接与伴奏音型,以及音乐风格、体裁特点、曲式特征、旋律与伴奏等内容的正确掌握,养成准确、流畅、完整、生动演奏的良好习惯。

《拜厄钢琴基础教程》(吴令仪校订,上海音乐出版社,2002 年版)以下简称“拜厄”,该版本附有 VCD 两张,教程中共有 109 条练习曲目 + 附录(手指练习),重点学习内容可选择第 45、46、48、52、55、59、66、72、77、80、81、82、87、88、89、90、91、94、96、97、98、100、101、108 条目。在练习过程中,重点关注“旋律与和弦连接及其伴奏音型”的学习主题性内容。第 51 条有“左手的填充”。第 60 条为“模仿复调”手法。第 62 条有“音区对比”,关注其音色变化之音乐听觉。第 65、83、101、109 条的练习,需要重点关注“双手平衡发展”的能力基础。第 84 条是“双手的双音”技术内容。

《车尔尼钢琴初级教程作品 599》([美]威拉德·阿·帕尔默编注,上海音乐出版社,2005 年版)以下简称“599”,共有 100 条目。关注与实践“旋律与和弦连接及其伴奏音型”的学习主题,可重点练习第 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、29、30、34、36、38、40、56、65、68、73 条。双手平衡发展的练习可选择第 33、45、60、61、69、70 条。不同弹奏方法的练习可选择第 44、49 条。节奏的练习可选择第 51、54、55、63、64、80、82 条。提高弹奏技术的练习可选择第 84、86、87、89、90、92、94、96、97、98、99、100 条。

《车尔尼钢琴流畅练习曲作品 849》(方百里注释,李名强审定,上海音乐出版社,1990 年版)以下简称“849”,该教程共有 30 条目。有关“旋律与和弦连接及其伴奏音型”的练习可选择第 1、2、6、11 条。双手平衡发展的练习可选择第 9、10、16、18、21、23、29、30 条。震音技术的练习可选择第 28 条。节奏的练习可选择第 5、19、24 条。提高弹奏技术的练习可选择第 15、16、25、26、27 条。

高师“钢琴”第一册的学习,可按照钢琴演奏的技术性课题(亦是钢琴音乐作品的织体组织材料)和音乐表情风格内容,设计由浅入深、循序渐进的单元性的学习主题:

(1) 五种基本弹奏方法的练习:即:手臂断奏(锻炼手指支撑触键)、“高抬指”非连音(锻炼掌关节的发动)奏法、连音奏法(连奏)、跳音奏法、半连音奏法。可使用不同的弹奏方法练习高师“钢琴”第一册第 1 页、第 2 页,第 4 至第 7 页,以及第 6 页的《练习曲》和第 10 页的《五月》。在不同弹法的比较练习中,体验与掌握不同弹法的音响效果。还可以运用以上五种基本弹法,进行五指性的“顺指法”弹奏练习,并进行“移调练习”的听辨及弹唱的键盘实践(作为一定时期内的日常练习,以便提高手指弹奏质量与钢琴演奏水平)。

(2) 双音、和弦、和弦伴奏音型的弹法练习:高师“钢琴”第一册第11、12页内容和第21页的《练习曲》。可进行熟练巩固性的练习,例如,运用以上五种弹法,进行五指内的三度和声音程性弹奏练习,并进行移调练习、听辨及其弹唱之键盘实践。和弦弹法之练习,可选择高师“钢琴”第一册第18页、第24至第26页和第19页《齐步行进》。和弦伴奏音型之练习,可选择高师“钢琴”第一册第16页、第23页、第44页(旋律中含“双音连奏”),第20页、第31页(旋律中含“音阶弹法”)、第30页(旋律中含“扩指法”),其基本伴奏音型分别为“全分解音型”和“半分解音型”。

(3) 穿指、跨指(越指)、音阶弹法的练习:高师“钢琴”第一册第26页《基本练习》两条、第27页《练习曲》两条(其中“599”第19条还要关注“和弦连奏”的问题)、第29页《练习曲》、第54页《练习曲》、第57页《练习曲》、第37页《练习曲》(还需关注左手和弦伴奏中的低音二分音符的保持效果,以表现乐曲中的三个织体层次)。

(4) 综合性练习:高师“钢琴”第一册第17页《香槟》、第22页“拜厄”第77条、第28页《天真烂漫》、第31页《窗花舞》、第34页《风笛舞曲》、第35页《苏格兰舞曲》、第38页《扎红头绳》、第38页《土耳其进行曲》、第50页《士兵进行曲》、第58页(“599”第44条)。在演奏练习过程中,关注以上所学习的弹奏技术要领和音乐表情特点。

(5) 视奏练习:高师“钢琴”第一和第二册全部曲目内容,以锻炼视奏能力。在视奏练习过程中,要遵循“往前看,勿停留”的视奏要领,眼睛向乐谱右方提前看,耳朵听辨,手感记忆,连贯演奏,尽量全面地弹奏乐谱中的音乐信息,要“慢”中求准,忌“快”中多错,当下的“慢”是为了后期的“快”。这种“看着弹,听着弹,不回头”的视奏能力,是今后弹奏钢琴伴奏的基础保障。提高视奏能力,需要坚持不断地日常练习。

(6) 装饰音、变化音、同音反复(轮指法)的练习:高师“钢琴”第一册第41页(“拜厄”第80条)重点关注“装饰音(前单倚音)”和“变化音”的弹奏自然,第87页贝多芬《G大调小奏鸣曲Ⅱ》重点关注“复倚音”的圆滑流畅,第42页(“拜厄”第81条)重点关注“同音反复(轮指法)”动作路线的规范和声音的清晰。

(7) 长连线(长句)、短连线(短句)、保留声部(手指保留)的练习:高师“钢琴”第一册第55页《前进》,重点关注“长连线”与“短连线”的音乐语气自然分明和“短连线”中的切分节奏(B段中);第79页《古老的法兰西歌曲》,重点关注“保留声部(手指保留)”情景中的三个声部之音乐织体效果。

(8) 复调演奏练习:高师“钢琴”第一册第23页《幽默曲》,重点关注复调织体中的“长连线”(左手)的舒展与“短连线”(右手)的活泼之音乐特点;第56页《G大调小步舞曲》,重点关注右手旋律的分句与节拍韵律,左手线条的悠长与和声功能效果,“两段体”的曲式结构;第64页《D大调进行曲》,重点关注二声部中的线条关系及其一气呵成的音乐情绪;第67页《采花调》,重点关注对比复调中的“主旋律”(民歌旋律)的歌唱性和“副旋律”中的abc三种不同的作曲素材,以及该复调小品的“分节歌”结构特点。

(9) 节奏练习:高师“钢琴”第一册第50页《士兵进行曲》,重点关注双手整齐划一的节奏及音乐的分句与旋律线条,保持稳健的节拍和鲜明的节奏感;第58页(“599”第44条)重点关注节拍环境中的音符时值关系及不同的弹奏方法(跳音、连音、音阶等)。

(10) 半音阶练习:高师“钢琴”第一册第69页(“599”第56条)重点关注右手上的半音阶跑动(上行、下行)及其旋律分句,分句中有不同的音乐语气,如第一、二乐句(第1至第4小节、第5至第8小节)中均包括三种乐句素材的语气(半音阶连奏渐强上行+八分音乐跳音+四分音符与八分音符的“落滚”句尾语气),

同时还要关注“小句读”语气(如第9、10、11、12、13、14小节);第55页《前进》和第86页《G大调小奏鸣曲》,可重点关注节拍与节奏的准确关系及其音乐表情特点。

(11) 左手强化的练习:高师“钢琴”第一册第99页《快乐的农夫》左手的主旋律线条及其乐曲的四声部织体,第65页(“599”第45条)左手在AB段落中的不同表情意义,第89页(“599”第69条)左手上的音阶性跑动与右手的协调,第93页(“599”第70条)左手的强奏及其双手平衡协调,第83页《练习曲》(席特作品108之19),关注左手分句、右手的伴奏特点及“间插句”性填充。

(12) 音乐表情风格的练习:高师“钢琴”第一册第66页《勇敢的骑士》,关注旋律分别在右手与左手上的音色气质变化,伴奏声部准确,旋律乐句为弱起。

第74页《四小天鹅舞曲》,左手上的主属音伴奏音型在节拍韵律中以四个八分音符为一个伴奏音型单位,旋律生动,连续的切分节奏巧妙,音乐形象鲜明。

第75页《小丑》,左手伴奏音型稳妥活泼,右手旋律愉快风趣,关注音乐表情记号的意义和音乐形象的表现。

第84页《风笛舞曲》(巴赫曲),左手分解八度伴奏有节拍韵律,右手旋律富有活力。

第90页《魔笛主题变奏曲》(莫扎特曲),重点关注左手的不同伴奏音型和右手旋律主题的变奏,抓住莫扎特音乐风格特点。

第91页《舒伯特未完成交响曲主题》,重点关注旋律在左手和右手上的音区变化及其分句歌唱性,和左手伴奏音型的节拍韵律,第12至第20小节为一小节一个伴奏音型单位。正确使用踏板,注意乐曲中的音乐戏剧性效果。

第94页《小奏鸣曲》(作品36之1)(克列门蒂曲)第I、II、III乐章,关注主调音乐织体中的旋律与伴奏的形式特点,同时要注意作品的“快—慢—快”三乐章的奏鸣曲体裁风格。

第98页《牧童的歌》,在 $\frac{5}{8}$ 和 $\frac{6}{8}$ 拍子的律动中,踏板准确灵活,音乐明亮流利。

第72页《南泥湾》,右手是民歌旋律歌唱,左手是对位性曲调。

第77页《小奏鸣曲》(格季凯曲),重点关注“长连线”和“短连线”的分句语气和旋律的歌唱,伴奏要巧妙而富有情趣。

高师“钢琴”第二册的学习,可按照钢琴演奏学习的内容系统(练习曲+复调曲+奏鸣曲+中外乐曲+伴奏曲)而设计单元性的学习主题,遵循由浅入深和循序渐进的系统学习理念,展开理解性的音乐实践。例如:

(1) 练习曲(第一部分)六首

高师“钢琴”第二册第4页(“599”第73条),左手为带有固定低音的分解音型, $\frac{6}{8}$ 拍的韵律,右手为弱起的分句歌唱旋律(带有装饰音)。

第8页《格季凯练习曲》,关注两个手上不同表情的对比与连贯,注意曲式结构中的展开性与对比性乐句(第17至第24小节)。

第22页(“599”第84条),在 $\frac{4}{4}$ 拍的节奏中,左手伴奏和右手的琶音式旋律线条的起伏(上行渐强、下行渐弱),第9至11小节的左手琶音要准确连贯。

第23页(“599”第87条),在 $\frac{6}{8}$ 拍的韵律中,注意左手半分解和弦音型伴奏与右手分解和弦式旋律线条的起伏,分句要明晰且句尾表情生动(强音记号与跳音记号的音乐表情要准确且自然)。选择车尔尼“849”相应程度曲目两首(如在第1、9、30、23、25、28条中选择)作为补充。

(2) 复调曲(第一部分)六首