

TEACHING SUGGESTION FOR
JOHN THOMPSON'S
EASIEST PIANO COURSE

约翰·汤普森
简易钢琴教程
教学辅导

姚方正 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

RECOMMENDED READING FOR
JUNE THROUGH
EASIEST PIANO COURSE

约翰·汤普森
简易钢琴教程
数字辅导

第二版

WILLIAMS
PUBLISHING

TEACHING SUGGESTION FOR
JOHN THOMPSON'S
EASIEST PIANO COURSE

约翰·汤普森 简易钢琴教程 教学辅导

姚方正 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

《约翰·汤普森简易钢琴教程》教学辅导 / 姚方正著.
上海: 上海音乐出版社, 2007. 8
ISBN 978-7-80751-044-4

I. 约… II. 姚… III. 钢琴—奏法—教学参考资料
IV. J624.1

中国版本图书馆CIP 数据核字 (2007) 第065555号

书名: 《约翰·汤普森简易钢琴教程》教学辅导
著者: 姚方正

责任编辑: 李 章
封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海港东印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 14.25 图、谱、文 223 面

2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

印数: 1—5.000 册

ISBN 978-7-80751-044-4/J·045

定价: 23.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021-59671164

作者的话

中国在大踏步地发展！城市面貌、GDP、外汇储备……的变化都令人震惊，但是，中国的音乐人口太少。近二十年来，家长们贡献出了（学音乐的）热情，音乐学子贡献出了热汗，老师、专家、媒体也都是一副热心肠。但是，中国的音乐人口太少。超女、型男，哈日、哈韩，搅动了社会的眼睛和神经，不可谓不热闹。但是，中国的音乐人口太少。与德国、俄罗斯等文化大国一比较，我们就明白：中国的音乐人口太少。

音乐人口不涉及计划生育，不需要注册、报户口，它无法用一个行政的“决定”来改变。但是，人人都晓得，它直接涉及人的素质、社会的和谐、全社会辛勤努力的目标和民族的前途。

音乐文化的发展需要投入，即便（经济的）投入有了保证，还是有一个对音乐教育自身的认识和改善。首先，音乐的教育应当从乐理的纯技术的教学回归到音乐审美的主体；其次，音乐的教育应当从对天才的教育回归到对大多数人的积极影响（当然不是对技术、对天才的否定，这原本就是其中的一环）。为了这两个回归，需要在理论、方法、体制、师资、教材上都有所突破，有所发现，有所建树，有所提高。这些是笔者在撰写这本小册子时的一个目标。至于对教师、对家长、对学生、对教学的帮助有多大，这要看实践。

约翰·汤普森之值得尊敬，不在于市场效应，不在于拼凑一些可以哗众的材料；而在于他甘于离开舞台“消失”在堪萨斯的教室十五年，他用在教材中的创作和一些闪光的真知灼见，他用自己的步法走出的一条普及教育的路（其明确的目标是有些模仿者所不如的）。从汤普森身上我们看到先驱者总是把自己的成功和缺陷统统贡献出来，才对后来人有更大的启迪，这种奉献精神并不因时代的进步或变化而显得“落伍”。

愿与更多的有志者一起来探讨大众素质提高对钢琴教育的要求这个有意义的命题，并为它做得更好一些。

目 录

作者的话(1)

第一部分 约翰·汤普森和钢琴启蒙教材(1)

汤普森的一生——各册内容、目的(幼二册、大五册、小八册)——
汤普森做了什么(评价)
——附:约翰·汤普森生命的轨迹(地图)

第二部分 音乐专题五讲(25)

- 钢琴指法二十种
- 音乐的句读
- 三拍子的乐曲
- DD 和弦的三种典型用法
- 音色听觉

第三部分 相关文化知识(61)

- 爆玉米花 ● 班卓琴 ● 布吉乌吉 ● 布鲁斯和灵歌
- 弗吉尼亚与勃兰德的歌 ● 吉卜赛 ● 红杉 ● 黄包车
- 火鸡舞 ● 金鸡 ● 伦敦桥 ● 莫利斯舞 ● 墨面剧团
- 木鞋舞 ● 雷格泰姆和步态舞 ● 探戈
- 土耳其近卫兵音乐 ● 五月花柱舞 ● 小步舞曲
- 烟草 ● 印第安 ● 忠实泉

第四部分 课程分析(113)

- 《约翰·汤普森简易钢琴教程》第 1 册
- 《约翰·汤普森简易钢琴教程》第 2 册
- 《约翰·汤普森简易钢琴教程》第 3 册
- 《约翰·汤普森简易钢琴教程》第 4 册
- 《约翰·汤普森简易钢琴教程》第 5 册
- 《约翰·汤普森简易钢琴教程》第 6 册
- 《约翰·汤普森简易钢琴教程》第 7 册
- 《约翰·汤普森简易钢琴教程》第 8 册

知识点检索(210)

后记(221)

第一部分

约翰·汤普森

和

钢琴启蒙教材

约翰·汤普森(John Sylvanus Thompson)是一位钢琴教师的名字,这个在通常音乐辞典中找不到的名字*,却作为钢琴启蒙教材的同义词为全世界所熟知。

1889年,就是14岁的拉威尔进巴黎音乐院、钢琴家阿图尔·鲁宾斯坦才3岁那一年的3月8日,约翰·汤普森生在美国东部宾夕法尼亚州的威廉斯敦。到了他14岁的时候,他已经从宾夕法尼亚州的哈里斯伯格音乐学院毕业了。所以他被认为是一个“神童”。离开学院后,神童的第一件大事就是作为钢琴演奏家周游各地,除了与波士顿交响乐团、圣路易斯交响乐团、费城管弦乐团、堪萨斯交响乐团等美国大大小小的交响乐团合作外,他还与伦敦交响乐团、意大利威尔第交响乐团(可能还有柏林爱乐乐团)一起合作演出。

在他27岁那年,位于五湖地区的印第安纳波利斯音乐学院把他请去担任学院的钢琴系主任,这是他的第一个教职。不久,位于美国中部的堪萨斯音乐学院(他曾在这个城市演出过,给学院领导留下印象)以更优厚的待遇把他“挖”了过去。他在新环境中胜任愉快,所以一呆就是十五年,把人生最好的年华贡献给了堪萨斯的钢琴教学,由此获得终身名誉系主任的荣誉。1963年3月1日在汤普森逝世的当天,堪萨斯市的《星报》隆重发布了消息,回顾他为钢琴教育作出贡献的光辉的一生,虽然在堪萨斯之后,他被费城的利弗森-希尔音乐学院聘任为副院长,而他最后六年时间又是在美国西南的亚利桑那州图森市和中部科罗拉多州格兰德湖畔度过的。

* 仅在旧版(一卷本。新版为六卷本)的拜克人名辞典中,曾经有过简单的介绍,提到他“很成功”的《现代钢琴教程》。

与演奏和教学相比,汤普森 45 岁以后(以编写钢琴教材为主)的工作似乎更加成功,由教学萌生的为孩子编写有声(世界名曲)有色(插图、故事和知识)的教材的想法,从演奏中获得的许多心得都把他推向一种创新——因为以往的钢琴教材不是这样的。于是在 1936 年(这一年,罗斯福以 523 张选举人票的绝对优势击败只有 8 张选举人票的共和党对手,获得连任总统的资格。这一年玛格丽特·米切尔的小说《飘》实现销售过百万册的成绩。)那本提出“每课都有新的内容”(something new every lesson)口号的、以给父母、给教师的信开头的“贝贝汤普森”(《幼儿钢琴入门指导》)出版了。同年,那本包含后来被许多教材借用的、与贝多芬的《致爱丽丝》有异曲同工之妙(练习弱指)的《湖上天鹅》和形象鲜明练习手腕的《啄木鸟》《雪橇》的《现代钢琴教程》第 1 册也一起由与印第安纳州接壤的肯塔基州弗洛伦斯(近辛辛那提市)的一家威利斯音乐公司(The Willis Music Company)热心刊印出来了。威利斯当初未必料到后来的盛况:到 1949 年,汤普森的教程一年里竟可销售一百万册,这还不算另外四十万份单行本(与米切尔齐眉)。如今,除了美国仍在使用的英语版(由英国印制),正式出版的还有法语版、西班牙语版、日语版、中文版、朝鲜语版、芬兰语版和盲文版(这里还不包括许多非正式出版和转口使用的情况)。

到 1942 年《现代钢琴教程》(俗称“大汤”)。取名“现代”是意味着不仅有古典浪漫时期的音乐,而且包括了雷格泰姆、布鲁斯、布吉乌吉、步态舞、墨面剧团、探戈等 20 世纪美国正热的当代音乐因素)出齐五册(1936, 1937, 1938, 1940, 1942),后两册的迟延可能是作者在讲完了最基础的内容后需要理理思路,看些资料;更大的可能是他同时在编另一套书,这就是 1943 年出版的《成人钢琴教程》。同时在编的还有许多手指练习、补充教材和视奏教材。从“大汤”的注按中可以看到有汤普森编《哈农练习》《初级风格练习曲》《速度练习曲》和《巴赫入门》,还有一些单曲。从这些补充材料中可以看到 20 世纪 90 年代同级多册教材的雏形。此后 1949 至 1951 年出版的还有一套七册的《一路旋律》(Me Lody Ali the Way)。

1954 年,按照富裕的、但是懒得练琴的美国儿童的需求(在目前的中国,这种趋势也在 crescendo——加强),已经惯于编辑和写作的汤普森又开始了为他们再编一套钢琴教程的努力。这套新编的教材有这么几个特点:一是容易,课程进展的坡度放得很平缓,在很长一段时间里都是五指位置,如果距离或手指不够,就双手互相配合,这导致了弹奏音阶必须的转指技术直到第 5 册的后半才出现(使用这套教材时,要注意这个问题)。二是美国化,指音乐语言上更多美国的通俗音乐,比如第 1 册才做了落指、两三个手指的交替,就出现切分的《雷格泰姆》,确是“超前”了,但在美国儿童没问题。美国通俗音乐占的量也大(至少占全书的三分之一)。三是和声语言更大胆更丰富,汤普森非常喜欢的降六音上的“属七和弦”(这是一个 DD 变和弦,见本书“音乐专题五讲”)用得真可谓淋漓尽致,而首次出现是在第 1 册第 4 课(!)《海军修建兵》(这也是我把这个专题放在“小汤”中的道理)。由于浅显,这套教材叫作《简易钢琴教程》(Easiest Piano Course,俗称“小汤”)。

这套新编的“小汤”到 1959 年出齐 8 册(1955 年 1—3 册,1956 年 4—6 册,1957, 1959),但是由于中文版出版时先出 5 册的缘故,也由于中国的教师和家长毕竟有追求进度的想法(其实后出的 4—6 册倒是有些进度和难度的),所以了解和使用后几册的不多。然而从本书所作的逐课分析可以看出,后几册的教学内容和音乐性是相当丰富的。“小汤”适合开始学

琴时年龄较小、老师家长的辅导条件不是太充裕,或者孩子学习困难较大的。即便是这样,在用了第4册后,也建议老师插入“大汤”第2册的内容,而且(如本书的提示)要把转指和音阶的内容提前安排进行。至于年龄稍大、接受能力较强,且有师资和家长条件,或有一定进度要求的,则可以由“幼汤”(模仿)直接进入“大汤”,或直接从“大汤”第1册起,第2册后可以同时插用“小汤”第6、7、8册的部分曲目,因为多接触些曲目对孩子能力的提高是有好处的。

这里还需要补充介绍一本由杰出的钢琴教师莉·卡普兰补充的《幼儿钢琴入门指导2》(2005年上海钢琴考级已经从中选取了两首试题),建议最好不要放弃这本对幼儿大有好处的教材,因为它确实补充了许多原“幼汤”(1)中缺少的营养,而且有趣又丰富。

下面我想逐册谈谈各册的内容、特色和使用目的。供参考。

《幼儿钢琴入门指导1》(“幼汤”1)

1. 这是左、右手都限于五指手位(即没有“扩指”)的初步识谱和弹奏启蒙,凡遇到超过手指范围的音,改用双手配合来完成(双手配合是一个积极的课题)。左右手都从中央C开始向左右布展。(第25页《高与矮》有突破。)

2. 节奏节拍直接从四分音符和二分之一音符(“一拍”和“二拍”)开始,并从第11页《邮递员》开始接触“三拍”(附点二分之一音符),要注意附点在4/4拍中的不同作用(见第13页《伏尔加船夫曲》)。这是真正意义上的附点,即把均衡的拍子改变为长短拍。孩子往往数不到三拍就急于弹奏第4拍的音,这是特别要予以注意的。

3. 三拍子的典型节奏(2+1的长短组合)见第17页的《懒惰的玛丽》、第23页的《乘雪橇》(多了调号)、第35页《假期》(综合弱起)、第37页《草原上的家园》(综合弱起和八分音符,更典型的长短组合)。

4. 八分音符从第19页《飞向月球》起,连续三课(含《旋律》《在池塘边》)。要注意八分与四分音符的比例,更要培养一拍两个音的连奏感觉(特别《在池塘边》),没有这个感觉,始终“一字一音”,会造成今后学习和理解音乐的困难。

5. 认识升(第22页《小纸船》)降(第29页《汽船》)记号,并弄清它与调号的不同。(G调:第23页《乘雪橇》、第24页《蝴蝶》、第26页《苏格兰蓝铃草》,末行 $\sharp C$ 为临时升号、第37页《草原上的家园》;F调:第31页《马车绕山奔驰》。)出现临时升降号的有第29页《汽船》、第33页《蜜蜂》、第39页《印第安小屋》。

6. 弱起是一种重要的感性认识*,本册中的介绍从第26页《苏格兰的蓝铃草》起(强拍上的“二拍”构成天然的“重音”),第31页《马车绕山奔驰》、第34页《我的邦妮》、第35页《假期》和第37页《草原上的家园》,第1、2、5课都是较完整的表演曲目。

《幼儿钢琴入门指导 2》(“幼汤”2, 卡普兰)

1. 从左右手同样限于五指手位和同样限于一个升(或降)号的调来看,第2册没有增加新的知识难点。只是位置的变化,新的锻炼,特别是第10页《上旋球》和第11页《万圣节》引进了半音阶概念,半音变化对调式的意义见下面第6点。

2. 它的题材更有童趣和时代新意,例如第 22 页《电脑?》、第 18 页《外层空间》、第 9 页《唱反调》,同时十九首中有十五首加配了歌词(歌词的意译可见该册第 31 页)。

3. 整本书强调连奏,强调(正好是钢琴弱项的)歌唱,连第 11 页同音反复的《万圣节》都不例外。

4. 第9页《唱反调》、第10页《上旋球》、第11页《万圣节》、第12页《我的影子》(中拍起)、第14页《帕特,我的猫咪》、第16页《没有歌词的华尔兹》、第22页《电脑?》、第26页《一件简朴的礼物》(中拍起)以及第20页《马戏团》(两个八分音符)、第7页《宠物大游行》(八分休止弱起)等大量的弱起锻炼占了半册;节奏上的学习还有第6页《走过黑麦田》的切分和第17页《新生日歌》中类似波兰舞曲(强调第2拍)的特色节奏。这方面的训练是很充分的。

5. 左右手的合作关系,除了互补(如第4页《荡秋千》)、对接(如第9页《唱反调》),还引进了卡农的因素(见第12页《我的影子》),此外还有两首是附加声部:第26页《一件简朴的礼物》、第27页《轻轻地划》。

6. 第2册最大的扩展是对调式的介绍。在第1册中连小调都是很少见的(只有第9页《睡神来了》、第13页《伏尔加船夫曲》、第33页《蜜蜂》和第39页《印第安小屋》几首),而在本册中由《上旋球》作了半音的准备后,第11页《万圣节》是一首旋律小调的例子,第14页《帕特,我的猫咪》是大小调交替,第16页《没有歌词的华尔兹》介绍了和声大调的音响,而第18页《外层空间》那奇异的色彩实际上是用了利底亚调式(即升高四度音的大调),这些名堂可以不向孩子们介绍,但是对扩充他们的音响听力范围,无疑是有益的。

7. 最后是几首有指力锻炼意义的曲子:第 22 页《电脑?》练习右手拇指,第 25 页《两个朋友和一个秘密》练习左手的 4 指、2 指和右手的 5 指。

* 有关弱起的认识和训练,见本书第二部分第38页《音乐的句读》。

《现代钢琴教程 1》(“大汤”1)

1. 无论是直接从本册开始还是巩固幼汤的成果,“大汤”第1册仍基本限于五指手位(第44页末左手拇指有个伸扩)。然而它在谨慎地引进调号的同时(例如第25页《踏级石》,第30页《仙女的竖琴》记为G调,实际却没出现变化的升F音),却介绍了诸多的调:第29、38、47页的F调,第45页《猫头鹰的问题》令人印象深刻的 $\flat$ B调,第60页《小波比》负担不大的 $\flat$ E调,直到第70页 $\flat$ A调的《摩天大厦》。应当说无论升降,四个记号是最麻烦的,但是当主和弦分摊给两只手,而其他和弦又以一小节为一个音步时,难度就下降了。

升种调也从第37页《荷兰舞曲》、第40页《啄木鸟》、第58页《青蛙合唱队》的G调起,介绍了第65页《很久以前》的D调、第34页《春之歌》、第42页《骑士与女士》、第43页《莫扎特的“旋律”》等的A调和第64页《农民舞曲》的E调。在介绍调性上超过了“小汤”第3册。(实际没介绍的只剩三个调:B、 $\flat$ D、 $\sharp$ F或 $\flat$ G)

2. 介绍了极重要的构成句逗和连奏的“落一提”概念(在第16页)并介绍了强起(第19页《布谷鸟》)和弱起(第17页《知更鸟》、第18页《快乐的小丑》)的不同形式。连奏的概念又巧妙地与五指音位的八分音符结合起来(第46页《为蓝队加油》、第58页《青蛙合唱队》)。

3. 介绍了(大调)音阶的上行(第23页《爬城墙》、第67页《键盘游戏》)、下行(第24页《钟声》)和半音概念(第25页《踏级石》)。在和弦知识中介绍了它的三种形态:

典型形态(第29页《和弦游戏》)、分解形式(第28页《爬山》)和特殊的滚奏形态(Appoggio 第30页《仙女的竖琴》)。

4. 音乐是一个活体,在本册中提供了许多变化和对比的因素。正是这些因素造就了音乐的生机和立体感。例如断连的对比(第36页《落叶》、第42页《骑士和女士》、第64页《农民舞曲》、第67页《键盘游戏》),轻响的对比和变化(第38页《仙宫》、第58页《青蛙合唱队》、第44页《小圆舞曲》、第42页《骑士和女士》、第52页《西班牙的节日》等等),速度的变化(第5、14、15、19、35、44、48页的渐慢 rit、第60页《小波比》、第66页《平安夜》的延长 $\smile$)。

5. 腕和臂,不同的断奏和连奏。有第40页《啄木鸟》同音(单音)反复的手腕断奏、第59页《雪橇》中的双音手腕断奏、有第62页《晚钟》使用前臂的同和弦反复,还有第56页《致西莉亚》借助于手腕动作的“同音连奏”。

6. 节奏的学习在本册中不算强项,但是本册用以学习附点的三首全是名曲:第43页《莫扎特的旋律》、第44页勃拉姆斯的《小圆舞曲》和第66页《平安夜》。第52页《西班牙的节日》很自然地把切分 and 西班牙音乐的特点融合在一起,其中节奏型贯穿始终(还记得在第5页上汤普森提到过的旋律型、节奏型、和声型和指型)。

7. “大汤”1对6/8拍的学习是很充分的,有第47页《布谷钟》、第48页《唱歌的老

鼠》、第 51 页《旋转木马》和第 54 页《猎狐》。可从第 46 页较容易的《为蓝队加油》入手,培养数两拍的习惯;第 6 拍上的弱起在 6/8 拍中是最典型的,上列四首中全都可看到弱起。第 49 页三拍子的《生日蛋糕》是为了与 6/8 拍作对比(同样 6 个八分音符,6/8 打两拍,3/4 打三拍)而安排的。

8. 除了第 7 页《交警》的复调因素(两手是先后的卡农关系),第 45 页《猫头鹰的问题》和第 48 页《唱歌的老鼠》是一种平行声部关系。第 74 页是一首集大成的综合练习:

第 6 小节有真正意义上的复调(双手的起落交叉也是必须突破的难点和重点),此外复习了弱起、落一提、两声部与单声部的呼应(休止)、五音手位和延长等本册诸多学习过的内容。

可见“大汤”第 1 册的启蒙知识的容量是相当大的,除了技术性的知识,要在这个阶段弄懂汤普森在前几课页面上提到的概念,即句子(而不是一个一个音)的概念,旋律型、节奏型、和声型、指型(乐汇、乐逗)的概念,音色音量变化的概念和节拍、速度均衡的概念。

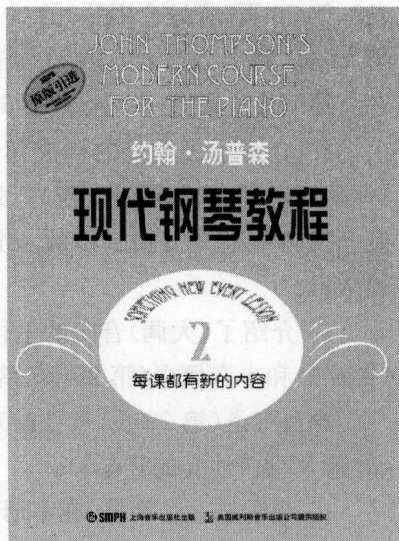
《现代钢琴教程 2》(“大汤”2)

对于启蒙阶段的学生可能是最重要的一册。这样说是基于以下这些重要内容:

1. 由拇指的穿指和 2、3、4 指的越指,这两种经常互相结合的转指为单手独立完成音阶扫清了道路。它引出两个结果,一个是在掌握大调音阶的基础上,重点介绍旋律小调(见第 35 页《捉迷藏》)与和声小调(见第 54 页《斯拉夫小狂想曲》。另可参见第 87 页的图示:《小调的三种形式》)。诚如前面在介绍卡普兰续写的《幼儿钢琴入门指导 2》时提到的汤普森开始很少选用小调(本册第 29 页之前也没有小调的踪影),但在此后的介绍却相当充分,在结合风格安排的玛祖卡(波兰,见第 40 页)和哈巴涅拉(西班牙,见第 66 页)等有声有色的小调作品的同时,特地安排了四首吉卜赛风格的乐曲,它们是第 36 页的《吉卜赛营地》(匈牙利吉卜赛)和俄罗斯的三首吉卜赛:第 44 页《黑眼睛》、第 54 页《斯拉夫小狂想曲》和第 74 页《两把吉他》(至于第 80 页海顿的《吉卜赛回旋曲》显然不属于吉卜赛的音乐,只是写作题材而已,因为它的(大)调式和没有速度变化的重复乐段都与“吉卜赛”毫无干系)。这里要说明,吉卜赛的调式是不同于和声小调(也不同于自然小调或旋律小调,它们都不含增二度)、有两个增二度的特殊调式(参见本书第 74 页“相关文化知识”中“吉卜赛”条说明)。在小调与大调转换的乐曲中,有关系小调(第 32 页《北极之旅》、第 40 页《小波兰舞曲》、第 84 页《诙谐曲》)和同名小(大)调(第 66 页《哈巴涅拉》)两种可能。

第二个结果是引向半音阶(见第 8 页《在村旁》、第 66 页《哈巴涅拉》及第 90 页补充练习 10)。

2. 讲解了“和声”这个欧洲音乐的出发点和闪光点,从而自然引出一些重要作品。作为

和声学习的第一个概念是借“终止和弦”(见第46页)讲述或复习I级、IV级、V级和弦的基本概念。在大三和弦的基础上,介绍了“属七和弦”,并且用简单、聪明的办法,把要到第二阶段才学的DD和副属和弦都以属七的名义与孩子们见面,使音乐即刻呈现出绚丽的色彩(见第50页《浪漫曲》)。下面是发生在各音级上的“属七和弦”结构的线索(括号内为小节数):

I_{SD}:第8页(5)、第18页(10)、第50页(4)、第61页(5)、第63页(2、3)、第65页(5)、第78页(3)。

II_{SD(DD)}:第8页(7)、第10页(7)、第33页(2)、第38页(5)、第45页(14)、第50页(3)、第78页(6)、第82页(2、6、9)、第83页(8、12)。

III_{SD}:第8页(11)、第10页(13)、第21页(7)、第52页(2)、第83页(1)。

IV_{SD}:第18页(12)、第24页(12)、第52页(3)、第64页(1)。

^bVI_{SD}(DD变化形式,见专题):第4页(10)、第61页(6、14)、第85页(20、21、22)。

VII_{SD}:第10页(5)。

属七和弦连续进行:第21页(7—8)、第83页(1—4)。

附:主音上的“减七和弦”(DD变化形式):第23页(4)、第52页(2—5)、第68页(14)、第82页(3、4)。属音上的DD:第79页(5、9)。

3. 本册中对风格的介绍是相当丰富的。除上面已提到的吉卜赛(两个增二度调式)、波兰玛祖卡(重音在第二拍)、西班牙《哈巴涅拉》(附点加三连音)外,还有美国黑人的种植园歌曲(第20页《带我回弗吉尼故乡》)、灵歌(第61页《深深的河》含有特征的降Ⅶ级音)和“维也纳风格”(第82页《维也纳旋律》)——这里主要指民间风格。

4. 较多练习的踏板使用启蒙。延音踏板(右踏板)使用的原则是同一个和弦(无论是否跨小节)可以连在一起;最常用方法是“切分踏板”,即踏板在音后踩下,这同样为了音的干净;实际操练有两种,一种是分别放和踩(第14页《遥远的钟声》、第16页《练习曲》、第17页《比尔的山羊》、第22页《梦幻》、第24页《A大调前奏曲》、第38页《小步舞曲》、第44页《黑眼睛》、第54页《斯拉夫小狂想曲》、第66页《哈巴涅拉》、第77页《船歌》等),一种是连续放踩(第18页《在教堂》、第52页《爱之梦》、第61页《深深的河》、第20页《带我回弗吉尼故乡》),在这些实际曲例中往往会依据需要结合使用。

5. 用力部位和触键方式是弹奏的最大一门学问。在本册中接触到了手腕断奏(第23页《淘气包》、第43页《我们出发了》末句、第11页《圣诞歌》等)与使用前臂断奏(第43页最后两小节、第44页《黑眼睛》、第68页《蜜蜂和苜蓿》)的不同,实际上第18页《在教堂》(当然不是断奏)所使用的不是手腕,也不是前臂,而是肩以下整个手臂。还有第三类断奏——手指断奏,见第74页《两把吉他》,这种练习是不多见的,尤为珍贵。

在手指触键上接触到了汤普森称为“衔接”(connect)的力量快速转移(第57页上方的《练习曲》、第81页《矮人进行曲》、第84页《诙谐曲》和第19页《快速的游戏》)。在学习了转指和音阶之后,应该向“跑动”(而不是走步或立定)的目标进军。

6. 此外,本册中的内容还有曲式中的变奏曲(第26页《星光圆舞曲》)、手指练习中的颤音(第21页《练习》、第72页《夜莺和布谷鸟》、第74页《两把吉他》、第76页《鸟之歌》和第89页的补充练习)和带转指的琶音(第90页第11—14条补充练习、第58页的练习)等等。记住:从第2册起左右手已经要独立完成各项任务了。可见学完“大汤”第1册或“小汤”第4、

第5册的孩子都应当用这本教材来充实和提高自己。其中的改编曲选得精彩,汤普森创作的一批曲目也很出色。

《现代钢琴教程3》(“大汤”3)

教程有它的延续性,在第2册多种风格的基础上。本册继续扩大学生的视野,这从目录页下方罗列的17种不同的体裁和14个国家的音乐风貌可见一斑。这里就不重复了。如何把每一首弹得到位,让理性知识和感性的经验融为一体,也就是如何“演绎”(见第4页的文字)是本册的使命。

1. 在第2册(第14页、第19页、第36页和第48页、第65页)中汤普森就不断提示,使用本教材的同时要另外补充手指练习。手指的练习(如《哈农练习曲》)、音阶琶音的练习和必要的练习曲应当不断地穿插在学习进程中,这是首先要提示的题外话。

2. 在汤普森诠释“演绎”的三个基本点中(指曲式、情绪、风格,见第4页),提到风格的文字最少:“风格是件微妙的事,很难教”,办法是弹奏具体曲目时“借题发挥”,而不是不教。

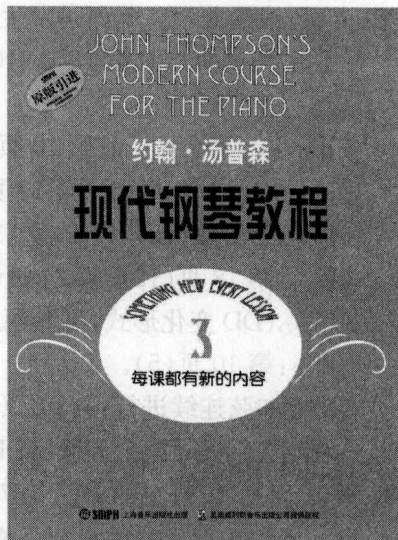
以古典时期的三首:第6页巴赫的《风笛舞曲》、第39页巴赫的《C大调前奏曲》和第34页亨德尔的《萨拉班德舞曲》作比较。“前奏曲”不长但气势大,从第1—3小节为长音(和第9—11小节左手)可以想象管风琴不断增大的音量,波音和第14小节十六分音符的花哨特征是一致的。另两首“舞曲”都不是现在概念的国标舞、迪斯科和街舞。风笛,有与管风琴相近的绵长气息和花哨习性,然而这种原来是民间的形式却截然没有那种宏大的可以征服一切的力量,汤普森加上的 Giocoso(嬉戏、喜悦)不是狂欢,它必须受到中庸速度的制约。至于萨拉班德这种慢(慢速是1689年德国作曲家库瑙主张的,原先的萨拉班德要快得多)而宽广(3/2拍)的西班牙舞曲正相反,连绵(Legato)中有壮大的气魄而绝无历史上花哨的丝迹。

又如《小步舞曲》(第60页)与《加伏特舞曲》(第56页)大致活跃在同一个时期,但是三拍子的《小步舞曲》以稳重、典雅为特征,“秀”的意义超过“舞”的内涵;而中拍起四拍子《加伏特》(一种由成对舞伴组成的环舞)反倒显得轻快、可心,汤普森给了它小快板的速度。

黑人民歌的咏叹(第2页)与汉泽尔晚祷的虔诚(第37页),斗牛士的神气(第8页)与塔兰泰拉的癫狂(第52页),摇篮曲的憧憬(第22页)与小夜曲的倾吐(第16页),纺娘的勤快、坦然(第19页)与女巫的不可捉摸(第14页),这些都是可以加以区别而予以恰切演绎的。

值得一提的是为了有助于把握音乐的性格。汤普森在本册最后编写了二十四首微型的《前奏曲》,这份教材很有价值。不要弃之不用。

3. 钢琴是为数不多的多声部乐器,但由于发音的方式,也是不容易“唱”的乐器,做好钢琴的“唱”显然是一个应当注意起来(如果在此之前没予以注意的话)的问题。在本册中提供练习的曲目有第2页《没人知道我的痛苦》、第5页舒曼《旋律》、第10页《伦敦德里小调》、第

16 页《小夜曲》、第 22 页《摇篮曲》、第 55 页《行板》、第 63 页《浪漫曲》、第 68 页《旋律》等等。其他片段或复合的歌唱练习就更多了。

4. 对力度(深度)和灵敏度的开发。前者(不是单纯指音的响度)有第 34 页《萨拉班德舞曲》、第 2 页《没有人知道我的痛苦》、第 39 页《C 大调前奏曲》、第 50 页《更夫之歌》、第 71 页《匈牙利狂想曲》、第 75 页《C 小调前奏曲》。后者见于第 14 页《女巫之舞》、第 19 页《纺织歌》、第 25 页《萤火》、第 52 页《塔兰泰拉》、第 81 页《太阳颂》。

5. 戏剧性的把握。这是与歌唱(如果是作为音乐性格而不是作为触键技法的话)完全不同的艺术处理体验,要求有丰富的想象力。表现的幅度要大,同时也要具有上述 3、4 项提到的能力。本册中此类曲目有第 32 页《叙事曲》、第 50 页《更夫之歌》、第 21 页《匈牙利狂想曲》、第 78 页《好奇的故事》、第 81 页《太阳颂》等。

6. 此外本册还提供了三行谱的看谱实践:第 10 页《伦敦德里小调》和第 16 页《小夜曲》,这两首和第 46 页《溜冰圆舞曲》、第 55 页《行板》开始用双手弹奏三个以上的声部。

《现代钢琴教程 4》(“大汤”4)

本集可视为第 3 册的“续本”,但是除了扩大曲目范围(有一些很精彩的曲目,有能力的学生不妨加以利用)之外,仍有新的教学内容和意图。

1. 弹性速度(rubato)。以往接触过的斯拉夫系统的乐曲(如“大汤”第 2 册第 36 页《吉卜赛营地》、第 54 页《斯拉夫小狂想曲》、第 74 页《两把吉他》;第 3 册第 1 页《匈牙利狂想曲》)都是由慢而快的单向速度变化,在句子内部(甚至小节内部)的速度变化是个全新的学习内容,弹性速度通常指在三拍中对第 2 拍被延长的时值,要在第 3 拍中补回来,形成不均衡的三拍;或者在句子前部延长的要在句子后部补回来,形成总量相等的不均匀分配。

这就是在第 34 页《围巾舞》中所学习的内容。其实这种艺术处理手法在哈巴涅拉等其他体裁中也可使用。

涉及时值变化的还有双手三个音对两个音的复合情形和理论上“不占时值”装饰音的不同奏法引起的变化(均见第 54 页内容)。

2. 曲式(form)。对于变奏曲“大汤”第 2 册第 26 页的《星光圆舞曲》(五加二,共七段)已经介绍,第三册第 78 页《好奇的故事》也是变奏曲,第 4 册第 31 页《阿肯色的旅游者》是一个有趣的少见的双主题变奏曲。第 3 册第 19 页《纺织歌》是一个复三部曲式(aba|cd|aba)。在第 4 册中又补充了两种重要的曲式,这就是第 74 页的《回旋曲》(回旋曲式)和第 85 页上的《奏鸣曲》(奏鸣曲式)。此外本册(第 66 页《艺术家的生活》)中还介绍了由几个小圆舞曲联缀成的“维也纳圆舞曲”,这首比第 3 册(第 46 页)中的《溜冰圆舞曲》篇幅大,更能展现维也纳圆舞曲的风貌。

