

中国音乐学院丛书

附CD一张

小手演奏 钢琴进阶曲集

代霜蓉◎编著

Compact play
Piano Music - Advanced Collection

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

中国音乐学院 丛书

小手演奏 钢琴进阶曲集

代霜蓉◎编著

Compact play
Piano Music - Advanced Collection

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

小手演奏钢琴进阶曲集 / 代霜蓉编著 - 上海: 上海音乐出版社,
2014.11

ISBN 978-7-5523-0597-5

I. 小… II. 代… III. 钢琴曲 - 世界 - 选集 IV. J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 150577 号

书 名: 小手演奏钢琴进阶曲集

编 著: 代霜蓉

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 杨海虹 龚琦雁 (见习编辑)

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 890×1240 1/16 印张: 8.5 乐谱: 136 面

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1,000 册

ISBN 978-7-5523-0597-5/J · 0532

定价: 68.00 元 (附 CD 一张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前 言

在这些年高校钢琴教学工作中,笔者常常遇到一些学生,他们有着比较不错的演奏技巧和良好的乐感,但是因为手比较小,有些人连弹八度都费劲,导致很多中高级难度的作品不能演奏,以致于影响到他们不能学习钢琴专业,甚至在钢琴副科的学习中,面对浩若海洋的钢琴曲目,也总觉得能弹奏的作品不多。针对这一现象,笔者编写了这本专门为手小的钢琴演奏者使用的钢琴曲集。当然,所有热爱钢琴音乐的人都可以弹奏这些曲目。

本书选择的曲目大多在全曲中不出现超过八度以上的大跨度和弦,或大段的连续八度;但有些作品中会出现八度和弦。在这些出现八度及以上音程、和弦的地方,编者在保持原作的基础上,在乐谱中进行了注释,用小音符来表示在弹奏中可以省略的音,或以琶音的形式、以另一只手代替的形式弹奏。此外,还修订了弹奏指法,使本书中的指法更加适合手小的演奏者弹奏大跨度音程,让手小的演奏者同样能够弹奏更多艰深的钢琴作品,享受音乐的乐趣。

本书按照音乐史的四个时期分类编写,精心挑选了各个时期的钢琴作品共十八首,同时注重选曲的多样化。本书中选取了一些大家非常熟悉的作曲家的不那么为人熟知的作品;还介绍了一些并不常见但在音乐史上很重要的作曲家和作品。

本书对作品的介绍基本包括三个方面:1. 对作曲家生平及作品创作背景的介绍、关于乐曲本体的分析。旨在帮助演奏者在学习乐曲的同时,了解音乐的发展史,对钢琴音乐的发展脉络有更为清晰的认知;2. 演奏提示:特别针对乐曲中可能出现的弹奏难点加以解释和说明,帮助弹奏者提高自学乐曲的能力;3. 音乐术语:在钢琴教学中,笔者发现很多演奏者不知道乐谱上的音乐术语的意思,在弹奏时不知所云。因此在本书中,专门针对这一现象,特别列出了乐曲中出现过的音乐术语,帮助演奏者更好地理解 and 弹奏作品。通过对本书的学习,还能帮助演奏者学习其它音乐相关课程,如西方音乐史、和声、曲式等。

本书中既有弹奏法的说明,也有音乐相关知识的学习,帮助演奏者得到专业的钢琴学习指导的同时,也不乏自主学习的趣味性。

代霜蓉

2014年6月

目 录

(根据音乐发展历史排序)

一、巴洛克时期

1. 巴赫(Johann Sebastian Bach 1685—1750)	2
意大利协奏曲(第一乐章)	3
2. 亨德尔(George Frederick Handel 1685—1759)	11
快乐的铁匠	13
3. 泰勒曼(G.P. Telemann 1681—1767)	20
幻想曲	21

二、古典主义时期

4. 莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart 1756—1791)	26
d小调幻想曲	28
5. 考利(Philip Antony Corri 1784—1832)	36
回旋曲	37

三、浪漫主义时期

6. 菲尔德(John Field 1782—1837)	46
$\flat$ E大调夜曲	47
7. 门德尔松(Felix Mendelssohn 1809—1847)	52
欢乐	53
8. 舒曼(Robert Schumann 1810—1856)	56
间奏曲	57
9. 古诺(Charles Francois Gounod 1818—1893)	62
圣母颂	63
10. 格里格(Edvard Grieg 1844—1908)	66
夜曲	68

11. 福雷(Gabriel Urbain Faure 1845—1924)	73
月光	75
12. 莫什科夫斯基(Moritz Moszkowski 1854—1925)	80
小谐谑曲	81

四、近现代时期

13. 德彪西(Claude Debussy 1862—1918).....	88
帕斯比叶舞曲	90
14. 纳扎瑞斯(Ernesto Nazareth 1863—1934).....	98
睿智	100
15. 艾米·比奇夫人(Ms. Amy Beach 1867—1944)	103
梦	104
16. 普朗克(Francis Poulenc 1899—1963)	110
新事曲	112
17. 吉纳斯特拉(Alberto Ginastera 1916—1983).....	116
牧牛老人的舞蹈	118
18. 丁善德(1911—1995)	121
E大调钢琴奏鸣曲(第二乐章)	123

目 录

(根据难易程度排序)

一、中级难度曲目

1. 幻想曲	泰勒曼	21
2. 回旋曲	考 利	37
3. 欢 乐	门德尔松	53
4. 圣母颂	巴 赫-古 诺	63
5. 小谐谑曲	莫什科夫斯基	81

二、高级难度曲目

6. d 小调幻想曲	莫扎特	28
7. bE 大调夜曲	菲尔德	47
8. 月 光	福 雷	75
9. 夜 曲	格里格	68
10. 牧牛老人的舞蹈	吉纳斯特拉	118
11. E 大调钢琴奏鸣曲(第二乐章)	丁善德	123
12. 快乐的铁匠	亨德尔	13
13. 意大利协奏曲(第一乐章)	巴 赫	3
14. 间奏曲	舒 曼	57
15. 帕斯比叶舞曲	德彪西	90
16. 睿 智	纳扎瑞斯	100
17. 新事曲	普朗克	112
18. 梦	艾米·比奇夫人	104

一

巴洛克时期

巴赫(Johann Sebastian Bach 1685—1750)

贝多芬曾经这样评价巴赫：“他不是小溪，是大海。”^①瓦格纳也盛赞巴赫的作品是“一切音乐中最惊人的奇迹”。

巴赫出生于音乐世家，他既是一位享有盛誉的管风琴演奏家，也是一位杰出的作曲家，他一生创作了大量作品，包括键盘乐、管弦乐、协奏曲、室内乐、声乐作品等。然而在他生前，巴赫并未享有盛名，直至1829年门德尔松指挥演出其《马太受难曲》，人们才开始重视巴赫的作品。巴赫使复调音乐达到了高度成熟，他的《平均律钢琴曲集》被称作是钢琴作品中的“旧约全书”，堪称复调写作技巧的百科全书。

协奏曲是指一件或多件独奏乐器与管弦乐队相互竞奏，显示独奏乐器个性与技巧的大型器乐套曲。巴赫创作于1735年的《意大利协奏曲》并不以乐队伴奏，而是在一架两层键盘的古钢琴上直接演奏。这部作品模仿当时意大利乐队协奏曲的风格，在一架钢琴上表现独奏与合奏的对比，也是经常在音乐会上演奏的巴赫的代表作之一。

本书中选取的是《意大利协奏曲》的第一乐章，这一乐章有着充满活力的主题，与此后行板速度的第二乐章形成对比。

演奏提示：

1. 第1—29小节与第163小节至全曲终是完全相同的两个段落，F大调的主题以乐队合奏（第1—8小节）与独奏（第9—14小节）交替出现，展现出一个精力充沛、节奏富于弹性的音乐主题。因此，在演奏中要注意主题声部的突出，左右手旋律声部的交替。

2. 乐曲的中间部分将第一部分中出现的主题要素加以展开，充满了调性色彩的变化，在弹奏中需注意调的转变所带来的音乐色彩上的变化。

3. 在巴赫的手稿中几乎没有什么演奏提示标记，甚至连连线或者跳音这样重要的记号都没有，在乐谱中的这些标记有的是后来出版时编辑加入的，有的是一些钢琴家在演奏中加入的，因此，在弹奏巴赫的作品时需要更多聆听、比较钢琴家的演奏，注重版本的选择，在合理的前提下将音乐中强弱、连断、段落等之间的对比以及装饰音等准确地弹奏出来。

4. 全曲的八分音符可以采用断奏的形式演奏。

5. 对于某些模仿性的跑动性段落，如第69—72小节、第106—110小节，尽量采用同一指法，这样更加容易弹奏得清晰、有颗粒性。

^① 巴赫的名字“Bach”有小溪的意思。

意大利协奏曲(第一乐章)

巴赫

Musical score for the first movement of the Italian Concerto by J.S. Bach, measures 1-16. The score is written for piano in 2/4 time, featuring a treble and bass staff. The key signature has one flat (B-flat). The score includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings. Measure numbers 6, 11, and 16 are indicated at the start of their respective systems.

Measure 1: Treble staff starts with a forte $[f]$ dynamic and a 7-measure rest. Bass staff has a whole note chord.

Measure 2: Treble staff has a 4-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 3: Treble staff has a 4-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 4: Treble staff has a 3-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 5: Treble staff has a 5-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 6: Treble staff has a 7-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 7: Treble staff has a 3-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 8: Treble staff has a 3-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 9: Treble staff has a 3-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 10: Treble staff has a 4-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 11: Treble staff has a 3-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 12: Treble staff has a 4-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 13: Treble staff has a 2-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 14: Treble staff has a 1-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 15: Treble staff has a 3-measure rest. Bass staff has a half note chord.

Measure 16: Treble staff has a 3-measure rest. Bass staff has a half note chord.

21

Measures 21-25. Treble staff: 1 2 2, 5 4, 2 4, 3 5 4, 1 2, 3 5, 5, 1. Bass staff: 1, 1 2, 1 5 4, 3, 1.

26

Measures 26-30. Treble staff: 2, 5, 2, 5, 5. Bass staff: 4, 1 4, 2, 1. Dynamics: *f* (measure 29), *p* (measure 30).

31

Measures 31-35. Treble staff: 2 1 2, 1 2, 2, 3232, 1 3 3 2 1 4 4. Bass staff: 1 5, 3 5, 2 5.

36

Measures 36-40. Treble staff: 3 3 3 3, 2 1 4 4 2, 4 4 4 4, 3 2 1 2. Bass staff: 1 2 2, 2, 1 2, 1 4.

41

Measures 41-45. Treble staff: 2, 3131 2 3, 2 3, 2 1 5 3, 3 1 2. Bass staff: 1 2, 1 3, 2, 5, 5, 2 4.

46

243 3 4 5 3 4 5 3 4 2 1 2 1 4 2 4 1

1 3 3 5 2 4 1 2 1 3 3 5 1 1 1 1 5 4

51

2 1 3 f f 3

1 5

56

L.H. 1 L.H.

61

3 2 1 3 2 3 2 2323 1 5 3 2 2 1

66

2 1 p 1 3 2 3 3 1 3 2 1 f 4 2 5 2 1 2 1 5 2

71

Measures 71-75 of a piano piece. The music is in G major (one sharp) and 3/4 time. The right hand features a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines. Fingering numbers (1-5) are indicated for both hands.

76

Measures 76-80 of the piano piece. The right hand continues the melodic development with various articulations, and the left hand maintains a steady accompaniment. Fingering is clearly marked throughout.

81

Measures 81-85 of the piano piece. This section shows more complex rhythmic patterns in the right hand, including triplets and sixteenth-note runs. The left hand accompaniment is also more active. Fingering is indicated for all notes.

86

Measures 86-90 of the piano piece. The music builds in intensity, with a crescendo leading to a fortissimo (*f*) dynamic. The right hand has a more prominent melodic role, and the left hand provides a strong harmonic base. Fingering is indicated.

91

Measures 91-95 of the piano piece. The piece concludes with a series of chords and melodic fragments. The right hand features some grace notes and a final flourish. The left hand has a more active role in the final measures. Fingering is indicated.

101

The musical score for page 101 consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a key signature of one flat (B-flat). It begins with a piano introduction marked 'p' and a fermata. The melody is composed of eighth and sixteenth notes, with fingerings 2, 4, and 1 indicated. The lower staff is in bass clef, also in one flat, and contains a simple accompaniment of eighth notes. The piece concludes with a final cadence in the upper staff.

106

5

3 1 2 1 1 1

1 4

111

5

5

123131

2

1

3

3

3 4

121

5 3 1 1 1 2 1

3 1 1 3 1

126

1 1 5 2 1 1 4 1 3

p

131

2 3 4 1 4

123131

136

4 2 1 5 4 2 1 4 2

f

141

2 4 1 3 4 1 1 1

R.H. L.H.

146 *f* 2 3131 2 1 2 2 2 2 2

p 5 2 1 3 2 5 1 1 3 1 2 1 3 1 2

151

The musical score for Exercise 151 consists of two staves, treble and bass, in a key signature of one flat (B-flat). The piece is marked with a tempo of 'Allegretto' and a 3/4 time signature. The notation includes various note values, rests, and fingerings. The treble staff begins with a treble clef and a key signature of one flat. The bass staff begins with a bass clef and a key signature of one flat. The piece is divided into measures by vertical bar lines. Fingerings are indicated by numbers 1 through 5 above or below the notes. The score includes a variety of musical notations, including eighth notes, sixteenth notes, and rests. The piece concludes with a final cadence in the bass staff.

161

3 3 5 4 2 4

f

166

The musical score for measures 166-169 of 'The Swan' by Camille Saint-Saëns. The score is for piano and features a treble and bass staff. The key signature is one flat (B-flat). The music includes various musical notations such as eighth notes, sixteenth notes, and rests.

