

福建师范大学音乐学院音乐考级委员会编

主 编 叶 佳 亮

钢琴考级曲集

(一)

1 - 4 级

福建人民出版社

福建师范大学音乐学院音乐考级委员会编

主 编 叶 佳 亮

钢琴考级曲集

(一)

1 — 4 级

福建人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴考级曲集(一)/叶佳亮主编. —福州:福建人民出版社, 2006. 8

ISBN 7-211-05317-8

I. 钢... II. 叶... III. 钢琴—器乐曲—世界—
水平考试—自学参考资料 IV. J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 060715 号

钢琴考级曲集(一)

GANGQIN KAOJI QUJI

编 者:叶佳亮

责任编辑:薛剑秋

出版发行:福建人民出版社

网 址:<http://www.fjpph.com>

地 址:福州市东水路 76 号

印 刷:人民日报社福州印务中心

地 址:福建省福州市鼓屏路 33 号

开 本:635mm×927mm 1/8

印 张:29

字 数:355 千字

版 次:2006 年 8 月第 1 版

印 次:2006 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1—3000

书 号:ISBN 7-211-05317-8

定 价:36.00 元

电 话:0591—87533169(发行部)

电子邮箱:211@fjpph.com

邮政编码:350001

邮政编码:350001

本书如有印装质量问题,影响阅读,请直接向承印厂调换

版权所有,翻印必究

福建师范大学音乐学院音乐考级书系编纂委员会

总 主 编 叶松荣

副总主编 (按姓氏笔画)

王 珊 王丹丹 严 凤 张锦华 黄忠钊

编 委 (按姓氏笔画)

王 杭 王 珊 王丹丹 片意欣 孙丽伟 严 凤

李 彬 张锦华 林 希 林立君 林忠东 陈小莉

陈丹曦 陈建英 郑 晖 郑慕才 洪弈哲 黄忠钊

黄明珠

《钢琴考级曲集 (一)》编委会

主 任 李 彬

编 委 (按姓氏笔画)

王 杭 万 春 叶佳亮 阮乐颀 李 彬 张丹宁

陈丹曦 林爱华 肖 端 吴星玫 郑 芳 郑夏冰

邱颖芳 洪弈哲 黄 茜 黄晓晴 赖锦织 蒋存梅

谢春梅 蔡丽红 廖红宇 魏 炜

主 编 叶佳亮

本教材适用于福建省音乐考级,也可作为音乐院校教学及音乐爱好者自学用书

目 录

乐曲说明	(1)
------------	-----

第 一 级

考级基本要求	(9)
--------------	-----

基本练习	(10)
------------	------

(一) C 大调	(10)
----------------	------

(二) G 大调	(11)
----------------	------

(三) F 大调	(12)
----------------	------

(四) D 大调	(13)
----------------	------

(五) $\flat B$ 大调	(14)
------------------------	------

(六) A 大调	(15)
----------------	------

练习曲	(16)
-----------	------

练习曲	[苏] 尼古拉耶夫曲 (16)
-----------	-----------------

练习曲	[德] 瑞尼克曲 (17)
-----------	---------------

练习曲	[德] 拜厄曲 (18)
-----------	--------------

练习曲	布隆纳曲 (19)
-----------	-----------

练习曲	[苏] 盖吉凯曲 (20)
-----------	---------------

练习曲	[美] 麦克阿托曲 (21)
-----------	----------------

练习曲	[苏] 盖吉凯曲 (22)
-----------	---------------

练习曲	[法] 杜维诺伊曲 (23)
-----------	----------------

复调乐曲	(24)
------------	------

小宇宙	[匈] 巴托克曲 (24)
-----------	---------------

星期一	[英] 贝尼特曲 (24)
-----------	---------------

争论	麦金农曲 (25)
----------	-----------

小卡农	弗瑞曲 (26)
-----------	----------

德国民歌	[德] 巴赫曲 (27)
------------	--------------

小步舞曲	[法] 拉莫曲 (28)
------------	--------------

大型乐曲 (29)

C 大调小奏鸣曲第一乐章 (Op.57 No.1) [德] 比尔曲 (29)

G 大调小奏鸣曲第一乐章 (快板) [英] 阿特伍德曲 (30)

快板 [奥] 莫扎特曲 (32)

G 大调奏鸣曲第四乐章 [奥] 海顿曲 (33)

G 大调小奏鸣曲第一乐章 [德] 贝多芬曲 (34)

小回旋曲 [德] 蒂尔克曲 (36)

中外乐曲 (37)

儿童在游戏 [匈] 巴托克曲 (37)

摇摆的印第安人 [美] 吉罗克曲 (38)

母鸡 [法] 加布曲 (39)

谢菲尔德的长笛 [苏] 玛伊卡帕尔曲 (40)

浪漫曲 [德] 蒂尔克曲 (41)

俄罗斯的歌 [苏] 盖吉凯曲 (41)

草堆里的火鸡 美国民歌 佚名编曲 (42)

木偶的队列 [法] 福雷曲 (43)

猜谜 [中] 杨旷曲 (44)

小猴走钢丝 [中] 韩乐春曲 (45)

两只老虎 童谣 [中] 林成进编曲 (46)

红公鸡 儿歌 [中] 钱同敏编曲 (48)

第 二 级

考级基本要求 (51)

基本练习 (52)

(一) E 大调 (52)

(二) B 大调 (53)

(三) $\flat$ E 大调 (54)

(四) $\flat$ A 大调 (55)

(五) $\flat$ D 大调 (56)

(六) $\flat$ G 大调 (57)

练习曲 (58)

练习曲 斯塔美蒂曲 (58)

练习曲 [德] 沃尔夫曲 (59)

练习曲	[奥] 车尔尼曲 (60)
练习曲	[德] 贝伦斯曲 (61)
练习曲	[美] 麦克阿托曲 (62)
练习曲	米勒曲 (63)
练习曲	[意] 孔空曲 (64)
练习曲	[德] 斯宾德勒曲 (65)

复调乐曲 (66)

小步舞曲	[德] 巴赫曲 (66)
三声部	[匈] 巴托克曲 (67)
星期五	[英] 贝尼特曲 (68)
加伏特舞曲	[德] 格劳普纳曲 (69)
对白	赖纳克曲 (70)
创意曲	盖朗特曲 (71)

大型乐曲 (72)

G 大调小奏鸣曲第一乐章	拉图尔曲 (72)
小回旋曲	[德] 贝多芬曲 (74)
轻盈变奏曲	[苏] 卡巴列夫斯基曲 (76)
小奏鸣曲 (回旋曲)	[德] 安德烈曲 (78)
A 大调小奏鸣曲	[奥] 普莱耶尔曲 (80)
G 大调小奏鸣曲第二乐章 (Op.57 No.1)	[德] 比尔曲 (82)

中外乐曲 (83)

鹌鹑	[德] 布格缪勒曲 (83)
戈帕克舞曲	[俄] 穆索尔斯基曲 (84)
摇篮曲	民歌 [德] 基恩贝格尔编曲 (85)
猫主题	[苏] 普罗科菲耶夫曲 霍伊曼改编 (86)
风之歌	乔治曲 (87)
谐谑曲	[美] 巴斯蒂安曲 (88)
波尔卡舞曲	[苏] 格列恰尼诺夫曲 (89)
西班牙小夜曲	费雷尔曲 (90)
牧马之歌	[中] 石夫曲 [中] 潘一飞编曲 (91)
浏阳河	[中] 唐璧光曲 [中] 陈静斋编曲 (92)
节日的欢乐	[中] 葛德月曲 (93)
采茶扑蝶	福建民歌 [中] 黎英海编曲 (94)

第 三 级

考级基本要求 (97)

基本练习 (98)

(一) C 大调与 a 小调 (98)

(二) G 大调与 e 小调 (99)

(三) F 大调与 d 小调 (100)

(四) D 大调与 b 小调 (101)

(五) $\flat B$ 大调与 g 小调 (102)

(六) A 大调与 $\sharp f$ 小调 (103)

练习曲 (104)

练习曲 [法] 杜维诺伊曲 (104)

练习曲 [苏] 卡巴列夫斯基曲 (106)

练习曲 [德] 贝伦斯曲 (108)

练习曲 [法] 莱蒙曲 (109)

练习曲 [奥] 车尔尼曲 (110)

练习曲 [苏] 盖吉凯曲 (111)

小精灵 雷恩霍尔德曲 (112)

儿童联欢会 [德] 布格缪勒曲 (114)

复调乐曲 (115)

布列舞曲 [德] 巴赫曲 (115)

布列舞曲 [德] 泰勒曼曲 (116)

月牙五更 东北民歌 [中] 龚耀年编曲 (118)

小步舞曲 [德] 巴赫曲 (119)

创意曲 [德] 贝多芬曲 (120)

创意曲 [美] 德洛乔伊奥曲 (121)

大型乐曲 (122)

C 大调小奏鸣曲第一乐章 哈斯林格曲 (122)

小奏鸣曲第三乐章(Op.66 No.1) [德] 李希乃尔曲 (125)

G 大调小奏鸣曲 (Op.188 No.3) [德] 古利特曲 (128)

C 大调小奏鸣曲第三乐章 [奥] 海顿曲 (130)

小回旋曲 弗瑞曲 (132)

主题与变奏 [俄] 格吉克曲 (134)

中外乐曲	(136)
快乐的农夫	[德] 舒曼曲 (136)
法国国歌	[俄] 柴科夫斯基曲 (137)
雪花	[保] 斯托耶诺夫曲 (138)
愉快的故事	[苏] 肖斯塔科维奇曲 (140)
匈牙利小曲	布莱斯曲 (142)
小圆舞曲	[芬] 西贝柳斯曲 (144)
草地上的舞会	埃格斯曲 (146)
暴风雨经过	[英] 卡罗尔曲 (147)
儿童们的舞蹈	[中] 钟慧编曲 (148)
玛依拉	新疆哈萨克族民歌 [中] 叶飞编曲 (149)
瑶族长鼓舞	[中] 刘铁山 茅沅曲 [中] 章鸣编曲 (150)
木偶戏	[中] 徐慧林曲 (151)

第 四 级

考级基本要求	(155)
--------------	-------

基本练习	(156)
------------	-------

(一) E 大调与 $\sharp c$ 小调	(156)
(二) B 大调与 $\sharp g$ 小调	(157)
(三) $\flat E$ 大调与 c 小调	(158)
(四) $\flat A$ 大调与 f 小调	(159)
(五) $\flat D$ 大调与 $\flat b$ 小调	(160)
(六) $\flat G$ 大调与 $\flat e$ 小调	(161)

练习曲	(162)
-----------	-------

练习曲	[法] 杜维诺伊曲 (162)
练习曲	[法] 莱蒙曲 (164)
练习曲	巴尔扎哈拉兹曲 (166)
练习曲	[法] 杜维诺伊曲 (168)
练习曲	[奥] 车尔尼曲 (169)
练习曲	[奥] 车尔尼曲 (170)
练习曲	[奥] 车尔尼曲 (172)
练习曲	布隆纳曲 (173)

复调乐曲	(174)
------------	-------

利戈顿舞曲	[法] 拉莫曲 (174)
小前奏曲	[德] 巴赫曲 (176)
旋律	[英] 亨德尔曲 (178)

赋格	[德] 帕海贝尔曲 (179)
创意曲	[德] 巴赫曲 (180)
向巴赫致敬	[匈] 巴托克曲 (182)
大型乐曲	(183)
G 大调小奏鸣曲第三乐章 (Op.36 No.2)	[意] 克莱门蒂曲 (183)
G 大调小变奏曲	[德] 库劳曲 (186)
回旋曲	[奥] 普莱耶尔曲 (188)
主题与变奏	[俄] 苏诺夫斯基曲 (190)
C 大调小奏鸣曲	[德] 韦伯曲 (193)
小奏鸣曲第二乐章 (Op.20 No.1 回旋曲)	[捷] 杜舍克曲 (196)
中外乐曲	(200)
黄昏的钟声	[西] 格拉纳多斯曲 (200)
三个小矮人	埃克斯坦曲 (202)
球戏	[苏] 卡巴列夫斯基曲 (204)
西西里舞曲	[德] 舒曼曲 (206)
猫	[法] 加布曲 (208)
儿童民歌	[匈] 巴托克曲 (210)
小二重奏	施莫尔曲 (212)
八音盒	[匈] 波迪尼曲 (213)
听妈妈讲故事	[中] 谭盾曲 (216)
郊游	东北民歌 [中] 路珈编曲 (218)
欢乐的“锅庄”跳起来	[中] 成羽曲 (220)
滑稽	[中] 赖广益曲 (222)

乐曲说明

本书内容为第一级到第四级的钢琴考级曲目,每级别中均分为基本练习、练习曲、复调乐曲、大型乐曲和中外乐曲五个部分。

一、基本练习

基本练习包括音阶、琶音与和弦。第一、二级的基本练习包含十二个大调的音阶、主三和弦的分解短琶音和原位及其转位和弦;第三、四级包含各个大调及其关系和声小调的音阶与分解主三和弦琶音。基本练习是钢琴演奏技术的基础,我们在弹奏各类作品时都会遇见各种音阶或琶音的片段以及各种类型的和弦,因此从一开始学习最根本的基本练习就要养成良好的弹奏习惯。

首先要注意保持弹奏钢琴的正确姿势,简单地说就是身体要对正键盘的中央坐得端正而放松,双手放在键盘上时肘部与前臂的高度应与键盘基本保持同一水平,座位与钢琴的合适距离应是使身体能做前后左右的自由动作、手臂的上下两部分能灵活运动为宜。弹奏时手指自然弯曲,掌关节自然拱起,手腕柔顺,手臂放松,用指端肉垫部分接触琴键,同时特别注意避免手指第一关节和掌关节的塌陷。

在弹奏音阶和短琶音时要注意手指力量的平稳转移和手腕的横向协调动作。每个手指要有准备地集中发力,迅速下键,发音后立刻放松。同时,每个手指要站稳,手腕要柔顺,保持良好的手型,用较慢的速度,弹奏出平均而有质量的声音。弹奏和弦及其转位时,可先让手指在键盘上找准和弦各音,迅速地将力量从上半身通过大臂、小臂和手腕传送到指尖,让手指明确地感觉到力量的下沉以及指尖的支撑;1指、5指和其余各指的掌关节要形成一个非常坚实稳定的圆拱形;手腕要有弹性,指尖要有抓的意识,弹出的和弦声音力求饱满集中。每弹完一个和弦后手应立刻放松而指尖仍需站牢,同时注意两肩双臂的放松。

第三、四级的音阶为十六分音符的跑动,在弹奏时要求有一定的速度,均匀流畅,声音准确而清晰。弹奏长琶音时的难度主要在于转指时由音阶的级进变成了三度、四度的跨进。由于转指时大指左右运动的幅度加大,因此手腕和手臂配合的动作幅度也会加大,要注意不能借用肘和手臂的上下翻动来帮助,或是将转指连接处的音符弹成跳音。

在弹奏音阶和琶音时一定要掌握正确的指法,只有正确的指法才能保证弹奏的连贯和流畅。19世纪伟大的钢琴家安东·鲁宾斯坦曾说过:“演奏钢琴最大的秘诀是;在正确的地方,用正确的指法,弹奏正确的琴键。”初学者一定要在识谱时就确定正确的指法并记牢,先在一个八度的范围内弹熟,然后就可以像砌积木一样,两个、三个乃至四个八度轻松地进行扩展而不会混乱。

二、练习曲

由于大多数初学者双手的能力并不平衡,多数是右手能力较强而左手显得相对薄弱,为此本书在选择练习曲目时尽量选择双手练习强度相当的作品,尽可能在有限的曲目中使双手都

能得到比较均衡的训练。

由于钢琴这件乐器自身的结构特点,使得提高手指的跑动能力成为钢琴演奏技术中最基本的问题之一。我们的每个手指都有着各自的特点,同时也存在明显的差异:大指结实有力却不够灵活,二指灵活独立但有惰性,三指修长结实却稍显迟钝,四指由于生理结构的特点在独立性和灵活性方面最为薄弱,而五指最为短小细弱却又经常担负着外声部的演奏任务。因此要想让每个手指都能控制自如地弹出均匀的声音需要坚持不懈地练习。在本书每级八首的练习曲中,以跑动为主锻炼手指独立和灵活的曲目占了较大的比重:一级练习曲中的第2、5、6首,二级的第1、2、4、6、8首,三级的第1、2、3、4、6、7首,四级的第1、2、6、8首等都是属于五指灵巧训练中的音阶跑动练习;而二级曲目中的第7首,四级的第4、5首则侧重琶音练习;一级的第1、4首、二级的第5首为颤音练习;三级的第5首为半音阶练习。通过认真的训练可以使手指初步具有敏捷的指触反应和活动能力,同时为进入钢琴演奏的中级阶段打下扎实的基础。

在学习的初级阶段,弹奏和弦首先要像弹奏单音一样,将手臂的重量通过站稳的手指落在琴键上,注意使各音整齐地奏响。在手指按键后要保持手腕柔顺、手臂放松的感觉,尤其要注意弹奏和弦最高和最低音的手指(以1、5指为多)的支撑状态对手型的好坏影响很大(在更高级别的曲目中则常常要求突出和弦中的某一旋律声部,这就对手指提出了更高要求,弹琴者必须学会集中手的重量在相应的手指上,要求手指必须具备不同的触键感觉和控制能力)。

不同的乐曲要运用不同的和弦弹奏方法。在弹奏和弦的跳音时,手指指尖的牢固而不过分紧张很重要,同时要求肘关节的灵活配合,在每个音跳起后要及时寻找到下一个音的合适距离和准确位置,因此对手指和手腕要有相对的控制,不能完全放松,而大臂和肩部则要保持自然下垂的放松状态,千万不要耸肩,或将大臂夹紧。一级练习曲中的第4、8首,二级的第1、2、3首,三级的第3、4、7首都可以使用这种弹法。一级的第3、6首和二级的第4、7首中的和弦时值较长,在弹奏时手掌要有很稳固的状态,掌关节要有支撑感,手腕略高抬起后贴键放下,使每个手指同时触键,感觉到好像要沉到键盘的底部,这样才能发出饱满圆润的声音。而四级的第7首和弦由于乐曲要求 f 的力度,这时的和弦触键要更深些,前臂的动作要主动,声音仍然要保持弹性而不僵硬。

练习曲中一级的第7首,二级的第7首,三级的第8首涉及双音与和弦的连接。在弹出第一对双音后,立刻将下一对双音的手指抬起至相近的高度(但不要过高),做好弹奏准备,每一对双音弹下去时声音一定要整齐,同时手臂和手腕也要配合并保持平稳和放松。双音之间的连接要尽可能将每个声部连接住,在确实无法做到全部连接时,至少也要让其中的一个声部连接住,使得弹奏的连续双音之间既不重叠也不间断。和弦的连接也是如此,在弹出第一个和弦后,利用无需再弹奏的手指将音符尽可能多地保留,使之与下一个即将要弹奏的和弦保持一定的连贯。

三、复调乐曲

复调的特点在于乐曲中的各个声部都具有同等的旋律重要性,其中的每一个声部都可能被用来陈述主要的旋律,而其他声部仍保持相对的独立性。当我们在一段音乐中听到有两个或两个以上的声部,而各声部之间又几乎是平等的而不是谁附属于谁的关系时,这段音乐就是复调音乐了。各个声部出入合理,旋律线条清晰是弹奏复调作品的基本要素。钢琴作品的和声织体极其丰富,因此从学琴的初期开始培养学生的复调观念,学习如何同时弹奏出各个不同的声部并把他们结合成一个完整的整体就显得尤为重要。一个具有良好的复调听觉素养和弹奏复

调本领的演奏者弹奏出来的音乐必然富有层次。

复调音乐可以分为模仿复调 and 对比复调。模仿复调是指乐曲以同一个旋律线条在不同声部中依次出现为基础,作曲家也许会稍加改动,也许会以各种变化的形式进行模仿;对比复调则是指两个或两个以上具有主题意义的旋律,被作曲家用不同的方法同时结合在一起,他们之间的关系是一种在协调、平衡和相得益彰的基础上建立起来的对比关系。

在低级别的复调乐曲中有许多是简单的二声部模仿复调,如一级中的《小宇宙》、《争论》、《小卡农》,二级中的《星期五》、《对白》,四级中的《旋律》等。在这些乐曲中,左右手的两个声部常常是相继进入、交错进行的,当右手的乐句收尾时,左手的乐句正是开始之时,反之亦然。在弹奏中要重视左右手各自乐句的起音和收音,句头要有准备地弹下去,句尾要有一定的结束感。这时就需要进行仔细的分手练习,明确各自的分句、呼吸和乐句的走势,然后再进行双手的协调与配合。

巴赫《初级钢琴曲集》中的绝大多数乐曲可以说是较容易的对比式复调的典范作品:有一个主要的声部,同时相对次要一些的声部带有类似主要声部的舞曲风格特点的独立线条,补充呼应着主要声部,使音乐的旋律进行丰富而流畅。在本书中较为简单的对比式复调的作品有一级中的《星期一》、《德国民歌》、《小步舞曲》,二级中的《小步舞曲》、《加伏特舞曲》,三级中的两首《布列舞曲》、《月牙五更》、《小步舞曲》和四级中的《利戈顿舞曲》等。

小步舞曲起源于法国民间,17世纪在法国及欧洲非常流行,是一种强调每拍都稳重的三拍子舞曲,速度中等,多由A、B两段构成,A段和B段没有强烈对比,但音乐有发展。加伏特舞曲原是淳朴风趣的民俗舞曲,十七八世纪同样曾在法国等欧洲国家盛行,一般为中速四拍,弱拍起。布列舞曲则是古典组曲中常见的快速、积极的舞曲,情绪爽朗活泼,并带有诙谐的味道,采用二拍子或四拍子,通常都有一种节奏型贯穿始终,声音饱满而富有弹性。四级中的《利戈顿舞曲》同样是一首快速舞曲,主要运用了变奏的手法,带有隐伏的旋律线,音乐的流动连绵不断,但还是具有一定程度的停顿和稳定感,整首乐曲具有一种优雅的律动。

二、三、四级中选入不同作曲家的《创意曲》和一首巴赫的《小前奏曲》(其实可以说是一首带有小步舞曲韵律的二声部创意曲)。创意曲是一种运用模仿和复对位等手法进行写作的短小而自由的复调乐曲,巴赫在创意曲的前言中写道:“为键盘乐器的爱好者、愿意学习的人指出一种明了清楚的方法,不仅可以清晰弹奏两个或三个声部,而且可以得到好的创意,掌握如歌的弹奏风格,还能感受到乐曲的布局。”在二级和三级中选入盖朗特和贝多芬所作的《创意曲》还只是属于简单的卡农式模仿复调,三级中选入的德洛乔伊奥所写的《创意曲》在模仿手法上就更进一步,他采用倒影和逆行的模仿手法,同时在调性布局上采用上方声部为大调,下方声部为平行小调的写法,音乐听来饶有趣味。

在学习四级中的《小前奏曲》、《赋格》和《创意曲》时要对几个在复调教学中经常出现的关键词“主题”、“答题”、“对题”有明确的认识。浅显地说,一首复调乐曲的主要乐思在主调上出现,就被称为主题(创意曲的主题一般短小而富于特征,易于发展);如果在属调上出现,就叫答题;而主题每次出现时都以某个固定的旋律陪衬,起着对比和衬托的作用,这个陪衬的旋律就叫对题。以第四级中的巴赫《创意曲》为例;这是一首典型的动机应答型(对话式)的复调,采用模进手法写成。主题动机(由前面级进和后面下行三度及其模进的十六分音符构成)和对题(主题之后的八分音符构成)在一个声部呈示一次,答题就在另一声部回答一次,调性布局为C—G—d—a—F—C,音乐的进行平稳而流畅。

在二级和四级里还选择了匈牙利作曲家巴托克所作的两首乐曲《三声部》和《向巴赫致敬》(选自《小宇宙》)。《三声部》强调两手触键的不同,当一只手以极连的方法弹奏时,另一只手则是以一种类似于打击的触键法弹出几乎是尖锐的短断音,同时要注意保留音时值的准确。《向

巴赫致敬》是巴托克模仿巴赫的复调创作,运用左右手的反向和同向模仿来象征教堂中唱诗班的两声部在交替咏唱赞美诗。乐曲安静连贯,大小调交替出现,中部半音阶的渐强进行使乐曲达到高潮,在结束部分左右手大小调同时出现,和声色彩新颖独特。

四、大型乐曲

大型乐曲是相对于中外乐曲(我们常称之为小型乐曲)而言的,具有比较丰富多样的内容和音乐材料的较长规模发展,因此对整首乐曲的完整统一提出了较高的要求。在初级阶段的曲目选择上多选择小奏鸣曲。小奏鸣曲就是指篇幅较小的奏鸣曲,并没有附加其他任何条件,也不含有音乐中的任何特殊速度或风格上的含意。

奏鸣曲和奏鸣曲式是完全不同的两个概念。奏鸣曲是一种多乐章套曲的总称,具有体裁的含义。它是指在一部作品中有两个或两个以上的乐章,其中一定有一个乐章是采用奏鸣曲式写的(通常是第一乐章),其他乐章的曲式多为三部曲式、回旋曲式、奏鸣曲式、奏鸣回旋曲式,有时也使用变奏曲式;各乐章的曲式结构相对独立,按一定的调性关系安排,就其本身的完整性而言常常可以单独演奏,但是在音乐中又存在着内在联系,由统一的内容构思组成一个整体。本书中选择的只是不同作曲家们所作的奏鸣曲中的一个乐章而已。

奏鸣曲式代表一种典型的曲式结构,由三个基本部分组成:呈示部、展开部和再现部。呈示部是由不同调性的两个具有对比性质的主部(基本上只有一个主部主题)和副部(有可能有多个副部主题,但至少有一个新的主题)构成,这些对比主题在展开部中进行进一步的配合发展或是加深双方的矛盾冲突,发展到一定阶段后在再现部中相互接近,趋向统一,同时主、副部不再有调性的对比,而是统一在主部的调性中。在小奏鸣曲采用奏鸣曲式写作的乐章中,由于篇幅的限制,发展部常常比较简短(有时甚至会被省略),没有充分进行展开,而是起着一个再过渡的作用。

本书中侧重选择古典风格的小奏鸣曲,这是因为古典主义音乐时期的和声发展处于相对比较简单朴素的阶段,音乐作品讲究协调规范,追求优美雅致,在分寸的把握上要求恰到好处,在弹奏时只要有稍许的不准确或是个别音符在奏法上的过之或不及都会显得特别突出和难听,因此弹奏这类作品对帮助习琴者养成在阅读琴谱时关注所有细节的良好习惯上非常有益。我们在弹奏这类作品时要注意一些很基本的问题(事实上这些问题是在弹奏任何作品时都要注意的):

1. 乐句。音乐的进行,首先是要有乐句。一个乐句就好像是一句话,已经能够表达出一定的意思,因此,每个乐句都有自身的起伏和各自的语气,要将每个乐句的句头、句尾和语气上的强调点交代清楚。

2. 时值,包括音符和休止符的时值。休止符是音乐的重要组成部分,应予以相当的重视,它能引起听众的注意,并给以思想上的准备,使音乐在匀称和平衡中发展。音符的时值多种多样,表现在弹奏方法上基本可以分为连奏、断奏和非连奏三类。弹奏时必须分得很清楚:连奏的记法是在需要连起来弹的音符上方画有一条弧形的连线或是标有 legato 的字样,这时要让每个音之间的衔接既没有一点空隙但也不互相重叠;断奏通常指跳音奏法,记法是在符头的上方或下方加上一个小圆点(·)或一个小小的倒尖角(▼),有时也标有 staccato 的字样,对于初学者来说,前一种记号的跳音大约弹成音符时值的一半,而(▼)的跳音(我们常把其称作短断音)则可以弹得更加短促和尖锐一些;非连奏单从字面上理解是指连奏以外的其余弹法,但在实际的演奏中多指除了跳音奏法以外的非连音,常用圆点加连线或是圆点加短横线(÷)来表示,有时

也用 non legato 来注明,在弹奏时每个音保持在音符四分之三左右的时值。断奏的特点是生动而活跃,短促而富有弹性,非连奏则造成一种藕断丝连、又断又连的感觉,从声音上来说则是稍微断开的,而音乐的感觉是连贯的。有些特别的是保持音,在音符符头处标有一短横线(-)或是注明“Ten”的字样,弹奏时需尽量保持该音符应该有的时值。但要注意的是如果只有一个保持音时可以保持非常完整的时值,但如果有多保持音需要连续弹奏,这时的保持则是相对的,每个音的最后片刻必须断开弹奏。

3. 速度。对于一首乐曲来说,作曲家一般都会在乐曲开始处的左上角写上所希望的速度要求,如 Andante(行板)、Allegro(快板)等,这就是意大利文的速度用语,没有精确的速度数值,但指出了乐曲速度的基本范围。众所周知,在音乐表演诠释中,速度决定了音乐的性格,如 Andante有优美如歌的含义,Allegro 则包含着欢快和热情等等,同一首作品用不同的速度来演奏会产生截然不同的效果,因此在弹奏时要将其看作是很重要的参考,要认真地对待。这时可以将节拍机上标明的对应速度作为参考的依据,但不要求所有人必须弹奏得一样,在合理的范围内允许速度有些许的浮动。同时要注意在一首乐曲中,基本速度的稳定和统一是相当重要的(除非作曲家有明确的变换速度的指示)。我们弹琴时往往会在渐强处或是没有技术困难的地方不自觉地加快速度,而在渐弱、歌唱性强的片段或是存在技术难点的地方不由自主地放慢,这样乐曲在演奏时就有可能被分散成好些片段,因此应该注意控制弹奏时整体速度的统一。每一首乐曲都应有基本的速度要求,并以严谨的节奏作为基础。

4. 对比,包括力度对比、情绪对比等。我们常常把音乐比喻成语言,就好像说话一样,说话时会有词句中语气的加重和减弱、读音的重和轻等,音乐也是如此,应当使音乐发展的过程充满对比和变化,这样音乐才会生动起来。

除了选择古典奏鸣曲中的不同乐章外,本书也选择了四首变奏曲。变奏曲也属于大型乐曲,这是由于它本身既属于大型曲式又包含有小型乐曲的一些特点。变奏曲首先是呈示主题,主题不宜太长太复杂,要性格鲜明、旋律好记、织体简洁。对主题进行的多次变奏,每次变奏时作曲家使用的手法都有新意,但万变不离其宗,都能从中听出主题的基本面貌,就像是若干有序递进的小曲进行联结。因此首先要仔细地分析主题,然后找出每一变奏中的主题或主题因素,并了解在变奏中是主题旋律变化还是旋律不变而只变和声和结构,或是两者皆变(一般在程度较高的大型变奏曲中出现)。每一次的变奏都要求表现出丰富的内容和细致的表情,同时还要把各段的变奏结合成一首完整的乐曲。这四首变奏曲主要运用了固定曲调变奏和装饰性变奏的手法,将音乐织体、节拍、速度和情绪等逐步进行变化。

五、中外乐曲

在这部分乐曲中多选择主调音乐。主调音乐与复调音乐是完全不同的两种体裁。在主调音乐中,一般都是由一个声部来担任旋律声部,起着主要作用,这时其他声部则是用来补充旋律所表达的音乐形象,进一步加强旋律的歌唱性和丰富音乐织体。同时,作曲家也常常为乐曲写上明确的标题,提示这首乐曲的内容和特征,给弹奏者提供了理解和想象音乐的具体范围。因此这一部分的选曲与其他部分相比,旋律性更突出,音乐形象更鲜明,更容易为初学者所理解和接受。

旋律是大多数音乐作品中最重要表现手段,要想弹好旋律部分,很重要的一件事情是要注意分析乐句。在乐句进行时不要乱加重音,句头句尾语气应该讲究,乐句之间要有呼吸,常常还含有起承转合的关系。在弹奏时要感受到旋律发展的逻辑和进行的动力,努力使旋律有流动

感,富有表情,弹奏出来的音乐才会有生气。

在这部分的选曲中,有些是属于旋律加上简单伴奏的小乐曲,如《草堆里的火鸡》、《木偶的队列》、《猫主题》、《风之歌》、《波尔卡舞曲》、《牧马之歌》、《采茶扑蝶》、《雪花》、《儿童们的舞蹈》、《瑶族长鼓舞》、《木偶戏》和《三个小矮人》等。在弹奏时要注意旋律和伴奏在音色和力度方面的明确区分,伴奏部分要弹得很轻,手指贴键,动作要小,只有在节奏重音或根音处稍稍突出,旋律部分的声音要透亮一些。声音有了主次和远近,旋律和伴奏的层次才能分开。

但是在很多乐曲中伴奏部分已有所发展,除了和声的进行线条外,还经常出现一些补充声部,这些声部大大丰富了音乐织体,使旋律更加饱满,有时甚至能构成相对独立的旋律,仿佛和主旋律形成在声部表情意义上几乎是同等重要的二重奏。这是因为从欧洲音乐进入到古典时期起,主调音乐虽然取代了巴洛克音乐中复调音乐的主要地位,成为主要的音乐思维形式,但是复调已成为一种重要的创作技法,在作曲家们的作品中大量使用。这时的伴奏部分常常成为另外一个相辅相成的声部,有着自己的连线 and 分句,有较强的声部感,对主旋律起到了对答和呼应的作用,如《儿童在游戏》、《浪漫曲》、《小猴走钢丝》、《摇篮曲》、《浏阳河》、《快乐的农夫》、《法国古歌》、《愉快的故事》、《小二重奏》、《听妈妈讲故事》等。

本书所选曲目的难易程度虽然只处于学琴过程的初级阶段,但弹奏者已能接触到各种不同风格、不同流派的乐曲。初学者通过系统的学习,广泛地接触各类音乐作品,培养良好的音乐审美趣味,同时通过规范的训练,循序渐进,为钢琴演奏打下良好的基础。这正是编者的初衷。

第 一 级

