

● 钢琴家之旅丛书

《小宇宙》 初级钢琴教程

巴托克

合订本

(教学版)

演奏提示 朱坚坚
翻 译 路旦俊

湖南文艺出版社

巴托克

《小宇宙》初级钢琴教程

(教学版)

合订本

演奏提示 朱坚坚
翻 译 路旦俊

湖南文艺出版社

目 录

第 一 册

关于巴托克与《小宇宙》	1
序	3
1. 齐奏旋律	4
2. 齐奏旋律	4
3. 齐奏旋律	5
4. 齐奏旋律	5
5. 齐奏旋律	6
6. 齐奏旋律	6
7. 附点音符	7
8. 重复音	8
9. 切分音	9
10. 双手交接	10
11. 平行进行	11
12. 反向进行	12
13. 移位	13
14. 问句与答句	14
15. 乡村小调	15
16. 平行进行与移位	16
17. 反向进行	17
18. 齐奏旋律	17
19. 齐奏旋律	18
20. 齐奏旋律	18
21. 齐奏旋律	18
22. 模仿与对位	19
23. 模仿与转位	20
24. 牧歌	20
25. 模仿与转位	21
26. 反复音	23
27. 切分音	23
28. 八度卡农	24
29. 反向模进	25
30. 五度卡农	25
31. 卡农式小舞曲	26
32. 多利亚调式	27
33. 慢速舞曲	28
34. 弗利几亚调式	30

35. 众赞歌.....	31
36. 自由卡农.....	32
附加练习.....	33
注释.....	34

第 二 册

37. 利第亚调式.....	35
38. 断奏与连奏.....	36
39. 断奏与连奏.....	37
40. 南斯拉夫调式.....	38
41. 带伴奏的旋律.....	39
42. 分解三和弦作伴奏.....	40
43. 匈牙利调式.....	42
44. 反向进行.....	43
45. 沉思.....	45
46. 渐强与渐弱.....	46
47. 博览会.....	47
48. 混合利第亚调式.....	48
49. 渐强与渐弱.....	49
50. 小步舞曲.....	50
51. 波动.....	51
52. 分解的齐奏.....	52
53. 特兰西瓦尼亚风格.....	53
54. 半音阶曲.....	54
55. 三连音的利第亚调式.....	55
56. 十度音程的旋律.....	57
57. 重音.....	57
58. 东方风格.....	58
59. 大调与小调.....	59
60. 有延长音的卡农.....	60
61. 五声音阶的旋律.....	61
62. 小六度的平行进行.....	63
63. 噉噉噉噉.....	64
64. 线与点.....	65
65. 对话.....	67
66. 分解旋律.....	69
附加练习.....	70
注释.....	75

第三册

67. 三度附加声部	76
68. 匈牙利舞曲	77
69. 和弦练习曲	79
70. 旋律配双音	81
71. 三度音	83
72. 龙之舞	84
73. 六度音程与三和弦	86
74. 匈牙利歌曲	87
75. 三连音	90
76. 三声部	92
77. 小练习曲	93
78. 五声音阶	94
79. 献给约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	95
80. 献给罗伯特·舒曼	97
81. 漂泊	98
82. 谐谑曲	99
83. 有间歇的旋律	101
84. 欢乐曲	102
85. 分解和弦	104
86. 两个纯五度和弦	106
87. 变奏曲	108
88. 簧管二重奏	110
89. 四声部	111
90. 俄罗斯风格	112
91. 半音阶创意曲	113
92. 半音阶创意曲	115
93. 四声部	117
94. 故事	118
95. 狐狸之歌	120
96. 颤动	122
附加练习	124

第四册

97. 夜曲	130
98. 拇指在下	132
99. 两手交叉	133
100. 民歌风格	134

101. 减五度·····	135
102. 泛音·····	137
103. 小调与大调·····	139
104. 经过各调·····	141
105. 游戏歌·····	143
106. 儿歌·····	145
107. 雾中的旋律·····	146
108. 角斗·····	148
109. 巴里岛·····	150
110. 撞击之声·····	152
111. 间奏曲·····	154
112. 民歌变奏·····	155
113. 保加利亚节奏·····	158
114. 主题与转位·····	160
115. 保加利亚节奏·····	161
116. 旋律·····	163
117. 布列舞曲·····	166
118. 9/8 拍子的三连音·····	168
119. 3/4 拍子的舞曲·····	170
120. 五度音和弦·····	171
121. 二声部练习曲·····	174
附加练习·····	176
注释·····	178

第五册

122. 结合和弦与对位和弦·····	179
123. 断奏与连奏·····	181
124. 断奏·····	182
125. 划船·····	184
126. 变换拍子·····	186
127. 新匈牙利民歌·····	188
128. 农夫之舞·····	191
129. 交替三度音·····	193
130. 乡村玩笑·····	195
131. 四度音·····	197
132. 大二度音的分解与结合·····	199
133. 切分音·····	201
134. 双音练习·····	203
135. 无穷动·····	205
136. 全音音阶·····	207

137. 齐奏.....	210
138. 风笛.....	212
139. 快乐的安德鲁.....	216
注释.....	218

第 六 册

140. 自由变奏.....	219
141. 主题与反行.....	223
142. 小苍蝇的故事.....	226
143. 分解琶音.....	230
144. 大二度与大七度.....	233
145. 半音创意曲.....	238
146. 固定低音.....	244
147. 进行曲.....	251
148. 保加利亚节奏舞曲之一.....	254
149. 保加利亚节奏舞曲之二.....	258
150. 保加利亚节奏舞曲之三.....	262
151. 保加利亚节奏舞曲之四.....	265
152. 保加利亚节奏舞曲之五.....	268
153. 保加利亚节奏舞曲之六.....	271

关于巴托克与《小宇宙》

贝拉·巴托克 (Bela Bartok), 匈牙利作曲家、钢琴家。1881 年 3 月 25 日生于匈牙利的拿森米克洛斯镇, 父亲是镇上一所农业学校的校长, 也是一位业余乐团的大提琴手。母亲是一位受人尊敬的钢琴教师, 也是一位音乐家。巴托克的双亲很早便看出了他作为钢琴家和作曲家所具有的天赋, 在他 5 岁时母亲给他上了第一堂钢琴课; 9 岁时, 巴托克写出了他的第一首作品; 11 岁时, 巴托克举行了他的第一次公开演奏会, 演出曲目包括贝多芬的《华尔斯坦奏鸣曲》(Op. 53) 以及他自己所作的长达 20 分钟的《多瑙河的流水》。六年以后, 维也纳音乐学院给予他一个奖学金, 被他母亲拒绝了。1899 年, 巴托克进入布达佩斯皇家音乐学院的钢琴高级班, 师从于当代最有名的老师汤美 (Thoman)。汤美是李斯特的得意门生, 李斯特曾在他前额给予一个吻, 作为最高的奖励。因此, 当年轻的巴托克被他的老师所赞美时, 汤美也同样的在巴托克的前额给予他一个吻, 并说这个吻是来自李斯特的吻。

当巴托克于 1904 年从音乐学院毕业时, 他似乎注定会从事钢琴演奏生涯。他是一位很好的即兴视奏者和室内乐演奏者、一位才华横溢而专注的李斯特演奏家、一位在当时的音乐赞助人眼中的宠儿。此时, 他已写出了《四首钢琴曲 DD71》、《狂想曲 Op. 1》、《小提琴奏鸣曲》和《钢琴五重奏》。《小提琴奏鸣曲》、《Posa 之歌》和《四首钢琴曲》的公演使他成为了一个被日益看好的作曲家。

同年, 他开始了与另一位同胞科达伊的终生合作, 科达伊也从事于民间音乐的研究。巴托克开始每年穿越匈牙利的旅行, 并整理和记录民间音乐素材。1907 年, 他当上了布达佩斯音乐学院的教授, 他与玛尔塔·吉格拉的婚姻激发他创作出了《速写 Op. 9SZ47》(Sketches) 中的《一位姑娘的肖像》(Portrait of a Girl) 以及《三首滑稽曲 Op. 8c SZ47》(3 Burlesques) 中的《争吵》(The Quarrel)。

1910—1915 年间, 巴托克基本上从事于民歌的收集。他把范围扩大到了北非、鲁塞尼亚、保加利亚、塞尔维亚, 并准备了 2721 首匈牙利民歌、3500 首罗马尼亚民歌、3000 首斯洛伐克民歌用于出版。随着巨大创造力的涌现, 他相继完成了几部作品: 《第二弦乐四重奏》、歌曲集《Ady 组歌》、芭蕾舞剧《森林王子》(The Wooden Prince)、歌剧《兰胡子城堡》(Bluebeard's Castle)、芭蕾舞剧《神奇的官员》(The Miraculous)。维也纳环球公司 (Universal) 负责其作品的出版, 许多欧洲国家都特邀他作曲和演出, 使他一跃而成为了国际性人物。

1923 年, 巴托克与他第一个妻子离婚, 同迪塔·帕斯托利结婚。她是一位优秀的钢琴家, 巴托克与她一道举办过很多双钢琴音乐会。她是巴托克第二个儿子彼得的母亲。在接下来的八年里, 巴托克在创作和演奏上都取得了巨大的成功。并相继在美国、俄罗斯、瑞士、捷克斯洛伐克以及埃及巡回演出和讲学, 在他 50 岁生日时, 巴托克收到了法国荣誉勋位勋章。

1940 年春, 巴托克移民到美国, 定居在纽约城。哥伦比亚大学的 Ditson 基金会给予他一笔有限的资助, 就一些未加分类的南斯拉夫民间音乐开展工作, 并授予他一个荣誉博士学位。1942 年, 巴托克的健康状况恶化, 但他仍在 1943 年为库塞维茨基基金会创作了《乐队协奏曲》, 1944 年为耶胡迪·梅纽因创作了《无伴奏小提琴奏鸣曲》, 为威廉·浦里姆罗茨创作了《大提琴协奏曲》(未完成, 后由蒂博·塞利完成)。1945 年, 他得了绝症, 在纽约的一所医院里死于白血病, 留给后人未完成的作品。他在临终前口中还在念道: “多么清新的乐思啊!”

谈及巴托克在教学领域中所写的一些钢琴作品, 乃是一批为儿童所写的钢琴作品。在这些作品中, 他把钢琴的技巧简化了, 而其精华却未失去。换言之, 巴托克较大作品的特性及格调在儿童的小品中也仍然存在。而这些作品除了是极富有价值的钢琴练习曲外, 也是学习近、现代音乐最好的入门途径。然而, 在这一批钢琴作品中, 最有名、最具代表性的作品莫过于他在 1926—1937 年间所写的六册钢琴曲集《小宇宙》。它包括 153 首小曲, 是一个由浅入深, 运用了钢琴上所有的技巧——各种调式的运用、乐曲的各种曲式以及节奏的丰富变化, 而成为一套极其完美的钢琴教材。

《小宇宙》展示了巴托克从 1926 年到 1939 年全部的创造性风格和思想。最初是巴托克打算为

儿子彼得(Petere)创作的,其中的乐曲从简单的练习曲循序渐进地过渡到适合音乐会演奏的高难作品。这些乐曲以短小的形式陈述了二十世纪音乐的基本特征,它们共同带来了令人喜爱的、有特点的和声、对位、节奏;全音音阶、五声音阶以及模式音阶支持双重调性和集束和弦以构成和声的基础;转位和自由卡农扩展了对位的手法;切分法与无数种不规则的重音提供了新的节奏语言。然而,《小宇宙》也是钢琴技术循序渐进的练习教程,它包括了各种连奏和断奏的练习、手指的扩张和收缩练习、手及手指的独立性练习。这些毫无疑问都是针对二十世纪音乐语言进行的练习,正如肖邦、李斯特以及德彪西的练习曲针对的是浪漫主义和印象主义一样。

巴托克在《小宇宙》第一册的序言中,说明了这些曲子是为了初学的孩子及大人所写的,并希望列出及解决通常初学者在头两、三年里所遇到的有关技巧及音乐上的问题。他同时指出《小宇宙》与其它的钢琴教程不同,因为通常后者在技巧及乐理的指导上非常贫乏。他认为每一位钢琴教师都应该知道在这些方面所需要的是什麼,而能应用并发挥该书的特长。假如学生们在学习《小宇宙》之前能够有一些关于键盘、读谱及音阶方面的知识,则将更有助于《小宇宙》的学习。

在进阶性的《小宇宙》练习曲中,很显然的每一首曲子都需要很多技巧的练习。为使学生能一步步地克服困难,巴托克很仔细地安排了学习的进度,但他并非格外强调技巧的本身,其目的在于使学生能发展出一种深度的感觉,他更强调最重要的是“乐态”(Musicianship)。他保留着古典曲式的形态,同时又掺和了近、现代乐曲的色彩,使学生不但能够领悟过去的,而对现代音乐也有清晰的认识。在研究及解释近、现代音乐作品上,《小宇宙》提供了最基本的训练和指导。

总之,《小宇宙》不仅仅是体现了巴托克式的音乐风格,同时也剖析了近、现代音乐的结构,并且缓慢地、扎实地使其成为一个真正懂得音乐的演奏者。

作为钢琴初级教材,除了传统的“拜尔”、“汤普森”、“哈农”、“车尔尼 599”、“小巴赫”等初级教材外,巴托克的《小宇宙》在世界范围内被广泛采用,已是不争的事实。上海音乐学院的赵晓生教授在他的《钢琴演奏之道》一书里,对《小宇宙》作了特别推荐;中国艺术研究院音乐研究所的魏廷格研究员在他的《钢琴学习指南》——答钢琴学习 388 问一书中,对《小宇宙》也作了特别推荐;而深圳艺术学校的钢琴教育家但昭义教授,在他所著的《少儿钢琴教学与辅导》一书中,对《小宇宙》亦作了特别推荐。《小宇宙》不仅成为最优秀的钢琴教材之一,还被世界公认为 20 世纪学习作曲技法的最佳范本。

编辑、出版教学版的《小宇宙》钢琴练习曲,是本人很久以来的一个心愿,但愿本书的出版能将巴托克的《小宇宙》推荐、介绍给广大的音乐老师、学生及音乐爱好者,为中国的音乐教育事业做一点实事。

刘建辉

序

本钢琴曲集的前四册旨在为年轻或年长的初学者提供一些练习曲目，而这些曲目最大限度地覆盖了初学时遇到的所有问题。第一、二、三册是为钢琴学习的第一年或前二年设计的。这三册钢琴曲不同于传统意义上的“钢琴教学法”，因为它没有任何技巧和理论上的描述与指示。每位教师都应该知道这方面的需求，并且可以不借助书本或教学法而给予学生最初的指导。你在本书中常常会见到有好几首曲子是处理同一技术问题的，那是为了给老师和学生有所选择。也就是说，没有必要学习全部的 96 首曲子。

前四册附录部分有许多练习，括号内的数字分别代表该练习中需要处理的技术问题属于哪首曲子。有些技术问题有好几道练习。教师可为那些资质较好的学生选择难度较大的练习，为资质较差者选择较容易的练习。建议在学习每首曲子之前最好先做该片段的练习。实际上，这几本书里并没有包括那些非常简单的练习（如：简单的五指练习、跨指练习及简单的分解三和弦练习等），这是与“教学法”的另一个不同之处。那是因为老师都熟悉这些练习并有能力自创这种类似的练习。书中的曲子与练习都是根据技术难度和音乐难度循序渐进地安排的。尽管如此，教师也可以根据学生的潜力来调整，改变书中的顺序。

速度记号，尤其是在第一、二、三册中的速度记号，仅仅被视为大致的提示。开始部分的许多作品在弹奏时可以弹得比给定的速度更快或更慢。在学生一旦有了进步以后，就不应该再鼓励他们按自己的速度弹奏了。而在第五、第六册中的速度记号必须严格遵守。如果某首作品编号旁带有一个星号（★），则表示在附录中将有说明性注解。

作者在四首作品中附有第二钢琴声部。学生应尽早练习这些音乐会作品，这一点非常重要。只要有两架钢琴，这些作品都应该这样来弹奏。另外，还有四首作品被改编成了带有钢琴伴奏的声乐曲。合适的声乐练习可以促进器乐练习，若照这样进行下去，歌唱与钢琴相配合的片段演奏起来就很容易了。而多作三行谱而不光是两行谱的视奏练习，对于学生的边弹边唱也是非常有帮助的。第74首和第95首还被改编成了钢琴独奏曲。刚开始练习时不要加入声乐部分，只有在熟练了以后再试着弹奏声乐和钢琴改编曲。

第四册与其他一些作品结合起来使用，如约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的《安娜·玛格达勒娜·巴赫的笔记本》中一些简单的作品，还有车尔尼的一些练习曲等。建议您将较容易的练习曲转换成其他的调来进行弹奏，甚至第一、二、三册中一些合适的作品也可以尝试一下乐曲的改编。严格意义上的乐曲改编指羽管键琴式的八度重复。有些作品，如第 45、51 和 56 首，可以用两架钢琴来弹奏，第二钢琴以高八度弹奏相同的旋律。有时，你还可以尝试用其他方式弹奏。第 69 首作品的伴奏可简化成如下：

等。第 10-11、14-15、22-23、26-27、30、32-33 小节中有一点点难度。但它也提供了机会对其作出新的、有创造性的演奏。在进行乐曲改编时，值得指出的是：许多作品（较易作品：第 76、77、78、79、92 和 104b 首；较难作品：第 117、118、123 和 145 首等）适合于在羽管键琴上弹奏，可以通过拉栓来弹奏高八度或低八度。

程度较高的学生也可以用这些曲子来练习视奏。

六首齐奏旋律

Exercise 1: A piano exercise in 4/4 time. The tempo is marked as 96 (quarter note). The piece consists of two staves. The right hand (treble clef) starts with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, C5, and D5. The left hand (bass clef) starts with a half note G3, followed by quarter notes F3, E3, D3, and C3. The piece is marked with a bracket and the number 1, and a duration of [20"] is indicated at the end.

Exercise 2: A piano exercise in 4/4 time. The tempo is marked as 96 (quarter note). The piece consists of two staves. The right hand (treble clef) starts with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, C5, and D5. The left hand (bass clef) starts with a half note G3, followed by quarter notes F3, E3, D3, and C3. The piece is marked with a bracket and the number 2, and a duration of [20"] is indicated at the end.

Exercise 3: A piano exercise in 4/4 time. The tempo is marked as 96 (quarter note). The piece consists of two staves. The right hand (treble clef) starts with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, C5, and D5. The left hand (bass clef) starts with a half note G3, followed by quarter notes F3, E3, D3, and C3. The piece is marked with a bracket and the number 3, and a duration of [20"] is indicated at the end.

$\text{♩} = 96$

3

5

1

[30"]

$\text{♩} = 96$

4

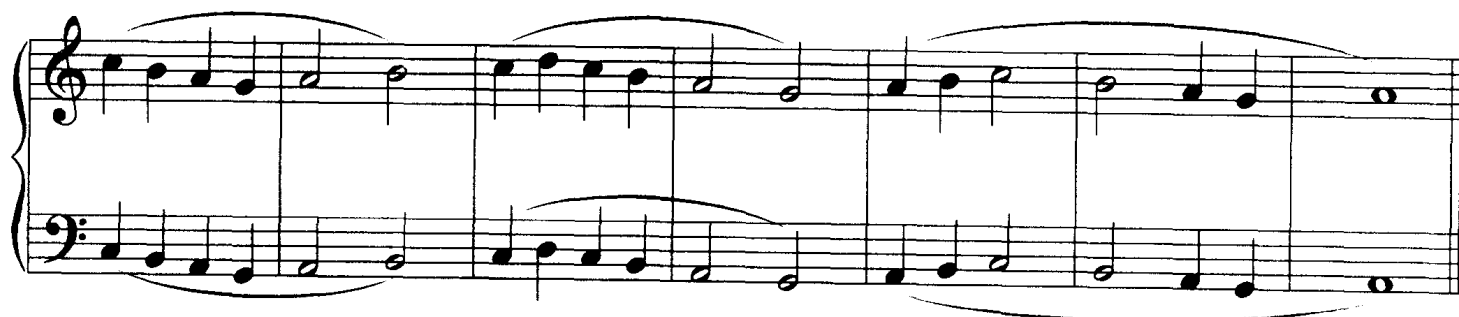
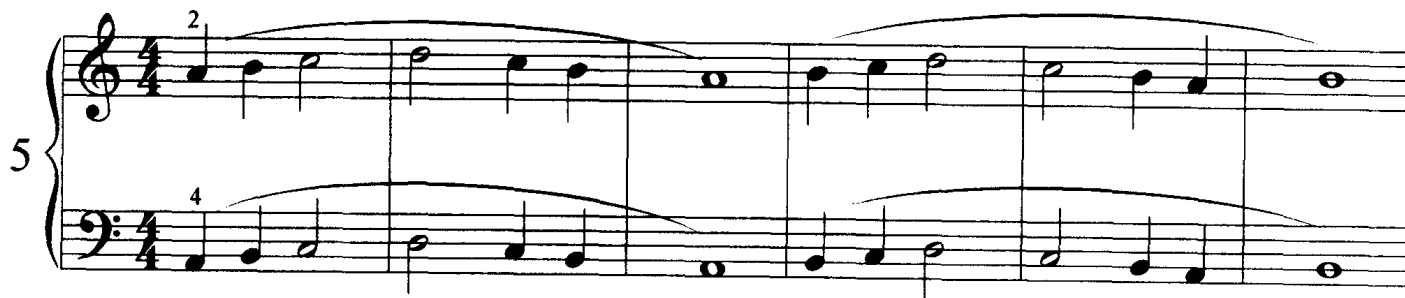
1

5

[20"]

$\text{♩} = 104$

[30"]

$\text{♩} = 104$

[20"]

演奏提示

- 一、以上六首齐奏旋律为左、右手相距一个八度至两个八度的连奏练习曲。
- 二、均由“ $\frac{4}{4}$ ”拍的方整及非方整乐句构成（即1~4首为方整乐句，5~6首为非方整乐句）。
- 三、回避了从中央C开始的传统方法，而以两手最自然的位置开始，这样有利于左、右手正确手型的形成。
- 四、巴托克的评语：以上六首曲调均限于五声音域，每一首并附有一个小谱表说明两手在键盘上的位置。

曲1和曲2在曲式上是对称平衡的。

曲3是“d”小调，曲调始于属音上，结束于主音上。

曲4是“C”大调，曲调始于导音上，结束于主音上。

曲5是自然小音阶（a小调），作反复级进。

曲6是“C”大调，起音与尾音均在属音上。

附点音符

$\text{♩} = 112$

7
1)

[30"]

一、两手相距一个八度的同音连奏练习。

二、本曲为“ $\frac{4}{4}$ ”拍的附点二分音符练习曲，每个附点二分音符均弹奏3拍。

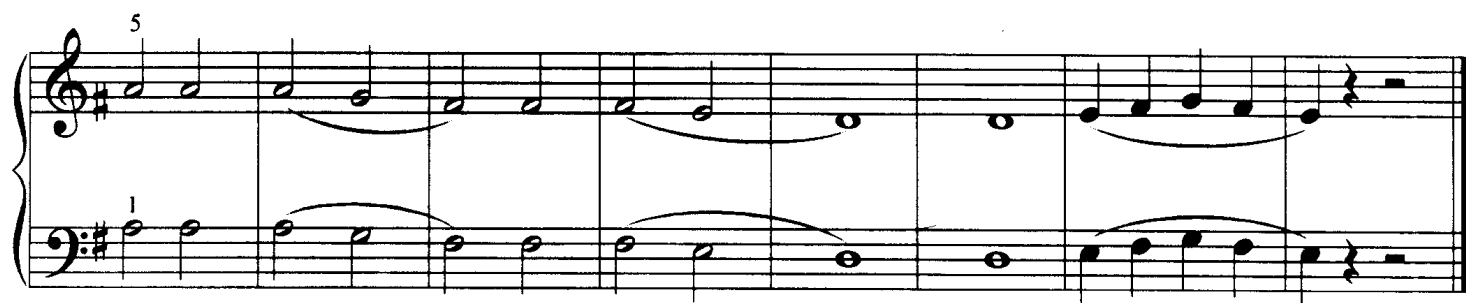
三、本曲为“教会调式”中的“弗里几亚”调式，其音阶构成为：“mi fa sol la si do re mi”其特征为主音上方的二度为小二度，上方六度为小六度，具有小调色彩。

四、本曲为两个4小节加3小节的非方整结构组成，注意二分休止符的休止。

五、巴托克的评语：此曲调同样用于曲28，是一个三拍子的“弗里几亚”（phrygian）调式，它的节奏说明如下：

重复音

[30"]

演奏提示

- 一、本曲为非连奏和连奏的混合练习，弹非连奏时注意左、右手的自然下落，及自然抬起的动作；弹连奏时注意第一个音要自然下落，而最后一个音要自然抬起。
- 二、注意左、右手指法的改变以及音位的变化（移低一个大二度）。
- 三、本曲出现了一个升号，并注意其记法有何不同，这种升记号的记谱法是“巴托克式”的，并将其运用在他所收集的民谣歌曲里。
- 四、巴托克的评语：将“#F”音的升记号记于谱表上应弹奏的位置，此种记法非常方便，使弹奏者更易于看见。
在一个小节内，同时采用二分休止符及四分休止符。主题反向出现。由于重复音的弹奏，形成短乐句的结构。

切 分 音

♩ = 96

9*

1)

5

[35"]

- 一、注意本曲中连线与延音连线的区别：连线表示要弹奏得圆滑、连贯，延音连线则是表示某一音时值的延长，而不要再弹奏此音。
- 二、本曲的节奏特点为跨小节的切分音节奏，其特征为下一小节的重音被延长音取代了。因而可在下一小节的强拍位置 用脚击拍以取代该位置的强拍（即谱表中间的“”记号）。
- 三、第11~12小节的“G”音为六拍的长音，要注意其时值的准确性，并注意该音为第三乐句的结尾音以及第四乐句的开始音的双重意义。
- 四、巴托克的评语：在挂留音（Suspension）所形成的切分音中，更强有力的表现出本曲的节奏感。为了使节拍稳定，弹奏者可用脚打拍子，或用点头来记拍，更可唱出拍子。本曲调同样用于27曲。

双手交接

[40"]