

克拉默

50 SELECTED
STUDIES

附CD一张

钢琴练习曲50首

CRAMER

[美] 莫里斯·亨森 编注 俞 鹰 注释 朱 晗 译

美国阿尔弗莱德出版公司权威版本 • 教学评注版

基于汉斯·冯·比洛的原始版本
附加莫里斯·亨森和俞鹰的教学评注

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

J657.41(516)
1
美国阿尔弗莱德出版公司权威版本 • 教学评注版

基于汉斯·冯·比洛的原始版本
附加莫里斯·亨森和俞鹰的教学评注

336 / 338

CRAMER

克拉默

钢琴练习曲50首

[美] 莫里斯·亨森 编注 俞 鹰 注释 朱 晗 译

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

克拉默钢琴练习曲 50 首(教学评注版) / (美)莫里斯·亨森、俞鹰注释; 朱晗译. 美国阿尔弗莱德出版公司引进.

—上海: 上海音乐出版社, 2011.4

ISBN 978-7-80751-760-3

I. ①克… II. ①莫… ②俞… ③朱… III. ①钢琴—练习曲—德国—近代—选集 IV. ①J657.411

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 022757 号

Copyright © MCMXCII by Alfred Publishing Co., Inc.

Chinese translation copyright © 2011 by Shanghai Music Publishing House Co., Ltd.

All rights reserved.

LICENSED FOR DISTRIBUTION AND SALE ONLY IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

仅授权在中华人民共和国境内发行、销售

书名: 克拉默钢琴练习曲 50 首(教学评注版)

编注: [美] 莫里斯·亨森

注释: 俞 鹰

翻译: 朱 晗

出品人: 费维耀

责任编辑: 陶 天

音像编辑: 李 林

艺术总监: 汤蓓华

钢琴指导: 汤蓓华 唐 谨 黄 烁 谢 佳

钢琴演奏: 韦梦颖 马辰纯 卢梦佳 于子尹 顾韵涵 李子涵

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

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(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 19 谱、文: 152 面

2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-80751-760-3/J·698

定价: 40.00 元 (附 CD 一张)

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

目 录

	页码
序 言	2
克拉默的“练习曲”	2
本版编撰之稽考	4
主题索引	5
教学演奏指导	136

J657.41(516)
1
美国阿尔弗莱德出版公司权威版本 • 教学评注版

基于汉斯·冯·比洛的原始版本
附加莫里斯·亨森和俞鹰的教学评注

336 / 338

CRAMER

克拉默

钢琴练习曲50首

[美] 莫里斯·亨森 编注 俞 鹰 注释 朱 晗 译

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

序 言

1771年2月24日,约翰·巴普蒂斯特·克拉默生于德国曼海姆。他是宫廷小提琴师威尔海姆·克拉默的长子,他的母亲是位歌手兼钢琴师,他的两个弟弟同样也是职业乐师。1772年,威尔海姆携家迁往伦敦,从

此以小提琴演奏家的身份活跃于伦敦乐坛并担任“职业音乐家音乐会”的临时指挥。在伦敦,约翰·巴普蒂斯特跟从父亲学习小提琴和乐理,又跟从J.S.巴赫的学生C.F.阿贝尔学习对位。他还跟一位姓班瑟的老师学习钢琴,后(1782年)师从J.S.施洛特,最后(1783年)成为M.克莱门蒂的学生,并于1784年与克莱门蒂一起出场公演。克拉默以他才华横溢的创作而声名鹊起,他演奏复调音乐的技艺堪称精湛,那种精心培育起来的手与手指之间相互独立又依赖的演奏,同样使他闻名遐迩。在1788年与1834年间,克拉默以钢琴大师的身份,同时也为了版权事宜与当时的音乐名家(如海顿、贝多芬、莫舍莱斯、李斯特等)或致新款、或叙旧睦而多次造访欧洲大陆。1835年后他在巴黎居住与教学,1845年在伦敦退休并于1858年4月16日在伦敦逝世。在1805与1842年间,克拉默在不同的公司出版他的音乐,其中一家名为“Cramer & Company”,至今仍在伦敦经营着。除了多首练习曲外,克拉默还创作了105首钢琴奏鸣曲,若干首钢琴协奏曲、变奏曲、幻想曲、托卡塔以及数量巨大、题材广泛的室内乐作品。

克拉默的“练习曲”

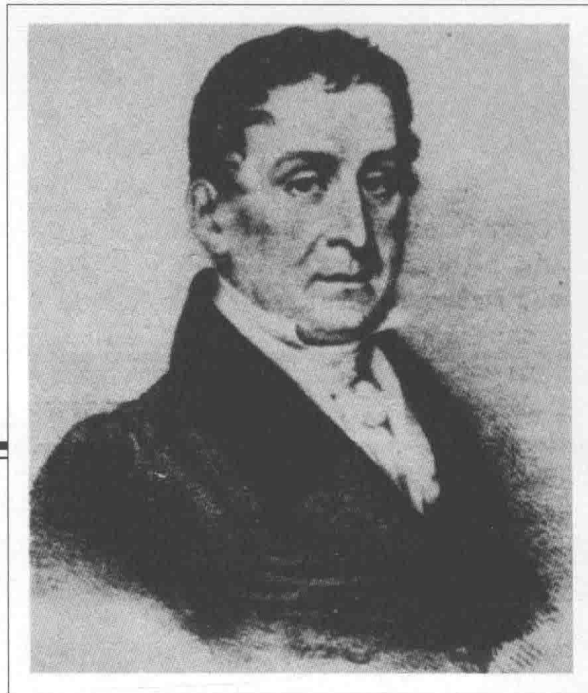
克拉默主要因一部练习曲而成名,这部练习曲成为一代又一代钢琴家每天必练的保留曲目:《钢琴练习曲,包括不同调上的42首曲练习曲,为初学者的进步而设计》,作品39(作于1803或1804年)及其姐妹篇《钢琴练习组曲》,作

品40(作于1810年)。这两部练习曲,每部两卷,每卷21首,共84首练习曲,后来合并成为克拉默《实用钢琴大教程》的第五部分。《钢琴练习曲》的两卷将在下面被称为“练习曲”(studies)。克拉默将练习曲集总称为“练习曲”(etude),而将单首作品称为“练习”(exercises)。

是什么让克拉默的练习曲成为绝大多数钢琴学习者的保留曲目?也许西奥多·贝克在他那一版本序言中的一段话做了最好的呈述:

关于钢琴技巧的发展……克拉默是中级后期(从巴赫以前到当代)的进化链中不可缺失的环节。

克拉默的钢琴练习曲恰如他的作品,其间让我们感受到作曲家生活与劳作的气息,他的作品依然被认为是必不可少的。引述爱德华·丹罗伊特在《格罗夫音乐辞典》中的一段话:“他(克拉默)的代表作《84首练习曲》,其隽永的乐思与机械训练的高效性紧密结合,因而极具经典价值。”或有一些学生(我们很抱歉地说)声称克拉默的练习曲很“枯燥”。的确,就像其他的练习曲一样,克拉默的练习曲也许就是这样:没有情绪化的造作,或其结构是那样的浅显,但它们从来都不仅仅以技巧的训练为其主旨;形式和主题素材本身即是技术难度之所在,应该与所要求掌握的演奏技法联系起来加以研习,而且可以肯定,仔细研究音乐的内在结构能让学生在培养对美的浓厚兴趣、获得对美的欣赏领悟能力等方面得益匪浅,而这种美此前却被深藏于实质之下,有时被误认为沉重。

……据查,在同时代的钢琴演奏家中,克拉默是唯一一个受到贝多芬高度评价的,其他人在贝多芬眼里都不值一提。这一事实至少毫无疑问地肯定了克拉默的地位,他的音乐表现力和对音色变化的控制能力,在当时的钢琴大师们中间是绝不多见的。如果按照作品之真谛所要求的来练习,克拉默的练习曲是不会让学生们枉费一番真诚和勤奋的,他们一定会在音乐理解能力和琴技方面双双获得丰硕的训练成果。¹

贝克这一段有关贝多芬欣赏克拉默的引述可能来自辛德勒的贝多芬传记,书中提到:“在贝多芬遗留下来的音乐出版物中发现了《约翰·克拉默练习曲》的前两集。”²辛德勒写到,贝多芬认为这些作品是钢琴演奏达到娴熟和完美的基础,并且贝多芬准备在他自己的钢琴技法一书的练习部分援用克拉默的练习曲,然而这部著作从未被完成。

几乎所有的练习曲在注重于演奏技巧的同时也把对音乐的解释作为其重点内容。若对练习曲做一番简单的分析,我们便会发现一些有趣的事实:作品标题上虽有“différens tons”(各种调)的注释,但并不囊括所有的大小调,没有降D(或升C)大调的练习曲,最常用的是C大调(8首练习曲)、降B大调(7首练习曲)及F大调、d小调和g小调(各6首练习曲)。看来克拉默就这样尽可能地避免使用4个或4个以上的升降音记号,因为使用太多的黑键会增加指法的难度。

“练习曲”的编排上不存在调的联系,也没有刻意按照难度的递增做系统化的编排。

几乎每一首练习曲都有一个基本的模式,克拉默尤其乐于在过渡段中展现悦耳的旋律,使他的练习曲在教学价值之外更富于艺术性。从整体上看,这种对旋律交响色彩效果的强调,或许正反映了克拉默练习曲在技术上更具前瞻性的一面,包括高难度音型的快速弹奏、保持颤音时对手的控制以及弹奏四声部时保持旋律间精细的平衡。就音乐的风格和诗意而言,克拉默的许多练习曲作品在演

奏技艺方面让他以后的钢琴演奏家们或作曲家们只能望其项背。

乐曲的速度从慢板(练习曲第12首)到急板(练习曲第31首)。克拉默严格控制练习曲篇幅的长度,以免演奏者在精神和体力上过于疲劳。其中最短的练习曲是第1首(22小节),最长的练习曲是第42首(94小节)。

至于曲式结构,22首练习曲是用不分段的、自由体的、序曲般的曲式写的,由一个短小的动机开始,富于创意地在整篇乐曲中发展开来。练习曲第1首就是这类曲式最好的例子。

其他曲式总结如下:

曲式	练习曲篇数
ABA	20首
再现ABA	1首
三段式(带或不带尾声)	9首
回旋曲式	3首
二段式、复合二段式及各类 (带尾声或不带尾声)二段式	29首

¹ 克拉默,第1页。

² 辛德勒,第182-183页。

在许多 ABA 或其他形式的三段式中,克拉默的练习方法往往是在 A 段中重点练某一只手,B 段中重点练另一只手,这样在 A 段中“忙碌”过的手在 B 段中得到休息,让强度负荷在两手间平均分摊。这样通常会使得右手有两次技术练习(在两个 A 段),而左手只练了一次(在 B 段)。

克拉默的练习曲一般用中等力度,他喜欢用渐强或渐弱来获得阶梯式力度对比的效果。他所用的指法显然是越简单越好,他主张尽可能保持手部位置的稳定,在弹奏快速旋律段或音阶时不把拇指用在黑键上,但是反复音型有时确实需要用拇指弹奏黑键。

克拉默的这套技术上具有挑战性、音乐上具有原创性、教学上具有实用性的练习曲,对训练手在琴键上流畅快速的移动很有效果。它强调了演奏主调和复调音乐时手的灵活性和稳定性,并且有助于培养手指相对于手的独立性。克拉默的练习曲篇幅短小,但弹奏起来却令人兴意盎然,回味无穷。

此版练习曲是汉斯·冯·比洛 1868 年编撰的版本,比洛挑选了 50 首他认为最重要的曲子,并编排得更具有逻辑性(由易及难,逐级递进),他还加注了指法以助习琴者达到所要求的技术目标。此版本一经问世,立即成为最受欢迎的版本,直至今日。

所有斜体印刷内容均由莫里斯·亨森所加注。

本版编撰之稽考

Boardman, Roger C. "A History of Theories of Teaching Piano Technique." Diss., New York University, 1954.

Cramer, Johann Baptist. *Eighty-Four Studies for the Piano* (New York: G. Schirmer, Inc., 1894). With a biographical sketch of the author by Dr. Theodore Baker.

Ganz, Peter F. "The Development of the Etude for the Pianoforte." Diss., Evanston, IL: Northwestern University, 1960.

Schindler, Anton. *Biographie von Ludwig van Beethoven* (3d ed., Münster: Aschendorff'sche Buchhandlung, 1860), Second Part.

主题索引

1 (1*)

Allegro

第8页

2 (20)

Allegro

第10页

3 (12)

Moderato espressivo

第12页

4 (13)

Allegro con spirito

第14页

5 (22)

Allegro moderato

第16页

6 (3)

Moderato

第18页

7 (16)

Moderato con espressione

第20页

8 (43)

Allegro brillante

第22页

9 (28)

Moderato

第24页

10 (51)

Allegro non troppo

第26页

11 (68)

Andante

第28页

12 (11)

Lento

第30页

13 (33)

Vivace

第35页

14 (24)

Allegro

第37页

15 (18)

Allegro

第40页

16 (56)

Allegro

第42页

*括号内为原版编号

Allegro agitato 第44页

17 (36)

Allegro moderato 第48页

18 (9)

Presto 第50页

19 (2)

Moderato 第52页

20 (21)

Allegretto simile 第54页

21 (29)

Allegro 第56页

22 (4)

Allegro non tanto simile 第58页

23 (58)

Allegro vivace 第60页

24 (63)

Maestoso energico 第62页

25 (64)

Allegro con brio 第65页

26 (54)

Allegro assai 第68页

27 (65)

Moderato assai 第70页

28 (76)

Allegro con brio 第72页

29 (23)

Allegro con spirito 第75页

30 (62)

Presto 第77页

31 (32)

Allegro con fuoco 第80页

32 (49)

Prestissimo 第84页

33 (37)

Molto agitato 第86页

34 (34)

Allegro molto agitato 第89页

35 (55)

Allegro strepitoso 第92页

36 (69)

Allegro 第94页

37 (61)

Allegro moderato ma energico 第97页

38 (42)

Allegro 第100页

39 (73)

Con moto 第102页

40 (50)

Allegro 第104页

41 (31)

Scherzando 第107页

42 (70)

Andante maestoso ed espressivo 第110页

43 (77)

Allegro con spirito 第114页

44 (78)

Moderato espressivo 第118页

45 (80)

Arioso moderato 第122页

46 (41)

Molto agitato 第126页

47 (67)

Allegro moderato 第129页

48 (40)

Allegro 第132页

49 (83)

Moderato assai 第134页

50 (84)

练习曲50首

约翰·巴普蒂斯特·克拉默
(1771-1858)

Allegro ♩ = 132

1
(1*)

ff *p sempre legatissimo* *cresc.*

4

7

9

ff *f* *dimin.*

12

cresc.

*括号内为原版编号

14

16

18

20

f

ten.

fz

dimin.

p

più p

pp

8

3/8

开始时两手分别慢速练习,用相同的力度。复习时,尝试加快速度,并用“中弱”取代“强”。如果弹奏变得模糊不清,就回到原来的速度和力度。当掌握了所有技术难点之后,才开始两手合奏。练习渐强、渐弱和其他力度时,须以同样的方式进行,即两手先分别练习,再合起来练。这个规则适用于所有的练习曲。

2
(20)

ten. sempre

mf

ten. sempre

4

7

10

13

16

dim.

dim.

cresc.

mf

19 *cresc.* *f*

22 *dimin.*

25 *mf*

28 *sfz*

31 *dimin.* *p* *più p* *pp* *ten.*

本曲要求外声部手指有坚实的触键,双手的中指应该放松,弹出中声部自然流畅的旋律效果。旋律上行时略微渐强,下行时略微渐弱。

Moderato espressivo ♩ = 138

3 (12)

p

2 5 1 4 2 4 1 5 2 4 5 2 4 3 4 4

1 3

3

2 5 1 4 2 2 4 1 5 2 4 1 5 4 4 4 4 4 4

cresc.

1 4

6

sf

3 4 4 2 4 4 3 5 3 5 3 5 5 2 3 1 3 2

f

dimin.

2 3 1 4 1 5 2

9

p

1 4 2 4 2 4 4 3 4 5 4 2 5 1 4 2 4 1 5

1 3 1 4

12

4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4

cresc.

4 3 1 1(2) 1 1(2) 4 5

15

f

3 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 3 2 2 4 5

dimin.

sempre legato

p

3 4 3 2 4 5 4 5

1 4 2 3 1 3 2

18

21

24

27

30

cresc.

mf

sfz

dimin.

p

cresc.

mf

sfz

sfz

dimin.

p smorz.

左手部分虽然不难,但还是要求分开练习。本曲有很强的旋律效果。