

GANGQINJICHUJIAOXUEDAODU

钢琴基础教学导读

张建国 著

 上海音乐出版社

GANGQINJICHUJIAOXUEDAODU

钢琴基础教学导读

张建国 著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴基础教学导读/张建国著. - 上海:上海音乐出版社,2004.4

ISBN 7-80667-460-8

I. 钢… II. 张… III. 钢琴-奏法-教材 IV. J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 007870 号

责任编辑:胡晓耕

封面设计:麦荣邦

钢琴基础教学导读

张建国 著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子信箱:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 7.25 字数 169,000

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-460-8/J·432 定价:15.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-56628900

序

钢琴演奏是大学音乐专业学生的必修课,是全体中小幼音乐教育工作者从事音乐教学的必备能力,是实施国民素质教育的重要基础,是社会音乐文化中的美育园地。然而,钢琴基础演奏的学习意义是什么?应该建立何等学习标准?需要多少时间重点学习哪些曲目内容?如何达到学习的优化目标?这些都是学与教的双边互动关系中需要理性把握的重要课题。张建国同志的《钢琴基础教学导读》就是针对上述系列问题展开构思与写作的。毫无疑问,基础是任何学科学习中的重中之重,基础决定一切,基础决定未来,只有基础扎实,方能具有广阔的发展前景。音乐学习需要导航,因为一首乐曲犹如一本书,弹曲为同读书,故此,本书的导读性对于钢琴学习者与指导者而言就具有非常普遍的重要意义了。

这本《钢琴基础教学导读》的曲目练习指向蜚声国内音乐教育界的《钢琴基础教程》(上海音乐出版社,2003年新版),它将学习曲目与学习进度、练琴时间与学习效果、钢琴学习中量与质的关系及学习标准等,都做了明确的针对性、选择性、计划性、合理性和优化性的组合设定。在解决演奏技术共性问题的基础上,尤其特别注意发展学生学习中的兴趣与个性,倡导“技术与艺术并重发展”和“音乐整体化”学习的现代音乐教育创新理念。

张建国同志有从事二十年的钢琴教学与音乐教育工作的丰富经验,又有较好的作曲理论素养,他做事认真、虚心好学、善于

思考、勇于进取。他的音乐生活经历比较全面,曾先后做过歌舞团乐队队员、中学和音乐中专的教师,自承担大学音乐专业教学工作以来,更是秉烛夜读伏案写作,勤于在黑白键中探索琴韵琴道,尤其是近年来教学与科研成果颇丰。本书的写作从实践中来,通过理论的梳理分析又回到实践中去,是作者多年来高度重视教学实践与理论探求紧密结合的成功之作。我相信这本《钢琴基础教学导读》的出版必将会给当代广大的钢琴音乐学习者带来有益的指导与帮助。诚然,导航固然重要,但毕竟不能替代学习的进程,学琴的效能则更有待学习者通过自身的艰辛不懈的努力,方能获取。

聊为序,谨与诸君共勉。

湖州师范学院艺术学院院长、教授

张飞龙

2004年2月

前 言

上海音乐出版社出版的《钢琴基础教程》(以下简称《钢基》),经过二十多年教学实践证明,它适合于我国国情,对普通大学音乐专业学生和众多的钢琴爱好者,是一部钢琴演奏入门与提高的实用教程,所以被音乐界人士亲切地称为“钢基”。根据十多年教学信息的反馈,2003年由《钢基》主要编写者之一——李晓平执笔修订的新版,更展现出新世纪与时俱进的新面貌,也必将在钢琴传统教学中继续起着积极的推动作用。

这本《钢琴基础教学导读》是关于钢琴基础演奏理论的知识读本,为了阅读学习的便利,考虑到《钢基》在全国各地师范院校作为钢琴教材普遍使用的实际情况,本书中学习的主要曲目均采用《钢基》第一、二册中的内容。另外,还选用了拜厄、哈农、布格缪勒等传统钢琴书籍的曲目。为了节省篇幅,本书中所引用的有关《钢基》第一、二册以及相关传统钢琴书籍中的谱例均予以从略。读者在阅读本书时,身边应备有《钢基》作为参照本,同时在演奏练习某首乐曲之前要先标出其乐曲的小节数,为了实现理想的学习目标,使用本书要与钢琴演奏实践相结合,才能取得学习的优良效果。

本书的教学实践基地可以设定为数码钢琴教室。采用数码钢琴教室开展基础钢琴的集体课教学,目前已成为高等师范院校(包括普通高校的音乐学专业)普遍的教学方式。这是科技进步的成果,是钢琴艺术教学的一次革命。它大大地提高了钢琴演奏技能训练的教学生产力,有助于钢琴音乐教育质量的优化与

提高。数码钢琴教室的多媒体音乐教育系统在音乐学习的主动性、交流性、启发性、直观性、激励性以及个性与共性等方面,都较为全面地实现了理想的“育人育乐”环境。

基础钢琴的学习,应该采取何种版本系统?建立何种学习理念?通过何种学习过程?运用何种学习手段?应该掌握哪些基本技术?达到何种技术水准?练习哪些曲目内容?实现何种艺术目标?这些都是本书写作的初衷和追求。

本书所指向的曲目练习内容设定为四个学期(两学年),每个学期均按18课次设定,同时为了促动学习兴趣与个性追求,每个学期又安排6个选修内容(曲目),备供不同程度学习者“加餐式”的学习需求。学习进度严格按照由浅入深、循序渐进的原则,力求学习的规范化、合理化、科学化、系统化和优质化。

本书的阅读指向目标是艺术质量优化层面上的车尔尼“849”技术规格,为后续习程铺定正确轨迹和养成行为规范,为学习钢琴即兴伴奏和钢琴伴奏打下良好基础,也为国民琴学教育的良性循环做一些探索性的尝试。

这本《钢琴基础教学导读》不仅适合于普通大学音乐专业学生,同样对社会琴学(普通中小幼学生和成年人学琴)和音乐教师也具有一定的指导意义和参考价值。

本书是作者从事二十年基础钢琴教学与教育的一次思悟性的阶段总结,如能给读书朋友带来一些帮助,则是我最大的写作心愿。

张建国

湖州师范学院艺术学院

目 录

序	张飞龙
前言	张建国
第一学期教学导读	1
第 1 课次·断奏与触键	3
第 2 课次·非连音	5
第 3 课次·连奏	6
第 4 课次·连奏与断奏	9
第 5 课次·双音弹奏	10
第 6 课次·跳音与半连音	11
第 7 课次·和弦弹法	13
第 8 课次·和弦伴奏音型弹法(一)	16
第 9 课次·和弦伴奏音型弹法(二)	18
第 10 课次·习琴中的“脑前手后”	20
第 11 课次·穿指与跨指练习导析	23
第 12 课次·音阶练习导析(一)	27
第 13 课次·音阶练习导析(二)	29
第 14 课次·拜厄习练导析	30
第 15 课次·小乐曲演奏导析(一)	36
第 16 课次·小乐曲演奏导析(二)	40
第 17 课次·综合练习导析	43
第 18 课次·学期考试与交流总结	45

第一学期选修内容	48
1.1《风笛舞曲》演奏提示	48
1.2《苏格蘭舞》演奏提示	49
1.3《阿拉伯风》演奏提示	49
1.4《士兵进行曲》演奏提示	50
1.5《扎红头绳》演奏提示	51
1.6《窗花舞》演奏提示	52
第一学期教学内容总结表(一)(二)(三)(四)(五)	53
第二学期教学导读	58
第1课次·日常练习中的五指功法	60
第2课次·装饰音和变化音弹法	62
第3课次·同音重复弹法	63
第4课次·长连线与短连线	64
第5课次·保留声部与双音连奏	66
第6课次·“布格缪勒”习练导读	68
第7课次·巴赫风格(一)	72
第8课次·巴赫风格(二)	74
第9课次·巴赫风格(三)	75
第10课次·复调弹法	78
第11课次·跳音与连奏	82
第12课次·半音阶弹法和节奏练习	84
第13课次·左手的功用与强化	87
第14课次·踏板运用	89
第15课次·习琴中的保留与提高	93
第16课次·小奏鸣曲演奏导析(一)	95
第17课次·小奏鸣曲演奏导析(二)	97

第 18 课次·学期考试与交流总结	100
第二学期选修内容	104
2.1《四小天鹅舞曲》演奏提示	104
2.2《车尔尼 599 N0.69》演奏提示	105
2.3《车尔尼 599 N0.70》演奏提示	105
2.4《踏板前奏曲之一》演奏提示	106
2.5《踏板前奏曲之二》演奏提示	106
2.6《未完成交响曲》(主题)演奏提示	106
第二学期教学内容总结表(一)(二)(三)(四)	108
第三学期教学导读	109
第 1 课次·日常练琴方法论	114
第 2 课次·“哈农”习法与习程	122
第 3 课次·音阶弹奏分类习法	124
第 4 课次·琶音弹奏分类习法	126
第 5 课次·视奏习法与习程	127
第 6 课次·钢琴学习中的素质培养	129
第 7 课次·《599 N0. 73》演奏导析	133
第 8 课次·《599 N0. 84》演奏导析	134
第 9 课次·《599 N0.87》演奏导析	135
第 10 课次·《599 N0.92》演奏导析	136
第 11 课次·《599 N0.96》演奏导析	137
第 12 课次·“599”习法与习程	138
第 13 课次·《子弟兵和老百姓》演奏导析	144
第 14 课次·《松溪河水盘山流》演奏导析	145
第 15 课次·《牧民歌唱毛主席》演奏导析	146

第 16 课次·《北风吹》演奏导析	148
第 17 课次·《加伏特舞曲》演奏导析	150
第 18 课次·学期考试与交流总结	151
第三学期选修内容	153
3.1《叙事曲》演奏提示	153
3.2《再会》演奏提示	153
3.3《花鼓》演奏提示	154
3.4《草原上的故事》演奏提示	155
3.5《车尔尼 821 之 30》演奏提示	156
3.6《绣荷包》演奏提示	156
第三学期教学内容总结表(一)(二)(三)	157
第四学期教学导读	160
第 1 课次·二十四个大调音阶习程导析	161
第 2 课次·八度弹奏与练习	162
第 3 课次·音阶的双八度弹奏习法	164
第 4 课次·《849 N0.12》演奏导析	165
第 5 课次·《849 N0.15》演奏导析	166
第 6 课次·“849”习程与习法	167
第 7 课次·《F 大调小前奏曲》演奏导析	172
第 8 课次·《F 大调小奏鸣曲》演奏导析	173
第 9 课次·《G 大调小步舞曲》演奏导析	175
第 10 课次·《二月里来》演奏导析	176
第 11 课次·《变奏曲》演奏导析	177
第 12 课次·钢琴基础演奏的技术规格	179
第 13 课次·钢琴伴奏学习途径	181

第 14 课次·即兴伴奏学习的技术性域面	185
第 15 课次·两种伴奏音型的应用风格	190
第 16 课次·数码钢琴集体课学习途径	194
第 17 课次·钢琴文化学习纲要	196
第 18 课次·学期考试与交流总结	199
 第四学期选修内容	 201
4.1 关于练习曲[附练莱姆安作品 37 之 5]	201
4.2 关于歌唱性[附练《骑士》]	203
4.3 格季凯《练习曲》演奏提示	205
4.4《山村新歌》演奏提示	205
4.5《春》演奏提示	206
4.6《看戏》演奏提示	206
第四学期教学内容总结表(一)(二)(三)	208
 [附录一]主要参考书目	 211
[附录二]常用音乐速度、力度和表情术语	214
 后记	 218

第一学期 教学导读

高等学校音乐学专业(包括师范类、表演类和管理类的音乐学生)起始的钢琴习程,首先要进一步建立正确的音乐艺术观念和弹奏概念,树立科学的学习理念,养成良好的学习习惯,追求崇高的演奏艺术目标,求真务实、科学进取。

第一教学阶段的练习内容总计 60 条目(练习曲或乐曲),它们分布于高等师范院校试用教材《钢琴基础教程》(上海音乐出版社 2003 年 5 月修订版)第一册第 1—57 页。此习程阶段的技术内容涉及到断奏、触键、连奏、双音、跳音、半连音、和弦、和弦伴奏音型、音阶等弹奏方法和技术。

习练钢琴演奏是一个长期的系统工程,需要正确理解量变与质变的辩证统一关系,树立正确的量化意识,掌握弹奏要领,通过正确重复性的练琴过程,循序渐进、脚踏实地地实现技术水准的提高和演奏质量的优化。

基础乃万物之根本。越是基础的,越是最重要的,故越要讲究规范与科学。在练琴过程中,要端正姿势、情绪饱满、精力集中、要领明确、方法得当、目标定位、耐心细心、善于思考、善于完善。基本的弹奏方法(如断奏、连奏、跳音等)和基本的弹奏技术(如音阶、和弦等),属于演奏学的材料性建设,需要掌握牢固,运用自如。所以,对于这类演奏材料性的基本功练习,要持之以恒地贯穿于习琴生活的始终。在学习生活过程中,把此阶段的断奏、连奏、音阶及和弦等练习内容,分布实施于一定阶段的

日常练习中，日久天长，一定会从中进一步体悟到它们的艺术表演效应。从演奏学的角度讲，音乐作品可谓是作曲家把不同的演奏材料，通过艺术对此的原则与形式，设计组成起来的优美建筑。演奏材料性的基本功练习，对于演奏学习效率的提高，对于学习质量的升华，都有积极的促进作用。加强基本功，优化基本功，可以使学习达到事半功倍的效应。“磨刀不误砍柴工”，可以说明此道理。

第 1 课次·断奏与触键

用断奏的弹奏方法进行触键练习。

断奏(staccato)又称断音弹奏法和非连音弹奏法，是重要的基本弹奏方法之一。获得合理科学的弹奏方法，实质是学习掌握一种弹奏技术。断奏是其他技术发展的重要基础。

断奏的弹法练习，可以分为四个动作过程，即：(1)把手型摆好；(2)手臂自然提起；(3)手臂自然下落；(4)指端肌肉垫着力触键。这四个动作过程是一个自然连贯的有机整体。这种每个音之间都断开的弹奏方法即称为断奏。

关于弹奏手型问题，很多书上都有大同小异的文字表达，不同的教师也有大同小异的教学要求。总之，良好手型的根本标准应是合乎人的生理机能。人在生活中的手臂自然下垂状态，可以体悟手型建立的良好感觉。把自然下垂的手臂自然提起，手腕松通地端平，稍加键盘弹奏上的要求即可。(如手指关节均要突出)。防止手背痉挛、手指僵硬以及手指弯曲过大等不良现象。手型摆好的状态是二指(食指)，三指(中指)，四指(无名指)，五指(小指)自然均匀地分开并各自处于独立状态。一指(大指)虎口关节外突松通，整个手摆放在键盘上，不可倒向小指一旁。这种基本手型，是手指弹奏的基础技术。弹奏中的手型还将随音乐织体的变化而变化，这是后期发展的要求(如伸缩手型、八度手型、变化手型等)。

做断奏练习的手臂自然提起时，肩膀放松，大臂通畅，肘部的自然活动带动小臂和手腕，使手自然抬起，手指处于积极主动弹奏的任务状态。

在断奏练习中，手臂自然下落时，防止过多地施加外力或下落途中控制力量。过多地施加外力，容易引起敲击触键的粗糙声音；手臂下落途中控制了力量，容易出现“太空舞”触键式的虚弱声音。当然，这两种特殊的声音可能是后期作品学习的风格音色，但初始阶段基本功练习中，不可非理性求之。声音扎实饱满，柔和松通，是此时练习的理想追求。

关于手指的触键面为：二、三、四、五指一般应在指端肌肉垫上。而一指的触键面一般为指端外侧。大拇指关节不可躺在键面上，要与琴键面形成一个合乎自然生理状态的斜角（角度因人而异）。

在断奏练习中，手指触键后站一站，是为了着重体会手指着力后（第一关节牢固）瞬间松通的弹奏要求，认识着力与放松的辩证关系，建立手指与琴键的亲密关系。解决“紧与松”的弹奏矛盾，是习琴中的长期任务。在断奏练习中，要静心体悟手臂重量自然落到手指尖上的感觉，手指自然地站稳，认真保持好手型。先动脑再动手，用听觉指挥弹奏，想到美好的声音，弹出扎实饱满、松通圆润的声音，防止敲击或虚垮状态。

断奏练习可以选用高等师范院校试用教材《钢琴基础教程》（韩林申、李晓平、徐斐、周荷君编，李晓平执笔修订，上海音乐出版社出版，2003年5月修订版，以下简称《钢基》）第一册第1—2页。第1页上的右手和左手弹奏，可分别用三指、二指、四指及顺指法弹奏。断奏练习中，心中要富于歌唱，关注乐句走向感，心灵溶于音乐中做技术练习。要细心、耐心、乐观向上。第2页上的两个基本练习和《黄河船夫曲》片断，要注意双手交替弹奏旋律的自然连贯性。此阶段的练习可以用每分钟68—78拍的音乐速度。要养成视谱和数拍子的良好习惯。

第一课次的作业，乐谱并不难，但要着重体悟弹奏要领，自

如掌握断奏弹法。断奏练习可以作为日常练习内容，贯穿于长期习琴生活中。以上所述的断奏内容，属于手臂断音范畴。断奏可以细分为“手指断音”、“手腕断音”、“小臂断音”等。

第2课次· 非连音

非连音(Non legato)又称非连奏。从一定的艺术表演角度看，这种弹法可说是断奏与连奏的中间地带。从 Non legato 的字面上讲，不是连奏(legato)的弹法均为非连音，但实际演奏中多指区别于跳音的非连音。非连音有时类通于断奏，二者整合为同一个弹奏概念。断奏有时又与跳音划归为一个弹奏概念，但严格意义上的跳音是断奏的变化形式。弹奏方法本身是为表现音乐内容服务的。所以，断奏，非连音和跳音的应用，应该根据具体的音乐织体特点及作品风格而加以实施。

在非连音的弹法练习中，手掌关节（第三关节）的上下活动动作要积极主动，发力明确，下键速度要有爆发力。可以用“高抬指”的方法，将弹奏力量送到指尖，把琴键迅速弹深弹透，第一关节着力要坚实牢固。除触键指尖紧张用力外，其余手指及手背均要松通。用非连音弹法弹出来的声音，开始要追求清晰明亮的音质，要有颗粒状，并富有弹性。练习中的高抬指不是目的，而目的是为了手指有力地弹下去，弹下去即刻松通的感觉要提早实践，养成良好的运指基础。

非连音的练习可以选用《钢基》第一册第1页中的右手弹奏三条和左手弹奏三条（用顺指法弹奏）、第2页《黄河船夫曲》的片断，第4页《内蒙民歌》和第7页《嘎达梅林》等作为实践性练习。针对弹奏方法的练习，要仔细体验要领，要有技术规格的严格要求。此时的练习，不是为了弹谱子，而是为了掌握具体的