

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

附 CD 一张

美国阿尔弗莱德出版公司提供版权

4J0910

■ ■ ■ 作品 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 3

[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 3 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 978-7-5523-1001-6

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 072033 号

书 名: 钢琴名作演奏探索 3 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 谱、文: 40 面

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1001-6/J · 0909

定价: 29.00 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
文艺复兴时期、巴洛克时期和古典主义时期	4
维吉那琴	4
早期钢琴踏板	4
浪漫主义时期和近现代时期	5
19 世纪早期的钢琴踏板	5
持续音踏板	5
塔兰泰拉舞曲	6
C 大调塔兰泰拉舞曲(浪漫)(弗雷德里克·斯科特森·克拉克)	1 6
浪漫的旋律	7
C 大调旋律(浪漫)(菲利克斯·雷·库贝)	2 7
伊丽莎白时期的英格兰	8
古英国曲调(文艺复兴)(匿名)	3 8
乡村舞曲	10
乡村舞曲(古典)(约翰·克里斯蒂安·巴赫)	4 10
卡洛斯·德·塞夏斯	11
C 小调小步舞曲(巴洛克)(卡洛斯·德·塞夏斯)	5 11
咏叹调	12
咏叹调(古典)(约翰·戈特洛布·蒂尔克)	6 12
弗拉基米尔·雷比科夫	13
中国娃娃(近现代)(弗拉基米尔·雷比科夫)	7 13
科尼利厄斯·古利特	14
夜间旅行, Op.82, No.65(浪漫)(科尼利厄斯·古利特)	8 14
杰·路易斯·斯特利伯格	16
遥远的钟声, Op.63, No.6(浪漫)(杰·路易斯·斯特利伯格)	9 16
18 世纪的舞曲	18
四对方舞曲(古典)(弗朗茨·约瑟夫·海顿)	10 18
贝拉·巴托克	20
猪倌舞曲(近现代)(贝拉·巴托克)	11 20
小步舞曲	22
C 大调小步舞曲(古典)(乔治·亚当·克里斯)	12 22
阿尔坎杰罗·科雷利	23
萨拉班德舞曲(巴洛克)(阿尔坎杰罗·科雷利)	13 23
约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	24
G 小调小步舞曲, BWV822(巴洛克)(约翰·塞巴斯蒂安·巴赫)	14 24
伊戈尔·斯特拉文斯基	26
慢板(近现代)(伊戈尔·斯特拉文斯基)	15 26
路德维希·范·贝多芬	28
俄罗斯民歌, Op.107, No.7(古典)(路德维希·范·贝多芬)	16 29
塔兰泰拉舞曲的传说	30
D 小调塔兰泰拉舞曲(近现代)(亚历山大·戈迪克)	17 30
卡尔·雷内克	32
挽歌, Op.183, No.2(浪漫)(卡尔·雷内克)	18 32
异国风情	34
西班牙舞曲, Op.61, No.10(浪漫)(狄奥多·奥斯丁)	19 34
耶利米·克拉克和威廉三世	36
威廉国王进行曲(巴洛克)(耶利米·克拉克)	20 36
亚历山大·齐尔品	38
排钟(近现代)(亚历山大·齐尔品)	21 38
标题音乐	40
农夫舞曲(浪漫)(奥斯卡·布劳克)	22 40

■ ■ ■ 作品 ■ ■ ■

钢琴名作演奏探索 3

[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
文艺复兴时期、巴洛克时期和古典主义时期	4
维吉那琴	4
早期钢琴踏板	4
浪漫主义时期和近现代时期	5
19 世纪早期的钢琴踏板	5
持续音踏板	5
塔兰泰拉舞曲	6
C 大调塔兰泰拉舞曲(浪漫)(弗雷德里克·斯科特森·克拉克)	1 6
浪漫的旋律	7
C 大调旋律(浪漫)(菲利克斯·雷·库贝)	2 7
伊丽莎白时期的英格兰	8
古英国曲调(文艺复兴)(匿名)	3 8
乡村舞曲	10
乡村舞曲(古典)(约翰·克里斯蒂安·巴赫)	4 10
卡洛斯·德·塞夏斯	11
C 小调小步舞曲(巴洛克)(卡洛斯·德·塞夏斯)	5 11
咏叹调	12
咏叹调(古典)(约翰·戈特洛布·蒂尔克)	6 12
弗拉基米尔·雷比科夫	13
中国娃娃(近现代)(弗拉基米尔·雷比科夫)	7 13
科尼利厄斯·古利特	14
夜间旅行, Op.82, No.65(浪漫)(科尼利厄斯·古利特)	8 14
杰·路易斯·斯特利伯格	16
遥远的钟声, Op.63, No.6(浪漫)(杰·路易斯·斯特利伯格)	9 16
18 世纪的舞曲	18
四对方舞曲(古典)(弗朗茨·约瑟夫·海顿)	10 18
贝拉·巴托克	20
猪倌舞曲(近现代)(贝拉·巴托克)	11 20
小步舞曲	22
C 大调小步舞曲(古典)(乔治·亚当·克里斯)	12 22
阿尔坎杰罗·科雷利	23
萨拉班德舞曲(巴洛克)(阿尔坎杰罗·科雷利)	13 23
约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	24
G 小调小步舞曲, BWV822(巴洛克)(约翰·塞巴斯蒂安·巴赫)	14 24
伊戈尔·斯特拉文斯基	26
慢板(近现代)(伊戈尔·斯特拉文斯基)	15 26
路德维希·范·贝多芬	28
俄罗斯民歌, Op.107, No.7(古典)(路德维希·范·贝多芬)	16 29
塔兰泰拉舞曲的传说	30
D 小调塔兰泰拉舞曲(近现代)(亚历山大·戈迪克)	17 30
卡尔·雷内克	32
挽歌, Op.183, No.2(浪漫)(卡尔·雷内克)	18 32
异国风情	34
西班牙舞曲, Op.61, No.10(浪漫)(狄奥多·奥斯丁)	19 34
耶利米·克拉克和威廉三世	36
威廉国王进行曲(巴洛克)(耶利米·克拉克)	20 36
亚历山大·齐尔品	38
排钟(近现代)(亚历山大·齐尔品)	21 38
标题音乐	40
农夫舞曲(浪漫)(奥斯卡·布劳克)	22 40

键盘乐器

文艺复兴时期、巴洛克时期和古典主义时期

文艺复兴时期(约 1400—1600)和
巴洛克时期(1600—1750)

“文艺复兴”标志着近现代时期的开端。“巴洛克”指特定时期的艺术和音乐风格。这一时期,艺术家和音乐家,按照赞助人的要求创作作品,如路易十四(King Louis XIV, 1638—1715)。

最早的羽管键琴(由羽管拨弦的键盘乐器)大约出现在 1400 年,即文艺复兴时期。维吉那琴在 1500 年到 1700 年左右(文艺复兴至巴洛克时期)流行于欧洲各个家庭。

维吉那琴

维吉那琴是只有一个键盘的小型羽管键琴。低音弦(最长的弦)在前排,这样琴就可以被制作成不同的形状——矩形或多边形。

一位女士弹奏维吉那琴的 16 世纪版画

- 在英国,维吉那琴指所有的羽管键琴。
- 大约在 1550 年至 1650 年间,英国的作曲家创作了第一首羽管键琴乐曲,该乐曲即钢琴曲的前身。
- 风格不同于风琴或声乐曲。
就技巧而言,快速地弹奏音阶、分解和弦和八度是很有难度的。

古典主义时期
(1750—1820)

“古典主义”音乐被用来描述 18 世纪后期的一种欧洲音乐风格。宫廷舞曲影响了键盘音乐。

维也纳风格的钢琴(1795)
一个为调节制音器的控制杆,
另一个为弱音器的控制杆

早期钢琴踏板

新式钢琴大约发明于 1700 年,但直到 18 世纪 70 年代才被广泛使用。

- 最早的钢琴装有手控控,能够升降制音器。
- 18 世纪 60 年代,膝盖控制杆代替了手控控。

浪漫主义时期和近现代时期

贝多芬拥有的 1803 年埃拉德(四踏板)钢琴

浪漫主义时期(1790—1910)和 近现代时期(1880—至今)

“浪漫主义”被用来描述 19 世纪的艺术、文学创作和音乐。浪漫主义时期的艺术家通过生动的音乐和艺术作品来表达他们的观点和情感。

1900 年左右,许多不同风格的音乐和艺术作品现世。许多艺术家以他们日常生活中的普通百姓为对象进行绘画创作。音乐家们开始对其本国和国外的民间音乐文化感兴趣。

19 世纪早期的钢琴踏板

1800 年,脚踏板已经取代了手控栓。

- 浪漫主义时期之前,延音踏板只是在创造“特殊效果”时偶尔使用。浪漫主义时期开始,作曲家经常通过延音踏板来创造出新的声音和音色。
- 柔音踏板(柔和的)将键盘和音槌向右侧移动,以减少敲击的琴弦。
- 有些钢琴还会配有倍弱音踏板,通过在琴弦和音槌间填充织物以“修饰”音色或改变音色。
- 那个时期,低音踏板也很常见。低音弦上摆放一卷纸和丝绸,可以产生嗡嗡声。

持续音踏板

1874 年,美国施坦威钢琴公司获得了一项专利,即持续音(音持续)踏板,并将其安装在他们出产的乐器上。

- 很快,其他制造商也这样做。
- 当今的三踏板——右侧的延音踏板、左侧的柔音踏板、中间的持续音踏板——是大钢琴的标准配置。
- 人们发现,真正的持续音踏板很少被安装在立式钢琴上。

20 世纪的三踏板钢琴

塔兰泰拉舞曲

弗雷德里克·斯科特森·克拉克(Frederick Scotson Clark)在英国伦敦度过了他的大半生。他的“塔兰泰拉舞曲”有着充满活力的本土民间舞曲特色。一对舞伴在响板和铃鼓的伴奏下翩翩起舞,在场的观众有时也会随之歌唱。

C大调塔兰泰拉舞曲

曲目 1

弗雷德里克·斯科特森·克拉克
(1840—1883)

活跃地 Vivace

mf

1 2 3 1 2 3 1 2 3

5

5

5

1 2 4 2

5

9

1 1 1 1

p cresc.

13

1 2 2 1 2

f

3 2 1 1 2

5 4 3 2

浪漫的旋律

菲利克斯·雷·库贝(Félix Le Couppey)是一位法国钢琴家和教师。优美的《C 大调旋律》是浪漫主义风格音乐的典型旋律,应该用饱满的连音弹奏。

C 大调旋律

——选自《基础钢琴》No.21

菲利克斯·雷·库贝
(1811—1887)

曲目 2

小行板 Andantino

mp

LH legato

p

mf

D.C. al Fine

伊丽莎白时期的英格兰

伊丽莎白一世 (Elizabeth I, 1533—1603) 在 1558 年 (文艺复兴后期) 成为英国女王。她的统治时期被称为**伊丽莎白时代**,这是一个在政治和文化上都取得巨大成就的时期。

- 在她统治期间,英国人**弗朗西斯·德瑞克爵士** (Sir France Drake, 约 1545—1596) 是第一位完成环球航行 (1577—1580) 的人。
- 这一时期音乐非常重要,所以德瑞克爵士在其船上配备了演奏弦乐四重奏的音乐家,让他们演奏《The Golden Hind》。
- 伊丽莎白女王非常支持艺术的发展,她本身也是一位出色的舞蹈和音乐家。
- 她参加了许多场**威廉·莎士比亚** (William Shakespeare, 1564—1616) 戏剧的演出。
- 她不仅歌声优美,而且还会演奏**琉特琴** (体型与吉他相似,只是琴身好似梨形) 和**维吉那琴**。

在英国,“曲调”(单声部或多声部歌曲)的意思是“歌曲”或者“调”。它同样指独唱歌曲,多数情况下安排琉特琴为其伴奏。《古英国曲调》从大调转成小调,是典型的文艺复兴时期键盘音乐。

伊丽莎白女王演奏琉特琴

伊丽莎白女王的小键琴

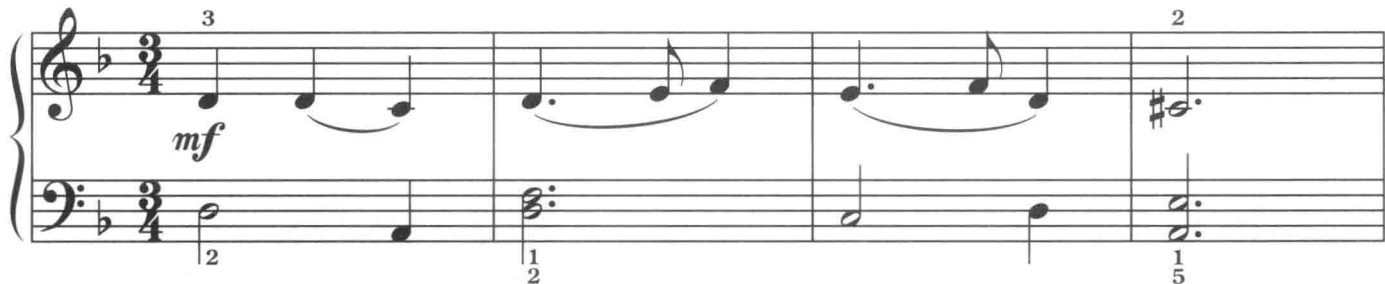
曲目 3

古英国曲调

匿名
(16 世纪)

中板 Moderato

5

mp

9

mf

13

mp

17

mf

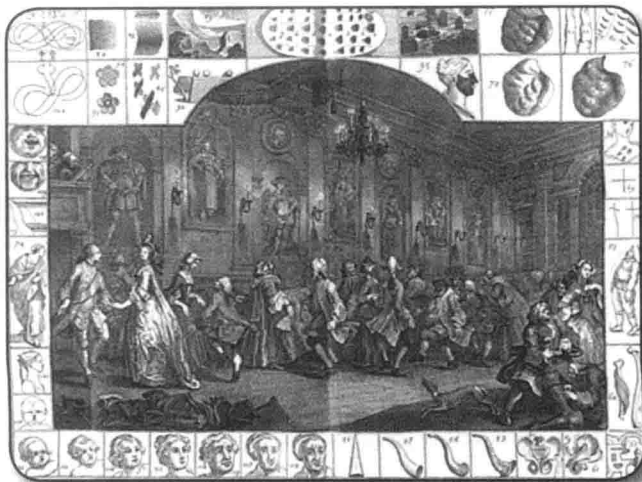
21

poco rit.

乡村舞曲

约翰·克里斯蒂安·巴赫 (Johann Christian Bach), 即约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (1685—1750) 的儿子, 以“伦敦巴赫”之名而著称, 因为他表演生涯的大多数时间是在那里度过的。

- 英国的一种乡村排舞, 盛行于法国路易十四的宫廷。法国称为“对面舞”。舞蹈随即传向其他欧洲国家的宫廷。
- 以屈膝礼或鞠躬开场, 舞伴们跳着复杂的舞步, 严格按节拍互换位置。

乡村舞蹈 (1745)

威廉·贺加斯 (William Hogarth, 1697—1764) 创作

乡村舞曲

曲目 4

约翰·克里斯蒂安·巴赫
(1735—1782)

小快板 Allegretto

卡洛斯·德·塞夏斯

卡洛斯·德·塞夏斯(Carlos de Seixas),18 世纪葡萄牙作曲家的领军人物,从 16 岁直到去世,都在位于里斯本的礼拜堂里演奏管风琴。他创作了七百余首键盘乐曲。

■ 小步舞曲是一种优雅、流畅的舞曲,流行了一百五十年。

■ 所有未标记连线的四分音符要略微断开弹奏。

曲目 5

C 小调小步舞曲

卡洛斯·德·塞夏斯
(1704—1742)

小快板 Allegretto

The musical score is for a minuet in C minor, 3/4 time, by Carlos de Seixas. It consists of 14 measures. The tempo is marked 'Allegretto' and the dynamic is 'mf'. The score is written for piano with treble and bass staves. Fingerings are indicated by numbers 1-5. Dynamics include mf, p (piano), and f (forte). The piece ends with a repeat sign.

咏叹调

许多 18 世纪后期的键盘学生都在约翰·戈特洛布·蒂尔克 (Johann Gottlob Türk) 的学校学习键盘弹奏。这首“咏叹调”(一首简短的歌曲或器乐作品)选自蒂尔克在教学过程中所创作的一套乐曲。

咏 叹 调

曲目 6

约翰·戈特洛布·蒂尔克
(1750—1813)

稍柔板 Poco adagio

mp-mf

LH legato

5

9

mp-mf

13

弗拉基米尔·雷比科夫

弗拉基米尔·雷比科夫 (Vladimir Rebikov) 是第一批尝试用不同寻常的和声和音阶进行音乐表达的俄罗斯作曲家之一。他在这首乐曲《中国娃娃》中运用这些元素, 展现出一幅源自亚洲文化的音乐画面。

曲目 7

中国娃娃

弗拉基米尔·雷比科夫
(1866—1920)

小快板 Allegretto

8va

5

9

13

mp

p

mf

p

f

mp

Fine

D.C. al Fine