

1

约翰·汤普森
现代钢琴教程

JOHN
THOMPSON'S
MODERN
COURSE
FOR
THE
PIANO

1

约翰·汤普森
现代钢琴教程

JOHN
THOMPSON'S
MODERN
COURSE
FOR
THE PIANO

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

约翰·汤普森现代钢琴教程.1/(美)汤普森 编著;许首秋
译. —桂林:广西师范大学出版社, 2015.4
ISBN 978-7-5495-6386-9

I. ①约… II. ①汤… ②许… III. ①钢琴-奏法-教材
IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 036112 号

出品人:刘广汉
责任编辑:解华佳 李 昂
装帧设计:胡 斌
插 画:YI JUN
翻 译:许首秋

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人:何林夏

全国新华书店经销

销售热线:021-31260822-882/883

北京东君印刷有限公司印刷

(北京市大兴区黄村镇三间房工业区 邮政编码:102600)

开本:640mm×960mm 1/8

印张:10.5 字数:134千字

2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

定价:17.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷单位联系调换。

目 录

- 前言
- C大调的新手位 / 乐句 《音苑》 / 4
- 音乐形式 《音乐台阶》 / 5
- 节奏与重音 / 同音连线 《奔流的河》 / 6
- 速度 《交通警察》 / 7
- 音色的明暗 / 表情记号 《湖上天鹅》 / 8
- 半音 / 升记号、降记号、还原记号 / 10
- 全音 / 练习题 / 11
- 临时记号 《磨刀匠》 / 12
- G大调的新手位 《糖果之歌》 / 13
- 两种旋律型 / 移调 《月亮上的人》 / 14
- 民间曲调 / 第三拍开始的旋律 《欢乐派对》 / 15
- 乐句的弹奏 / 两个音符的乐句 / 16
- 手位的组合 《知更鸟》 / 17
- 指法与和声型 《快乐的小丑》 / 18
- 和声型 《布谷鸟》 / 19
- 试题一 / 20

- 音阶 / 21
- 大调音阶 / 22
- 上行C大调音阶 《爬城墙》 / 23
- 下行C大调音阶 《钟声》 / 24
- C大调的新手位 《踏级石》 / 25
- 和弦的构成 / 音程和三和弦 / 26
- 和弦的转位 / 27
- 分解和弦作旋律 《爬山》 / 28
- F大调的新手位 《和弦嬉戏》 / 29
- 第一首独奏曲 《仙女的竖琴》 / 30
- 八分音符 《许愿星》 / 32
- D大调的新手位 《轻轻地划》 / 33
- A大调的新手位 《小小春之歌》 / 34
- 断奏和连奏的组合 《落叶》 / 36
- 舞曲形式 《荷兰舞曲》 / 37
- 描绘性的独奏曲 《仙宫》 / 38
- 试题二 / 39

- 断奏 《啄木鸟》 / 40
- A大调扩展手位 《骑士和女士》 / 42
- 附点四分音符 《莫扎特的“旋律”》 / 43
- 勃拉姆斯用的节奏型 《小圆舞曲》 / 44
- 降B大调的新手位 / 夜曲
《猫头鹰的疑问》 / 45
- 6/8拍 《为蓝队加油》 / 46
- 弱起小节 《布谷钟》 / 47
- G大调的新手位 《唱歌的老鼠》 / 48
- 左手的扩展手位 《生日蛋糕》 / 49
- 用两种手位演奏 《做爆米花的人》 / 50
- 两种手位 / 重音 《旋转木马》 / 51
- 独奏曲目 / 切分音 《西班牙节日》 / 52
- 6/8拍 《猎狐》 / 54
- D大调两种手位 《致西莉亚》 / 56
- 试题三 / 57

- 双手交叉手位 《青蛙合唱队》 / 58
- 手腕断奏 《雪橇》 / 59
- 降E大调的新手位 《小波比》 / 60
- 前臂弹奏 《晚钟》 / 62
- E大调的新手位 《农民舞曲》 / 64
- 分解和弦伴奏 《很久以前》 / 65
- 右手的三种手位 《平安夜》 / 66
- 双手的三种手位 《键盘游戏》 / 67
- 演奏富有特点的乐曲 《流线型火车》 / 68
- 降A大调的新手位 / 反复记号
《摩天大厦》 / 70
- 双手的两种手位 《都柏林城》 / 72
- 十六分音符 《约翰·彼尔》 / 74
- 试题四 / 75

- 技巧训练 / 76
- 小测试合格证书 / 79
- 结业证书 / 81

目 录

- 前言
- C大调的新手位 / 乐句 《音苑》 / 4
- 音乐形式 《音乐台阶》 / 5
- 节奏与重音 / 同音连线 《奔流的河》 / 6
- 速度 《交通警察》 / 7
- 音色的明暗 / 表情记号 《湖上天鹅》 / 8
- 半音 / 升记号、降记号、还原记号 / 10
- 全音 / 练习题 / 11
- 临时记号 《磨刀匠》 / 12
- G大调的新手位 《糖果之歌》 / 13
- 两种旋律型 / 移调 《月亮上的人》 / 14
- 民间曲调 / 第三拍开始的旋律 《欢乐派对》 / 15
- 乐句的弹奏 / 两个音符的乐句 / 16
- 手位的组合 《知更鸟》 / 17
- 指法与和声型 《快乐的小丑》 / 18
- 和声型 《布谷鸟》 / 19
- 试题一 / 20

- 音阶 / 21
- 大调音阶 / 22
- 上行C大调音阶 《爬城墙》 / 23
- 下行C大调音阶 《钟声》 / 24
- C大调的新手位 《踏级石》 / 25
- 和弦的构成 / 音程和三和弦 / 26
- 和弦的转位 / 27
- 分解和弦作旋律 《爬山》 / 28
- F大调的新手位 《和弦嬉戏》 / 29
- 第一首独奏曲 《仙女的竖琴》 / 30
- 八分音符 《许愿星》 / 32
- D大调的新手位 《轻轻地划》 / 33
- A大调的新手位 《小小春之歌》 / 34
- 断奏和连奏的组合 《落叶》 / 36
- 舞曲形式 《荷兰舞曲》 / 37
- 描绘性的独奏曲 《仙宫》 / 38
- 试题二 / 39

- 断奏 《啄木鸟》 / 40
- A大调扩展手位 《骑士和女士》 / 42
- 附点四分音符 《莫扎特的“旋律”》 / 43
- 勃拉姆斯用的节奏型 《小圆舞曲》 / 44
- 降B大调的新手位 / 夜曲
《猫头鹰的疑问》 / 45
- 6/8拍 《为蓝队加油》 / 46
- 弱起小节 《布谷钟》 / 47
- G大调的新手位 《唱歌的老鼠》 / 48
- 左手的扩展手位 《生日蛋糕》 / 49
- 用两种手位演奏 《做爆米花的人》 / 50
- 两种手位 / 重音 《旋转木马》 / 51
- 独奏曲目 / 切分音 《西班牙节日》 / 52
- 6/8拍 《猎狐》 / 54
- D大调两种手位 《致西莉亚》 / 56
- 试题三 / 57

- 双手交叉手位 《青蛙合唱队》 / 58
- 手腕断奏 《雪橇》 / 59
- 降E大调的新手位 《小波比》 / 60
- 前臂弹奏 《晚钟》 / 62
- E大调的新手位 《农民舞曲》 / 64
- 分解和弦伴奏 《很久以前》 / 65
- 右手的三种手位 《平安夜》 / 66
- 双手的三种手位 《键盘游戏》 / 67
- 演奏富有特点的乐曲 《流线型火车》 / 68
- 降A大调的新手位 / 反复记号
《摩天大厦》 / 70
- 双手的两种手位 《都柏林城》 / 72
- 十六分音符 《约翰·彼尔》 / 74
- 试题四 / 75

- 技巧训练 / 76
- 小测试合格证书 / 79
- 结业证书 / 81

前 言

本书是为初级学生设计的，其最大的优势在于“循序渐进”的课程安排。一般来说，阻碍高等级学生钢琴水平进一步发展的很多坏习惯都是在学习初期养成的。尽管他们每年都花费大量的时间、精力和金钱来纠正这些错误的姿势和习惯，但效果往往并不明显。“苗弯树歪”这句老话告诫我们在初学时就要注意肌肉控制、弹奏技巧、节拍问题、音乐概念以及识谱和练琴习惯。

因材施教

在钢琴教学中，教师的急于求成比心不在焉更容易导致错误的产生。这有时是因为运用了课程进度太快的教材而导致的。很多入门教材的课程安排只有少数“音乐神童”才能跟得上。然而归根结底，即便是“音乐神童”也必须通过更合理的方式，付出时间和精力才能在基础学习中获得无可估量的益处，从而走向成功。一位扎扎实实的、步步前行的、能清晰正确并以合适速度演奏短小乐曲的学生，远胜过一位弹奏技巧难度较高的曲目，却结结巴巴、散乱无章的学生。

这是一本初级学生用书

第一册中的多数乐曲都采用五指手位，只在最后部分有一些手位扩展的例子。本书适用于各年龄段，并且已经在准备阶段接触过一些初级钢琴作品的学生。

目 的

本书的目的在于为钢琴学习打下清晰、正确和完整的基础，以供学生们进一步思考和感受音乐。在此，教导学生们如何在理解音乐的前提下演奏也十分重要。尽管他们演奏的旋律和音型十分简单，但应当让他们意识到这些简单的东西都是组成大型作品的基石。如果他们能正确地辨识并演奏这些片段，那么将来当他们在学习中遇见大型作品时就能更好地理解其庞大的曲式结构，而不会在多重音乐片段完美交织中感到困惑与迷惘。

音型的重要性

为此，本书特别重视旋律音型、节奏音型、和声音型和指法型。任何学会辨识音型的初学者都拥有更强的识谱、背谱和演奏能力。并且，熟练掌握指法型会比一个个音符去找演奏得更好。把音乐作为一个个音符来看待的观念不仅过时，而且会降低学生们学习兴趣从而减缓学习进度。如果想让学生们保持兴趣，就不能允许他们有这种习惯。

五指手位

本书中绝大部分的练习都保持在五指手位上。正因如此，在指法型基础上进行的手位变换是相对容易的。学生们有机会在实践中逐步建立五个手指一组的手感，从而从容地面对之后更为复杂的指法。五个手指一组的练习基于稍后出现的音阶与琶音，而它们又是所有钢琴技巧的基础。因此，这一练习不能一带而过。

五指组的多样性

在本书中，当学生们熟悉几个五指手位（如C大调、F大调、G大调等）之后，他们将逐渐接触到超过五指手位的例子。然后，他们将了解到在同一首曲子中的不同手位变换实际上并不比弹奏两首手位不同的乐曲更难。

学生们还应当学会识别扩展的五指组，即在五指组前后两端分别加入音符。

这些简易的扩展音符，可在不移动手位的情况下演奏。要知道如果整本书的内容都只限于五个音符，那么弹奏乐曲将显得十分枯燥，而这些扩展的音符可以丰富其旋律与和声的内容。

触 键

毕竟钢琴是由键盘、钢弦、键槌和其他一些材料组成的机械乐器。我们所有的思想与情感，都只能依靠手指控制这些媒介产生机械运动才能得到表现。如果演奏者触键不佳，那么钢琴也不会正确地反映情感。因此，简要地向初学者传授正确的触键方法是十分必要的。

相信你的学生们一定能在这些训练中受益。在本书中如下技巧将被着重强调：手指连奏、乐句弹奏、手腕断奏以及前臂连奏与断奏。在恰当地完成这些训练之后，学生们还可以在小曲的演奏中加入一定的力度、表情和对音乐的自我理解。当学生们完成该书学习之后，可以继续学习第二册，他们将进一步学习用乐器而不是用打字机的方式来弹奏钢琴。

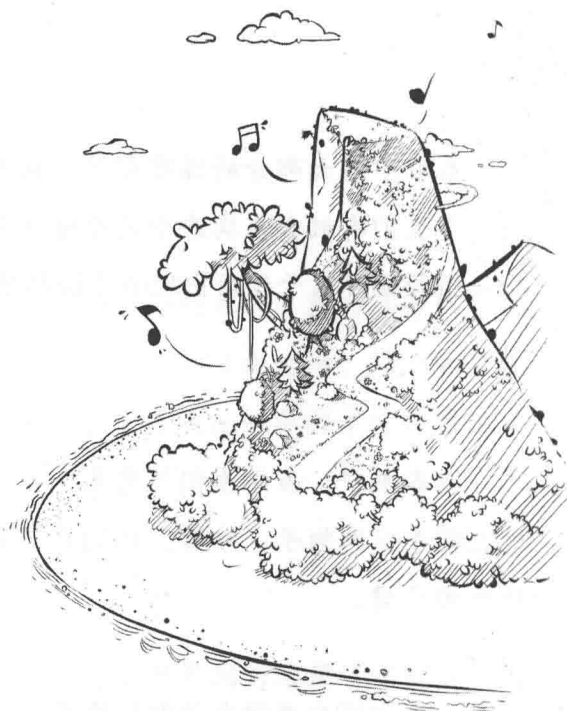
约翰·汤普森

C 大调的新手位

右手

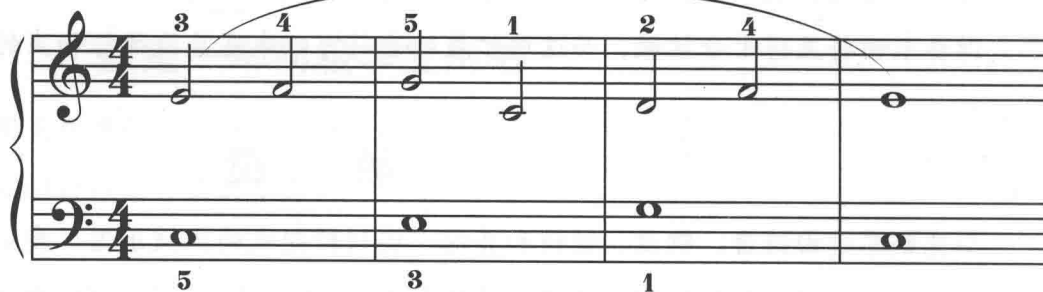
在演奏这首乐曲之前，先将双手按照上面谱例中标示的指法和位置放好。分手练习多次可以获得 C 大调五指位置的感觉。

音 苑

第一乐句

M.M. ♩ = 60-120

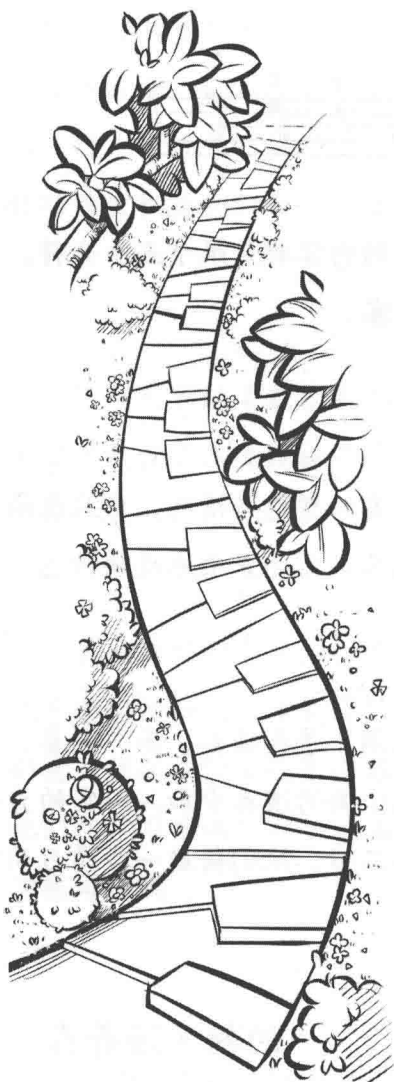

第二乐句

乐 句

音乐是一种语言。它可以表达思想，甚至可以叙述故事——音乐的故事。我们在听故事时，是一句句而不是一字字听的。当然音乐也是一样，单个音符自身并没有意义，它们只有在组合成句子后才有明确的内涵。音乐的句子称为乐句，学会用乐句的思维理解音乐。注意上面这个小小的音乐故事是如何用两个乐句讲述的。

音乐台阶

(手位同《音苑》)

第一乐句

M.M. ♩ = 60-120

第二乐句

音乐形式

由于音乐是由许多形式有序组织而成的，因此常常被拿来同建筑作比较。乐曲中的形式包括旋律型、节奏型、和声型以及钢琴音乐中的指法型。培养识别这些形式的能力十分重要，它将有利于识谱和快速背谱，并且可以增强演奏的灵性。

旋律型

同样的旋律型高一个白键

同样的旋律型再高一个白键

牢记上图所示的右手旋律型，注意音符先向上级进两次然后向下跳进。

注意，这个旋律型在本首乐曲中不断重复出现，每一次开始都比前一次提高一个音级。

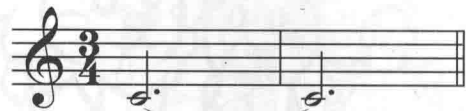
旋律型 高一个白键 再高一个白键

像《音苑》一样练习 C 大调手位。

同音连线

同音连线是一条连结相同音高音符的弧线，其中第二个音符只需延留它的时值，而不需要再次弹奏。

奔流的河

M.M. ♩=30 - ♩=50

节奏与重音

节奏是音乐的灵魂。“律动”的节奏给音乐作品带来了生机。制定节奏的第一步主要依靠重音，即对小节中的某一拍进行特别强调。《奔流的河》是 3/4 拍，其意为以四分音符为一拍，每小节有三拍。在这个拍子中，我们通常将每小节的第一拍作为重音。

数拍子：1 2 3 | 1 2 3 | 等等。

2/4 拍意为以四分音符为一拍，每小节有两拍。我们通常将每小节的第一拍作为重音。

数拍子：1 2 | 1 2 | 等等。

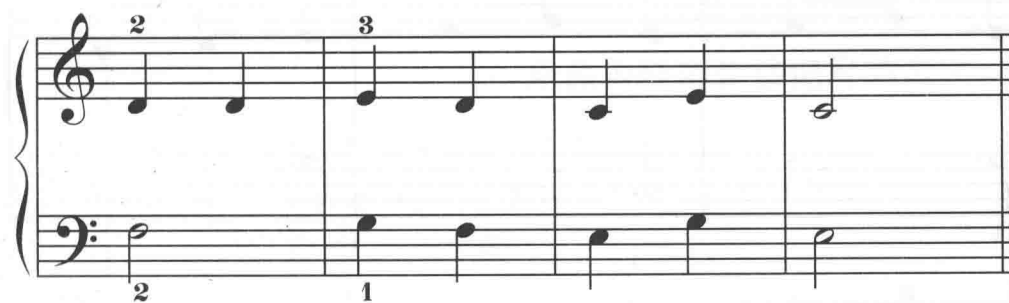
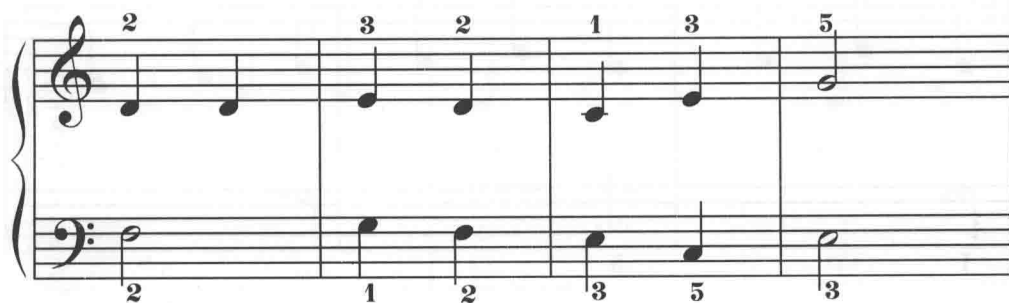
交通警察

(使用 C 大调手位)

在乐曲中寻找旋律型。

用乐句的思维去思考。

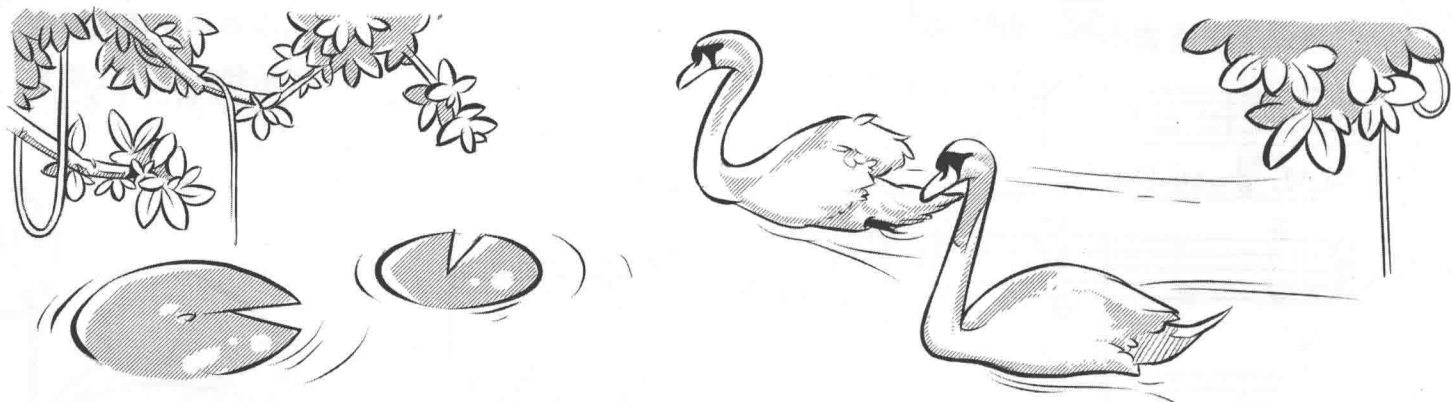
M.M. ♩ = 60-120

速度

速度与时间有关。为了使音乐有节奏地律动起来，弹奏时必须要有稳定的速度。这意味着在演奏中没有时间停顿下来去找音符或者指法。所以学完一首乐曲之后一定要反复练习，直到可以从容不迫地流畅演奏为止。

音色的明暗：正如画家利用光影创作美丽的图画一样，在音乐中，我们用音色的明暗变化为乐曲增添色彩。通过强弱的变换，旋律线条可以不断地变化“厚度”。尽可能地让音乐“流动”起来，这一要求同样适用于旋律、节奏及和声。记住，“对比是所有艺术的第一法则”。

湖上天鹅

① Moderato M.M. ♩=60 - ♩=50

③ *mf* ② *legato*

④ *p*

⑤ *f*

⑥ *pp*

⑦ *mp*

⑧ *rit.*

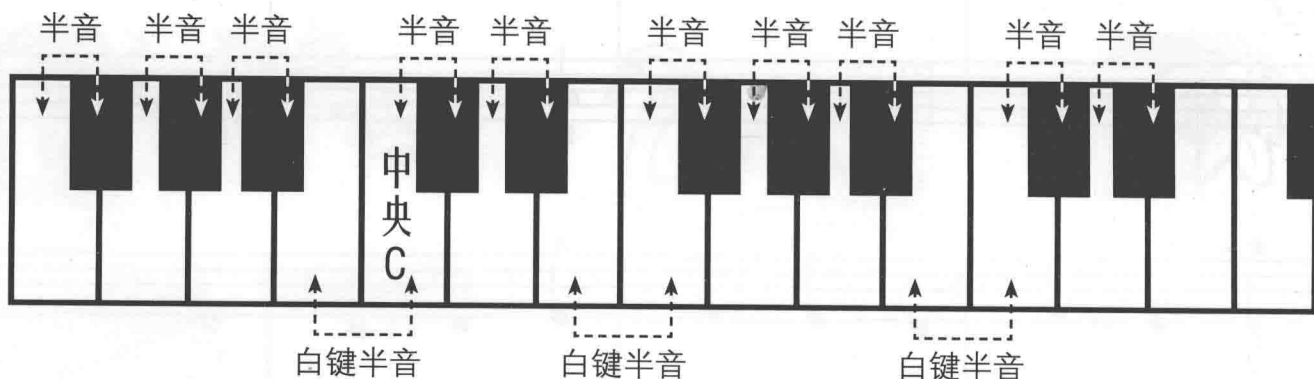
⑥ *pp*

乐曲中所用表情记号的意义

- ① *Moderato* —— 中速
- ② *legato* —— 连奏，流畅而连贯地弹奏
- ③ *mf* —— 中强
- ④ *p* —— 弱
- ⑤ *f* —— 强
- ⑥ *pp* —— 很弱
- ⑦ *mp* —— 中弱
- ⑧ *rit.* —— 渐慢

半音

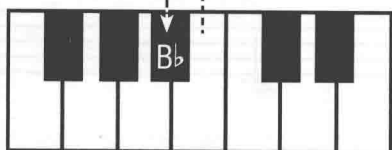
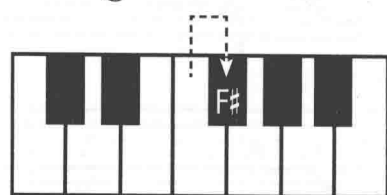
半音是任何琴键与其最邻近琴键间的距离。

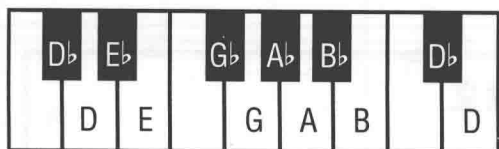
我们可以发现多数半音都是从白键到黑键。然而有两个是白键半音——一个在 B 与 C 之间，另一个在 E 与 F 之间。让我们先从这张图表开始学习，然后再在琴键上找到它们，直到可以快速地将它们识别出来。

升记号和降记号

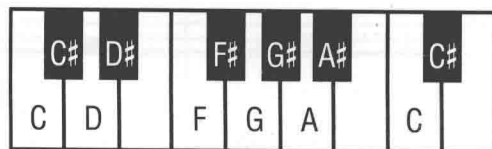
音符前有升记号 (#), 需要将这个音升高半音。

音符前有降记号 (b), 需要将这个音降低半音。

白键左边的黑键是降半音 (b)

白键右边的黑键是升半音 (#)

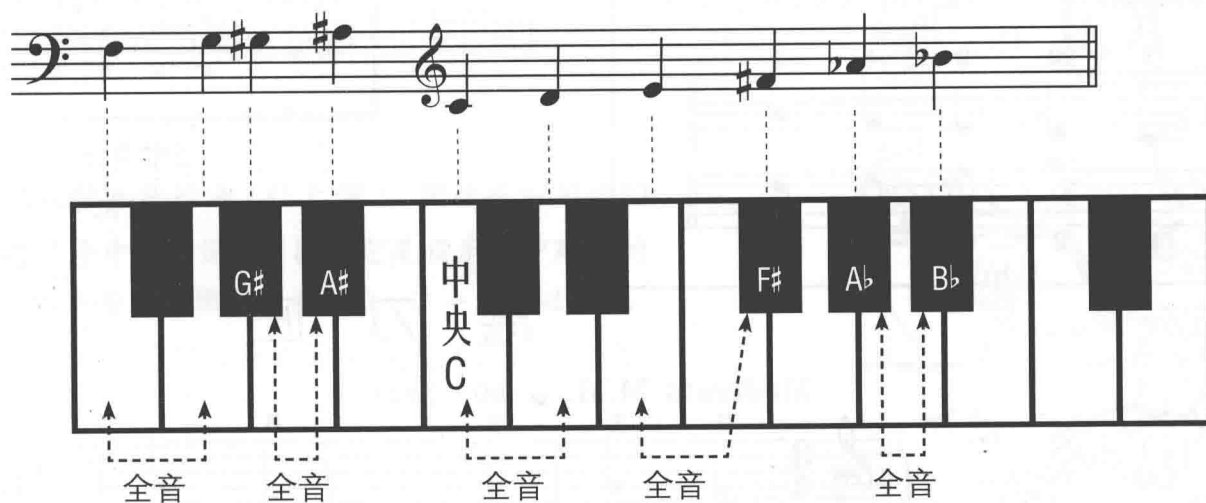
还原记号

音符前有还原记号 (natural sign), 意为取消原来的升或降记号。

全音

全音的距离是半音的两倍。因此，总有一个琴键（无论黑键还是白键）处在两音之间。

全音和半音

填写音名并判断是全音还是半音。

临时记号

C 大调的新手位

左手拇指向上移动三个白键到中央 C, 分手练习。

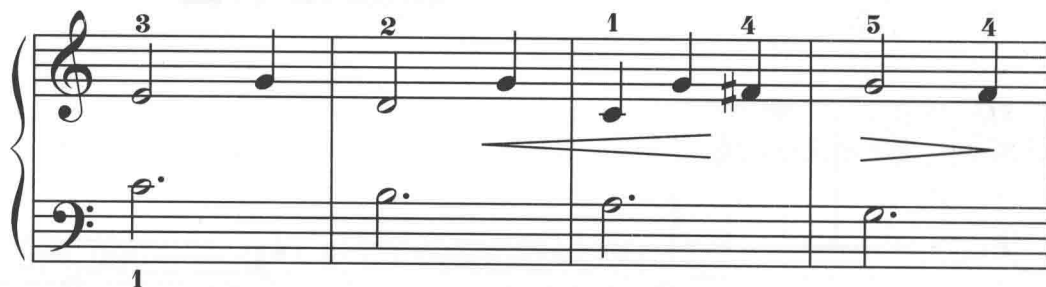

这些让音符升高半音 (#) 或降低半音 (b) 的升降记号叫做临时记号。

经常要注意
临时记号

磨 刀 匠

Moderato M.M. ♩=60 - ♩.=54

尽可能富有表情地弹奏乐曲，并且注意新的表情记号：

 意为 crescendo, 渐强。
 意为 decrescendo, 渐弱。

G 大调的新手位

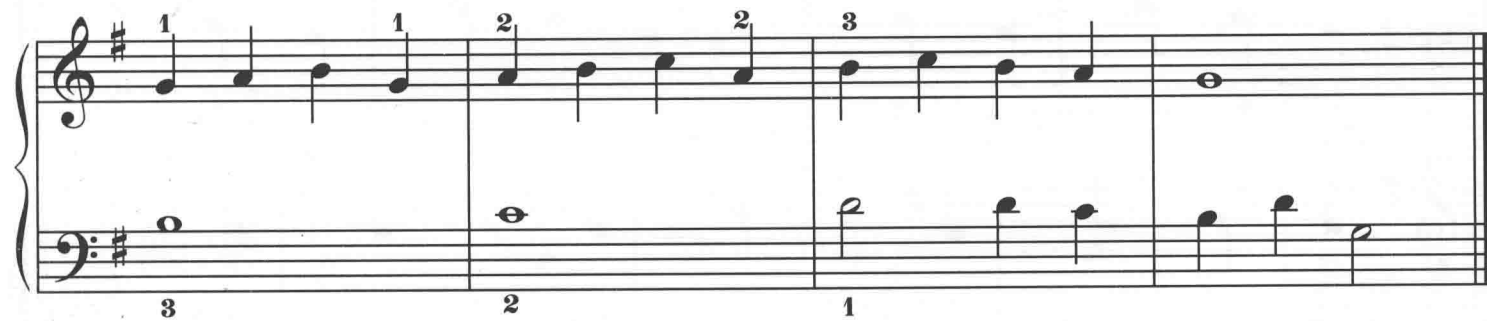
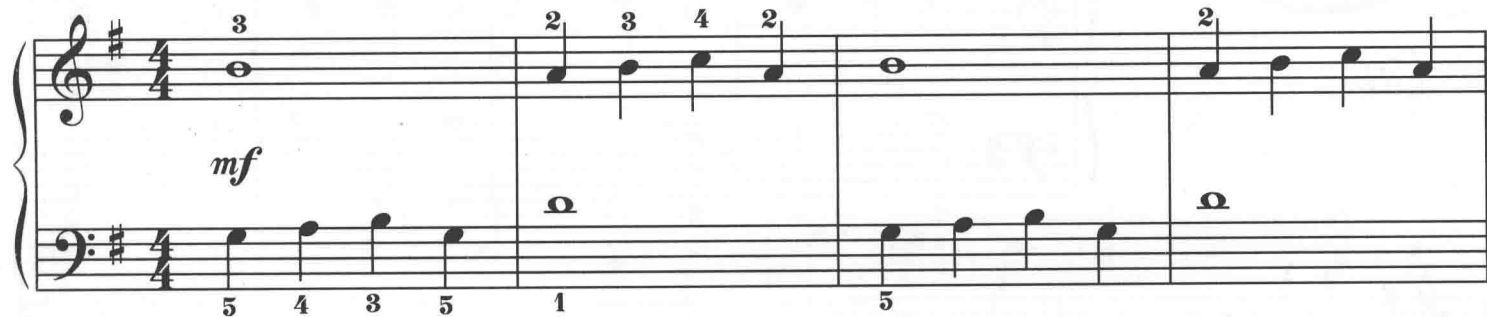

我们现在弹奏新的调 (G 大调), 因此将运用新的手位。注意调号中的升记号 (#), 它是指乐曲中所有的 F 音都要升高半音 (在黑键上弹奏)。这一点务必牢记。在演奏该曲目前, 请先将手放置在 G 大调的新手位上, 并进行分手练习。

糖果之歌

M.M. ♩=60-120

教师注意: 请要求学生们在演奏前说出乐曲的拍号和调号。