

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(下)

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(下)

GERMAN
& AUSTRIAN
PIANO MUSIC

上海音乐学院出版社

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

刘靖之教授

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,在为本教材选曲时,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
卡尔·车尔尼	
罗德主题变奏曲 Op.33	1
卡尔·玛丽亚·冯·韦伯	
降E大调华丽回旋曲 Op.62	16
弗朗茨·舒伯特	
B大调奏鸣曲 D 575 · Op.147	31
费利克斯·门德尔松-巴托尔迪	
降A大调无词歌——二重奏 Op.38 No.6	62
庄严变奏曲 Op.54	69
升F小调幻想曲 Op.28	93
罗伯特·舒曼	
《幻想曲集》Op.12 曲选	118
黄昏	121
翱翔	126
为什么?	134
在夜晚	136

约翰内斯·勃拉姆斯

B小调随想曲 Op.76 No.2 147

A大调间奏曲 Op.118 No.2 156

附录一 外文索引..... 164

附录二 技巧程度索引..... 165

参考文献..... 167

后 记..... 169

Carl Czerny

卡尔·车尔尼

罗德主题变奏曲 Op.33

【作曲家简介】

卡尔·车尔尼（Carl Czerny, 1791—1857），奥地利作曲家、钢琴家、音乐教育家。1791年生于维也纳，1857年逝世于维也纳。车尔尼自幼跟随父亲文策尔·车尔尼（Wenzel Czerny）学习钢琴。9岁时在父亲的带领下拜见了德国作曲家贝多芬，事后贝多芬称：“这位男童相当有才华，我愿意亲自给他上课并收他为徒。”车尔尼少年时期被誉为神童，1800年公演莫扎特钢琴协奏曲并大获成功，但此后他并没有像莫扎特儿时那样在欧洲展开巡演。年轻的车尔尼1805年开始从事钢琴教学，并逐渐成为维也纳屈指可数的名师，李斯特就曾是他的高徒，贝多芬也曾请他教授其侄子卡尔。1806年车尔尼的第一部作品公开出版。到1816年，车尔尼的学生人数日益增加，每天教授11—12个学生，工作时间从早8点到晚8点，这不仅严重威胁了他的身体健康，也占用了他的创作时间。1836年他毅然决定放弃这一从事了30余年的职业，成为全职作曲家。车尔尼创作的作品数量惊人，上千部作品中包括歌剧、清唱剧、交响乐、室内乐、艺术歌曲、协奏曲、钢琴教材及大量的钢琴练习曲，其中最重要的一部应属钢琴教材《钢琴理论及演奏大全》（Op.500）（*Vollständige, theoretisch-practische Pianoforte-Schule*）。他的钢琴练习曲在当今仍有巨大的实用意义，对于训练手指技能来说是每位钢琴学生的必修曲目。

【作品简介】

车尔尼以他众多的练习曲为广大学习钢琴的人所熟知，事实上他还创作了大量体裁多样的钢琴曲，如结构庞大的《降A大调奏鸣曲》（Op.7）、《C大调托卡塔》（Op.92）等。《罗德主题变奏曲》是一首音乐会效果极佳的乐曲，长达20小节的降E大调主题典雅、富有表情，在随后的变奏中音乐始终在降E大调上，丰富的节奏为音乐带来多样的效果。从变奏3到结尾，速度较为多变。变奏5与尾声之间 **Presto** 的华彩片段所采用的手法，李斯特在其钢琴作品中经常运用，师承关系清晰可见。

【教学提示】

此曲优雅的主题基调贯彻始终,即便从变奏3开始速度有所变化,但音乐仍不失典雅的格调。从主题到变奏3,在准确地弹奏出多变的节奏型的同时,应保持乐句的流畅性。装饰音的弹奏方式将影响乐句的流畅性,不应弹得过于生硬,应如歌般地演奏,将其看作是旋律的一部分。在 **Presto** 华彩片段中,应注意手指的颗粒性,并配合踏板营造出轻盈华丽的效果。

【拓展曲目】

1. 卡尔·车尔尼:《C大调托卡塔》(Op.92)。
2. 卡尔·车尔尼:《为贝多芬而作的葬礼进行曲》(Op.146)。

【参考音像】

弗拉基米尔·霍罗威茨(Vladimir Horowitz)演奏,CD编号B002P3J3BW, SONY。

罗德主题变奏曲

Variations on a Theme by Rode

Andante espressivo (♩ = 84)

卡尔·车尔尼
Op.33

The musical score is written for piano and consists of four systems of music. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Andante espressivo' with a quarter note equal to 84 beats per minute. The score includes various musical notations such as slurs, ties, triplets, and dynamic markings (p, pp, f, cedendo). The first system (measures 1-3) begins with a piano (p) dynamic. The second system (measures 4-6) continues with piano (p) dynamics. The third system (measures 7-9) includes a first ending (1.) and a second ending (2.), both marked piano-piano (pp). The fourth system (measures 10-12) begins with a forte (f) dynamic, followed by a crescendo leading to piano-piano (pp) and a 'cedendo' (diminuendo) marking.

12

sf *cresc.* *sf* *dim.*

15

sf *dim.*

17

cresc. *f* *sf* *pp*

19

cedendo

Var. I
Stesso tempo

22

p legato

24

cresc.

27

8va

tr

dolce

29

1. 2.

f

30

dim.

p

rf *dim.*

33

dolce

cresc.

35

8va—

f

dolce

37

cresc.

f

39

8va—

sf *dim.*

pp

24

41

1. (8va)—

2. 8va—

pp *smorz.*

Var. II
Stesso tempo

42

dolce

teneramente

44

cresc.

47

f

dim.

simile

1.

49

dim.

pp

simile

2.

52

smorz.

cresc.

55

dim.

cresc.

58

8va

sf dim.

60

pp

1.

2.

pp