

PIANO

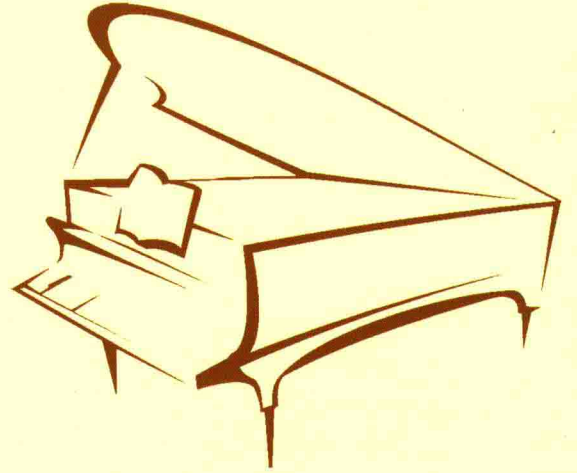

应用型本科、专科音乐舞蹈系列教材

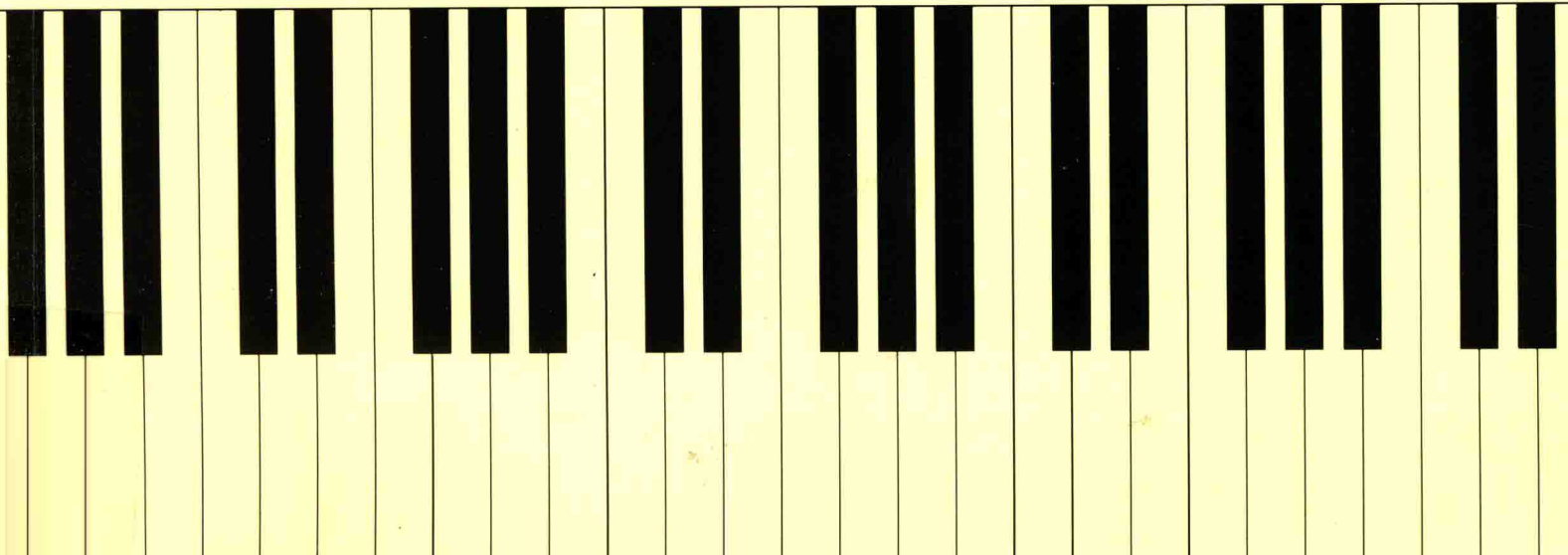
实用钢琴基础教程

I

司徒璧春 主编
刘美熠 潘静 副主编

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

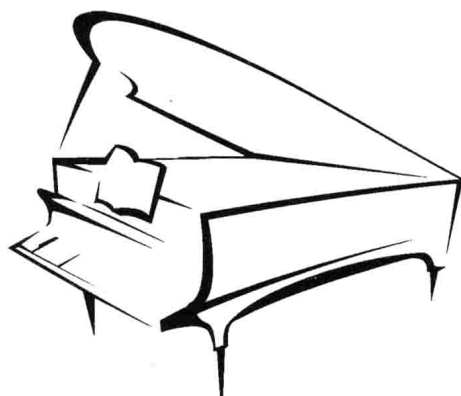

应用型本科、专科音乐舞蹈系列教材

实用钢琴基础教程 I

司徒璧春 主编
刘美熠 潘静 副主编

图书在版编目(CIP)数据

实用钢琴基础教程. 1 / 司徒璧春主编. —南京:
南京师范大学出版社, 2014.10

应用型本科、专科音乐舞蹈系列教材

ISBN 978-7-5651-1867-8

I. ①实… II. ①司… III. ①钢琴—奏法—高等学校—教材 IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 214602 号

书 名 实用钢琴基础教程(一)
主 编 司徒璧春
副 主 编 刘美熠 潘 静
责任编辑 张绚绚 跔琦
特约校对 陈学元
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话 (025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址 <http://www.njnup.com>
电子信箱 nspzbb@163.com
照 排 南京凯建图文制作有限公司
印 刷 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司
开 本 890 毫米×1240 毫米 1/16
印 张 11.5
字 数 370 千
版 次 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷
印 数 1~3 600 册
书 号 ISBN 978-7-5651-1867-8
定 价 32.00 元
出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

前 言

本套教程专门为全国应用型本科钢琴教学量身打造,同时也适用于各级各类专科层次的钢琴教学。区别于高师、中师、幼儿师范以及学前教育音乐人才培养方向与目标,教程在编写中贴近以下应用型本科和专科钢琴教学的实际特性:① 所面对的学生钢琴基础相对薄弱,甚至有些学生几乎是零基础。② 应用型教育学习与实习并重,钢琴课程的开设课时量有限。③ 因为缺少钢琴文献、钢琴音乐文化、钢琴演奏艺术等相关辅助课程的开设,钢琴课同时还要承载钢琴伴奏能力的培养以及钢琴艺术文化的了解与掌握等职能。④ 应用型学历教育侧重于实际操作应用能力的培养,既要遵循钢琴教学的普遍规律又要体现成人钢琴教学的特点,在课程内容设置以及曲目选择等方面既要规范学生的钢琴演奏基本技能又要结合青年学生审美的多元化特征。

综合以上教学方面的特性,本书的编写在遵循钢琴教学体系“科学性”、“规范性”的基础上努力呈现“应用性”、“趣味性”与“综合性”、“系统性”。教程共分三册,各册安排八个单元,从启蒙开始,由浅入深、循序渐进。根据教学进程和需要有机地安排各种教学内容和素材,其显著特色具体体现在以下几个方面:

(1) 教程在编写时以教学效果为根本宗旨,在作品选择以及版本注释上努力体现教学版的严谨性与规范性,除了标注必要的指法、演奏法以及踏板记号等,还在作品后附上了演奏提示。

(2) 为了使钢琴演奏艺术与钢琴音乐文化相结合,本教程的每个单元均设计了“音乐知识”环节,介绍了相关的钢琴音乐文化,如钢琴作曲家、钢琴演奏流派、钢琴文化历史等人文艺术知识,以拓宽学生的音乐视野,培养学生的音乐情商。

(3) 踏板被誉为“钢琴的灵魂”,其运用是钢琴演奏中不可缺少的重要环节。针对目前国内同类教程对“踏板的使用与规范”这一教学内容的忽视,造成了许多学生对踏板使用的无知与困惑,直接影响到钢琴音乐的表达和以后的钢琴教学,教程中专门讲解了踏板的原理与运用,并对踏板的技术要领做了详细的介绍,从脚的正确位置到脚与踏板的配合,再到双手与脚同时与踏板的配合,并配上了专门的踏板练习谱例与乐曲片段的练习素材,使学生对踏板的使用打下良好的基础。

(4) 能否合理进行指法的编排与科学使用指法对钢琴演奏能力与伴奏能力的提高至关重要,但在初级钢琴教学中,往往强调“照本宣科”,即按照谱面标注的指法忠实地演奏,而忽略了选编指法的训练。本教程针对此情况,专门对指法规律进行了归纳讲述,同时编入了一些歌曲的单旋律供学生自行编订指法。

(5) 针对应用型钢琴教学中伴奏能力培养的重要性,本教程将此作为一个重要的钢琴教学内容,按照常用的伴奏音型及进行分类,结合和声编配的实际应用,循序渐进贯穿于第二册八个单元教学中。学生可以在第一册掌握了初步弹奏方法的基础上,经过反复练习,尽快熟悉键盘,并结合指法能力的培养尽快准确流畅地将其运用到即兴配弹的实践中。

(6) 曲目选择的可听性与趣味性。《教程》中除了传统古典钢琴作品,还选择了流行音乐、爵士音乐、影视音乐改编作品等,增强了可听性、趣味性与实用性。

教程由南京师范大学泰州学院音乐学院钢琴教研室集体讨论,院钢琴教师分工负责,主编为司徒璧春老师,副主编分别为:刘美熠、潘静(第一册);苏诗洋、王艺霖(第二册);郑娜、刘美熠(第三册)。教程被评为校级精品教材。

由于本书编者多为青年教师,工作年限短,教学经验欠丰富,教程难免会有许多不足之处,我们真诚地希望各位前辈、同行能给予批评指导,以促使教材的进一步修订、完善。

编 者

2014年6月

目 录

第一单元

一、钢琴键盘图	1
二、钢琴弹奏基本姿势	1
三、手指标记	2
四、音乐知识	3
现代钢琴三百年	3

第二单元

一、非连音奏法(Non Legato)	4
二、基本练习	4
三、曲目	7
练习曲	佚名曲 7
练习曲	佚名曲 7
钟声	汤普森曲 8
扬基歌	美国民歌 8
河水奔流	汤普森曲 9
小星星变奏曲	莫扎特曲 9
印第安人舞	汤普森曲 10
假日	古曲 11
四、音乐知识	12
1. 汤普森与钢琴启蒙教材	12
2. 扬基歌(Yankee Doodle)	12

第三单元

一、连音奏法(Legato)	13
二、基本练习	13
三、曲目	17
练习曲	杜维诺伊曲 17
练习曲	古利特曲 17
练习曲	赖内克曲 18
练习曲	杜维诺伊曲 19
摇篮曲	卡巴列夫斯基曲 20
小步舞曲	莫扎特曲 20
渔光曲	安娥词 任光曲 21

嬉戏	米哈依洛夫 曲	22
在公园里划船	贝伦斯 曲	22
冬天去了	民 谣	23
在银色的月光下(片段)	塔塔尔族民歌 洛 宾 译词 黎英海 改编	24
卡农	古利特 曲	24
一首小歌	卡巴列夫斯基 曲	25
蜜蜂二重唱	克拉克 曲	26
草原情歌	青海民歌 陈鸿铎 编曲	26
四、音乐知识		27
1. 莫扎特及其钢琴音乐		27
2. 小步舞曲(Menuet)		27

第四单元

一、跳音奏法(Staccato)		28
二、基本练习		28
三、曲目		30
练习曲	车尔尼 曲	30
练习曲	车尔尼 曲	31
练习曲	席 勒 曲	32
练习曲	车尔尼 曲	32
练习曲	尼古拉耶夫 曲	33
练习曲	格涅辛娜 曲	34
乒乓歌	周广仁 曲	35
波尔卡	卡巴列夫斯基 曲	35
手摇风琴	肖斯塔科维奇 曲	36
滴答! 滴答!	洪 滕 曲	37
泉水	奥斯汀 曲	38
玩具	李重光 曲	38
谐谑曲	卡巴列夫斯基 曲	39
游戏	卡巴列夫斯基 曲	40
四、音乐知识		40
1. 卡巴列夫斯基及其钢琴音乐		40
2. 谐谑曲(Scherzo)		40

第五单元

一、钢琴指法的分类与练习(一)		41
二、基本练习		42
三、曲目		43
练习曲	拜 厄 曲	43

练习曲	久韦尔努阿 曲	44
小练习曲	巴托克 曲	45
练习曲	车尔尼 曲	46
练习曲	贝尔蒂尼 曲	47
练习曲	布龙纳 曲	49
采茶扑蝶	福建民歌 黎英海 编曲	50
和平进行曲	赵元任 曲	51
柔板	施台别尔特 曲	52
越过小丘,越过山谷	加力梯 曲	53
旋律	舒曼 曲	54
土拨鼠	贝多芬 曲	55
游戏	李重光 曲	56
索尔维格之歌	格里格 曲	56
三十里铺	陕西民歌 陈鸿铎 编曲	57
四、音乐知识		58
1. 格里格及其钢琴音乐		58
2. 舒曼及其钢琴音乐		58
3. 卡农(Canon)		58

第六单元

一、钢琴指法的分类与练习(二)		59
二、基本练习		60
三、踏板		61
四、曲目		64
练习曲	霍克 曲	64
练习曲	鲁施塔克 曲	65
练习曲	格吉凯 曲	66
练习曲	古利特 曲	67
芭蕾舞女主角	豪威尔 曲	67
圆舞曲	莱哈尔 曲	69
紫罗兰	史翠伯格 曲	70
小谐谑曲	斯洛诺夫 曲	72
G大调小步舞曲	贝多芬 曲	73
小变奏曲	库劳 曲	74
狮子大游行	圣-桑 曲	76
祝你圣诞快乐	传统颂歌	77
五、四手联弹		78
苏珊娜	福斯特 曲	78
孤独的牧羊人	选自美国电影《音乐之声》	80

六、音乐知识	82
1. 赵元任及其钢琴音乐	82
2. 圆舞曲(Waltz)	82
3. 四手联弹(Piano Duet)	82

第七单元

一、钢琴指法的分类与练习(三)	83
二、基本练习	84
三、踏板	85
四、曲目	87
练习曲	车尔尼曲 87
练习曲	车尔尼曲 87
练习曲	古利特曲 88
练习曲	格吉凯曲 89
练习曲	车尔尼曲 90
练习曲	厄斯滕曲 91
皇帝圆舞曲	约翰·施特劳斯曲 92
洋娃娃的葬礼	柴科夫斯基曲 93
德国舞曲	舒伯特曲 94
波罗维茨舞曲	鲍罗丁曲 94
妖怪的嬉戏	海 勒曲 96
拿波里舞曲	柴科夫斯基曲 98
牧歌	内蒙民歌 陈鸿铎编曲 99
快乐的农夫	舒 曼曲 100
五、音乐知识	101
1. 柴科夫斯基及其钢琴音乐	101
2. 复调(Polyphony)	101

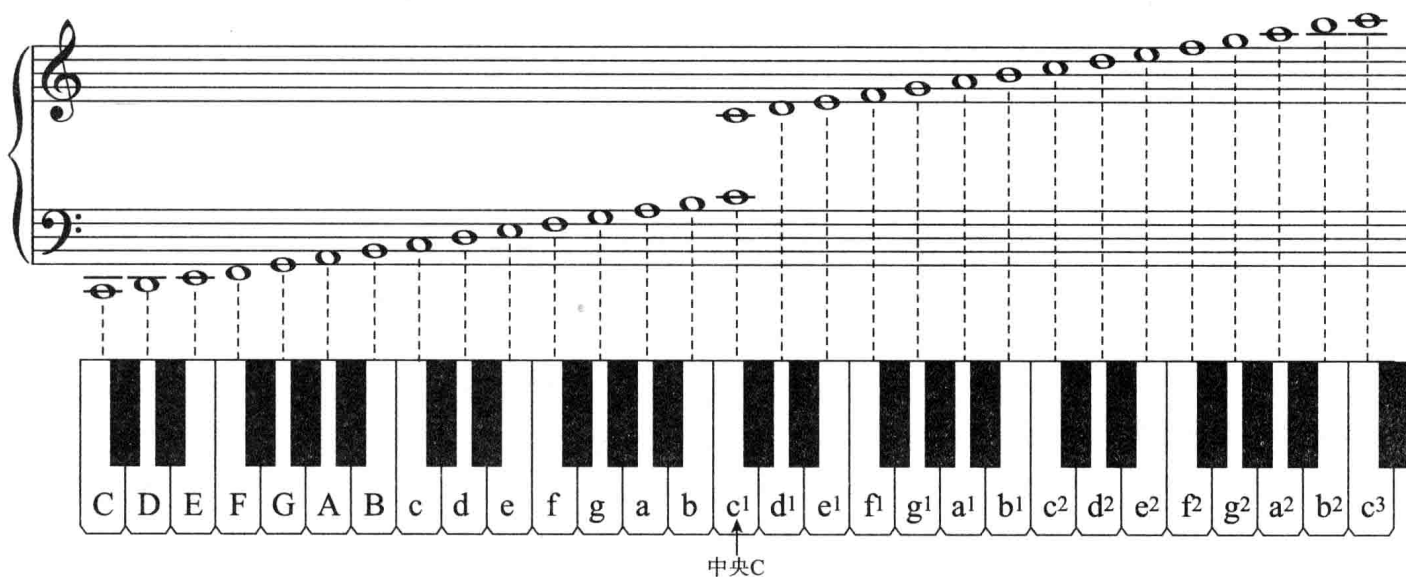
第八单元

一、综合曲目	102
练习曲	黄远渝曲 102
练习曲	古利特曲 103
练习曲	车尔尼曲 104
练习曲	车尔尼曲 104
练习曲	麦克阿托曲 106
练习曲	莱施霍恩曲 107
练习曲	杜维诺伊曲 109
练习曲	古利特曲 110
练习曲	斯宾特莱曲 111

多瑙河之波	伊凡诺维奇 曲	112
小步舞曲	莫扎特 曲	113
小松树	傅 晶 李伟才 曲	114
加沃特舞曲	戈塞克 曲	115
乡村舞曲	贝多芬 曲	116
小步舞曲	舒伯特 曲	116
独轮车	薛小明 曲	118
一朵小花	古利特 曲	120
沂蒙民歌	王震亚 曲	121
在那遥远的地方	青海民歌 王建中 编曲	121
吹口哨者与小狗	阿·普赖尔 曲	122
杜鹃圆舞曲	乔纳森 曲	123
林中遐想	博 蒙 曲	126
苏珊娜·布基	凯文·R.奥尔森 曲	128
组舞	贝多芬 曲	130
京剧小段	朱晓宇 曲	131
快乐的疾走	卡巴列夫斯基 曲	132
杨柳青	江苏扬州民歌 陈鸿铎 编曲	133
小精灵舞曲	阿 隆 曲	134
嘲弄	巴托克 曲	135
幽灵	埃克斯特 曲	137
儿童献花舞	李瑞星 编曲	138
儿童民歌	巴托克 曲	140
铃之歌	德利柏 曲	141
桃丽的梦与醒	欧斯汀 曲	142
二、四手联弹		146
练习曲	迪亚贝里 曲	146
威尼斯船歌	门德尔松 曲	148
长江之歌	王世光 曲 叶 飞 改编	150
Do—Re—Mi	韩剑明 改编	154
卡农	帕赫贝尔 原曲	164
三、音乐知识		170
1. 贝多芬及其钢琴音乐		170
2. 舒伯特及其钢琴音乐		170
3. 加沃特舞曲(Gavotte)		170

第一单元

一、钢琴键盘图

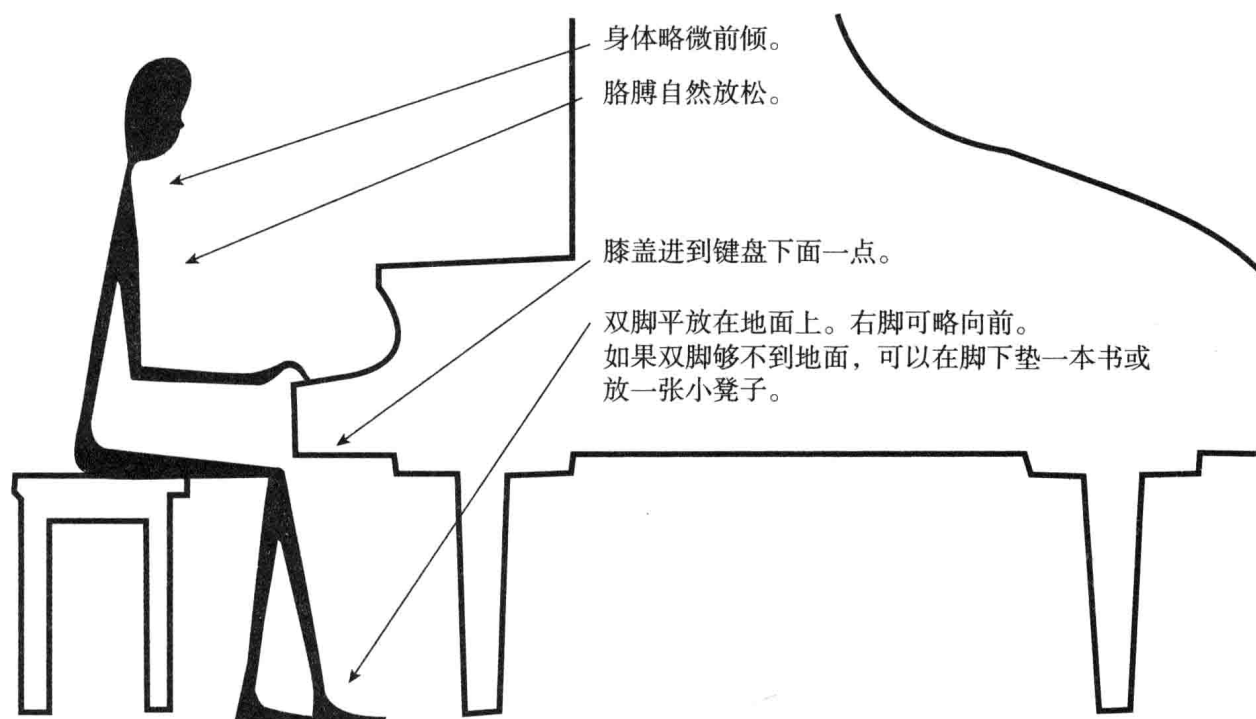

通过此图,可以清楚地明确各基本音级与键盘的对应关系。

二、钢琴弹奏基本姿势

1. 坐姿

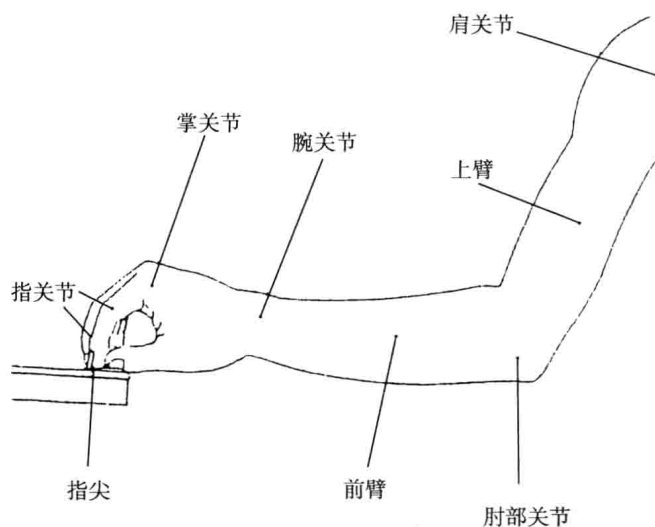
身体放松,腰部自然挺直,稳定地坐在琴凳的1/2或1/3处。双脚靠近踏板放平,两脚间距离约与肩同宽,膝部弯曲的角度略大于直角。琴凳的高低要调整到肘部和前臂与钢琴白键基本持平。琴凳的远近要调整到手放在琴键时,肘部转角大于 90° 。

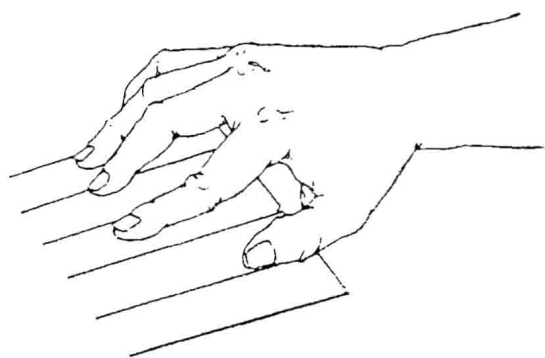
注:此图摘自《快乐钢琴基础教程》。

2. 正确的弹奏手形

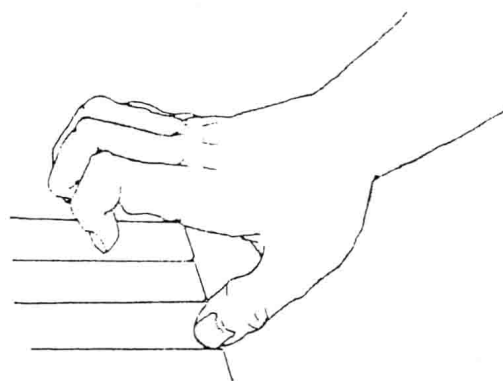
手臂放松,以走路时双手自然下垂的手形放于键盘上,手腕与琴键键面在一个水平线上。手的掌关节撑起,形成一个拱形,近似握球状,同时指关节不要塌陷。

3. 错误的弹奏手形

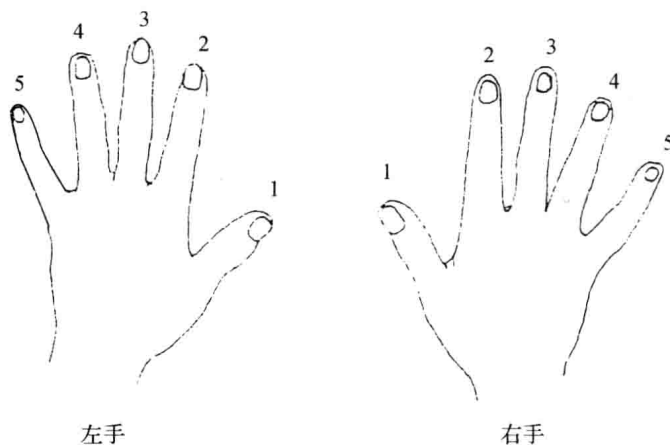
手指第一关节塌陷,没有保持弧形。

掌关节凹陷,手型未成拱形。

三、手指标记

弹奏钢琴的手指分别用数字1、2、3、4、5来标记。左右手的指序均以1为拇指,2为食指,3为中指,4为无名指,5为小指。如图:

(指法的分类与练习将在本书第五、第六、第七单元详细讲解)

四、音乐知识

现代钢琴三百年

现代钢琴的外文全称为“piano forte”，也就是“弱—强”之意，通常简称为“piano”。

三百多年前(多数资料记载为 1709 年)，意大利佛罗伦萨的一位古钢琴制作师巴尔托洛梅奥·克里斯托弗利(Bartolomeo Cristofori, 1655—1731)创制出了世界上第一架集两种古钢琴之优势的键盘乐器——“可奏弱音、强音的哈普西科德”。这是一架用弦槌击弦发音的机械装置代替拨弦古钢琴用羽管拨子拨弦发音装置的新一代钢琴。这种新钢琴的最大优势就是能通过演奏者手指的触键变化控制琴声的强弱层次，从而大大丰富了乐器本身的表现力，这架琴的诞生，标志着钢琴时代的到来，开创了乐器发展史上的新纪元。

从第一架现代钢琴问世至今已有三百多年的历史，现代钢琴从诞生之日起就在不断改进、不断完善。

德国、法国、英国以及美国的钢琴制造师们先后在新一代钢琴上研制出了用双脚控制的踏板机械，代替了操纵旋钮和膝板，使钢琴音响产生了神奇的变化；复震式击弦机的问世，使琴键快速重复，更加灵活自如；整体金属支架和交叉琴弦排列的应用使钢琴音色更明亮、更丰满，音域更宽广；毛毡包裹木心弦槌的工艺，进一步改善了钢琴音色变化的效果。

1830—1860 年间，现代钢琴正式形成两种外形：竖式钢琴和三角钢琴。

1862 年，法国人克劳德·蒙泰尔在巴黎创制出选留音踏板，即音乐会用的三角琴上的中踏板，可以使演奏者选定他想保持的音。此外，三角钢琴上还产生了一些重要的发明，如琴弦交叉安装，琴弦加长的同时又使得琴码位置更为合理，并使钢琴获得了更加理想的共鸣效果。

与此同时，钢琴演奏家、作曲家在演奏、创作中进行的探索、尝试，也是钢琴趋于完善的又一因素。

经由制琴大师们的不断改进、完善，现代钢琴终于以其无可比拟的表现力登上了“乐器之王”的宝座。这三百年来的钢琴发展史不仅反映了人们音响审美判断的变迁，还体现了乐器与演奏者之间的促进关系。

第二单元

一、非连音奏法(Non Legato)

非连音奏法也称断奏。弹奏时,先将手腕轻轻提起,略高于键盘,运用整个手臂的自然重量垂直下落,用指尖肉垫部位触键并将琴键弹到底。手指在琴键上站稳,同时手腕回到原位,保持良好的手形以承受手臂的重量,整个手臂与手腕立即放松。离键时,手腕带动手部轻轻提起。

初学者在未经锻炼前,手指独立活动能力不强,手指关节也不易站稳,可先练习单指弹奏非连音。

二、基本练习

1. 单音

(1)

右手

左手

提示:3指是五个手指中比较灵活有力的,又在手的正中,用它开始练习比较好。待3指掌握后,左右手的练习可都分别换成2指、4指、1指、5指。

(2)

右手

左手

(3)

右手

左手

(4)

右手

左手

8vb

提示:这是一条远距离断奏练习。练习时注意弹完一个音后,手臂要放松提起,按抛物线形把手落到下一个琴键。此练习还可以在其他音符(包括黑键上的音符)上分别用其他四个手指练习。

2. 双音

双音的断奏方法与单音断奏相同,注意同时落下的两个手指要均匀地承受手臂力量。

(1)

右手

左手

(2)

右手

左手

8va

左手

8va

提示:双音中有黑键时要保证声音的整齐。

(3)

右手

8va

左手

8va

3. 和弦

和弦的断奏方法与双音断奏相同。

(1)

右手

左手

(2)

(3)

提示:第(2)、(3)条是双手同时演奏的练习。

三、曲目

练习曲

Moderato

佚名曲

Musical score for the first exercise, Moderato,佚名曲. It consists of two staves in 4/4 time. The right hand has a melody with fingerings (3) (3) (3) 2 3 4 and 2 3 4 3. The left hand has a bass line with fingerings 2 3 4 and (3) (3) (3).

Continuation of the first exercise musical score, showing the final measures of the piece.

练习曲

佚名曲

Musical score for the second exercise,佚名曲. It consists of two staves in 4/4 time. The right hand has a melody with fingerings 3, 1 2 3, and 3. The left hand has a bass line with fingerings 3 and 3.

Continuation of the second exercise musical score, showing the final measures of the piece.

钟 声

汤普森 曲

Musical score for '钟 声' (The Bell) in 3/4 time. The piece consists of six measures. The first measure has a treble clef and a 3-measure rest. The second measure has a bass clef and a 4-measure rest. The third measure has a treble clef and a 1-measure rest. The fourth measure has a bass clef and a 1-measure rest. The fifth measure has a treble clef and a 1-measure rest. The sixth measure has a bass clef and a 1-measure rest. The piece ends with a double bar line.

Musical score for '钟 声' (The Bell) in 3/4 time. The piece consists of six measures. The first measure has a treble clef and a 1-measure rest. The second measure has a bass clef and a 1-measure rest. The third measure has a treble clef and a 1-measure rest. The fourth measure has a bass clef and a 1-measure rest. The fifth measure has a treble clef and a 1-measure rest. The sixth measure has a bass clef and a 1-measure rest. The piece ends with a double bar line.

扬 基 歌

美国民歌

Musical score for '扬 基 歌' (Yankee Doodle) in 4/4 time. The piece consists of four measures. The first measure has a treble clef and a 1-measure rest. The second measure has a bass clef and a 2-measure rest. The third measure has a treble clef and a 3-measure rest. The fourth measure has a bass clef and a 4-measure rest. The piece ends with a double bar line.

Musical score for '扬 基 歌' (Yankee Doodle) in 4/4 time. The piece consists of four measures. The first measure has a treble clef and a 1-measure rest. The second measure has a bass clef and a 4-measure rest. The third measure has a treble clef and a 1-measure rest. The fourth measure has a bass clef and a 1-measure rest. The piece ends with a double bar line.