

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

■ ■ ■ 作品 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 4

[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

美国阿尔弗莱德出版公司提供版权

4J0910

附 CD 一张

■ ■ ■ 作品 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 4

[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 4 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 978-7-5523-1002-3

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 073431 号

书 名: 钢琴名作演奏探索 4 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: 5.5 谱、文: 44 面

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-1002-3/J·0910

定价: 30.00 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

时间轴线	4
巴洛克时期(1600—1750)	4
古典主义时期(1750—1820)	4
浪漫主义时期(1790—1910)	5
近现代时期(1880至今)	5
吉卜赛影响	6
吉卜赛舞曲(古典)(海顿)	1
匈牙利民间歌曲	7
童谣(近现代)(巴托克)	2
法国歌曲	8
小曲调(近现代)(雷恩-巴顿)	3
贝拉·巴托克的音乐之旅	10
树下乘凉(近现代)(巴托克)	4
弗拉基米尔·雷比科夫	12
小丑(近现代)(雷比科夫)	5
弗朗茨·舒伯特	14
埃科塞斯舞曲, Op.18; D.145(浪漫)(舒伯特)	6
加沃特舞曲	15
加沃特曲调(巴洛克)(格劳普纳)	7
回旋曲式	16
回旋曲中的加沃特舞曲(巴洛克)(丹德赫)	8
俄罗斯民族乐派	18
俄罗斯舞曲(浪漫)(格林卡)	9
二段体	19
德国舞曲, WoO42, No.4(古典)(贝多芬)	10
带再现的二部曲式	20
布列舞曲(巴洛克)(克里格尔)	11
穆其奥·克莱门蒂	21
奏鸣曲	21
奏鸣曲式——快板(第一乐章)	21
第一乐章:奏鸣曲式——快板	22
小奏鸣曲, Op.36, No.1(古典)(克莱门蒂)	
快板	12
第二乐章:三段体	24
行板	13
第三乐章:回旋曲式	26
活泼地	14
J.S. 巴赫:安娜·玛格达勒娜·巴赫的笔记本	28
G大调小步舞曲(巴洛克)(巴赫)	15
吉格舞曲	30
英国组曲中的吉格舞曲(巴洛克)(泰勒曼)	16
标题音乐	31
胆小的心, Op.47, No.5(浪漫)(富克斯)	17
亚历山大·齐尔品	32
古老的故事(近现代)(齐尔品)	18
夜曲	34
夜曲, Op.39, No.20(浪漫)(莱因霍尔德)	19
弗朗索瓦-约瑟夫·戈塞克	36
铃鼓舞曲(古典)(戈塞克)	20
沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特	38
B大调快板, K.3(古典)(沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特)	21
圆舞曲	39
圆舞曲, Op.101, No.11(浪漫)(古利特)	22
斯蒂芬·海勒	42
雪崩, Op.45, No.2(浪漫)(海勒)	23

■ ■ ■ 作品 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 4

[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。

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

时间轴线	4
巴洛克时期(1600—1750)	4
古典主义时期(1750—1820)	4
浪漫主义时期(1790—1910)	5
近现代时期(1880 至今)	5
吉卜赛影响	6
吉卜赛舞曲(古典)(海顿)	1
匈牙利民间歌曲	7
童谣(近现代)(巴托克)	2
法国歌曲	8
小曲调(近现代)(雷恩-巴顿)	3
贝拉·巴托克的音乐之旅	10
树下乘凉(近现代)(巴托克)	4
弗拉基米尔·雷比科夫	12
小丑(近现代)(雷比科夫)	5
弗朗茨·舒伯特	14
埃科塞斯舞曲, Op.18; D.145(浪漫)(舒伯特)	6
加沃特舞曲	15
加沃特曲调(巴洛克)(格劳普纳)	7
回旋曲式	16
回旋曲中的加沃特舞曲(巴洛克)(丹德赫)	8
俄罗斯民族乐派	18
俄罗斯舞曲(浪漫)(格林卡)	9
二段体	19
德国舞曲, WoO42, No.4(古典)(贝多芬)	10
带再现的二部曲式	20
布列舞曲(巴洛克)(克里格尔)	11
穆其奥·克莱门蒂	21
奏鸣曲	21
奏鸣曲式——快板(第一乐章)	21
第一乐章: 奏鸣曲式——快板	22
小奏鸣曲, Op.36, No.1(古典)(克莱门蒂)	
快板	12
第二乐章: 三段体	24
行板	13
第三乐章: 回旋曲式	26
活泼地	14
J.S. 巴赫: 安娜·玛格达勒娜·巴赫的笔记本	28
G 大调小步舞曲(巴洛克)(伯姆)	15
吉格舞曲	30
英国组曲中的吉格舞曲(巴洛克)(泰勒曼)	16
标题音乐	31
胆小的心, Op.47, No.5(浪漫)(富克斯)	17
亚历山大·齐尔品	32
古老的故事(近现代)(齐尔品)	18
夜曲	34
夜曲, Op.39, No.20(浪漫)(莱因霍尔德)	19
弗朗索瓦-约瑟夫·戈塞克	36
铃鼓舞曲(古典)(戈塞克)	20
沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特	38
B 大调快板, K.3(古典)(沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特)	21
圆舞曲	39
圆舞曲, Op.101, No.11(浪漫)(古利特)	22
斯蒂芬·海勒	42
雪崩, Op.45, No.2(浪漫)(海勒)	23

时间轴线

巴洛克时期 (1600—1750)

在巴洛克时期,欧洲的王权极为强盛,国王雇佣艺术家创作精致的艺术品(建筑物、绘画、雕塑和音乐)。

法国国王路易十四(Louis XIV, 1638—1715)的宫廷是欧洲最为华丽的。

- 15岁时,作为权利的象征,路易在《芭蕾之夜》中扮演了古希腊太阳神阿波罗,其他舞者像行星一样围着他起舞。
- 路易被称为太阳王,他曾在一周内为居住在凡尔赛宫的上千位贵族举办两场或三场舞会,通常是通宵狂欢。

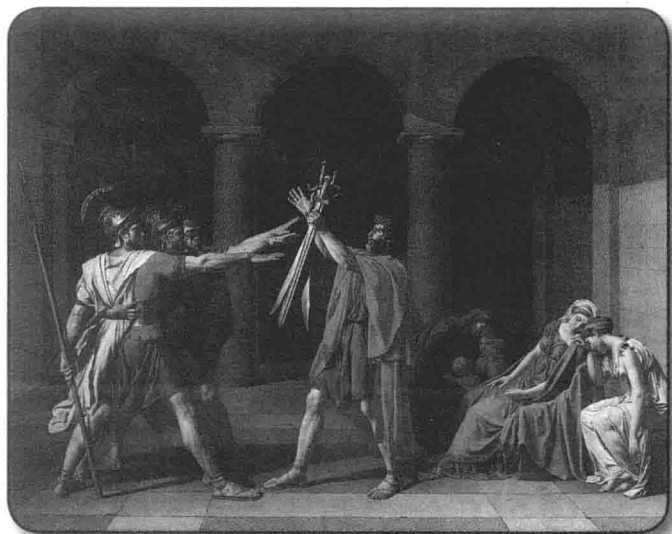
法国国王路易十四

古典主义时期 (1750—1820)

1748年,庞贝城遗迹的发现引起了人们对古希腊和古罗马古典艺术的兴趣,并且影响了18世纪欧洲的音乐和艺术。

法国画家雅克-路易·达维德(Jacques-Louis David, 1748—1825)创作的《荷拉斯兄弟的宣誓》源自罗马史的一个场景,即荷拉斯三兄弟发誓,他们愿意为罗马而死。

- 这幅平静、和谐的绘画体现了感性时期中兼存的理性,是一种古典时期的艺术特征。
- 在法国大革命前创作的绘画有一个隐藏的信息,即为了伟大事业而牺牲自己是值得的,“获取自由是值得付出任何代价的”。

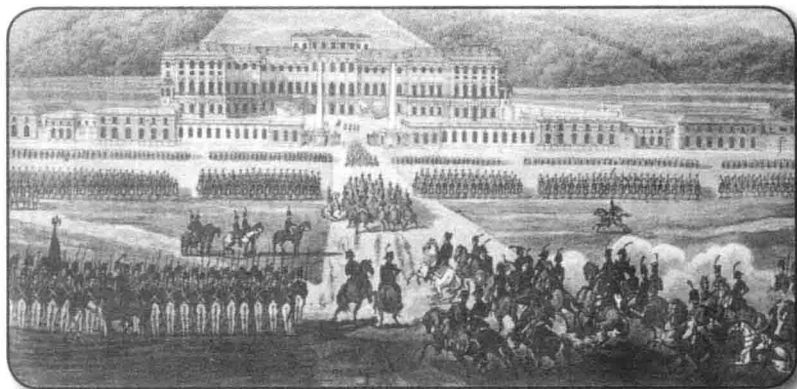

雅克-路易·达维德创作的《荷拉斯兄弟的宣誓》

浪漫主义时期 (1790—1910)

浪漫主义时期,强调情感和想象力,突出个性化,同时也激发了一些音乐家的英雄主义创作情怀。

开始于1789年的法国大革命结束之后,新一届当权者对国王路易十六(King Louis XVI, 1754—1793)和皇后玛丽·安托瓦内特(Queen Marie Antoinette, 1755—1793)处以绞刑。在1799年拿破仑·波拿巴(Napoleon Bonaparte, 1769—1821)成为第一执政以前,不同阶层轮番统治法国。

拿破仑的军队抵达了位于维也纳(1809)的布伦宫

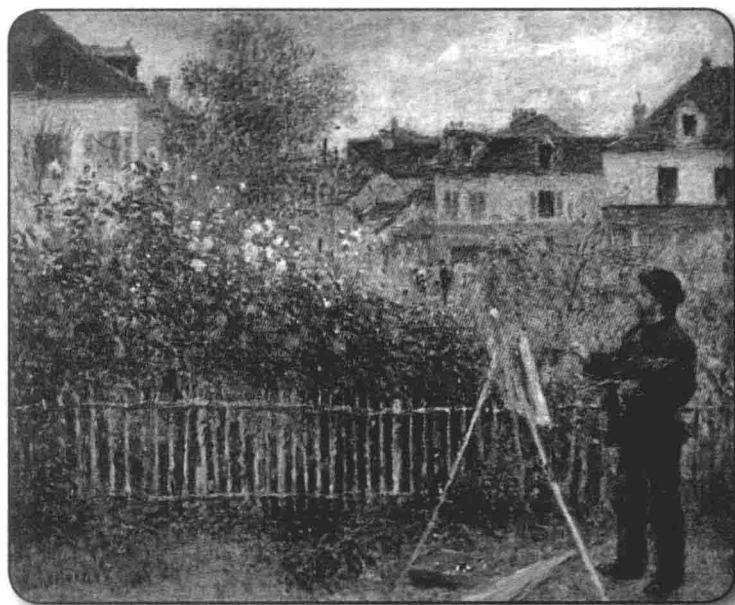
- 作为军队的指挥官,拿破仑领导了在意大利和埃及的胜利,并于1804年被加冕为法国皇帝。
- 拿破仑的军队先后于1805年和1809年两次攻克了奥地利的维也纳。法国军官成了路德维希·范·贝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770—1827)的歌剧《费德里奥》首演的观众。
- 拿破仑在法国进行了多项改革。在人们对于革命的狂热褪去前,拿破仑一直被视为浪漫主义时期的英雄。

近现代时期 (1880 至今)

1900年左右,许多艺术家以日常生活中的所见为绘画主题,从而取代了历史主题。

皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir, 1841—1919)的一些绘画成为历史上最著名的艺术作品。

- 身为法国人,他描绘了巴黎的一些场景,并同被称为“印象派画家”的艺术家们一起展出作品。
- 19世纪90年代,皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿患上了风湿性关节炎。尽管如此,去世前他依然没有放下画笔。为了作画,轮椅上的皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿将画笔绑在他麻痹的手指上。

克劳德·莫奈(Claude Monet)正在位于阿让特伊的花园中绘画的场景(1873),皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿创作

吉卜赛影响

三十多年来,弗朗茨·约瑟夫·海顿(Franz Joseph Haydn)作为宫廷作曲家,在匈牙利王室艾斯特哈奇家族领导所有的乐师。

■ 有时,艾斯特哈奇家族会雇佣吉卜赛音乐家在庭院中进行表演。这种音乐给了海顿创作灵感。

■ 吉卜赛人居无定所,他们用便于携带的小提琴和其他弦乐器,以及风笛为舞蹈伴奏。

艾斯特哈奇(1791)宫殿中的
吉卜赛音乐家们

曲目 1

吉卜赛舞曲

弗朗茨·约瑟夫·海顿
(1732—1809)

快板 Allegro

动机

模进

1

f

1 3 5

2

4

3

1 2 5

5

2

1 3

2

1 2 5

1 3

9

2

1

mf

5

4

1

mp

5

4

13

1

2

2

1 3

2

p

cresc.

匈牙利民间歌曲

C大调热身模式,第5—9页;踏板标记,第12页;演绎音乐:动机—乐句—乐段,第13页

贝拉·巴托克(Béla Bartók)记录了匈牙利乡村人们演唱的民间歌曲,并将一些歌曲改编成钢琴曲,供学生练习。下面是歌曲歌词的译文:

太阳出来了,为了圣·乔治日;

温暖了草地上的小羊羔,

因为它几乎要冻成冰了。

青年时的巴托克

曲目 2

童 谣

——选自《献给孩子们》(第一卷)No.2

贝拉·巴托克
(1881—1945)

行板 Andante

第1部分“问题” 第2部分“回答”

动机 动机重复出现

p dolce

9

16

23

pp

p *pp*

法国歌曲

C 大调热身模式,第 5—9 页; 在钢琴上“唱歌”,第 14 页

雷恩 - 巴顿 (Rhené-Baton) 是法国画家、指挥家和作曲家。这首乐曲被标注“献给我的小朋友,伊温妮·比约”,可能是一位年轻的钢琴家。这首优美的乐曲创作于 20 世纪初,曲中“歌唱的旋律”为浪漫主义音乐风格特点,和声则运用了现代手法。

弹钢琴的女孩们 (1892)

皮埃尔 - 奥克斯特·雷诺阿 (Pierre-Auguste Renoir) 创作

曲目 3

小 曲 调

中板 (适度地) *Modéré (Moderately)*

雷恩 - 巴顿
(1879—1940)

5 *RH legato*

mf *cresc.* *dim.* 渐慢 *p*

9 *a tempo*

mf *LH legato*

13 *f* *dim.*

2 3 1 2 1 2 1 4 1

1 1 1 3 1

4 5 4 5 4 3 5

2 4 2 4

⑨ 第 1—8 和 19—28 小节的左手旋律应突出。

17

p *pp* *rit.*

21 *a tempo*

mf *cresc.*

25 *RH legato*

f *dim.* 渐慢

29 *a tempo*

p

33

dim. *pp poco rit.*

贝拉·巴托克的音乐之旅

“民间曲调……具有一种几乎可以跨越国界的特性……因此，年轻的钢琴家可以很容易地理解它们。”

——选自贝拉·巴托克的《献给孩子们》

贝拉·巴托克是匈牙利的钢琴家和作曲家。他希望孩子们学习钢琴时所弹奏的乐曲具有极高的音乐价值。因此，他在自己的许多乐曲中运用了民间音乐。

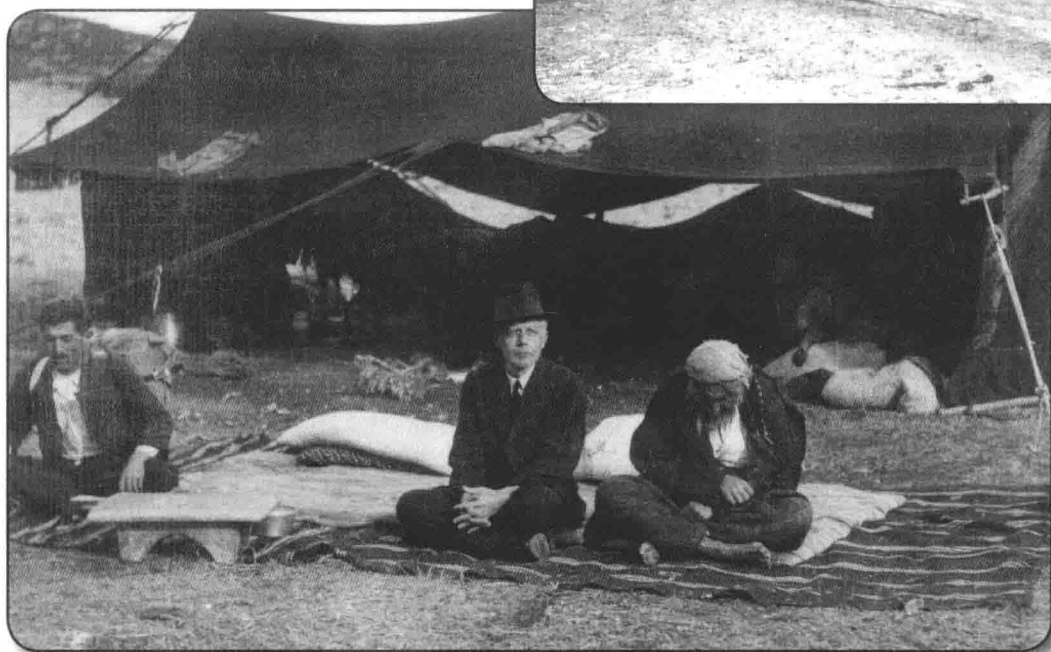
■ 母亲是他的钢琴启蒙老师。当巴托克还是个孩子的时候，他和母亲在许多不同的地方生活过。9岁时，他开始创作钢琴曲，11岁时举办了自己的首场钢琴公开独奏会。

■ 为了找到更多真正的民间音乐，1905年左右，他开始了遍及匈牙利和周边国家的旅行，与农民一起生活，记录下他们的歌曲。

■ 《树下乘凉》以斯洛伐克的儿童民间歌曲为基础而创作，是其作品集《献给孩子们》85首乐曲中的一首。

巴托克给村民录音

贝拉·巴托克与库玛丽部落的游牧民，安纳托利亚，土耳其
1936年11月

《献给孩子们》第一版
扉页(1909)

这首民间歌曲的歌词译文:

……大树下有两枝盛开的玫瑰花,
那个女孩将其中一枝给了我。
请把另一枝也给我吧,
因为它意味着爱,
我不会将它给别人,
因为没有爱我将一无所有。

曲目 4

树下乘凉

——选自《献给孩子们》(第二卷) No.3

贝拉·巴托克
(1881—1945)

小快板 Allegretto

Handwritten musical score for the piece "树下乘凉" (Cooling under the tree), No. 3 from the second volume of "献给孩子们" (For the Children) by Béla Bartók. The score is in F major, 2/4 time, and is marked "小快板 Allegretto".

The score is divided into four systems, each with a measure number in a box at the beginning:

- System 1 (Measures 1-7):** Starts with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody is in the right hand, and the bass line is in the left hand. Dynamics include *p* (piano) and *mf* (mezzo-forte). Fingering numbers (1-5) are provided for many notes.
- System 2 (Measures 8-14):** Continues the melody and bass line. Dynamics include *mf* and *dim.* (diminuendo). Fingering numbers are provided.
- System 3 (Measures 15-21):** Continues the melody and bass line. Dynamics include *p* and *f* (forte). Fingering numbers are provided.
- System 4 (Measures 22-28):** Continues the melody and bass line. Dynamics include *dim.*, *p*, *rit.* (ritardando), and *f*. The piece ends with a double bar line. Fingering numbers are provided.

The score includes various musical markings such as accents (^), slurs, and dynamic markings. The tempo is marked "a tempo" at the end of the piece.

弗拉基米尔·雷比科夫

俄罗斯的弗拉基米尔·雷比科夫 (Vladimir Replikov) 曾在莫斯科音乐学院学习音乐, 并为其学生创作了许多钢琴曲。他被视为俄罗斯近现代音乐之父, 因为他在自己的许多作品中运用了近现代的和声。

《小丑》具有多组动机和模进, 本应用相同的力度来演奏。然而, 为了增加乐曲的诙谐性, 每次模进必须渐强或渐弱处理。

弗拉基米尔·雷比科夫

小丑

曲目 5

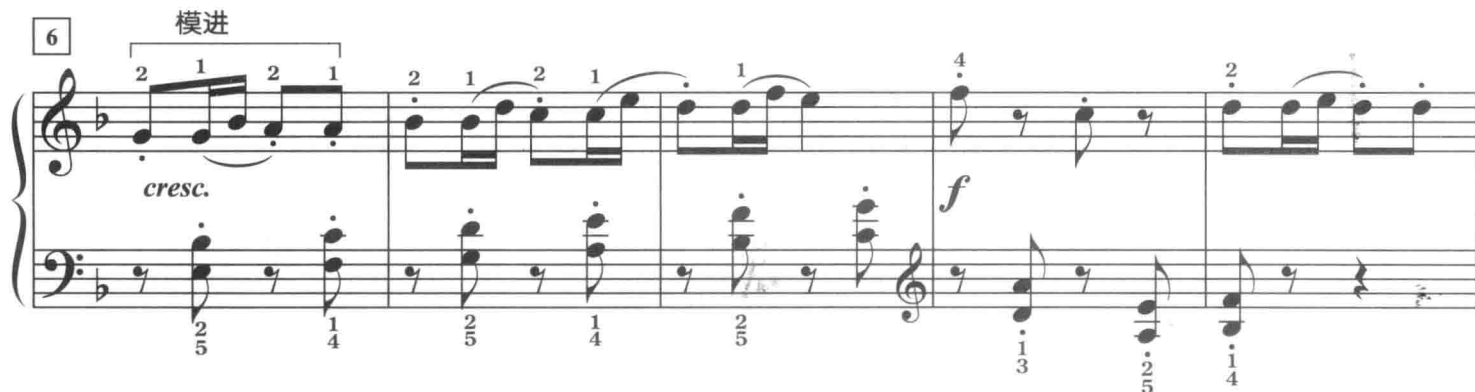
弗拉基米尔·雷比科夫
(1866—1920)

小快板 Allegretto

动机

模进

动机

模进 1

模进 2

模进 3

16

p

1 3 2 5 1 4 1 3

21

p

1 4 1 4 2 5 1 3

f

26

mf

cresc.

31

f

p

36

cresc.

f

1 2 2 5