

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

■ ■ ■ 作品 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 5

[美] 南希·巴克斯 (Nancy Bachus)

杨耀坤 译

 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

美国阿尔弗雷德出版公司提供版权

4J0911

附 CD 一张

■ ■ ■ 作品 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 5

[美] 南希·巴克斯 (Nancy Bachus)

杨耀坤 译

上海音乐出版社
上海文艺音像电子出版社
美国阿尔弗莱德出版公司提供版权

图书在版编目(CIP)数据

钢琴名作演奏探索 5 作品 / [美]南希·巴克斯著; 杨耀坤译 - 上海:
上海音乐出版社, 2016.9

ISBN 978-7-5523-1003-0

I. 钢… II. ①南… ②杨… III. ①钢琴曲 - 世界 - 选集 ②钢琴 - 奏
法 IV. ①J657.41 ②J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 072171 号

书 名: 钢琴名作演奏探索 5 作品
著 者: [美]南希·巴克斯
译 者: 杨耀坤

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 王媛媛
封面设计: 何 辰
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.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 6 谱、文: 48 面

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1003-0/J · 0911

定价: 31.00 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

目 录

CD 曲目

页码

家庭键盘乐器	4
巴洛克和古典主义时期	4
浪漫主义和近现代时期	5
小奏鸣曲	6
C 大调小奏鸣曲(第一乐章), Op.157, No.4(古典)(史宾勒)	1 6
西西里岛舞曲	8
西西里岛舞曲(浪漫)(迪阿贝利)	2 8
形象与想象	10
瘸腿女巫潜伏在森林中, Op.31, No.9(近现代)(雷比科夫)	3 10
缪赛特风笛	12
缪赛特舞曲, BWV808(巴洛克)(约翰·塞巴斯蒂安·巴赫)	4 12
幻想曲	13
E 小调幻想曲, TWV33: 21(巴洛克)(泰勒曼)	5 13
弗朗茨·约瑟夫·海顿	14
G 大调快板, Hob.XVI: 8(古典)(海顿)	6 14
波罗奈兹	16
F 大调波罗奈兹(古典)(莫扎特)	7 16
装饰音: 滑音	18
D 小调小步舞曲, BWV Anh.132(巴洛克)(约翰·塞巴斯蒂安·巴赫)	8 18
19 世纪的社交舞	20
^b B 大调德国舞曲 WoO13, No.6(古典)(贝多芬)	9 20
彼得·伊里奇·柴科夫斯基	22
古老的法国歌谣 Op.39, No.16(浪漫)(柴科夫斯基)	10 22
声音画面	24
铁匠, Op.8, No.5(近现代)(迈卡帕尔)	11 24
塞西尔·夏米纳德	27
加沃特舞曲, Op.123, No.5(夏米纳德)	12 27
兰德勒舞曲	30
A 大调兰德勒舞曲(古典)(施戴贝尔特)	13 30
小圆舞曲(小华尔兹)	32
小圆舞曲(近现代)(巴楚尔斯基)	14 32
罗伯特·舒曼	35
关于《勇敢的骑士》	35
勇敢的骑士, Op.68, No.8(浪漫)(舒曼)	15 36
最初的丧失, Op.68, No.16(浪漫)(舒曼)	16 38
小步舞曲	40
G 大调小步舞曲, BWV Anh.116(巴洛克)(匿名)	17 40
卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫	42
D 大调进行曲, BWV Anh.122(巴洛克)(C. P. E. 巴赫)	18 42
浪漫的旋律	44
玫瑰石, Op.205, No.8(浪漫)(古利特)	19 44
奏鸣曲式——快板	46
F 大调小奏鸣曲, Op.168, No.1(古典)(迪阿贝利)	20 46

■ ■ ■ 作品 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 5

[美] 南希·巴克斯 (Nancy Bachus)

杨耀坤 译

上海音乐出版社
上海文艺音像电子出版社
美国阿尔弗莱德出版公司提供版权

关于《钢琴名作演奏探索》

《钢琴名作演奏探索》将具有深度的技巧学习与循序渐进的演奏曲目结合在一起。每个级别包括两本教材：

- 《钢琴名作演奏探索——作品》(以下简称《作品》)收录了不同时期主流音乐风格的大量乐曲。我们对美国、加拿大和英国的节日习俗、比赛和考试题目等进行了研究,在这个基础上确定了曲目名单,并对它们进行了分级。另外,本书还收录了每种音乐作品风格的背景资料,包括所使用的乐器、作曲家和音乐本身。每一级别的演奏曲目均收录在 CD 中,作为必不可少的听觉补充,学习者可以通过聆听演奏,来感受如何能恰如其分地诠释乐曲。
- 《钢琴名作演奏探索——技巧》(以下简称《技巧》)则介绍了**基本键盘指法模式**——《作品》里出现的大调和小调所包含的五手指模式、音阶、琶音、和弦和终止等。这些指法模式可以当作学习者日常练习前的手指热身训练,以帮助他们提高自己的演奏技巧。**练习曲**,这是《技巧》的一个重要内容,我们精心挑选并谱写出这些曲目,目的是帮助学习者培养对琴键的良好触感以及掌握每一首曲目所必须的其他技巧。此外,还包括关于提高练习效率的建议。

这套系列教程设有逐页对照,学习者在《作品》里练习的曲目,教师可以快捷地在《技巧》里找到与之对应的页面,以强化学习者的练习。通过两本教材的配合使用,学习者将对音乐有深度的理解,轻松掌握弹奏钢琴的必备技巧。在本书的帮助下,学习者通过学习音乐而获得的知识、技能与乐趣,将使他们终生受益。

罗伯特·舒曼曾写道:“一个真正的音乐家不仅能够演奏优美的乐曲,他的脑中与内心也应有音乐。”

《钢琴名作演奏探索》就是用来帮助学生成为真正的音乐家的。

演奏技巧使你能够“指尖有音乐”。

了解作品风格和历史背景会使你“脑中有音乐”。

结合你的**想象力**,你将可以“用心来演奏”。

通过配合使用两本教材,学习者将对音乐有深度的理解,轻松掌握弹奏钢琴的必备技巧。在本书的帮助下,学习者可以获得音乐的知识、技能与乐趣,这将使他们终生受益。

目 录

CD 曲目

页码

家庭键盘乐器	4
巴洛克和古典主义时期	4
浪漫主义和近现代时期	5
小奏鸣曲	6
C 大调小奏鸣曲(第一乐章), Op.157, No.4(古典)(史宾勒)	1 6
西西里岛舞曲	8
西西里岛舞曲(浪漫)(迪阿贝利)	2 8
形象与想象	10
瘸腿女巫潜伏在森林中, Op.31, No.9(近现代)(雷比科夫)	3 10
缪赛特风笛	12
缪赛特舞曲, BWV808(巴洛克)(约翰·塞巴斯蒂安·巴赫)	4 12
幻想曲	13
E 小调幻想曲, TWV33: 21(巴洛克)(泰勒曼)	5 13
弗朗茨·约瑟夫·海顿	14
G 大调快板, Hob.XVI: 8(古典)(海顿)	6 14
波罗奈兹	16
F 大调波罗奈兹(古典)(莫扎特)	7 16
装饰音: 滑音	18
D 小调小步舞曲, BWV Anh.132(巴洛克)(约翰·塞巴斯蒂安·巴赫)	8 18
19 世纪的社交舞	20
^b B 大调德国舞曲 WoO13, No.6(古典)(贝多芬)	9 20
彼得·伊里奇·柴科夫斯基	22
古老的法国歌谣 Op.39, No.16(浪漫)(柴科夫斯基)	10 22
声音画面	24
铁匠, Op.8, No.5(近现代)(迈卡帕尔)	11 24
塞西尔·夏米纳德	27
加沃特舞曲, Op.123, No.5(夏米纳德)	12 27
兰德勒舞曲	30
A 大调兰德勒舞曲(古典)(施戴贝尔特)	13 30
小圆舞曲(小华尔兹)	32
小圆舞曲(近现代)(巴楚尔斯基)	14 32
罗伯特·舒曼	35
关于《勇敢的骑士》	35
勇敢的骑士, Op.68, No.8(浪漫)(舒曼)	15 36
最初的丧失, Op.68, No.16(浪漫)(舒曼)	16 38
小步舞曲	40
G 大调小步舞曲, BWV Anh.116(巴洛克)(匿名)	17 40
卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫	42
D 大调进行曲, BWV Anh.122(巴洛克)(C. P. E. 巴赫)	18 42
浪漫的旋律	44
玫瑰石, Op.205, No.8(浪漫)(古利特)	19 44
奏鸣曲式——快板	46
F 大调小奏鸣曲, Op.168, No.1(古典)(迪阿贝利)	20 46

家庭键盘乐器

巴洛克和古典主义时期

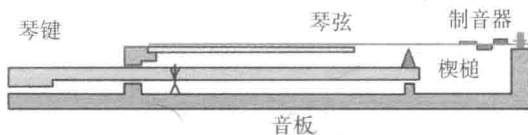
古钢琴

巴洛克时期 (1600—1750)

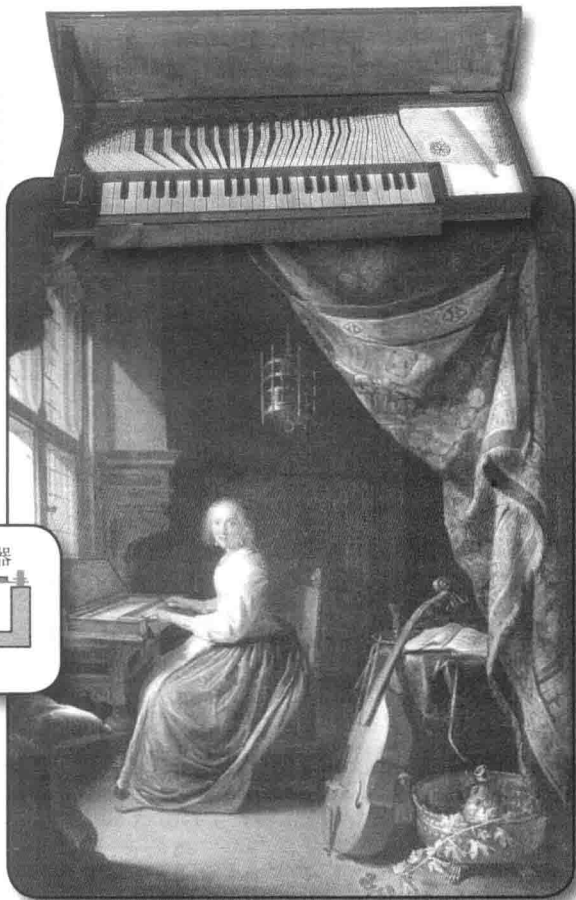
现存的大部分巴洛克音乐,过去都是在宫廷和教堂演奏的。但是,一些中产阶级家庭会在家中用古钢琴演奏音乐,古钢琴是那时候最便宜的键盘乐器。

古钢琴

古钢琴的琴键有一个被称为楔槌的金属敲击物。楔槌敲击琴弦,在手松开琴键前一直停留在那里。

- 按下琴键的力量会影响声音的强弱,其范围为 $p-ppp$ 。
- 楔槌敲击琴弦时会一直停留在那里,因此声音也会被减弱。通过手的颤动,可使古钢琴发出颤音。

古钢琴边的妇人,杰里·窦
(Gerrit Dou) 绘制(1665)

古典主义时期 (1750—1820)

尽管巴尔托洛梅奥·克里斯托弗里 (Bartolomeo Cristofori, 1655—1731) 在巴洛克时期(约 1700 年)发明了钢琴,但是直到古典主义时期的 1770 年钢琴才流行。

克里斯托弗里发明的钢琴有一个控键装置,可以使楔槌击弦后与琴弦保持一定距离。此后,其他的钢琴制作者也采用了控键装置,使钢琴的灵敏度极其出色。

- 约 1760 年,德国钢琴制作者约翰·克里斯多夫·楚姆佩 (Johann Christoph Zumpe, 1726—1790) 移居英国,在那里设计制作了方形钢琴。
- 方形钢琴大小适中,价格合理,音色悦耳,因此在英格兰、法兰西以及意大利的音乐爱好者家中流行开来。

克里斯托弗里
发明的钢琴

楚姆佩的方形钢琴

小奏鸣曲

小奏鸣曲与奏鸣曲的形式相同(两或三个乐章),但通常比奏鸣曲短小容易。为了教学,很多 19 世纪的作曲家,如法兰茨·史宾勒(Fritz Spindler),写下了许多古典风格的小奏鸣曲。

这个乐章是带再现的二段式,主题在 B 段重现。

段落: ||: A ||: B ||

主题: ||: a ||: b a ||

法兰茨·史宾勒

C 大调小奏鸣曲

(第一乐章)

曲目 1

中庸的快板 Allegro moderato

法兰茨·史宾勒(1817—1905)

Op.157, No.4

A 段
主题 a

调性: C 大调(I) 1/3 2/5 1/3 1

4

B 段
主题 b

8

调性: G 大调(V)

11

f *p* *cresc.*

14

f

18

dim. *cresc.*

22 主题 a

p *cresc.*

调性: G 大调 (I) $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{3}$ 1 $\frac{3}{5}$ 1

26

f

$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$

西西里岛舞曲

西西里岛舞曲起源于西西里岛当地的一种舞蹈,后来成为一种歌唱性的器乐曲。缓慢的 $\frac{6}{8}$ 拍或 $\frac{12}{8}$ 拍弹奏,通过些许忧伤的曲调,将田园(乡村)风光与西西里岛舞曲联系起来,使人联想起牧人悠然的长笛声。

在西西里岛舞曲中,经常出现 $\text{♪} \cdot \text{♪} \cdot \text{♪}$ 的节奏形式。

在节拍之前先演奏装饰音。

马车与田园风光,
詹姆斯·梅多斯 (James Meadows, 1828—1888) 绘

曲目 2

西西里岛舞曲

安东·迪阿贝利

(1781—1858)

小行板 Andantino

13

mf *f* *poco rit.*

1 2 5 1 2 4

17 *a tempo*

mp *sf* *mf*

1 3 5 1 3 5 1 2 4 1 2

21

cresc. *sf* *mf* *mp*

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

25

p *dolce*

1 3

29

pp

形象与想象

19 世纪末 20 世纪初,处于世纪之交的艺术家们,通过风格各异的艺术表达自己观点。

保罗·塞尚(Paul Cezanne, 1839—1906)是后印象主义的代表人物。在印象派画家之后,保罗·塞尚更注重形式与几何形状,并对 20 世纪立体派和抽象派(并非表现或描绘真实世界事物的艺术)艺术家产生了重要影响。

■ 《森林小路》是塞尚创作的一幅森林水彩画,该画会使人产生视觉上的幻象。

■ 目光随着画中的线条与轮廓伸向森林深处。塞尚希望欣赏者能够看到永恒运动着的大自然。

弗拉基米尔·雷比科夫(Vladimir Rebikov)是 20 世纪早期的俄国作曲家。他坚信作曲家应当是“富有感情,且能够用声音表达感情的人”。

■ 《轮廓》(九幅童年画)是弗拉基米尔·雷比科夫最受欢迎的钢琴曲之一。该组曲的最后一段是《瘸腿女巫潜伏在森林中》。作品气氛极富神秘感,从反复出现的 4 节奏中仿佛可以听到女巫蹒跚的脚步声。

■ 在塞尚的《森林小路》中,瘸腿的女巫若隐若现。

森林小路(1892),
塞尚绘

瘸腿女巫潜伏在森林中

——选自《轮廓》

曲目 3

弗拉基米尔·雷比科夫(1866—1920)

Op.31, No.9

慢板 Lento

@ 为了在连接左手时不影响旋律,请在整段

乐曲中都使用手指踏板来完成这个音型:

7

4 2 4 1 2 3 2

12

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

17

5 2 4 1 5 2 4 1 3 2 5

p *mf*

RH

22

2 1 3 1 2

mf

27

dim. poco a poco

缪赛特风笛

缪赛特风笛在尺寸上小于普通的风笛,常用来为舞蹈伴奏。它同时也是一种类似舞曲的谱曲风格,用蜂鸣低音(持续的低音)配合旋律线条的方式来突出它的器乐。

演奏缪赛特风笛的加斯帕尔德·雷·古尔丹(1738),
亚森特·里戈(Hyacinthe Rigaud)绘

缪赛特舞曲

——选自《英国组曲》No.3

曲目 4

小行板 Andantino

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(1685—1750)

BWV808

Handwritten musical score for the Minuet in G major, BWV 808, by Johann Sebastian Bach. The score is written for piano and includes fingerings, dynamics, and articulation marks.

First System (Measures 1-4): Treble clef, key of G major (one sharp). The melody starts with a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) marked with a '3' above. The bass line consists of sustained octaves (G3) marked with a '5' below and 'LH legato'. Dynamics include *mp* (mezzo-piano).

Second System (Measures 5-8): Treble clef. The melody continues with various eighth and sixteenth note patterns. Dynamics include *mf* (mezzo-forte) and *mp*. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Third System (Measures 9-12): Treble clef. The melody features more complex rhythmic patterns, including sixteenth notes. Dynamics include *mp*. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Fourth System (Measures 13-16): Treble clef. The melody concludes with a final cadence. Dynamics include *mp*. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

幻想曲

幻想曲无特定的形式,产生于“作曲家的想象和技巧”。由于没有文字,演奏者可以充分表达被激发的个人感情。

格奥尔格·菲利普·泰勒曼 (Georg Philipp Telemann) 是他那个时代最伟大的音乐家之一。他是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (Johann Sebastian Bach) 的好友,也是卡尔·菲利普·埃曼努埃尔·巴赫 (Carl Philipp Emanuel Bach, 1714—1788) 的教父并为其进行洗礼。

格奥尔格·菲利普·泰勒曼

E 小调幻想曲

曲目 5

小行板 Allegretto

格奥尔格·菲利普·泰勒曼 (1681—1767)

TWV33: 21

