

王大立 著

钢琴进阶全方位导航

钢琴艺术之路

广东省出版集团
花城出版社

钢琴进阶全方位导航

钢琴进阶全方位导航

钢琴艺术之路

王大立 著

广东省出版集团
花城出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴艺术之路：钢琴进阶全方位导航 / 王大立著. — 广州：花城出版社，2009.8
ISBN 978-7-5360-5788-3

I. 钢… II. 王… III. 钢琴—奏法 IV. J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 152201 号

策划编辑：肖建国
责任编辑：王永媛 秦爱珍
技术编辑：易 平
封面设计：王 越

出版发行 花城出版社
(广州市环市东路水荫路 11 号)
经 销 全国新华书店
印 刷 中山新华商务印刷有限公司
(中山市南荫镇大车工业区东枢片)
开 本 880×1230 (毫米) 32 开
印 张 7.375 1 插页
字 数 180,000 字
版 次 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷
印 数 1-5,000 册
定 价 18.00 元

如发现印装质量问题，请直接与印刷厂联系调换。

购书热线：020-37604658 37602819

欢迎登陆花城出版社网站：<http://www.fcph.com.cn>

序一

钢琴入门教学相当关键也异常困难！起步时弹奏技能是否准确，对日后的学习有很大的影响，严重时甚至能断送一个孩子的学琴生涯，但琴童家长往往并不理解这些利害关系。因此，无论是增进琴童家长对钢琴教育特点与琴童学琴过程的了解，还是对青年钢琴教师进行教学法的培训，提高他们的教学能力，都迫切需要一本能兼顾学术性和易读性的钢琴教学书籍以供参考和学习。现在，《钢琴艺术之路——钢琴进阶全方位导航》的出版，将是一件非常有意义的工作。

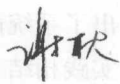
该书是一本凝聚了作者多年钢琴研究和教学实践的杰作。从儿童习琴前的准备到舞台演奏所涉及的方方面面，循序渐进地作出了系统而扼要的论述，并兼顾到每个细节，很好地把理论与实践相结合。可以说，它是一本活教案，能起到很好的启蒙引导作用。作者用接近幽默式的轻松平近的语言，却又旁征博引、深入浅出，改变了论述性专著惯有的沉闷生硬的语言风格，拉近了读者与音乐的距离，经典微妙之处常常体现了作者对钢琴进阶学习的独到见解。这是送给教师、琴童及家长，甚至准备投身钢琴教育事业的音乐院校学生的一份厚礼，是一本值得推荐的钢琴教学专著。

作者是一位活跃在我国钢琴教育界的青年教师。其在电脑音乐制作、钢琴调律、录音摄影等领域均卓有建树，对钢琴教

育的诸多问题，既有基于扎实学术素养的理性认识，又有“切肤体验”式的实践经验。现在，作者倾注了极大的热情和心力，把自己的所思所想所行付诸铅锌，字里行间流露着作者对钢琴教育事业的热爱和儿童音乐素质教育的责任感，洋溢着作者渴望与人分享知识、经验的美德。

我国的钢琴教育事业发展很快，众多著名的钢琴家、教育家在孜孜不倦地奋斗着，他们有很高的艺术修养、丰富的教学经验，培养了一批批优秀的钢琴人才。但他们都忙于工作，无暇著书传经，因此《钢琴艺术之路——钢琴进阶全方位导航》一书的出版更显可贵。该书虽非长篇巨著，但内容涉及之广，问题分析之细，几乎能称得上是一部名副其实的优秀的钢琴教学百科全书，具有很高的学术价值和实用价值。我相信该书一定会受到读者的普遍欢迎，让钢琴艺术之路畅通，使音乐真正成为生活中的乐趣！

（谢耿：著名钢琴教育家、华南师范大学音乐学院教授、硕士研究生导师、原广东省钢琴学会会长）

序二

王大立是一位难得的青年钢琴教育家，从教十多年，荣获诸多荣誉。尽管担任繁重的教学任务和多种行政职务，但他一直坚持研学苦修，博览群书，不断提高钢琴演奏水平和教学技能，撰写了诸多精辟透彻的论著，《钢琴艺术之路——钢琴进阶全方位导航》正是其中之一。

该书内容丰富、篇幅适中、知识性强而通俗易懂。作者从学琴伊始遇到的各种实际问题，到大型作品细致入微的艺术处理；从比赛、考级、考试的全面指导，到音乐能力的挖掘培养；从演奏技术循序渐进的科学训练，到钢琴独奏音乐会演奏心理的正确调整等方面进行了系统阐释，旁征博引，力求做到客观、准确、科学、实用。此外，作者还结合多年的演奏经验，从考官的角度，对如何在浩瀚如烟的钢琴文献中选择曲目，给读者提供了行之有效的建议。它不仅可以作为钢琴专业学生深化音乐素养、提高理论品位的读物，更是音乐爱好者、业余习琴者和家长深入了解钢琴的快捷通道。

在我国，钢琴已经“飞入寻常百姓家”，学习钢琴的热潮如火如荼，席卷全国。习琴者从三四岁的儿童到年近古稀的老人，从专业院校的学生到业余爱好者，每个人都希望走上正确之路。该书正本着这一目的而著，系统详尽、深入浅出，既有一定的理论学术性，又有一定的知识普及性，是一本不可多得

的“既可置于书架又便于放在谱架旁的参考书”。我相信该书的问世，对我国钢琴教育事业的发展将起到一定的推动作用。

(何英敏：钢琴教育家、广东省钢琴学会常务理事)

（此处为非常淡化的正文内容，文字难以辨认，推测为对书籍内容的介绍或评价）

前 言

今年是钢琴诞生三百周年，出于对钢琴的热爱，笔者总结十五年的教学经验，花费一年的心血撰写了此书。本书面向的读者是钢琴教师、琴童以及家长和音乐院校的学生。

我国的钢琴教育事业方兴未艾，近年来整体水平进步很大，人才辈出，十分喜人。但专业院校之外的教学水平仍然比较落后，能真正教得正规、学得规范的师生不多，许多学生因为被误导，而不得不半途而废。作为一名专业教师，笔者为此深感忧虑。因此，决定将多年来对音乐学习的体会与方法，以及在钢琴教学、演奏中的经验撰写成书，向前辈请教，与同行探讨！在保证科学性、准确性的同时，笔者尽量将该书写得通俗易懂，既保证了琴童对该书内容的理解，又为家长提供了有力的参考依据，期望能对广大的钢琴教师同行有所裨益。

本书从对钢琴及钢琴艺术的认识开始，提出习琴必备条件的保障，使钢琴艺术之路从一开始就走得顺畅，使琴童赢在起跑线上。钢琴技巧、艺术处理和音乐表现都是琴童成长之路中的障碍，一路上充满艰辛，无论专业演奏家还是业余习琴者，日复一日的在黑白键上摸爬滚打，犹如唐僧西天取经，险峻而布满荆棘。但笔者利用“卫星导航”选择最佳路线，为习琴者指明方向，披荆斩棘，详尽地指明每个障碍的最佳处理方案和对策，最后以成功者的姿态傲然登上音乐的舞台。

在第一章中，笔者全面地论述了钢琴教育对儿童成长的全方位影响，使家长和琴童在钢琴艺术之路中勇于面对困难，坚定不移地走下去，持之以恒，最后必然学有所成。当然，钢琴艺术之路必须走得直才能走得远，而这正是本书的全部内容。让成功的喜悦时时伴随在这艰辛的钢琴艺术道路上，望本书让更多的学生、家长、教师体会到钢琴学与教的乐趣，让琴声更加悦耳，也令你从钢琴上得到更多更多！

限于水平，缺憾不足之处在所难免，恭请广大读者不吝赐教！

目 录

序一	谢 耿 1
序二	何英敏 3
前言	王大立 5
第一章 初识钢琴	1
第一节 钢琴影响世界	1
一、钢琴发展史	1
二、钢琴音乐发展史	5
三、为钢琴创作不朽之作的世界著名作曲家	6
四、为人类留下珍贵录音的当代伟大钢琴家	10
五、钢琴文化与钢琴的产业化	15
第二节 钢琴改变人生	17
一、钢琴教育促进儿童综合能力的科学依据	19
二、从乐谱到音乐的转化看儿童综合能力的培养	21
三、智力因素的开发	22
四、非智力因素的培养	25
第二章 必备条件	31
第一节 钢 琴	31
一、选择一台“好”琴的必要性	31

二、钢琴的挑选	33
三、钢琴的保养与调试	39
第二节 教 师	41
第三节 教 材	44
一、儿童启蒙教材	45
二、基本技巧	46
三、练习曲	47
四、复调作品	50
五、奏鸣曲与协奏曲	52
六、中外乐曲	53
七、综合教程	55
八、视奏教程	56
九、钢琴伴奏	57
第四节 家 长	57
一、调动孩子对钢琴学习的兴趣	58
二、对课堂教学进行摄像，直观再现教师要求	59
三、做好课堂笔记，达到教师每一个要求	59
四、运用启发式教育	60
五、确保练琴时间，严肃认真，提高效率	60
六、明确目的，持之以恒	62
第五节 音乐听觉	64
一、音乐欣赏是乐感培养的源泉	65
二、高质量的乐器是音乐表达和乐感培养的工具	69
三、教师的引导和示范是培养乐感最有效的手段	69
四、创造表演机会，在增加兴趣的同时培养乐感	70
第三章 启 蒙	71
第一节 坐 姿	71

一、常见的错误坐姿	72
二、正确的坐姿	72
第二节 手 型	74
第三节 读 谱	76
一、准确细致地读谱	76
二、入门教学读谱的方法	78
第四节 背 谱	80
第五节 奏 法	82
一、非连奏	82
二、跳奏	83
三、连奏	84
第四章 技 术	87
第一节 练琴方法	87
一、慢练与变速练	88
二、分细部练	90
三、其他练习方法	91
四、运用节拍器	93
第二节 触 键	97
一、触键方法的变革	98
二、“歌唱性”的触键	99
三、科学的弹奏法	100
第三节 踏 板	107
一、左踏板	107
二、中踏板	108
三、右踏板	109
第四节 技 巧	112
一、训练方法	114

二、触键与音色·····	115
三、调号与指法·····	120
第五节 视 奏·····	123
一、训练方法·····	124
二、良好视奏的必备条件·····	128
第五章 艺 术 ·····	131
第一节 艺术处理与音乐表现·····	132
一、了解作品,把握作品风格·····	132
二、分析作品,挖掘作品内涵·····	136
三、深入乐谱,准确表现音乐·····	143
四、全面提高音乐素质及文化艺术修养·····	164
第二节 实例分析·····	166
一、《山泉》的音乐内涵与演奏手法·····	166
二、《松花江上》的音乐内涵及演奏手法·····	176
第六章 实 战 ·····	190
第一节 考 级·····	190
一、钢琴考级机构及内容·····	190
二、对考级的正确认识·····	191
三、考级常见问题·····	193
第二节 升学考试·····	194
一、考试内容·····	194
二、准确择校和专业定位·····	194
三、权威教师的专业指导·····	196
四、考试曲目的选择·····	197
第三节 音乐会·····	203
一、曲目的选择与安排·····	203

二、音乐会的准备·····	205
三、演奏过程中的调适与控制·····	205
第七章 演奏·····	206
第一节 演奏心理·····	207
一、心理素质培养·····	207
二、演奏心理调整·····	209
第二节 演奏的调适与控制·····	211
一、演奏前的准备·····	211
二、走上舞台·····	212
三、演奏过程·····	213
四、反思·····	215
参考文献·····	216
致 谢·····	218

第一章 初识钢琴

第一节 钢琴影响世界

钢琴 (piano forte 或 forte piano), 简称 piano, 是一种键盘乐器, 用键带动琴槌以敲打琴弦。17 世纪末发源于欧洲, 是意大利人克里斯多佛利 (Bartolommeo Cristofori) 发明的一种类似现代钢琴的键盘式乐器。自钢琴发明至今三百年来, 钢琴得到广泛普及, 仅我国就有几百万琴童。

一、钢琴发展史

1. 早期键盘乐器

从 16 世纪末叶开始, 古钢琴和大键琴这两种键盘乐器逐渐盛行起来, 直到 18 世纪末, 才被钢琴取而代之。

(1) 古钢琴 (Clavichord), 又称小键琴, 是早期键盘乐器的一种, 15 世纪便已出现。它由扁薄的长方形盒子构成, 没有脚, 可以放在桌上弹奏。外观虽然和大键琴一样, 但并不是拨弦发声, 而是用槌子 (Hammer) 敲弦发声的, 这种装置和

近代的钢琴相似，只是装置较为简陋，音量较弱，音色也不太明亮。

(2) 大键琴(Harpsichord)，与古钢琴发声原理截然不同，它是一种被极尽装饰的乐器，形状与现今之三角平台钢琴相似，有二层或三层键盘。大键琴的声音是琴弦被拨动而产生，清晰且犀利，可惜的是，声音不像钢琴，容易变得断断续续。

2. 钢琴发展过程

钢琴的发明者是巴尔托洛奥·克里斯托福里，他是意大利佛罗伦萨美第奇家族的一位乐器制作师。1709年，他以拨弦古钢琴为原形，制作出一架被称为具有“强弱音变化的古钢琴”。他在钢琴上采用了以弦槌击弦发音的机械装置，代替了过去拨弦古钢琴用动物羽管拨动琴弦发音的机械装置，从而使琴声更富有表现力，音响层次更丰富，并能通过手指触键来直接控制声音的变化。在克里斯托福里的第一架钢琴出现后的一百年里，拨弦古钢琴仍为人们所应用，但更多的是为演奏特定作品而使用。故以弦槌代替拨弦发音就成为当时键盘乐器的主要特色，亦是钢琴的标志与象征。

1709年后，克里斯托福里又进一步改造了原来击弦机的结构，他在这部机械中安装了一种与现代击弦机的复震杠杆系统近乎完全一致的起动杠杆，使击弦速度比原来加快了10倍，而且可以快速连续弹奏；音域也增加为4组；可以说这就是现代钢琴的雏形。他的这一发明为以后的钢琴制作师们打开了通往成功之路的大门。但遗憾的是，克里斯托福里的发明并没有得到他的意大利同行们及当时演奏家们的注意，却在异乡得到了继承和发展。

德国管风琴师、制作师戈特弗里德·西尔伯曼，在1730年根据一份绘制极不准确的意大利钢琴草图，借鉴克里斯托福里的发明，制造出德国第一架钢琴。他把这架琴送到音乐大师

巴赫那里鉴定，巴赫却不屑一顾，说道：“触键太重，高音音色太弱。”他还提出了一些建议。在采用了巴赫的建议之后，西尔伯曼于1747年又加以革新。同年，巴赫在波茨坦进宫晋见腓特烈大帝时弹奏了西尔伯曼的新型钢琴。西尔伯曼对钢琴改革的主要贡献在于对钢琴制音器的运用。他利用手动音栓使全部制音器离弦，以使钢琴的音响效果更丰富并具有有一种神秘的色彩。对于我们今天的演奏家来说，这种性能在现在钢琴中是用脚迅速而敏捷地控制着，很难想象当时是用手来操作的。

钢琴虽诞生在意大利，却在德国和英国得以发展成长。至18世纪中叶，人们对钢琴的制作工艺实行革新，以使其演奏性能日益完善。这一时期，西尔伯曼及其弟子在钢琴的变革中起着主导作用。西尔伯曼的名徒被称为“十二弟子”，他们分别制造出两种不同风格的钢琴，即“维也纳式击弦机钢琴”和“英国式击弦机钢琴”。他们具有不同的机械性能和不同的音响效果，由此形成两大不同的钢琴制作流派。这两种流派，也对当时的音乐家们产生了具有历史意义的影响。

“维也纳式击弦机钢琴”的键盘触感较轻，能够弹出快速的音符，音色变化细微，在与管弦乐队协奏时，音色对比清晰。这正符合莫扎特温文尔雅又富有歌唱性的快板的音乐需要。约翰内斯·楚姆佩是西尔伯曼的名徒之一，他于1760年来到英国，成为著名钢琴制作师；他所制的钢琴被称为“英国式击弦机钢琴”。这种钢琴触键感觉较重，但声音浑厚深沉，正适合于克莱门蒂那坚实有力的音乐风格。

莫扎特和克莱门蒂都是当时名声同噪的钢琴演奏家，由于他们演奏风格的不同，他们分别使用结构各异的维也纳式和英国式钢琴。1789年1月，莫扎特和克莱门蒂在维也纳奥国国王的王宫里举行了世界上第一次钢琴演奏比赛，成为轰动一时的大事。这次比赛对提高钢琴在诸乐器中的地位起了重要的作用。

