

目 录

第一章 钢琴基础知识

第一节 认识钢琴	1
第二节 坐姿、手型与指法标记	3
第三节 认识五线谱	5
第四节 节拍与拍子	7

第二章 断奏练习

《右手 1 指练习》	8
《左手 1 指练习》	8
《左右手 1 指练习》(1)	8
《左右手 1 指练习》(2)	9
《齐步走》	9
《右手练习曲》	9
《双手交替练习》	10
《上下楼梯》	10
《玛丽有只小羊羔》	11
《排钟》	11
《老麦克唐纳》	12
《扬基歌》	13
《弗吉尼,我的故乡》	13
《军号响》	14

第三章 连音练习

《练习曲》	15
《内蒙民歌》	16

《玩具熊的舞蹈》	16
《连音练习》(1)	17
《连音练习》(2)	17
《延音练习》	18
《小白菜》	19
《练习曲》	19

第四章 跳音练习

《嬉戏曲》	21
《秧歌调》	21
《有些人》	22
《快乐的啰嗦》	22
《小舞曲》	24

第五章 带升降记号的练习

《影子舞》	25
《踏脚石》	26
《玩杂耍的人》	27
《部落舞》	27

第六章 模进练习

《模进练习》(1)	30
《模进练习》(2)	32
《模进练习》(3)	34
《模进练习》(4)	36
《模进练习》(5)	38

第七章 双音及和弦练习

《车尔尼 599》第 12 首	40
-----------------------	----

《车尔尼 599》第 13 首	42
《车尔尼 599》第 14 首	43
《车尔尼 599》第 17 首	44
《车尔尼 599》第 21 首	45
《车尔尼 599》第 24 首	46
《跳跃的和弦》	47
《古老的曲调》	48
《热闹街道》	49
《练习曲》(1)	50
《练习曲》(2)	51

第八章 调式音阶练习

《一个八度的 C 大调音阶》	53
《一个八度的 G 大调音阶》	53
《一个八度的 F 大调音阶》	53
《一个八度的 D 大调音阶》	54
《一个八度的 ^b B 大调音阶》	54
《两个八度的 C 大调音阶》	54
《两个八度的 G 大调音阶》	55
《两个八度的 F 大调音阶》	56
《两个八度的 D 大调音阶》	57
《两个八度的 ^b E 大调音阶》	58
《哈农钢琴指法练习》第 1 首	59
《哈农钢琴指法练习》第 4 首	60
《哈农钢琴指法练习》第 5 首	61

第九章 和弦的运用

练习曲一	63
练习曲二	63
练习曲三	64
练习曲四	64

练习曲五	65
练习曲六	65

第十章 练习曲

《拜厄钢琴基本教程》第 48 首	66
《拜厄钢琴基本教程》第 51 首	67
《拜厄钢琴基本教程》第 52 首	68
《拜厄钢琴基本教程》第 55 首	69
《拜厄钢琴基本教程》第 59 首	70
《拜厄钢琴基本教程》第 62 首	71
《拜厄钢琴基本教程》第 66 首	73
《车尔尼 599》第 15 首	74
《车尔尼 599》第 19 首	75
《车尔尼 599》第 22 首	76
《车尔尼 599》第 23 首	77
《轮指练习》	78
《车尔尼 599》第 28 首	78
《车尔尼 599》第 34 首	79

第十一章 乐曲

《愉快的劳动》	80
《稻草堆中的火鸡》	80
《在五月》	81
《布谷鸟》	82
《掀起你的盖头来》	82
《青蛙合唱》	83
《雪绒花》	84
《香槟》	84
《沂蒙民歌》	85
《孟姜女》	86
《天真烂漫》	87

《喜洋洋》	88
《快乐的女战士》	89
《小步舞曲》	90
《阿拉伯风》	91
《四小天鹅舞曲》	93
《小丑》	94
《八音盒》	96

附录:参考教案

《阿拉伯风》教学设计	99
《拜厄》第 51 首、52 首教学设计	101
《车尔尼 599》第 21 首教学设计	103
《车尔尼 599》第 22 首教学设计	105
《钢琴高抬指练习》教学设计	106
《哈农》第 1 首教学设计	108
《小丑》教学设计	110
《波尔卡舞曲》教学设计	112
《天真烂漫》教学设计	114

第一章

钢琴基础知识

第一节 认识钢琴

一、钢琴的种类

现代钢琴从外形、击弦机及琴弦装配的形式分为三角钢琴和立式钢琴两大类,前者常用于音乐会演奏,后者一般用于练习。

钢琴的型号虽有不同,但其键盘均为 88 个琴键(52 个白键,36 个黑键),音域为七组半,从 A 至 c₅,基本包括了乐音体系中的全部乐音,是继管风琴之后音域最广的乐器。钢琴在作曲和演奏时十分便捷,因而被广泛应用于独奏、伴奏、重奏等演出。

二、现代钢琴的发明与完善

现代钢琴的英文名称是“Piano”,全称应为“Piano-forte”。

钢琴发明于 18 世纪,在其发明之前,欧洲流行着两种古钢琴(拨弦古钢琴和击弦古钢琴)。拨弦古钢琴的音色明朗,声音较大,但强弱变化不明显,力度难以控制。击弦古钢琴能根据手指的力度表现出微小的强弱变化,但声音小而沉闷。1709 年,意大利佛罗伦萨的古钢琴制作师克里斯托弗利创制出兼具两种古钢琴优点的键盘乐器——现代钢琴,其能通过演奏者手指的触键变化来控制琴声的强弱层次,使钢琴的表现力更为丰富。

在此后将近 100 多年的时间里,德国、法国、英国以及美国的钢琴制造师们先后对钢琴进行了许多重要的革新,使钢琴琴弦获得更明亮、更丰富的音响,使钢琴音域得以加宽,使钢琴音色得到了更进一步的改善。至此,现代钢琴基本完善定型。此后历经百余年的不断发展和完善,现代钢琴终于以其无与伦比的足够丰沛的表现力登上了“乐器之王”的宝座。

三、外国钢琴音乐的发展

要研究外国音乐的发展,就必须从 18 世纪的古钢琴音乐开始。近三百年钢琴音乐的历史可以划分为 18 世纪上半叶的巴洛克时期古钢琴音乐、18 世纪下半叶的维也纳古典音乐、19 世纪浪漫派钢琴音乐的黄金时代和以印象派为先声的 20 世纪钢琴音乐等四个时期。

18 世纪上半叶是欧洲古钢琴的鼎盛时期,也是古钢琴音乐发展的巅峰时期。巴洛克时期音乐风格的共同特质是大、小调体系而非中世纪的教会调式体系,持续的低音被广泛应用,二部结构的音乐成为普遍,强调对比,和声日渐复杂,旋律具有流动性,并以对位法加以延续,复调音乐成为主流,组曲、奏鸣曲、协奏曲开始成型。主要代表人物有德国的巴赫、亨德尔和意大利的斯卡拉蒂。

18 世纪下半叶,现代钢琴逐渐代替了古钢琴,欧洲钢琴音乐也随之完成了由古钢琴音乐向现代钢琴音乐的历史性转变。海顿、莫扎特、贝多芬是维也纳古典乐派的代表人物,他们既是古钢琴传统的继承人,又是现代钢琴音乐的奠基者。这一时期钢琴音乐的体裁主要是钢琴奏鸣曲和钢琴协奏曲,它们结构严谨,手法简练,崇尚理性,强调道德的力量,以主调音乐为主导地位,旋律更具有主题性质,创造了动机展开的手法。和声和转调发展到了一个新的高度,音乐创作强调理智支配感情,作品内容充实,音乐语言平易通俗。

19 世纪,在欧洲产生了一种新的音乐潮流和创作风格——浪漫主义音乐。这种音乐在形式上天马行空、无拘无束、擅长抒情和描绘的技法,重视表达个性和民族性。在整个浪漫派时期,钢琴音乐占据了极为重要的地位,而在钢琴音乐的发展史上,浪漫时期也是钢琴音乐的黄金时期。浪漫时期的钢琴音乐因突出感情抒发,旋律的张力大大加强,变得更加无拘无束、更加伸展,节奏更加富有变化,和声功能更加扩展,力度、速度的大胆布局和对比使音乐更富有震撼人心的力量。代表人物有奥地利的舒伯特,德国的韦伯、门德尔松、舒曼,波兰的肖邦,匈牙利的李斯特以及挪威的格里格,俄国的柴可夫斯基等。

20 世纪,印象主义作曲家用音乐来描绘稍纵即逝的印象,而不是用来抒发个人的内心情感,这种音乐给人带来感官的享受,在音乐美学观念上发生了重大的变革。当浪漫派作曲家以他们各具特色、风格迥异、丰富多彩、绝伦无比的作品将钢琴音乐推向了浪漫主义的顶峰时,钢琴音乐的发展颇有“山穷水尽疑无路”之势。正当此时,标新立异、独辟蹊径的法国作曲家德彪西以全新的写作技法创造出一批意境、效果与前辈全然不同的钢琴作品,不仅为钢琴音乐的艺术宝库增添了不可多得的珍品,而且为钢琴音乐的发展开创了“柳暗花明又一村”的新天地。

四、中国钢琴音乐的发展

钢琴音乐在欧洲的发展已有近三百年的历史,鸦片战争之后传入中国,自中国钢琴音乐开始创作至今不过百年。中国钢琴音乐的发展历史可以划分为四个时期:萌动探索时期、初步繁荣时期、徘徊时期以及创新发展时期。

1. 萌动探索时期(从公开发表《和平进行曲》到 1934 年《牧童短笛》创作之前)

1915 年 1 月,赵元任在《科学》杂志创刊号上公开发表了其创作的《和平进行曲》。这是迄今为止有案可稽的第一首公开发表的中国钢琴曲,其乐曲和声严格规范地沿用了西洋的传统和声,称得上是学习模仿的成功之作。之后,有老志诚于 1932 年创作的《牧童之乐》及江定仙的《摇篮曲》。

萌动探索时期的中国钢琴作品数量不多,为人所熟知的更是寥寥无几。

2. 初步繁荣时期(从 1934 年的《牧童短笛》问世到 1966 年前)

贺绿汀经过近二十年的学习、参考和摸索,于 1934 年创作《牧童短笛》并获得成功,这首由中国钢琴家创作的钢琴曲随之成为中国第一首在国际上获奖的曲目。《牧童短笛》的创作标志着中国钢琴音乐创作进入了一个新时代。这首钢琴曲成功地解决了欧洲音乐理论与中国音乐传统相结合的问题。

在这个时期,中国钢琴音乐的创作在数量和水准上发生了史无前例的变化。从数量上

看,各种题材、各种风格、各种体裁的钢琴作品有 300 多首;从水准上看,一部分中国作曲家已具备熟练地运用欧洲古典时期、浪漫时期的创作手法,创作了一批如丁善德的《中国民歌主题变奏曲》《第一新疆舞曲》,桑桐的无调性钢琴曲《在那遥远的地方》《内蒙古民歌主题小曲七首》,储望华的《解放区的天》《翻身的日子》等具有中国特色的钢琴作品。

3. 徘徊时期(从钢琴伴唱《红灯记》)一花独放到 1979 年钢琴协奏曲《山林》创作成功之前)

这一时期“砸琴风”盛行,古今中外的钢琴音乐作品无一例外地成了“违禁物品”,只有钢琴伴唱《红灯记》一枝独秀。在这种特殊的政治气候下,中国钢琴音乐创作的发展也遭到了制约、限制。

然而,有志于我国钢琴事业的作曲家们并没有停止工作,他们运用当时的“合法”手段,在有限的范围内改编成功了许多作品,具有代表性的有王建中的《百鸟朝凤》,《陕北民歌四首》,储望华的《红星闪闪放光彩》、周广仁的《陕北民歌主题变奏曲》、黎英海的《夕阳箫鼓》等。

此时,几乎看不到一首创作的钢琴曲,钢琴改编曲成了中国钢琴音乐唯一的创作形式。而且,往往还要给乐曲冠以“革命”的标题,中国钢琴音乐的创作处于徘徊之中。

4. 创新发展时期(以 1979 年的《山林》钢琴协奏曲为起点)

十一届三中全会之后,我国钢琴音乐的创作才重新获得了生机。经过短短几年的复兴,很快发展成百花齐放之势,许多学习新技法、具有浓郁民族风格而又独树一帜的钢琴作品纷纷问世。1979 年,刘敦南的钢琴协奏曲《山林》在创作手法上进行了大胆的尝试,成为一部富有诗意、充满幻想的具有现代民族风格的钢琴协奏曲,开始了中国钢琴音乐的创新时期。1987 年,上海国际音乐比赛又成功地推出一批以赵晓生的《太极》为代表的具有独创性的中国风格的钢琴曲,引领中国钢琴音乐发展上了一个新台阶。

中国钢琴音乐事业的兴盛历史,离不开作曲家们的不断学习和探索,更离不开周广仁、鲍蕙养、魏廷格等钢琴演奏家、理论家们的不懈奋斗,他们用卓越的技艺、精准的分析、通俗的理解,对中国钢琴音乐的创作、中国钢琴音乐的历史、中国钢琴音乐事业的发展进行着宣传、总结和推动。

第二节 坐姿、手型与指法标记

1. 坐姿

演奏钢琴时,演奏者端坐于琴凳前半部,面对钢琴键盘中央。保持腰背挺直、放松,上身重心略向前倾,与钢琴保持适当距离,以便双手能够自如地在键盘上左右移动。

2. 座位的高低

当双手置于键盘上时,小臂及手腕与键盘基本保持水平,不可过高或过低,以免妨碍手指的正常活动。

3. 座位与键盘的距离

在肩臂自然放松的前提下,以双手在键盘上能够纵横自如、上下舒展地演奏为度。膝盖位置约在键盘外沿下方,双腿略向前伸并全脚着地,或右脚比左脚稍前伸靠近延音踏板。

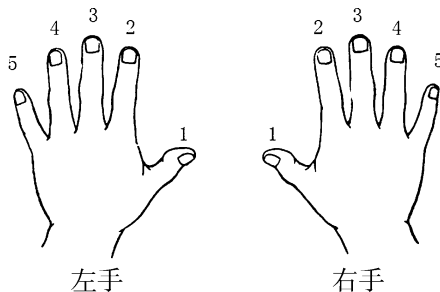
4. 基本手型

手型对弹奏钢琴极为重要,它对能否有效地提高弹奏能力起到决定作用。手在弹奏时的基本状态:一般情况下,五个手指对应五个琴键摆放,保持弧形,五个手指就像扣在一个气球上,虎口张开,呈半球形,掌指关节适度弯曲,如同整个手臂下垂时的自然状态。拇指是用指端外侧触键,触键点集中,以便拇指独立活动。其它四个手指均是由手指尖端肌肉触键,以掌骨为手型的最高点,手指之间略为分开,手指各关节都应突起,手指的第一关节至指尖与琴键基本呈垂直状态,不可瘪下。特别注意小指应用指尖触键,不可用手腕的力量向指尖外侧压键,以免造成手的心重心不稳。

5. 弹奏指法标记

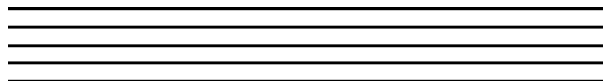
双手自拇指开始为1指,向外依次是2、3、4、5指。

第三节 认识五线谱

一、五线谱

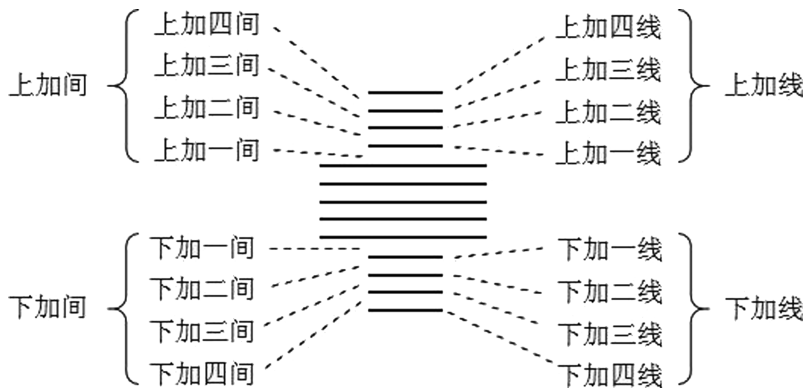
用来记录音符的五条距离相等的平行横线叫做五线谱。五线谱是目前世界上广泛应用的记谱法之一,它以音符的不同形状和在谱表上的不同位置记录音的长短和高低。

五线谱由线和间组成,线和间均由下而上计算。

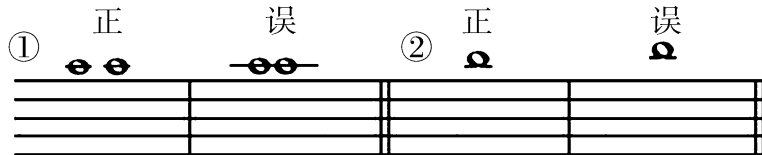
每一线、间都代表一个音的高度,为了记录更高或更低的音,可在五线谱上方或下方临时加间、加线。上加间、线,由下而上计算;下加间、线,由上而下计算。

二、五线谱加线、加间

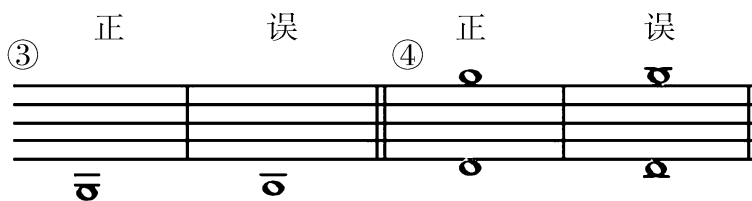
五线谱加线、加间应注意以下几点:

- (1)加线的长度以记写一个音符为准,见下例①。
- (2)加线之间应保持一间的距离,见下例②。

(3)加线不能省略,见下例③。

(4)记在上、下一间的音,不应在音符上、下加线,见下例④。

三、谱号与谱表

确定五线谱线、间音名的记号叫做谱号。记有谱号的五线谱称谱表。

1. G 谱号

G 谱号也称高音谱号。其中心位置记在第二线上,确定第二线为 g^1 。

高音谱号

2. F 谱号

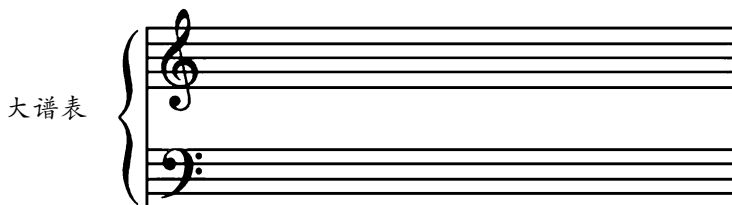
F 谱号也称低音谱号。其中心位置记在第四线上,确定第四线为 f 。

低音谱号

3. 大谱表

大谱表由高音谱表和低音谱表联合组成。

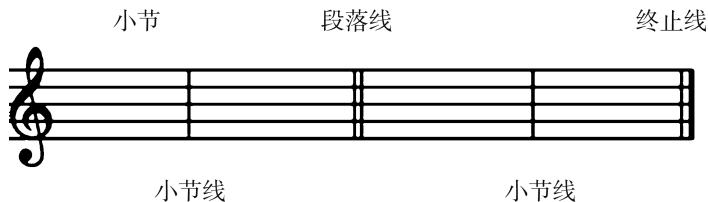

四、小节与小节线

乐谱中两条纵线之间的部分叫做小节。

用来划分小节的纵线,叫做小节线。小节线划在强拍之前。

乐曲在段落结束处,用段落复纵线;在终止处,用终止复纵线。

第四节 节拍与拍子

1. 节拍

乐曲中强(重音)弱(非重音)音有规律的反复叫做节拍。节拍中的每个单位叫做节拍单位。有重音的单位叫做强拍,非重音的单位叫做弱拍。

强弱 | 强弱 || 强弱弱 | 强弱次强弱 ||

●○ ●○ ●○○ ●○ ●○

(●代表强、○代表弱、●○代表次强)

2. 拍子

节拍单位用固定的音符(如二分音符、四分音符、八分音符等)来代替叫做拍子。

3. 拍号

表示拍子的记号叫做拍号。拍号用分数形式标记,分母表示单位拍的音值,分子表示每小节的拍数。如 2/4 表示以四分音符为一拍,每小节有两拍。

拍号的读法一般是由下而上,如 2/4 拍子,读做四二拍子。

拍号记在谱号或调号的后面,分子、分母分写在三线上下。

