

钢琴视奏与节奏 训练教程 第三册

海伦·玛莱斯 凯文·奥尔森 著 刘学斌 译

SIGHT READING
& RHYTHM
EVERY DAY®

第1天

第2天

第3天

第4天

第5天

★ LESSON 上课日 DAY

H E
J · H
MUSIC
COMPANY
I N C.
Frank J. Hackinson

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

美国F·J·H音乐出版公司提供版权

钢琴视奏与节奏 训练教程

海伦·玛莱斯 凯文·奥尔森 著 刘学斌 译

SIGHT READING
& RHYTHM
EVERY DAY

第1天

第2天

第3天

第4天

第5天

★ LESSON 上课日 DAY

T H E
F · J · H
MUSIC
COMPANY
I N C.
Frank J. Hackinson

上海音乐出版社

美国F·J·H音乐出版公司提供版权

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴视奏与节奏训练教程·第三册 / 海伦·玛莱斯, 凯文·奥尔森

著; 刘学斌译 - 上海: 上海音乐出版社, 2012.4

ISBN 978-7-80751-946-1

I. 钢… II. ①海… ②凯… ③刘… III. 钢琴 - 奏法 - 教材 IV.

J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 038909 号

Copyright © 2005 by THE FJH MUSIC COMPANY INC. (ASCAP)

书 名: 钢琴视奏与节奏训练教程 第三册

著 者: 海伦·玛莱斯 凯文·奥尔森

译 者: 刘学斌

出 品 人: 费维耀

责 任 编辑: 王 琳

封 面 设计: 陆震伟

印 务 总 监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 13.5 谱、文: 108 面

2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1~4,000 册

ISBN 978-7-80751-946-1/J · 868

定 价: 48.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

目 录

第一单元	新概念: 左手弹奏 I 和 V $\frac{6}{5}$ 和弦, 伴随右手弹奏简单的旋律; 运用第二册中学到的基本节奏; 转调	6
第二单元	强化第一单元的概念	10
第三单元	新概念: C 大调练习曲中的附点四分音符	14
第四单元	新概念: G 大调和 F 大调练习曲中的附点四分音符; 保持音记号(-)	18
第五单元	新概念: 在 C 大调、G 大调、F 大调练习曲中, 左手弹奏 I 和 V $\frac{6}{5}$ 和弦, 伴随右手弹奏简单的旋律	22
第六单元	新概念: 在 C 大调、G 大调、F 大调练习曲中简单的手指跨越指法 (二指跨过大指)	26
第七单元	新概念: 重音记号(>); 在 D 大调、A 大调、E 大调练习曲中的 附点四分音符	30
第八单元	新概念: 在 D 大调和 A 大调练习曲中简单的手指跨越指法	34
第九单元	新概念: 右手弹奏 I 和 V $\frac{6}{5}$ 和弦, 伴随左手弹奏简单的旋律	38
第十单元	复习所有的概念	42
第一至十单元	视奏与节奏阶段复习	46
第一至十单元	视奏补充练习	48
第十一单元	新概念: 速度标记: 柔板 (<i>adagio</i>)、行板 (<i>andante</i>)、快板 (<i>allegro</i>) ; 复习附点四分音符的节奏、I 和 V $\frac{6}{5}$ 和弦	56
第十二单元	新概念: 大三度和小三度音程; 速度标记: 中板 (<i>moderato</i>) ; 复习 I—V $\frac{6}{5}$ —I 和弦进行	60
第十三单元	新概念: 纯四度和纯五度音程; 力度标记: <i>ff</i> (很强)、 <i>pp</i> (很弱); 复习 G 大调、F 大调和 D 大调练习曲中的附点四分音符	64
第十四单元	新概念: 大二度音程; G 大调、D 大调和 A 大调练习曲	68
第十五单元	新概念: 挂四和弦 (<i>sus4</i>); C 大调、G 大调和 F 大调练习曲	72
第十六单元	新概念: 三连音; C 大调、G 大调、E 大调和 $\text{B}^{\#}$ 大调练习曲	76
第十七单元	新概念: a 小调和 d 小调练习曲; 复习三连音	80
第十八单元	新概念: e 小调和 c 小调练习曲; 分解和弦	84
第十九单元	新概念: b 小调和 g 小调练习曲	88
第二十单元	复习所有的概念	92
第十一至二十单元	视奏与节奏阶段复习	96
第十一至二十单元	视奏补充练习	98

作者介绍

海伦·玛莱斯(Helen Marlais)博士在世界各地举办了大量的音乐会,足迹遍布北美洲、西欧、东欧、中东和亚洲。她在世界各国的巡游不仅包括各种规模的演出,还包括在立陶宛、爱沙尼亚、意大利、法国、匈牙利、土耳其、俄罗斯和中国的顶尖音乐学校进行的教学活动。她曾经和匹兹堡乐团(Pittsburgh)、明尼苏达交响乐团(Minnesota)、大瀑布城交响乐团(Grand Rapids)、得梅因乐团(Des Moines)、锡达拉皮兹乐团(Cedar Rapids)以及北京国家交响乐团等世界各地的乐团合作过,并在施特劳斯(Stargrass)、卡斯帕罗(Gasparo)、琴塔罗(Centaur)等唱片公司灌制了唱片。她与阿瑟·坎贝尔(Arthur Campbell, 她的丈夫,单簧管演奏家)经常在一起演出,世界各地的广播、电视、互联网都播放过他们的演出录像。她每年都出席全美钢琴专业大会的研讨会,并担任州立教学研讨会的主持人。她被北美、欧洲和亚洲各国的知名音乐学校和音乐学院邀请为客座教师和演奏家。玛莱斯博士目前是 FJH 音乐出版公司键盘类图书的主编。她的论文发表在《键盘之友》(Keyboard Companion)、《美国音乐教师》(The American Music Teacher)和《键盘乐》(Clavier)等杂志上。

玛莱斯博士在大峡谷大学(Grand Valley State University)担任钢琴副教授,该校位于美国密歇根州大瀑布市。她教授钢琴教学法、钢琴合奏以及室内钢琴。她在美国西北大学(Northwestern University)获得钢琴演奏专业和钢琴教育学专业的博士学位,在卡内基美隆大学(Carnegie Mellon University)获得钢琴演奏专业的硕士学位。她还在纽约州立大学位于纽约波茨坦镇(Potsdam)的凯恩音乐学校(Crane School of Music)、爱荷华州立大学(Iowa State University)和古斯塔夫奥德罗普学院(Gustavus Adolphus College)担任专职钢琴教学工作。

玛莱斯博士的个人网址: www.helenmarlais.com.

凯文·奥尔森(Kevin Olson)是一位活跃的钢琴演奏家、作曲家。他在位于伊利诺伊州靠近芝加哥的艾姆赫斯特学院(Elmhurst College)音乐系任教,教授古典音乐、爵士钢琴、音乐理论和电子音乐。他在美国路易斯大学(National-Louis University)获得教育学博士学位,在杨百翰大学(Brigham Young University)获得作曲和音乐理论专业的学士和硕士学位。在艾姆赫斯特学院执教之前,他在加利福尼亚的洪堡州立大学(Humboldt State University)担任客座教授。

凯文出生于犹他州,5岁就开始作曲。12岁时,他的音乐作品《一次美国火车旅行》(An American Trainride)获得了于1983年在新墨西哥州阿尔伯克基(Albuquerque)召开的美国家长教师联合会(National PTA Convention)的最高奖项。从那时起,他开始成为美国钢琴教学法协会的一名专职作曲家,并为美国钢琴四重奏乐队、芝加哥清唱乐队、迈得逊爵士音乐节,以及其他全国性的钢琴教师协会创作乐曲。

凯文拥有一个大型钢琴工作室,他教不同年龄、不同水平的学生弹奏钢琴。他的教学需求给了 FJH 音乐出版公司不少启发,他也于1994年成为 FJH 音乐出版公司的作者,出版了各种不同类型的音乐图书和独奏曲集。

DAY ONE

关于这套系列教程

我们专门设计了这套教程,来帮助学生通过练习获得对节奏的准确感知,这是实现成功视奏的第一步。同时这套教程还可以帮助学生提高各种能力:识别调性、识别拍号、识别节奏型、识别音程,以及对运音法(articulation)和力度变化(dynamics)的快速反应。

本教程可以帮助学生提高自身对节奏的内在感受,从而让学生面对视奏练习中的节奏时,能有本能的反应。这种能力的养成使学生能够更加关注构成音乐的其他基本要素。教程由四个小节、一只手弹奏的较短视奏练习开始,逐渐过渡到两只手弹奏的较长练习片段。学生要逐渐掌握一种概念,即:从弹奏一开始就不能中途停顿。每一单元的最后,都安排了一段师生二重奏,用以强化这一概念。

DAY TWO

整个教程中的新概念被逐渐引入,并且通过大量练习得以强化。每一“天”,学生都会做“数拍子”、“圈出并分析各种节奏型”、“弹奏视奏谱例”的练习。每一“单元”设置的学习目标学生都可以完成,加上单元内精心设计的教学框架,可使学生通过学习感到进步明显,同时也有助于激发学生的学习兴趣。

DAY THREE

教程中精挑细选的乐曲和谱例可以有效地锻炼眼睛、耳朵和双手的配合。本系列教程引导学生通过一条简单而明确的道路学习视奏,从而使学生能够轻松、精准并且富有音乐性地进行视奏。

学生可以用这套教程准备如下课题:

- 视奏各种难度等级的钢琴曲
- 理解较为复杂的节奏型
- 进修美国 MTNA (美国音乐教师协会) 教程
- 申请钢琴教师资格
- 申请加利福尼亚音乐教师联合会资格证书
- 准备大学入学的音乐考试

DAY FOUR

DAY FIVE

本教程的编排方式

所有的节奏练习

所有的视奏练习

所有的节奏速读和
音型速读练习

完成

当你成功完成后请打√

本系列教程的每一单元都按“5天”的课时分成五个部分。“每天”的训练都由趣味十足的节奏练习和视奏练习组成,学生自己可以在家完成这些短小的练习。在“每天”的课程中,都有一个写有“完成”字样的小方块,用来检查学生是否完成当日的练习。当学生自己完成“每天”的节奏和视奏练习后,要在小方块中打√。

每一单元的右上角都明确地标注了本单元的“新概念”。当一个新概念被引入后,在随后的单元中它会被不断地强化。

上课日

每个“上课日”都会安排很短的几分钟,让老师和学生共同完成一小段节奏和视奏练习,这一非常有趣的二重奏视奏练习是每一单元的总结。

第三册

节奏：

巩固八分音符的概念，重点学习附点四分音符。后半部分引入三连音音型。

节奏练习包含：

- 通过多种有内在联系的声势进行节奏训练：击掌拍手、敲打、踏步以及捻指。
- 按照节奏念歌词。
- “节奏速读”要求学生快速读谱，之后不看乐谱就能拍打出节奏。
- 学习保持音记号和重音记号。
- 给乐曲片段添加缺少的小节线和拍号，然后大声地数出节奏的拍子。
- 用两只手拍出不同的节奏。
- 继续巩固 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 和 $\frac{6}{4}$ 拍拍号的概念。

视奏提示：

- 识别拍号和调号。
- 在乐谱中找出相应的音程、乐句和节奏型。
- 在心中默唱旋律。
- 弹奏前先想好指法。
- 弹奏前就能以稳定的速度数完全曲节奏的拍子。

弹奏提示：

- 以稳定的、确保不停顿的速度视奏。
- 弹奏过程中始终看着乐谱，不看手。

指法：

本册很少提供指法，这样可以让学生养成弹奏时一直看谱的习惯。学生可用更多的精力去考虑音型。有时会要求学生在弹奏前设计自己的指法，并将其写在横线上。

视奏：

学会辨认大小二度、大小三度、纯四、纯五度旋律音程和和声音程。学习I和V₅⁶和弦，练习二指跨过大指的弹奏指法，以扩大五指弹奏的音区。本册中C、D、E、F、G、A大调与c、d、e、g、a小调将被强化练习。本册后半部分中，将会着重练习 \flat B大调和b小调旋律。

学习将短小的练习曲进行转调弹奏，既可以转到与原调位置最近的调上，也可以转到原调上方的五度调上。

结合重音记号做练习。本册后半部分还将学习柔板、行板、快板、强奏和弱奏。

视奏练习包含：

- 本册要求学生除复习弹过的视奏练习外，还集中学习新的视奏技巧。这对学生来说是一种心理上的鼓励，能让他们在学完一项新的技巧后，亲眼看到自己的进步。
- “音型速读”中的短小视奏片段能让学生养成快速读谱、然后再弹奏的习惯。
- 在弹奏前做好准备工作，做到对准确的节奏、正确的运音法、音符和好的音色心中有数。
- 学会在开始弹奏前，用内心去聆听，想好乐曲应该如何表现的学习方法。
- 有效的建议会引导学生在弹奏之前做好准备，一旦开始就不要中间停顿。
- 在弹奏某些练习之前先唱出来，鼓励聆听，通过听觉感受保持连续不断的节拍律动和向前发展的旋律线。
- 在弹奏前，圈出音程、节奏型和跨越弹奏的指法。
- 经常要使用节拍器配合练习。

目 录

第一单元	新概念: 左手弹奏 I 和 V $\frac{6}{5}$ 和弦, 伴随右手弹奏简单的旋律; 运用第二册中学到的基本节奏; 转调	6
第二单元	强化第一单元的概念	10
第三单元	新概念: C 大调练习曲中的附点四分音符	14
第四单元	新概念: G 大调和 F 大调练习曲中的附点四分音符; 保持音记号(-)	18
第五单元	新概念: 在 C 大调、G 大调、F 大调练习曲中, 左手弹奏 I 和 V $\frac{6}{5}$ 和弦, 伴随右手弹奏简单的旋律	22
第六单元	新概念: 在 C 大调、G 大调、F 大调练习曲中简单的手指跨越指法 (二指跨过大指)	26
第七单元	新概念: 重音记号(>); 在 D 大调、A 大调、E 大调练习曲中的 附点四分音符	30
第八单元	新概念: 在 D 大调和 A 大调练习曲中简单的手指跨越指法	34
第九单元	新概念: 右手弹奏 I 和 V $\frac{6}{5}$ 和弦, 伴随左手弹奏简单的旋律	38
第十单元	复习所有的概念	42
第一至十单元	视奏与节奏阶段复习	46
第一至十单元	视奏补充练习	48
第十一单元	新概念: 速度标记: 柔板 (<i>adagio</i>)、行板 (<i>andante</i>)、快板 (<i>allegro</i>) ; 复习附点四分音符的节奏、I 和 V $\frac{6}{5}$ 和弦	56
第十二单元	新概念: 大三度和小三度音程; 速度标记: 中板 (<i>moderato</i>) ; 复习 I—V $\frac{6}{5}$ —I 和弦进行	60
第十三单元	新概念: 纯四度和纯五度音程; 力度标记: <i>ff</i> (很强)、 <i>pp</i> (很弱); 复习 G 大调、F 大调和 D 大调练习曲中的附点四分音符	64
第十四单元	新概念: 大二度音程; G 大调、D 大调和 A 大调练习曲	68
第十五单元	新概念: 挂四和弦 (<i>sus4</i>); C 大调、G 大调和 F 大调练习曲	72
第十六单元	新概念: 三连音; C 大调、G 大调、E 大调和 $\text{B}^{\#}$ 大调练习曲	76
第十七单元	新概念: a 小调和 d 小调练习曲; 复习三连音	80
第十八单元	新概念: e 小调和 c 小调练习曲; 分解和弦	84
第十九单元	新概念: b 小调和 g 小调练习曲	88
第二十单元	复习所有的概念	92
第十一至二十单元	视奏与节奏阶段复习	96
第十一至二十单元	视奏补充练习	98

第一单元

新 概念：左手弹奏 I 和 V_5^6 和弦，伴随右手弹奏简单的旋律；运用第二册中学到的基本节奏；转调

第 天

节奏：将节拍器设置在 $J = 72$ 的速度上，击掌拍打节奏并充满激情地数拍子！

完成！

当你成功完成后打√

视奏：弹奏前圈出所有的 V_5^6 和弦和完全相同的小节。

先弹出右手旋律声部的第一个音，你能在心中“听到”整个乐曲的旋律吗？

第 天

节奏速读：快速阅读第一条节奏练习，然后视线从乐谱上离开。你能凭借记忆敲打出节奏吗？然后对第二条进行同样的练习。

完成！

视奏：以 $J = 84$ 的速度弹奏“第 1 天”的视奏练习。加快速度弹奏，注意连奏(legato)和力度记号。这次弹奏是否容易些了？_____ 你能将每一个弹奏的音都升高五度再进行视奏吗(提示：不要忘记 V_5^6 和弦里的 #F 音)？

第一 天

节奏:击掌拍打下列符干向上的音符的节奏,用脚踏出符干向下的音符的节奏。

完成!

拍手
踏步

拍手
踏步

音型速读:你能以多快的速度读出并弹奏下列音型?先大声地唱或默唱下列音型。
弹奏一遍之后合上书,凭借记忆再弹一遍。

1.

2.

第二 天

节奏:给第二行的节奏谱加上小节线,并圈出正确的拍号。
击掌拍打节奏并自信地数拍子。

完成!

4 或 6

视奏:将“第3天”音型速读的练习转至G大调演奏。弹出来的每一个音都比原来的音高五度。

第 天

节奏：一边拍打节拍(或用手指着每一个音符)，一边按照节奏念出歌词。

完成！

4 $\begin{array}{ccccccccc} \text{●} & \text{●} & | & \text{●} & \text{●} & \text{●} & | & \text{●} & \text{●} \\ \text{山} & \text{坡} & \text{上} & \text{有} & \text{一} & \text{小} & \text{牛}, & \text{圆} & \text{圆} \end{array}$ 脑 袋， 没 有 犀 角， 不 吃 草， 不
吃 菜， 看 到 我， 眨 眨 大 眼 睛， 跑 过 来。 ||:

视奏：先默弹每一个声部的第一个和弦，然后以稳定的节拍弹奏全曲，中间不要停顿。

★ 上课日 .

节奏：请你拍打下列符干向上的音符的节奏，老师拍打符干向下的音符的节奏。

然后互换声部，再进行一遍。

视奏：向老师展示，你可以不停顿地弹奏“第 5 天”的视奏练习。注意力度记号和运音法。

合奏曲

完成!

弹奏前先识别拍号。哪些小节中的节奏型完全相同？哪个小节标有力度记号**f**？在琴键上准备正确的手位，同时想想应该怎样数拍子。

骑马的农夫

教师伴奏(学生弹奏记谱音的高八度音)

弹完后,问问自己:“我是和老师完全同步弹奏的吗?”

第二单元

强化 第一单元的概念

第 天

节奏:击掌拍打下列节奏并轻声数拍子。加快速度再练习一遍。

完成！

A musical score for a single melodic line. The top staff is in 3/4 time and the bottom staff is in 2/4 time. Both staves use a C-clef and common time. The music consists of eighth and sixteenth note patterns.

视奏:圈出下列谱例中的V₅⁶和弦,用方框框出所有的四度音程。乐曲从C大调五音音阶的哪一个音开始?
不间断地弹奏全曲,弹完之后,用★标出弹错处。

5

mp

$\begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$

5

$\begin{matrix} 1 \\ 3 \end{math>$

mf

cresc.

f

第 天

节奏速读:快速阅读第一条节奏练习,然后视线从乐谱上离开。

你能凭借记忆敲打出节奏吗？然后对第二条进行同样的练习。

完成！

A musical score showing two measures. Measure 1 starts with a common time signature, followed by a measure with a 3/4 time signature containing three eighth notes. A vertical bar line separates this from a measure with a 2/4 time signature containing two eighth notes. A double bar line follows. Measure 2 begins with a 4/4 time signature, followed by two measures of quarter notes. A double bar line concludes the score.

视奏：在“第1天”的视奏练习里，你找到几个四度音程？_____ 几个五度音程？_____

再弹奏一遍“第1天”的视奏练习,注意以上这些音程,同时大声数拍子。对于标有★的部分,这次弹奏有提高吗?你能将这首曲子的每个音都升高,转至D大调强奏吗?

第 3 天

节奏：击掌拍打下列符干向上的音符的节奏，用脚踏出符干向下的音符的节奏。

完成！

拍手 踏步

拍手 踏步

视奏：圈出完全相同的乐句，先在琴键上默弹乐曲。不间断地弹奏旋律，眼睛提前看后面的小节。

第 4 天

节奏：给第二行的节奏谱加上小节线，并圈出正确的拍号。
击掌拍打节奏并自信地数拍子。

完成！

3 或 6

视奏：弹奏前先拍打“第 3 天”视奏练习的节奏并数拍子。事先想好力度变化和划分乐句。
弹完以后，问问自己：“我弹得比昨天好吗？”

第 天

节奏:击掌拍打节奏。然后，运用G大调五音音阶的各音、按照下列节奏谱创作旋律。

完成！

A musical score for 'The Star-Spangled Banner' in 6/4 time. The top staff shows measures 1 through 10, starting with a quarter note followed by a half note, then a dotted half note, and so on. The bottom staff shows measures 11 through 12, ending with a repeat sign. The music uses black notes on white staff lines.

视奏:通读下列乐谱。乐曲是由哪些旋律音程构成的?二度三度四度(圈出一个)。

将节拍器设置在 $\text{♩} = 132$ 的速度上弹奏全曲。

节奏:为你的老师击掌拍打下列节奏并数拍子。进行两遍,第一遍慢,第二遍快。

然后师生一起讨论：两遍弹奏是否都保持了平稳的速度。

A musical score for two voices in 4/4 time. The top voice starts with a measure of eighth notes (two pairs of beamed notes), followed by a measure of quarter notes (two pairs of beamed notes). The bottom voice starts with a measure of eighth notes (two pairs of beamed notes), followed by a measure of quarter notes (two pairs of beamed notes). The score ends with a double bar line.

视奏：弹奏前先拍打出“第5天”视奏练习的节奏并数拍子。

如果弹得好，中间没有停顿，请在横线上画一张笑脸。_____

合奏曲

完成!

你在开始弹奏这首二重奏之前,先击掌拍打自己弹奏部分的节奏并数拍子。想象一下华尔兹风格的乐曲应具有的绅士感觉。你在第几小节看到三度旋律音程了? _____

维也纳华尔兹

The musical score consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves are in 3/4 time. Measure 1 starts with a dynamic *mf*. Measure 2 starts with a dynamic *mp*. Measure 3 starts with a dynamic *mf*. Measure 4 starts with a dynamic *p*. Measure 5 starts with a dynamic *p*.

教师伴奏(学生弹奏记谱音的高八度音)

The musical score consists of one bass staff in 3/4 time. It features eighth-note patterns with dynamics *mp*, *p*, and *mp*. Measure 1 starts with a dynamic *mp*. Measure 2 starts with a dynamic *p*. Measure 3 starts with a dynamic *mp*. Measure 4 starts with a dynamic *p*.

弹完后,问问自己:“我弹奏的乐曲听上去像华尔兹吗? 听者能跟随我的音乐跳舞吗?”