

PIANO

附CD 一张

中外民歌 钢琴曲集

3

林 华 著

 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

上海音乐学院音乐教育系 085 内涵建设支持项目

中外民歌 钢琴曲集 3

林 华 著

 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

中外民歌钢琴曲集 3 / 林华著 - 上海: 上海音乐出版社, 2016.9

ISBN 978-7-5523-0995-9

I. 中… II. 林… III. 民歌 - 钢琴曲 - 改编曲 - 世界 - 选集 IV. J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 031947 号

书 名: 中外民歌钢琴曲集 3

著 者: 林 华

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 陈涵卿

音像编辑: 陶 天 陆 放 (助理编辑)

封面设计: 何 珈

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: 11.5 乐谱: 92 面

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-5523-0995-9/J · 0903

定价: 38.00 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

本曲集原系 20 世纪 90 年代初期应某出版社约请写作的 60 首钢琴小曲。编辑要求取材民间,篇幅短小,内容浅显,手法可以多样,但尽量少用八度,以便虽有一些程度,却苦于手小的钢琴学习者作为正规教程之外的辅助材料。

这样的方针对笔者而言倒也是颇有兴趣的,因为如何以多声织体处置五声性音调,20 世纪 60 年代以来一直被以为是一个很有意义的重要课题。趁此机会做些实验,并能得到出版社的支持和读者的反馈,也确是难得的机会。

不料写完之后,那出版社自说自话,竟决定只出 30 首了。于是上海教育出版社接盘,索性按原定计划再增加 41 首,2002 年以《中外民歌 101 首》的书名出版。

正是有着这样的写作背景,因此这本曲集,也成了一本钢琴小品写作课程——如果现在还有这样课程的话——的辅助教材了。本曲集为中外民歌所作的编配,几乎都不作任何展开,只是通过具有特性的和声音型以及织体变化去塑造一个意象。这就要求在结构简单、音区有限的条件下,用简洁鲜明的手段作生动表现,而且还得有效果,演奏者觉得有趣。对于那些音乐阅历较少的学生,这本曲集是有可能让他们在做这类基本功练习时从中得到些帮助的。

这本曲集也是多声技法实验应用的例谱。特别是 20 世纪 60 年代,当时有些著作以为坚持民族化,就一定要反对“洋味”,因为洋味是 19 世纪资产阶级的腐朽气息,反不反洋味是文艺路线上革命与不革命甚至反革命的标志。为此,一些著作还制定许多规则。

这些并非从大量实践中抽象出来的条文,究竟是扩大了我们音乐的表现力,还是捍卫了某种审美观念的“纯洁”,其实何须多争论,通过实践不就可以得到检验了吗?

其次,在多声技法的教学经验中,深感许多学生在遵照“课程要缩短”而编写的那些教材中,得到的只是对规则的知识性了解而已,而且只会用于习题写作中——即便是做得很好的吧,可在写作时却又不会贯通了。本曲集正是有鉴于此,建议学生可将本书中的旋律作为和声或复调的习题,先自行配置,然后通过和笔者的和声配置作一比对,或许可以从这样的方法中得到更多细微的启示,积累起为既定旋律配置各种不同风格作品的经验。

这本曲集对于一部分正在学习钢琴的学生而言,也可以用来增加他们学习音乐的兴趣,并且因为更多地接触了生动的音乐文化而激发了乐感,与此同时也可以使得他们的音乐知识得到丰富。

为了适合不同的程度,编写时注意到难易不一的安排,因此本书也带有进阶的性质了。

附带一提的是,当初为什么不偏不倚,就写作个 101 首呢? 这里多多少少有些纪念自己对音乐发生兴趣缘由的意思: 因为 20 世纪 40 年代后期,有一本美国出版的《著名歌曲 101 首》正风行,我们兄弟姐妹常常围着钢琴唱着其中的歌曲,现在回想起来,能有此斯乐之可作,亦可谓此生大幸之一罢,因此也就激发了类似的写作念想。

乐谱出版后从得到的各种反馈信息中,我才知道它不仅被读者们作为钢琴教材、多声写作的教辅和小品练习的例谱,竟然还有更多的用途: 有的音乐院校老师用它来作配器的习题集,有的用作世界音乐的课外资料,有的用来作投考本科的视谱强化练习,也有的用来作为钢琴教学法的实习参考教材。最令我感动的是,许多和我同时代的音乐爱好者,把这本曲集作为“有声相册”来赏玩,因为本曲集中的很多旋律,很能唤起他们对流逝岁月的回忆。

正是本曲集应用的“广谱性”,使得它出版之后很快就断销。这次承蒙上海音乐学院音乐教育系采纳,作为 085 内涵建设支持项目,让上海音乐出版社以《中外民歌钢琴曲集》的书名增订,并附录音响资料另出新版。趁此机会,对乐曲作了一些修改,并增写 10 首,还加了一些注释——主要是对写作技法运用的解析,对演奏的简单建议。相信这会使得无论演奏还是写作的学生,对音乐形态的结构原理和情感的处置或许会有更多的理会。

附带说明的是,在每首乐曲之后,都有简单的提示,这大抵是根据写作时的设想,对标题作个音乐意象上的导引,以启示读者想象而已。只有极少几首乐曲的提示是原有歌词大意的简述,说白了,这其实只是为老歌迷的回忆而作的资料罢了,与乐曲写作意图也未必有什么直接的关系。

乐谱的大部分指法由老同学周纫秋女士所订,再次重申谢忱。

林 华

目 录

前 言

外国民歌

1. 大 象	几内亚民歌	2
2. 甜蜜的告别	美国黑人灵歌	5
3. 三套车	俄罗斯民歌	7
4. 友谊地久天长	苏格兰民歌	10
5. 牛仔的梦	美国民歌	12
6. 星星索	印度尼西亚民歌	14
7. 在路旁	巴西民歌	16
8. 世界顶峰	美国乡村歌曲	18
9. 故乡的绿草地	美国乡村歌曲	21
10. 月光小夜曲	美国民歌	23
11. 骊 歌	夏威夷民歌	25
12. 伦敦德里小调	英国民歌	27
13. 夏日最后的玫瑰	苏格兰民歌	30
14. 街 舞	波多黎各民歌	34
15. 山楂树	苏联新民歌	37

中国民歌

16. 毛毛雨	贵州民歌	44
17. 丰收谣	朝鲜族民歌	47
18. 手 鼓	新疆塔吉克族民歌	49
19. 哀 思	陕西民歌	52
20. 三月三	贵州彝族民歌	55
21. 骆驼行	宁夏民歌	58
22. 雁南飞	藏族民歌	60
23. 马背上的歌	新疆塔吉克族民歌	62
24. 上海风光	上海民歌	66
25. 牧羊姑娘	新民歌	69

26. 浏阳河	新民歌	71
27. 叶 笛	苗族民歌	73
28. 对山的云雨飘来了	云南彝族民歌	76
29. 天 鹅	蒙古族民歌	79
后 记		83

外国民歌

尽管有一部分读者把本曲集当作介绍世界音乐的辅助材料,但笔者在写作这些小品时并无意关照这方面的学术性。概括说来选曲原则有三条:一是该曲在我国有一定的流传广度;二是力争在地区上有更广阔的包容性;三是音调带有五声性或其他趣味性——这最后一条也是企图表明五声音调从来就不是中华民族、也不是东方民族音乐风格的独享标志,而它的配置可能性却是无穷无尽的,表现力也是极其丰富的。

由于是为既定旋律配置,因此乐曲的结构基本保留民歌的多节歌形式。

1. 大象

❖ 太阳光芒谁阻拦？黑暗已逃窜。林中大象阔步迈，自由解放走向前。❖

Allegro fuocoso ♩ = 144

几内亚民歌

The piano score for 'Elephant' (大象) is written for piano and is in 4/4 time. The tempo is marked 'Allegro fuocoso' with a metronome marking of ♩ = 144. The piece is in G major and consists of 15 measures. The score is divided into four systems. The first system (measures 1-4) begins with a forte (f) dynamic. The second system (measures 5-8) is marked 'marcato' and 'f'. The third system (measures 9-12) continues the melody. The fourth system (measures 13-15) ends with three measures marked 'sf' (sforzando). The piece concludes with a repeat sign and a key signature change to D major.

19

sf *sf* *sf*

23

dolce
p

27

con fuoco *più*

31

f

36

D.S.

演奏提示

为这首非洲的旋律配置,必须知道非洲民族音乐审美的一些基本观念。他们认为一个旋律的上方或下方相隔三度或五度的音,等于旋律本身,就像欧亚大陆的音乐体制认为相隔八度就是同音那样。因此在乐曲中的旋律陈述,用了平行五度的进行,那就相当于我们的八度加厚了。

其次,非洲音乐充满复合节拍,因为他们认为这是体现族群之间的相互契合、体现生命力的重要标识。

最重要的是,非洲的音乐是全民的音乐,是感性充分宣泄的音乐,因此歌舞的韵律非常浓烈。

这首乐曲正是按照这些原则写作的。首先是设计一个欢快的、舞蹈性的节奏,以及低音夹有几个不同音高的排鼓,用这样的音型奠定全曲。

其次用一领众合的支声织体,表现乐曲的集体性。陈述是平行五度为主。从第 18 小节开始,出现复合节拍与单一节拍的交替。其间也有抒情的瞬间出现(26m-29m),但立刻被更为强烈的节奏接续。

第二遍开始用织体加厚的办法换头,最后在激烈的鼓声中结束。

2. 甜蜜的告别

❖ 沉重人生，终于停歇；你的精神获得解脱，向苦难躯体告别。这是甜蜜的一刻啊，何须悲切！听，丧钟声声叠，却是天庭礼节，正把满怀伤痕的灵魂迎接。❖

美国黑人灵歌

Lento lugubre ♩ = 54

The musical score is written for piano in 4/4 time, marked **Lento lugubre** with a tempo of ♩ = 54. The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The score is divided into five systems, each with a measure number (1, 4, 7, 10, 12) at the beginning of the first staff. The notation includes various dynamics such as *mp* (mezzo-piano), *pp* (pianissimo), and *p* (piano). Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. There are also articulation marks like slurs and accents. The piece features a mix of single notes, chords, and complex rhythmic patterns, including sixteenth-note runs in the right hand of measures 10 and 12.

14

16

19

22

25

f *p* *mf* *dim.*

演奏提示

这是一首送葬歌。第一句开始的四部和声织体是墓穴前的赞美诗,可以听到远处传来的丧钟。反复时(8m/4-16m)改用同音的颤音,这或许是在模仿某种弹拨乐器,但重要的是它表现了一种凄楚的苍凉。

第二句(16m/4b-)是两个歌队的互应。最后回到合唱织体结束。

3. 三 套 车

❖ 冰雪旷野，谁传歌声？随车飘忽，忧郁低沉。
马夫低诉心头事，财主强夺心上人，此恨怎能忍？❖

俄罗斯民歌

Moderato malinconico ♩ = 72

The musical score is written for piano and consists of four systems of music. The first system (measures 1-3) begins with a treble staff containing a melodic line and a bass staff with chords. The second system (measures 4-6) continues the melody and accompaniment. The third system (measures 7-10) includes a piano (pp) section with a more active bass line. The fourth system (measures 11-14) concludes the piece with a final melodic flourish in the treble and a steady bass accompaniment. Fingerings and dynamics like pp, p, and cresc. are indicated throughout.

15

mf

marcato

18

f

22

25

espress.

ff

mp

marcato

28

31

34

pp *decresc.*

dim. *rit.*

演奏提示

这是 20 世纪 50 年代初期在我国广为流传的歌曲。

一开始设计了一个刻画马蹄声和车铃声的造型,伴衬着根据旋律首部动机写成的音调,构成了乐曲的前奏。

旋律进入时(7m/4b-)的伴奏虽然十分简单,但由于加入了半音的辅助音,使得音响具有表情性。

第二遍(15m/4b-)旋律提高八度陈述,伴奏在同音反复音型的基础上,先是出现了两条半音下行的线条的呼应,随后(18m)转为低音的半音下行,而中声部改为短小音调的起伏(19m),和声从降二级开始以一系列上四度推进到导音七和弦(21m/1b: $F_7-21m/3b: B_7-22m/1b: E_7$),与旋律构成内涵的不一致,最后通过代替进行^①从属和弦回到主和弦。

乐曲的高潮时(23m/4b-27m)旋律改为附带和声的陈述,上述的变和弦进行模式以更丰富、更宽阔的音响奏出。而中声部的穿插音调(27m)也较之第 19 小节的规模有了加强,发展为调性重叠了

结束句(27m/4b-)仍然是带有半音下行的线条进行,但因为被装饰而缓缓落下。

前奏作为尾声结束全曲。

在两手合成的前奏音型中,左手音响应控制得很轻。旋律进入后的伴奏音型中的音调可以带些起伏。至发展为半音线形进行时,分清不同的触键:第 16 小节的低音是连奏,第 17 小节的中声部是半跳音,而与此同时开始的低音,则是长音连续,等等。

^① 爵士和声的一种手法,通过等音转换和改换根音的方法,构成增四减五度的和弦连接。详见拙作《现代爵士和声教程》第 39 页,上海音乐出版社。

4. 友谊地久天长

❖ 最难忍，惜别时，千言难语，欲说无言词。往日情深一朝分，
今后怎相思？呵，离恨如春草，连天无边无尽时。❖

Andante sentimento ♩ = 72

苏格兰民歌

The piano score for 'Auld Lang Syne' (友谊地久天长) is presented in five systems. The first system (measures 1-4) begins with a melody in the right hand and a harmonic accompaniment in the left hand. The tempo is marked 'Andante sentimento' with a quarter note equal to 72 beats per minute. The first system includes dynamic markings 'mf' and 'espressivo'. The second system (measures 5-8) continues the melody and accompaniment, with a 'mp' marking. The third system (measures 9-12) includes an 'espress.' marking. The fourth system (measures 13-16) and the fifth system (measures 17-20) complete the piece. The score is written in 4/4 time and the key of B-flat major.