

中国艺术教育特长培训

ZHONGGUO YISHU JIAOYU TECHANG PEIXUN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

钢琴名师指点

● 彭基巨 编著

中国艺术教育特长培训

● 彭基巨 编著

钢琴名师指点

GANGQIN MINGSHI ZHIDIAN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

中国艺术教育特长培训·钢琴名师指点

编著者：彭基巨
责任编辑：江 晓
责任校对：李道元 谌弟雍
封面设计：杨柳洋

出版：湖南电子音像出版社
社址：长沙市展览馆路 66 号新闻出版大厦
邮政编码：410005
电话：0731—2569905 传真：0731—2569906

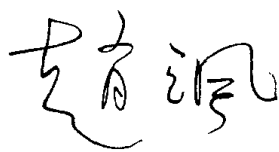
选题策划：金千年音乐工作室
营销策划：大鹏湘音出版公司
绘谱排版：金千年音乐数据处理中心（0731—8906645）
印刷：长沙市银都教育印刷厂

导演：谢柳青 曾 彪
导播：韦晓东 周 浩
场记：辜 达
影棚提供：田汉大剧院
经销：全国各地新华书店
总 监 制：巫皖平
出品人：谢柳青

开 本：880×1230 1/16
印 张：10
版 次：2002 年 1 月第 1 版
印 次：2002 年 1 月第 1 次印刷
印 数：1——3000 册（盘）
ISBN 7—88479—218—4
ISRC CN—F10—01—0187—0/V·J6
定 价：30.00 元（光盘配书）

若有质量问题，请直接
与本社出版科联系调换
电话：0731—2221146

序

创新教育,是时代向我们提出的命题。

科学技术的飞速发展,使日益激烈的国力竞争的焦点,集中表现在人才的培养上;培养具有创新意识的高素质人才就成为我们教育所奋斗的目标。

创新教育,又是素质教育的核心内容,一个人的创新意识、创新精神和创新能力的培养和获得,必须通过有效的教育手段来实现。

“艺术”可以净化人的心灵,陶冶人的情操。更重要的是:它还能启迪人丰富的想象力和创造力,音乐艺术在这方面更具有其独特的功能。爱因斯坦正是在自己演奏小提琴的过程中构思着《相对论》,最终成为举世瞩目的科学家;我国地质学家李四光,也是在自己演奏小提琴美妙音乐的遐想中,思考了“大陆板块学说”,从而创立了新的地质学派,找到了“陆相地质贫油说”的片面性……无数事实都证明,艺术教育可以促进创造型的高素质人才的培养。党和国家领导人江泽民、李岚清等多次讲话都提到要加强艺术教育,要为国家培养高素质的创新人才。

越来越多的人认识到了艺术教育的重要性,看到了艺术教育对于人的创新意识培养的不可或缺性。于是就有了各种类型的培训学校的产生,也就有了各种不同的与“考”有关的教材的问世。在当前不断升温的各种名目繁多的“考级”热潮的裹挟下,更多的希望获得一门技艺的学子和家长,在名目众多的“教材”中,不知所措,不知何为。

我们知道,艺术教育虽然也是学校教育的一部分,但素质教育是与应试教育相对而提出来的。如果热衷于整体素质全面提高和创新意识的培养的学子们在获得艺术素养时,还是围绕着各种各样的“考”来寻找坐标的话,显然与大教育思想的培养初衷相违。这样,也就同时向我们提出了一个命题,即怎么样

让学子们获得一门特长而不为“考”所烦,不为“考”所累。有没有一种教材,是专门为艺术教育服务,以提高素质为前提和目标的?这就正是我们要做的事了。为了满足社会对艺术教育日益增长的需求,金千年音乐工作室约请了从事艺术教育的专家编写了这套《中国艺术教育特长培训·名师指点》丛书,目的是想让希望得到特长培训的学子们在花钱少的情况下能够有专业的指导。经过将近三年的努力,这里推出的是第一批次,有40个品种。全套教材出齐估计有80个品种,包括了声乐、器乐的各个门类。这套教材是为艺术教育特长培训而专门编写的,既考虑专业的系统性,也照顾到了青、少年的可接受性、趣味性和实用性;教材立足于一切从“零”开始,每个步骤、每个环节、每首曲目,都有详实而精到的提示和指点,同时,配套教材的纸介质出版物,又拍摄了示范演唱版的教学VCD,一并奉献给读者。只要按照教材和VCD教学盘的示范要求去做,相信会取得不同程度的进步。

《中国艺术教育特长培训教材·名师指点》丛书,是一套经过严格招标确定作者队伍的大丛书(今后还将陆续推出其他品种),所有担任这套丛书单本教材撰写的作者,都必须是从从事艺术教育第一线工作的资深人士,他们中有的是教授、副教授,有的是国家一级、二级演(唱)奏员等,应该说都是具有丰富的教学和演出经验的专家。我们认为,只有保证了作者队伍的基本素质,才可能让希望得到特长培训的学子们得到专业的内行的指点。

说了这么多,其实应该将选择权交给我们的读者朋友了。有了自己正确的选择,也就等于找好了学校,请好了老师。认真地、刻苦地从头学习,经过一段时间的训练,相信一定会有成效的。

由于丛书作者不在同一地方,对于丛书的体例在认识和理解上存在着一些差异,因而丛书内在风格(表述)上有一些不同或不一致,这是很难免的,好在丛书的立意就是“特”,因而也不必太在乎行文的一致性。总体而言,我赞成金千年工作室和出版社这方面的努力,相信这套书的出版于我们中国的艺术教育事业会有所推动,我期盼着这种努力会有好的回报。

2001年6月18日

序言作者为原中央音乐学院院长、
教育部全国艺术教育委员会主任

特别启事

《名师指点》大系，选用了国内外一些词（乐）曲作者的作品，经过我们多方努力，尚有一些作者至今没有取得上联系。我们恳请社会各界知情人士向我们以及被选用了作品的作者互相通报，以便联络并奉寄样书。同时，我们将可以确定著作权属的作品的使用费已汇往北京（东四南大街85号，邮编：100703）中国音乐著作权协会。

（联系地址：湖南长沙市展览馆路66号：湖南出版大厦22层 湖南电子音像出版社。 邮编：410005，电话：0731—2231197；电子信箱：huxiang9@public.cs.hn.cn 联系人：东方）

礼！

湖南电子音像出版社 启

目 录

第一章 钢琴简介

钢琴键盘与谱表对照图	(2)
------------	-----

第二章 钢琴弹奏的基本方法

一、 坐姿	(3)
二、 手型	(4)
三、 钢琴弹奏方法	(4)
(一)非连音的弹奏方法	(4)
(二)连音的弹奏方法	(8)
(三)跳音的弹奏方法	(17)

第三章 钢琴弹奏基本技术的训练

一、 五指练习	(23)
二、 保留音练习	(26)
三、 音阶	(28)
四、 琶音	(34)
五、 双音	(41)
六、 八度	(46)
七、 和弦	(51)

第四章 装饰音的记谱与奏法

一、 倚音	(54)
二、 颤音	(58)
三、 波音	(63)
四、 回音	(65)
五、 震音	(67)

第五章 踏板的运用

一、 右踏板	(71)
二、 左踏板	(72)

第六章 钢琴复调音乐的弹奏

(起止页)	(79-84)
-------	---------

第七章 钢琴演奏的音乐表现

一、 分析作品	(85)
二、 旋律是音乐的灵魂	(86)
三、 节奏是音乐的脉搏,速度是音乐的生命	(88)
四、 充分注意乐谱上的各种标记,抓住音乐的特征	(88)
五、 对比是表现音乐的重要手段	(88)

第八章 钢琴作品体裁及名曲简介

1.创意曲	(92)
二部创意曲(第1首)	(92)
2.赋格曲	(94)
二部小赋格曲	(94)
3.回旋曲	(96)
献给爱丽丝	(96)
4.变奏曲	(101)
俄罗斯主题变奏曲	(101)
5.加伏特舞曲	(105)
加伏特舞曲	(105)
6.小步舞曲	(107)
G大调小步舞曲	(107)
7.夜曲	(109)
夜曲	(109)
8.圆舞曲	(112)
溜冰者圆舞曲	(112)
9.前奏曲	(116)
降D大调前奏曲(作品28之15)	(116)
10.狂想曲	(122)
匈牙利狂想曲第二首	(122)
11.玛祖卡	(126)
玛祖卡(作品7之1)	(126)
12.波尔卡舞曲	(129)
森林波尔卡	(129)
13.奏鸣曲	(132)
小奏鸣曲(作品36之3)	(132)
14.无言歌	(138)
威尼斯船歌(作品30之6)	(138)
15.进行曲	(140)
大进行曲(选自歌剧《阿伊达》)	(140)
16.爵士乐曲	(143)
酒后奏鸣曲	(143)
哀歌(作品38之4)	(145)

附录:钢琴常用音乐术语与符号

一、速度术语	(146)
二、力度术语	(148)
三、表情术语	(149)
四、奏法、踏板及其他符号	(150)
后 记	(152)

第一章 钢琴简介

钢琴(piano)是广泛流行于世界各地的键盘乐器,现代钢琴有平台式与直立式两种形制。平台式钢琴又称三角钢琴。发音宏亮,音色优美,声音穿透力强。故一般供公开演出的音乐会使用。直立式钢琴外形如长方形立柜。一般是置于家庭或供练习用。钢琴结构复杂,其中主要的部件为键盘、踏板、击弦机、弦槌、琴弦、金属柜架及共鸣板。钢琴按十二平均律半音关系,排列分为上下两排黑白键。一般为7个完整组共88个键,音域从 A_2 —— c^5 。钢琴表现力极为丰富,能演奏各种复杂的和声与复调,在独奏、重奏、协奏中都被广泛应用。

平台式钢琴图

第二章 钢琴弹奏的基本方法

一、坐姿

弹琴的坐姿是入门一开始的学问,它决定了学琴者今后的发展,如果坐姿不正确,会造成手的各部分无法协调用力,影响到触键方法的运用。同时弹琴也是一种表演的艺术。不规则的坐姿会使音乐表演的美感付之东流,因此正确的坐姿是弹好钢琴的基础。

坐的位置,一般来说是正对钢琴的中间位置。但是为了方便弹奏,如整首乐曲都在高音区,可以稍靠右坐,反之则可以坐得稍靠左边一些。坐在琴凳上重心要稳,坐在琴凳前半部或更少一些的地方,使身体和手臂都能活动自如。

坐位的高度以双手置于琴键时,肘部与键面基本在一个平面上,自然下垂于侧身的上臂与肘部形成略大于 90° 的钝角为宜。

坐姿要端正,身体自然放松,稍向前倾,双腿置于踏板前,以方便随时踩踏板。

坐姿图

二、手型

培养正确的手型是初学阶段必须重视的问题,好的手型不仅仅是为了好看,其正确与否直接关系到弹奏的方法。

我们可以从上到下一步步确定正确的手型。把手放在键盘上,肩关节处于自然、放松的状态、切忌耸肩。肘关节自然下垂,腕关节放平,使前臂、手腕和键盘处于一个相对平行的位置,掌关节是手型最重要的环节,掌骨要拱起来,五个手指的掌关节都要突出来,形成一个“拱型”。手指的两个关节略向里自然弯曲,手呈半圆型。这种手型舒适自然、支撑力强,我们可以这样做一下,先握成拳头然后慢慢松开,呈一个半圆型,这就是基本的手型。

手型图

三、钢琴弹奏方法

钢琴艺术博大精深,弹奏极其复杂,但归根结底是由三种弹奏方法组成,即非连音演奏法(断奏法)、连音奏法、跳音奏法。

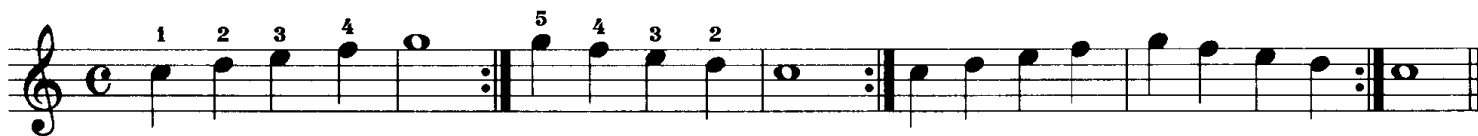
(一)非连音的弹奏方法

非连音,顾名思义就是不连起来的音。非连音的弹奏有两种基本方法。一种是上臂断奏,弹奏时,先把手指按五指位置在琴上放好,使肘部、前臂、手腕、掌连成一个整体。抬起上臂、带动肘部以下的前臂部分,使整个手臂力量集中在指尖沉落琴键,这种奏法弹出的音响深沉、厚实。适合于演奏力度要求较强,而速度不快的非连音片断。二是前臂断奏。弹奏时上臂保持不动,挥动肘部以下的部分弹奏。这种奏法通常用来演奏速度较快,且音量不要求很强的非连音片断。

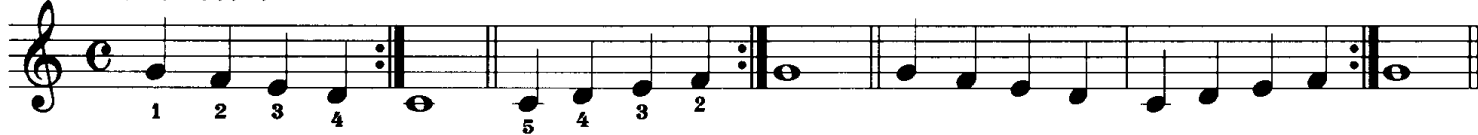
弹奏时应注意的问题:非连音的弹奏法是运用手臂、手腕的重量自然下落而发声,因此

手臂、手腕的放松非常重要。在手起落的过程中动作要协调,运用手的自然重量弹奏,不要加额外的力量。不要砸琴、压琴,手落下去时手指的三个关节要站住、支撑好,特别是手掌关节不要塌陷。

右手非连音练习

左手非连音练习

提示:以上两条是训练非连音的练习,练习时注意把每个音的时值弹足。同时注意倾听声音效果。弹出的声音要圆润、饱满。4、5指力量天生较弱,独立性不强,可反复多练几次。

钟 声

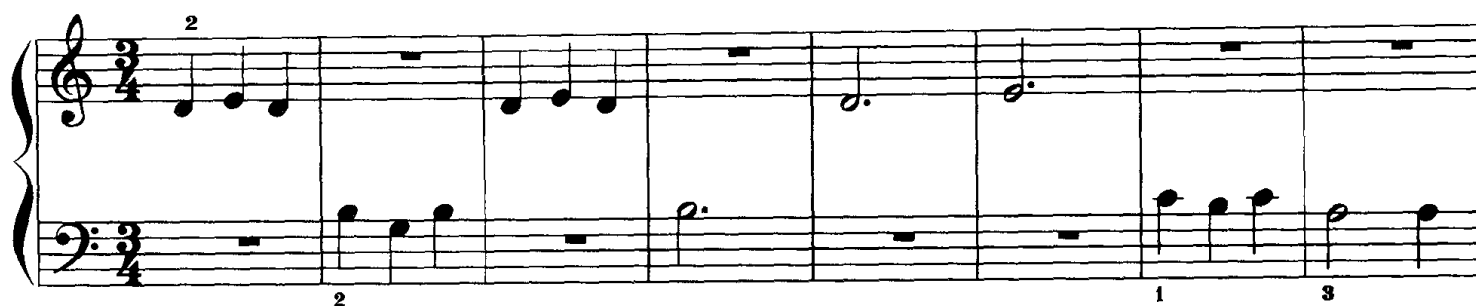
汤普森 曲

提示:用上臂断奏法弹奏。弹出的声音像钟声一样响亮、饱满。

拔 河

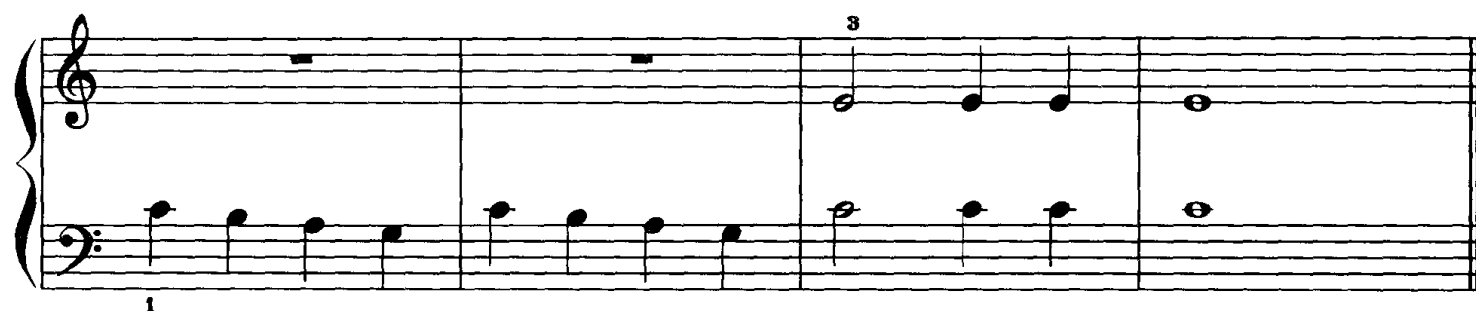
汤普森 曲

提示：双手交替弹奏，注意节奏弹准确。

火 车

弗莱希尔 曲

提示：这条乐曲重点是练习左手断奏，下键站稳，指尖站牢。

如意星

中速

德国民歌

The musical score for '如意星' is written for piano in 2/4 time. It consists of two systems of four measures each. The melody is primarily in the right hand, with some accompaniment in the left hand. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes.

提示:双手交替弹奏,旋律要衔接自然、流畅。八分音符的非连音速度较快,宜采用前臂断奏法弹奏。

好娃娃

The musical score for '好娃娃' is written for piano in 2/4 time. It consists of two systems of four measures each. The melody is primarily in the right hand, with some accompaniment in the left hand. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes.

提示:练习左手的4指,加强4指的支撑力。

小 星 星

(《C大调变奏曲》主题)

Moderato 中速

莫扎特 曲

提示:双手同时弹奏,发音要整齐、一致,右手的旋律稍比左手强一点。

(二)连音的弹奏方法

在掌握了非连音的奏法之后,就可以开始学习连音的奏法了,连奏是钢琴演奏中最基本、最常用的方法。连奏是音与音之间相连,第一个音弹奏后要等第二个音下键,发出音响后,才能离键、音与音之间连成句线。

1.两个音的连音奏法

两个音连奏法通常又形象地称为“落滚”。第一个音用弹非连音的方法,手提起来,落在琴键上,然后通过手腕将重量转移到第二个音符,这时手指是贴在琴键上,手腕的力量传递过来,琴键也就顺势被带出声音来。此后手腕向前滚动并向上提起。两个音的连奏,总是第一个音重些,后一个音轻一些。

右手

左手

提示：两个音连奏的落滚练习，从容的按正确的方法弹奏，把音符时值弹足。

知 更 鸟

Allegretto (♩ = 108)

汤普森 曲

提示：这首乐曲音乐形象生动、活泼。两个音的连音像是模仿知更鸟的叫声。落音稍重一些。滚起来的音用手腕很快带起来。音量更轻一点，第四小节右手的音虽是落在重拍上，手腕带过来时也要把它的音量控制住。