前言

本文旨在推广一套更高效的音阶指法,取代常见的传统指法。整套体系基于一个非常简单的事实,即白键-黑键转指比双白键转指更方便。虽然新指法的目的是音阶提速,但笔者也希望读者能活学活用,将这个指法设计原则也运用于乐曲中的旋律段落。

本文默认读者已熟知 12 个大调和 12 个小调的名称、升降号、和所包含的音符,以及和声小调、旋律小调与自然小调的区别。

一、音阶指法的共性

- 1. 全白键的音阶,如 C 大调、a 自然小调、G 大调的片段等,都可以自由安排指法,不适用本文的理论。曲子中的音阶片段,如没有开头和结尾处的衔接要求,则默认右手上行和左手下行从 1 指开始,右手下行和左手上行从 5 指开始,根据音阶的长度分配 3/4 转指。练习 C 大调或 a 自然小调音阶也是如此,按传统指法右手 1231234、左手 5432132 开头即可。
- 2. 音阶以八度为周期,每个周期有七个音。对于同一个音阶,每个周期里琴键的位置关系是固定的,同一种指法弹一个八度里的片段和另一个八度里的片段, 手感是一样的, 所以每个八度使用相同指法是高效的练习方式。我们很自然地将七个音分为3个一组和4个一组,使用3+4转指,这样能使转指的次数最小化(2次)。所谓转指,就是手位的平移,3/4指结束了一组音,由1指开始下一组音,或者反过来,1指结束了一组音,换到3/4指开始下一组音。

这样我们不难发现,48个音阶的指法,右手无外乎 1231234 的各种平移,左手则是 1432132 的各种平移。这个左手指法和 C 大调的 5432132 是同一个,把 5 写作 1 是为了凸显这一平移关系,如 4321321 就是 1432132 平移了一个键位。所以,左手和右手分别只会有 7 种指法。

注意: 所有的大小调音阶都有指法能保证 1 指落在白键上, 因此本文默认这一原则。实际的曲子里可能会出现转指处 1 指弹黑键的情况。

3. 除了旋律小调音阶上下行音符不同,其他音阶上下行指法是完全对称的,即同一个键由同一根手指弹,所以本文只讨论它们的上行指法,忽略下行指法。

二、大调音阶

1. 右手升调

1.1 B大调

由于有5个黑键,而1指必须落在白键上,所以B和E这两个白键必须分配给1指,那么一个八度自然地被分为了3音(Î, 2, 3)和4音(4, 5, 6, 7)两组。因此B大调有唯一确定的指法1231234。加上标的数字(如1)表示音阶里的第几级。B大调的1就是B,2就是C#,以此类推。

1.2 E大调

E大调比B大调少一个黑键,多一个白键,所以1指的位置有两种——E+A,或E+B,分别对应1231234和1234123两种指法。它们在**?**-**1** 处都有转指,但另一处转指有区别:前者在**3**-**4** 处转指,后者则在**4**-**5** 处转指。**3** 是黑键,**4** 和**5** 是白键。黑键转白键比白键转白键方便,因为我们的 3、4 指天然比 1 指要长,适合放在离人更远的黑键上。所以对于 E 大调我们选择 1231234。

1.3 升调的共性

B大调和E大调的指法相同,这是因为它们的 3 和 7 都是黑键, 4 和 1 都是白键,这也确定了两处转指的位置。其实所有升调都是如此,除了G(只有一个黑键)和 F#(主音是黑键),所以 1231234 这个指法也适用于 D 和 A。

G 大调只有一个黑键 (**7**), 我们有 3-1 和 4-1 两种转指选择, 也就对应两个不同的指法。类似于 C 大调, 它们都是可以的, 但为了方便记忆和练习, 我们选用与其他升调相同的指法 1231234。

2. 右手降调

2.1 Bb 大调

上文介绍了设计指法的一个重要原则,即转指尽量选择黑键转白键,避免白键转白键。以这个思路观察 Bb 大调音阶,会发现两个黑键(Bb,Eb)很自然地将八度分为了 3 音和 4 音两组。注意 Bb 大调和 B 大调的区别:它们的黑白键分布是完全相反的,而右手弹一组上行音必然以 1 指开头,1 指弹白键,所以是从白键开头,结束于需要转指的 3/4 指,所以是以黑键结尾。B 大调的 3 音组是[B, C#, D#],而 Bb 大调的 3 音组则是[C, D, Eb]。Eb 用 3 指,Bb 用 4 指,完整的指法是 4123123。

这里再重申一遍指法标记原则。由于篇幅限制,我不会把两个、三个、或四个八度的指法完整地写出来,所以压缩进一个八度,更确切地说是七个音,因为音阶的周期是7。Bb大调的4123123,可以理解为三个八度里的第二个。第一个八度的第一个音Bb,显然用2指更方便,因为没有前面的音需要照顾。第三个八度的最后一个音A上面还有一个Bb,作为整个音阶的最高音,我们需要补上一个4指。这些额外的信息不难从这一串七个数字的指法中推导出来。

2.2 降调的共性

钢琴的黑键分为 3个一组和 2个一组,分别结束于 Bb 和 Eb,它们的后一个音是白键。和 Bb 大调一样,我们弹其他的降调也选择在这两处转指,4 指弹 Bb,3 指弹 Eb。需要注意,这两个琴键是固定的,它们在不同的音阶里处于不同的位置,所以每个音阶的指法也都是不一样的。比如 Eb 大调里 $Eb=\hat{1}$,所以以 3 指开头; Db 大调里 $Eb=\hat{2}$,第二个音用 3 指弹,那么第一个音就是 2 指。

F大调类似于 G 大调,也有两种指法可以选用。为了和其他降调统一,我们选择用 4 指弹 Bb,完整指法为 1234123。

3. 左手

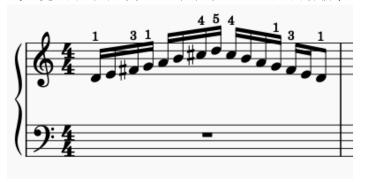
3.1 钢琴的对称性

如果不考虑钢琴的总长度,只考虑局部的黑白键分布的话,以 D 或 G# 为中心,两边的键是对称的。人的两只手也是对称的,所以右手弹一段 音乐,只要音不是太低、音域不是太大,我们就可以在左边找到它的一个对称,用左手以完全相同的动作去弹。

3.2 音阶的对称性

12 个大调音阶,除了 C和 F#是与自己对称,其他 10 个可以分为 5 组,每组的两个音阶互为对称。

我们先用右手从中央 D 开始弹一组 D 大调音阶,上下行,一个八度。

然后我们用左手模仿右手去弹右手每个音关于中央 D 的对称, 白键对白键, 黑键对黑键。

这里 D 大调的 2 个升号对称到左手变成了 2 个降号。2 个降号的大调是 Bb 大调。左手弹的这一段音阶是 Bb 大调往右平移了两个音,但黑白键的分布和 Bb 大调是一致的,所以左手的这一套指法也可以适用于 Bb 大调,只需要保证之前用哪根手指弹哪个音,之后也这样弹,把手指和琴键绑定。由此我们得到了左手 Bb 大调的指法: 3214321。

3.3 左手音阶的共性

右手弹所有升调(直到5个升号)的指法是一样的。对应地,左手弹所有降调(直到5个降号)的指法也都是一样的,就是3214321。

特别关注 F 大调:传统指法是 1432132,但我们改成了 3214321。论效率,我们的新指法显然是更好的,因为 3214321 在一个八度内有一个白键-黑键转指和一个白键-白键转指,而 1432132 有两个白键转指。传统教材(如哈农)使用 1432132 指法,可能是因为 F 大调作为初学者较早接触的调,沿用 C 大调指法便于教学。问题在于, C 大调指法是任意选择的,并不能推广到有黑键、指法不那么任意的其他调上去。

左手弹升调则和右手弹降调类似,4 指弹第一个升号(F#),3 指弹第二个升号(C#)。G 大调的指法3213214和D 大调的指法2143213都不同于传统指法14321321。

三、自然小调音阶

大调音阶改为从 6 开始就是它的关系自然小调。本着手指和琴键绑定的原则,将大调音阶指法的第六位作为开头,就能得到关系自然小调的指法。

为了便于理解,本文对指法进行编号(见附录)。右手的1号指法是1231234,左手的1号指法是3214321。从1号指法的第几位开头,就称为几号指法,比如右手2号指法是2312341,左手4号指法是4321321。

1号指法从第六位开头就是6号指法,编号+5。3号指法从第六位开头就是1号指法,编号-2,也可以理解为编号+5超过了7所以按着周期回到了1。所以自然小调音阶的指法就是它的关系大调音阶指法-2或+5。

四、和声小调音阶

1. 指法编排原则

和声小调音阶和自然小调音阶只相差一个音,也就是**7**升了一个半音。如果**7** 是从白键变成白键,那么指法自然是不用变的。对于**7**从黑键变白键或白键 变黑键的情况,指法可能需要调整,但为了方便记忆,如果自然小调音阶的指 法用在和声小调音阶上依然合适,我们就套用它的指法。

2. 右手

2.1 e 小调

虽然 e 和声小调有两个黑键 D#和 F#,但由于它们是三度的关系,中间只有一个白键,凑不出三个音为一组,因此无法都转指,只能选择其中一个转指,另一处转指就是白键到白键了。这种情况在和声小调和自然小调中偶尔会出现,我在这里点出来,后面就不写了。附录里的正常指法(没有涂色的)如果出现黑键多但包含白键到白键转指的,都是因为黑键位置"不好"。

2.2 c 小调

c和声小调有两个黑键 Eb和 Ab,是四度关系,刚好可以把八度分为3音和4音两组,Eb用 4指,Ab用 3指。这打破了 Eb大调/c小调乃至所有降调的传统,即在 Bb和 Eb转指,需要特别留意。

2.3 g小调

g和声小调的 Eb 不能再作为转指点,因为它的下一个音 F 变成了黑键 F#。好在 F#和 Bb 是四度关系,虽然是减四度,但中间有两个白键,足够分配一个 3 音组,所以 Bb 用 3 指,F#用 4 指,完整指法为 1231234。

2.4 d 小调

d和声小调和g和声小调一样出现了两个相邻的黑键,所以原先的转指点不能用了,指法必须改。由于d小调只有一个必须转指的地方,即C#-D,其他都是白键所以在哪转指都可以。由此我们得到两种指法:1231234和1234123,它们的区别留到旋律小调章节再讨论。

3. 左手

3.1 a 小调

讨论 a 和声小调之前需要明白, a 自然小调的指法是不具有推广价值的, 因为它只有白键。我们需要设计一个新的指法。

根据在黑键 G#处用 3 指还是 4 指有两种指法可以选择,分别为 2143213 和 3213214。我选择后者,是因为黑白键分布完全相同的 G 大调也是用这个指法,这样方便记忆。

3.2 g#小调

g#自然小调的指法 3213214 的第二个转指 (E - F#) 原先是白键到黑键,但和声小调将 F#升了一个半音变成白键 Fx,这个转指就不再成立。不过这同时也创造了一个新的转指点,即 Fx - G#,这样 Fx 用 1 指弹,然后往左边数,4 指弹 C#,刚好可以从白键 B 转过来。所以新的指法是 3214321,1 - 4 对应 B - C#,1 - 3 对应 Fx - G#。

细心的读者可能已经发现, g#和声小调和 Ab 大调的指法是一样的。这是因为它们是同主音大小调,除了 3 和 6 其他音符都相同,而两个音阶的 3 和 6 刚好都是白键,所以它们的黑白键分布完全一致。g#旋律小调比和声小调更贴近 Ab 大调,自然也能沿用这个指法。

五、旋律小调音阶

1. 指法编排原则

1.1 上行

旋律小调上行与和声小调的区别仅有一个音,即 6 升了半音。与和声 小调参照自然小调指法类似,我们设计旋律小调上行的指法时也优先考 虑和声小调的指法,看看能否沿用,不能的话再做修改。

1.2 下行

旋律小调下行与自然小调下行是完全一致的,直接参照自然小调的指法即可。

1.3 上下行的结合

上行与下行的衔接也是需要考虑的一个点。这里默认音阶练习都是先上行再下行,最高音为衔接点。如果是反过来,不再适用。

并不是上行指法和下行指法都设计好, 音阶自然就能弹了。有些指法可以顺利衔接, 有些会比较别扭, 有些则是完全连不起来。遇到连不起来需要改指法的情况, 我会特别说明。上下行指法不同但可以衔接的, 我也会介绍弹奏方法。

2. 右手

2.1 e 小调 ~ c#小调

它们的和声小调音阶指法是相同的,且在旋律小调都不能用,因为 6 变成了黑键,不能用 1 指弹了。

e 旋律小调上行有三个黑键 F#、C#、D#, 其中 F#和 C#都不能用来转指,只有 D#可以,那么我们根据用 3 或 4 指转指得到两种指法: 1234123 和 1231234,它们的最高音分别是用 4 指和 5 指弹。考虑下行指法(即自然小调指法)3213214,4 指接 2 指比 5 指接 2 指容易,所以我们选择 1234123 作为上行指法。

b 小调则没有选择的余地了,因为上行的三连黑键 F# - G# - A#必 须用 2 - 3 - 4 弹。上行唯一指法确定后,最高音 B 只能用 5 指弹,虽 然接 2 指比较别扭但只能如此。下行音阶因为刚好有两个黑键,所以也 是固定的指法,不能修改。

f#小调的黑键与E大调相同,转指位置可以沿用,3指弹G#,4指弹D#。c#小调的黑键与B大调相同,由于E大调和B大调指法相同,f#和c#小调也有相同指法2312341。下行的第一个音(即最高音)是用3指弹,所以上行的时候最后两个音用1-3衔接即可。

2.2 g小调

g和声小调上行可以沿用和声小调指法,下行可以沿用自然小调指法, 这都没问题。它们虽然是不同的指法,但衔接也是没问题的,因为上行 最后一个音是 5,刚好接 4321432。

2.3 d 小调

上文介绍了d和声小调的两种指法 1231234 与 1234123。它们也都能适应旋律小调,但衔接部分出现了问题。根据 d 自然小调上行指法 2312341,下行指法的开头应该是 214,但 d 旋律小调根据两种指法,最高音只能是 5 指或 4 指弹,5 - 1 非常别扭,而 4 - 1 又紧接着转到 4 指使得 4 指较为劳累。

此时需要想到,F大调/d 自然小调指法不止一种。我们先前根据F大调指法 1234123 推算出 d 小调指法 2312341,但F大调还有另一种指法 4123123,对应的 d 小调指法便是 2341231。用这个新指法弹音阶,上行可以直接以 12345 结束,下行则以 54321 开头,省去了两次转指。容易发现,d 旋律小调上行的指法 1231234 与 54321 下行可以完美衔接,所以我们选用这个指法。为了保持统一,我们将和声小调的指法也设为 1231234,而自然小调的指法设为 2341231。这是唯一一处自然小调与其关系大调手指-琴键不吻合的地方(F大调 4 指弹 Bb,d 小调则用 3 指)。

3. 左手

3.1 a 小调

旋律小调上行根据在 F#处用 3 指还是 4 指有两种指法。两种都可以,其中后者 (2132143) 也是 A 大调的指法。如果选用后者,上行的最高 三个音不需要 432, 改为 321 更方便, A 大调也是如此。a 旋律小调最高的 A 用 1 指弹, 那么下行直接用自然小调指法 1231234 即可。

3.2 e 小调 ~ g#小调

它们沿用和声小调指法的同时,与各自的同主音大调指法是一致的。

g#小调的上下行指法不同,但衔接是完全正常的,最高的音用3指弹即可,然后下行接上4指,再转1指。

3.3 g 小调、d 小调

它们的和声小调指法 2132143 的 1 - 4 转指,原先是白键转黑键,现在变成了白键转白键,所以整个指法需要调整。

g小调指法有唯一解 2143213, 为了利用它的两个黑键进行转指。这个指法同时可以完美衔接 234 开头的下行指法。

附录: 指法表

橙色(即[1]号指法)为标准大调指法,适用于大调里的右手升调和左手降调。 黄色(即[6]号指法)为标准小调指法,为小调右手升调和左手降调的默认指法。 蓝色为固定音指法,即 CDE 三音一组、FGAB 四音一组的分割,适用于大调里的右手降 调和左手升调,且为对应关系小调的默认指法。注意,这一分类模式需要考虑同音异名调 的区别,如右手仅取 6 降而非 6 升,左手仅取 6 升而非 6 降。如果允许 7 升和 7 降的存 在,它们也可以符合固定音指法的规律,但表里不做注明。

小调的橙色指法为例外,它们沿用同主音大调的指法。 右手的紫色指法与多一个升号的和声小调指法有相同的手指-琴键关系。 左手的灰色指法为全白键默认指法。 左手的绿色指法为仅**7**为黑键、其他全白键的默认指法。d 和声小调指法为例外。 红色指法为不规则指法。

右手音阶指法				
升降号	大调	自然小调	和声小调	旋律小调上行
0	1231234 [1]	1231234 [1]	1231234 [1]	1231234 [1]
+1	1231234 [1]	3412312 [6]	3412312 [6]	1234123 [4]
+2	1231234 [1]	3412312 [6]	3412312 [6]	1231234 [1]
+3	1231234 [1]	3412312 [6]	3412312 [6]	2312341 [2]
+4	1231234 [1]	3412312 [6]	3412312 [6]	2312341 [2]
+5	1231234 [1]	3412312 [6]	3412312 [6]	3412312 [6]
+6/-6	2341231 [5] (b)	3123412 [3] (b)	3123412 [3] (b)	3123412 [3] (b)
-5	2312341 [2]	4123123 [7]	4123123 [7]	4123123 [7]
-4	3412312 [6]	1234123 [4]	1234123 [4]	1234123 [4]
-3	3123412 [3]	1231234 [1]	2341231 [5]	1231234 [1]
-2	4123123 [7]	2341231 [5]	1231234 [1]	1231234 [1]
-1	1234123 [4]	2341231 [5]	1231234 [1]	1231234 [1]

左手音阶指法				
升降号	大调	自然小调	和声小调	旋律小调上行
0	1432132 [3]	1432132 [3]	3213214 [5]	1432132 [3]
+1	3213214 [5]	1432132 [3]	1432132 [3]	1432132 [3]
+2	2143213 [2]	1321432 [7]	1321432 [7]	1321432 [7]
+3	2132143 [6]	4321321 [4]	4321321 [4]	4321321 [4]
+4	1432132 [3]	3214321 [1]	3214321 [1]	3214321 [1]
+5	1321432 [7]	3213214 [5]	3214321 [1]	3214321 [1]
+6/-6	4321321 [4] (#)	2143213 [2] (#)	2143213 [2] (#)	2143213 [2] (#)
-5	3214321 [1]	2132143 [6]	2132143 [6]	2132143 [6]
-4	3214321 [1]	2132143 [6]	2132143 [6]	2132143 [6]
-3	3214321 [1]	2132143 [6]	2132143 [6]	2132143 [6]
-2	3214321 [1]	2132143 [6]	2132143 [6]	2143213 [2]
-1	3214321 [1]	2132143 [6]	2132143 [6]	2143213 [2]