

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

JOHN THOMPSON'S MODERN COURSE FOR THE PIANO

约翰·汤普森

现代钢琴教程

SOMETHING NEW EVERY LESSON

1

每课都有新的内容

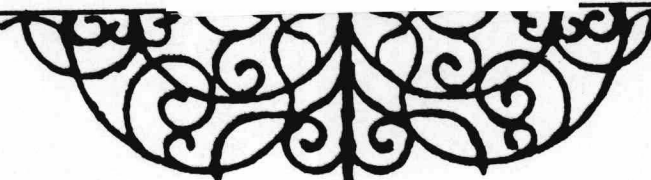
附DVD两张

约翰·汤普森

现代钢琴教程

1

上海音乐出版社出版
美国威利斯音乐出版公司提供版权

图书在版编目(CIP)数据

约翰·汤普森现代钢琴教程 1/(美)汤普森著. —上海:
上海音乐出版社, 2009.3
ISBN 978-7-80751-338-4

I. 约... II. 汤... III. 钢琴-奏法-教材 IV. J624.1
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 015802 号

Copyright The Willis Music Company
All Rights Reserved
Authorized For Sale Only in China

约翰·汤普森现代钢琴教程 1
[美]约翰·汤普森 著

出品人: 费维耀
责任编辑: 樊 愉
中文译注: 赵晓生
音像编辑: 李 林
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: 太仓市印刷厂有限公司
开本: 640×935 1/8 印张: 10.5 曲谱 76 面
2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷
印数: 1-10,000 册
ISBN 978-7-80751-338-4/J·295
定价: 37.00 元(附 DVD 二张)

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: 0512-53522239

目 录

每课都有新的内容

前言

1. 手位 (C 大调) 乐句《音苑》.....(1)	25. 断奏曲例《啄木鸟》.....(40)
2. 音乐的形式《音乐台阶》.....(4)	26. 手位的扩展 (A 大调)《骑士和女士》.....(42)
3. 节奏与重音《奔流的河》.....(5)	27. 附点四分音符《莫扎特的“旋律”》.....(43)
4. 速度《交通警》.....(7)	28. 勃拉姆斯用的节奏《小圆舞曲》✓.....(44)
5. 音色的明暗《湖上天鹅》.....(8)	29. 新的手位 (\flat B 大调)《猫头鹰的问题》.....(45)
半音——升记号、降记号和还原记号.....(10)	30. 6/8 拍《为蓝队加油》.....(46)
全音——书面作业.....(11)	31. 两个音符构成的乐句《布谷钟》.....(47)
6. 临时记号《磨刀匠》.....(12)	32. 6/8 拍 (G 大调)《唱歌的老鼠》.....(48)
7. 新的手位 (G 大调)《一分糖的歌》.....(13)	33. 左手手位的扩展 (F 大调)《生日蛋糕》.....(49)
8. 两种旋律型《月亮里的人》.....(14)	34. 用两种手位弹奏《爆玉米花的人》.....(50)
9. 民间曲调《聚会》.....(15)	35. 两种手位 (6/8)《旋转木马》.....(51)
乐句弹奏法 右手和左手.....(16)	36. 切分音《西班牙的节日》.....(52)
10. 手位的组合《知更鸟》.....(17)	37. 6/8 拍《猎狐》.....(54)
11. 指型《快乐的小丑》✓.....(18)	38. 两种手位《致西莉亚》.....(56)
12. 和声型 (左手)《布谷鸟》.....(19)	试题 (三).....(57)
试题 (一).....(20)	39. 双手交叉《青蛙合唱队》.....(58)
音阶——方式和意义.....(21)	40. 手腕断奏《雪橇》.....(59)
大调音阶.....(22)	41. 新的手位 (\flat E 大调)《小波比》.....(60)
13. 上行的 C 大调音阶《爬城墙》.....(23)	42. 前臂弹奏法《晚钟》✓.....(62)
14. 下行的 C 大调音阶《钟声》✓.....(24)	43. 新的手位 (E 大调)《农民舞曲》.....(64)
15. 左手的新手位《踏级石》.....(25)	44. 分解和弦伴奏《很久以前》.....(65)
和弦的结构——音程和三和弦.....(26)	45. 三种手位《平安夜》.....(66)
和弦转位——C 大三和弦与 F 大三和弦.....(27)	46. 音阶型及和弦型《键盘游戏》✓.....(67)
16. 分解和弦作旋律《爬山》.....(28)	47. 演奏有特性的乐曲《流线型火车》.....(68)
17. 新的手位 (F 大调)《和弦游戏》.....(29)	48. 新的手位 (\flat A 大调)《摩天大厦》.....(70)
18. 第一首独奏曲《仙女的竖琴》.....(30)	49. 两种手位 (双手)《都柏林城》.....(72)
19. 第一次介绍八分音符《希望之星》.....(32)	50. 十六分音符《约翰·彼尔》.....(74)
20. 新的手位 (D 大调)《划船》✓.....(33)	试题 (四).....(75)
21. 新的手位 (A 大调)《春之歌》.....(34)	技巧训练.....(76)
22. 断音和连音的组合《落叶》.....(36)	升级证书.....(79)
23. 舞曲形式《荷兰舞曲》.....(37)	
24. 描述性的独奏曲《仙宫》.....(38)	
试题 (二).....(39)	

前 言

本书为一年级小学生设计。最大的好处是“循序渐进”。阻碍高班学生发展的许多毛病往往是由启蒙教育时的不良习惯造成的。这样，每年要花费大量的劳动和财力去纠正那些本不应该养成的姿势、习惯和错误，即使这样做了，有时仍然徒劳无功。“苗弯树歪”这句老话适合于肌肉控制、技巧、节拍问题、音乐的概念和思维以及练琴的习惯。

学生的弹奏质量

对教师而言，比教学上的漫不经心更易犯的错误是急于求成。有时原因在于教材不当。许多初级教材显然是适合“天才儿童”的，可惜“天才儿童”太少了。即便是天才儿童，也可以从更扎实的基本方法训练中获得超过不可估量的教益。归根结底，总要以大量的时间和精力去掌握这些基本方法。一个完全掌握每一步，会干净、正确按原速弹奏这些短小乐曲的学生，远远胜过一个弹奏技巧较难，然而却弹得结结巴巴、零乱的学生。

这是一年级教材

作为一年级的教材，自始至终按五指手位来写，只在最后部分有一些手指扩展的例子。如果在初级教材中学过预备性的钢琴曲，那么任何适龄儿童都可使用这本教材。

目 的

本书的目的在于为钢琴学习打下一个正确、完整的基础，使学生在对音乐理解的基础上感受、思考和弹奏，这是完全可能的。虽然弹奏的旋律和音型很简单，也要让他们意识到：把这些“砖石”砌起来，就能营造最大型的乐曲。他们学会了理解，并且能恰如其分地演奏，就会在学习进程中正确理解大型的曲式，面对许多音乐片断交织成的完美的整体就不会感到迷惘。

音型的重要

为此,在本书中作者着重强调了旋律型、节奏型、和声型和指型。会识别音型的初学者都具有较好的视谱能力、背谱能力、演奏能力,而且掌握了指型的知识就能比一个个音符去找的孩子演奏得更好。把乐曲作为一个个音符的概念不仅落伍,而且容易降低兴趣、拖延进度。要保持学生的兴趣,就不能让他有这种概念。

五指手法

本书所有的谱例都保持在五指手位上,用指型来移位是很容易的;而且在学习复杂的指法前,要给学生时机,让他通过自己的实践建立五指组的指法感觉。这是以后学习音阶、琶音指法的基础,而音阶和琶音又是所有钢琴技巧的基础,所以不应放过五指练习。

五指组的变化

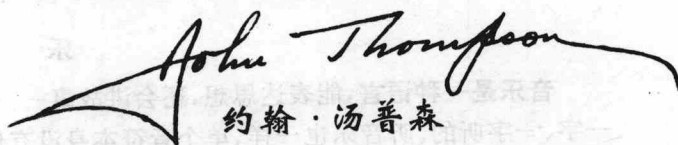
在熟悉了C大调、F大调、G大调等五指手位后,学生就逐渐接触到多于一个五指组的曲例。他们因此会认识到,在一首乐曲中转移五指手位并不比弹奏两首不同手位的乐曲更难。

他们也将认识扩展的五指组,即:在五指组的上下端分别增加一个音符。如:右手 左手

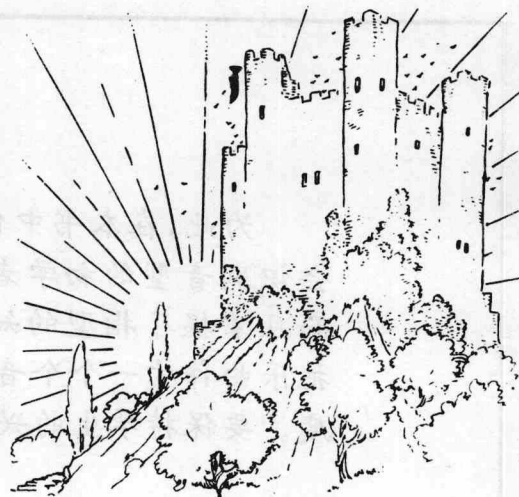
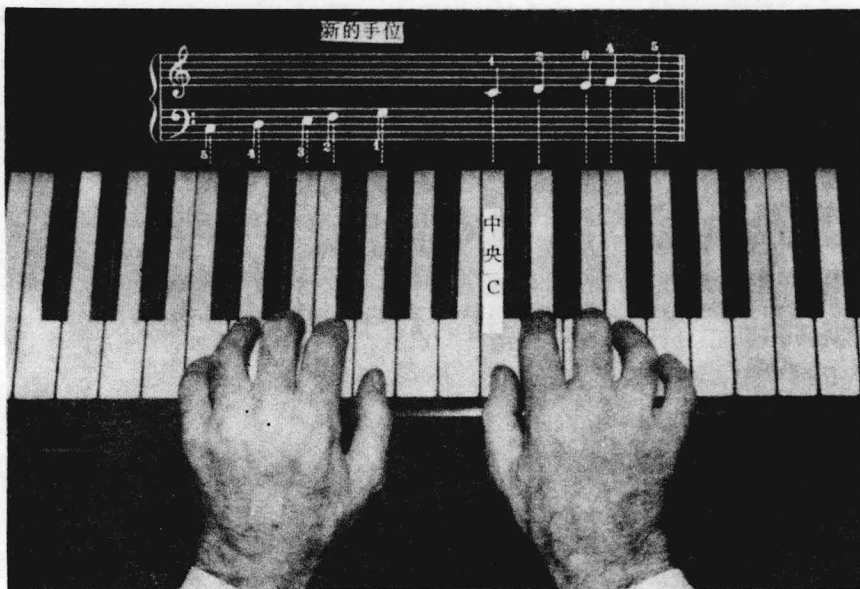
如果整本书都严格限制在五个音符内会使乐曲显得很单调,这些简单的扩展可以双手不离开原来位置弹奏,还可以丰富乐曲的旋律与和声。

触 键

钢琴是由键盘、弦、槌子以及其他材料制成的机械的乐器,我们的一切思想和情感只有通过手指触动这些媒介的机械动作才能表现。因此,必须要有正确的触键,不然的话,再有感情钢琴还是不会反应的。应当简要地向初学者传授艺术大师使用的触键方法。

约翰·汤普森

注:第79页上的证书作为通过第20、39、57、75页试题的奖品。

弹奏乐曲前,先把手放在上图所示位置上。
分手依次练习以获得 C 大调上五指位置的感觉。

音 苑

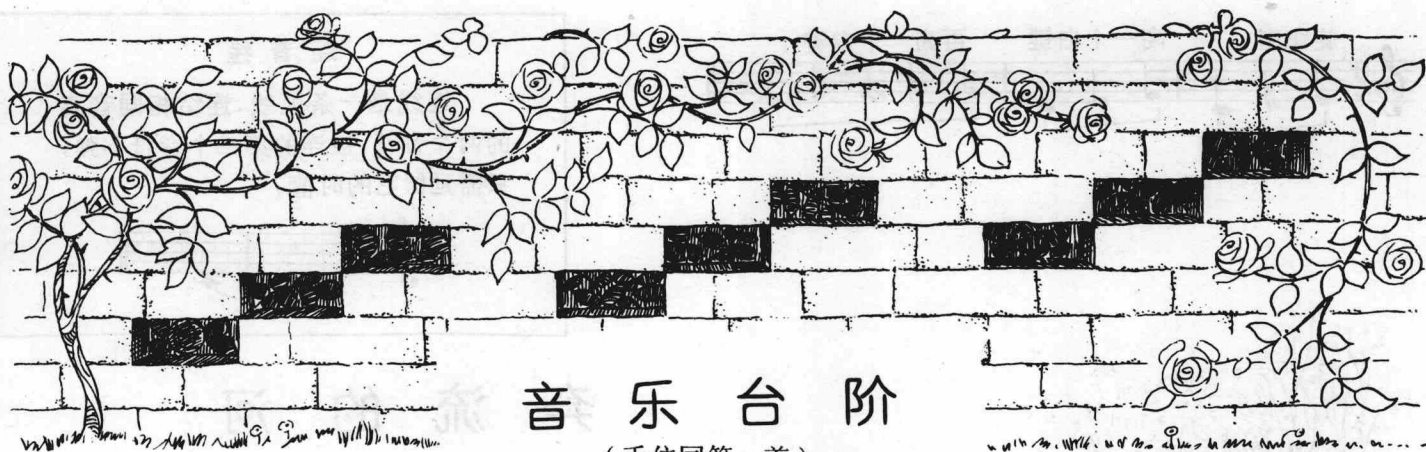
M.M. ♩ = 60-120

第一乐句

第二乐句

乐 句

音乐是一种语言,能表达思想,还会讲故事——音乐故事。我们听故事时是一句、一句听,不是一字、一字听的。听音乐也一样,单个音符本身没有什么意义,音符只有在排列成音乐句子时才有明确的内容。音乐的句子称为乐句,要学会一句、一句考虑。注意上面的小小的音乐故事是怎样用两个乐句讲的。

音乐台阶

(手位同第一首)

第一乐句

M.M. ♩ = 60-120

第二乐句

音乐往往由许多有秩序的形式组成,所以常拿来与建筑作比较。乐曲中的形式包括**旋律型**、**节奏型**、**和声型**及钢琴曲中的**指型**。识别这些形式的很重要,不仅便于视谱、背谱,而且能使演奏更明智。

旋律型

记住右手旋律型的特点,同样形式,高一个白键。先往上移三级,再往下跳一级。

同样的形式,高一个白键。

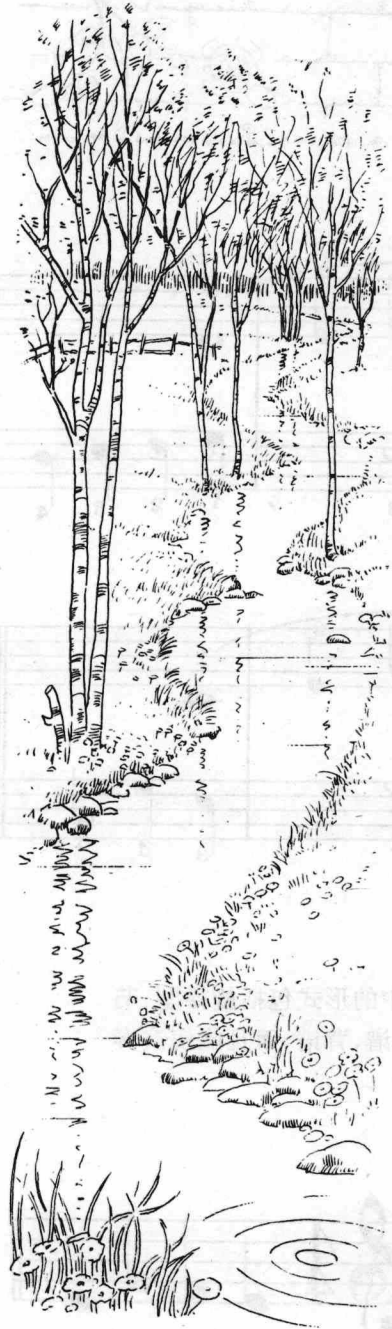
同样形式,再高一个白键。

请注意,这个旋律型在小作品中一再重复。后一次开始时比前一次高一个音。

旋律型 高一个白键 再高一个白键

连 音 线

连线是一条弧线, 连结相同音高的两个音符, 被连的第二个音符不弹, 只需延留它的时值。

奔 流 的 河

M.M. ♩ = 60 - ♩ = 50

节 奏 与 重 音

节奏被称为音乐的灵魂。节奏的“进行”给音乐作品带来生命。制定节奏借助于重音, 即强调一小节中的某一拍。《奔流的河》是 3/4 拍节奏, 意指以四分音符为一拍, 每一小节有三拍, 而重音经常在每一小节的第一拍。

数: 1 2 3 | 1 2 3 | 等等。

2/4 节奏即以四分音符为一拍，每小节二拍。每小节第一个音是重音。

数： 1 2 | 1 2 | 等等。

在乐曲中寻找旋律型，
一句一句地去想。

用 C 大调手位

M.M. ♩ = 80-120

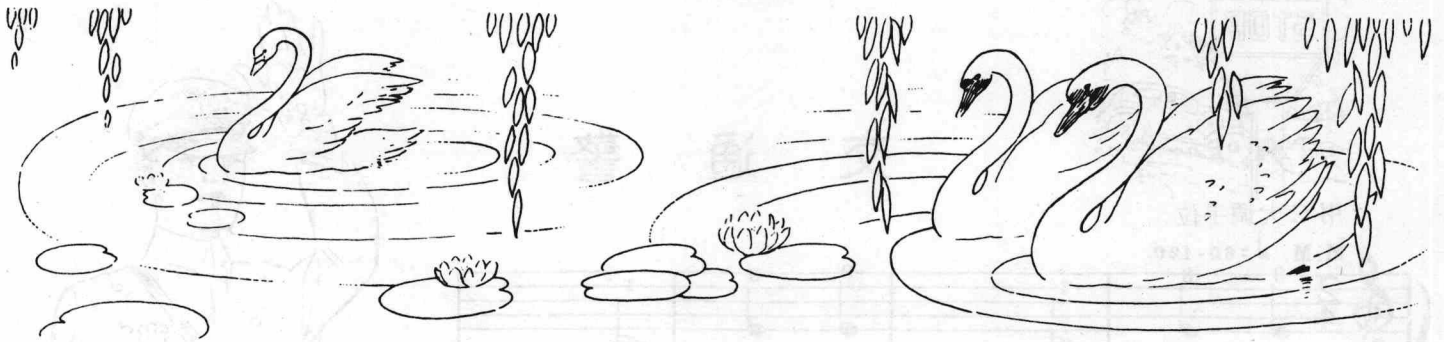
交 通 警

速 度

速度是指时间，要保持节奏进行，必须有稳定、均衡的速度。即没有停顿下来，寻找音符或指法的时间。所以学完一首曲子后要反复练习。使弹奏流畅而从容，没有中断、不踌躇犹豫。

音色的明暗:恰如画家用明和暗绘制美的图画,我们用音色的明暗为音乐增色添彩。旋律线条要不断变化“厚度”,可以借助于音调的强弱变化来实现。尽一切可能使乐曲“流动”起来,这个原则适用于旋律、节奏及和声各方面。“一切艺术的首要法则是对比。”

湖 上 天 鹅

① Moderato M.M. ♩ = 60 - ♩ = 50

③ *mf*
② *legato*

④ *p*

⑤ *f*

⑥ *pp*

⑦ *mp*

⑧ *pp* *rit.*

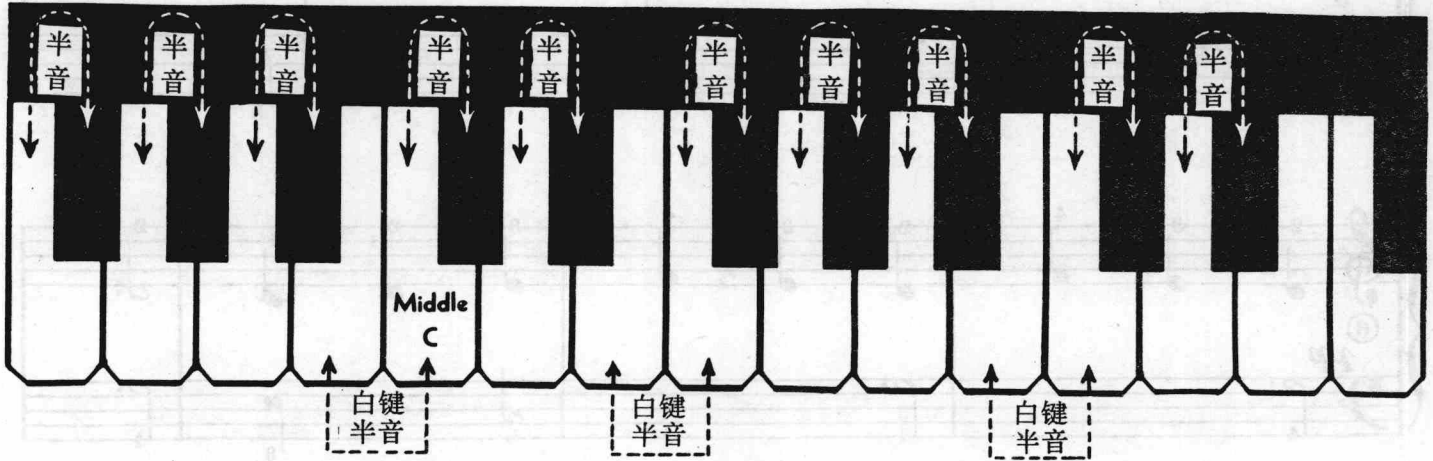
乐曲中所用表情记号的意义

仔细阅读

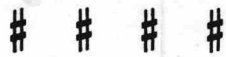
- (1) **MODERATO**— 中速。
- (2) **LEGATO**— 连奏, 流畅而连贯地弹奏。
- (3) *mf* = **Mezzo-forte**. 中强。
- (4) *p* = **Piano**. 弱。
- (5) *f* = **Forte**. 强。
- (6) *pp* = **Pianissimo** 很弱。
- (7) *mp* = **Mezzo-piano**. 中弱。
- (8) **Rit.** = **Ritard.** 渐慢。

半音

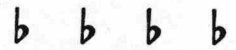
半音是任何键与它最邻近的键之间的距离。

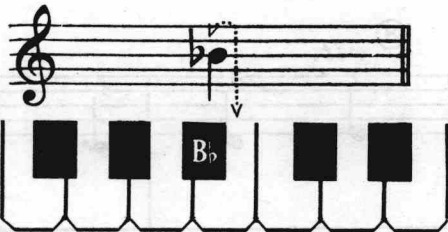
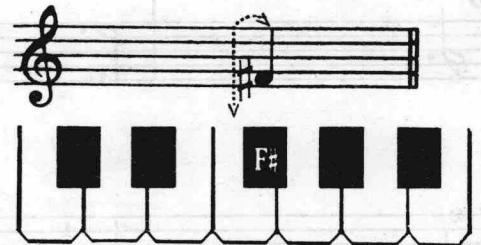
我们发现多数半音是从白键到黑键,然而有两个是白键的半音——一个在 B 和 C 之间,另一个在 E 和 F 之间。先从图表上研究,然后在你的钢琴上找半音,直到能很快认出。

升记号和降记号

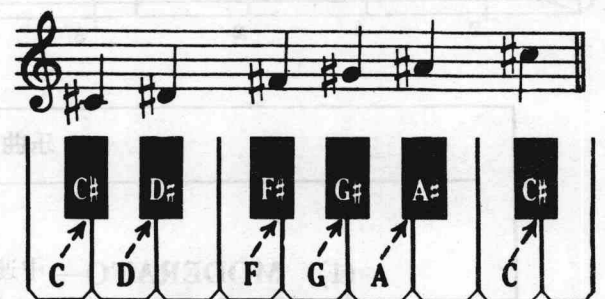
音符前有个升记号(♯)就把这个音升高半音。

音符前有个降记号(b)就把这个音降低半音。

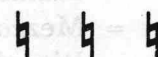
从白键到左边的一个黑键是降半音(b)。

从白键到右边的一个黑键是升半音(♯)。

还原记号

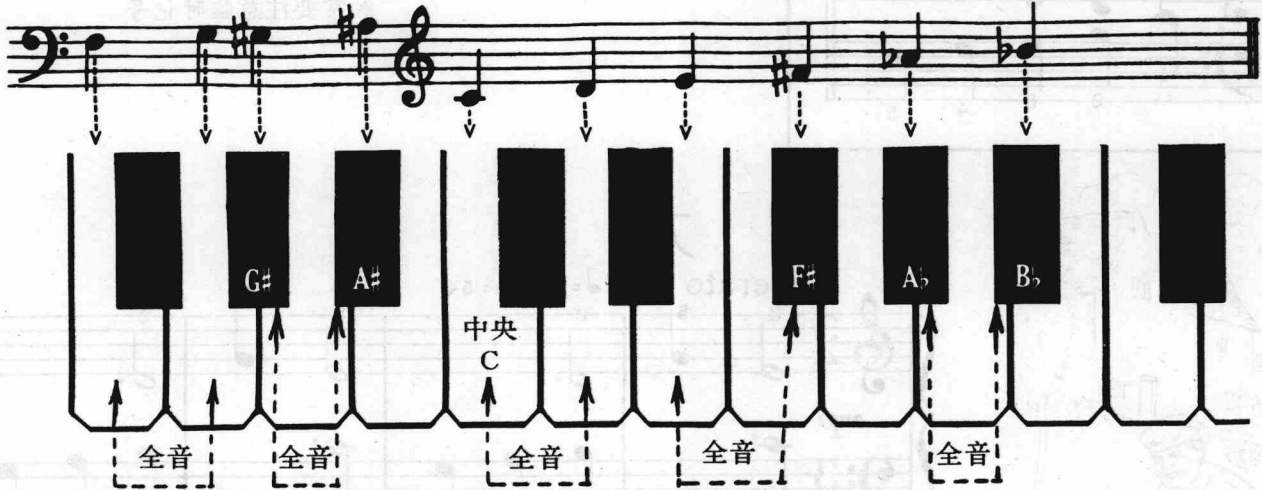

在曾经升(或降)半音的音符前设还原记号 是指取消升(或降)记号。

全音

全音的距离比半音大一倍。总有一个键(无论是黑键还是白键)处在两音之间。

书面作业:全音和半音

填写下列音程的名称

从 到 是 音

从 到 是 音

从 到 是 音

从 到 是 音

从 到 是 音

从 到 是 音

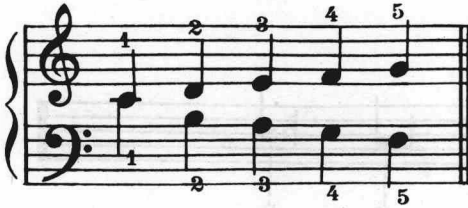
从 到 是 音

从 到 是 音

临时记号

C大调的新手位

左手向上移动三个白键(拇指)到中央C,分手练习。

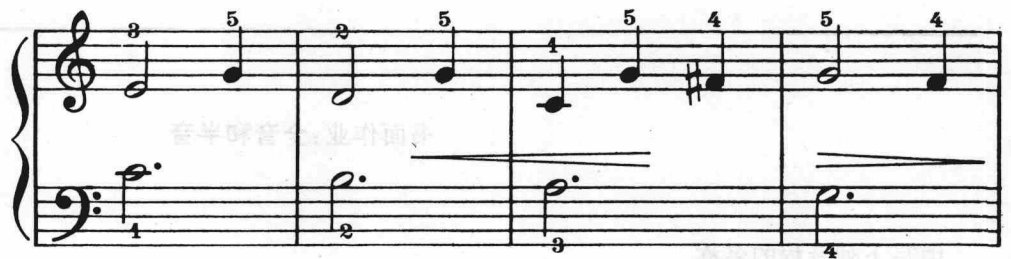
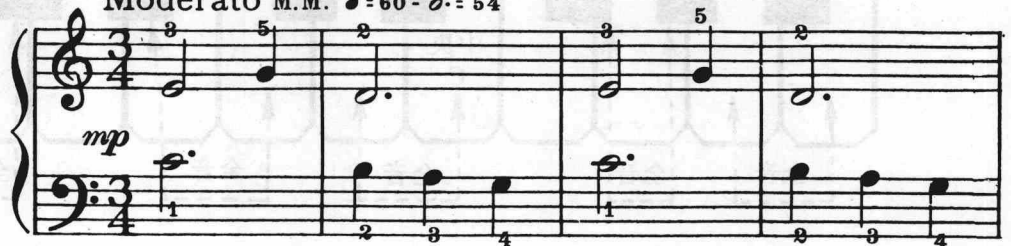
在音符前,用升记号(#)或降记号(b)把音符升高或降低半音,这些升、降记号叫做临时记号。

经常要注意临时记号

磨刀匠

Moderato M.M. ♩ = 60 - ♩ = 54

尽量弹得富有表情
并注意新的表情记号。

	指	CRESCENDO, 渐强
	指	DECRESENDO, 渐弱

我们现在换了新的调性(G大调),因此换了新的手位。注意调号中的升记号(♯),这是指所有的F都要升半个音(弹在黑键上)。一定要记住。把手放在新的手位上,弹奏乐曲前先分手练习。

一分糖的歌

M.M. ♩ = 60-120

教师注意: 要求学生弹奏每首乐曲前要先看谱号并说出拍号和调号。

注意这首小乐曲，它的全部主题都是根据两个旋律型写的。

<p>右手 旋律型</p>	<p>第一</p> 	<p>左手 旋律型</p>	<p>第二</p>
<p>型式反复</p>			

Andante 行板，
适中地慢。

月亮里的人

Andante M.M. ♩ = 60 - ♩ = 54

移调:现在应当教学生借助相同的指型把C大调的乐曲移到G大调,或者把G大调的乐曲移到C大调。只要找到新调的五指手位,用与原调相同的指法弹奏就行。每学一个新调都应这样做。