

钢琴演奏与钢琴 教学研究

张鲜华 著

中国纺织出版社

钢琴演奏与钢琴教学研究

张鲜华 著

贵州师范学院内部使用

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

钢琴演奏与钢琴教学研究 / 张鲜华著. —北京:
中国纺织出版社, 2018.12
ISBN 978-7-5180-5746-7

I. ①钢… II. ①张… III. ①钢琴演奏—研究②钢琴
课教学—教学研究 IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第272038号

策划编辑: 胡 姣	责任校对: 王花妮
版式设计: 胡 姣	责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京虎彩文化传播有限公司印刷 各地新华书店经销
2018年12月第1版第1次印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 14.75
字数: 268千字 定价: 39.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

贵州师范学院内部使用

前言

钢琴演奏者既是对音乐作品的风格诠释，也是对音乐作品的二度创作。由于不同时期作曲家所创作的钢琴作品其音乐风格是不同的，因此，演奏者应该准确把握不同时期钢琴作品音乐特征的共性和不同作曲家音乐风格的个性，并把自己的演奏风格特性融入到历史背景中去。

不同时期的作曲家在音乐创作思维、创作技法和美学理念等方面都会存在很大差异，所以钢琴演奏者必须要准确诠释作品的音乐内涵，深入理解钢琴演奏技术中不同时代的风格变化，才能创作出优秀的作品。

本书以钢琴演奏技术与风格为选题，从钢琴演奏技术变迁与理论基础出发，通过对钢琴的音色研究、钢琴触键方式与音乐的关系、触键方式的综合、触键技术的训练，手指支撑与弹奏技术，指法技术与五指训练，各音的演奏技术以及钢琴作品的情感表达的论述，探讨了钢琴的音乐风格。

全书注重内容的系统性与全面性，加强知识点之间的逻辑链接和相互渗透，既有触键理论的分析，又有演奏技术的训练；理论研究为演奏实践提供理论基础，演奏实践又是理论研究的外在体现，这样学习者技能加强知识与技能的有机结合，还能通过有效的音乐实践发展其创造力。

本书在写过程中承蒙多为专家学者不吝赐教。编者热诚欢迎广大师生再使用过程中提出宝贵意见。

张鲜华

沈阳音乐学院

目 录

第一章 钢琴演奏基础与技法演进	1
第一节 演奏基础知识	1
第二节 基本姿势与手形	10
第三节 早期钢琴演奏技法	14
第四节 近现代钢琴演奏技法	24
第二章 钢琴演奏的自然表现	29
第一节 节奏与钢琴演奏的自然表现	29
第二节 触键、音色与钢琴演奏的自然表现	32
第三节 音乐作品的自然理解与表现	35
第四节 放松演奏与自然表现	39
第三章 论钢琴触键与音色	49
第一节 钢琴的音色研究	49
第二节 钢琴触键方式与音色的关系	50
第三节 触键方式的综合	57
第四节 触键技术训练	59
第四章 钢琴演奏基本奏法与指法	93
第一节 钢琴弹奏法的发展与演变	94
第二节 钢琴的基本弹奏方法	106
第三节 从心理学角度分析钢琴奏法	121
第四节 音色与奏法	124
第五节 钢琴弹奏基本指法	126
第六节 指法总结与指法设计	133
第五章 演奏中的身体协调性训练	137
第一节 手指的运用	137

第二节	手腕、手肘和手臂的协调性训练	150
第三节	踏板的配合与应用	152
第六章	科学有效的慢练与聆听	163
第一节	钢琴慢练指导	163
第二节	钢琴慢练技巧	164
第三节	钢琴教学中聆听能力的培养	165
第四节	乐曲赏析	167
第七章	教学中钢琴乐曲处理技巧	183
第一节	钢琴作品的研究与处理	183
第二节	练习曲的处理与表现	188
第三节	复调作品的处理与表现	194
第四节	大型钢琴作品的处理与表现	200
第五节	中国钢琴作品的处理与表现	202
第八章	西方钢琴音乐的分析与风格表现	209
第一节	巴洛克钢琴音乐的风格表现	209
第二节	古典乐派钢琴音乐的风格表现	214
第三节	浪漫派钢琴音乐的风格表现	222
第四节	20 世纪钢琴音乐的风格表现	232
参考文献		235

第一章 钢琴演奏基础与技法演进

钢琴演奏技术是钢琴演奏的基础，它包括基础理论知识、基本姿势和手形，还有演奏技法等诸多内容。因此，在钢琴的学习过程中，演奏基础知识是十分重要的。

第一节 演奏基础知识

一、钢琴谱表

乐谱，将音符记录在五线谱的线或间上，用以表示音高。在相同的谱表中，记录音符的位置上下移动，则表示音高的升高或降低（图 1-1）。

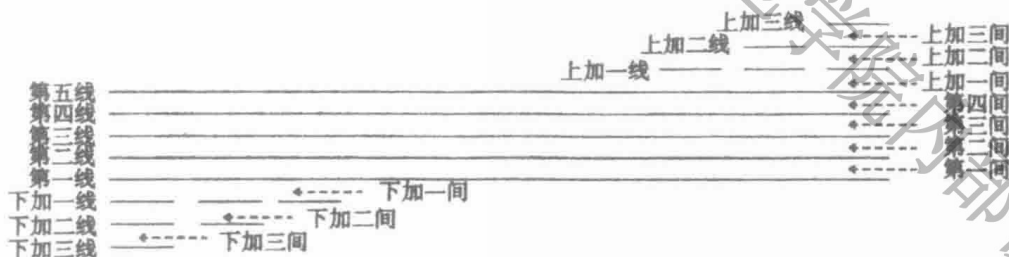

图 1-1 五线谱表的线与间

二、钢琴键盘

钢琴演奏的第一步就是要熟知钢琴键盘。钢琴共有 88 个键，88 个琴键中有 52 个白键和 36 个黑键，通过琴槌敲击琴弦发声，每个键都代表一个具有固定音高的乐音。

在钢琴键盘中，从左到右只数白键，第 24 个白键，就是“中央 C 音”，

也就是小字一组的 C 音。钢琴的 88 个键分为 7 个完整的音组 and 两个不完整音组，除大字二组的 A₂、B₂ 和小字五组的 c₅ 外，键盘上每个音组均由 7 个白键和 5 个黑键组成（图 1-2）。

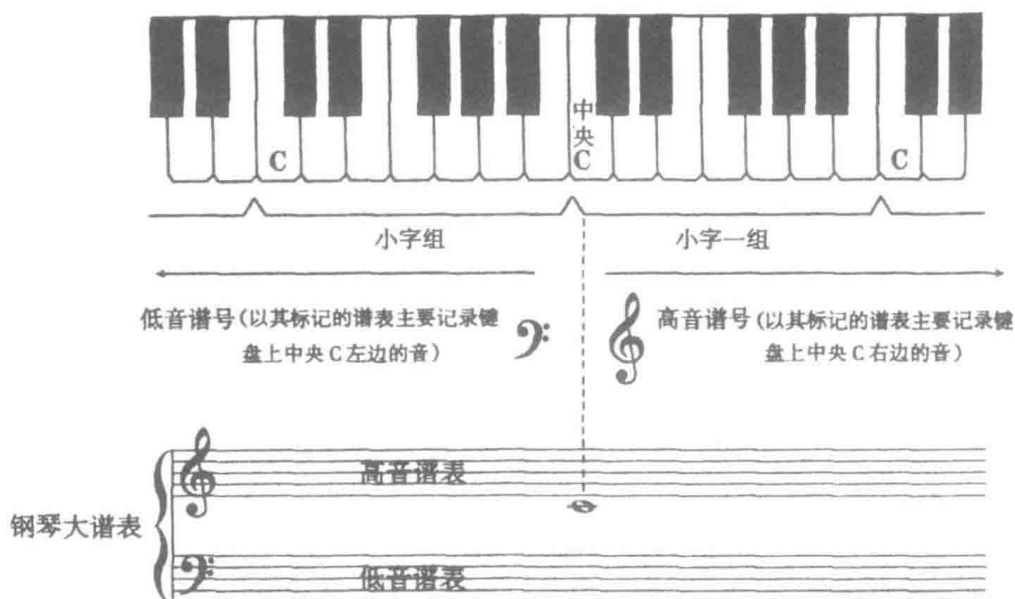

图 1-2 钢琴大谱表与键盘的对应

在钢琴键盘上，音组的命名分别是：从中央 C 向右依次为小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组；向左依次为小字组、大字组、大字一组、大字二组（图 1-3）。

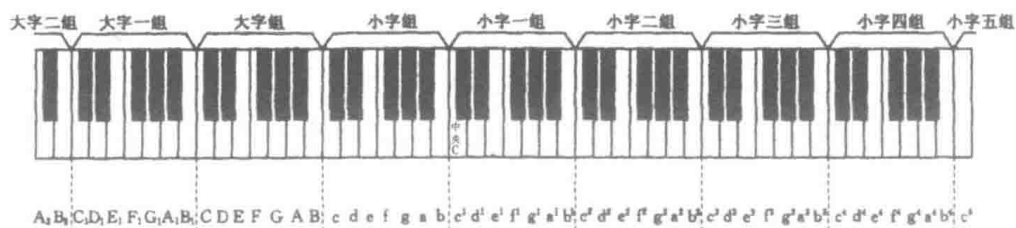

图 1-3 钢琴键盘及分组

三、熟练掌握音乐符号

(一) 音符与休止符

音符与休止符及其时值见表 1-1。

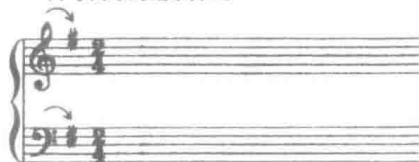
表 1-1 音符与休止符及其时值

音符时 值标记	名称与拍数 (以 $\frac{4}{4}$ 拍中所占拍数举例)	休止符时 值标记	名称与拍数 (以 $\frac{4}{4}$ 拍中所占拍数举例)
	全音符 (四拍)		全休止符 (休止四拍或整个小节)
	附点二分音符 (三拍)		
	二分音符 (两拍)		二分休止符 (休止两拍)
	四分音符 (一拍)		四分休止符 (休止一拍)
	八分音符 (半拍)		八分休止符 (休止半拍)
	十六分音符 (四分之一拍)		十六分休止符 (休止四分之一拍)

(二) 调号与拍号

调号是判断调性的标志之一,是指记录在谱号右边、拍号左边的升号或降号。升号调的调号,其大调主音的音位均比末位调号高半音;降调的调号,其大调主音音位均与倒数第二个调号音位相同(图 1-4)。

升号调号的记录方式

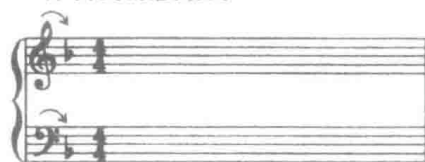

升号调号的排列方式

调名排序 G - D - A - E - B - $\sharp F$ - $\sharp C$
(升号大调)

降号调号的记录方式

降号调号的排列方式

调名排序 F - $\flat B$ - $\flat E$ - $\flat A$ - $\flat D$ - $\flat G$ - $\flat C$
(降号大调)

图 1-4 调号标记法

拍号及其性质见表 1-2。

表 1-2 拍号及其性质

拍号形状	解析	通称	强弱规律	性质
$\frac{4}{4}$ (C)	以四分音符为一拍, 每小节四拍	四四拍	强—弱—次强—弱	复拍子
$\frac{3}{4}$	以四分音符为一拍, 每小节三拍	四三拍	强—弱—弱	单拍子
$\frac{2}{4}$	以四分音符为一拍, 每小节两拍	四二拍	强—弱	单拍子
$\frac{3}{8}$	以八分音符为一拍, 每小节三拍	八三拍	强—弱—弱	单拍子
$\frac{6}{8}$	以八分音符为一拍, 每小节六拍	八六拍	强—弱—弱— 次强—弱—弱	复拍子
$\frac{2}{2}$	以二分音符为一拍, 每小节两拍	二二拍	强—弱	单拍子

(三) 变音记号

变音记号有升、降、还原、重升、重降五种,主要用来表示半音变化,记在音符左边或谱号后面,其中,临时升降号仅对一个小节内的相同音位起作用(图 1-5)。

升号	降号	还原号	重升号	重降号
$\sharp$	$\flat$	$\natural$	$\times$	$\flat\flat$
升高半音	降低半音	升或降之后还原	升高两个半音	降低两个半音

图 1-5 变音记号

四、熟知音程与和弦

(一) 音程

音程包括自然音程和变化音程两种,用以表示音与音之间的距离(图 1-6)。

度数	一度	二度		三度		四度		五度		六度		七度		八度
通称	纯一	小二	大二	小三	大三	纯四	增四	减五	纯五	小六	大六	小七	大七	纯八
概念	同音	半音	全音	全音 + 半音	全音 + 全音	大三 + 小二	大三 + 大二	小三 + 小三	大三 + 小三	纯五 + 小二	纯五 + 大二	纯五 + 小三	纯五 + 大三	纯五 + 纯四

图 1-6 各种自然音程

(二) 和弦

和弦指三个或三个以上不同的音，按照音程关系叠置而成。常见的和弦有四种三和弦以及四种七和弦。传统意义上来说，都是按照三度关系叠置的（图 1-7）。

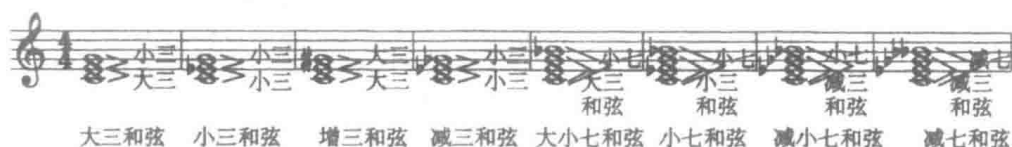

图 1-7 三和弦与七和弦

除了原位外，还有转位和弦。其中，三和弦的转位和弦有两种形式，第一转位称为六和弦，第二转位称为四六和弦（图 1-8，图 1-9）。

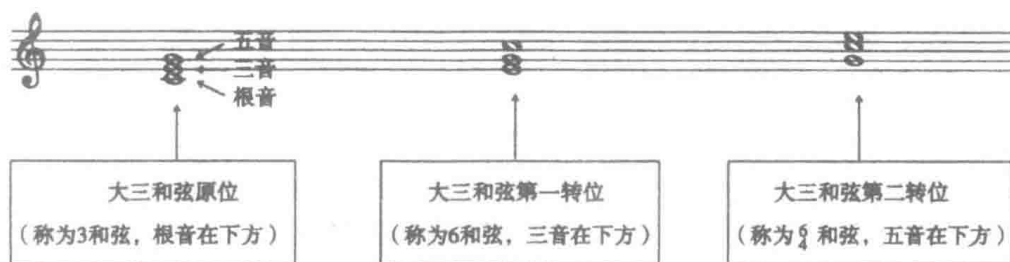

图 1-8 三和弦的转位

图 1-9 正三和弦

五、熟知调式

(一) 关系大小调

主音在其关系大调下方小三度的调称为关系小调，它与其大调共同构成关系大小调，调号与关系大调相一致（图 1-10）。

C大调（自然大调）

6级

a自然小调（调中的音与关系大调相同，但主音和音阶的音程关系与关系大调不同）

a和声小调（在a自然小调基础上第七级音升高半音，音阶的音程关系与自然小调不同）

七级音升高

a旋律小调（在a自然小调基础上，其上行第六、七级音升高半音，下行则将升高的半音还原，即与自然小调下行音级相同）

(h)(h)

六级和七级升高。下行与自然小调相同。

图 1-10 关系大小调

(二) 同主音大小调

同主音大小调，顾名思义，主音相同，小调调号标记与上方小三度大调一致（图 1-11）。

C大调（自然大调）

c小调（仅以和声小调为例）

图 1-11 同主音大小调

六、培养视奏能力

在钢琴学习中，视奏能力十分重要，它是钢琴弹奏的第一步，也是把控各种弹琴技巧的统领。可以说，视奏能力应从启蒙开始培养，在基础学习时，譬如《汤普森简易钢琴教程》（第一册）、《汤普森现代钢琴教程》（第一册）等基础教程中就应注意视奏能力的训练。

（一）培养过程

学习过程中，在刚开始练习的时候，不要害怕出错，要大胆且细心地进行训练，可以先用手指在乐音上移行，注意目光的提前量。首先要注意谱号、调号、拍号、音高，然后再注意乐谱上的表情记号、力度与速度记号。此外，视奏能力的高低与演奏者所掌握的乐理知识也息息相关，乐理基础好的学习者，对乐谱上出现的调式调性、音程和弦、节奏变化音等都十分敏感，当他们看着这些标记的时候，他们不是把它孤立地看成一个音符，而是把这些音符看成是一个整体，在经过分析后，整合成清晰的音乐结构。这样的准确和通畅的视奏能力就会对演奏起到很大的帮助作用。

除了所掌握的乐理知识外，学习者演奏能力的好坏也与其视奏能力是相辅相成的。一般演奏基本功好的学生，弹奏时的手感一定比较好，手与键盘的融洽程度也会相应得很好。同样，视奏能力的提高，也将有助于演奏能力的提高。

此外，要逐渐养成看谱弹奏的习惯，树立起看谱弹奏的信心。要多重复练习已经学过的作品，循序渐进慢慢培养。在这一过程中，不要过分强调准确性，只要思路通畅，眼睛能够看谱，就是可以的。

（3）在读谱过程中，首先要看这首乐曲的有关乐曲速度和性质的音乐术语，这是作曲家标注的。不能对乐曲性质理解错误，曲解了作曲家的本意，如把一首抒情曲弹成活泼的舞曲。选择正确的速度，把握节奏韵律强弱。

其次，要注意乐谱里标注的所有提示，乐谱里的记号是我们演奏唯一可靠的依据，是作曲家留给我们的第一手材料，我们必须尊重，这是最基本的要求。如音符的准确时值，明明是四分音符，有人会弹成八分音符加八分休止符。还有，不懂休止符是无声的音乐，休止符也经常被忽略等情况。此外还要注意力度标记，该轻不轻，该重不重，把跳音弹成连音，这些都是不对的。

第三，要真正理解音乐的含义和感情，在仔细读谱的基础上，靠我们的乐理知识和理解力，去理解音乐的含义，如每一个乐句都有中心和方向感，

那么乐曲结构的分析就是问题；再有，乐曲是逐层发展的，乐句和乐句之间也有密切的关系。其实，要知道高潮在哪里，作曲家已经在标记中说清楚了，但我们常常意识不到，所以演奏起来才会平淡无味。

可以说，乐谱作为演奏者唯一直接认识的对象，在初学时，可以把听觉作为辅助，但钢琴乐谱的复杂性、立体性和规模性，以客体声音作为直接的认识对象，在织体相对复杂、篇幅较大的钢琴作品中，就可能变得微乎其微。

（二）训练方法

（1）视奏能力训练的步骤可以分为“确定调性”“确定节奏”“注意变化音”“注意表情记号”“演奏者打拍子练习”五步来训练。

首先是确定调性，这一步可分为以下三个步骤：

①看调号，从而确定调式，大调或是小调；

②看第一小节的内容，通过看第一小节的内容来分析起始音或和弦，从而进一步判断大调还是小调；

③看结尾，通过看乐谱结尾的结束音、琶音或终止和弦来最终确定调性。

其次是确定节拍，一是演奏者要能够迅速确定各种节奏、节拍的规律，二是如果遇到不容易把握的节拍速度，可以在练习过程中扩大节拍，放慢练习；其三，一旦确定节拍后，就要牢牢记住，不能随意改变。

第三，要注意作品中的变化音，乐谱中的变化音有的是转调时的需要；有的只是作为经过音和特殊的节奏运用。因此，在演奏过程中，要注意变化音的作用和实际应用。

第四，要注意作品中强、弱、渐强、渐弱、渐慢等表情记号，在视谱时应对这些表情记号提前准备，演奏过程中要将这些音乐表情尽力做到位，以此来充分表达音乐情感。

最后，学习者在练习视奏和演奏的过程中，要学会用脚打拍子，但要切记，万不可一开始就打快，如果开始时，打拍子的速度太快，要自己加以控制，而不能突然放慢，要在行进过程中渐渐放慢到规定的速度，然后稳定下来。

（2）在进行视奏的练习中，还要选择适宜的教材，可以从《汤普森简易钢琴教程》《汤普森现代钢琴教程》《拜厄钢琴基本教程》等最基础的钢琴教材入手，逐步进行训练，提高能力。

首先，清楚名称，形式、由来、作曲者的姓名和基本风格，以及作曲家在音乐史上的地位和创作风格，以便能举一反三，触类旁通。

其次，要弄清高低音谱号，调号、节拍和速度标记。另外，提示作品基本风格的表情术语，谱号、调号、节奏和速度，也是万万不可忽略的，常见

的视奏阅读弊病是不遵照乐谱上所标记的指法、算错休止符时值、忽略谱号和调号、临时升降号的使用等。

此外,要想提高视奏速度,最重要的一条是视奏思维,除了在视觉提前量方面有意识地进行训练之外,还要用听觉反馈来控制还原本来的信息,还需要熟悉音乐语言与音乐织体。只有当视觉正确认知了音符,大脑才能对手指下达弹奏的指令。视觉思维必须提前于动作,指令是原来时间压缩的信息,因此,处理乐谱信息的可靠性与提前准备是成正比的,提前准备得越多,可靠性越大。

(三) 培养双手弹奏能力

钢琴学习过程中,手一直最受重视,不仅包含指尖、手指、手腕、小臂、肘关节、大臂、肩关节等部位,还有整个背部和腰部,涉及爆发力、耐力、速度、柔韧度。

训练双手的弹奏能力,首要任务是学会放松,只有放松,才能灵活地运用,学琴伊始,不要一味强调正确手形与稳定性,那样很可能导致僵持,紧张,进而带来损害,阻碍发展。因此,一定要先学会放松,再学习弹奏。

手指基本弹奏能力的训练过程比较长,不要过早地开始借助力臂重量弹奏,当能够放松自如地弹奏时,不但要训练每一个手指的独立性,还应当着眼于对手指灵活性和独立性的训练,训练每一个手指的力量、训练双手的控制能力,能均匀地在任何键盘位置上弹奏,同时更要对各种层次的力度,收放自如地进行控制。

车尔尼 Op. 718 与其他练习曲相比,是一本集中对左手训练的练习曲,专门为左手而写。因此,在整个对手指演奏能力的训练过程中,对左右手的训练比例,应当反过来。尽管主要的技术任务交给了右手,但却要加强对左手的弹奏能力的训练,使双手演奏能力的发展,大致保持同步。

现代钢琴演奏所强调的重量演奏法,就是指手臂和全身力量的训练,应该是在完成了对手指基本能力的训练后,进一步学习。首先,手指在移动、转弯、触键等方面的效果,要通过对手腕灵活性的运用来帮助;其次,演奏要丰满、层次丰富、音色光彩,只有把手臂力量与手指紧密结合起来,自如运用,才能完成钢琴中对双手的训练。

第二节 基本姿势与手形

一、基本姿势

钢琴入门者首先要学习的就是钢琴的弹奏姿势，姿势的正确规范与否，决定着学琴者今后的琴路发展。如果在弹奏时养成弓腰驼背，肩臂紧张受压，身体懈怠的姿势，声音则极为难听。因此，弹琴者在学习之初就要养成正确规范的弹奏姿势。

（一）选择琴凳

琴凳的高低是影响弹奏姿势正确与否的一个关键因素，孩子生理发育不同，身高与手臂长短也各异，因此在演奏时演奏者要根据自身情况选择适合自己的琴凳，而不能选用同一标准的琴凳。

在选择琴凳时，有一个原则，即弹奏者在琴凳上坐着，双手置于琴键时，可以上臂与肘部形成一个略大于九十度的钝角，与此同时，肘部与键面要保持在同一水平面上，从而保证身体的灵活稳定，这样可以为双手的快速跑动以及双臂的交叉弹奏创造良好的条件。

（二）身体状态

选择好琴凳以后，演奏者要在演奏前，有一个正确的身体状态，也就是要求演奏的身体要端正，腰背要挺直，略向前倾，保持自然的适度弯曲。演奏时身体不能僵硬，要保持积极放松的状态。

若是学习者年龄较小，双脚不能实踏在地面上，则需要在脚下垫上一个小板凳，让孩子把脚踩在上面，使身体放松。

（三）调整坐姿

正确的坐姿一般是指双臂水平前伸，双手十指对接合抱，弹奏时双手慢慢落下，自然地放在白键上，这样的距离就是合理且舒适的琴距。由于弹奏者身高各异，身体的比例也各不相同，因此，坐在琴凳上的位置也要因人而异。

此外，演奏者两脚放置的位置很重要，两脚分开放置，膝盖夹角要大于90度，左脚稍向后。使演奏者的坐姿、手支点和脚支点这三个重力支点相互

协调平衡（图 1-12）。

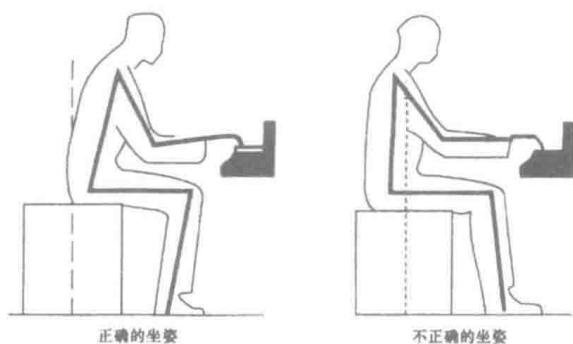

图 1-12 演奏姿势

二、本手形

钢琴演奏中除了要有正确的姿势外，还要有正确的手形，正确好看的手形对弹好钢琴是至关重要的。在钢琴学习中，我们要先对五个手指及关节进行编号，自大拇指向小拇指依次为 1 指、2 指、3 指、4 指、5 指，手指关节自指尖至手背依次为第一关节、第二关节、第三关节（图 1-13）。

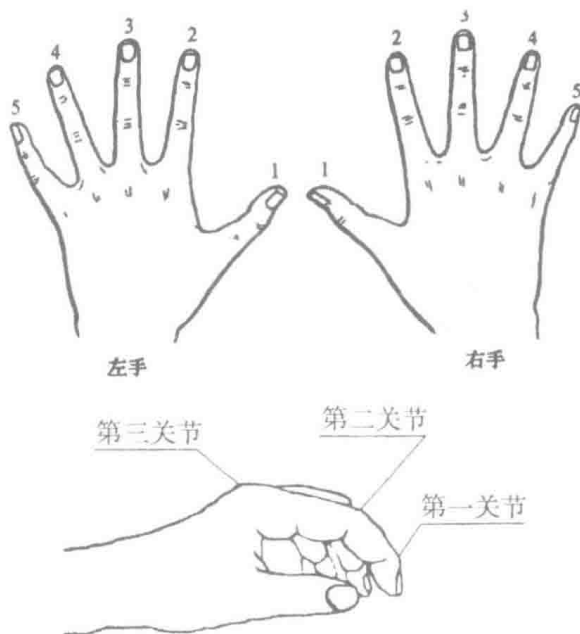

图 1-13 手指及关节编号图