

第一章

钢琴基础知识

第一节 钢琴简介

1. 钢琴的历史

钢琴(piano)一直被誉为是西方乐器王国中一顶瑰丽的皇冠,钢琴从它问世,发展到现代钢琴的结构,经历了500多年的历史。500多年钢琴结构的演变历史,经历了几个重要的阶段。十六世纪以前的击弦古钢琴,这就是历史上说的德西马琴,克拉维卡古钢琴等。当时的琴弦装配于纵面方面,开始几乎为同等长度。伦敦的博物馆中还藏有这种老式的克拉维卡古钢琴,音域为 $21\frac{1}{2}$ 个八度音程,只有20到30个琴键。十六世纪后钢琴结构出现了重要进化,产生了羽管架式的键盘钢琴。十八世纪初钢琴的内在结构又发生了重大的演变,这就是槌击钢琴的问世,把敲击琴弦的木槌与键盘连结成一体,初步形成了现代意义上的键盘钢琴。

钢琴结构演变进化的历史,钢琴制造工艺与技术的发展历史同西方音乐的发展史,同文艺复兴后的巴洛克音乐、古典派音乐、浪漫主义音乐发展的历史,与同一时期诞生的许许多多音乐家杰出的贡献有着非常密切的联系。所以,钢琴结构的演变历史与钢琴制造发展的历史,孵化了一大批历史上永远也不会磨灭的西方杰出的钢琴家,或者从另一个侧面也可以说,十六世纪文艺复兴后的西方音乐的快速发展,极大地推动了钢琴结构的演变与钢琴制造技术的发展。钢琴制造工业在近代,成了西方少数几个成熟工业种类之一。

十六世纪以前的古钢琴,历史上很少有记载。有人估计可能在十二至十四世纪就已经有了克拉维卡的古钢琴。真正有记载起始于十六世纪。当时的结构非常粗劣,为一个封闭的薄木盒,长方形,无琴架。琴弦为普通的铜丝与钢丝,低音部分为铜丝,高音部分为钢丝。开始时几乎同等长度。用木槌敲击琴弦。起初没有琴桥,后来逐步演变成有琴桥的多弦琴。由于历史上记载很少,又没有相应的图片资料,而且使用这种古钢琴的人也非常少。正是这种古钢琴,成了现代钢琴的源头和雏形。

意大利文艺复兴,首先在文学、绘画、建筑等领域内,稍迟一些在音乐领域内。文艺复兴时期的音乐主要是教堂音乐,而声乐又支配着教堂音乐,器乐的音乐形式还很不时兴。一直到巴洛克时期出现了以巴洛克建筑命名的巴洛克音乐。巴洛克音乐讲究辉煌的效果,华丽的装饰。巴洛克音乐的节奏感特别强烈、活跃、持续和反复。

2. 钢琴的类别

现代钢琴主要有两种形式：直立式钢琴、三角钢琴。

三角钢琴用于大型演出或专业人士使用。音乐会所用的大三角钢琴是乐器中的庞然大物，有 9 英尺长，最重的可达 79 吨，现在也有家庭式三角钢琴，体积比大三角钢琴小，适合在家中使用。

由于三角钢琴占用空间比较大，人们就先把三角钢琴竖立起来使用，于是就出现了早期的立式钢琴。立式钢琴价格便宜，占用空间小，成为钢琴爱好者的购买对象。立式钢琴采用一种琴弦交错的设计方案，有效地节约了高度与厚度，现在的立式钢琴只有 1~2 米高。

3. 钢琴的使用与保养

为了更好的使用和保养钢琴，现介绍有关注意事项：

(1) 保持钢琴整洁，钢琴使用完毕后，要将琴盖全部关闭，并用合适的琴套盖好，防止灰尘侵入。

(2)清洁钢琴时要用柔软棉布或软毛刷清除灰尘,再用软布小心擦拭。不要用锐器刻划钢琴表面,每次弹琴前保持手指干净。键盘定期清洁,擦拭键面时应顺着键子的方向擦拭,勿横向擦拭。若有较难擦拭的污渍可用软布蘸一些肥皂水或抹亮液擦拭。

(3)对于外壳上的铜制金属件,可用软布蘸少许汽车蜡或亮光剂擦拭,避免金属件因放置时间太长而氧化发黑,以保持亮丽的光泽。如果长时间不使用,应在琴体内放置干燥剂和固体防虫剂(如樟脑丸等),并套上琴套,以保持清洁卫生。

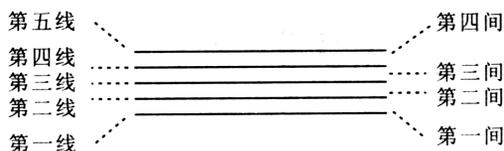
(4)保持适宜的湿度。钢琴的外壳、共鸣盘、击弦机和键盘等主要部件使用大量的木材、毡、呢、皮革和金属件,它们对湿度的变化非常敏感,所以琴房的相对湿度保持在40%~70%为宜。若环境湿度太高或阴雨天气,注意关闭琴室门窗,弹奏后及时将顶盖、键盖合上。钢琴在不弹奏时,可在琴内放置吸潮剂或安装防潮管,避免部件受潮膨胀变形或生锈。若环境过于干燥,可在琴房内放置水盆,通过水的自然蒸发来保持琴内适宜的湿度,避免部件因干燥收缩变形或漆膜爆裂。

(5)定期进行专业维护,击弦机、键盘及踏板整理的精度对钢琴的演奏十分重要。一般来讲,钢琴每年要调律两次。调律和整理必须聘请持有调律师资格认证的专业人员进行,以免钢琴受到损坏。钢琴是结构复杂的乐器,环境条件以及日常维护方式会影响它的演奏性能、声学品质和使用寿命。

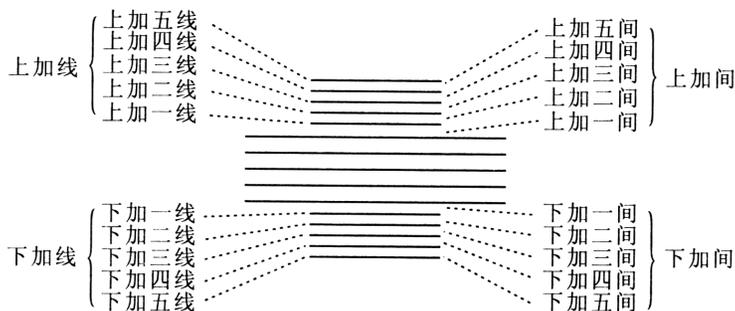
第二节 基本乐理知识

1. 五线谱

五线谱由五条线和四个间组成,从下往上数音。

由于音高位置的变化,也会出现上加线和上加间,下加线和下加间。

常用的钢琴谱表为大谱表,大谱表由高音谱表和低音谱表组成。

高音谱号的写法如图：

低音谱号的写法如图：

高音谱号后面会出现拍号,常见的拍号有：

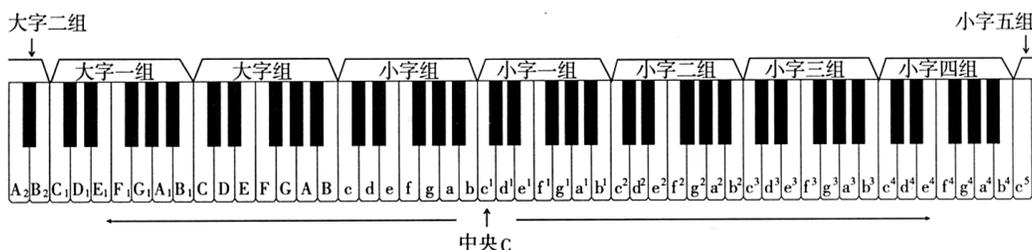

2. 钢琴键盘的认识

有人说,钢琴弹奏是指尖的舞蹈,学习钢琴之前,必须了解跳舞的“舞台”钢琴键盘。

通过看图会发现琴键是黑键与白键的组合,共计 88 个琴键。琴键以 7 个音为一组,分为九组,从左向右名字依次为:大字二组、大字一组、大字组、小字组、小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。

每组都由七个英文字母 C D E F G A B(或其 4、写)来标记,称为音名。

在演唱旋律时为方便唱谱而采用的名称称为唱名,分别唱作 do、re、mi、fa、sol、la、si(或 ti)。

五线谱——键盘对照表

3.常用音符和休止符

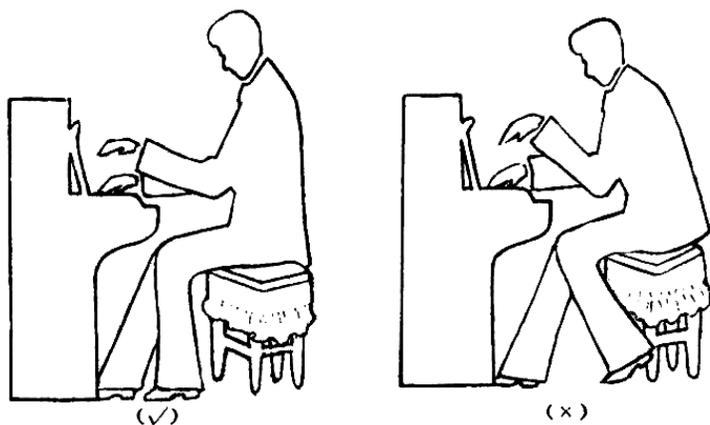
用于记录不同长短的音进行的符号叫作音符。休止符是用于音乐的乐谱上,标记音乐暂时停顿或静止及时间长短的记号。音符和休止符的使用,可制造出音乐乐句不同的情绪表达。常用的音符有全音符、二分音符、四分音符、八分音符以及对应的休止符,具体时值如下表:

音符	休止符	时值
合音符	全休止	四拍
二分音符	二分休止	二拍
四分音符	四分休止	一拍
八分音符	八分休止	半拍

第三节 弹琴的基本姿态

1. 坐姿

弹琴者要坐在中间,坐中间有两个含义:第一个是要身体坐在中央 C 的位置,右手抬起落下时也差不多对应中央 C;第二个是应该坐在琴凳的中央,同时还要坐在琴凳前半部分。

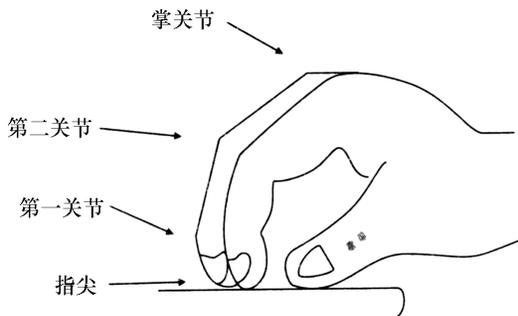

正确与不正确坐姿

坐在钢琴前面时身体的重心要依靠臀部和脚尖支撑。弹奏者坐到凳子上时不要把座位都坐满,或把身子靠在椅背上。上身直立,腰不要弯曲,这样可以使得,弹奏者可以从腰或者更下一些部位用上力量,上身略向前倾,使重心略靠前,便于将力量向前传送至手指。座位的高低要根据弹奏者的身高来决定,可以调整座位高度以做到肘、前臂、手与键盘保持一个相同的水平高度。脚的位置一般可以放在踏板附近,这个位置比较适合于演奏,也有利于使用踏板。

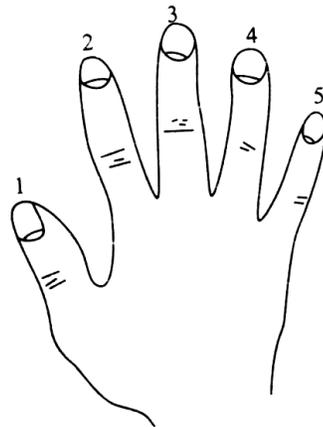
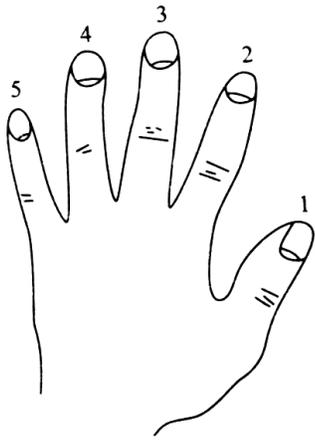
2. 手型

手指自然向里弯曲,掌关节微微拱起,从手掌到手指呈拱形,五根手指指尖与手腕相平。

3. 指法

左右两只手相同,分别从大拇指开始到小拇指结束,依次为:1指、2指、3指、4指、5指。

弹奏钢琴的手指用“1”，“2”，“3”，“4”，“5”来标记。指法写在音符的旁边，表示该音符用某个手指来弹奏。

第二章

断奏

第一节 动作要领及练习

钢琴演奏有三种基本的奏法,它包括:断奏、跳奏和连奏。

断奏(staccato)又称断音弹奏法,是钢琴重要的基本弹奏方法之一。掌握合理科学的弹奏方法,实质是学习掌握一种弹奏技术。断奏是其他技术发展的重要基础。

断奏的弹法练习,可以分为四个动作过程,即:①把手型摆好;②手臂自然提起;③手臂自然下落;④指端肌肉垫着力触键。这四个动作过程是一个自然连贯的有机整体。这种每个音之间都断开的弹奏方法即称为断奏。

1. 单手单音断奏

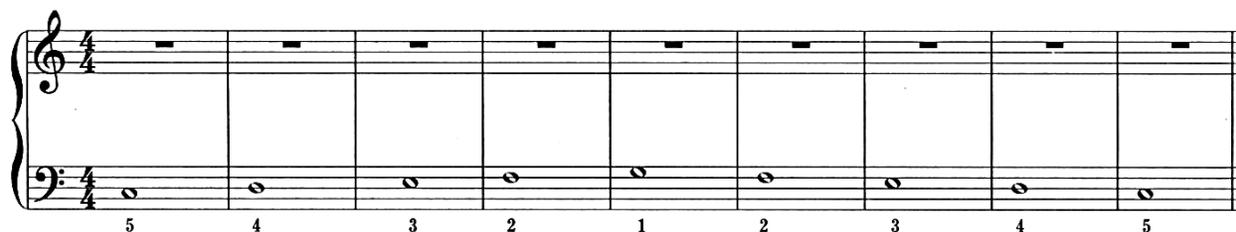
曲谱 1

右手练习

曲谱 2

左手练习

学习提示

刚开始练习时要注意断奏的动作要领,慢速练习。

2. 双手交替断奏

曲谱 3

练习一

Musical score for Exercise 1, featuring alternating hand staccato in 4/4 time. The right hand plays quarter notes with fingerings 2, 3, 4, 2, 2. The left hand plays quarter notes with fingerings 2, 3, 4, 2.

曲谱 4

练习二

Musical score for Exercise 2, featuring alternating hand staccato in 4/4 time. The right hand plays quarter notes with fingerings 3, 1 2 3, 3, 1 2. The left hand plays quarter notes with fingerings 3, 3, 3, 3.

3. 双手配合断奏

曲谱 5

练习一

Musical score for Exercise 1, featuring coordinated hand staccato in 4/4 time. The right hand plays quarter notes with fingerings 1, 5, 5, 1. The left hand plays quarter notes with fingerings 5, 1, 1, 5.

曲谱 6

练习二

Musical score for Exercise 2, featuring a treble and bass clef with fingerings and a 4/4 time signature. The treble clef part has fingerings: 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 1. The bass clef part has fingerings: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 5.

4. 双音断奏

曲谱 7

练习曲

(右手)

Musical score for Exercise 7, right hand part, showing chords and fingerings: 4/2, 4/2, 4/2, 4/2.

(左手)

Musical score for Exercise 7, left hand part, showing chords and fingerings: 2/4, 2/4, 2/4.

(右手)

Musical score for Exercise 7, right hand part, showing chords and fingerings: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Includes a 'pva' marking with a dashed line.

(左手)

Musical score for Exercise 7, left hand part, showing chords and fingerings: 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5.

第二节 乐 曲

曲谱 8

玛丽有只小羊羔

美国童谣

Musical score for 'Mary Had a Little Lamb' in 4/4 time. The score consists of two systems of two staves each (treble and bass clef). The melody is in the treble clef, and the bass clef contains a simple accompaniment. Fingerings are indicated by numbers 1, 2, and 3 above the notes.

System 1:
 Treble clef: 3 2 1 2 3 3 3 2 3
 Bass clef: [rest]

System 2:
 Treble clef: 3 2 1 2 3 3 3 1 2 3 1
 Bass clef: [rest]

曲谱 9

齐步走

Musical score for '齐步走' (March) in 4/4 time. The score consists of two systems of two staves each (treble and bass clef). The melody is in the treble clef, and the bass clef contains a simple accompaniment. Fingerings are indicated by numbers 1 and 2 above the notes.

System 1:
 Treble clef: 1 2 1 2
 Bass clef: [rest]

System 2:
 Treble clef: 1 2 1 1
 Bass clef: [rest]

曲谱 10

《黄河船夫曲》片断

洗星海 曲

坚定有力

- (1) 八分音符时值为半拍。
- (2) 附点二分音符时值为三拍。

曲谱 11

小 鸡

夏志风 曲

曲谱 12

老麦克唐纳有个农场

