

浙江省普通本科高校“十四五”重点立项建设教材
“互联网+”新形态一体化教材

钢琴基础 与儿歌伴奏

主编◎丁 星

- ◆ 电子课件
- ◆ 教学大纲
- ◆ 教学案例
- ◆ 微课视频
- ◆ 曲谱资料

扫描二维码
了解本书的
配套资源

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

浙江省普通本科高校“十四五”重点立项建设教材
“互联网+”新形态一体化教材

钢琴基础 与儿歌伴奏

主 编 丁 星

副主编 朱广伟 李沛健 孔含青

- ◆ 电子课件
- ◆ 教学大纲
- ◆ 教学案例
- ◆ 微课视频
- ◆ 曲谱资料

扫描二维码
了解本书的
配套资源

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴基础与儿歌伴奏 / 丁星主编. —北京: 首都
师范大学出版社, 2020.8 (2024.5 重印)

ISBN 978-7-5656-5965-2

I. ①钢… II. ①丁… III. ①钢琴演奏—教材 IV.
①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字 (2020) 第151485号

GANGQIN JICHU YU ERGE BANZOU

钢琴基础与儿歌伴奏

丁 星 主编

责任编辑 罗路晗 钱 浩

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523 (总编室) 68982468 (发行部)

网 址 <http://cnupn.cnu.edu.cn>

印 刷 北京佳艺丰印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次 2020 年 8 月第 1 版

印 次 2024 年 5 月第 6 次印刷

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 22.5

字 数 573 千

定 价 66.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

前言

党的二十大报告指出：“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”儿童对音乐这种艺术形式的喜爱是与生俱来的，音乐是儿童认识世界、抒发情感、展现自我、沟通交流的有效载体。儿童音乐教育日益受到家庭和社会的重视，成为开发智力、促进积极情绪、培养审美能力的重要教育领域，发挥着其他教育不可替代的作用。

在儿童所处的学前、小学阶段，承载教育重任的教师们的音乐素养、音乐教学能力直接影响到儿童音乐教育的质量以及他们对音乐美的认识与追求。当前高校的学前、小学教育专业学生尽管有一部分具有音乐艺术特长，但是仍有大部分学生缺乏相应的知识和技能，所以，如何在四年有限的时间掌握一定的音乐基础知识和技能、具备有效开展音乐教学活动的教学实践能力尤为关键。

杭州师范大学教育学院是教育部“卓越小学教师培养计划改革项目”浙江省唯一获得单位，小学教育专业为浙江省“十二五”“十三五”优势专业、国家特色专业、国家首批本科招生专业，2019年通过教育部师范专业二级认证，2019年获批国家级一流本科专业建设点；学前教育专业2019年进入省级一流本科专业建设点，且学前教育专业为浙江省“十二五”新兴特色专业、“十三五”特色专业建设项目。学校培养了大批优秀的毕业生，这些毕业生活跃于浙江省及全国的各级各类小学、幼儿园教学工作岗位。专业教师们也积累了一定的教学经验，对于音乐学科教学目标、教学内容有较为深入的认识与思考。

为彰显学前教育与小学教育的专业特性，提高钢琴教学效率，满足幼儿园与小学教师教育能力提升需求，我们编写了该教材，期望在实际教学中能够引发学生的学习兴趣，让学生夯实音乐基础知识与技能，掌握钢琴伴奏的简要方法，并能灵活运用于日常音乐教学与艺术实践活动，充分发挥音乐教育的价值与功能。

负责本教材编写的是杭州师范大学教育学院艺术系的教师们。主编丁星老师主要负责第四、第五章的编写，朱广伟老师负责第二章的编写，李沛健老师负责第一章的编写，孔含青老师负责第三章的编写。由于面对的生源不同，对于专业培养的理解不同，我们在编写的过程中有一定局限性，希望同行们不吝赐教。让我们共同为学前与小学教育专业的日益壮大、为我国拥有更高质量的音乐教育资源和高素质的教师而努力。

此外，编者还为广大一线教师提供了服务于本教材的教学资源库，有需要者可致电教学助手 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com。

丁 星

目 录

第一章 钢琴基础知识 /1

第一节 钢琴的起源与发展 /1

一、钢琴的起源 /1

(一) 管风琴 /1

(二) 古钢琴 /2

二、钢琴的发展 /2

(一) 维也纳式钢琴和英国式钢琴 /2

(二) 复震式击弦机 /3

(三) 现代钢琴 /3

(四) 钢琴制造在中国 /4

第二节 钢琴演奏的基本要求 /5

一、认识曲谱 /5

(一) 五线谱 /6

(二) 节拍 /8

(三) 变音记号 /9

二、保持正确的演奏姿势 /10

(一) 坐姿 /10

(二) 手型 /11

(三) 指法 /11

三、养成良好的演奏习惯 /12

(一) 视谱演奏 /12

(二) 练琴习惯 /12

四、认识常用的音乐记号 /13

(一) 演奏法记号 /13

1. 断音记号 /13

2. 连音记号 /14

3. 延音记号 /15

（二）装饰音记号 /16

1. 倚音 /16
2. 波音 /16
3. 颤音 /16

（三）缩写记号 /17

1. 移动八度记号 /17
2. 反复记号 /17

第二章 钢琴基本奏法 /19

第一节 断 奏 /19

一、断奏的动作要领 /19

二、断奏的练习 /20

- （一）单手练习 /20
- （二）双手练习 /21
- （三）小乐曲 /22

第二节 连 奏 /25

一、连奏的动作要领 /25

二、连奏的练习 /26

- （一）单手练习 /26
- （二）双手练习 /27
- （三）小乐曲 /28

第三节 跳 奏 /32

一、跳奏的动作要领 /32

二、跳奏的练习 /32

（一）单手练习 /33

（二）双手练习 /34

（三）小乐曲 /35

第四节 综合练习 /40

一、练习曲 /40

- （一）练习 1 /40
- （二）练习 2 /40
- （三）练习 3 /41
- （四）拜厄练习曲 No.48 /42
- （五）拜厄练习曲 No.52 /43
- （六）拜厄练习曲 No.55 /43
- （七）拜厄练习曲 No.60 /44
- （八）拜厄练习曲 No.66 /45

二、乐曲 /46

- （一）《芦花公鸡》(选自网络) /46
- （二）《玩具》(选自网络) /47
- （三）《野玫瑰》 /48

(四)《小小托卡塔》/48

(五)《戈帕克舞曲》/50

(六)《五月里》(选自网络)/51

(七)《蜂窝》(选自《适合孩子弹奏的
钢琴曲》)/52

第三章 钢琴演奏技能 /54

第一节 音 程 /54

一、基本概念 /54

二、弹奏要领 /55

三、基本练习 /55

(一) 双音断奏练习 /55

1. 拜厄练习曲 No.18 /55
2. 《和谐的六度音程》(选自《快乐钢琴
基础教程·技巧2》)/55

(二) 双音连奏练习 /56

1. 拜厄练习曲 No.68 /56
2. 拜厄练习曲 No.70 /57
3. 拜厄练习曲 No.58 /57
4. 拜厄练习曲 No.72 /58
5. 拜厄练习曲 No.73 /59

(三) 乐曲 /60

1. 《老麦克唐纳》/60
2. 《我的第一次华尔兹》(选自《快乐
钢琴启蒙教程·课程C》)/61
3. 《摇篮曲》/61
4. 《小雷格泰姆》/62

5. 《亚伯拉罕·林肯》(选自《巴斯蒂安
钢琴教程 演奏(一)》)/63

6. 《印第安舞》(选自《巴斯蒂安
钢琴教程 基础(一)》)/64

7. 《大象圆舞曲》(选自《巴斯蒂安
钢琴教程 基础(二)》)/65

8. 《哈利路亚》/66

9. 《晚钟》/67

第二节 调式(音阶)/69

一、基本概念 /69

二、音阶弹奏要领 /69

三、预备练习 /69

(一) C 大调预备练习 /70

1. C 大调音阶 /70
2. 拜厄 C 大调练习 /70

(二) G 大调预备练习 /70

1. G 大调音阶 /70
2. 拜厄 G 大调练习 /71

(三) F 大调预备练习 /71

1. F 大调音阶 /71

2. 拜厄 F 大调练习 /71

(四) D 大调预备练习 /72

1. D 大调音阶 /72

2. 拜厄 D 大调练习 /72

(五) 降 B 大调预备练习 /73

1. 降 B 大调音阶 /73

2. 降 B 大调预备练习 /73

四、弹奏练习 /74

(一) 练习曲 /74

1. 拜厄练习曲 No.45 (C 大调)/74

2. 《企鹅游行》(G 大调)(选自《巴斯蒂安钢琴教程 3》)/75

3. 拜厄练习曲 No.94 (F 大调)/76

4. 《跳小步舞曲》(D 大调)/76

5. 车尔尼练习曲 Op.453 No.31
(降 B 大调)/77

(二) 乐曲 /78

1. 《康康舞曲》(C 大调)/78

2. 《小圆舞曲》(G 大调)/79

3. 《苏格兰风笛》(F 大调)/80

4. 《致西莉亚》(D 大调)/81

5. 《猫头鹰的问题》(降 B 大调)/81

第三节 和 弦 /83

一、基本概念 /83

二、和弦弹奏要领 /83

三、和弦练习 /83

(一) 各调式和弦预备练习 /83

1. C 大调和弦练习 /83

2. G 大调和弦练习 /84

3. F 大调和弦练习 /84

(二) 练习曲 /85

1. 拜厄练习曲 No.66 (分解和弦练习)/85

2. 拜厄练习曲 No.77 (分解和弦练习)/86

3. 车尔尼练习曲 Op.599 No.47
(分解和弦练习)/87

4. 车尔尼练习曲 Op.599 No.19
(柱式和弦练习)/88

5. 《跨栏比赛》(柱式和弦训练)/89

6. 车尔尼练习曲 Op.599 No.53
(柱式和弦练习)/90

(三) 乐曲 /91

1. 《坦诉》(C 大调柱式和弦)/91

2. 《秋天的节日》(C 大调柱式和弦)(选自《巴斯蒂安成人钢琴教程 第一册》)/92

3. 《奥运会》(G 大调柱式和弦)(选自《巴斯蒂安钢琴教程 基础 (三)》)/92

4. 《哦, 苏珊娜》(F 大调柱式和弦)/94

5. 《霍基 - 普基舞》(右手柱式和弦练习)/95

第四节 常用音乐标记与术语 /97

一、速度与力度标记 /97

(一) 速度标记 /97

1. 基本速度标记 /97

2. 变化速度标记 /98

(二) 力度标记 /98

1. 基本力度标记 /98

2. 变化力度标记 /99

二、常用音乐术语 /99

三、弹奏要领 /100

四、弹奏练习 /100

(一)《忧郁的音阶》(选自《快乐钢琴基础教程·课程2》)/100

(二)《C大调小步舞曲》/101

(三)《多年以前》/102

(四)《小步舞曲》/103

(五)《浏阳河》/104

(六)《摇篮曲》/105

(七)《在维也纳的一天》(选自《快乐钢琴基础教程·课程3》)/106

(八)《谐谑曲》/108

(九)《约翰·彼尔》/109

第四章 钢琴伴奏方法 /111

第一节 全分解伴奏音型 /111

一、基本知识 /111

(一) 主要音型 /111

(二) 和弦编配 /112

1. C大调《小星星》(英国儿歌)/112

2. F大调《拍拍小手踏踏脚》(选自《教师资料手册·音乐》)/113

(三) 和弦连接 /113

1. C大调 /113

2. F大调 /114

二、基本练习 /114

(一)《云》/114

(二)《听》/115

(三)《划船》/115

(四)《头发、肩膀、膝盖、脚》(选自《教师资料手册·音乐》)/116

三、编配练习 /116

(一)《我爱我的幼儿园》/116

(二)《做做拍拍》/116

(三)《滑滑梯》/117

(四)《乖孩子》/117

(五)《帮奶奶穿针》/118

(六)《小小一粒米》/118

(七)《大家都在睡觉》/118

(八)《雁群》/119

(九)《拍手唱歌笑呵呵》/119

(十)《合拢放开》(选自《教师资料手册·音乐》)/119

第二节 半分解伴奏音型 /121

一、基本知识 /121

(一) 主要音型 /121

(二) 主三和弦 /121

二、基本练习 /122

(一) 《理发师》/122

(二) 《我有一双小小手》/123

(三) 《王老先生》/123

(四) 《钟》/124

(五) 《秋天》/124

(六) 《报春》/125

三、编配练习 /125

(一) 《笑笑笑》(选自《教师资料手册·音乐》)/125

(二) 《鞋匠舞》/126

(三) 《小脚》/126

(四) 《大苹果》/127

(五) 《交换玩具玩》/127

(六) 《孔雀》/127

(七) 《小小手》(选自《教师资料手册·音乐》)/128

(八) 《办家家》/128

(九) 《我是这样唱》/129

(十) 《我是值日生》/129

第三节 柱式和弦伴奏音型 /130

一、基本知识 /130

(一) 主要音型 /130

(二) 大小调式 /130

二、基本练习 /131

(一) 《欢乐颂》/131

(二) 《共产儿童团歌》/132

(三) 《学做解放军》/132

(四) 《友谊地久天长》/133

(五) 《青春舞曲》/134

(六) 《四季歌》/135

(七) 《幸福拍手歌》/135

(八) 《小鼓手》/136

三、编配练习 /136

(一) 《我是解放军》/136

(二) 《宝宝不怕冷》/137

(三) 《勇敢的孩子》/137

(四) 《乘车骑马》(选自《教师资料手册·音乐》)/137

(五) 《这是小兵》/138

(六) 《军民大生产》/138

第四节 前奏、间奏与结束 /139

一、基本知识 /139

(一) 前奏 /139

(二) 间奏 /144

(三) 尾声 /147

二、基本练习 /150

(一) 《两只小象》/150

(二) 《小小的船》/151

(三) 《雁儿飞》/152

(四) 《祖国边疆风光好》/153

(五) 《幼儿园里朋友多》/154

(六) 《七彩光和果娃娃》/155

(七) 《大花猫和小老鼠》/155

(八) 《井底的小青蛙》/156

三、编配练习 /157

(一) 《山羊踩痛小公鸡》/157

(二) 《小木偶》/157

(三) 《三个小和尚》/158

(四) 《庆祝六一》/158

(五) 《小小蛋儿把门开》/158

(六) 《小鸭子》/159

(七) 《小花猫和小耗子》/159

(八) 《雁群》/159

第五节 多种伴奏音型的综合运用 /161

一、基本知识 /161

(一) 不同组合 /161

(二) 不同音型 /162

二、基本练习 /164

(一) 《小小公鸡》/164

(二) 《小熊过桥》/165

(三) 《小雨沙沙》/166

(四) 《小毛驴爬山坡》/166

(五) 《小手歌》/167

(六) 《好朋友》/168

(七) 《树苗苗》/168

三、编配练习 /169

(一) 《大头娃娃》/169

(二) 《玩具进行曲》/170

(三) 《橡皮泥》/170

(四) 《鞋子也会踏踏响》/171

(五) 《大鞋与小鞋》/171

(六) 《小红帽》/172

(七) 《过新年》/172

(八) 《五月里好太阳》/173

第五章 钢琴演奏与伴奏教学拓展 /174

第一节 调式音阶、琶音与和弦 /174

一、C 大调和 a 小调 /174

二、G 大调和 e 小调 /177

三、D 大调和 b 小调 /179

四、A 大调和 $\sharp f$ 小调 /181

五、E 大调和 $\sharp c$ 小调 /182

六、B 大调和 $\sharp g$ 小调 /184

七、F 大调和 d 小调 /185

八、 $\flat B$ 大调和 g 小调 /187

九、 $\flat E$ 大调和 c 小调 /190

十、 $\flat A$ 大调和 f 小调 /191

十一、 $\flat D$ 大调和 $\flat b$ 小调 /193

十二、 $\flat G$ 大调和 $\flat e$ 小调 /194

第二节 基本技能练习 /196

一、全分解和弦为主的练习 /196

(一) 车尔尼练习曲 Op.599 No.20 /196

(二) 车尔尼练习曲 Op.599 No.36 /197

(三) 车尔尼练习曲 Op.599 No.54 /197

(四) 车尔尼练习曲 Op.599 No.62 /198

二、半分解和弦为主的练习 /200

(一) 车尔尼练习曲 Op.599 No.21 /200

(二) 车尔尼练习曲 Op.599 No.25 /201

(三) 车尔尼练习曲 Op.599 No.38 /202

(四) 车尔尼练习曲 Op.599 No.40 /203

(五) 车尔尼练习曲 Op.599 No.57 /204

三、柱式和弦为主的练习 /205

(一) 车尔尼练习曲 Op.599 No.44 /205

(二) 车尔尼练习曲 Op.599 No.51 /206

(三) 车尔尼练习曲 Op.849 No.28 /207

四、音阶为主的练习 /209

(一) 车尔尼练习曲 Op.599 No.69 /209

(二) 车尔尼练习曲 Op.849 No.9 /211

(三) 车尔尼练习曲 Op.849 No.16 /213

五、琶音为主的练习 /216

(一) 车尔尼练习曲 Op.599 No.90 /216

(二) 车尔尼练习曲 Op.599 No.94 /217

(三) 车尔尼练习曲 Op.849 No.15 /218

第三节 经典钢琴小品 /221

一、外国经典小品 /221

(一) 《风笛舞曲》/221

(二)《牧歌》/222

(三)《四小天鹅舞曲》/223

(四)《风笛舞曲》/225

(五)《快乐的农夫》/226

(六)《绿袖子》/227

(七)《致爱丽丝》/228

(八)《匈牙利舞曲》/234

(九)《G大调小奏鸣曲》(第一乐章)/235

(十)《刺激》/238

(十一)《a小调圆舞曲》/239

(十二)《那不勒斯舞曲》/242

(十三)《加伏特舞曲》/244

(十四)《美丽爵士》/246

(十五)《意大利波尔卡》/250

(十六)《波沙诺瓦》/252

二、中国经典钢琴小品 /254

(一)《扎红头绳》/254

(二)《映山红》/255

(三)《酸枣刺》/256

(四)《逗》/259

(五)《瑶族长鼓舞》/261

(六)《保卫黄河》/263

(七)《采花调》/264

(八)《秋风和落叶》/265

(九)《乒乓变奏曲》/266

(十)《木偶戏》/269

(十一)《晚会》/271

(十二)《红头绳》/274

(十三)《儿童献花舞》/276

(十四)《郊游》/278

(十五)《郊外去》/279

第四节 儿童歌曲钢琴作品 /282

一、《上学歌》/282

二、《小燕子》/283

三、《找朋友》/284

四、《采蘑菇的小姑娘》/285

五、《劳动最光荣》/287

六、《牧童之歌》/289

七、《小松树》/291

八、《洋娃娃和小熊跳舞》/293

九、《孤独的牧羊人》/295

十、《草原赞歌》/297

十一、《铃儿响叮当》/300

十二、《请来看看我们的村庄》/304

十三、《一分钱》/306

十四、《两只老虎》/308

十五、《红太阳照山河》/310

第五节 四手联弹 /311

一、《玛丽的小羊》/311

二、《小圆舞曲》/313

三、《太阳出来喜洋洋》/315

四、《一根扁担》/317

五、《快乐的女战士》/320

六、《波尔卡扬卡舞曲》/323

七、《猎人合唱》/326

八、《匈牙利舞曲》/329

九、《我爱北京天安门》/336

参考文献 /345

第一章

钢琴基础知识

学习目标

知识目标：1. 了解钢琴的起源与发展历史。

2. 掌握五线谱记谱法和常用音乐记号。

能力目标：能够识记五线谱，并用正确的坐姿、手型及指法弹奏钢琴。

素养目标：理解音乐对文化建设的重要作用，以唯物史观的立场和方法认识钢琴发展历程。

钢琴学习是一门系统的课程，涉及钢琴音乐史、记谱法、弹奏法、键盘和声等多方面的知识。本章将从最基本的知识点入手，为之后的弹奏学习做扎实的前期铺垫。

第一节 钢琴的起源与发展

一、钢琴的起源

钢琴是一种键盘乐器，由 88 个琴键（52 个白键、36 个黑键）和金属弦音板组成，有“乐器之王”的美称。钢琴经历了 15—18 世纪漫长的发展历程，逐渐发展成为音乐王国中最闪耀的乐器之一。

在钢琴出现之前，键盘乐器主要有三种：管风琴、羽管键琴和楔槌键琴。这三种乐器虽然各有特色，在历史上曾经风靡一时，但各自也有着明显的缺点。

（一）管风琴

管风琴（图 1-1）的历史可以追溯到古希腊，公元前 3 世纪，在埃及亚历山大城建成的水压式管风琴据说是人类历史上第一架管风琴。管风琴作为宗教乐器存在于教堂，拥有一段辉煌的历史，但它设计之初却不是为宗教，而是用来为大型的仪式或活动伴奏助兴。公元 10 世纪左右，英国的温切斯特市建起一个巨大的管风琴，由多达 70

图 1-1 悉尼市政厅的管风琴

个人操作风箱提供足够的空气，演奏时能发出震耳欲聋的声音，相传几千米之外都能听见。随着教会势力的逐渐削弱，世俗音乐兴起，管风琴因其体积庞大不方便家用、音色粗糙等不利因素风光不再，逐渐退出历史舞台。

（二）古钢琴

15 世纪左右，出现了拨弦古钢琴和击弦古钢琴（图 1-2 和图 1-3）。拨弦古钢琴也被称为羽管键琴，是靠固定在琴键末端的羽毛管拨弦而发出声音，音色明亮清晰，适合演奏复调作品，以及华彩性、舞蹈性的段落。但是拨弦古钢琴的缺点也十分明显，不能通过手指触键来改变音色和音量。

击弦古钢琴又叫楔槌键琴，是靠固定在琴键末端的金属铜片击弦发声，可以弹出不同强弱的声音，而且体积较小，便于携带。但是由于共鸣箱较小，音量比较弱，不适合在音乐厅演奏，因此在 17 世纪下半叶被拨弦古钢琴替代。

图 1-2 拨弦古钢琴

图 1-3 击弦古钢琴

二、钢琴的发展

1709 年，美第奇家族的制琴师、意大利人巴尔托洛梅奥·克里斯托夫利（Bartolommeo Cristofori, 1655—1731）制造了世界上第一架现代钢琴，取名为 Pianoforte，意思是可以演奏强弱的琴，但在发明之初，却受到音乐家们的冷遇。

后来，德国人戈特弗里德·希尔伯曼（Gottfried Silbermann, 1683—1753）根据克里斯托夫利的设计原理探索改进钢琴的性能。从现在保存下来的希尔伯曼在 1750 年前后制造的钢琴可以看出，当时的钢琴在音域、机械装置和调音装置等方面都有了很大程度上的改进，但是在演奏性能和音色音量方面还是存在缺陷。钢琴完全取代古钢琴，经历了大约 150 年的过程，甚至贝多芬的早期作品，如著名的《月光奏鸣曲》（Op.27 No.2）依然标注着“为钢琴或羽管键琴而作”。

（一）维也纳式钢琴和英国式钢琴

希尔伯曼去世后，他的 12 个徒弟继续改进钢琴的形制，制造出两种风格不同的钢琴：维也纳式钢琴和英国式钢琴。

维也纳式钢琴主要流行于德奥地区，这种钢琴对触键力度非常敏感，手感轻柔，音色均匀明亮。莫扎特使用的就是一场 Walter 牌维也纳式钢琴，贝多芬也拥有多架各种品牌的维也纳式钢琴。这种钢琴的音色明亮轻柔，很像羽管键琴的声音，所以莫扎特的作品和贝多芬早期的作品都可以用羽管键琴演奏。

英国制琴家约翰内斯·楚姆佩（Johannes Zumpe，1726—1790）制造的长方形钢琴开启了英国钢琴制造业的辉煌时代。英国式钢琴同维也纳式钢琴相比声音更加宏大，音色饱满，琴键比较沉重，并安装有延音踏板。作曲家穆齐奥·克莱门蒂十分喜爱这种英国式钢琴的效果。

1781 年，英国制琴家约翰·布罗德伍德（John Broadwood，1732—1812）制作出第一架三角钢琴，这种钢琴声音洪亮，音色统一，音域宽广，能弹六个八度。贝多芬对这种新式钢琴向往已久，1818 年，在喜获布罗德伍德牌钢琴之后，贝多芬为其创作了著名的巨作《为槌击键钢琴而作的钢琴奏鸣曲》（Op.106），使得布罗德伍德钢琴一时名声大噪。

（二）复震式击弦机

1821 年，法国人塞巴斯蒂安·艾拉德（Sebastien Erard，1752—1831）发明了装有弹簧的复震式击弦机，完成了现代钢琴最重要的改革。这种击弦机反应灵敏，弹奏者能够在琴键没有完全抬起时再次弹下琴键而不影响音色，琴槌敲击力强，能弹出更为精细的音色层次。肖邦、李斯特等人就是在这种钢琴上发展出高超的钢琴演奏技巧的。

（三）现代钢琴

钢琴的普及给作曲家和钢琴家带来了稳定的经济收入，也促使钢琴制造商生产出价格昂贵、性能优越的演奏琴来满足钢琴家演奏超高难度的作品。1850 年，德国制琴师海因里希·斯坦威（Heinrich Steinway，1797—1871）移居美国，在纽约创立了斯坦威父子公司，之后又在德国汉堡成立了分公司，“纽约斯坦威”和“汉堡斯坦威”成为世界上最著名的两家钢琴制造商。斯坦威公司融合了各国制造钢琴的技术成果，并积极改进制琴技术，先后获得了 45 项技术专利，形成了现代钢琴的标准化模式（图 1-4）。

（a）卧式钢琴

（b）立式钢琴

图 1-4 现代钢琴

此后的百年，钢琴制造业进入斯坦威一家独大的时代，众多钢琴演奏家只使用斯坦威钢琴作为音乐会的演奏用琴。今天，拥有一架斯坦威钢琴仍是众多钢琴从业者的梦想。

（四）钢琴制造在中国

1601年，传教士利玛窦抵达北京，见到了明神宗万历皇帝。他进贡的贡品中有一架西洋琴，据历史学家研究是羽管键琴。这是有史料可查的，进入中国的第一架键盘乐器。利玛窦仿照天主教圣咏创作了八首小曲，填上汉语歌词，曲名《西琴八曲》，他让随行的另一名传教士庞迪教授太监们演奏这些乐曲，并在皇宫中开了演奏会，这大概是西方音乐第一次在中国奏响。但随着万历皇帝对西乐的兴趣减退，这架西洋琴和这八首乐曲自此尘封在紫禁城的藏宝室里，当崇祯皇帝偶然发现这个长方形的盒子时，它已经无法弹奏。

19世纪70年代，英国人谋得利在上海创办了谋得利上海钢琴有限公司，这是中国的第一家钢琴制造厂商。谋得利琴行从创立伊始就成为中国钢琴制造业的霸主，质量和销量在国内遥遥领先。我国的钢琴制造技术也在这家工厂内逐步完善，很多工人离开谋得利后开设了自己的钢琴制造工厂，这标志着属于中国人自己的钢琴制造民族工业的诞生，但这些工厂规模较小，基本只有作坊式的规模。1937年8月淞沪会战爆发，英属的谋得利琴行作为同盟国的产业被日军方以敌产的名义没收，随着日本各条战线的吃紧，谋得利苦撑四年后于1941年倒闭，失业的工人散落在上海的制琴小作坊谋生，渐渐这些小作坊发展壮大，其中以永兴琴行的施特劳斯牌钢琴最为有名。

中华人民共和国成立以后，我国建立了多家著名的钢琴厂，以生产星海牌钢琴的北京钢琴厂、幸福牌钢琴的营口东北钢琴厂和珠江牌钢琴的广州珠江钢琴厂最为有名。1958年的公私合营，将散落在上海的小作坊合并为一家大琴厂，在谋得利琴厂的原址上建立了上海钢琴厂，生产的钢琴沿用了永兴琴行的施特劳斯品牌名称。四大国有钢琴厂基本满足了新中国初期中国钢琴市场的需求，但直至20世纪80年代初，四家琴厂年产一共一万多台也显示出中国钢琴市场的巨大潜力还有待开发。20世纪80年代后期，全国出现了抢购钢琴的热潮，中国钢琴制造业的春天来到，各大琴厂纷纷革新生产技术，民营钢琴厂也如雨后春笋般发展起来。至20世纪90年代末，全国年产钢琴数量达到20万台。但由于经营不善、只注重产量而忽视了质量等原因，幸福牌钢琴和施特劳斯牌钢琴逐渐消失于公众的视野，而日本的雅马哈、卡哇伊等品牌进入中国市场，成为各大音乐学院钢琴专业师生的首选，更是对国产钢琴品牌造成巨大冲击。如今的中国国产钢琴品牌数量繁多，它们以丰硕的成果展示了钢琴产业在“智”造强国上的助推作用。例如，具有鲜明民族标志的钢琴品牌“长江”诞生至今，历经了众多重大演出和权威专家考验，并通过一次次圆满完成演出任务，而创下多个中国钢琴发展“里程碑”事件。它是首个人选国际赛事指定用琴的中国钢琴品牌，多个国际赛事和音乐节的指定用琴，还在大量外交场合、重大节庆晚会中献声。而长江钢琴诞生之地——湖北省宜昌市，也成为了中国首个“钢琴之城”。

知识回眸

1. 请说说钢琴的发展经历了哪几个重要的阶段。
2. 请说说我国的著名钢琴品牌有哪些。

音之域

斗 琴

电影《不能说的秘密》以音乐生的神奇经历为故事线索感动了无数观众，里面两位年轻的钢琴家斗琴的场景成为很多影迷观影后津津乐道的情节。其实斗琴这种音乐家演奏能力的比拼并不是导演周杰伦凭空杜撰的，音乐历史上曾有过很多大师斗琴的记录，最著名的一次发生在 1781 年，主角是 18 世纪最著名的两位钢琴家：莫扎特和克莱门蒂。

这次斗琴的起源是神圣罗马帝国皇帝约瑟夫二世在听过莫扎特的演奏后跟母亲打赌，认为已经成年的莫扎特的演奏能力要高于当时已经名满欧洲的大钢琴家克莱门蒂。

这次皇宫中进行的斗琴吸引了当时众多的贵族前来观看，最终结果却众说纷纭。约瑟夫二世皇帝和音乐家迪特斯多夫一致认为，克莱门蒂具备的只是艺术（当时的“艺术”一词相当于今天的“技术”），而莫扎特表现出来的是艺术加品位。这次斗琴，可以说莫扎特赢得了人心，而克莱门蒂用自己的方式终结了莫扎特风格，推动贝多芬和李斯特把钢琴音乐发展到新的高度。

第二节 钢琴演奏的基本要求

一、认识曲谱

今天的音乐爱好者走进音乐厅欣赏的音乐，通常都是 17 世纪巴洛克时期之后的音乐作品，文艺复兴时期及中世纪音乐很少出现在舞台上，造成这种局面的原因有很多，记谱法不完善是重要的因素之一。

在没有完善记谱法的时期，音乐作品很容易失传，而且口传心授的方式不利于音乐的传播，限制音乐家整体水平的发展，导致音乐形式发展缓慢。

17 世纪出现的五线谱，彻底激发了音乐传播的潜能，音乐进入了新的时代。记录音乐最主要的是记录音的高低和时值，早在古希腊时期，音乐家们已经开始尝试用各种方式记录音乐作品，但只能表示诸如旋律走向等的模糊信息。11 世纪，僧人圭多发明的四线谱可以明确地表示音高，却不能表示时值。可以记录音乐时值的“有量记谱法”在 13 世纪才出现，但这种方式刚开始并没有普及。经过几百年的完善，四线谱除了少一根线，已经和五线谱没什么差别。至今没有找到明确的记载是谁第一个在四线谱的基础上加入一条线，变成五线谱。比较而言，五线谱比四线谱更具有优势，多一条线并没有增加阅读困难，配合少量的加线就能覆盖人声和当时乐器的所有音域，因此一直沿用至今。

（一）五线谱

五线谱（musical notation）是指在五条等距离的平行横线上，标以不同时值的音符及其他记号来记载音乐的一种方法。顾名思义，五线谱由五条线组成，由下往上数，依次为第一线、第二线、第三线、第四线和第五线。两条线中间的空白区域为“间”，由下往上依次为第一间、第二间、第三间和第四间（图 1-5）。

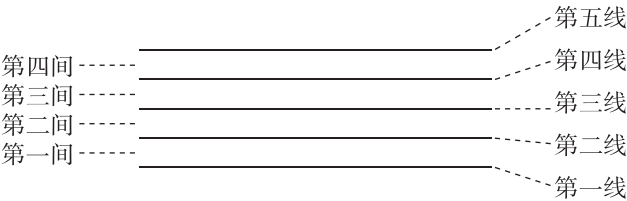

图 1-5 五线谱

五线谱的五条线四条间，可以表示 9 个音，五线谱之外的音就要用加线来表示。五线谱上方的加线依次为上加一线、上加二线、上加三线……下方的加线依次为下加一线、下加二线、下加三线……（图 1-6）

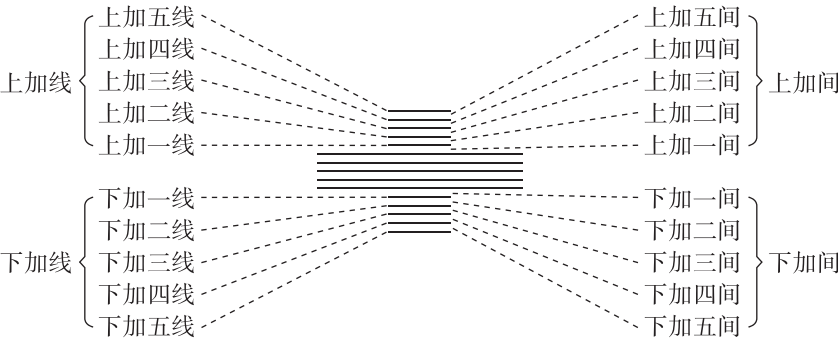
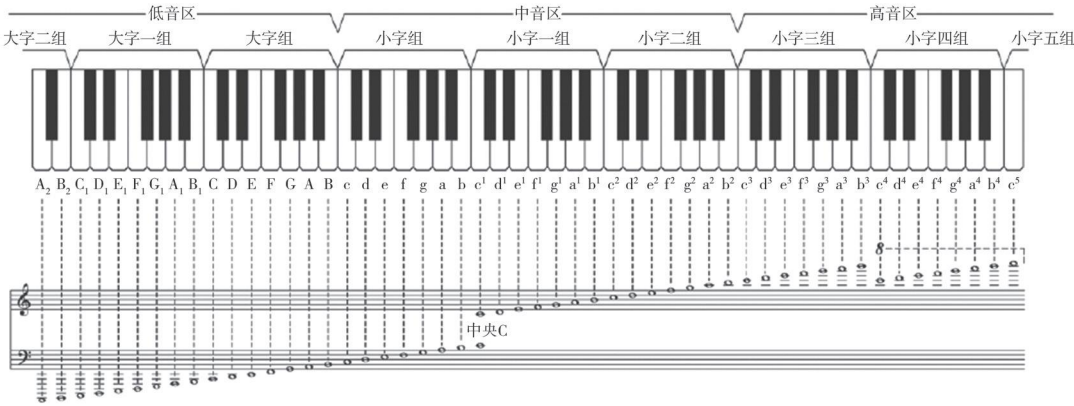

图 1-6 加线与加间

在乐音体系中，音名是循环重复使用的，为了区分音名相同而音高不同的音，给音进行分组，将高音谱下加一线的“C”称为小字一组，向上一个八度为小字二组，依次类推；而比小字一组低八度的为小字组，再低一个八度为大字组，依次类推（图 1-7）。

理论上来说，加线可以无限多，但实际应用中，加线过多会造成读谱困难，读者容易眼花。为了可以标记更多的音，我们使用不同的谱号标记不同音区的音。主要有三种：高音谱号、低音谱号和中音谱号。

最早使用的谱号是中音谱号，又叫 C 谱号，谱号最中间点穿过的线表示中央 C（图 1-8）。钢琴曲基本不用中音谱号，了解即可。

高音谱号又叫 G 谱号，因为画高音谱号时要在第二线起笔，这条线上的音在高音谱号中为中央 C 上方的 G 音（图 1-9）。常见的做法是先学习钢琴上中央 C 在低音谱号中的位置，即下加一线，然后再依次记住所有的高音谱表上的音。

低音谱号又叫 F 谱号，因为两点间穿过的第四线在低音谱号中表示中央 C 下方的 F 音（图 1-10）。中央 C 在低音谱表上的位置在上加一线。

图 1-8 中音谱号

图 1-9 高音谱号

图 1-10 低音谱号

弹钢琴时，使用的是大谱表。大谱表将高音谱与低音谱用垂直线或花括弧连接起来（图 1-11）。

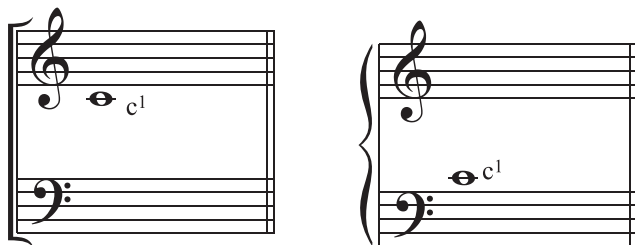

图 1-11 大谱表

在低音谱表下加一线上音 c^1 ，就是低音谱上加一线上的音，由于这个音处于大谱表的中央位置，所以称为“中央 C”。

五线谱中的音符由三部分组成：符头、符干和符尾（图 1-12）。

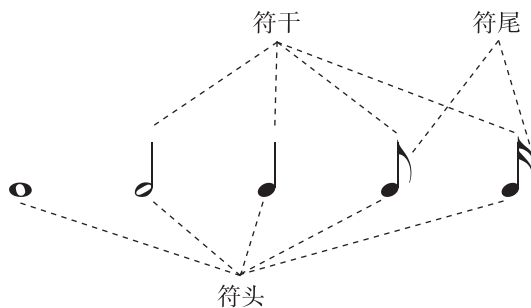

图 1-12 音符

其中音乐的时值由符头和符尾的变化表示（表 1-1）。

表 1-1 音乐的时值

名称	形状		时值 (以四分音符为一拍)
	五线谱	简谱	
全音符		5 - - -	4 拍
二分音符		5 -	2 拍
四分音符		5	1 拍
八分音符		<u>5</u>	$\frac{1}{2}$ 拍
十六分音符		<u><u>5</u></u>	$\frac{1}{4}$ 拍

乐曲中不发声的时值用休止符表示（表 1-2）。

表 1-2 休止符

名称	形状	时值（以四分休止符为一拍）
全休止符		4 拍
二分休止符		2 拍
四分休止符		1 拍
八分休止符		$\frac{1}{2}$ 拍
十六分休止符		$\frac{1}{4}$ 拍

（二）节拍

音乐中相同时值的强拍与弱拍有规律地循环出现，称为节拍。我们可以用以下方式了解节拍的规律感。

$\frac{2}{4}$ 拍：小燕子，穿花衣，年年春天来这里。

当我们读这首童谣的时候，我们会不由自主地在“子”“衣”和“里”后面空一个字的时间，每个字相当于一拍，就形成了如例 1-1 所示的规律。

例 1-1:

$\frac{2}{4}$ 小燕子 0 | 穿花衣 0 | 年年春天 | 来这里 0 ||

$\frac{4}{4}$ 拍: 虫儿飞, 虫儿飞, 你在思念谁。

我们会在两个“飞”字后面空一拍, 而“谁”字后面会不由自主地空三拍, 形成如例 1-2 所示的规律。

例 1-2:

$\frac{4}{4}$ 虫儿飞 0 | 虫儿飞 0 | 你在思念 | 谁 0 0 0 ||

$\frac{3}{4}$ 拍: 关关雎鸠, 在河之洲。

如果在“鸠”和“洲”字之后空两拍, 就是拍的节奏型, 如例 1-3 所示。

例 1-3:

$\frac{3}{4}$ 关 关 雎 | 鸠 0 0 | 在 河 之 | 洲 0 0 ||

(三) 变音记号

用来表示升高或降低基本音级的记号叫作变音记号(表 1-3)。

表 1-3 常用的变音记号

形状	名称	作用		记写部分
$\sharp$	升记号	表示将基本音级升高半音	1. 变音记号作临时记号时, 仅作用于本小节内变音记号后的同音高的音 2. 变音记号在五线谱中作为调号出现时, 作用于整行谱中各音组同音名的音	1. 五线谱中, 记在符头的左侧 2. 简谱中, 记在音符的左上方
$\flat$	降记号	表示将基本音级降低半音		
$\natural$	还原记号	表示将已经升高或降低的音还原		
$\sharp\sharp$	重升记号	表示将基本音级升高一个全音		
$\flat\flat$	重降记号	表示将基本音级降低一个全音		

在乐谱中变音记号仅对本小节内该音以后出现的同等音高的音有效, 而对后面的小节, 或本小节变音记号出现前的音是无效的。

知识回眸

1. 高音谱、中音谱与低音谱的主要区别是什么?
2. 说说你对节拍概念的理解。

音之域

关于强拍与弱拍

1657年，荷兰物理学家惠更斯发明了摆钟，这一发明彻底改变了人们对时间的概念，机械发出的滴答声促使人们有了精确计时的习惯，也使人们有了稳固的节拍感，用小节线划分节拍的做法由此而生。

在此之前，小节线已经出现，但目的却不是划分节拍，而是出版商在印刷交响乐总谱时，把各个乐器同时演奏的音对齐。随着稳定的节拍感的产生，作曲家开始用小节线划分有规律出现的强拍和弱拍，最基本的拍子有 $\frac{2}{4}$ 拍（强弱）、 $\frac{3}{4}$ 拍（强弱弱）和 $\frac{4}{4}$ 拍（强弱、次强弱）。

需要注意的是，这里的强拍和弱拍并不是指实际音量的强弱，而是在逻辑上给每小节各拍加以区分，在英语里对应的 downbeat（强拍）和 upbeat（弱拍）从字面来看并没有强弱的意思。在演奏乐曲时，机械地把强拍弹成强音和把弱拍弹成弱音会让实际音乐效果变得很难听。可能因为在传统的音乐训练里，有经验的老师往往让初学者用强弱的变化来表现这种逻辑关系，特别是针对儿童的启蒙音乐训练似乎也没有更好的方法来培养最基本的节拍感，导致节拍“强”“弱”的观念深入人心。

二、保持正确的演奏姿势

正确的演奏姿势和学习习惯是钢琴演奏水平得以提升的重要保障。

（一）坐姿

正确的坐姿有助于演奏时保持放松的状态。保持良好坐姿最重要的是调整琴凳的高度以及琴凳与钢琴的距离。合适的琴凳高度和距离并没有相对应身高的绝对值，甚至同一个钢琴家，演奏不同的曲子也会对琴凳做一些调整。

大体而言，当小腿垂直，双脚平稳地放在地面上时，大腿相对地面略微向下倾斜为好，臀部稍高于膝盖。琴凳离钢琴的距离调整以肘关节对应身体的位置为参照，把双手放在钢琴上，肘关节自然弯曲，肘关节略在身体前侧为好。当然，身体与钢琴的距离跟坐琴凳的深度也有关，正常的深度也因人而异，以坐稳为好。总之，良好的坐姿需要臀部支点和双脚支点达到平衡稳定的状态，保证身体其他部位可以放松协调（图 1-13）。