

总主编 余丹红

MUSIC
EDUCATION

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业技能课程

谢亚双子 编著

钢琴 德奥卷^(上)

GERMAN
& AUSTRIAN
PIANO MUSIC

上海音乐学院出版社

总主编 余丹红

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业技能课程

谢亚双子 编著

钢琴 德奥卷(上)

GERMAN
& AUSTRIAN
PIANO MUSIC

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴.德奥卷/谢亚双子编著.

-上海:上海音乐学院出版社,2011.8

全国高等院校音乐教育专业系列教材

ISBN 978-7-80692-663-5

I. ①钢… II. ①谢… III. ①钢琴曲-德国-高等学校-教材

②钢琴曲-奥地利-高等学校-教材 IV. ①J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第146018号

丛 书 名 全国高等院校音乐教育专业系列教材

总 主 编 余丹红

策 划 洛 秦

书 名 钢琴·德奥卷(上、下册)

编 著 谢亚双子

责任编辑 鲍 晟

封面设计 毛冬华

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路20号

印 刷 上海天华印刷厂

开 本 640×1000 1/8

印 张 45.75

版 次 2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80692-663-5/J.649

定 价 90.00元(上、下册)

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

全国高等院校音乐教育专业系列教材

编 委 会

总主编

余丹红

顾 问

江明惇 林 华 倪瑞霖

刘靖之 洛 秦 孙维权

本教材系上海市教委第四期本科教育高地项目

总 序

20世纪80年代以来,我国音乐教育领域产生了一系列深刻的改变:以德国奥尔夫教学法传入为契机,我国音乐教育领域开始了放眼世界的旅程,从最初对西方教学法直指人心的震撼,慢慢扩展到对音乐教育学整个学科领域的探究,音乐教育学领域宽广博大的研究范畴开始呈现:音乐教育史、音乐教育心理、脑科学与音乐教育、音乐教育管理、音乐教育比较研究、音乐课程论、音乐教育评估、音乐教育社会学与人类学、音乐教育哲学、音乐治疗等——学科意识由此觉醒,音乐教育学领域开始进入空前发展阶段。以往音乐教育学科的专业归属问题曾经长期地困扰着从业者,至此,已基本形成共识,实现了学科的自我认定。以上海音乐学院音乐教育系为代表的音乐教育专业构筑了课程体系的重建过程,提倡在学生拥有扎实过硬的音乐技能,全面、深入地掌握音乐理论的前提下,以音乐教育学理论与实践系列主干课程统筹全局,使学生明晰本学科的目标与任务、手段与方法,从而完成高质量的教师教育工作。

本系列教材的出版是若干年学科构建思考之后的集体探索与积累,表明了音乐教育领域开始进入实质性的内涵建设阶段。本套教材主要由三大部分构成:一是“专业主干课程”,内容涉及学科框架的基本理论与实践,是围绕本科教学大纲而进行编撰的教材,如《音乐教育学教程》、《音乐教学法教程》、《音乐教育史教程》、《音乐教学设计教程》、《音乐教育心理学教程》等。二是“专业技能课程”,下分音乐技能类及音乐基础技术理论与实践类。音乐技能如《钢琴》(包括法国卷、德奥卷、中国卷、美国卷、俄罗斯卷、西班牙卷、拉丁美洲卷、中欧四国卷、双钢琴卷、四手联弹卷等)、《声乐》(包括法国卷、德奥卷、中国卷、英美卷、俄罗斯卷、意大利卷、重唱卷等);音乐基础技术理论与实践主要围绕上海音乐学院音乐教育系的特色课程,如《作曲技术理论综合教程》、《节奏与打击乐教程》、《上海音乐学院女声合唱团合唱曲集》(I,II,III)、《西方合唱发展史》等。三是“音乐教育理论研究论丛”,如《中国学校音乐课程发展》、《音乐教育研究论文集》、《德国音乐教育》等。我们始终认为,音乐技能是教师教育的重要基石,没有过硬的技术与对音乐作品的透彻理解,就很难成为真正意义上的合格

音乐教育者！这套教材在编撰过程中力求贴近课堂教学，尤其在音乐技能教材上能够体现教师教育专业特征，在编撰思路与方式上与表演专业教材有所区别。同时，加大各类知识信息量，开拓读者自主学习的途径。

本套教材的撰写者主要是上海音乐学院音乐教育系在职教师。上海音乐学院是我国最早设立高等音乐教育学科专业的高校之一，早在1927年即已成立师范科。1997年，上海音乐学院以音乐教育系的名称重建音乐教育专业。该专业依托上海市深厚的城市文化底蕴与上海音乐学院坚实的音乐基础，组建了一支具有强大凝聚力的教师队伍，他们不仅有着扎实的专业背景，也有着孜孜不倦的钻研精神，在音乐教育学学科发展的道路上铺筑进阶之石。同时，本套教材的编撰者还包括音乐教育系外聘教师，他们分别是来自德国的Wolfgang Mastnak教授，中国香港的刘靖之教授，美国的马淑慧教授，意大利的Aurelio Porfiri教授等，他们本着共同推动音乐教育学学科发展的意愿，长期在上海从事音乐教育工作，从未计较个人得失，在此表示由衷的感谢与敬意！

本套教材的顾问为我国音乐教育领域内的资深教授：江明惇先生任上海音乐学院院长期间，兼任音乐教育系第一任系主任，对上海音乐学院音乐教育专业的重建与发展起到关键作用；林华教授不仅执导音乐教育专业硕士研究生，还为音乐教育系女声合唱团走向世界给予具体指导；倪瑞霖先生、孙维权先生长期为音乐教育专业学生授课，担任研究生指导委员会委员，对学科的发展起到了十分积极的推动作用；音乐学家、出版家洛秦先生对音乐教育专业的学科发展给予无私支持，使得本套教材的出版得以顺利进行。同时，感谢上海市教委高教处、上海音乐学院教务处对学科建设的大力支持，才使得本套教材的编撰计划得以顺利启动。

音乐教育事业是一项需要全社会关注与支持、同时对和谐社会的构建有着重大作用的事业。它所承载的不仅是音乐学科知识的传授，还承载着人格培养的重大责任。成功的音乐教育可给予多元情感体验，从而使人拥有更为丰富的人生。虽然它不能一鸣惊人，也不能创造直接的物质财富，然而正是这种“润物细无声”的潜移默化功用，才真正体现出“百年树人”的意蕴。

这，也就是本套教材最终指向的理想与目标。

上海音乐学院音乐教育系主任

朱丹乙教授

2010年12月28日

前言

德奥音乐在西方音乐史上占有举足轻重的地位,众多的德奥作曲家对钢琴音乐的发展作出了不可取代的贡献,他们的作品是每位钢琴家及钢琴学生的必修曲目。本教材追随历史的轨迹,选编了12位德奥作曲家的22首优秀作品,其中包括巴洛克时期两位巅峰人物巴赫、亨德尔及过渡到古典主义时期的传承人物巴赫之子C.P.E.巴赫;古典主义时期3位代表人物海顿、莫扎特、贝多芬,及其高徒车尔尼;浪漫主义时期作曲家韦伯、舒伯特、门德尔松、舒曼、勃拉姆斯。所有作品配有文字简介、教学提示、拓展曲目及推荐音像资料。

编著者曾赴德国留学,在9年的学习期间,系统地接受了欧洲古典音乐教育。通过聆听大量的音乐会,对德奥音乐有了较为立体的认知。在那里,音乐会保留曲目虽然仍旧是部分经典名曲,但听众们也有机会接触到不同时期、不同作曲家各种类型的作品。抱着这一思路,在为教材选曲时,除选编了部分代表名作以外,更以在我国不常被演奏、但却富有极高艺术价值的作品为主,如贝多芬的《F大调行板》(WoO 57)、C.P.E.巴赫的《A大调回旋曲》(Wq 58/1·H276)、莫扎特的《F大调变奏曲》(K.398,根据帕伊谢洛的歌剧咏叹调《赞美你,我主》而作)等。

音乐体裁的变迁体现了音乐发展的进程。本教材选用了四种常见的音乐体裁:幻想曲、回旋曲、变奏曲、奏鸣曲。以它们作为一条隐形的脉络,贯穿于3个不同时期12位作曲家的作品中。我们不仅可以由此比较同一种体裁的发展历程,而且也可以从不同的角度观察作曲家的创作思维及技法。对于演奏者来说,通过研习不同的音乐体裁及结构,无疑能够帮助我们更好地诠释作品。这一思路又一次拓宽了选曲的范围,在古典主义时期作曲家将奏鸣曲作为创作中心,但同时仍然涌现出一批经典的单乐章体裁作品,如莫扎特的《A小调回旋曲》(K.511)、海顿的《C大调幻想曲》(Hob. XVII/4)等。此外,本教材还包括了作曲家常用的、具有代表性的体裁,如巴赫的《前奏曲与赋格》、门德尔松的《无词歌》等。

通过这些曲目,编者希望能够开拓广大钢琴学生对德奥钢琴音乐的视野,全面地了解较为熟悉的作曲家;通过研习德奥钢琴音乐作品的发展脉

络,掌握各不同时期的演奏技巧,更重要的是领悟各个时期作曲家的音乐风貌及精神。在教学提示中,编者对读谱技巧、弹奏方式、练习方法等方面提出建议,供读者参考。拓展曲目则推荐了一些与选曲相关联的曲目。至于20世纪作曲家“新维也纳乐派”代表人物勋伯格、韦伯恩、贝尔格及德国作曲家欣德米特等人的作品,虽然数量不少,也经常被演奏,但由于涉及著作权、版权等方面的诸多复杂问题,因此本教材暂时一律从略。

谢亚双子

目 录

CONTENTS

总 序 / 余丹红	1
-----------	---

前 言	3
-----	---

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫

升C大调前奏曲与赋格 BWV 872

(选自《平均律钢琴曲集》第二卷)	1
------------------	---

C小调幻想曲 BWV 906	10
----------------	----

乔治·弗里德里克·亨德尔

F大调组曲 HWV 427	15
---------------	----

G大调恰空 HWV 435	26
---------------	----

降B大调歌调与变奏曲 HWV 434/3	38
----------------------	----

卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫

C小调奏鸣曲 Wq 65/31 · H 121	43
-------------------------	----

A大调回旋曲 Wq 58/1 · H 276	55
------------------------	----

弗朗茨·约瑟夫·海顿

C小调奏鸣曲 Hob. XVI/20	64
--------------------	----

C大调幻想曲 Hob. XVII/4	86
--------------------	----

沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特

F大调变奏曲 K. 398

(根据帕伊谢洛的歌剧咏叹调《赞美你，我主》而作)	101
--------------------------	-----

A小调回旋曲 K. 511	113
路德维希·范·贝多芬	
降A大调奏鸣曲 Op.26	127
F大调行板 WoO 57	157
附录一 外文索引.....	170
附录二 技巧程度索引.....	171
参考文献.....	173
后 记.....	175

Johann Sebastian Bach

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫

升C大调前奏曲与赋格 BWV 872^①

选自《平均律钢琴曲集》第二卷

【作曲家简介】

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685—1750), 德国作曲家、管风琴家、羽管键琴家。1685年生于艾森纳赫, 1750年逝世于莱比锡。巴赫出生于一个音乐世家, 其父为市镇乐师。巴赫家族从16世纪起便开始涌现大量的音乐家。9岁时巴赫丧母, 数月后父亲又去世, 成为孤儿的他搬往奥尔德鲁夫跟随兄长——管风琴乐师约翰·克里斯托夫·巴赫(Johann Christoph Bach)生活并继续学习音乐。1700年他进入吕讷堡圣米歇尔修道学校, 1702年毕业后, 于翌年到阿恩施塔特任管风琴乐师。1707年赴米尔豪森任管风琴乐师。1708年移居魏玛任宫廷管风琴乐师, 在那里工作了9年, 并完成了大部分管风琴作品及众多的康塔塔。1717年被任命为安哈尔特-克滕宫廷乐长, 克滕(Köthen)亲王十分爱好音乐。这一时期巴赫完成了许多重要的器乐作品, 如:《勃兰登堡协奏曲》、《无伴奏大提琴组曲》、3首《无伴奏小提琴组曲》、3首《无伴奏小提琴奏鸣曲》、《平均律钢琴曲集》第一卷、《创意曲》、《法国组曲》等。1723年巴赫获得人生中最为重要的一个职位——莱比锡圣托马斯教堂合唱团乐长, 并终身担任此职。期间巴赫创作了大量的宗教音乐作品, 如:《马太受难曲》、《B小调弥撒》、《圣诞节清唱剧》等。作为教堂合唱团乐长, 巴赫负责莱比锡主要教区的音乐活动, 其中包括创作每周日及节假日所需上演的教堂康塔塔。在器乐作品方面他创作了《平均律钢琴曲集》第二卷、4卷《钢琴练习》(Klavierübung, 其中包括《德国组曲》、《意大利协奏曲》、《哥德堡变奏曲》等)。在生命的最后几年里, 巴赫出现视力疾病, 但仍然完成了晚期的重要作品《赋格艺术》(Die Kunst der Fuge)。巴赫在世时是一位享有盛誉的管风琴家, 但作为作曲家仅在小范围内为人所知, 直到1829年门德尔松在柏林指挥上演《马太受难曲》, 巴赫的音乐才开始全面复兴。在复调音乐创作上巴赫有着巨大的成就, 对整个西方音乐发展产生了深远的影响, 贝多芬曾对他这样评价:“他不是小溪^②, 而是大海。”

① BWV是“Bach-Werke-Verzeichnis”的缩写, 意为“巴赫作品编号”。

② 巴赫的原文“Bach”在德语中是溪流的意思。

【作品简介】

《平均律钢琴曲集》是巴赫键盘音乐最为杰出的代表作品，被德国钢琴家汉斯·冯·彪罗（Hans von Bülow）誉为钢琴文献中的“旧约全书”。平均律是一种律制，它将八度音程分为12个半音。巴赫采用此律制运用全部24个大小调创作了《平均律钢琴曲集》，分为两卷，各包含24首《前奏曲与赋格》（共48首）。1722年第一卷完成于克滕，在手稿的扉页里巴赫曾题字：“《平均律钢琴曲集》，运用所有全音及半音的调，使用各个大调的调性，同时也使用各个小调的调性作成前奏曲与赋格。它不仅能供那些热心学习音乐的年轻人学习，也能使熟悉此类创作技巧的人从中获得乐趣。”1744年第二卷完成于莱比锡，两卷创作时间相隔22年。前奏曲最初由演奏者即兴演奏，并无固定曲式。从17世纪起体裁逐渐完善，被放在赋格、组曲等乐曲的前面，具有引子的功能。巴赫所写的前奏曲音乐内容丰富，作品形式多样。德语“Fuge”（赋格）一词拉丁文为“fuga”，意为逃跑、逃离；它是一种多声部的复调音乐体裁，在17世纪器乐作品中得到发展。巴赫音乐创作的核心便是赋格，由此掀起了复调音乐在音乐史上的全盛期。

《升C大调前奏曲与赋格》（BWV 872），“前奏曲”以四声部分解和弦的形式展开，和声进行安详而富于幻想力。后半部分为一个 $\frac{3}{8}$ 拍的小赋格，速度节奏较为轻快。前后音乐内容截然不同，形式别具特色。“赋格”有三个声部，主题音型较为短促，休止符贯穿始终。主题在开始部分便以倒影形式在中声部出现。随后主题的首部动机节奏自由多变，时而为十六分音符（如第5-6小节），时而为原型八分音符，时而为四分音符（如第25小节）。尾声以密集音型在各声部交替演奏结束全曲。

【教学提示】

巴赫的键盘音乐如何在今天的钢琴上演奏，至今仍是一个备受争议的话题。但C.P.E.巴赫对其父亲演奏时的描述或许能够给我们一些启示，他曾写道：“任何一个人如果有幸听到巴赫的演奏，都会对他的弹奏方式感到无比的钦佩，特别是能够令那些对自身演奏水平有要求的人感到羡慕。按照他的弹奏方式，五个手指松弛地成拱形，手指尖的距离成为一条直线……他弹琴时手指的动作小到让人难以察觉，只用掌关节带动手指下键，哪怕是在最难的片段，整个手掌都保持平稳。手指离键的动作也微乎其微，弹奏颤音时几乎没有动作。当一根手指在弹奏时，其他手指松弛地放在琴键上。此外在演奏时其身体的动作更是少之又少，不像很多人那样，由于手指不能松弛地弹奏而产生多余的动作。他通过运用轻柔的、自然的下键动作，每一个音之间清晰的连贯性，双手每一根手

指均衡的力量以及种类繁多的旋律形态，将他的作品提升到一个全新的、不同寻常的层面。最终使他对乐器拥有一种高度成熟的、（几乎可以说是）无所不能的控制能力。因此对于巴赫来说演奏时几乎无困难可言。”当然，我们需要注意巴赫时代的古钢琴与当今的钢琴截然不同，了解他的弹奏方式，无疑能够帮助我们更好地诠释他的作品。

《升C大调前奏曲与赋格》，“前奏曲”的低声部尤为重要，它决定每个和弦的性质及色彩，因此弹奏时应勾勒低声部的线条，同时应注意休止符的时值。此外应体会每个音在和弦中的功能，清晰地弹奏出和声的变化及走向。“赋格”主题中的休止符是此曲的重要组成部分，应保证它的时值准确。同时在单声部练习时，我们可以尝试将另两个声部在心中默想，与弹奏的声部一起构成一个完整的乐曲。建议用非常慢的速度进行此项训练，这将有助于培养我们的音乐逻辑思维及音乐空间感。

【拓展曲目】

1. 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：《平均律钢琴曲集》第一卷。
2. 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：《平均律钢琴曲集》第二卷。

【参考音像】

安德拉斯·席夫(András Schiff)演奏, CD编号B001SN5ISM, DECCA。

升C大调前奏曲与赋格

Prelude and Fugue in C-sharp major

选自《平均律钢琴曲集》第二卷
from *The Well-Tempered Clavier Book II*

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫
BWV 872

3

5

7

9

11

Measures 11 and 12 of a musical score. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The time signature is 3/4. The music is written for piano in grand staff. Measure 11 features a treble clef with eighth-note chords and a bass clef with a steady eighth-note accompaniment. Measure 12 continues this pattern with some chromatic movement in the bass line.

13

Measures 13 and 14. Measure 13 shows a continuation of the eighth-note accompaniment in the bass. Measure 14 introduces a whole note chord in the bass and a treble line ending with a double bar line and a repeat sign.

15

Measures 15 and 16. Measure 15 features a treble line with eighth-note chords and a bass line with a steady eighth-note accompaniment. Measure 16 continues this pattern with some chromatic movement in the bass line.

17

Measures 17 and 18. Measure 17 shows a continuation of the eighth-note accompaniment in the bass. Measure 18 introduces a whole note chord in the bass and a treble line ending with a double bar line and a repeat sign.

19

Measures 19 and 20. Measure 19 features a treble line with eighth-note chords and a bass line with a steady eighth-note accompaniment. Measure 20 continues this pattern with some chromatic movement in the bass line.

21

Measures 21 and 22. Measure 21 shows a continuation of the eighth-note accompaniment in the bass. Measure 22 introduces a whole note chord in the bass and a treble line ending with a double bar line and a repeat sign.

23

23

25 **allegro**

25 **allegro**

32

32

38

38

44

44

Fuga à 3

This musical score is for a three-part fugue in E major, 3/4 time. It consists of five systems of two staves each. The first system (measures 1-3) shows the initial entries of the three voices. The second system (measures 4-6) continues the development. The third system (measures 7-9) features more complex rhythmic patterns. The fourth system (measures 10-12) shows the voices interacting further. The fifth system (measures 13) concludes the page. The notation includes various musical symbols such as clefs, key signatures, time signatures, and note values.