

青年演奏家系列

杰罗姆·罗斯

钢琴大师课教程

(二)

肖邦作品

[美] 杰罗姆·罗斯 编
盛方 译

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

杰罗姆·罗斯 钢琴大师课教程

(二)

肖邦作品

作为一位在大学里教授钢琴的老师及担任密西根大学音乐学院钢琴系青年钢琴教学科的主任，我一直在搜寻适合的钢琴教材，这些教材在音乐上既能够激起学习者的兴趣，又经过精心编辑，同时还包括对教师与学生双方都能提供有益的资料。这本教材的设计就怀有这样的目标。我相信，学生们需要示范，需要时常地聆听示范演奏。一款具有很高艺术水准的录音是一种宝贵的教具，这一工具可以对老师所示范的风格予以极大地强化，这在每一堂的教学当中也是非常重要的。我希望在每一首乐曲之前的评注能够提供更多关于音乐的信息——曲目的风格、曲式、历史以及关于如何练琴方面的意见。这对于我们教师来说可以提供脱口而出的资料，以帮助我们信手拈来示范各段落。

主编 乔安·史密斯

密西根大学钢琴与钢琴教学法系副教授

所有音乐和钢琴教师与学生都会喜欢杰罗姆·罗斯的这套杰出的“青年演奏家”系列曲选。第一集是一个不多见的多个作曲家作品的合集和罗斯教授优美的演奏光碟。第二至第四集中，罗斯教授详细解读了贝多芬、肖邦与李斯特的每一部作品，为教学打下了基础，而且为每一首曲子都录制了极佳的演奏。总之，这部系列教材为钢琴教学界作出了非常重大的贡献。

大卫·杜保尔

茉莉亚音乐学院钢琴演奏教授

《钢琴的艺术》、《键盘上的反思》的作者

尊敬的杰罗姆·罗斯教授：

我非常高兴看到您为中等程度的钢琴学生编选的“青年演奏家”系列教材。我想告诉您，我非常欣赏您的教学理念。您根据钢琴艺术的发展史选择了代表性的作曲家及其作品，并对作曲家的时代和风格、作品的曲式和性质做了说明，还指导学生应该如何练习，最后还亲自做了准确而优美的示范演奏，让学生听到每一首乐曲的音响效果。这是一堂完整的钢琴课范例，告诉教师应该如何给学生进行良好的音乐教育。

您不仅是一位优秀的钢琴演奏家，同时还是一位杰出的钢琴教育家。我相信，您的“青年演奏家”系列教材（中文版）的出版将会在中国起到提高钢琴教学水平的积极作用。

此致
敬礼！

周广仁

2009年3月15日

杰罗姆·罗斯的这套教材在曲目的选择上，不但融入了不同时代和不同风格的作曲家及作品，而且更注重青少年演奏家们在学习过程中脑、心、手的平衡发展；但最重要的是，本书的编排结构为年轻的学生们在未来的学习中树立了一个学习钢琴演奏的基本概念：学习钢琴演奏不光是动手指，还要理解作曲家与作品的背景、风格以及作品的结构，要有头脑地练琴，注意演奏指法，仔细聆听他人演奏可从中获得启发等等。我认为这是一套对青少年学习钢琴极有帮助的教材。

盛原

这套丛书是美国钢琴家、教育家杰罗姆·罗斯 (Jerome Rose) 编著的一部专门面向中级程度的钢琴学习者的教材。这套书的独特之处在于,它不仅继续着重钢琴的基本技巧,而且向读者们介绍了更多乐曲风格的处理和相应的关键点,从而为进一步向更高阶段的钢琴学习与演奏迈进。

这是目前世界上仅有的一套以中级钢琴学习者对象,由世界级的演奏大师主编并且亲自录音示范的系列教材。此书收录的曲目风格多样,容纳了若干个技巧层次,考虑到中级学习者的特点,既可以帮助他们提高技巧,也为他们打开一条拓展曲目的道路。作者将所有曲目编排为两个部分:(1)关于作曲家和作品:这里列出作曲家的生卒年月、时期、作品形式(如二段体奏鸣曲)、节奏速度要求、风格要求以及最重要的——作者根据自己的演奏经验提供了演奏这首作品应该注意的要点,可供年轻音乐学子借鉴;(2)乐曲本身:作者标注了应该注意的地方。

这套教材编排的清晰实用,并且配有罗斯先生亲自录制的示范CD唱片。这对于当今国内众多钢琴学习者迫切需要中级专门教材的情况而言,可以说是非常有帮助的。

杰罗姆·罗斯先生是美国著名钢琴演奏家,曾经赢得国际布索尼比赛金奖,并与芝加哥交响乐团、柏林爱乐乐团等世界知名艺术团体合作演出。《纽约时报》评论称:“罗斯的钢琴技艺表现出音乐火一般的热情和诗意的精美,织体、线条和色彩搭配得当。他的演奏具有出色的圆满和敏锐。”罗斯先生现任美国纽约曼内斯音乐学院钢琴教授,除了教学,他还在全球各地进行演出,并且每年七月在纽约举办“国际键盘学院音乐节”,在两周的时间里汇聚诸多国际级的大师,诸如德·拉罗查、哈梅林、傅聪、美艺三重奏等举行讲座和大师班以及各种音乐会与比赛活动,让来自全球各地的音乐学子充分享受在纽约学习音乐的机会。这项活动已经成为纽约暑期必不可少的一大文化节目。

译者 盛方

我编纂这套书的目的在于，为中级程度的钢琴学习者提供从巴赫到斯克里亚宾一系列不同风格的曲目。在此收录的很多曲目都是在当今世界各地的音乐厅里经常演奏，而在其它通用教材当中并不多见的。本书所附的CD包括每一首曲目的专业演奏录音。我在多年的教学经验中发现，聆听一首作品真正的演出效果对于学生来说是最有益的。本书的录音旨在为学生的学习提供一个聆听的指引，并且示范作为一位优秀钢琴演奏者应达到的标准。我的意图不是要用这版录音取代老师，而是希望录音能够对老师和学生都有帮助。

在每一首作品前面的评注包含我个人的想法和演奏经验，也是我在讲大师课的时候会与学生们分享的东西。这部分有曲式、风格与阐释以及练琴建议。其目的是要提供一个进入音乐核心的视角。除了在某些地方我加注了一些指法之外，所收录的作品都没有经过编辑。这套书与录音也可供音乐爱好者作为享受、聆听乐曲之用，他们可以一边听音乐，一边看谱和阅读作品的评注。

杰罗姆·罗斯

目 录

肖邦作品

三首埃克塞兹舞曲	(003)
埃克塞兹舞曲 Op.72 No.3	(004)
埃克塞兹舞曲 Op.72 No.4	(005)
埃克塞兹舞曲 Op.72 No.5	(006)
九首前奏曲	(008)
前奏曲 Op.28 No.4	(011)
前奏曲 Op.28 No.6	(012)
前奏曲 Op.28 No.7	(013)
前奏曲 Op.28 No.9	(014)
前奏曲 Op.28 No.11	(015)
前奏曲 Op.28 No.13	(016)
前奏曲 Op.28 No.15	(018)
前奏曲 Op.28 No.20	(021)
前奏曲(遗作)	(022)
四首玛祖卡	(024)
玛祖卡舞曲 Op.7 No.1	(026)
玛祖卡舞曲 Op.17 No.4	(028)
玛祖卡舞曲 Op.33 No.1	(032)
玛祖卡舞曲 Op.50 No.2	(034)
三首夜曲	(038)
#C 小调夜曲 KKIVa No.16	(040)
bE 大调夜曲 Op.9 No.2	(043)
E 小调夜曲 Op.72 No.1	(046)
四首圆舞曲	(050)
A 小调圆舞曲 Op.34 No.2	(053)
bD 大调圆舞曲 Op.64 No.1	(058)
bA 大调圆舞曲 Op.69 No.1	(062)
E 小调圆舞曲 (遗作)	(066)
两首波兰舞曲	(071)
G 小调波兰舞曲 KKIIa No.11	(073)
#C 小调波兰舞曲 Op.26 No.1	(075)

CD 目 录

肖邦作品

三首埃克塞兹舞曲

1. 埃克塞兹舞曲 Op.72 No.3	0'57"
2. 埃克塞兹舞曲 Op.72 No.4	0'39"
3. 埃克塞兹舞曲 Op.72 No.5	0'43"

九首前奏曲

4. 前奏曲 Op.28 No.4	2'01"
5. 前奏曲 Op.28 No.6	1'54"
6. 前奏曲 Op.28 No.7	0'45"
7. 前奏曲 Op.28 No.9	1'35"
8. 前奏曲 Op.28 No.11	0'39"
9. 前奏曲 Op.28 No.13	3'10"
10. 前奏曲 Op.28 No.15	5'10"
11. 前奏曲 Op.28 No.20	2'09"
12. 前奏曲(遗作)	0'48"

四首玛祖卡

13. 玛祖卡舞曲 Op.7 No.1	2'14"
14. 玛祖卡舞曲 Op.17 No.4	4'05"
15. 玛祖卡舞曲 Op.33 No.1	1'25"
16. 玛祖卡舞曲 Op.50 No.2	3'15"

三首夜曲

17. #C 小调夜曲 KKIVa No.16	3'51"
18. ^b E 大调夜曲 Op.9 No.2	3'53"
19. E 小调夜曲 Op.72 No.1	3'55"

四首圆舞曲

20. A 小调圆舞曲 Op.34 No.2	5'05"
21. ^b D 大调圆舞曲 Op.64 No.1	1'37"
22. ^b A 大调圆舞曲 Op.69 No.1	3'50"
23. E 小调圆舞曲 (遗作)	3'07"

两首波兰舞曲

24. G 小调波兰舞曲 KKIIa No.11	2'28"
25. #C 小调波兰舞曲 Op.26 No.1	7'33"

总时长: 66'57"

肖邦作品

三首埃克塞兹舞曲

(作于 1826 年)

作曲家

弗雷德里克·肖邦 (Frederic Chopin, 1810-1849)

波兰/法国——浪漫时期

标题

这三首乐曲是肖邦年仅 16 岁时创作的,采用的是他那个时代流行的“苏格兰”风格。它们都是 2/4 拍,旋律内容有跳动感,正如舞蹈的步子。

曲式

第 1 号 A 1-8 小节 (加反复)

B 10-17 小节

A 18 小节 - 结束

第 2 号 A 1-8 小节

B 10-13 小节

A 14 小节 - 结束

第 3 号 A 1-8 小节

B 9-16 小节

A 17 小节 - 结束

速度

活板——非常活泼地

风格与阐释

埃克塞兹舞曲 (Ecosaise) 是短小而炫技式的作品。为了表明这一特点,肖邦用“辉煌”(brillante) 这一词汇来形容它。这三首出自一位 16 岁少年之手的乐曲不愧为钢琴的杰作。旋律线的跳跃不仅要求掌握钢琴弹奏的问题,而且也是音乐风格不可缺少的组成部分。第三首苏格兰舞曲是一首极好的手指协调性练习。这三首作品看似简单,但是从原则上来说,要掌握好它们却需要下很多功夫。

练琴建议

双手之间的协调是至关重要的。音乐的舞蹈特性要求 2/4 拍子的节奏轻快而准确。在第一首舞曲中,手部有着一种明显的上下运动。较强的动作在第一个八分音符上,而较轻的动作落在第二个八分音符上。在第二首埃克塞兹舞曲中,一定要做好连奏,这是至关重要的。一定要仔细遵守所有的连线,因为音乐的风格与特点正是它们所创造的。在第三首舞曲中,要掌握好乐曲的动机;这首作品的特点包含在阿拉伯风格的装饰音型当中。

埃克塞兹舞曲

Op.72 No.3

Vivace ♩ = 108

mf *brillante*

Ped. simile

f

p

cresc. *f*

19

23

8-----

埃克塞兹舞曲

Op.72 No.4

1 2 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1 2 3 5 1 4 1 8----- 5 3 1 3 5 1

f

Tea * Tea * Tea * Tea * Tea * Tea * * Tea *

5

8----- 1. 3 1 3 4 2 8-----

Tea 5 * Tea * Tea *

10

f

14

8- 1. 2. 8-

5 *

埃克塞兹舞曲

Op.72 No.5

mf

3 3

* * * * Ped. simile

4

8- 1 3 2 1 3 2 8-

f

13

(8) 8- 4 3 2 4 3 2 8- 4 1

cresc. *f*

17 *sim.*

Da *come sopra*

20

23 *f*

27

30 *cresc.* *f*

九首前奏曲

(作于 1836 - 1839 年间)

标题

肖邦的前奏曲不仅属于他最优秀的作品，而且属于音乐史上最伟大的创作。在一套《24 首前奏曲》当中，肖邦显示出其想象力、色彩、钢琴技艺与情感的无穷变化。这套曲目按照五度音上行的循环，从 C 大调到 A 小调到 G 大调再到 E 小调，然后再上升五度。每一首乐曲代表了一种独特的个性和某一种钢琴演奏的问题。各乐曲之间性格上的惊人变化使得这套前奏曲与其它作品截然不同。肖邦似乎有着不竭的乐思。这位作曲家的天才随着每一首前奏曲得到愈发明显的展现。由于全套作品难度艰深，仅选取了其中一组稍微容易一些的前奏曲，适应那些正在向“大师”目标努力的青年演奏者的需要。

前奏曲 Op.28 No.4, E 小调

风格与阐释

这是一首纪念碑式的短曲，在各方面都是非常独特的。旋律与和声都采取下行半音进行，这在当时是很超前的，预示了多年之后瓦格纳的和声方式。旋律几乎没有移动，随着它最终半步半步地落下，让人感觉到一种切身的感伤。左手的八分音符伴奏创造出一种人类脉搏的感觉。这是肖邦最引人共鸣的作品之一。

练琴建议

每一次弹奏旋律中的 B 音时，它的色彩都随着低音和声而变化。随着音乐慢慢地转变，同样的素材也发生万花筒一样地运动。要单独练习左手，掌握怎样利用踏板维持和声，怎样从一个和声转移至另一个和声。肖邦把连线写得很长，就是要强调他创造绵延的长线条的意图。右手声部可以采用似人声歌唱的感觉演奏，而不是用机械地弹奏，这样就可以感受到邻音 C 在开头的几小节中是如何表现的。

前奏曲 Op.28 No.6, B 小调

风格与阐释

肖邦有一位大提琴家密友奥古斯特·弗朗肖姆 (1808-1884)，他的大提琴奏鸣曲和三重奏就是为弗朗肖姆创作的。这首前奏曲或许也可当作是为弗朗肖姆而作，因为左手那优美的旋律似乎正是为大提琴所写。那些舒展的线条在此又一次出现。低声歌唱的“sotto voce”创造出一种空灵而亲密的音响，而不是丰满而激情的“espressivo”的歌唱。这首乐曲在性格上比较内省，犹如祈祷一般沉思和冥想。

练琴建议

右手的动机在每一拍上都稍微有一点重音，这个动机有一种歌唱的特性。试着念“Father-father-father”或“Mother-mother-mother”以找到恰当的语气。另外，在强拍的八分音符上，要把五指弹得比较深入琴键，而在较弱的八分音符上则要从琴键上提起来。为了做好左手的连奏，手一定要放松，指法必须要完美。微妙的“rubato”处理是写在音乐里的，不应该做得太夸张。

前奏曲 Op.28 No.7, A 大调

风格与阐释

这几行音乐可以说是世界上每一个钢琴演奏者所熟知的。两段各八小节的乐句体现出肖邦真正的天才，尤其是他把第二句稍作改变，并在第12小节转到 $\sharp F$ 七和弦上，既细腻又深刻。正是这些细小的和声变化使得肖邦不同于一般作曲家。富于节奏感的动机每两小节重复一次，但是在和声和旋律上则是延续的。这首前奏曲简直是一部结构完整的微型作品。

练琴建议

要保持音乐的持续流动，不要在每弹完两小节断一下，而是把各乐句联系起来。处理不当就会造成音乐的支离破碎。也没有必要把断句夸大，因为这首曲子的音乐应该保持简单。最有表现力的时刻是在第12小节，演奏者可以按照意愿逗留延长。

前奏曲 Op.28 No.9, E 大调

风格与阐释

这里我们有两个旋律协同行进，同时又镶嵌在一个三连音的伴奏声部当中。乐曲当中有一种强有力的音乐性的斗争。肖邦从 forte 转向 fortissimo，然后又坠落到 piano，最后在结尾处冲进 fortissimo 的高潮。和声从 E 大调向 $\flat A$ 大调的转调要演奏得有戏剧性。肖邦采用钢琴中低音区的音响。主题动机 4/4 拍的 有节奏地反复把旋律内涵汇聚在一起。

练琴建议

两手的拍子一定要绝对配合在一起。三连音的伴奏一定要保持持续不断。上方和下方的两个旋律一定要贴近不变的节奏。要注意，低音区的旋律用的不是 16 分音符，而是 32 分音符。这一细腻的差别让低音区有了一种不同的性格；fortissimo 的几个地方必须仍然保持旋律性，而不要过分敲击。不用说，三个部分要分开来练——上方旋律、下方旋律、三连音伴奏——然后再练习不同的组合。也要撇开伴奏练习两个旋律的组合。

前奏曲 Op.28 No.11, B 大调

风格与阐释

这首曲子是非常活跃的 (Vivace)。注意观察这些长的线条。这是一首依赖于精湛钢琴技艺的小品。整首作品其实就是一个长长的线条。肖邦试图用这来创造出一种完全连奏的错觉。

练琴建议

慢练是至关重要的，一定要集中注意线条的起伏。你可以单独练习高声部，这样可以把弹奏问题减小到最低，因为高声部一般是人的耳朵希望不受干扰地听到的。然后再慢慢地把两只手合在一起。

前奏曲 Op.28 No.13, $\sharp F$ 大调

风格与阐释

这首作品是一首声音延续的练习曲。左手不断地流动，以此来支持声音的深厚，这种技巧后来被俄罗斯作曲家经常运用。在此很重要是音响的混合，而不是音符的个体。当然，这在中段发生变化，因为这里左手有一个非常清晰的内声部。尽管速度标记是“慢板”，但是音乐仍然要流动。右手的和弦要通过左手来保持。用这种伴奏方法来支持歌唱线条就好像一位小提琴手或歌手，可以确保钢琴有足够的运弓或者气息空间。艺术性的左手使得你可以保持住手中的音符和音乐。

练琴建议

伴奏的轮廓必须根据从一拍到下一拍之间的流动勾画。这里要创造出一种滚动的动感，就好