

CHINESE MASTERPIECES FOR PIANO

中国钢琴作品

教学曲选

王海波编

人民音乐出版社

1CD

中国钢琴作品教学曲选

王海波编

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国钢琴作品教学曲选/王海波编.-北京:人民音乐出版社, 2002.3

ISBN 7-103-02254-2

I. 中… II. 王… III. 钢琴-器乐曲-中国-选集
IV. J 647.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 059042 号

责任编辑: 汪小鹏

责任校对: 袁 蓓

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

635×927 毫米 8 开 12 印张

2002 年 3 月北京第 1 版 2002 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1-4,050 册 (附 CD 1 张) 定价: 29.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题

请与本社出版部联系调换。电话: (010) 68278400

序 言

魏廷格

创建发达的中国钢琴艺术,是几代中国钢琴家始终在追求的历史夙愿。

由于中国钢琴艺术是在中西音乐文化交融当中产生和发展的,也由于西方提供了属于人类优秀音乐文化成果的钢琴曲文献及其技术体系,因此,中国钢琴艺术将永远摆脱不了与西方钢琴艺术的联系。即,中国钢琴艺术这一概念,必然要涵括西方钢琴曲的演奏及其教学在内。所以,无论过去、现在或将来,西方钢琴曲的演奏及其教学都是中国钢琴艺术实践的内容之一。同时,无论自觉还是不自觉地,我们都会不断探索如何在这过程中体现出某种中国文化精神。

然而,依理论、逻辑而论,中国钢琴艺术的主体、核心,却应当、也只能是中国钢琴曲的创作及其演奏、教学。即,若无相应质量、数量的中国钢琴曲这一根本性因素,纵然在西方钢琴曲的演奏与教学上有了更加杰出的成就,也不能说那就是完整、发达的中国钢琴艺术。因此,为发展中国钢琴艺术,必须发展中国钢琴曲的创作,并与积极的中国钢琴曲的演奏与教学活动相结合。否则,即使有了相应质量、数量的中国钢琴曲,那也只有潜在价值,而无现实意义。

可见,完整的中国钢琴艺术的涵义应当是:以中国钢琴曲的创作、演奏与教学为主体,兼及西方钢琴曲的演奏与教学中的中国文化精神。

当前,我们已处在新旧世纪之交。回首中国钢琴艺术的发展,是否可以说:

——在中国钢琴曲创作方面,从整体上看,虽然尚未达到足以支撑中国钢琴艺术大厦的相应质量与数量,但其在中国现代器乐音乐创作中的重要地位和创作成就,均不容忽视。其中部分作品,已经具有国际水平。

——在中国钢琴曲的演奏与教学方面,应当说,中国钢琴曲并未占有应当占有的比重。尽管我们的不少钢琴家、钢琴教育家在这方面都付出了心血(这是令人敬佩的,应当致以中国钢琴艺术的敬礼)。但是,就全局而言,从专业到业余,从音乐厅到教室,中国钢琴曲的演奏、教学、研究,总的看,并未形成风气。

——在西方钢琴曲的演奏与教学方面,成绩显著。整体上与国际高水平相比虽然仍有差距,但在某些方面已进入国际先进行列。当然,如何在这一领域里融入中国文化精神仍是有待研究与努力的问题。不过,毕竟中国钢琴艺术的这一侧面是令人欣慰、值得庆贺的。

若将上述三方面状况做一评估,应当承认,西方钢琴曲的演奏与教学成果最为突出;相对而言,中国钢琴曲的创作尚嫌滞后;而中国钢琴曲的演奏与教学,不能不说,最为薄弱。换言之,在构成中国钢琴艺术的几个部分当中,其主体部分的

成果要小于其非主体部分的成果。我以为,我们对此应当有一个客观、清醒的认识,乃至战略上的紧迫感。

发展中国钢琴曲创作,自然首先是作曲家的责任。但是,这与钢琴演奏与教学活动对中国钢琴曲的重视程度,也是密切相关的。不难想象,如果在我们的演奏、教学活动中,选用中国钢琴曲蔚然成风,使作曲家们时刻感觉到钢琴艺术实践活动对中国钢琴曲的密切关注、热烈期待和衷心渴望;同时,他们的创作思维也能经常在实践中得到检验和反馈,这对中国钢琴曲创作,该是何等强大的推动力!相反,如果没有提倡、热衷于中国作品的风气,或者这种风气不浓,无疑是不利于鼓励作曲家创作中国钢琴曲的热情的。

营造重视中国钢琴曲的演奏与教学的风气,有赖于多方面的共同努力。其中,在业余钢琴教学领域提倡中国作品有着特殊意义。因为,这个领域里有着最多数量的业余爱好者。在广大业余爱好者中间普及中国作品,培养中国音乐的审美意识,形成并发展中国音乐的欣赏兴趣,也就是培养最广大的中国钢琴曲听众,建立中国钢琴艺术的深厚基础。舒曼曾指出,没有哪个时期,“艺术没有业余爱好者的扶持,也能繁荣昌盛。”(舒曼《论音乐和音乐家》136页,音乐出版社1960年版)在这个意义上我们也可以说,没有广大业余爱好者对中国钢琴曲的欣赏和热爱,中国钢琴曲创作也是难以繁荣的。

当前,我们大量的业余钢琴学生弹不好(甚至从未接触过)中国作品,已经是一个普通现象。这是很值得深思——甚至是令人忧虑的。

王海波女士编辑的《中国钢琴作品教学曲选》,正是一部适合业余钢琴教学(当然也不限于业余教学范围)选用的中国钢琴曲集。

该集曲目按照从易到难的顺序编排,大致相当于业余钢琴考级从一级到十级的程度。其中包含有多种类型的基本技巧,又适当侧重民间歌曲改编的作品及复调的学习,对于学生熟悉中国民间音乐,培养学生中国音乐的旋律感、乐句感、韵律感,学习“如歌”的弹奏方法,及至相关的触键法、指法、装饰音、踏板等等技术,都是有益的。另外,在曲目选择上,力求选入一些编者认为有价值而又或多或少被忽略的作品,因而给人以某种新鲜之感。总之,该曲集便于钢琴教师根据业余学生的具体程度及实际教学需要,灵活选用,是一本有实际意义的教学参考曲集。

这本曲集规模不大,含量自然也不可能很大,其选目、编排也不可能尽善尽美。但是,编者的工作却是联系着开展中国钢琴曲教学,营造重视中国钢琴曲的风气,进而促进中国钢琴曲的创作,服务于创建中国钢琴艺术,以实现中国钢琴界的历史夙愿这一重大目标的。正是在此意义上,我十分赞赏王海波女士的工作,并向有关教师及学生推荐这本曲集。

编 者 的 话

对于所有参与钢琴教与学的人来讲,都有大量的外国钢琴作品和教材可供选择和参考。相比之下,同类型汇编成集的,特别是按不同程度、阶段循序渐进编排的中国钢琴作品则明显缺少,这也是在我们的教学中中国钢琴作品常常得不到应有重视的原因之一。

钢琴虽然起源于西方,但其丰富的表现力具备了对各种音乐的演绎功能。中国音乐是几千年来伴随着我们悠久历史和民族文化的发展而产生和形成的。对于我们每一个中国人来说,接触中国音乐就像接触我们的母语一样,这是生命的一部分。所以,我们在学习西洋音乐的同时也通过西洋乐器来表现中国音乐,这不仅令我们倍感亲切,也使我们更易于接受和掌握钢琴艺术。为此,编者以促进中国钢琴作品在教学中的普及,提高社会化钢琴教育中学生对中国作品的理解力与演奏水平为出发点,以国内业余钢琴考级中不同级别的技术含量为基准,选择了一些较优秀的中国钢琴作品供广大的教师和学生选用。

《中国钢琴作品教学曲选》曲目基本以每四首为一个单元,根据其技术的难易程度大致分为十个不同的级别,可作为辅助教材配合各阶段教学使用。为达到方便实用,编者有意挑选一些篇幅不大、技巧及音乐内容较为统一的中小型曲目,并录制了示范音响供大家参考。同时,编者在编选过程中还有以下一些考虑:

1. 在编选中有意挑选一些中国传统民歌、民谣、戏曲等改编曲和带有地方风格的作品,使学生们能够更广泛地涉猎多姿多彩的中国民族民间音乐。例如:

《三十里铺》(黎英海编曲)出自同名陕北民歌《信天游》。那时而舒缓时而高亢的山歌曲调如泣如诉,随处都可见细腻真挚的感情流露;

《对花》(叶飞编曲)来自于河北的民间小调,她是以对歌的形式一问一答对唱花名。曲调欢快流畅,中间不时加进的锣鼓声使音乐气氛更显活泼、热闹;

《放马曲》(沈传薪曲)取材于云南民歌《赶马调》,其强有力的律动节奏和高昂激越、粗犷淳朴的曲调展现出一幅跨在骏马上的赶马人与群马同奔的壮美画面;

《豫调》(陈怡曲)则出自于豫剧,又称河南梆子。独特的豫剧唱腔曲调时而粗犷豪放、时而迂回婉转,威武之中见俊秀,刚健之中显柔婉;

《情歌》(储望华曲)是四川民歌《康定情歌》的完整演绎。流动的伴奏音型和具有个性的、丰富多彩的和声,赋予了这首脍炙人口的民歌以新的生命;

《夜深沉——创意曲》(朱世瑞编曲)取材于京剧曲牌。曲中无论是对京胡的连弓、顿弓、快弓效果的模仿还是由慢到快的速度变化,均使人听来韵味无穷。

可以说,这里每一部作品都是植根于中国传统民族文化,其素材都取自于博大的中国民族音乐文库,同时又是在继承和发扬了民族遗产的基础上创作出的更具新鲜感、更具时代特色的新作品。

2. 为了避免重复,不再编入一些较为常见的,经常被使用的或已被选入考级曲集中的优秀曲目。如:《牧童短笛》(贺绿汀曲)、《绣金匾》(王建中编曲)、《兰花花》(汪立三编曲)、《谷粒飞舞》(孙以强曲)等等。同时有意推荐一些人们不太注意或较少听到的曲目,它们大多好听易弹,很有学习和使用价值。

3. 在选择曲目中,编者尝试挑选技术内容较明确,音乐形象较鲜明,且尽量包含不同类型

的技术成分与不同风格的音乐要求的作品,相得益彰,使学生的技能与音乐表现力得到平衡发展。例如:

《练习曲》(丁善德曲)音乐线条简练、统一。要求学生在钢琴学习的初级阶段就要明确连奏与断奏的不同概念。连奏的均匀、流畅,断奏的轻盈、弹性使这首练习曲活泼、优雅而富于情趣。连奏中出现的变化音加大了技术的难度,弹奏时必须保持手部的协调放松,才能保证连奏的均匀、清晰;

《小猴骑车》(李斐岚曲)中连续不断的伴奏音型在左右手间相互传递。旋律中的小倚音要弹得柔顺、圆滑,切忌生硬、笨重。双手旋律在与伴奏交替时要协调好音色的主次搭配,绵延流动的伴奏音型与憨态、滑稽的曲调像一幅生动的漫画,勾画出小猴子骑车时活泼可爱的形象;

《练习曲》(陈兆勋曲)是一首典型的五声音阶练习,通过对它的掌握可以使学生了解五声音阶的音序构成和特殊的指法规律。这首练习曲要弹得连贯、有起伏,注意它的右手分句在每小节的第二拍;

《逗》(谭盾曲)是一首活泼欢快的舞曲,音乐玄妙而富有情趣。左手伴奏大多为轻巧灵活的连断组合,有很强的节奏律动感。右手旋律跳跃,但有清晰的语句,弹奏时要追求集中、弹性、有光泽的音质。左手则应当指触尽量贴键,手指动作不要过大。全曲从开始的 *pp* 到结尾的 *ff* 起伏很大,音乐有强烈的动感而充满活力;

《摇篮曲》(贺绿汀曲)音乐抒情、宁静,是一首富于意境的“无词歌”。在温柔、安静、爱抚般的左手伴奏音型背景下,右手主旋律仿佛轻声细语地哼唱。要弹奏得能很清晰地听出高声部的旋律线条,同时做出句间的呼吸和句中的语气。主旋律大多用 4、5 指完成,要尽量用作者标明的指法来演奏;

《练习曲》(杜鸣心曲)是五声调式音阶与琶音的综合练习。曲中织体包括音阶式的进行、分解和弦、短琶音以及模进等各种跑动式技巧,完好地演奏它需要有很全面的技术功底。全曲音乐充满光彩和活力。要求弹奏得节奏肯定、跑动均匀、音质清晰、高潮突出,气息贯穿始终且一气呵成。

4. 由于复调作品在钢琴学习中较难掌握,编者有意挑选了一些复调或复调性较强的中国作品,使学生不只局限于弹奏外国复调作品,视野更加开阔。例如:

《赋格(追逐)》(丁善德曲)就是一首充满活力的二部赋格曲。主题旋律果断、坚定并富于动力。虽然每个乐句中都标有许多精致的小连线,但并不妨碍乐句的完整性。每一次主题出现时都应有一个明确的、肯定的句头。活跃的节奏使整首乐曲充满生机。两个声部相互你追我赶错落有致,相映成趣;

《大八板》(军驰曲)是以广东丝竹乐“老八板”为素材的二部赋格曲。曲调恬静、柔和,两个声部如同两件不同的丝竹乐器在同一韵律中演奏不同的旋律,它们有各自的呼吸和句法,婉转迂回、若即若离。中段则活泼、欢快,仿佛双方在竞技比赛,把全曲推向高潮。

5. 为了方便使用,编者对未曾标明指法的曲目加标了指法,以供参考。曲谱中的速度及表情术语标记,除极个别处为准确把握作者的原意而保留使用中文,其它均采用统一的音乐术语。

在本曲选的编辑过程中,得到了中国艺术研究院魏廷格研究员的帮助和指正,他还特意为本书撰写了序言。同时还得到了周铭孙教授的支持、关心和指导,在此我向两位老师表示衷心的感谢。此外,本曲选能得以顺利出版与人民音乐出版社参与出版编辑工作的有关专家的大力合作是分不开的,编者对他们辛勤的工作表示由衷的敬意。

由于编者水平所限,工作中疏漏和不足在所难免,恳请读者予以指教。

编者
2001 年 7 月

目 录

序 言

编者的话

1. 练习曲	丁善德曲 (1)
2. 小猴走钢丝	韩乐春曲 (2)
3. 小兔儿乖乖	叶飞编曲 (3)
4. 熊 猫	黎英海曲 (4)
5. 练习曲	程 娜曲 (5)
6. 三十里铺	陕北民歌 黎英海编曲 (6)
7. 大红枣儿送亲人	王建中编曲 (7)
8. 小猴骑车	李斐岚曲 (8)
9. 练习曲	陈兆勋曲 (9)
10. 茉莉花	江苏民歌 程 娜编曲 (10)
11. 花 鼓	四川民歌 黎英海编曲 (11)
12. 对 花	河北民歌 叶 飞编曲 (12)
13. 练习曲	丁善德曲 (13)
14. 送大哥	陕西民歌 陆萼宜编曲 (15)
15. 酸枣刺	冼星海曲 陈培勋改编 (16)
16. 舞 曲	桑 桐曲 (18)
17. 吐鲁番之歌	梁铭越曲 (20)
18. 赋 格 (追逐)	丁善德曲 (23)
19. 草原上的故事	潘一鸣曲 (24)
20. 逗	谭 盾曲 (26)
21. 放马曲	沈传薪曲 (28)
22. 大八板	军 驰曲 (31)
23. 第二小奏鸣曲	罗忠谔曲 (33)
24. 乡土小调	崔世光曲 (36)
25. 猜 调	云南民歌 王建中编曲 (38)
26. 摇篮曲	贺绿汀曲 (40)
27. 小红军	周广仁编曲 (42)
28. 耍灯调	沈传薪曲 (44)
29. 杨柳岸	丁善德曲 (46)

30. 豫 调 陈 怡曲 (50)
31. 欢 谭 盾曲 (52)
32. 情 歌 四川康定民歌 储望华编曲 (54)
33. 前奏曲 丁善德曲 (56)
34. 春风竹笛 桑 桐曲 (59)
35. 笙 舞 蒋祖馨曲 (62)
36. 人 参 舞 吴祖强、杜鸣心曲 (66)
37. 练习曲 杜鸣心曲 (70)
38. 夜深沉——创意曲 朱世瑞编曲 (74)
39. 第一小奏鸣曲 罗忠镕曲 (76)
40. 快乐的罗嗦 殷承宗编曲 (82)

1. 练习曲

Allegro ♩ = 132

丁善德曲

The score is written for piano in 2/4 time, marked Allegro with a tempo of 132 beats per minute. It is composed by Ding Shande. The key signature has one sharp (F#). The piece is divided into six systems, each with a treble and bass staff.

System 1: Treble staff begins with a *mf* dynamic. The bass staff has a whole rest in the first measure.

System 2: Treble staff has a *mp* dynamic. The bass staff continues the melodic line.

System 3: Treble staff has a *mf* dynamic. The bass staff continues the melodic line.

System 4: Treble staff has a *mp* dynamic and a *dolce* marking. The bass staff continues the melodic line.

System 5: Treble staff has a *mf* dynamic. The bass staff continues the melodic line.

System 6: Treble staff has a *mf* dynamic. The bass staff continues the melodic line.

2. 小猴走钢丝

Allegretto

韩乐春曲*

The musical score is written for piano in 4/4 time, marked *Allegretto*. It consists of six systems of notation. The first system begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The second system continues the melody. The third system introduces a forte (*f*) dynamic. The fourth system features a fortissimo (*fp*) dynamic. The fifth system returns to mezzo-forte (*mf*). The sixth system concludes the piece. The score includes various musical notations such as treble and bass staves, notes, rests, and fingerings.

* 选自韩乐春《小曲三首》。

3. 小兔儿乖乖

Moderato

叶 飞编曲*

The musical score is written for piano and voice. It begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The tempo is marked 'Moderato'. The score is divided into six systems, each containing a piano part and a vocal part. The piano part features various textures, including chords, arpeggios, and melodic lines. The vocal part consists of a single melodic line with lyrics. Dynamics range from piano (p) to forte (f). Performance instructions include 'rit.' (ritardando) and 'a tempo'. Fingerings and breath marks are indicated throughout the piece.

* 根据同名儿歌编曲。

4. 熊 猫

黎英海曲*

Andantino ♩ = 80

The piano score for '4. 熊 猫' (4. Panda) by Li Yinghai is written in 4/4 time with an Andantino tempo of 80 beats per minute. The score is divided into five systems. The first system begins with a piano (p) dynamic in the right hand and a mezzo-piano (mp) dynamic in the left hand. The second system continues with mezzo-piano (mp) and mezzo-forte (mf) dynamics. The third system features mezzo-piano (mp) and mezzo-forte (mf) dynamics. The fourth system includes piano (p) and mezzo-piano (mp) dynamics. The fifth system concludes with mezzo-piano (mp) and piano (p) dynamics. The score includes various musical notations such as treble and bass staves, notes, rests, and fingerings.

* 选自黎英海《动物园小组曲》。

5. 练 习 曲

程 娜 曲

Moderato

The piano score for Exercise 5, Moderato, by Cheng Na, is written in 2/4 time and the key of D major (two sharps). The score consists of five systems, each with a treble and bass staff. The music is characterized by various fingerings, slurs, and articulation marks.

System 1: The treble staff begins with a slur over four eighth notes (F#4, A4, C#5, E5) with fingerings 4, 3, 2, 1. The bass staff has a half note F#2 with a fingering of 4, and a half note A2 with a fingering of 2.

System 2: The treble staff has a slur over eight eighth notes (F#4, A4, C#5, E5, D5, C#5, B4, A4) with fingerings 1, 2, 4, 5, 2, 5, 2, 1. The bass staff has a half note F#2 with a fingering of 2, and a half note A2 with a fingering of 3.

System 3: The treble staff has a slur over eight eighth notes (F#4, A4, C#5, E5, D5, C#5, B4, A4) with fingerings 2, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1. The bass staff has a half note F#2 with a fingering of 2, and a half note A2 with a fingering of 5.

System 4: The treble staff has a slur over eight eighth notes (F#4, A4, C#5, E5, D5, C#5, B4, A4) with fingerings 2, 4, 1, 3, 2, 1, 2, 5. The bass staff has a half note F#2 with a fingering of 2, and a half note A2 with a fingering of 3.

System 5: The treble staff has a slur over eight eighth notes (F#4, A4, C#5, E5, D5, C#5, B4, A4) with fingerings 4, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 5. The bass staff has a half note F#2 with a fingering of 1, and a half note A2 with a fingering of 2.

6. 三十里铺

陕北民歌
黎英海编曲

Adagio

The musical score for "Thirty Li Pu" is written for piano. It begins with a tempo marking of "Adagio". The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 2/4. The score is divided into five systems of music. The first system starts with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The second system begins with a piano (*p*) dynamic. The third system continues with piano accompaniment. The fourth system includes a first ending marked "1." and a piano-piano (*pp*) dynamic. The fifth system includes a second ending marked "2." and a decrescendo (*dim.*) dynamic. The score includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and fingerings. The piece concludes with a double bar line and repeat signs.

7. 大红枣儿送亲人*

Adagio ♩ = 69 反复时 ♩ = 112 亲切、热情地

王建中编曲

Allegro ♩ = 112

* 选自舞剧《白毛女》音乐。

8. 小 猴 骑 车

Andante

李斐岚曲

The piano score for "Little Monkey Riding a Bicycle" is written for a single piano. It begins with a treble clef and a bass clef, indicating a two-staff piece. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The tempo is marked "Andante". The composer is Li Fei Lan. The score is divided into four systems. The first system starts with a mezzo-forte (mf) dynamic. The second system continues the melody and accompaniment. The third system features a forte (f) dynamic. The fourth system concludes with a mezzo-piano (mp) dynamic and a final cadence. Fingerings and articulations are clearly marked throughout the piece.