

Research on Piano Playing Skills and Teaching

Beibei Li

Shanghai German International School, Shanghai, 200231, China

Abstract

In today's society, the widespread adoption of piano education has become a trend, with families and educational institutions increasingly focusing on children's piano learning. This is not only to cultivate children's personal refinement and cultural literacy but also to stimulate their intelligence, imagination, and creative thinking abilities, while also aiding in developing perseverance and confidence. This paper thoroughly explores the significance of the piano in modern society, especially in fostering personal development, intelligence, and creativity. This paper is divided into three main parts: firstly, regarding the content of piano teaching and the combination of textbooks, it emphasizes the importance of textbook selection and how to arrange courses reasonably according to the learning stage. Secondly, a detailed introduction was given to the top ten piano performance techniques, which are not only crucial for improving performance level, but also contribute to the comprehensive development of learners. Finally, the psychological regulation of performers was explored, which is often overlooked but extremely important in the art of performance.

Keywords

piano teaching; piano techniques; piano performance; music education

钢琴演奏技巧与教学研究

李贝贝

上海德国国际学校, 中国·上海 200231

摘要

在当今社会, 钢琴教育的普及已成为一种趋势, 家庭和教育机构越来越重视孩子们的钢琴学习。这不仅是为了培养孩子的个人修养和文化素养, 更是为了激发他们的智力、想象力和创造性思维能力, 同时也有助于锻炼毅力和信心。论文详细探讨了钢琴在现代社会中的重要性, 特别是在培养个人修养、智力和创造力方面的作用。论文内容分为三大部分: 首先, 针对钢琴教学的内容与教材搭配, 强调了教材选择的重要性以及如何根据学习阶段合理安排课程。其次, 详细介绍了钢琴演奏的十大技巧, 这些技巧不仅对提高演奏水平至关重要, 也有助于学习者全面发展。最后, 探讨了演奏者的心理调节, 这是演奏艺术中经常被忽视但极其重要的一环。

关键词

钢琴教学; 钢琴技巧; 钢琴演奏; 音乐教育

1 引言

钢琴作为乐器之王, 是人类的精神文明及科技文明的发展产物。钢琴文化发展反映了人类社会对精神生活的需要。钢琴作为物质基础, 为音乐家们的创作提供了条件, 而音乐家们的创作又促进了钢琴文化及结构功能的进一步成熟, 从古钢琴发展成了现代钢琴。任何一件乐器, 都没有像钢琴拥有这么多的独奏曲, 在众多的独奏曲中, 包含有巨大数量的人类最杰出的创作, 这是一笔无价的、具有永恒魅力的精神财富。现代钢琴对演奏者的技巧要求非常高, 它经历了不同时代的沉淀, 可以说现代钢琴一直在挑战人类的极限, 让人类把技巧发挥到极致, 让不可能变成可能。

【作者简介】李贝贝(1984-), 女, 中国河南郑州人, 硕士, 教师, 从事钢琴技巧、教学方法研究。

2 钢琴教学的内容及教材搭配

钢琴教学大致可以分为启蒙、初级、中级、高级、演奏级五个阶段, 各阶段的内容包括基本功手指练习、练习曲、复调作品、奏鸣曲、乐曲、协奏曲等几大类。启蒙阶段主要是对指法、手型、视谱、节奏、双手配合的学习。可选用《小汤普森》《大汤普森》《拜厄》《巴斯蒂安》等教材。初级阶段依然是打基础的阶段, 要巩固手型、掌关节的支撑、连音及跳音的弹奏方法综合运用。手指基本功练习可用哈农的《钢琴练习指法》、什密特的《钢琴五指练习》《音阶与琶音》, 练习曲可用车尔尼的《599 初级练习曲》《849 练习曲》等。复调作品可用巴赫的《初级钢琴曲集》《小前奏曲与赋格曲》。乐曲范围很广, 可选汤普森的《现代钢琴教程》《世界儿童钢琴名曲集》等。中级阶段要加强训练手指掌关节的独立性和灵活性, 能够手指均匀且有活力的跑动以及不强弱的变化, 增强手指触键的敏感度, 弹奏出不同层次

的音色变化。适用于中级阶段的教材有车尔尼《299快速练习曲》、克拉莫《60首钢琴练习曲》等。复调作品可用巴赫的《二部三部创意曲集》、乐曲可用《小奏鸣曲集》、门德尔松《无词歌》等。高级别要更进一步训练手指、手腕、手臂的相互配合,掌握触键发音的技巧,音色的变化以及如何表现音乐,对音乐风格的理解。这个阶段应广泛地接触各种风格、各种类型的作品,扩大曲目量。钢琴技巧可选用《莫什科夫斯基练习曲》《肖邦练习曲》《李斯特练习曲》等。巴赫可选用《法国组曲》《德国组曲》《十二平均律》等。乐曲可选用莫扎特《钢琴奏鸣曲集》、贝多芬《钢琴奏鸣曲集》、肖邦《圆舞曲》、李斯特《钢琴曲集》、德彪西《钢琴曲集》等。

到了演奏级别,也就是专业级别,在原有的高级别基础之上,更加要完善手指的技巧、触键及音色的变化、更重要的是对作品的理解、曲风的把控以及自己拥有的独特性格能融入乐曲当中,能够很好地诠释出作品所表达的情感,可谓是精益求精。不管是在哪个阶段,钢琴教学中的教材是需要搭配使用的,不同的体裁、不同的风格、不同时期的作品都是要学习到的,教师需要给学生合理安排搭配。教师在钢琴的学习过程中起着主导的作用,要能给予学生一个正确的学习方向,包括技巧的训练方法,乐曲的风格和要表达的情感。每个学生都有自己不同的特点,教师要能针对学生自身的情况去引导,因材施教,激发学生对音乐的灵感与热爱。

在现代音乐教育中,数字技术的应用也是一个不可忽视的方面。例如,钢琴教学软件 and 应用程序能够提供交互式学习体验,帮助学生在课外进行自主学习。这些工具不仅能够记录和分析学生的演奏,还能提供即时反馈和建议,帮助学生更快地纠正错误,提高练习效率。此外,远程视频教学也日益普及,特别是在疫情期间,它成为连接教师与学生的重要桥梁。教师通过视频指导学生的演奏技巧,虽然不能完全替代面对面教学,但也展现出钢琴教学模式的灵活性和适应性。

3 钢琴演奏的十大手指技巧

3.1 如何放松

不管学习任何钢琴技巧,都是要在放松的基础之上,放松是重中之重,否则是走不远的,以后在技巧和音色上都会受限制。但放松说着容易,做到却非常难,因为手往钢琴上一弹,它自然就是一个不放松的状态,所以想要放松就要一直去体会,体会每一个音都是放松的。先让学生先找到放松的方法,可以将手指尖挂在钢琴上,手臂自然下垂,就像靠在沙发上一样整个人包括手臂都是放松的,然后教师可以去晃动学生的手臂让他感受放松。体会到之后将手放在钢琴上,从肩膀到大臂、肘部、小臂,手腕都不要用力,然后用手指去弹琴键,发力点是手指第三关节,和其他部位无

关。先将五个手指都体会到放松,然后带到简单的曲子中,单手用很慢的速度,边弹边去体会放松每一个音。在练习中会出现弹一弹又紧张了,那要调整下自己的左右肩膀是否夹紧了,手臂是不是僵硬了,放松下来再继续练习,直到彻底掌握。

3.2 指独立性

手指独立性是最基本的钢琴弹奏技巧之一,也是需要常年积累的技巧之一。演奏者要求每根手指独立协调,掌关节发力,先把指头抬高再弹下去,让每个手指尖能独立支撑在键盘上,控制每个音。但是掌关节发力是很不容易做到的,尤其对于初学者们,初学者一般是年龄比较小的学生,手指相对比较软塌无力,常常会依赖手腕发力,一旦用手腕发力,就无法训练到掌关节,手指的独立性就无法练出来。手指没有独立性就没有平均的声音、没有清晰的声音、没有快速的跑动,所以独立性非常重要。教师要给学生采取针对性的训练,比如什密特《钢琴五指练习》、哈农《钢琴练习指法》、车尔尼《练习曲》来提高手指的独立性,通过常年的积累和努力会实现这个目标。

3.3 均匀地跑动

手指有了一定的独立性之后,就会对速度有一定的要求了,这个时候一旦跑动起来就会容易不平均,因为五根手指里面,无名指和小指会比较弱,五个手指的力度和速度不能平均对待就会导致不平均。解决方法是先单手慢练,每个音对着节拍器把速度控制好,同时高抬指,然后有意识加大无名指和小指的力度,使得每个音都是一样的轻重,先把慢速练平均了之后,再逐渐地加快速度,这样重复的练习就可以达到手指平均的跑动。

3.4 琶音技巧

琶音在钢琴弹奏时也是经常出现的一种技巧,这个技巧的难点是在于容易弹错音,因为它牵涉到把位和指法转位,要弹好琶音先把指法安排正确,其次把位的跨度练精准,尤其在转指的时候可以重复多次练习,使得手指在不犹豫的情况下也能弹准琴键,把位问题解决了就没有错音了。指法转位的重点是在于转指的动作要敏捷,以便于能加快速度跑动。

3.5 和弦技巧

和弦在每首曲子里都会多次出现,它是一组音,由三个音或者四个音组成。和弦有三种形状,一种是三度加三度、一种是三度加四度、一种是四度加三度,每一种形状指法根据间距会有变化。弹和弦重点在于要将肩膀放松,手臂的重量自然放下去,力量落到掌关节由它来支撑住,做到一个前紧后松的状态,这样弹奏出来的和弦声音有力、饱满且不刺耳。

3.6 八度技巧

八度也是一种很难的钢琴技巧,它需要一准、二稳、三支撑。准确度和支撑点的练习可拿支笔用大拇指和小指将

它用力夹住，找到这个支撑点再到键盘上练习。八度发力的重心应在小指上，所以小指的肌肉要着重发力，在弹奏的时候要感觉手指像一块磁铁吸附在琴键上，不要每弹一个八度跟琴键分开一次。持续的快速的八度，要用到手腕来带动，可选用《哈农练习》第51首来练。

3.7 连奏技巧 采用科学创新的训练方法

连奏其实是音色的一种，对于钢琴而言，弹连奏是非常难的，因为钢琴是打击乐器，它是槌子敲击琴弦的构造，自身发出的声音就是不连的，但它又需要表达很多歌唱性的情感，所以掌握连奏的技巧非常重要。要弹出连奏的声音关键点在于慢下键和手腕的柔韧性，但慢下键非常难控制，大部分学生都无法体会到慢下键，在练琴中遇到克服不了的困难是在所难免的，在这无数次的训练中会引发我们的创新精神，对于多次的失败实践会提炼出富有创造性的训练方法，这个更加科学而有效的方法就是在自己身上弹慢下键，因为肉体是有感知的，可以体会到下键的速度，从而能找到感觉，同时再把手腕的柔韧性带上，手腕要像画圆一样，一边画圆一边手指慢下键，掌握了之后再把它带到钢琴上去弹，立竿见影。学生们很快就能学会慢下键的方法，这个障碍就迎刃而解了。

3.8 双音技巧

双音技巧最常见就是三度音阶，就是两个音同时平行的移动，其难点就是会弹不整齐、不平均和连不起来，因为不同长度的两根手指触键点不平均。老师在教学生的时候可以采取很多种方法练习。要先连起来，在弹奏的时候两个音只需要其中一个音连起来就可以了，将另外一个音弹成断奏。解决不整齐和不平均需要用很多种组合和变奏的方法来练习，比如指法1、3和2、4两组，长按住1指的同时3和4指交替弹奏，然后再换过来，按住4指的同时1和2指交替弹奏，也可以交替变换按住的长音来练习，最后一步进行双音符点的练习，可以提高双音的速度和整齐度。

3.9 轮指技巧

轮指技巧是在同一个音上用不同的指法连续快速地弹奏，此技巧应该是非常轻盈的，难点在于速度快了就会弹不清楚，音会粘连在一起，所以手指动作要非常敏捷。练习要点是：要用指尖触键，不能折指，用手指第一关节轻微往里面勾，触键要非常快而短，动作要小，否则会花费时间比较长，方法掌握了之后由慢速逐渐加快地去练，从而达到快而清晰。

3.10 左重右轻 采用科学创新的训练方法

任何曲子都会有主旋律和伴奏，主旋律要重，伴奏要轻，那就需要一只手重一只手轻地去弹，左右手的重量比例不平衡会导致很多学生做不到，会要么同时重要么同时轻，控制

不住，在经过很多次无效练习之后，同样会思考用创新有效的方法来训练。如同上述，也是在自己腿上练习，身体可以感知到是否做到了一只手重一只手轻，在左右手平衡做到之后再带到钢琴上去弹，效果也是立竿见影。

4 演奏者的心理调节

钢琴演奏者不仅要有娴熟的演奏技巧，还需要过硬的心理素质。心理状态对于演奏的结果起着至关重要的作用，所以教师应当在教学当中对学生进行系统的心理训练，使得学生获得良好的心理状态。第一，在演奏前做好心理准备，让身心处于一个放松的状态。第二，要有强烈的表现欲望和自信心，第三，调整自己的情绪，排除杂念，保持理智同时又有热情。第四，在演奏中具备随机应变的能力。第五，勇气，在表演中即便出了错误，也不能气馁，一定要勇敢地继续表演到结束。俗话说：“台下十年功，台上一分钟。”在演奏过程中，演奏者要排除一切杂念，把紧张而兴奋引起的情绪放入到演奏中，都难免会发生来自外界或者演奏者本身的始料未及的突然变化，一个成功的演奏者都必须具备沉着应对各种突变的能力，这需要经过多次的舞台历练和总结经验。

除了以上提及的心理调节策略外，还有一种重要的心理训练方法——模拟演出训练。这种方法要求学生在与真实演出环境类似的场合中练习，如在家人或朋友面前表演，或者通过录制视频的方式来回放和分析自己的演奏。这样的训练不仅能帮助学生适应在观众面前演奏的压力，还能提高他们在不同环境下的适应能力和演奏质量。此外，通过与其他钢琴演奏者的交流和合作，也能促进学生在心理层面的成长，帮助他们建立起自信和乐观的心态。

5 结语

钢琴演奏的技巧有很多，论文简述了钢琴教学的内容、教材搭配、十大技巧。在钢琴教学中，对教师自身的知识和技能要求极高。教师不仅要引导学生对音乐的热爱，并且要提供正确的练习方法，同时也需根据每个学生的特点，采用因材施教的方法，激发学生的积极性和创造性。钢琴学习不仅是技巧的积累，更是情感、文化和审美的培养。通过持之以恒的练习和不断探索，钢琴演奏者不仅能在技术上达到新的高度，还能在艺术表达上获得更深的理解和体验。

参考文献

- [1] [美]霍罗维茨.阿劳谈艺录[M].北京:人民音乐出版社,2000.
- [2] 赵晓生.钢琴演奏之道[M].上海:上海音乐出版社,2018.
- [3] 司徒碧春,陈朗秋.钢琴教学法[M].重庆:西南师范大学出版社,1999.