

〔德〕汉斯·君特·豪曼

钢琴——我的最爱

最新现代钢琴教程

曲歌 张芳 译

SCHOTT

美因茨·伦敦·马德里·纽约·巴黎·东京·多伦多

辽宁人民出版社

● 编 者 的 话 ●

钢琴源于欧洲，在世界范围内广为流行，素有“乐器之王”的美誉。钢琴不仅是专业音乐艺术的主要协奏和伴奏乐器，而且在群众音乐领域中作为家庭乐器，也被广为使用。

审美是人的天性，而在钢琴演奏过程中，演奏者既是美的享受者，又是美的创造者。美妙的琴声，优美的音乐，使学琴活动更能满足审美的需要。同时，由于弹琴在我们的文化中被认为是一种良好修养、杰出能力、高尚品味的表现，因此会弹琴往往容易给演奏者带来自尊、地位的满足。这些都成为学习钢琴非常重要的动力。1997年中央音乐学院对寒假3295名琴童的调查表明，在所学乐器的比例中，钢琴约占42%，高居榜首。可见，随着大众生活质量的进一步提高、人们对孩子进行素质教育意识的不断增强，学习钢琴已经成为一种趋势。

学习钢琴要求严肃认真的学习态度，它同时也是一个轻松、快乐的娱乐活动。学琴是儿童童年时期接受的最复杂、最困难的技能训练，它的困难本身已经使很多孩子对学琴活动产生畏难心理，而严肃的氛围无疑使学琴活动更加上了“苦行”的色彩。其实学琴所包含的音乐美的体验与熟练驾驭操作乐器的快乐是大家看得很清楚的。家长们觉得，孩子的学琴阶段主要是打下良好的基础，这时不要想什么快乐的问题，自娱自乐是将来的事。这样家长们就下意识地吧学琴活动中同时包括的严肃、艰苦与轻松、快乐的因素摆成了时间上的先后关系。这是中华民族根深蒂固的先苦后甜的生命态度在学琴活动上的反映。而我们在此则要强调让孩子在学琴活动过程本身获得快乐。

在现行的钢琴教材中，初学者一般以钢琴拜尔初级教程为入门教程，用车尔尼系列教程练习弹奏基本功，用哈农教程练指，用汤普森教程有旋律的曲子培养乐感和兴趣。我们这次引进这套德国版的钢琴教程——“钢琴——我的最爱”，是经过潜心策划和精挑细选

的。德国是世界著名的音乐王国。世界音乐发展史上很多代表人物都是德国人，如古典音乐大师巴赫、被誉为“交响乐之王”的贝多芬、浪漫乐派的指导者舒曼，还有门德尔松、瓦格纳、勃拉姆斯等众多音乐巨匠，他们在音乐史上创造了许多后人几乎不可越的巅峰。朔特音乐国际公司（Schott Musik International），是德国最大的音乐书籍出版公司。集团的合作公司为音乐业余爱好者和专业人士出版了各种音乐曲目，覆盖了从20世纪到当代的浪漫古典音乐、爵士乐、世界音乐和流行音乐，是世界上领先的音乐书籍出版公司。

“钢琴——我的最爱”是由德国著名作曲家、钢琴教育家汉斯·君特·豪曼编写，近年来，他所创作的大量钢琴教材及文献，是同类出版物中最畅销的书籍之一。“钢琴——我的最爱”分两册，音乐知识全面，第一册细致地讲解了钢琴的基本弹奏方法和音乐基础知识，第二册主要讲述钢琴演奏中的和弦伴奏，而且书中对不同时期的音乐流派做了详细的介绍。整套书的内容不仅有利于夯实钢琴弹奏的基本功，而且有利于提高钢琴练习者的音乐素养，这是其他钢琴教材不可比拟的优势。本套教材进度快，层次由浅入深。其中所选曲目均短小精悍，且旋律优美。而且有大量大家耳熟能详的传统歌曲，弹奏起来感觉很亲切。这套书所配光盘是由专业人士制作，不但音质效果极佳，而且其中有很多由交响乐伴奏的钢琴演奏，可以让钢琴练习者坐在家中就和交响乐团合作，体会那种音乐的优美与成功感受。相信会给众多钢琴练习者带来前所未有的新鲜感，并激发弹奏钢琴的兴趣。

我们邀请了多年从事钢琴教育，并且留学德国的音乐学院老师翻译这套钢琴教程，在此过程中，也获得了众多钢琴老师的充分肯定。据此，我们为国内众多钢琴爱好者介绍这套教程。希望“钢琴——我的最爱”的知识系统性和教学的趣味性为国内的钢琴教育界增添一点亮色。

编者

● 译 者 的 话 ●

在钢琴的学习过程中,学生与教师多年来一直承袭着一种学习模式,即教师一曲一曲地教,学生一曲一曲地学,在教与学的过程中遇到什么学什么。在这种模式下学生们需要较高的总结和概括能力。对于一些缺乏这种能力的学生来说,学习钢琴是件很困难的事情,而且在长期的机械的学习过程中,学生会失去学习的兴趣。这套钢琴教程是解决这方面问题的一部很好的教材,它是让学生先接受有关钢琴知识与技能的概括性的内容,在教学过程中通过良好的组织和设计,使学生能够顺利掌握与理解,并在反复不断的练习过程中巩固所学的知识 and 技能。

本教材的基本对象是成人和师范类学生,从其知识和技能方面也适用于儿童。对于初学的儿童来说,这是一部很好的辅导教材。详细的理论说明和精美的 CD 音响资料可以帮助学生及家长掌握在课堂上所学到的知识。其完整的知识结构可以使学生尽早地具备独立的学习与分析音乐的能力。本教材的知识量较大,进度较快,教师在使用本教材的同时,可以附加一些其他的具有相同知识内容的乐曲,让学生在不断的实践中强化所学习到的内容。

汉斯·君特·豪曼是德国作曲家、钢琴教育家。著有大量的、极畅销的钢琴教材。我们在翻译的过程中由于时间有限,经验不足,缺点错误请同仁批评指正。

译 者

目录

第一课	页码
钢琴和它的祖先	4
钢琴是如何发声的?	4
弹琴的坐姿	5
手和手指的姿势	5
指法	5
钢琴的键盘	6
键盘入门	6
测验 1	8

第二课	
五线谱	10
谱号	10
键盘的分组	10
高音谱号 (C)	11
低音谱号 (F)	11
钢琴谱	12
中央 C 音域	12
节奏	13
音符	13
小节	13
拍号	14
测验 2	18

第三课	
3/4 拍	20
二分符点音符 (♩)	20
延音线 (—)	21
和声	22
速度标记	23
八分音符 (♪)	24
休止符	25
弱起小节	26
四分符点音符 (♩)	27
测验 3	28

第四课	
新的五指位置 (C 音域)	30
符干的分界线	30
音程 (旋律音程 / 和声音程)	32
二度音程、三度音程	32
断奏、连奏	33
四度音程	34
五度音程	35
测验 4	38

第五课	
半音和全音	40
临时降号 (b)	40
临时升号 (#)	41
还原号 (♮)	41
D 音域	42
2/4 拍	42
换指练习	44
手指伸展练习	45

左手音域的变化	46
测验 5	48

第六课	
F 音域	50
奏法: 连奏、断奏	50
G 音域	52
移调	53
和弦 (C、D、F、G)	54
降号练习	56
升号练习	57
异名同音的黑键子	57
测验 6	58

第七课	
手指的穿行和跨越	60
音阶 (C 大调音阶)	62
节拍中的重音	64
测验 7	66

第八课	
G 大调音阶	68
踏板	70
大三和弦和小三和弦	71
F 大调音阶	72
测验 8	74

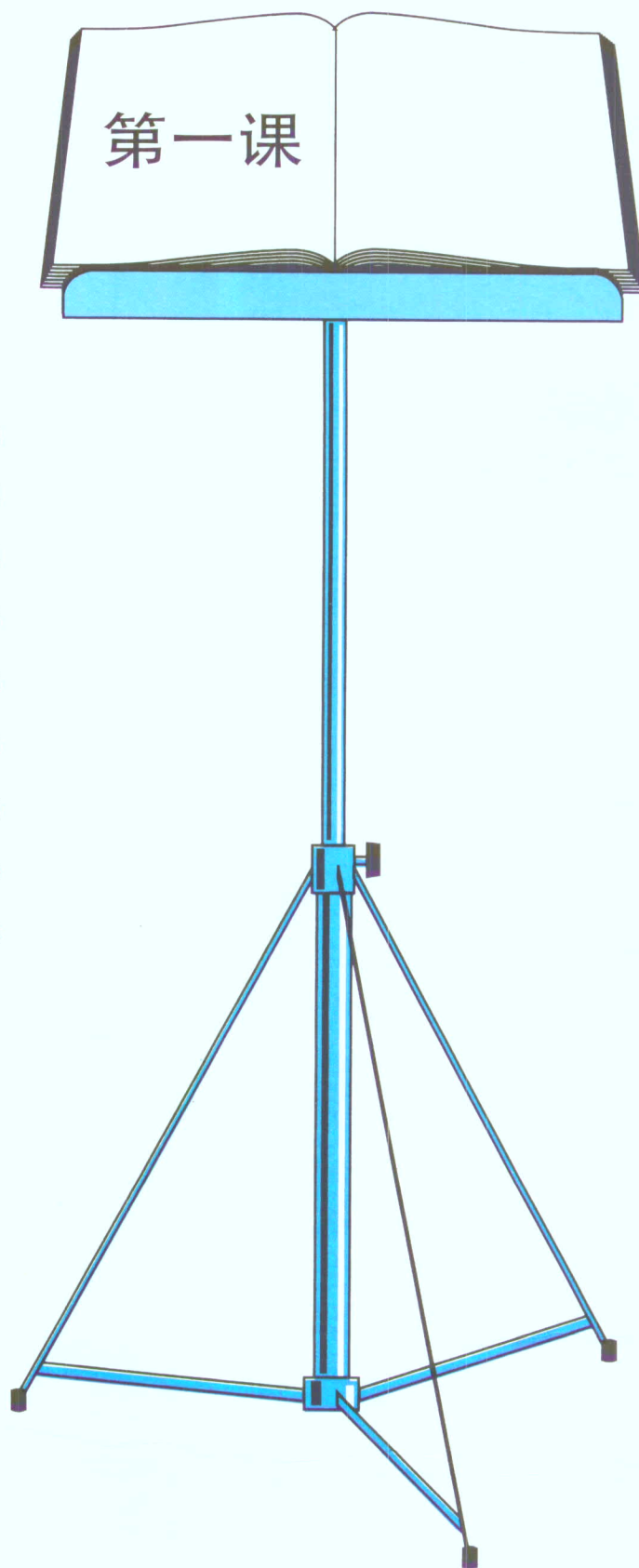
第九课	
6/8 拍	76
D 大调音阶	78
十六分音符 (♩)	80
八分符点音符 (♪)	82
测验 9	84

第十课	
八分音符的三连音 (♩)	86
右手的两个声部	88
切分节奏	90
降 B 大调音阶	92
测验 10	96

测验答案	97
作业答案	100
音乐辞典	102
CD 曲目	104

钢琴—— 我的最爱

目录：	页码
● 钢琴和它的祖先	4
● 钢琴是如何发声的？	4
● 弹琴的坐姿	5
● 手和手指的姿势	5
● 指法	5
● 钢琴的键盘	6
● 键盘入门	6
● 测验 1	8

钢琴和它的祖先

- 1709 年意大利人 **巴托罗缪·克里斯托夫 (1655—1731)** 发明制造了第一台钢琴。
- 在克里斯托夫的钢琴诞生之前，已经有三种键盘乐器在使用了。它们可称得上是钢琴的祖先，它们是 **楔槌琴**、**羽管键琴** 和 **斯皮纳琴**。

楔槌琴

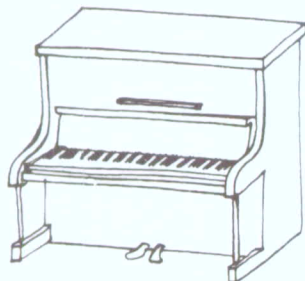

羽管键琴

斯皮纳琴

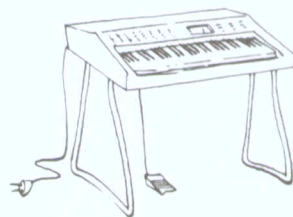
- 但在这些乐器上有着一个共同的缺点，即不能奏出具有强弱对比的音色。克里斯托夫发明了一个特有的机械装置——用一个由机械控制的小锤敲击琴弦，小锤随即被弹簧拉回，敲击琴弦时从弦上退离的“制音器”马上又回到弦上。
- 起初人们称这种乐器为 **Gravicembalo col piano e forte**，意为能发出弱音和强音的羽管键琴。它意味着在羽管键琴上可以奏出带有强弱对比的音色。
- 后来意大利人称之为 **Pianoforte**（在意大利语中，piano 意为弱、轻，forte 意为强、响）。

立式钢琴

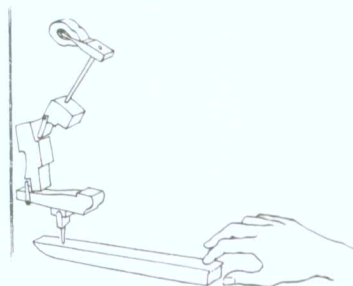
平台钢琴

电子钢琴

钢琴是如何发声的？

- 当我们的手指弹下琴键时，钢琴内部的小锤会敲击琴弦发出声音。

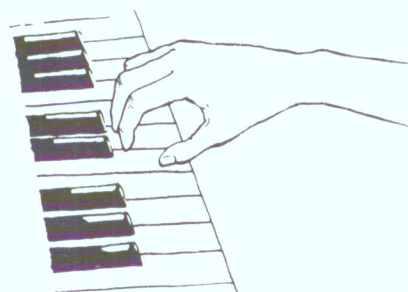

弹琴的坐姿

- 松弛、垂直地坐在相对于钢琴的中间位置。
- 身体靠近钢琴，膝部以下处于钢琴键盘的下面。
- 坐在椅子的前部，使双脚可以稳固地踏在地上。
- 手臂自然下垂（肩膀不要耸起来）。肘部不要向身体方向挤压。

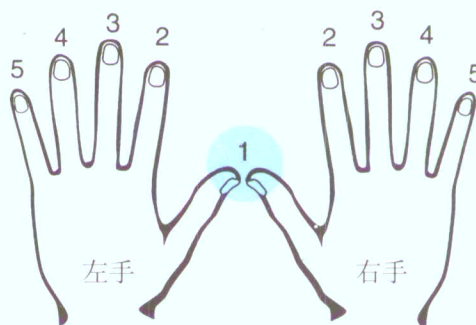
手和手指的姿势

- 手指放在琴键上，小臂、手腕、手背成一条直线。
- 手指轻握成拱形，如同手里握着一个小球。
- 只用指尖轻触琴键，指甲垂直于键盘。
- 大拇指略弯。

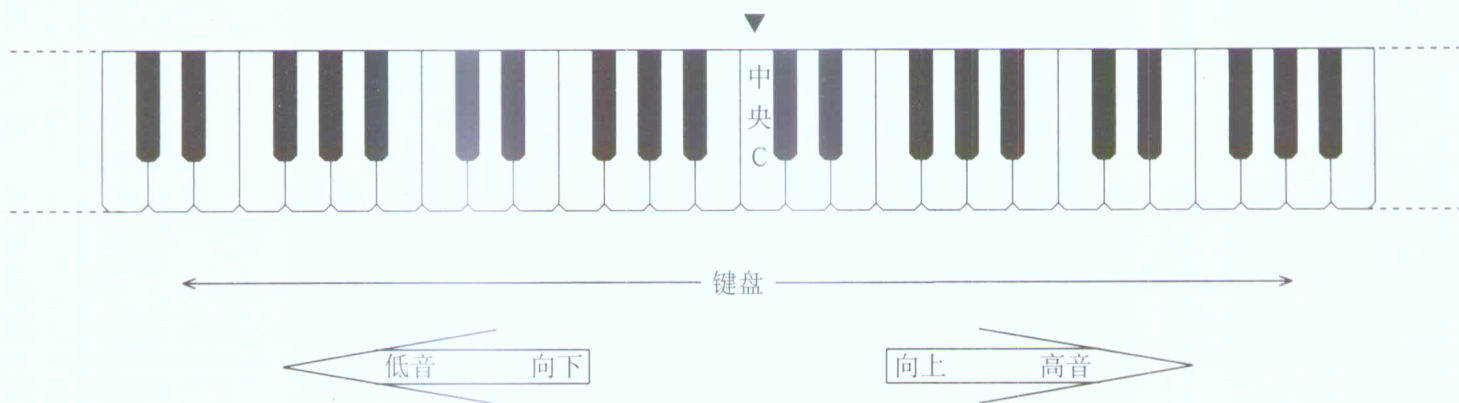
指法

- 乐谱上的数字是标明手指的位置的，它写在音符的上方或下方，在弹奏时要认真对待。

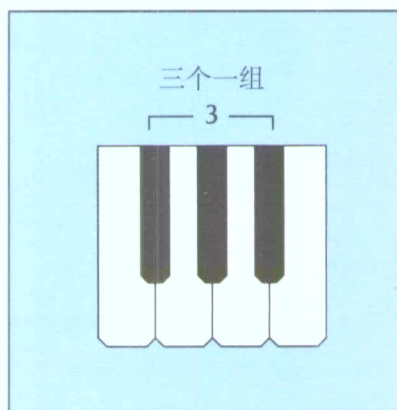

钢琴的键盘

- 钢琴的键盘由黑键和白键组成。
- 从低到高共有 88 个键子，每个键子都有其固定的音高。

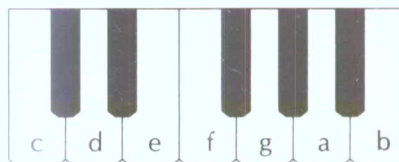
- 黑键分两组排列:

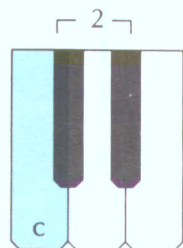
键盘入门

- 白色键盘是由七个字母组成的: a b c d e f g , 但这只是在说英语的国家中的称谓。
- 德国人在 16 世纪时就采用字母 h 来代表 b 音, 而开始的音则都是 c, 即: c d e f g a b , 音阶就由这七个音组成, 并在琴键上反复地出现。

键盘上的七个本位音:

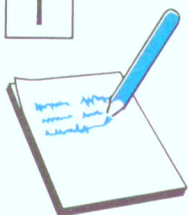

● 在键盘上如何找到 c 音?

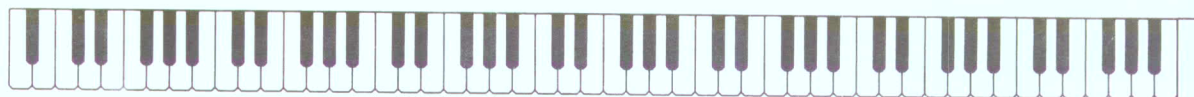

- 首先要找到两个一组的黑键。
- 靠近左侧黑键的两个白键中，左侧白键就是 c 音。

1

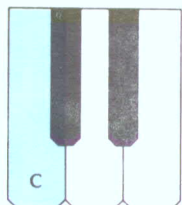
标明下面 88 个琴键中所有的 c 音:

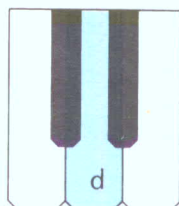
答案见 100 页

● 我们可以根据黑键的分组来找出其他的六个白键音。

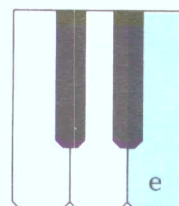
c 位于两个黑键的左边

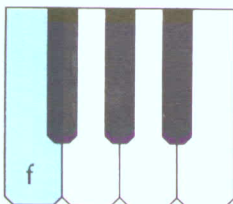
d 位于两个黑键的中间

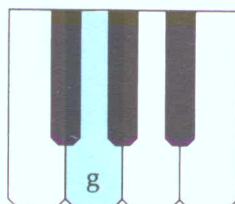
e 位于两个黑键的右边

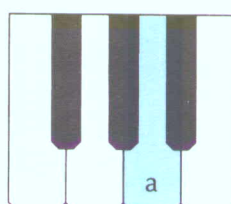
f 位于三个黑键的左
边

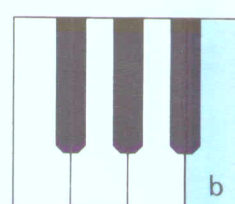
g 位于第 1 和第 2 个
黑键之间

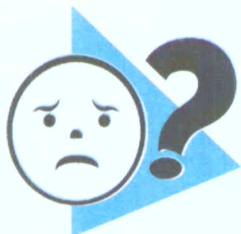

a 位于第 2 和第 3 个
黑键中间

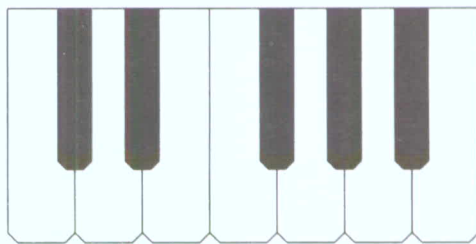
b 位于三个黑键的
右边

测验 1

- ① 钢琴是什么时候发明的? _____
- ② 钢琴的发明者叫什么名字? _____
- ③ 钢琴的祖先叫什么? _____
- ④ 是什么使固定在钢琴上的弦发声的? _____
- ⑤ 克里斯托夫发明的乐器叫什么? _____
- ⑥ 意大利人如何称呼这种乐器? _____
- ⑦ 把手型摆好后,手腕、小臂和_____应成一条直线。
- ⑧ 手指触键的位置应为 _____。
- ⑨ 按手指的排列,标记在音符上(下)方的数字叫什么? _____
- ⑩ 所有琴键的统称叫什么? _____
- ⑪ 钢琴共有多少个琴键? _____
- ⑫ 黑键可分几个一组? _____
- ⑬ 七个本位音的名称是什么? _____
- ⑭ 请写出右侧键盘的七个音名:

答案见 97 页

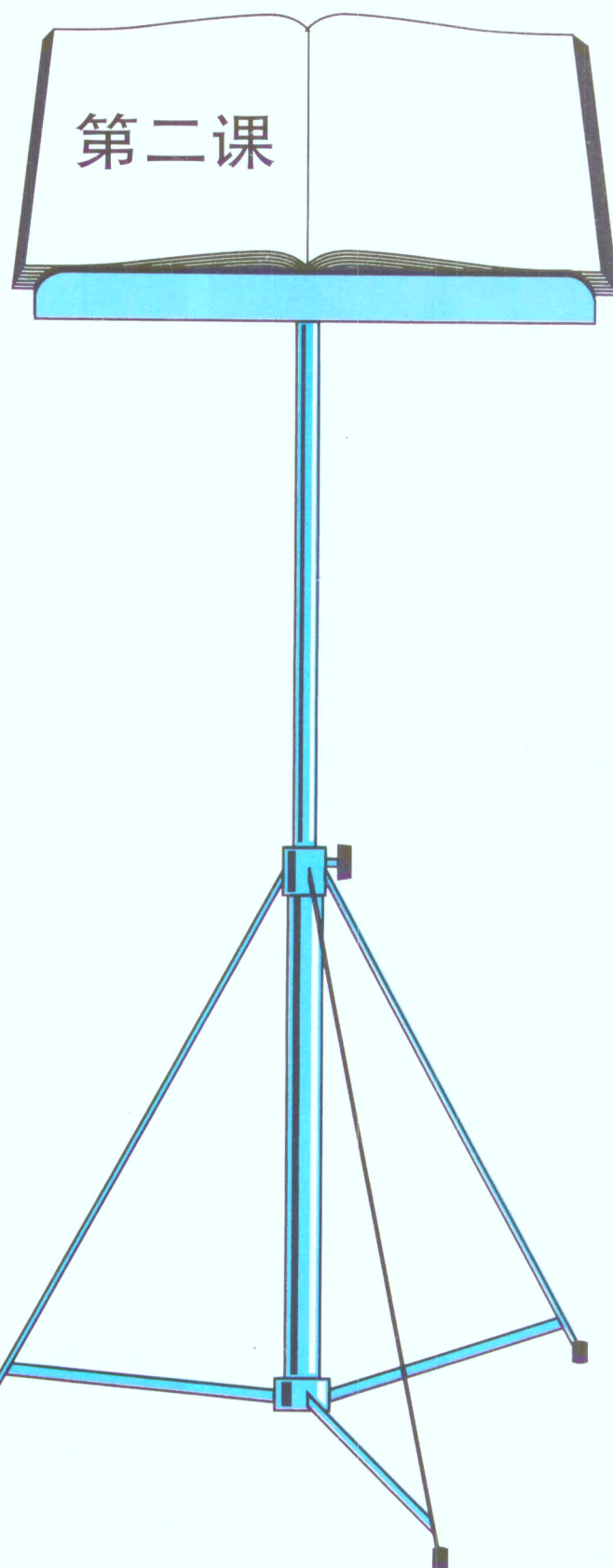
钢琴—— 我的最爱

目录：页码

● 五线谱	10
● 谱号	10
● 键盘的分组	10
● 高音谱号 (♩)	11
● 低音谱号 (♭)	11
● 钢琴谱	12
● 中央 C 音域	12
● 节奏	13
● 音符	13
● 小节	13
● 拍号	14
● 测验 2	18

曲目：页码

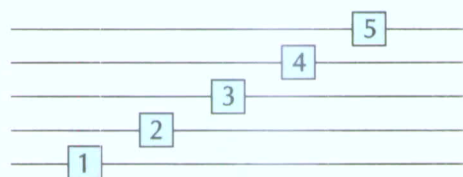
● 第一步	14
● 在阿维弄桥上	15
● 扬基都德	15
● 奥拉·李	16
● 在清澈的月光下	17

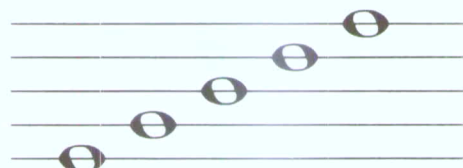
五线谱

- 音乐是用五线谱的形式来记录的。五线谱是由五条线和四个间组成的(其计算方法是由上至下)。

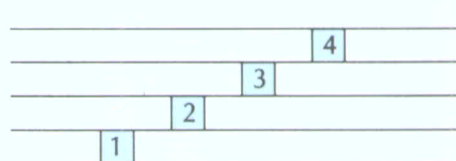
线 (L)

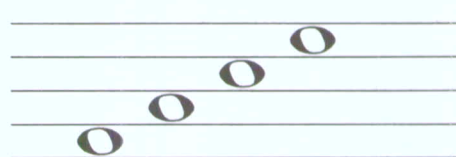
● 线上音

间 (Z)

● 间上音

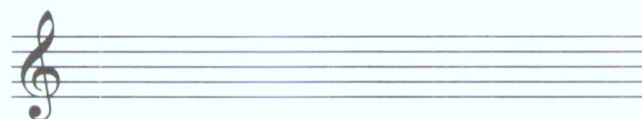
谱号

- 钢琴乐谱上使用的谱号有两种:

高音谱号

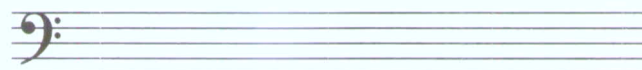
- 高音区用高音谱号。

低音谱号

- 低音区用低音谱号。

- 谱号位于五线谱的左端。

键盘的分组

- 我们可以用字母和数字来区分不同音区的七个本位音。

大字2组

大字1组

大字组

小字组

小字1组

小字2组

小字3组

小字4组

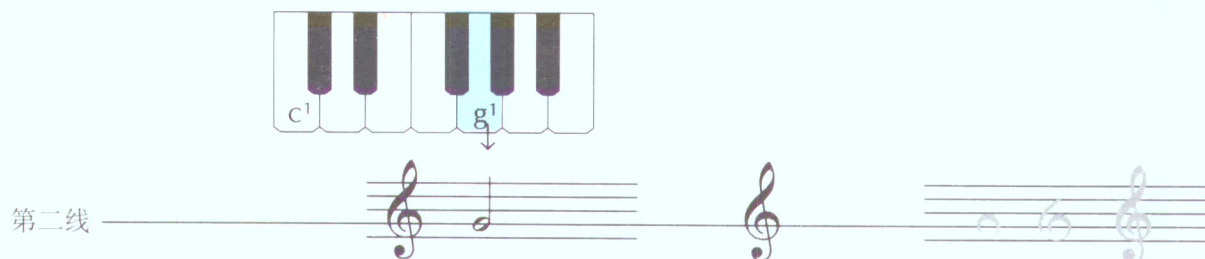
小字5组

低音区

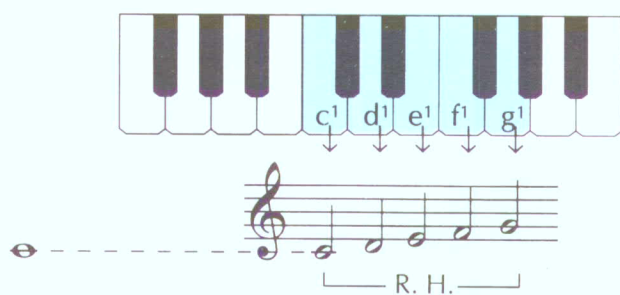
高音区

高音谱号

主要用于记录右手部分的音符 (R. H. 意为右手)

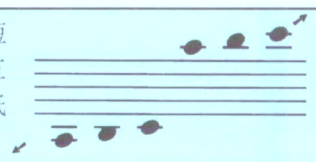

- 因为它是从第二条线上起笔的，所以我们也称它为 **G 谱号**。
- 我们可以通过向上或者向下的方法，在标有高音谱号的五线谱上记录所有高音区的音符。

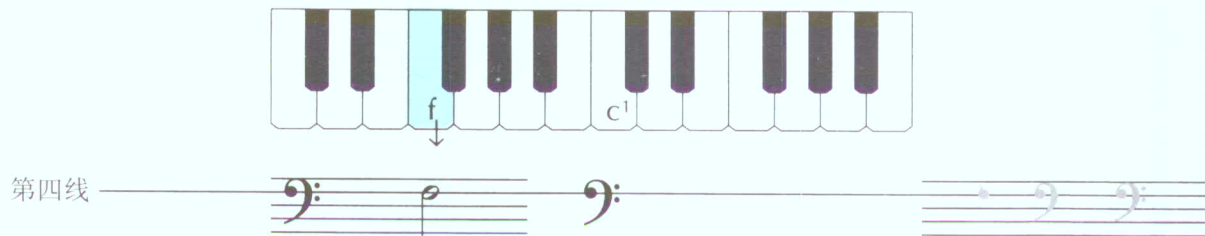
中央 C 的附加线 (即小字 1 组的 c)

附加线 (音符上的短线) 是用于记录超出五线谱范围的较高或较低的音符。

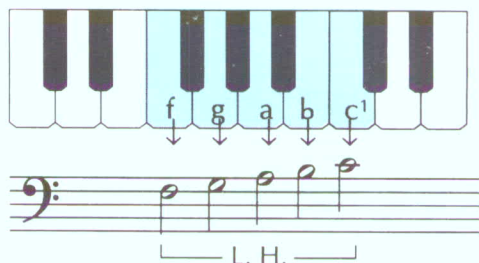

低音谱号

主要用于记录左手部分的音符 (L. H. 意为左手)

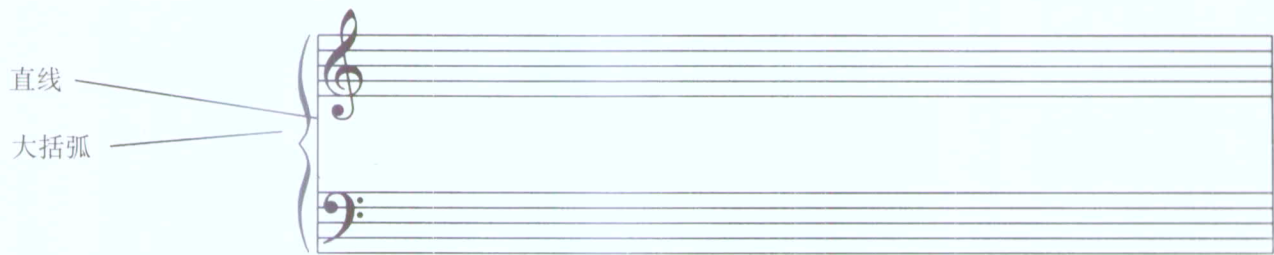
- 因为它是从第四线起笔的，而且其后围绕着第四线有两个点，所以我们也称它为 **F 谱号**。
- 我们可以通过向上或者向下的方法，在标有低音谱号的五线谱上记录所有低音区的音符。

- 低音谱号的创立避免了更多的附加线的使用。

钢琴谱

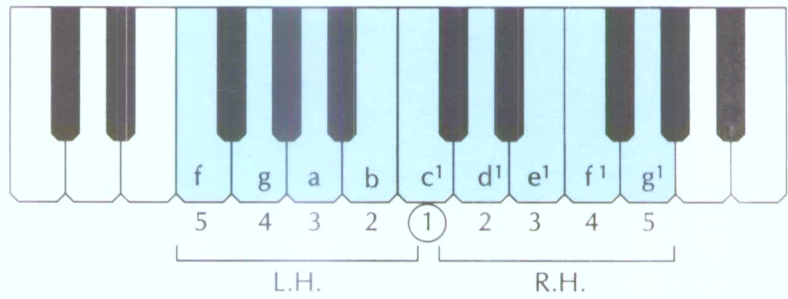
● 钢琴谱是由高音谱表和低音谱表的组合构成的。

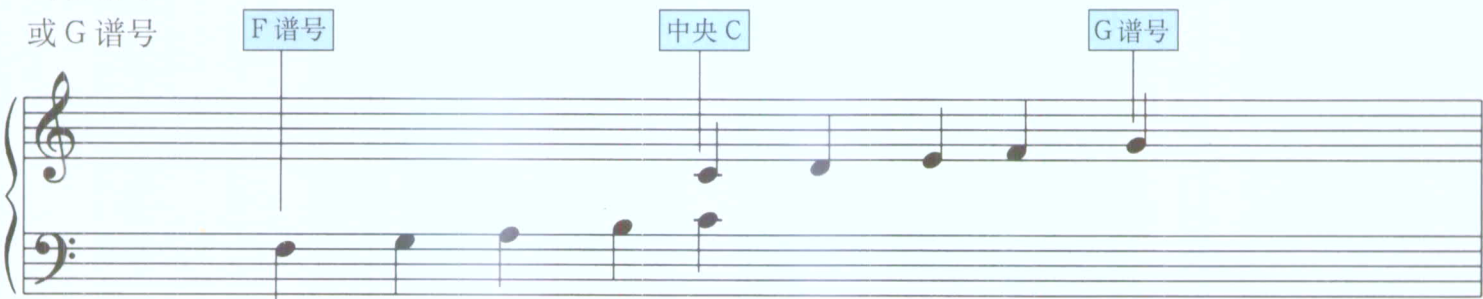
● 它是由大括弧和一条直线将两个谱表连接起来的。

中央 C 音域

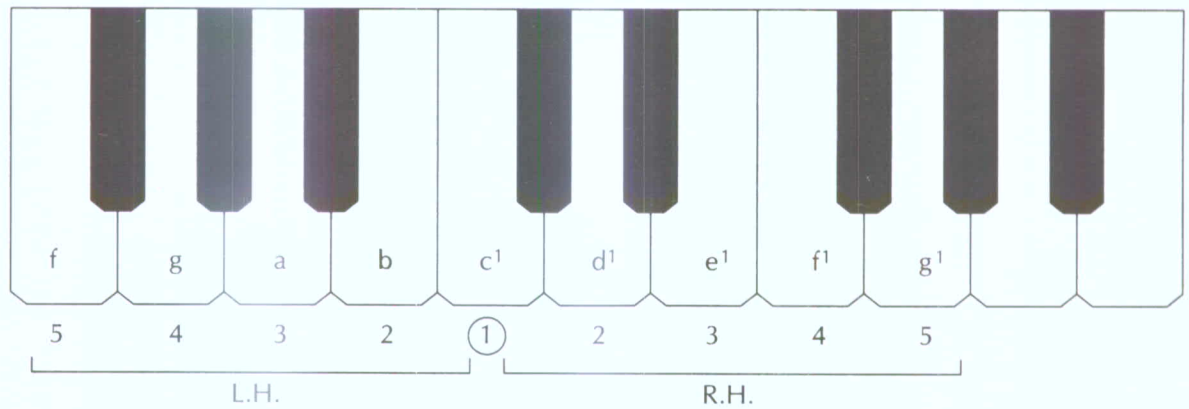
● 将双手的拇指放在中央C上，其他的手指自然地放在相邻的琴键上，这样便很轻松地找到了中央 C 音域的位置。

高音谱号
或 G 谱号

低音谱号
或 F 谱号

指法

中央C位于键盘的中间，更确切地说是位于琴锁的位置。

节奏

- 音乐是由音的长短构成的，我们称这些时值长短不同的音的组合为节奏。

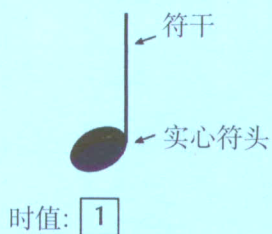
- 我们的语言也有一定的节奏，有的词组长，有的词组短。

音符

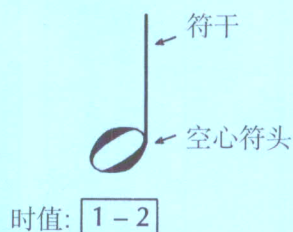
- 音乐是一种没有国界的语言；是一种任何国家的人都可以听得懂的语言。

- 记录这些音乐语言的符号被称为音符。

四分音符

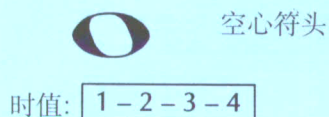
二分音符

- 四分音符表示它的时值要持续一拍。
- 它由一个实心的符头和一个符干组成。

- 二分音符表示它的时值要持续两拍。
- 它由一个空心的符头和一个符干组成。

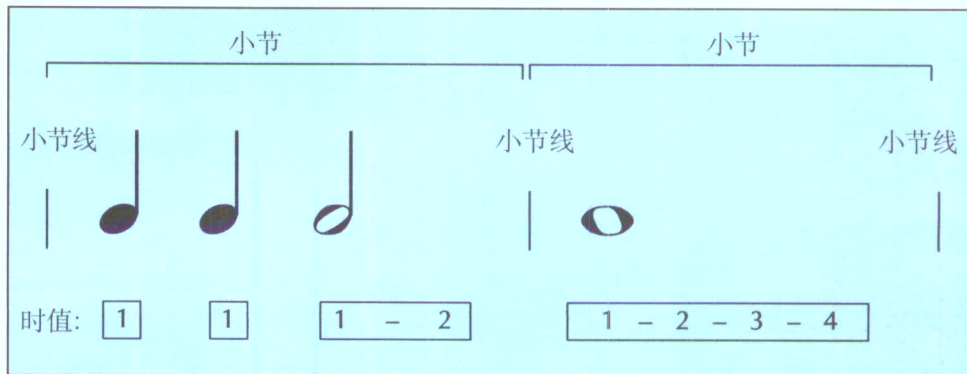
全音符

- 全音符表示它的时值要持续四拍。
- 它是一个没有符干的空心音符。

小节

- 通过小节线将音符有规律地划分开。
- 在每小节中都有一个基本的拍数。

拍号

- 在乐谱开始处的两个叠置数字被称为拍号。
- 上面的数字表示每小节的基本拍数，下面的数字表示每一拍的时值。
- 当我们要演奏乐曲时必须要看好拍号、音符，同时还要注意各种表情术语。

4/4 拍

4 ⇨ 每小节 4 拍

4 ⇨ 以 4 分音符 (♩) 为一拍

legato = 连奏

在弹下一个键之后放松，并连续不断地弹下下一个键。

演奏提示：

1. 注意手的正确姿势。
2. 边弹边数拍子。
3. 眼睛看着琴谱。
4. 要一个音一个音地弹下去，不要同时弹很多音。
5. 首先要慢弹，然后逐渐加快速度。
6. 一只手弹时，另一只手要放在键子上。

第一步

中央 C 音域

指法

时值: 1 2 3 4 1 - 2 - 3 - 4

终止线