

“1 + 1 钢琴课”新视野教程

HENRI HERZ

亨利·赫兹

钢琴音阶与练习

Scales and Exercises for Piano

陈学元 编译

Edited and Translated by Chen Xueyuan

上海教育出版社

亨利·赫兹

HENRI HERZ

钢琴音阶与练习

Scales and Exercises for Piano

Edited and Translated by Chen Xueyuan

陈学元 编译

图书在版编目(CIP)数据

亨利·赫兹钢琴音阶与练习 / 陈学元编译. — 上海:
上海教育出版社, 2016.6
ISBN 978-7-5444-6862-6

I. ①亨… II. ①陈… III. ①钢琴—音阶—练习曲
IV. ①J647.411

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第144452号

出品人 范慧英
责任编辑 李世钦
装帧设计 刘昕旻

编辑部热线 021-62797755
编辑部邮箱 shijiyinyue@163.com

官方微博

官方微信

关注“上海世纪音乐”

亨利·赫兹钢琴音阶与练习

陈学元 编译

出 版	上海世纪出版集团教育出版社 (200031 上海市永福路123号 www.ewen.co)
出 品	上海世纪出版集团世纪音乐教育文化传播公司 (200235 上海市钦州南路71号7楼 www.ewen.co/centmusic)
发 行	上海世纪出版集团发行中心
经 销	各地新华书店
印 刷	江阴金马印刷有限公司
开 本	960mm×640mm 1/8 印张10.5
版 次	2016年7月第1版
印 次	2016年7月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5444-6862-6/J.0463
定 价	28.00元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

总 序

闻陈学元先生计划策划、编订一套包含五个系列的钢琴乐谱丛书,请我作序,读后欣然为之。

首先,这套丛书是送给我国广大钢琴教师和学生的一份大礼。

我国钢琴教育要高质量和加速发展,必须面对这样的问题:琴童人数多、分布广,教师的教学水平和教材质量参差不齐,跟不上需求。这套丛书正是从我国这个领域的现状出发而编纂的。它不仅具有知识性(全面)、实践性(有讲解音像,可操作)、趣味性(重视音乐感知)的特点,更重要的是具有新的教学理念和新的教学方法。

再者,它是珍贵,并且让人瞩目的:

系列 I《钢琴前的连环画——献给青少年的礼物》注入了艺术是相通的思想,不仅精心编制曲目,而且用文学语言对乐曲进行了分析和解读,并将绘画与音乐融为一体;将单一地练习钢琴提高到对音乐本体性的感受与理解。系列 II《“1+1 钢琴课”新视野教程》强调的是教学的过程和办法,真正做到因材施教。系列 III《世纪钢琴作品图书馆》提供了丰富的、可供选用的钢琴练习曲;除了国内教师过去熟知的曲目外,还推荐了不少是当今世界上各国钢琴教师用之有效的优秀练习曲。还有系列 IV《综合拓展作品曲集》、系列 V《西方器乐理论与经典作品解读》,显然对我们学生开阔眼界,提高演奏水平有极大的帮助。

编者为我们搜集了历史上经过实践证明的各种学派和教程,包括俄、美、德、匈、法等。这里我要专门提到的是法国钢琴大师科尔托毕生的力作“练习指导版乐谱”。早年我在上海音乐学院学习时就听说,我的老师范继森先生有本“神秘宝书”,后来才知道就是这本科尔托的“演奏指南”。稍后我到莫斯科音乐学院学习,上钢琴艺术史时,课上老师专门讲科尔托针对肖邦作品写的这本“演奏指南”。他说,凡是科尔托认为乐曲中的技术难点处,他都会提供几种更加不顺手的指法练习,等你把不顺手的练下来之后,再按原作乐谱弹,就顺手多了。后来我听科尔托的录音,最深的印象其实还是他的音乐感特别好。

策划编订这五个系列的陈学元先生,多年来一直关心我国钢琴教育的前途,关注我国的琴童教育,寄希望于未来,花了不少精力编纂、讲解教材,是值得肯定和赞许的。也希望这套丛书能给读者们带来助益。

倪洪进

2016/1/14 于北京

“‘1+1钢琴课’新视野教程系列”序

近年来,很多国内钢琴界的知名教育大家,如周广仁教授、储望华教授、盛原教授等,都极力提倡我们年轻一代的教师用新的理念、新的教学思路和“多元化”的教材来教学。在钢琴教学中,教材不仅为教学活动提供了最基本的依据,也是教师教学、学生理解音乐的出发点与落脚点。因此,选择合适的钢琴教材显得尤为关键。换句话说,任何一位钢琴教师,哪怕教学经验再丰富,专业功底再深厚、视野再开阔,如果想通过因材施教的教学方法,达到较为满意的教学效果,都需要借助具有优秀理念、系统性、循序渐进的教材。

国人始终未停止过对国外优秀教材的研究、引入和推广使用。虽然“汤普森、拜厄、车尔尼、哈农、音阶琶音”等系列的教材已经深入人心,但是任何一本教材经过长期实践,即使有诸多优点,也肯定存在不足之处。一方面,教材在某种程度上说,是历史的产物。某个阶段的发现或许就诞生了一部刻有时代“烙印”的教材。另一方面,教材毕竟是人编写的,考虑更多的或许是解决大多数受众群体的共性问题,而学习者更需要的是在多本教材中汲取适合自己个性发展的养料。因此,它不可能满足所有的学习者,而所有的使用者也不应该只使用有限的一本或者几本教材。

随着时代的前进,我们在 21 世纪世界经济一体化以及文化多元化大融合的飞速发展下,似乎每天都在经历世间万物的瞬息万变。在钢琴学习上,或者说无论是哪门乐器的学习,我们应随着整个大环境的步伐一起进步,一起分享信息全球化带来的美好和便捷。同样的,钢琴教材经历了漫长的几个世纪变迁,也需要与时俱进。世纪音乐的领导对于这方面选题高度重视,承蒙他们看重,笔者受邀承担起了这套“1+1 钢琴课”新视野教程的策划与编订的重担。同时,希望通过我们在教材甄选、作品介绍、教学注释、指法编订、作品录制等多方面的努力,让读者能开阔视野,同时更多方位地接触丰富多彩的音乐世界。

“教程”在英文中可称为 School 或 Method。在这个系列中我们会接触到一些在国外已成经典,但在国内却鲜为人知的钢琴教程。虽然这些教程之间可能存在某些方面的“交集”,但他们各自特点鲜明的教学体系必将能给我国的钢琴教育界带来启迪,满足不同层次的教学需求。这里的“1+1”,指的是要培养优秀的钢琴学生必然离不开好教材和一位优秀的教师。因而本系列教程力求在做好每一册的同时能给教师带来一些教学提示和建议。无论处在启蒙阶段还是已经掌握了一定的演奏基础,您都能在本系列中找到适合自己的教程。这套钢琴教材包括巴托克(Béla Bartók)《小宇宙钢琴教程》、亨利·赫兹(Henri Herz)《钢琴音阶与练习》、普莱蒂(Louis Plaidy)《钢琴技巧练习教程》、斯塔玛蒂(Camille-Marie Stamaty)《钢琴节奏训练教程》(作品 36)、库拉克(Theodore Kullak)《钢琴八度技巧练习教程》(作品 48)、科勒(Louis Köhler)《钢琴左手练习教程》(作品 302)等。

在本系列教程的编订过程中,我们也加入了“注解”和部分“声像”来提升该系列的含金量和“教学”价值。同时,笔者还根据乐谱使用的需求作了一些更实用的设计,比如大开本、大音符、暖色纸张、立体胶装使书本摊得开等等。整个系列将不断地扩充内容,联合更多优秀的专业人才,打造中国特色的版本,同时也真诚期待有更多的教师、家长以及学生能给予我们更多的关注和支持。

编译者前言

亨利·赫兹的这本《钢琴音阶与练习》包含手指独立性练习,三度、六度和十度音阶,颤音练习及分解和弦练习等12个部分,共361条练习。从实用性的角度来说,我们在教学中除了学习最基本的音阶琶音练习以外,常见的手指基本练习在这本书中都有体现,可以作为各种程度钢琴演奏者的日常练习;从特色方面来说,此书在一定程度上既囊括了什密特(Aloys Schmitt, 1788-1866)《五指预备练习》(Preparatory Exercises for Five-Finger)中的手指独立性练习,也包括了一部分类似我们最为熟知的哈农(Charles Hanon, 1819-1900)《钢琴练指法》(The Virtuoso Pianist)中按照模进进行的上下行练习。与大家不太熟知、但在国外比较常见的辟什纳(Josef Pischna, 1826-1896)《48首钢琴技巧预备练习》和《60首钢琴技巧进阶练习》两本练习相比,亨利·赫兹的这部作品包含了前两者的部分精华。同时,又与我们推出的昆兹(Konrad Max Kunz, 1812-1875)《钢琴进阶短小二部卡农练习200首》相辅相成,各有特色。

就音阶练习而言,赫兹的这部作品并不拘泥于传统的形式,例如第190和第191两条练习,就颇似以C大调的每一个音级为基础向上构成的中古调式。有的练习也标上了力度记号,可见作者在简单的练习中也同样强调音乐的感觉和乐句的方向性。在一些练习中,作曲家要求演奏者保持大指和小指演奏的音符时值,在某种程度上说,有时是有强调主旋律之意,这将对往后学习多声部音乐作品起到一定的预备作用。在部分练习中,左右手声部各有两种建议的指法,如第十一部分的练习,原则上练习者可以选择适合自己的指法,但是需要注意的是,无论是左手声部还是右手声部的指法,都需要统一,要么统一采用声部上方的指法,要么统一采用声部下方的指法。如果可能的话,建议两种指法都尝试练习,以尽可能达到演奏自如的效果。

关于学习周期,笔者建议长期使用;关于何时可以入门,笔者建议可以参考以上四本练习的正常学习时间来说;关于如何与其他手指练习相互穿插学习,笔者建议任意一个技术课题,几本教材都应酌情交叉学习;关于其他练习注意事项,笔者认为,刚开始时做到扎扎实实地每一个音慢练,并反复数十遍是不无必要的。

不久之后,我们还会为不同程度和层次的钢琴演奏者出版介绍更多的手指练习,如普莱蒂(Louis Plaidy, 1810-1874)《钢琴技巧练习教程》、斯塔玛蒂(Camille-Marie Stamaty, 1811-1870)《钢琴节奏训练教程》(作品36)、库拉克(Theodore Kullak, 1818-1882)《钢琴八度技巧练习教程》(作品48)、科勒(Louis Köhler, 1820-1886)《钢琴左手练习教程》(作品302)、阿尔弗莱德·科尔托(Alfred Cortot, 1877-1962)《钢琴技术的合理原则》、玛格丽特·隆(Marguerite Long, 1874-1966)《钢琴技巧练习》等等。我们所希望的并不是让每一位学习者都去练习以上所有的教程,一来每个人的精力和时间很有限,二来也没有必要都兼顾。做到“对症下药”才是硬道理。这也是“并非每本书适合所有人,任何人不可能也没必要涉猎所有”的道理。我们提倡的是因材施教,学生应该选择适合自己的练习去夯实基础。“多元化学习”一直是我们所秉承的宗旨。

作曲家简介

亨利·赫兹(1803-1888)是一位出生在奥地利而长期居住在法国的钢琴家和作曲家,他也是巴黎音乐学院音乐教师。他的作品主要包括:八首钢琴协奏曲、一首钢琴奏鸣曲、一些回旋曲、夜曲、圆舞曲、进行曲、幻想曲,以及若干套变奏曲。

生平

赫兹于1803年1月6日出生于海茵里希·赫兹家中,他生来就是犹太人,因此,他要求音乐评论家费提斯(Fétis)在其所著的音乐百科全书中不要提及他的出身,这可能主要是考虑到在19世纪法国文化界存在反犹太主义倾向。在童年时期,他跟随其父亲学习音乐,并在科布伦兹¹拜管风琴家丹尼尔·亨顿为师。1816年,他求学于巴黎音乐学院,跟随维克多·杜赫梭(Victor Dourlen)和安东·莱查(Anton Reicha)继续学习。他的哥哥雅克·赫兹(Jacques Herz, 1794-1880)是他在巴黎音乐学院的同学,也成为了一位钢琴家和教师。

赫兹与宝丽娜·特蕾莎·拉赫曼(Pauline Thérèse Lachmann, 1819-1884)结为伉俪,后者是一位著名的法国交际花,昵称“派瓦”(La Paiva)。通常人们认为他们在伦敦结婚,但并没有确凿的证据证明事情确实如此。无论如何,这样的婚姻事实上是重婚。她和赫兹在一起后,生了一个女儿。威尔海姆·理查德·瓦格纳(Wilhelm Richard Wagner)、汉斯·冯·彪罗(Hans Guido Freiherr von Bülow)、泰奥菲尔·戈蒂耶(Théophile Gautier)和埃米尔·德·吉拉尔丁(Émile de Girardin)都是她的沙龙中的常客。她庞大的开销让赫兹的经济状况陷入窘境,后者不得不在1848年去美洲寻找商机。在他离开法国期间,她继续挥霍无度,赫兹的家人无奈地将特蕾莎赶出家门。赫兹于1830年在巴黎建立了他自己的钢琴工厂。1838年,他在巴黎胜利街建造了赫兹音乐厅,用于演奏柏辽兹和奥芬巴赫的作品。1888年1月5日,赫兹在巴黎去世,享年85岁。

作为钢琴家的一生

作为一位著名钢琴家,赫兹曾在世界各国巡演,包括欧洲各地、俄罗斯、墨西哥和南美。他在美国的1846年至1850年间,他一路巡演到旧金山。人们将他的演奏与列奥波德·德·梅耶(Leopold de Meyer)更夸张的演奏风格相提并论,后者在差不多同一时期(1845年至1847年间)也在美国巡演。赫兹以他在海外巡演的经历写了一本书,法文书名是*Mes Voyages en Amérique*,由阿奇里·福瑞(Achille Faure)于1866年在巴黎出版。亨利·博特伦·希尔(Henry Bertram Hill)将其翻译为英文版,书名为《我在美国的旅行》(*My Travels in America*),于1963年出版。

赫兹于1842年至1874年间在巴黎音乐学院任教。在他的学生中,只有玛丽-艾梅·罗杰-米洛斯(Marie-Aimée Roger-Miclos, 1860-1950)在20世纪早期在意大利唱片公司Dischi Fonotipia留下了录音。

音乐作品

赫兹一生创作了很多音乐作品,包括八首钢琴协奏曲。在他创作的诸多音乐作品中值得一提的是他参与了《创世六日》(Hexameron)的创作(基于贝里尼主题的第四变奏是他创作的)。但是很多人认为他的钢琴音乐风格华丽而空洞,罗伯特·舒曼正是持此意见的批评者之一。

1 Coblenz, 德国西部的一个城市——译注。

目 录

一、手指独立性练习	1
二、颤音练习	4
三、五个音范围内的五指练习	6
四、平稳的双手三度及其他双音练习	16
五、在重复级进音型过程中双手的移动	21
六、音阶预备练习	31
七、大小调音阶	35
八、不同音程关系及反向音阶	40
九、半音阶	52
十、分解和弦练习	54
十一、三度双音音阶	66
十二、手腕练习	71

一、手指独立性练习

在第 1-29 条练习中,全音符不应敲击发音,其对应的琴键应当用这样一种方式坚实地弹下去,即它们不会像活动的手指在弹奏时那样发声。除此之外,这些练习都应从慢练开始,每条练习需重复 8-10 次,并能在确保手指的力度和灵活性上有所增强之后,再逐渐加速。

The image displays the first ten exercises of a finger independence study. Each exercise is presented on a grand staff (treble and bass clefs) in common time (C). Exercises 1 through 7 are marked with a piano (p) dynamic, while exercises 8 through 10 are marked with a mezzo-forte (mf) dynamic. The exercises involve various patterns of eighth and sixteenth notes, often with fingerings indicated by numbers 1-5. Exercises 1-4 include fingerings for both hands. Exercises 5-7 show fingerings for the right hand, with the left hand playing a steady eighth-note accompaniment. Exercises 8-10 feature more complex patterns, including triplets and sixteenth-note runs, with fingerings indicated for the right hand.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10

11

2 3 4 3

4 3 2 3

12

3 4 5 4

3 2 1 2

13

1 2 1 2 3 2

5 4 5 4 3 4

14

2 3 2 3 4 3

4 3 4 3 2 3

15

3 4 3 4 5 4

3 2 3 2 1 2

16

1 3 1 3

5 3 5 3

17

2 4 2 4

4 2 4 2

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

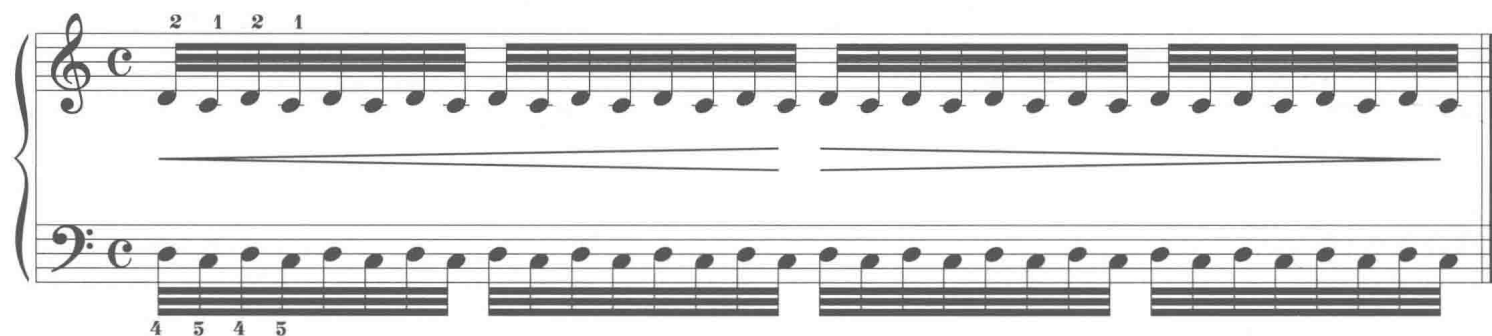
The sheet music is arranged in six systems, each containing two measures. The time signature is 8/8. The key signature has one flat (B-flat). The music features a consistent rhythmic pattern of eighth notes in both hands, often with triplets or specific fingering patterns indicated by numbers above the notes. The final measure (29) ends with a sustained chord in both hands.

二、颤音练习

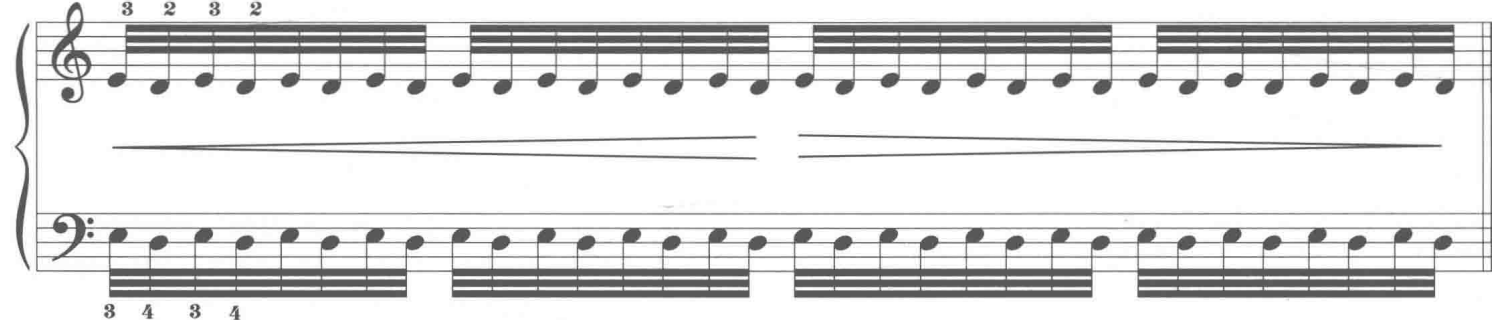
颤音练习是必不可少的环节,不仅因为几乎所有的音乐作品中都有这种装饰音,而且它也是练习触键的均匀性和稳定性的最佳途径。因此,学生勤奋地练习下列练习将是非常有益的,而且,刚开始时要用非常慢的速度进行分手练习,并应弹得足够清晰,以使耳朵对双手各自的音响形成独立的印象。

良好的颤音演奏完全依赖于均匀的手指运动,这种运动主要以指关节为主,任何手部动作都会干扰颤音的演奏。

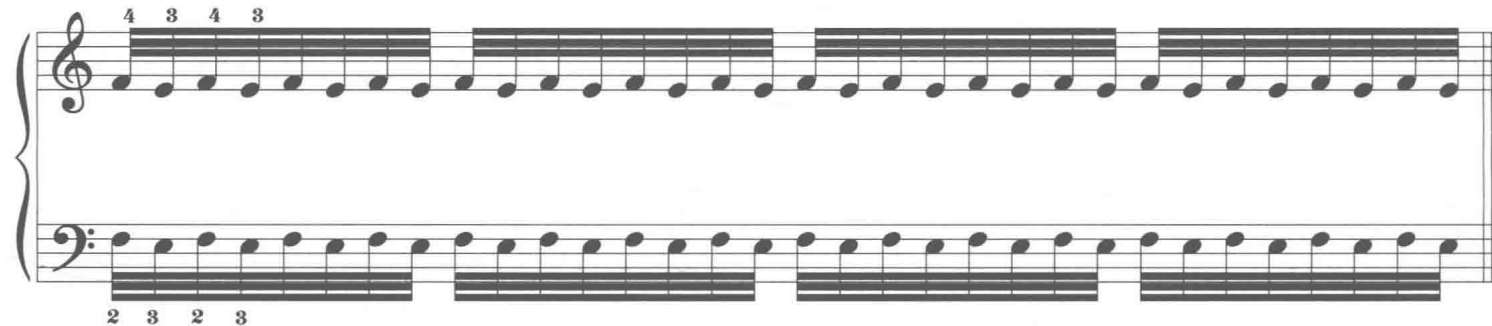
30*)

31

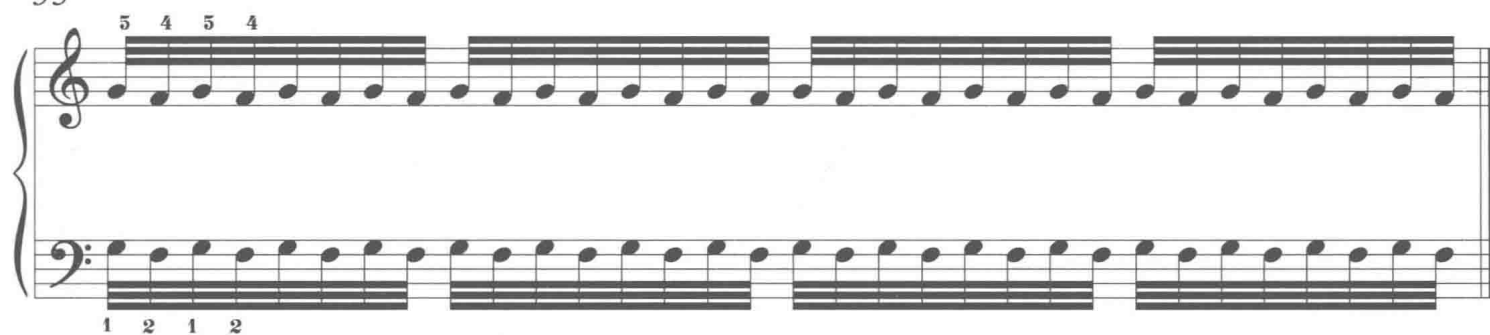

32

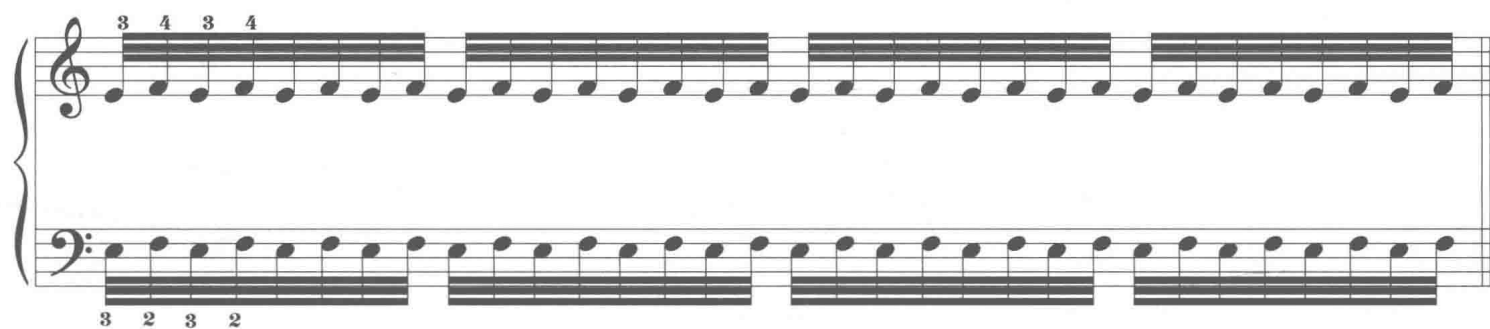

*)在演奏第 30-35 首练习时,以统一的速度不间断地反复演奏数次,将获益良多。

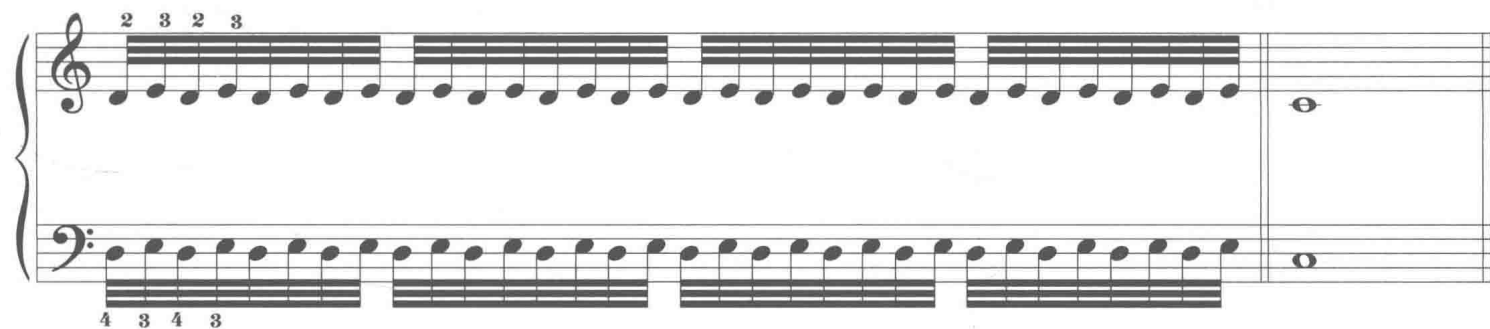
33

34

35

三、五个音范围内的五指练习

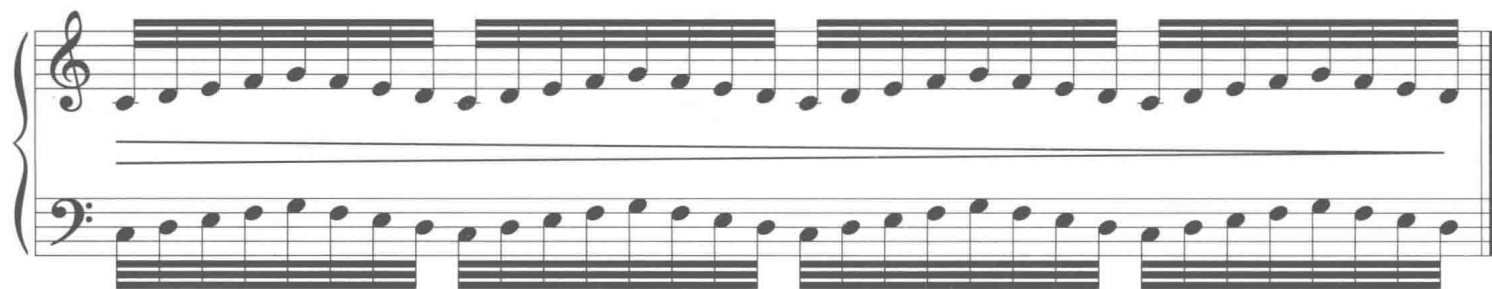
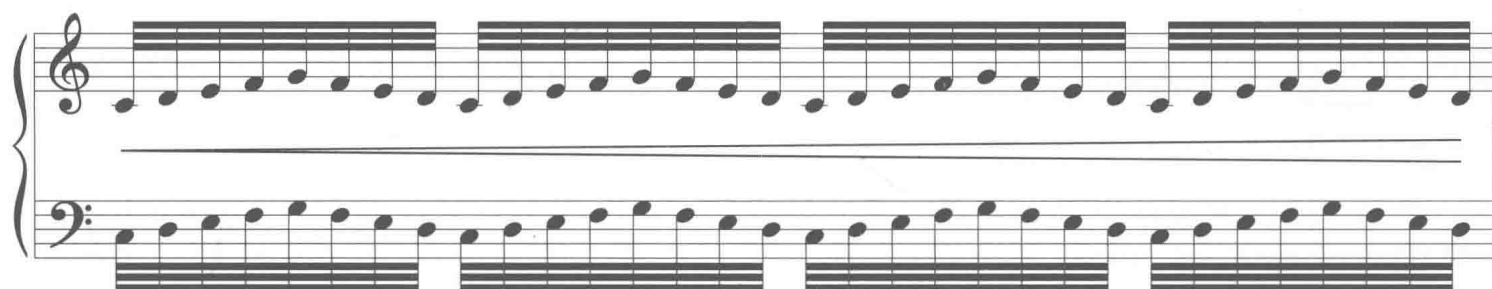
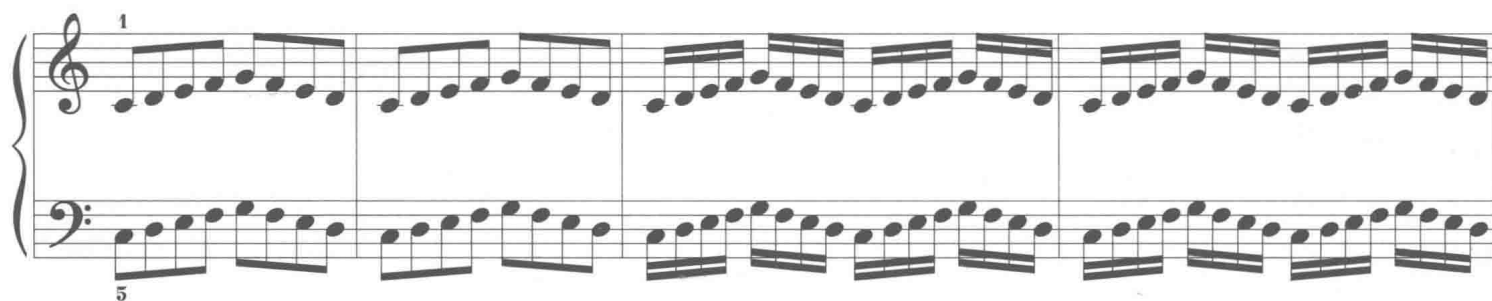
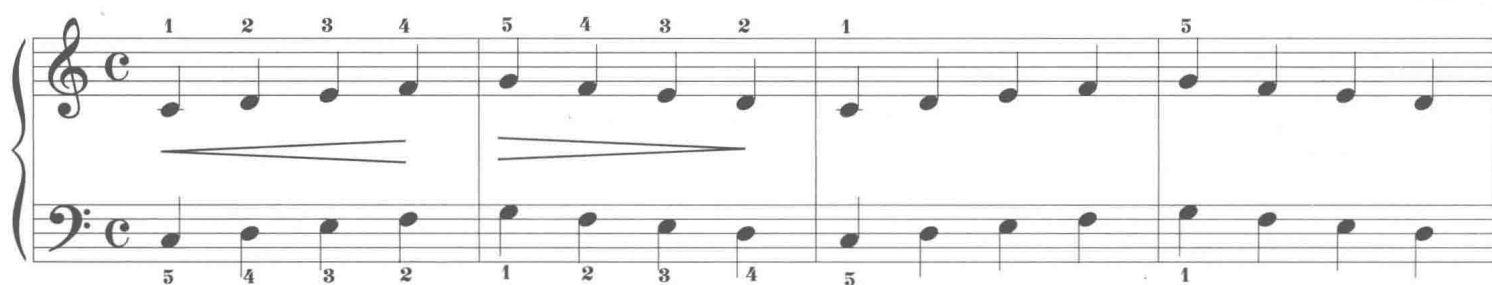
手保持在同一个位置上,并在五个音上连续进行的练习,通常被称为双手平稳练习。

当今优秀的钢琴教师一致认为,这是多方面手指练习和合理地、全面地锻炼手指运动机能的最佳方式。

但是,如果要从这些练习中真正获益,学生必须以认真勤恳的态度和坚持不懈的精神学习下去。刚开始时,所有的音都必须均匀地弹奏,无论是手还是手臂都不能有任何动作,速度应当非常慢。随着手指的力量和灵活性渐渐提高,这些练习可能会演奏得越来越快,并且可以以不同的力度变化进行练习(如第36条练习所示)。

人的手会有向小指方向倾斜的自然倾向,这种倾向必须以反方向的倾向进行平衡,即可稍微向大拇指方向倾斜。手指停留在琴键上的时间不宜超过音符的时值,这点很重要。在一个手指触键的瞬间,保留在前一个琴键上的另一个手指应立即抬起。

36

37*) 38

39 40 41

42 43 44

45 46 47

48 49

*) 每组三连音的第一个音应稍加重音强调。

50 51

52*) 53

54 55

56 57

58 59

*) 每组六连音的第一个音应适当地加重音。

60 61

6 6

62 63

6 6

64 65

6 6

66 67

6 6

68 69

6 6