

# 钢琴教学理论与 作品演奏分析

李超 迂志勇 刘頔 著



吉林出版集团股份有限公司/全国百佳图书出版单位

# 钢琴教学理论与作品演奏分析

李超 迂志勇 刘頔 著



吉林出版集团股份有限公司 / 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴教学理论与作品演奏分析 / 李超, 迂志勇, 刘  
頔著. -- 长春: 吉林出版集团股份有限公司, 2018.6

ISBN 978-7-5581-5346-4

I. ①钢… II. ①李… ②迂… ③刘… III. ①钢琴演  
奏—教学研究 IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 134469 号

## 钢琴教学理论与作品演奏分析

---

GANGQIN JIAOXUE LILUN YU ZUOPIN YANZOU FENXI

著 者: 李超 迂志勇 刘頔  
责任编辑: 矫黎晗  
出 版: 吉林出版集团股份有限公司  
发 行: 吉林出版集团社科图书有限公司  
电 话: 0431-86012746  
印 刷: 长春市昌信电脑图文制作有限公司  
开 本: 710mm×1000mm 1/16  
字 数: 262 千字  
印 张: 15.5  
版 次: 2018 年 6 月第 1 版  
印 次: 2018 年 6 月第 1 次印刷  
书 号: ISBN 978-7-5581-5346-4  
定 价: 42.00 元

---

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

# 目 录

<b>第一章 钢琴演奏技术与训练</b> .....	1
第一节 手指的独立、灵活与均匀训练 .....	1
第二节 手腕、手臂的运用 .....	4
第三节 歌唱性旋律的弹奏 .....	13
第四节 八度、和弦的弹奏 .....	14
第五节 双音技术与训练 .....	19
第六节 大跳、震音及装饰音 .....	22
<b>第二章 钢琴练习法教学</b> .....	32
第一节 钢琴练习的形式与步骤 .....	32
第二节 读谱、视奏和背谱 .....	34
第三节 五指练习和音阶、琶音、和弦的练习法 .....	37
第四节 技术难点练习法 .....	43
第五节 复调作品练习法 .....	49
第六节 音乐作品艺术处理的常用方法 .....	52
<b>第三章 钢琴教学的心理训练与方法</b> .....	73
第一节 钢琴演奏的心理因素 .....	73
第二节 演奏前的心理准备与演奏中的心理调节 .....	75
第三节 心理训练的方法 .....	79
<b>第四章 巴赫</b> .....	81
第一节 二声部创意曲 .....	81

第二节	三声部创意曲 .....	84
第三节	意大利协奏曲 BWV971 .....	87
第四节	羽管键琴协奏曲 .....	88
第五节	巴赫的六首《勃兰登堡协奏曲》 .....	89
<b>第五章</b>	<b>海 顿</b> .....	96
第一节	钢琴奏鸣曲 .....	96
第二节	f小调变奏曲 Op.83 .....	98
第三节	D大调羽管键琴协奏曲 Op.37 .....	99
<b>第六章</b>	<b>莫扎特</b> .....	101
第一节	变奏曲 .....	101
第二节	钢琴奏鸣曲 .....	104
第三节	钢琴协奏曲 .....	112
<b>第七章</b>	<b>贝多芬</b> .....	126
第一节	钢琴奏鸣曲 .....	126
第二节	钢琴独奏作品 .....	143
第三节	钢琴协奏曲 .....	148
<b>第八章</b>	<b>舒伯特</b> .....	155
第一节	奏鸣曲 .....	155
第二节	其他独奏作品 .....	163
<b>第九章</b>	<b>肖 邦</b> .....	166
第一节	奏鸣曲 .....	166
第二节	练习曲 .....	169
第三节	夜 曲 .....	178
第四节	玛祖卡舞曲 .....	185
第五节	圆舞曲 .....	194

<b>第十章 舒 曼</b> .....	199
第一节 童年情景 Op.15 .....	199
第二节 儿童钢琴曲集 Op.68 .....	202
第三节 C 大调幻想曲 Op.17 .....	209
第四节 g 小调第二钢琴奏鸣曲 Op.22 .....	210
第五节 f 小调第三钢琴奏鸣曲 Op.14 .....	211
<b>第十一章 李斯特</b> .....	213
第一节 匈牙利狂想曲 .....	213
第二节 超技练习曲 .....	218
第三节 降 E 大调第一钢琴协奏曲 .....	222
第四节 A 大调第二钢琴协奏曲 .....	223
<b>第十二章 柴可夫斯基</b> .....	225
第一节 钢琴套曲——四季 Op.37bis .....	225
第二节 G 大调钢琴奏鸣曲 Op.37 .....	228
第三节 降 b 小调第一钢琴协奏曲 Op.23 .....	229
第四节 G 大调第二钢琴协奏曲 Op.44 .....	232
第五节 《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲 .....	233
<b>第十三章 德彪西</b> .....	237
第一节 月 光 .....	237
第二节 亚麻色头发的少女 .....	238
第三节 雨中花园 .....	238
第四节 快乐岛 .....	239
第五节 水中倒影 .....	240

## 第一章 钢琴演奏技术与训练

钢琴演奏是一门艺术，也是脑力与体力相结合的复杂的综合活动，必须有相当的技术才能完成，掌握这些技术则需要漫长而艰苦的过程。本章就各类技术及训练问题逐一简述。

### 第一节 手指的独立、灵活与均匀训练

弹琴时，脑、眼、手、耳、脚同时运用，手指处于“第一线”，所有的音乐表达、速度、力度、音色控制都要通过手指来完成，所以手指的训练是第一位的，而手指独立性又是训练的基础。钢琴演奏者的手指就像芭蕾舞演员的脚尖要承受身体的重量那样，当十指在琴键上弹奏时，要支撑来自肩部、上身的力量，必须坚实而稳定。五个手指长短、强弱不同，要通过训练，使各指的弹奏同样灵敏、均匀、有力。

所谓独立，是指发自掌关节的垂直方向的手指上下运动，各手指互不依赖、互不牵扯。首先要注意手指的触键点，2、3、4指是在靠近指甲部位的指尖，5指是指甲偏外侧的指尖。从指尖到掌关节是一个自然的拱形，抬指时指尖向下，应当避免手指第二关节的屈伸，还要避免手型往5指方向倾倒，以至于手指斜向抬起，触键点偏向一边。掌关节主动抬起，对于2、3、4、5指来说很清楚，而1指比较特别，因为生理结构不同，触键部位在指甲外缘的拐弯处，它抬指的动作应当是从靠近手腕内侧部位的关节发出，而不是在第二关节，第二关节主要做左右方向的活动。

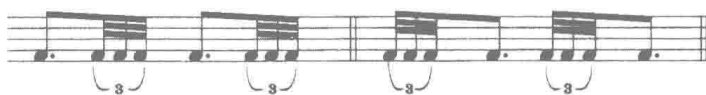
要做到手指独立，必须要有手掌整体的支撑感，这取决于启蒙阶段的教

学和训练，不论是幼儿启蒙，还是成人启蒙，都同等重要。初学非连音时，要一个个手指、一个个单音去练，体会肩、臂、肘的放松，自然重量下落，指尖站稳，找“声音弹到底”的感觉。有了这样的基础，再做进一步的训练。

用连奏做手指练习时速度要放慢，掌关节抬起幅度可大些，让手指有较大的活动量，而手指的抬起必须是轻松、自如的。下键的瞬间要快，掌关节发力，要有爆发力，一下子就弹到底，指尖有颗粒感。这里抬手指只是一个训练手段，是下键的预备动作，目的是“弹”下去，这一点必须明确。在实际演奏中，抬指的动作要随着速度的加快而减少。

训练手指独立性比较多的是使用各种基本练习，除了按照乐谱上的要求去练习以外，可以做各种变型，如：

变节奏：



变重音：



变力度：



变奏法：用连音奏法、非连音奏法、跳音奏法





移调练习：

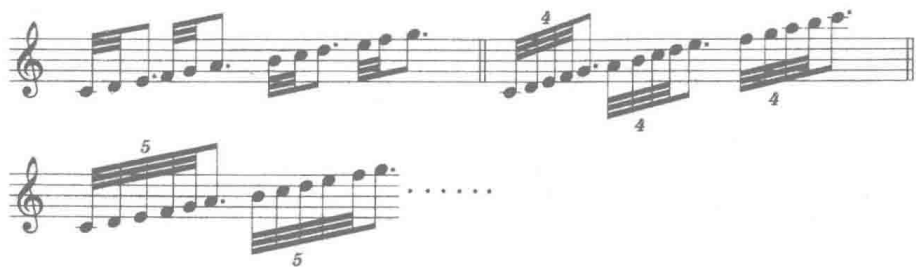


“灵活”，顾名思义，就是灵巧、活络，手指能够快速地在键上跑动。在进行快速练习时，应当注意两个要点：第一，触键要快。触键快包含两种含义，即快下键和快离键，这两点同样重要。在许多学生的弹奏中有这样的情

况：弹下去后手指“粘”在键上，没有及时离键，声音不清晰。所以，要特别注意离键快，手指敏捷地交替。第二，低指触键。在前面谈到手指独立性时提到掌关节抬起幅度要大，当速度加快时，就不能再抬高手指弹了。相反，应当低指贴键，要用最小、最少的手指动作弹出最轻巧、最清晰、最具颗粒性的声音，使手臂力量的消耗减到最低限度。

训练手指灵活性常常采用变节奏的方法，但并不是改变节奏组合就能加快速度，重要的是明确变节奏练习的动作和要求。

以练音阶为例：变节奏最简单的是一长一短， 或相反；一长三短节奏， 或相反；还可将四个八度的音阶用两短一长、三短一长、四短一长、五短一长、六短一长的节奏来练习。



既改变重音，又要手指离键快。在练习的过程中，应当特别注意手指的灵敏，附点音符尽量长些，充分准备好后面的手指，短音符要很轻巧、颗粒很清楚地一带而过，随即把重心移到后一个附点音符上，决不能把每个音都弹得死死的，这样非但弹不快，还会显得很沉重。（除了手指离键敏捷外，还要有手腕、手臂的配合，很快地横向移动。）

“均匀”有两方面的含义：一是节奏均匀，二是音量与音色的均匀。

节奏均匀指的是拍拍子时值要平均、统一，不可忽快忽慢、忽短忽长。

音量与音色的均匀是指在弹奏中特别是快速跑句时，音色、力度要平均、统一。节奏均匀一般注意较多，但是音量和音色的均匀容易被忽略，实际上这两者同等重要，而音量、音色的均匀更难做好。

我们常常听到有的学生弹琴“漏音”或“冒音”，即有时句子中某个音特别弱，甚至没有出声，而有的地方突然冒出重音来，破坏了音色的统一。问题比较多的是出在4、5指和1指上（当然不是说其他手指没有问题）。4、5指本身比较软、弱，特别需要加强，而1指冒出重音来，往往是因为1指离手腕最近，在弹奏时不是靠手指主动控制，而是用手腕压下去。1指无论弹与不弹，指尖都应微微向手心方向弯曲，随时做好弹奏的准备。这些在练习

时要引起重视。

弹奏是否均匀，除了练习方法外，很关键的一点是随时用听觉去检查，不要轻易放过每一个手指，要倾听每一个音。这样既能发现问题，又能不断地提高听觉的灵敏度。

## 第二节 手腕、手臂的运用

### 一、手腕的运用

弹钢琴需要很大的力量，力量从肩部发出，通过手臂、手腕直至指尖。手腕是力量传送的枢纽，为了使力量畅通，应当把手腕训练得柔韧而富有弹性。这里说的“弹性”不仅仅是弹跳音时的弹性，而是指牛皮筋式的弹性，可以纵向、横向运用自如的弹性，柔和而坚韧。

在弹奏过程中，手腕有三个活动方向：

#### 1. 横向——左右

(1) 在一开始学琴时，教师强调手型要正确。在实际弹奏过程中，手的位置是不断变换的，手腕的作用就是随时左右调整，以使每个手指都能在最恰当、最合理的位置弹奏。怎样的位置是手指弹奏最合理的位置？就是手指与前臂处于直线或接近直线的时候，这时手腕放松、自然，最宜于力量的畅通。

例 1：

海顿《吉普赛轮回曲》



这里右手部分很容易就弹出来，如果在弹开头弱起小节到第一小节第一个音及第二小节第二拍后半拍到第三小节第一个音这两处 3、4、5 指衔接时，手腕适当向右侧移动，让 4、5 指处在与前臂接近直线的位置，把力量送到 5



## 2. 纵向——上下

(1)非连音弹奏是训练手腕纵向动作的第一步,应当在启蒙时就掌握好。以正确的手型放在键上,用手腕带动抬手,然后自然落下触键,落下时手腕是有控制地支撑住,不能松懈垮掉,使声音弹到底。

(2)在乐曲的起句或分句时,手腕自然抬起落下,这不是简单的动作,手腕抬起的动作大小,触键强弱、刚柔,都是由音乐情绪决定的,这是钢琴弹奏中的“呼吸”。

(3)弹奏快速、轻巧的三度、六度、八度的双音跳音,需要手腕很有弹性地上下动作,即“手腕跳音”,发力点在手腕。哈农手指练习里的三度、六度断奏及平行八度音阶练习中都提到了这样的要求,如歌曲《玛依拉》的伴奏:

### 例 5:

Vivace 热情活泼地

*mp*

*mf*

*staccato sempre*

又如,车尔尼《钢琴练习曲 50 首》作品 740 第四十九首:

### 例 6:

8

*p*



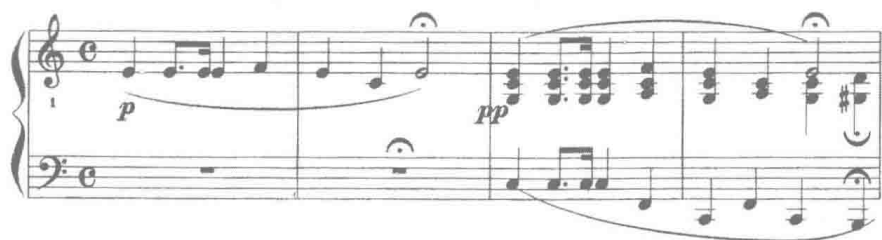
(4) 弹一些深厚饱满的和弦时，手腕要有向键底纵深推进的动作，力量要缓冲，如贝多芬奏鸣曲第八首《悲怆》第一乐章：

例 7：



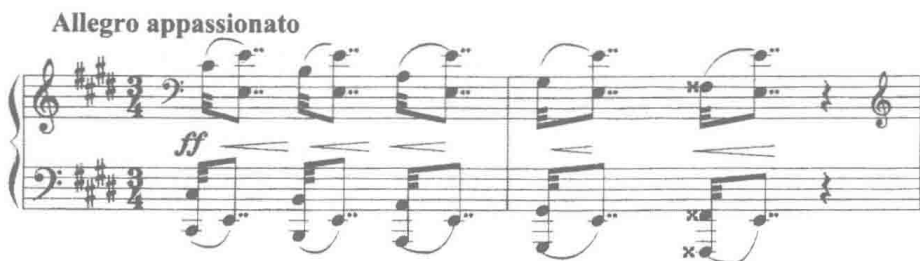
肖邦练习曲第二十三首作品 25 之 11：

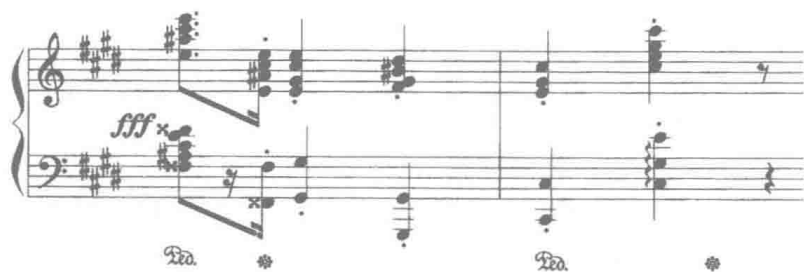
例 8：



(5) 力度较强的八度、和弦需要手腕纵向快速触键，要有爆发力，如肖邦《波兰舞曲》作品 26 之 1：

例 9：





### 3. 综合上下左右的旋转式动作

手腕的 360 度旋转是自然的生理功能，弹琴时要充分地运用它。特别是在连奏过程中，旋转式的手腕动作是用得最多的，如莫扎特《幻想曲》：

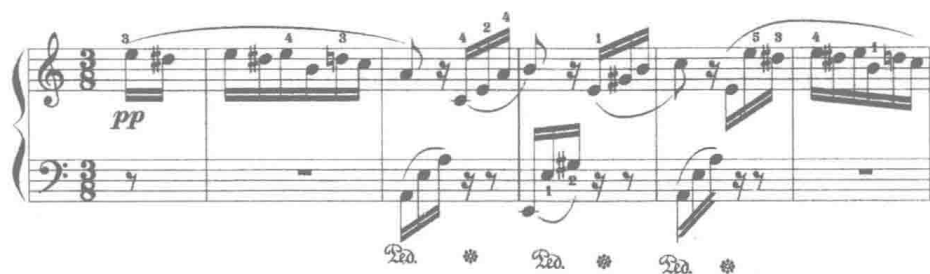
例 10：



第一音落下要弹得饱满，接着向右旋转，把力量送到 G 音上再回来，既连贯，又可做出句子的起伏。手腕随旋律的走向把力量送到指尖，是一种侧向“推进”的感觉。

又如，《致爱丽丝》：

例 11：



三次上行的短句，用旋转的动作把力量送到最高音，第三次八度跳进动作幅度最大，渐强也最大，既有柔和的音色，又很好地表达了情绪。

以上分别讲述了手腕活动的三个方向，然而，手是一个整体，实际运用时三者是统一的。

## 二、手臂的运用

钢琴弹奏的力量是从肩部下来，手臂应起到控制手的重量，积极调动整个胳膊的作用。

1. 谈到手臂的运用，大家很容易想到力度大的八度、和弦的弹奏，这是毫无疑问的，如肖邦《军队波兰舞曲》：

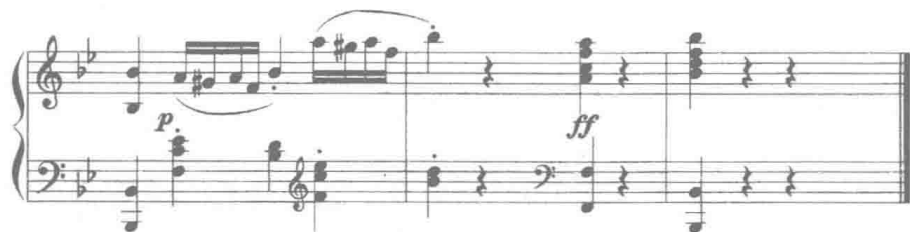
例 12：

The image shows two systems of musical notation for Example 12. The first system consists of two staves (treble and bass clef) with a key signature of two sharps (F# and C#). The right hand features a triplet of eighth notes followed by a series of chords. The left hand plays a steady eighth-note accompaniment. The second system continues the piece, with the right hand playing a series of chords and the left hand continuing its accompaniment. There are dynamic markings like 'f' and 'ff' and a '3' indicating a triplet.

贝多芬《钢琴奏鸣曲》第十一首作品 22：

例 13：

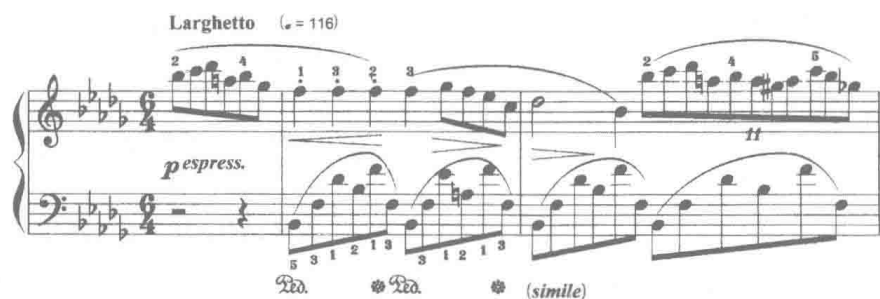
The image shows a single system of musical notation for Example 13. It consists of two staves (treble and bass clef) with a key signature of one flat (Bb). The right hand plays a series of chords with a 'sf' (sforzando) marking. The left hand plays a steady eighth-note accompaniment, also marked with 'sf'. The notation includes various chord symbols and dynamic markings.



声音要结实饱满，力量全部沉到键底。

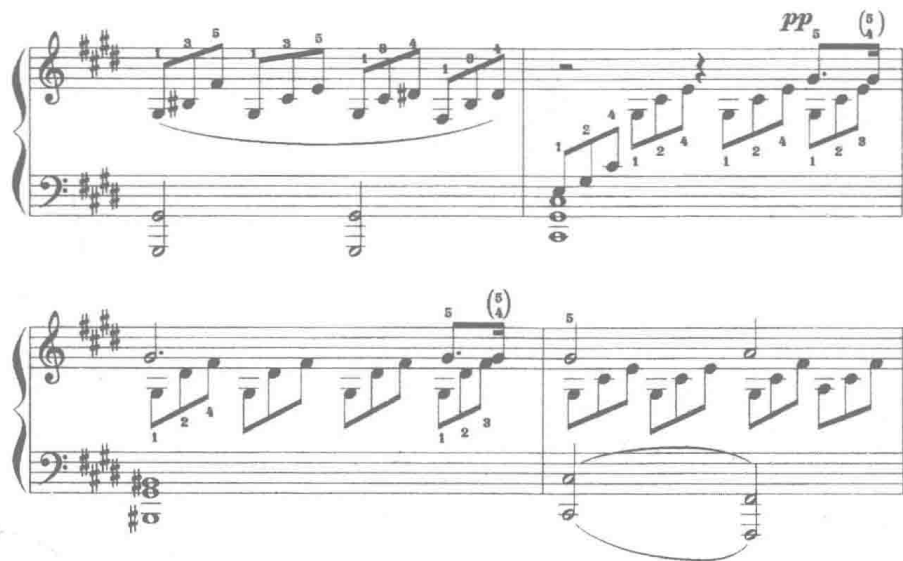
2. 另外，在弹轻、柔、慢的旋律或八度、和弦时，同样是要用手臂来控制的，如肖邦《夜曲》第一首作品 9 之 1：

例 14：



又如，贝多芬《钢琴奏鸣曲》第十四首作品 27 之 2 “月光” 第一乐章：

例 15：



右手两个声部的层次所用的力量大小是从手臂出发控制的。如同手腕的横向运动一样，手臂要积极调动整个胳膊做左右来回移动。

3. 在远距离跳进时, 手臂的动作要迅速, 如拉赫玛尼洛夫《小丑》:

例 16:

The musical score for Example 16 consists of two systems. The first system shows a bass clef staff with a treble clef staff above it. The bass clef staff has a dynamic marking of *ff* and contains a series of chords with fingerings 4, 2, 3, 4, 4. The treble clef staff has a dynamic marking of *p* and contains a series of chords with fingerings 2, 5, 4, 4. The second system shows a treble clef staff with a bass clef staff below it. The treble clef staff has a dynamic marking of *f* and contains a series of chords with fingerings 2, 5, 4, 4, 4. The bass clef staff has a dynamic marking of *ad lib* and contains a series of chords with fingerings 2, 2. The score is in 3/4 time and features a key signature of two sharps (F# and C#).

从低音谱表到高音谱表, 又从高音谱表到低音谱表的快速跳进, 如孙以强《春舞》:

例 17:

The musical score for Example 17 consists of two systems. The first system shows a treble clef staff with a bass clef staff below it. The treble clef staff has a dynamic marking of *p* and contains a series of chords with fingerings 3, 8, 8. The bass clef staff has a dynamic marking of *(pp)* and contains a series of chords with fingerings 3, 8, 8. The second system shows a treble clef staff with a bass clef staff below it. The treble clef staff has a dynamic marking of *(pp)* and contains a series of chords with fingerings 3, 8, 8. The bass clef staff has a dynamic marking of *(pp)* and contains a series of chords with fingerings 3, 8, 8. The score is in 3/4 time and features a key signature of one flat (Bb).

八度双音到高八度的三十二分音符, 手臂要很快找准位置, 并且要控制好力度, 手指轻巧地触键, 如李斯特音乐会练习曲《森林的呼啸》: