

南京艺术学院流行音乐学院丛书

流行钢琴基础教程

王建元 主编 杨婷婷 薛 景 编著

*Popular
Piano*

上海教育出版社

南京艺术学院流行音乐学院丛书

流行钢琴基础教程

王建元 主编 杨婷婷 薛 景 编著

Popular

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

流行钢琴基础教程 / 王健元主编. —上海: 上海教育出版社, 2008.8

(南京艺术学院流行音乐学院丛书)

ISBN 978-7-5444-2046-4

I. 流... II. 王... III. 钢琴—奏法—教材 IV. J624.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第120113号

南京艺术学院流行音乐学院丛书

流行钢琴基础教程

主 编 王建元

编 著 杨婷婷 薛 景

责任编辑 朱艳林 孙 滢

封面设计 郑 艺

书 号 ISBN 978-7-5444-2046-4/J · 0093

出版发行 上海世纪出版股份有限公司

上海教育出版社

经 销 各地新华书店经销

印 刷 上海市印刷十厂有限公司印刷

地 址 上海市天钥桥路180弄2号204室

邮 编 200030

网 址 www.ewen.cc

开 本 890×1240 1/16

印 张 9

版 次 2008年8月第一版

印 次 2008年8月第一次印刷

印 数 1-3,000册

定 价 25.00元

前言

从19世纪末在美国南方城市新奥尔良兴起布鲁斯(Blues)和爵士乐(Jazz)算起,流行音乐已经历了一百多年的发展历史。百余年的时光,在音乐发展史的悠悠长河中,显得十分短暂。可是,流行音乐却以它的迅猛之势,覆盖了全世界不同的地域、国家和民族。无论是乡村音乐(Country)、摇滚音乐(Rock),还是黑人的灵歌(Soul)、南美的拉丁音乐(Latin),或是都市的迪斯科和流行舞曲(Disco & Dancepop)、说唱和嘻哈乐(Rap & Hip-Hop)等等,流行音乐以其多元化的风格融入了不同的地域音乐文化之中,并在不断地变化、发展、创新,悄悄地影响着人们的思维习惯、审美意识,甚至是生活方式。如今,流行音乐已毫无疑问地成为了当今音乐艺术的主流。

中国的流行音乐自从1927年黎锦晖创作的《毛毛雨》开始,在上海就发展起来,并逐步影响到国内的其他大城市以及香港、台湾。从1975年开始,“民歌运动”中心又逐渐落到了台湾并影响到东南亚华人集中的大城市,以及祖国大陆。到了1985年形成了台湾、香港流行音乐的繁荣期。内地的流行音乐是从1979年开始恢复,以抒情歌曲和传播、模仿港台歌曲为主要特征。1986年“让世界充满爱”百名歌星演唱会及以后的“光荣与梦想”大型演唱会,标志着内地流行音乐的兴起。1991年开始形成两岸三地流行音乐三足鼎立的中国流行音乐繁荣期。总之,在中国,本土流行音乐的发展经历了上世纪二十年代末始于上海的初创期,七十年代以后以香港和台湾为中心的发展期,以及进入八十年代改革开放以后两岸三地共同发展所呈现出的繁荣期。

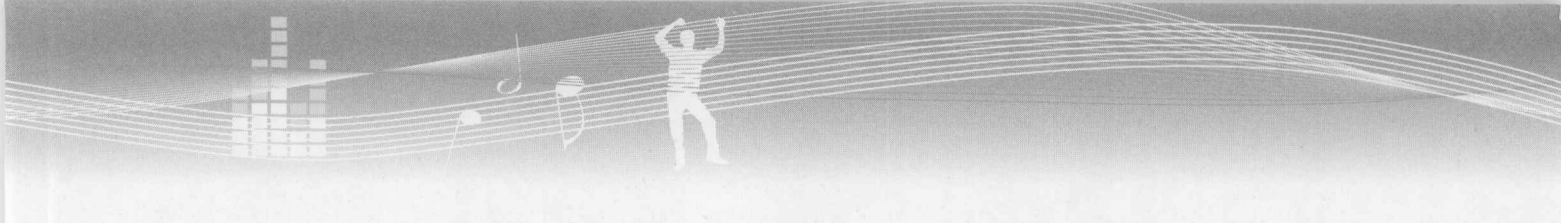
与此相适应,流行音乐的审美观念也发生了极大的改变。在大众求新求异的要求下,流行音乐的表演和创作风格不断地变化着,各种风格相互并行、渗透、交融,形成了五彩缤纷的听觉世界,其追求轻松、快乐、真实、自然的审美取向和古典音乐的崇高唯美有着天壤之别。近二十余年来,愈来愈多的专业音乐人才也加入到流行音乐的创作与表演行列中,并力求在创作及表演中将外来音乐元素与本土文化加以结合,继而创新,使之具有了鲜明的民族特色和时尚特点。流行音乐的广泛流传不仅仅是一种音乐现象,更是一种受到普遍关注的社会文化现象。

学习流行音乐,掌握有关的创作与表演的知识与技能,已成为广大流行音乐爱好者的迫切需求。如今,流行音乐教育已走进高等院校的课堂,其教育思想和理念、教学方法和手段也正在探索与研究中形成具有特色和相对独立的教学体系。这其中,教材作为教学体系中的重要组成部分,显得尤为重要。经过近十年的教学实践和积累,针对音乐艺术院校专业学生和流行音乐工作者以及流行音乐爱好者提高专业技能和丰富知识的需要,我们编写了这套内容上具有较高专业水平,表达上力求深入浅出、雅俗共赏的系列教材。

这套系列教材共分两部分:理论类和实践类。理论类主要有流行音乐概论、流行音乐风格分析、流行音乐史、流行音乐评论与欣赏等;实践类主要有流行钢琴基础教程、古典吉他教程、流行音乐演唱教程、流行音乐编曲与制作教程、流行音乐视唱练耳教程等。它们都将在近期先后与读者见面。希望这套教材能对读者有所帮助。同时,也企盼能得到大家的批评与指正,以便我们修订改进。

王建元

2008年夏于黄瓜园

编写说明

本教程主要适用于全国各大开设流行音乐相关专业的院校中，部分非钢琴专业的学生以及广大流行钢琴音乐的爱好者。本教程按照每学期一个单元的进度，共分四个单元，使习琴者通过两年左右的时间能够在了解古典钢琴艺术的基础上，演奏古今中外一定数量的经典流行钢琴曲。本书的内容不仅涵盖了巴洛克时期、浪漫主义时期、印象主义时期以及现代派的一些大师之作，更是囊括了多种风格的流行音乐，如爵士、布鲁斯、新世纪音乐、电影原声音乐、音乐剧选段以及当今流行或经久不衰的中外流行歌曲等，力求体现当今时代音乐多元化的特征。此外，教材中还包含了自弹自唱、即兴伴奏、四手联弹等练习，内容丰富，符合广大音乐爱好者的审美要求。

编者

目 录

前 言	王建元
-----	-----

编写说明

第一单元	(1)
一、非连音练习	(1)
二、落提练习	(2)
三、跳音练习	(3)
四、连奏练习	(3)
五、双音练习	(5)
六、切分练习	(5)
七、切分、三连音、附点练习	(6)
八、综合练习	(7)
基 格	(7)
巴赫、贝多芬、勃拉姆斯的旋律	(8)
娱乐者	(10)
城内的顿足爵士	(12)
音阶练习曲	(13)
月亮河	(14)
奇异恩典	(16)
我的最爱 选自《音乐之声》	(17)
孤独的牧羊人 选自《音乐之声》	(19)
童 话	(20)
自弹自唱	(22)
此情可待	(22)
即兴伴奏	(26)
和弦的标记	(26)
夜之歌	(26)
正三和弦与属七和弦	(26)
雨中节奏	(27)
第二单元	(28)
一、音阶的基本奏法	(28)
练习曲	(28)
小卡农	(29)
F大调钢琴曲	(30)
二、歌唱性旋律的基本奏法	(31)
黎 明	(31)
小爵士曲	(33)
布吉—乌吉	(34)
三、指法的编排	(35)
口哨与小狗	(35)
四、和弦的基本奏法	(37)
快乐日子	(37)
爱的代价	(39)

自弹自唱	(41)
崭新的世界 选自电影《阿拉丁》	(41)
爱很简单	(46)
即兴伴奏	(51)
和声终止式	(51)
红河谷	(51)
在路旁	(52)
副三和弦	(52)
明日之风	(53)
第三单元	(55)
一、保持音的基本奏法	(55)
练习曲	(55)
二、复调音乐的练习方法	(56)
被遗弃的小舟	(56)
孤独的女孩	(58)
逗 选自组曲《忆》	(60)
水 印	(63)
布鲁斯 选自《简易爵士钢琴曲》No.1	(65)
猫之步态舞	(66)
神秘园之歌	(68)
辛德勒名单	(70)
月亮代表我的心	(71)
G大调小步舞曲(爵士风格)	(75)
自弹自唱	(81)
安 静	(81)
夏日时光 选自《波姬与贝丝》	(86)
即兴伴奏	(89)
原 因 选自韩剧《蓝色生死恋》	(89)
第四单元	(91)
一、手指的快速跑动练习	(91)
练习曲	(91)
前奏曲	(93)
g小调波兰舞曲	(96)
小小牧羊人 选自《儿童园地》	(98)
天 真 选自电影《天空之城》	(100)
夜 曲(爵士风格)	(103)
离 歌	(108)
二、双音的连奏练习	(111)
卡农变奏曲	(111)
四手联弹	(117)
不能说的秘密	(117)
自弹自唱	(120)
这是我对你的期待 选自音乐剧《歌剧魅影》	(120)
我要的幸福	(127)
即兴伴奏	(135)
重新开始 选自电影《千与千寻》	(135)

第一单元

一、非连音练习

非连音是钢琴弹奏方法中最基本、最简单的方法之一,由于它是运用手指支撑住手臂下落时的重量来弹奏,因而又称“重量弹奏法”。

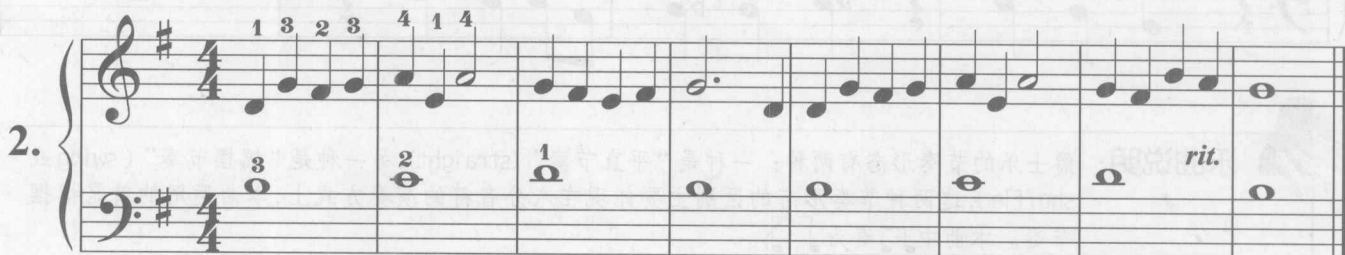
要注意:从肩关节到手腕完全放松,触键时要有充分的重量,指尖落键时支撑住臂部,每弹一个音后,感受腕和肘是否能够自由灵活地向任何方向移动,使整个手臂、腕、肘和肩完全配合自如。

弹奏前先提起手腕带动小臂,手指准确、坚定、迅速地落键,随即放松。然后提起,以划弧线的方式落在下一个音上。同时,利用掌关节灵活主动地运动,使腕部放松而又有弹性,要求指尖与琴键较垂直,快触快放,以奏出均匀、清晰、颗粒般的声音。

Lento $\text{♩} = 66$

Andante

Moderato

摇滚贝斯

Swing $\text{♪} = \text{♪} \text{♪}$

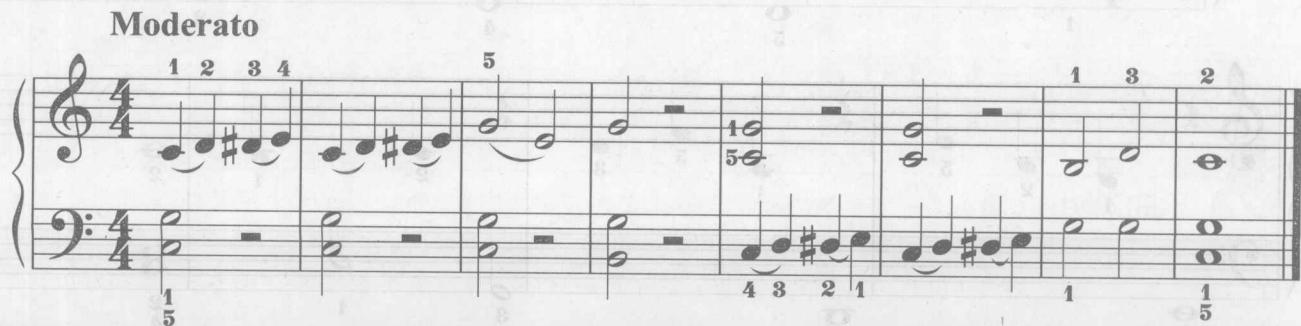
Allegro

乐曲说明: 爵士乐的节奏形态有两种:一种是“平直节奏”(straight),另一种是“摇摆节奏”(swing或shuffle),这两种节奏形态的区别主要体现在八分音符的演奏方式上,本曲运用的就是摇摆节奏。本曲中 $\text{♪} \text{♪}$ 奏为 $\text{♪} \text{♪}$ 。

二、落提练习

“落提”又称“落滚”,乐谱上两个不同的音之间加一条连线即以“落提”奏法演奏。演奏过程共分为三个动作,第一个音为“落”,胳膊抬起带动臂膀,瞬间掉落下来,指尖站立在琴键上;第二个音有两个弹奏动作,一为“敲”,即抬手指击打下键,二为“提”,在上个动作结束后靠手腕提起臂膀。可配合综合练习中《孤独的牧羊人》来强化落提奏法。

三、跳音练习

跳音奏法(staccato)在记谱中有两种符号可以表示:在音符符头上方或下方标有“·”,其时值为该音符时值的二分之一;标有倒三角记号的“▼”,其时值为该音符时值的四分之一。跳音奏法的要领在于,动作要敏捷,有爆发力,手指快速下键后力量集中于指尖,一经触键即迅速离开琴键。

Vivace

1.

Vivace

2.

四、连奏练习

连奏(Legato)是指音与音之间没有间断,连贯地弹奏。乐谱中常用连线记号为“^”将需要连奏的音置于一个弧线之内。练习连奏时,第一要注意重量在手指间的转移;第二要注意力量集中在指尖上。

斯卡保罗集市 Scarborough Fair

英国民歌

Moderato

1.

乐曲说明: 此歌原是一首古老的英国民歌,起源可追溯到中世纪。上世纪六十年代,歌手保罗·西蒙创造性地把一首反战歌曲《山坡上》(The Side of a Hill)作为副歌与本曲结合在一起,用对比的手法表达了对和平的渴望。1967年,美国电影《毕业生》(The Graduate)将此曲作为了影片的插曲。

离 别

Op.10 No.3

肖邦曲
薛景、杨婷婷改编

$\text{♩} = 90$

2. *p*

mp *p*

p rit. pp

乐曲说明:

肖邦(Chopin, 1810-1849)是浪漫主义时期最有独创性的艺术家之一,这首乐曲改编自肖邦的练习曲 Op.10 No.3。肖邦年轻时,曾爱上一位华沙音乐学院的女同学,因为生性羞怯,他始终不敢向她倾吐爱意。当他决定远离祖国前往巴黎时,弹奏了这首缠绵幽怨的钢琴曲,向这位日思夜慕的美丽少女告别。曲中那段充满爱慕、悲戚且非常美丽的主题虽然温柔,却能震撼人心,连肖邦自己也曾说:“像这样优美的旋律,以前我从没有写过,恐怕以后也不容易遇到。”

五、双音练习

弹奏双音前,指端轻放在琴键表面或离键较近的地方,准备好后双指平均整齐地落下;手腕按节奏做小幅度的摆动,带动指端触键,要充分利用手自然下落的反弹力。注意,左手持续重复同一双音时,速度不要过慢,否则每个音就会孤立,无法形成连续的韵律感。

Adagio

六、切分练习

Andante

七、切分、三连音、附点练习

黑人灵歌
薛景编曲

Allegro

The piano score is written for a single instrument in G major (two sharps) and 2/4 time. The tempo is marked 'Allegro'. The score is divided into five systems. The first system begins with a triplet of eighth notes in the right hand and a sustained bass note in the left hand. The second system includes a triplet in the right hand and a 'cresc.' (crescendo) hairpin. The third system features a 'rit.' (ritardando) hairpin and a 'pp' (pianissimo) dynamic marking. The fourth system contains several triplet markings. The fifth system concludes with a 'D.C. al Fine' instruction. The piece ends with a 'Fine' marking.

乐曲说明：黑人灵歌是北美黑人的宗教礼拜歌曲，内容大多反映黑人遭受残酷奴役，痛苦无处倾诉，只好把希望寄托于宗教的悲惨处境。

八、综合练习

基 格

阿诺德曲

Allegro con brio

The musical score is written for piano and consists of four systems of two staves each. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 3/8. The tempo is marked 'Allegro con brio'. The first system begins with a forte (*f*) dynamic. The melody in the treble staff features triplets and single notes with fingerings (1, 3, 1, 3). The bass staff provides a simple harmonic accompaniment with fingerings (1, 3). The second system continues the melody with a triplet and a double bar line. The third system introduces a mezzo-piano (*mp*) dynamic in the treble and mezzo-forte (*mf*) in the bass. The final system returns to a forte (*f*) dynamic and concludes with a double bar line. Fingerings are indicated throughout, including a sequence of 1, 2, 3, 5 in the final bass staff measure.

乐曲说明：基格(Gigue)是一种三拍子舞曲,由两个八小节的反复乐句构成,是巴洛克时期宫廷舞蹈组曲的一种。本首基格的特点为:以和声为衬托,节奏活泼生动,旋律蜿蜒、连贯。

巴赫、贝多芬、勃拉姆斯的旋律

Allegro moderato

L.H. (左手)

B B B B B B

mf

Bach Beethoven Brahms

R.H. (右手)

1 5 3

布雷舞曲 (巴赫)

1 2 1 5 4 3 2 1

f

8 8 8 8

1 3 1 5

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

8 8 8 8

2 1 3

1 2 1 5 4 3 2 1

8 8 8 8

1 5 1 5

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

sfz

8 8 8 8

1 5 1 3 1 2

土耳其进行曲 (贝多芬)

匈牙利舞曲 (勃拉姆斯)

乐曲说明: 就历史功绩而言,在德国音乐史中,人们时常把巴赫(Bach,1685-1750)、贝多芬(Beethoven,1770-1827)、勃拉姆斯(Brahms,1833-1897)三位姓氏开头字母为B的德国音乐家,比作三个主要支柱,并称为音乐史上的“三B”。巴洛克时期的巴赫,其创作以复调手法为主,构思严密,感情内在,富于哲理性和逻辑性;而跨越古典与浪漫的贝多芬,在集古典音乐大成的同时,开辟了浪漫时期音乐的道路,对世界音乐的发展有着举足轻重的作用,被尊称为“乐圣”;浪漫主义时期的勃拉姆斯,把原本即将冷却的古典主义再度燃烧起来,被称为19世纪浪漫主义音乐时期的“复古”者。

关于本曲中的踏板记号说明如图所示: 踩下右踏板 放开右踏板

另一种踏板写法为: Ped. *