

<<钢琴艺术之路>>

图书基本信息

书名：<<钢琴艺术之路>>

13位ISBN编号：9787536057883

10位ISBN编号：7536057881

出版时间：2009-8

出版时间：花城

作者：王大立

页数：219

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<钢琴艺术之路>>

内容概要

本书是送给教师、琴童及家长，以及准备投身钢琴教育事业的音乐院校学生的一份厚礼，是一本值得推荐的钢琴教学专著。

<<钢琴艺术之路>>

作者简介

王大立，钢琴教育家、录音师，中国音乐家协会会员、中国艺术家协会理事、中国录音师协会会员、广东省钢琴学会理事，中国音乐家协会全国钢琴考级高级考官。
现为华南师范大学音乐学院音乐表演系党支部书记、副主任、钢琴副教授。
个人传略载入《中国音乐家辞典》、《中国当代艺术界名人录》。

自幼学习小提琴、手风琴，随后师从著名钢琴教育家谢耿教授、何英敏副教授学习钢琴。
在星海音乐厅等成功举办个人独奏音乐会及各种专场钢琴音乐会26场，并经常担任各种大型音乐会钢琴伴奏。
所教学生在国家级、省级以上比赛中69人次荣获前三名，其本人也多次获得“国际优秀导师奖”、“中国艺术贡献奖”、“杰出导师奖”、“优秀钢琴育人奖”等。
先后8次荣获广东省广播节目录音技术质量奖，并获得全国音乐节目录制质量奖、广东省艺术教育科研论文一等奖、广东省音乐家协会“优秀音乐家称号”。

出版《钢琴艺术之路——钢琴进阶全方位导航》、《电子琴艺术之路》、《钢琴基本技巧》、《钢琴技巧教程——音阶和弦琶音》、《中国少儿钢琴作品经典》等专著和教材，主编21世纪高等院校音乐学教材《钢琴》（一套四册），并任《即兴伴奏》副主编。
在《人民音乐》、《中国音乐》、《乐器》等核心和权威期刊发表论文36篇、艺术作品6件，并发行个人演奏专辑唱片。

<<钢琴艺术之路>>

书籍目录

序一序二前言第一章 初识钢琴 第一节 钢琴影响世界 一、钢琴发展史 二、钢琴音乐发展史 三、为钢琴创作不朽之作的世界著名作曲家 四、为人类留下珍贵录音的当代伟大钢琴家 五、钢琴文化与钢琴的产业化 第二节 钢琴改变人生 一、钢琴教育促进儿童综合能力的科学依据 二、从乐谱到音乐的转化看儿童综合能力的培养 三、智力因素的开发 四、非智力因素的培养第二章 必备条件 第一节 钢琴 一、选择一台“好”琴的必要性 二、钢琴的挑选 三、钢琴的保养与调试 第二节 教师 第三节 教材 一、儿童启蒙教材 二、基本技巧 三、练习曲 四、复调作品 五、奏鸣曲与协奏曲 六、中外乐曲 七、综合教程 八、视奏教程 九、钢琴伴奏 第四节 家长 一、调动孩子对钢琴学习的兴趣 二、对课堂教学进行摄像,直观再现教师要求 三、做好课堂笔记,达到教师每一个要求 四、运用启发式教育 五、确保练琴时间,严肃认真,提高效率 六、明确目的,持之以恒 第五节 音乐听觉 一、音乐欣赏是乐感培养的源泉 二、高质量的乐器是音乐表达和乐感培养的工具 三、教师的引导和示范是培养乐感最有效的手段 四、创造表演机会,在增加兴趣的同时培养乐感第三章 启蒙 第一节 坐姿 一、常见的错误坐姿 二、正确的坐姿 第二节 手型 第三节 读谱 一、准确细致地读谱 二、入门教学读谱的方法 第四节 背谱 第五节 奏法 一、非连奏 二、跳奏 三、连奏第四章 技术 第一节 练琴方法 一、慢练与变速练 二、分细部练 三、其他练习方法 四、运用节拍器 第二节 触键 一、触键方法的变革 二、“歌唱性”的触键 三、科学的弹奏法 第三节 踏板 一、左踏板 二、中踏板 三、右踏板 第四节 技巧 一、训练方法 二、触键与音色 三、调号与指法 第五节 视奏 一、训练方法 二、良好视奏的必备条件第五章 艺术 第一节 艺术处理与音乐表现 一、了解作品,把握作品风格 二、分析作品,挖掘作品内涵 三、深入乐谱,准确表现音乐 四、全面提高音乐素质及文化艺术修养 第二节 实例分析 一、《山泉》的音乐内涵与演奏手法 二、《松花江上》的音乐内涵及演奏手法第六章 实战 第一节 考级 一、钢琴考级机构及内容 二、对考级的正确认识 三、考级常见问题 第二节 升学考试 一、考试内容 二、准确择校和专业定位 三、权威教师的专业指导 四、考试曲目的选择 第三节 音乐会 一、曲目的选择与安排 二、音乐会的准备 三、演奏过程中的调适与控制第七章 演奏 第一节 演奏心理 一、心理素质培养 二、演奏心理调整 第二节 演奏的调适与控制 一、演奏前的准备 二、走上舞台 三、演奏过程 四、反思参考文献致谢

章节摘录

第一章 初识钢琴 第一节 钢琴影响世界 钢琴（piano forte或forte piano），简称piano，是一种键盘乐器，用键带动琴槌以敲打琴弦。

17世纪末发源于欧洲，是意大利人克里斯多佛利（Bartolommeo Cristofori）发明的一种类似现代钢琴的键盘式乐器。

自钢琴发明至今三百年来，钢琴得到广泛普及，仅我国就有几百万琴童。

一、钢琴发展史 1.1 早期键盘乐器 从16世纪末叶开始，古钢琴和大键琴这两种键盘乐器逐渐盛行起来，直到18世纪末，才被钢琴取而代之。

（1）古钢琴（Clavichord），又称小键琴，是早期键盘乐器的一种，15世纪便已出现。它由扁薄的长方形盒子构成，没有脚，可以放在桌上弹奏。

外观虽然和大键琴一样，但并不是拨弦发声，而是用槌子（Hammer）敲弦发声的，这种装置和近代的钢琴相似，只是装置较为简陋，音量较弱，音色也不太明亮。

（2）大键琴（Harpichord），与古钢琴发声原理截然不同，它是一种被极尽装饰的乐器，形状与现今之三角平台钢琴相似，有二层或三层键盘。

大键琴的声音是琴弦被拨动而产生，清晰且犀利，可惜的是，声音不像钢琴，容易变得断断续续。

2. 钢琴发展过程 钢琴的发明者是巴尔托洛奥·克里斯托福里，他是意大利佛罗伦萨美第奇家族的一位乐器制作师。

1709年，他以拨弦古钢琴为原形，制作出一架被称为具有“强弱音变化的古钢琴”。

他在钢琴上采用了以弦槌击弦发音的机械装置，代替了过去拨弦古钢琴用动物羽管拨动琴弦发音的机械装置，从而使琴声更富有表现力，音响层次更丰富，并能通过手指触键来直接控制声音的变化。

在克里斯托福里的第一架钢琴出现后的一百年里，拨弦古钢琴仍为人们所应用，但更多的是为演奏特定作品而使用。

故以弦槌代替拨弦发音就成为当时键盘乐器的主要特色，亦是钢琴的标志与象征。

1709年后，克里斯托福里又进一步改造了原来击弦机的结构·他在这部机械中安装了一种与现代击弦机的复震杠杆系统近乎完全一致的起动杠杆，使击弦速度比原来加快了10倍，而且可以快速连续弹奏；音域也增加为4组；可以说这就是现代钢琴的雏形。

他的这一发明为以后的钢琴制作师们打开了通往成功之路的大门。

但遗憾的是，克里斯托福里的发明并没有得到他的意大利同行们及当时演奏家们的注意，却在异乡得到了继承和发展。

德国管风琴师、制作师戈特弗里德·西尔伯曼，在1730年根据一份绘制极不准确的意大利钢琴草图，借鉴克里斯托福里的发明，制造出德国第一架钢琴。

他把这架琴送到音乐大师巴赫那里鉴定，巴赫却不屑一顾，说道：“触键太重，高音音色太弱。”他还提出了一些建议。

在采用了巴赫的建议之后，西尔伯曼于1747年又加以革新。

同年，巴赫在波茨坦进宫晋见腓特烈大帝时弹奏了西尔伯曼的新型钢琴。

西尔伯曼对钢琴改革的主要贡献在于对钢琴制音器的运用。

他利用手动音栓使全部制音器离弦，以使钢琴的音响效果更丰富并具有有一种神秘的色彩。

对于我们今天的演奏家来说，这种性能在现在钢琴中是用脚迅速而敏捷地控制着，很难想象当时是用手来操作的。

钢琴虽诞生在意大利，却在德国和英国得以发展成长。

至18世纪中叶，人们对钢琴的制作工艺实行革新，以使其演奏性能日益完善。

这一时期，西尔伯曼及其弟子在钢琴的变革中起着主导作用。

西尔伯曼的名徒被称为“十二弟子”，他们分别制造出两种不同风格的钢琴，即“维也纳式击弦机钢琴”和“英国式击弦机钢琴”。

他们具有不同的机械性能和不同的音响效果，由此形成两大不同的钢琴制作流派。

这两种流派，也对当时的音乐家们产生了具有历史意义的影响。

<<钢琴艺术之路>>

“维也纳式击弦机钢琴”的键盘触感较轻，能够弹出快速的音符，音色变化细微，在与管弦乐队协奏时，音色对比清晰。

这正符合莫扎特温文尔雅又富有歌唱性的快板的音乐需要。

约翰内斯·楚姆佩是西尔伯曼的名徒之一，他于1760年来到英国，成为著名钢琴制作师；他所制的钢琴被称为“英国式击弦机钢琴”。

这种钢琴触键感觉较重，但声音浑厚深沉，正适合于克莱门蒂那坚实有力的音乐风格。

莫扎特和克莱门蒂都是当时名声同噪的钢琴演奏家，由于他们演奏风格的不同，他们分别使用结构各异的维也纳式和英国式钢琴。

1789年1月，莫扎特和克莱门蒂在维也纳奥国国王的王宫里举行了世界上第一次钢琴演奏比赛，成为轰动一时的大事。

这次比赛对提高钢琴在诸乐器中的地位起了重要的作用。

钢琴在它诞生的头一个世纪中历经多次改良。

虽然一开始就被形容为是锅炉工制造出的粗陋机械，缺乏优雅的音色，在表现细腻的情感上也逊于拨弦古钢琴和击弦古钢琴。

但随着时代的变迁，音乐由巴洛克风格向古典主义风格演变，声音尖锐、古板、缺乏生机的拨弦古钢琴被音响丰富、细腻、洪亮的钢琴所替代。

1783年，布罗德伍德获得踏板机械发明专利。

增加踏板机械使弹奏者好像又多了一只手参加演奏，从根本上改变了钢琴的表现力。

1800年，霍金斯获立式钢琴发明专利，使钢琴可以进入普通家庭。

1802年，托马斯伍德获交叉弦列发明专利，为解决钢琴体积过大问题开辟了新的道路。

1819年，制造钢琴弦的琴钢丝钻石拉模技术问世，从根本上解决钢琴弦的技术难题。

1821年，埃拉尔获得卧式钢琴击弦机复式震奏杠杆发明专利，革命性地改变了卧式钢琴击弦机的弹奏触感。

1840年，威廉奇卡林古获得钢琴铁板发明专利，大幅度提高了钢琴的结构强度，缩小了钢琴体积，同时改善了音色。

1859年，斯坦威获双缠低音弦专利，解决了低音弦振动不足的问题。

1862年，蒙塔尔发布延音踏板设计，提高了钢琴的音量和表现力。

3.现代钢琴 18世纪后期，现代钢琴已经成型，钢琴从此登上“乐器之王”的宝座。

1853年以来，施坦威钢琴公司在钢琴制造业中革命性地创造了128项专利权，使施坦威公司被视为现代钢琴制造业的奠基者。

至今由施坦威开发设计的钢琴基本结构已成为全世界现代三角和立式钢琴制造业的标杆和设计指南。

现代钢琴主要有两种形式：一为直立式钢琴（upright piano），一为三角平台式钢琴（grand piano）。

直立式钢琴有标准尺寸及小号直立琴，三角平台琴则有许多尺寸，从最小的到演奏会使用的大型平台钢琴。

现代钢琴有88个琴键，3个踏板。

二、钢琴音乐发展史 钢琴音乐的发展贯穿整个近现代音乐发展的历史。

每个国家、每个民族都有着他们自己的文化背景。

而钢琴音乐的发展，始终是各个时代音乐文化的缩影。

按西方音乐史划分，钢琴艺术的发展经历了：巴洛克风格时期（1600-1750），维也纳古典风格时期（1750-1825），浪漫主义风格时期（1825-1900），印象主义风格及20世纪现代音乐风格时期（1900至今）。

这四个不同的钢琴风格时期，各个国家、各个民族的作曲家在美学观念、追求目标、写作手法及演奏家的演奏手法上都有很大的区别。

从其钢琴表演的角度来分析，不同时期、不同风格的作品，要求演奏家在钢琴的触键、力度、分句、呼吸、音乐色彩的变化、踏板的运用方面都要作出不同的处理。

1.巴洛克风格：几乎这一阶段所创作的所有键盘音乐作品，都是为钢琴的前身“古钢琴

<<钢琴艺术之路>>

(Clavichord) ”或“羽管键琴(Harpsichord) ”而作。

这一时期的钢琴音乐特点包括复调性、装饰性、断连性、即兴性。

代表作家有约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(1685-1750)，一位对人类音乐发展影响巨大的德国音乐大师；亨德尔(1685-1759)，虽然也生于德国，但主要音乐活动在伦敦，实际上代表18世纪英国音乐风格；多梅尼克·斯卡拉蒂(D. Scarlatti, 1685-1757)，则代表着意大利和西班牙的民间与宫廷音乐风格。

2. 维也纳古典主义风格：这一时期的主要音乐特征有：(1) 主调音乐代替复调音乐。

(2) 由“主——下属——属——主”建立起来的功能和声及其调性关系体系成为音乐结构的骨架。

(3) 奏鸣曲式代替了古组曲、二部性古奏鸣曲、托卡塔等曲式，成为这一时期最具代表性、最重要、最有发展的音乐结构形式。

(4) 人文主义的音乐内容取代了宗教性的内容，“人”代替“神”成为音乐作品的主角。

这一时期的代表作曲家主要有：海顿、莫扎特、贝多芬。

3. 浪漫主义风格：19世纪音乐，常被称作浪漫主义音乐。

这是一个情感宣泄的世纪，是多愁善感的世纪，是和声极度发展的世纪，是作品结构大胆创新的世纪，是音乐大师层出不穷、如群星璀璨般的世纪，也是钢琴音乐发展到巅峰世纪。

这一时期的作曲家有作品具有强烈抒情性的舒伯特、有钢琴诗人之称的肖邦、还有炫技派的李斯特等等。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>