

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

■ ■ ■ 作品 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 1

[美] 南希·巴克斯 (Nancy Bachus)

杨耀坤 译

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

附 CD 一张

美国阿尔弗雷德出版公司提供版权

4J0907

■ ■ ■ 作品 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 1

[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 1 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 978-7-5523-0999-7

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 072779 号

书 名: 钢琴名作演奏探索 1 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: 3 谱、文: 24 面

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0999-7/J · 0907

定价: 24.00 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

键盘乐器	4
巴洛克和古典主义时期	4
巴洛克时期羽管键琴	4
早期钢琴(弱—强)	4
浪漫主义时期和近现代时期	5
浪漫主义时期钢琴更加盛行	5
近现代的钢琴	5
早期乐器	6
风笛(巴洛克)(匿名)	1
18 世纪的键盘课	7
初级课很难(古典)(丹尼尔·戈特洛布·蒂尔克)	2
巴洛克舞曲	8
回声舞曲(巴洛克)(菲利普·海恩霍夫)	3
美国的音乐课	9
小快板(古典)(亚历山大·瑞恩纳格)	4
模仿	10
德国舞曲(巴洛克)(迈克尔·普雷托里乌斯)	5
贝拉·巴托克	11
中板(近现代)(贝拉·巴托克)	6
19 世纪的键盘课	12
小华尔兹, Op.82, No.18(浪漫)(科尼利厄斯·古利特)	7
乡村舞曲	14
乡村舞曲(浪漫)(海因里希·沃尔福特)	8
钢琴浪漫曲	15
浪漫曲(浪漫)(海因里希·沃尔福特)	9
卡尔·车尔尼	16
小星星(古典)(卡尔·车尔尼)	10
匈牙利民间舞曲	17
民间舞曲(近现代)(贝拉·巴托克)	11
标题音乐	18
牧羊人风笛曲(近现代)(塔季扬娜·萨鲁崔斯卡亚)	12
宫廷舞曲	19
小步舞曲(巴洛克)(珍·尼古拉斯·杰弗里)	13
乔治·弗里德里希·亨德尔	20
歌调(巴洛克)(乔治·弗里德里希·亨德尔)	14
乌克兰民间舞曲	21
戈帕克(近现代)(匿名)	15
莫扎特家族	22
莫扎特的键盘课	23
F 大调小步舞曲(古典)(列奥波德·莫扎特)	16
路易·克勒	24
小行板, Op.190, No.25(浪漫)(路易·克勒)	17

■ ■ ■ 作品 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 1

[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》将富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。每个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,来帮助自己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》)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、和弦与终止等。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**,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需的其他技巧。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。

目 录

CD 曲目

页码

键盘乐器	4
巴洛克和古典主义时期	4
巴洛克时期羽管键琴	4
早期钢琴(弱—强)	4
浪漫主义时期和近现代时期	5
浪漫主义时期钢琴更加盛行	5
近现代的钢琴	5
早期乐器	6
风笛(巴洛克)(匿名)	1
18 世纪的键盘课	7
初级课很难(古典)(丹尼尔·戈特洛布·蒂尔克)	2
巴洛克舞曲	8
回声舞曲(巴洛克)(菲利普·海恩霍夫)	3
美国的音乐课	9
小快板(古典)(亚历山大·瑞恩纳格)	4
模仿	10
德国舞曲(巴洛克)(迈克尔·普雷托里乌斯)	5
贝拉·巴托克	11
中板(近现代)(贝拉·巴托克)	6
19 世纪的键盘课	12
小华尔兹, Op.82, No.18(浪漫)(科尼利厄斯·古利特)	7
乡村舞曲	14
乡村舞曲(浪漫)(海因里希·沃尔福特)	8
钢琴浪漫曲	15
浪漫曲(浪漫)(海因里希·沃尔福特)	9
卡尔·车尔尼	16
小星星(古典)(卡尔·车尔尼)	10
匈牙利民间舞曲	17
民间舞曲(近现代)(贝拉·巴托克)	11
标题音乐	18
牧羊人风笛曲(近现代)(塔季扬娜·萨鲁崔斯卡亚)	12
宫廷舞曲	19
小步舞曲(巴洛克)(珍·尼古拉斯·杰弗里)	13
乔治·弗里德里希·亨德尔	20
歌调(巴洛克)(乔治·弗里德里希·亨德尔)	14
乌克兰民间舞曲	21
戈帕克(近现代)(匿名)	15
莫扎特家族	22
莫扎特的键盘课	23
F 大调小步舞曲(古典)(列奥波德·莫扎特)	16
路易·克勒	24
小行板, Op.190, No.25(浪漫)(路易·克勒)	17

键盘乐器

巴洛克和古典主义时期

巴洛克时期 (1600—1750)

“巴洛克”一词,用于描述 1600 年到 1750 年左右出现于欧洲的一种极具戏剧性且华丽的风格,出现在艺术(尤其是绘画和雕塑)、建筑学(建筑设计)和音乐等领域。

- 按下琴键时,一个鸟类羽毛管上升并拨动琴弦,力度(强和弱)不会因手指触键而改变。
- 多数羽管键琴一个音配一根琴弦,但是更大一些的羽管键琴有两组或者三组琴弦,并且不止一个键盘(手工制造)。

古典主义时期 (1750—1820)

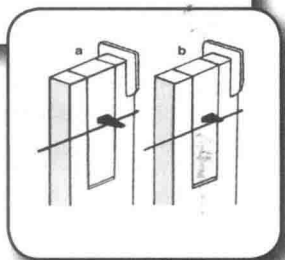
“古典主义”一词,用于描述大约产生于 1750 年到 1820 年间的欧洲音乐风格。有时,也指古希腊和罗马的艺术风格与建筑风格,这一时期更强调推理和心智的运用。

- 克里斯托弗里称他的发明是“有强弱音的羽管键琴”,后来名字逐渐演变为“钢琴”。
- 古钢琴于 18 世纪晚期被现代钢琴取代。
- 琴键移动时,音槌击打琴弦再弹回,这可以表现较宽的力度范围。
- 古典主义时期,羽管键琴和钢琴都被用来演奏。

巴洛克时期 羽管键琴

羽管键琴是巴洛克时期最受欢迎的键盘乐器,通常装饰奢华。

意大利羽管键琴,1658 年
4 个八度

鸟类羽毛管上升并拨动琴弦

早期钢琴 (弱—强)

钢琴由意大利人巴尔托洛梅奥·克里斯托弗里 (Bartolomeo Cristofori, 1655–1731) 发明,时间是巴洛克晚期(约 1700 年)。然而,这种乐器直到 1770 年左右才开始流行,古典主义时期从而成为第一个真正的钢琴音乐时期。

巴尔托洛梅奥·克里斯托弗里

克里斯托弗里钢琴,约 1720 年
4—4½ 个八度

瓦尔特钢琴,1792 年
(保罗·麦克诺提的复制品)
5½ 个八度

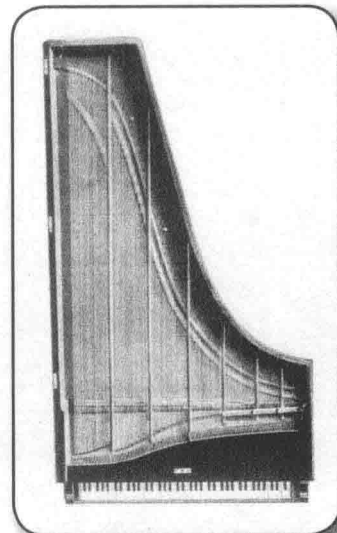
浪漫主义时期和近现代时期

浪漫主义时期 (1790—1910)

“浪漫主义”一词,用于描述 19 世纪的艺术、文学创作和音乐。这个时期,人们越来越接受一种观点,即情感和想象力在学习和创作的过程中非常重要。

浪漫主义时期 钢琴更加盛行

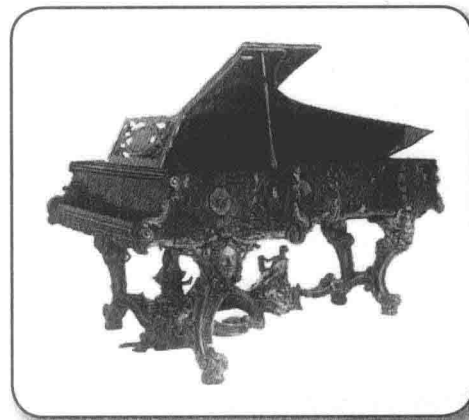
1800 年左右,钢琴变得比羽管键琴更受欢迎。但当路德维希·范·贝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770—1827) 在这精致的乐器上弹奏时,“刚弹出乐曲开头的几个和弦,六根琴弦就断裂了”。

第一架“铁条”三角钢琴,1823 年
6 个八度

- 如果有太多琴弦且被拉得太紧,早期钢琴的木制框架将会坍塌。
- 19 世纪早期,钢琴制造者开始通过添加金属支柱来加固钢琴框架,这样可以支撑当时 6 个八度的键盘。
- 19 世纪 50 年代,新的全金属框架可以支撑 $7\frac{1}{4}$ 个八度的键盘及琴弦。

浪漫主义时期的钢琴 (19 世纪中期)
 $7\frac{1}{4}$ 个八度

近现代时期 (1880 至今)

1900 年左右,有许多不同风格的音乐和艺术形式。普通人日常生活的画面出现在许多艺术家的作品中,比如工作、划船和舞蹈等场景。音乐家也开始对不同文化背景的民间音乐感兴趣。

近现代的钢琴

20 世纪,钢琴的内部结构与浪漫主义晚期的钢琴架构大致一样。

- 19 世纪 90 年代, $7\frac{1}{4}$ 个八度是标准化的钢琴。
- 三角钢琴大约长 9 英寸,朴素的黑色琴箱最受欢迎。

20 世纪的钢琴
 $7\frac{1}{4}$ 个八度

可与《钢琴名作演奏探索 1——技巧》配合使用
G 大调热身模式,第 6-8 页;连奏触键,第 9 页

早期乐器

在两千多年前的古希腊和古罗马时期就有了“风笛”这种乐器。

- 被称为笛管 (pipe) 的管类乐器 (tube) 被插入一个密封袋内,该密封袋最初是用动物皮制成的。
- 笛管分为两类,即旋律管 (或称风笛) 和协奏管 (或称低音管)。低音管通常演奏五度音程,如同这首曲目的左手弹奏部分。
- 每个笛管配有一个簧片,空气通过簧片时发出声音。(当风笛演奏者一呼一吸时,笛腔内的空气使声音持续发出来。)
- 巴洛克时期,风笛经常为舞蹈伴奏,而且社会各阶层的人都用它来伴奏。

风笛演奏者 (1624)

风 笛

曲目 1

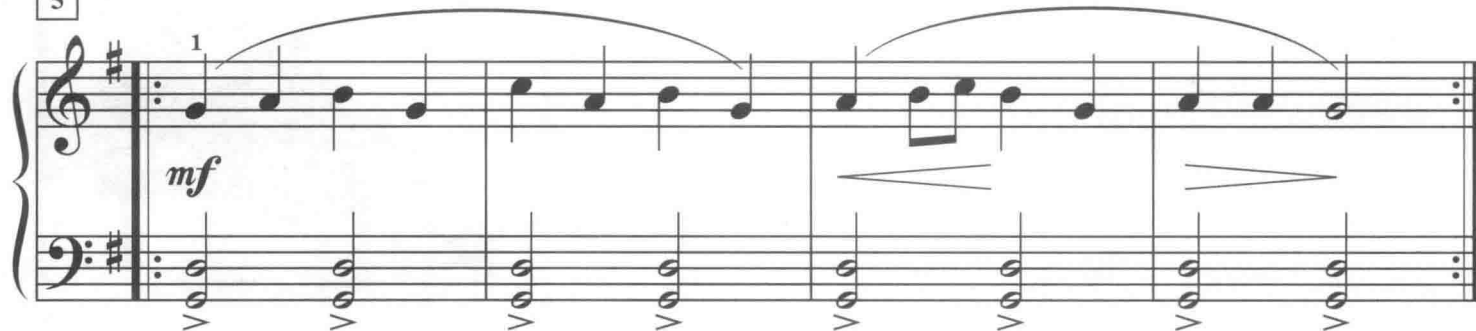

匿 名

行板 Andante

5

18 世纪的键盘课

古典主义时期, 关注科学的生活方式影响了音乐教学。一些老师写的有关键盘乐器弹奏的书, 内容十分详细, 极具科学研究价值。

- 1789 年, 德国老师和作曲家丹尼尔·戈特洛布·蒂尔克 (Daniel Gottlob Türk) 出版了《键盘演奏学派》, 该书被许多老师用于教学。
- 他写的标题可帮助学生理解不同乐曲的情绪, 而且鼓励他们去体会音乐中的情感并表现出来。

音乐课程

珍·卡罗勒斯 (Jean Carolus, 1867—1880)

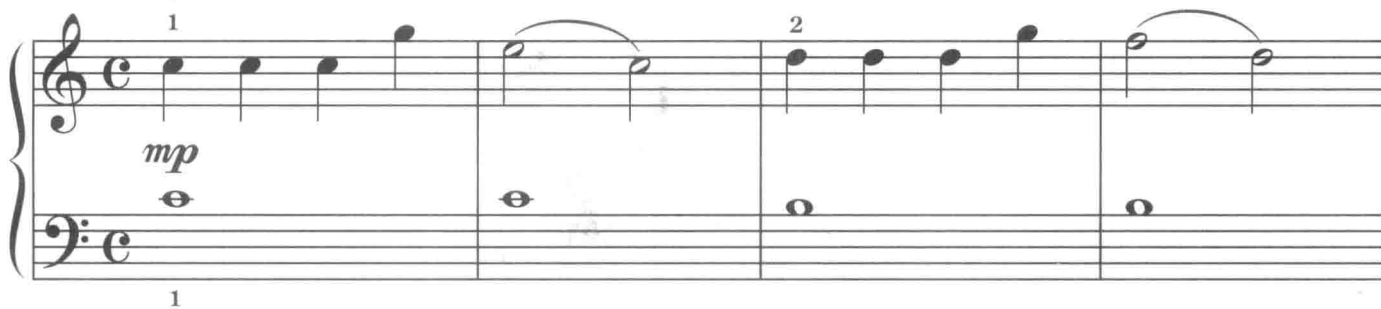
初级课很难

曲目 2

丹尼尔·戈特洛布·蒂尔克
(1750—1813)

快板 Allegro

巴洛克舞曲

几乎巴洛克时期的所有皇家庆典都有“跳舞”这一活动。这些舞蹈不仅有许多不同的节拍和风格,而且有各种各样的舞步。

- 菲利普·海恩霍夫 (Philip Hainhofer) 是一位 17 世纪的德国艺术品经营商,他不仅撰写关于旅行的书,还创作音乐。
- 他创作的《回声舞曲》非常高雅,正如右侧图片中呈现出的宫廷舞蹈场面。这首舞曲有三种不同的音乐类型,且每种都反复出现。在巴洛克(风格)的音乐中,如果一个乐句被反复弹奏,在第二次弹奏时通常是轻柔的,如同愈发悠远的回声。

在斯特拉斯堡的舞会,雕刻品
(皇家年鉴,1682)

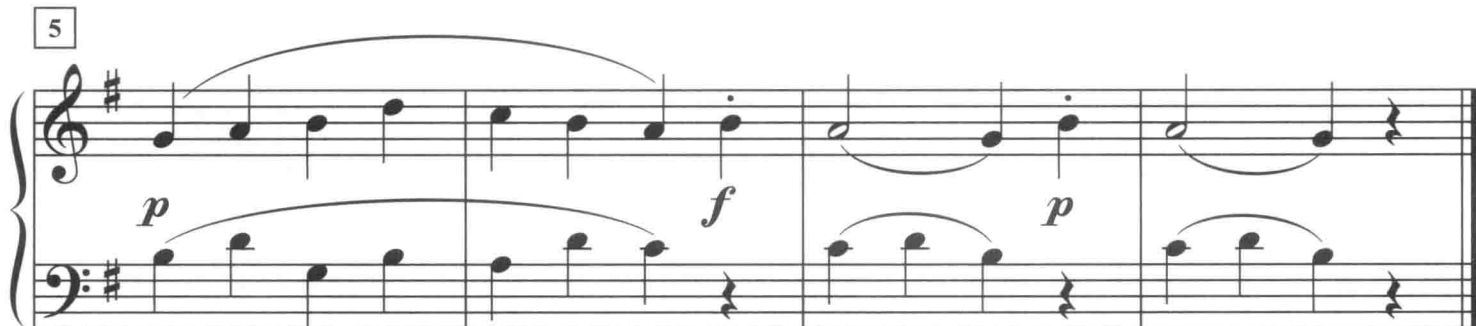
回声舞曲

曲目 3

菲利普·海恩霍夫
(1578—1647)

小行板 Andantino

C 大调热身模式,第 6-8 页;三音及多音连线,第 14 页;断音触键,第 15 页;以断音结尾的连线,第 16 页

美国的音乐课

18 世纪早期,羽管键琴和风琴从欧洲引入美国,托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson, 1743—1826)在 1771 年为他的新婚妻子从英国订制了一架钢琴。殖民时期的美国,音乐课和舞蹈课广受欢迎,但是大多数的老师和音乐都来自欧洲。

亚历山大·瑞恩纳格(Alexander Reinagle),一位来自苏格兰格拉斯哥的著名音乐老师、作曲家。在美国革命后,约 1786 年定居于费城。

- 他是美国首批专业钢琴家之一,坚持弹奏钢琴而不是羽管键琴。
- 瑞恩纳格的《24 首简易钢琴小品》创作于格拉斯哥,却在美国再版,供教学使用。
- 瑞恩纳格曾教授过乔治·华盛顿(George Washington, 1732—1799)的继孙女,《24 首简易钢琴小品》在她位于华盛顿弗吉尼亚州维农山庄的家中仍有保存。

亚历山大·瑞恩纳格

小 快 板

——选自《24 首简易钢琴小品》No.6

曲目 4

亚历山大·瑞恩纳格
(约 1756—1809)

小快板 Allegretto

5
LH legato

5

5

模仿

著名的德国管风琴演奏家迈克尔·普雷托里乌斯(Michael Praetorius)是他那个时代最著名的音乐家之一。他走遍德国北部各州去演奏管风琴,并提出一些制作管风琴的建议。

- 他撰写了一本描述其所处时期的有关所有乐器的书,该书具有很强权威性并配有木版画插图。
- 他创作的舞曲和其他风格的乐曲各多达三百余首。
- 在《德国舞曲》中,第 6、7 小节右手所弹奏的音符与左手在第 5、6 小节的音符组合模式相同。这就是所谓的模仿,巴洛克时期的作曲家经常运用这种创作手法。

迈克尔·普雷托里乌斯

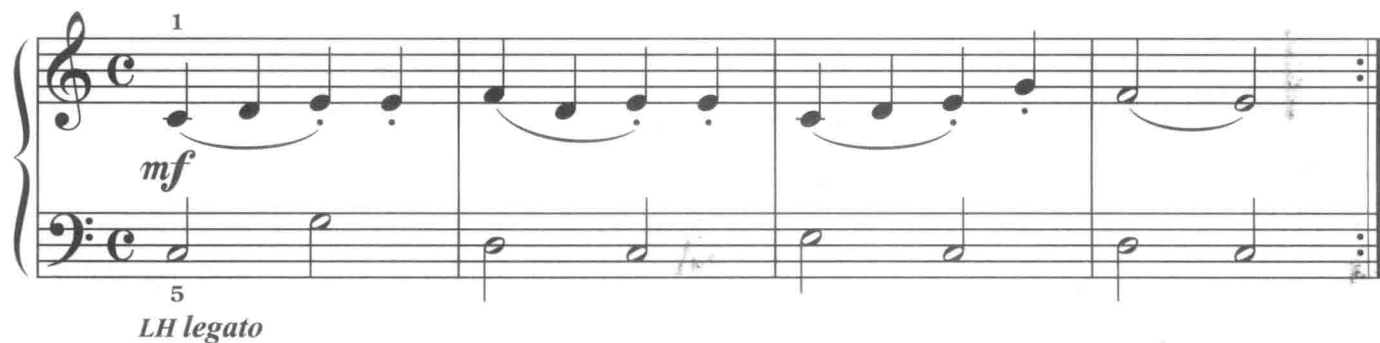
德国舞曲

曲目 5

迈克尔·普雷托里乌斯
(1571—1621)

中板 Moderato

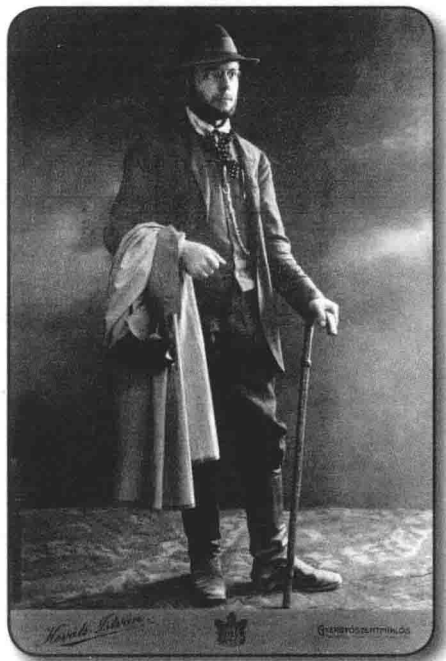

巴托克身着旅行者服装,
准备首次前往特兰西瓦尼亚学习民间音乐

贝拉·巴托克

贝拉·巴托克(Béla Bartók)是 20 世纪重要的作曲家、音乐教师和音乐会钢琴演奏家。

- 他游历匈牙利和周边国家的乡村,目的是听老人演唱他们儿时学过的歌曲。他记录下来的曲调多达六千余种。
- 这些民间音乐对他的作品产生了深远影响。
- 当被要求创作用于钢琴教学的曲目时,他决定运用民间曲调。
- 他将 18 首乐曲片段合编成为钢琴初学者使用的启蒙教材,该书被称为《钢琴第一阶段》。

中 板

——选自《钢琴第一阶段》No.5

贝拉·巴托克
(1881—1945)

曲目 6

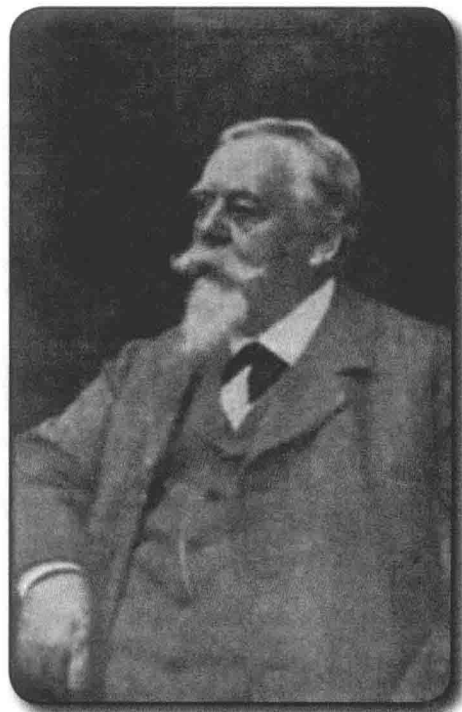

中板 Moderato

19 世纪的键盘课

浪漫主义时期, 音乐受到了工业革命 (机器替代了人的工作) 的影响。乐器常常是由工厂制造, 因此变得比较便宜而可以使更多人有能力购买。

- 随着优良乐器的日益大众化, 许多受过训练的音乐人成为音乐教师并为音乐教学而创作乐曲。
- 今天, 德国管风琴演奏家和音乐教师科尼利厄斯·古利特 (Cornélius Gurlitt) 以其数百首的钢琴教学曲而闻名。
- 华尔兹是非常流行的舞蹈音乐, 适合于钢琴教学, 也适合于娱乐性演奏。

科尼利厄斯·古利特

小 华 尔 兹

——选自《年轻钢琴家的进阶初级教程》

曲目 7

科尼利厄斯·古利特 (1820—1901)
Op.82, No.18

小快板 Allegretto

11

dim.

17

p *mp*

22

mf

27

dim. *p*