

钢琴视奏与节奏 训练教程 第二册

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. Mackinson

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. 第二册 / 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 978-7-80751-945-4

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 038908 号

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

书 名: 钢琴视奏与节奏训练教程 第二册
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 978-7-80751-945-4/J · 867
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: 八分音符; 复习音程(二度到五度); 从中央 C 开始的旋律 ····· 6
第二单元	复 习: 音程(二度到五度); 从高音谱表的 G 和低音谱表的 F 开始的旋律; 连奏(<i>legato</i>) 和断奏(<i>staccato</i>); $\frac{3}{4}$ 拍拍号 ····· 10
第三单元	复 习: 音程(二度到五度); 从高音谱表的 C 和低音谱表的 C 开始的旋律; $\frac{2}{4}$ 拍拍号 ····· 14
第四单元	新概念: G、D、A、E 大调的五音音阶位置; $\frac{6}{4}$ 拍拍号 ····· 18
第五单元	新概念: a、d、e 小调的五音音阶位置 ····· 22
第六单元	新概念: c、g、f 小调的五音音阶位置 ····· 26
第七单元	新概念: 双手交替弹奏 C、G、F 大调的旋律(由二度、三度、四度、五度构成) ····· 30
第八单元	新概念: 双手交替弹奏 D、A、E 大调的旋律(由二度、三度、四度、五度构成) ····· 34
第九单元	新概念: 从 C 大调转至 D 大调弹奏旋律; 从 F 大调转至 G 大调弹奏旋律; 复习双手交替弹奏单旋律 ····· 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: 八分休止符; 在同一谱表上双手弹奏 C 大调、G 大调和 F 大调的旋律 ····· 56
第十二单元	新概念: 在同一谱表上双手弹奏 D 大调、A 大调和 E 大调的旋律; 速度标记: <i>poco rit.</i> (稍稍渐慢) ····· 60
第十三单元	新概念: 在大谱表上的 C 大调短小练习; 主三和弦; 转调 ····· 64
第十四单元	新概念: 在大谱表上的 F 大调和 D 大调短小练习; 主三和弦; 转调 ····· 68
第十五单元	新概念: 弱起拍; 在大谱表上的 A 大调短小练习; 主三和弦; 转调 ····· 72
第十六单元	新概念: 连音; 在大谱表上的 E 大调短小练习; 主三和弦; 转调 ····· 76
第十七单元	新概念: 双手声部平行进行的旋律; 关系大小调: C 大调和 a 小调 ····· 80
第十八单元	新概念: 双手声部平行进行的旋律; 关系大小调: F 大调和 d 小调 ····· 84
第十九单元	新概念: 双手声部平行进行的旋律; 关系大小调: G 大调和 e 小调 ····· 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

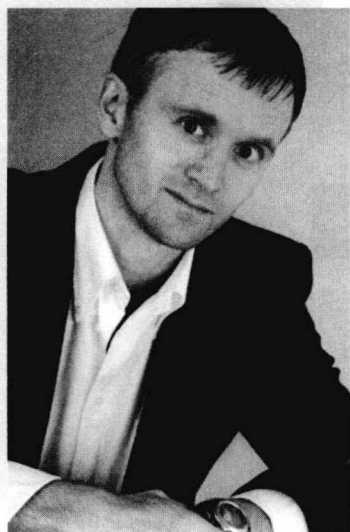
作者介绍

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。

关于这套系列教程

DAY ONE

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。这种能力的培养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

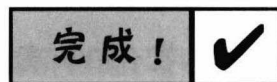
本教程的编排方式

所有的节奏练习

所有的视奏练习

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。

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。

第二册

节奏：

这一册介绍八分音符、八分休止符、弱起拍。

节奏练习包含：

- 大声数出谱例中的节奏时值,同时配合拍掌、敲打、用手指指出或用脚踏奏的动作。
- 看谱弹琴。
- 按照节奏念歌词。
- 给乐曲片段添加缺少的小节线,然后大声地数出节奏的拍子。
- 用双脚原地踏步的方式踏奏,并感受连续不断的节拍律动。
- 根据记忆拍出谱例中的节奏,这是一种非常有效的听力和记忆训练。
- 用两只手拍出不同的节奏。
- 练习并掌握 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 和 $\frac{6}{4}$ 拍拍号。

指法：

本册很少提供指法,这样可以让学生学习在视奏时自己安排指法。

视奏：

复习学过的音程(二度到五度),以及 C、G 和 F 大调。视奏位于下列调上的旋律: G、D、A 和 E 大调, a、d、e、c 和 g 小调。掌握小调上的五音音阶位置是拓展学生调性语言的最佳途径,而且这不需要太高超的演奏技法。和声音程、旋律音程和分句的概念将不断被强化。此外,学生还要进行转调的视奏练习。

在本册后半部分中,学生开始学习位于大谱表上的主三和弦,以及双手声部平行进行的旋律。运音法和力度的变化练习随着转调练习同时被加强。关系大小调的概念将被引入。

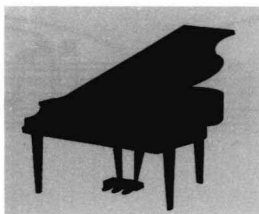
视奏练习包含：

- 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。
- 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,圈出并分析音程、节奏型。
- 节拍器将被多次使用来辅助练习。

提高以上这些重要的技能可为学生将来的音乐创作打下坚实的基础,同时这些技能的形成是孕育杰出钢琴演奏家的基石。只有视奏能力强的学生能够快速进步并享受到成功的快乐。这套系列教程能够激励学生积极地投入到学琴中去。

目 录

第一单元	新概念: 八分音符; 复习音程(二度到五度); 从中央 C 开始的旋律 ····· 6
第二单元	复 习: 音程(二度到五度); 从高音谱表的 G 和低音谱表的 F 开始的旋律; 连奏(<i>legato</i>) 和断奏(<i>staccato</i>); $\frac{3}{4}$ 拍拍号 ····· 10
第三单元	复 习: 音程(二度到五度); 从高音谱表的 C 和低音谱表的 C 开始的旋律; $\frac{2}{4}$ 拍拍号 ····· 14
第四单元	新概念: G、D、A、E 大调的五音音阶位置; $\frac{6}{4}$ 拍拍号 ····· 18
第五单元	新概念: a、d、e 小调的五音音阶位置 ····· 22
第六单元	新概念: c、g、f 小调的五音音阶位置 ····· 26
第七单元	新概念: 双手交替弹奏 C、G、F 大调的旋律(由二度、三度、四度、五度构成) ····· 30
第八单元	新概念: 双手交替弹奏 D、A、E 大调的旋律(由二度、三度、四度、五度构成) ····· 34
第九单元	新概念: 从 C 大调转至 D 大调弹奏旋律; 从 F 大调转至 G 大调弹奏旋律; 复习双手交替弹奏单旋律 ····· 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: 八分休止符; 在同一谱表上双手弹奏 C 大调、G 大调和 F 大调的旋律 ····· 56
第十二单元	新概念: 在同一谱表上双手弹奏 D 大调、A 大调和 E 大调的旋律; 速度标记: <i>poco rit.</i> (稍稍渐慢) ····· 60
第十三单元	新概念: 在大谱表上的 C 大调短小练习; 主三和弦; 转调 ····· 64
第十四单元	新概念: 在大谱表上的 F 大调和 D 大调短小练习; 主三和弦; 转调 ····· 68
第十五单元	新概念: 弱起拍; 在大谱表上的 A 大调短小练习; 主三和弦; 转调 ····· 72
第十六单元	新概念: 连音; 在大谱表上的 E 大调短小练习; 主三和弦; 转调 ····· 76
第十七单元	新概念: 双手声部平行进行的旋律; 关系大小调: C 大调和 a 小调 ····· 80
第十八单元	新概念: 双手声部平行进行的旋律; 关系大小调: F 大调和 d 小调 ····· 84
第十九单元	新概念: 双手声部平行进行的旋律; 关系大小调: G 大调和 e 小调 ····· 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: 八分音符; 复习音程(二度到五度);
从中央 C 开始的旋律

第 天

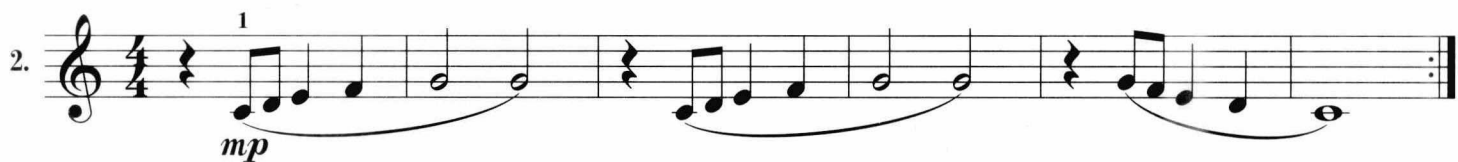
节奏: 击掌拍打下列节奏并充满激情地数拍子。

完成!

当你成功完成后请打✓

视奏: 弹奏前先敲打节奏、数拍子, 并圈出重复的音符。

第 天

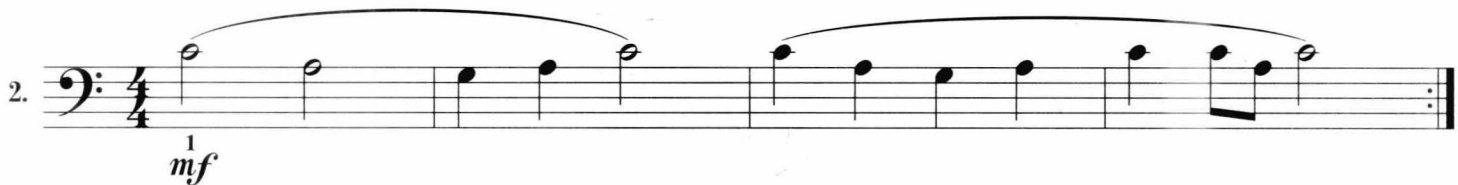

节奏: 一边用手指着每一个音符, 一边数拍子。遇到休止符时, 轻声读“空”。

完成!

视奏: 看着乐谱, 不出声地默默数节奏的拍子。之后, 不间断地弹奏。

第 天

节奏：用手指着每一个音符，按照节奏念出歌词。

完成！

1.

2.

视奏：弹奏前先敲打节奏。弹奏时唱着旋律，中间不要停顿。

1.

2.

第 天

节奏：给下面的节奏谱加上小节线。

完成后，击掌拍打节奏并数拍子。每条节奏练习两遍。

完成！

1.

2.

视奏：弹奏前，先学习下列谱例中的节奏，研究音程的走向。

然后圈出所有的五度旋律音程，两个音一起弹一弹。

1.

2.

第 天

节奏：按照拍号，补充小节中缺少的音符或休止符，使每小节完整。
然后击掌拍打节奏并数拍子。

完成！

1.

2.

视奏：将节拍器设置在 $\text{♩} = 80$ 的速度上，击掌拍打或敲打下列谱例中的节奏。
然后按照节拍器的速度弹奏，眼睛提前看后面的小节。

1.

2.

★ 上课日

节奏：为老师击掌拍打下列节奏并大声数拍子。进行两遍，第一遍速度慢，第二遍速度快。
和你的老师讨论一下，如何弹奏才能使两种速度都保持平稳。

1.

2.

视奏：老师将演奏下列两条旋律中的一条。指出你听到的旋律，然后自选一条旋律视奏给老师听。

1.

2.

合 奏 曲

完成!

你在开始弹奏这首二重奏之前,先拍打自己弹奏部分的节奏并数拍子。为了弹得好听,节奏必须保持稳定。弹奏时,眼睛要看着乐谱并数拍子。

八分音符就足够

教师伴奏(学生按照乐谱弹奏)

弹完后,问问自己:“我弹的所有的八分音符都保持稳定了吗?”

第二单元

复习 音程(二度到五度); 从高音谱表的 G 和低音谱表的 F 开始的旋律; 连奏 (legato) 和断奏 (staccato); $\frac{3}{4}$ 拍拍号

第 天

节奏: 击掌拍打下列节奏并轻声数拍子。

完成!

1. $\frac{3}{4}$

2. $\frac{3}{4}$

视奏: 弹奏前先敲打节奏并数拍子, 然后不间断地弹奏旋律, 眼睛始终看着乐谱。

1.

2.

第 天

节奏: 敲打节奏, 用拍打琴盖的方式敲打谱例中所有以 × 代表的节奏。

完成!

1. $\frac{3}{4}$

2. $\frac{3}{4}$

视奏: 边看乐谱, 边默默地数拍子。弹奏前, 先想好如何演奏。

1.

2.

第 3 天

节奏：用手指着每一个音符，按照节奏念出歌词。

完成！

1. $\frac{3}{4}$ ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ . :||
 一 轮 明 月 挂 天 上, 点 点 桂 花 飘 香, 玉 兔 宫 中 忙。

2. $\frac{3}{4}$ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ | ㄩ . | ㄩ . :||
 拉 纤 绳, 一 步 一 脚 印, 众 人 齐 使 力, 嘿! 哟!

视奏：弹奏前先敲打节奏，然后在琴键上默弹旋律。

1. $\frac{3}{4}$ ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ :||
f

2. $\frac{3}{4}$ ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ :||
mf

第 4 天

节奏：给下面的节奏谱加上小节线。然后，用脚踏出节奏。

完成！

1. $\frac{3}{4}$ ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ :||

2. $\frac{3}{4}$ ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ :||

视奏：在琴键上默弹下面的旋律，注意正确使用运音法，然后大声地弹奏。

1. $\frac{3}{4}$ ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ :||
p

2. $\frac{3}{4}$ ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ | ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ :||
mf

第 天

节奏：敲下列节奏并充满激情地大声数拍子。

完成！

1. $\frac{3}{4}$

2. $\frac{3}{4}$

视奏：先把手放在琴键上，以 $\text{♩} = 84$ 的速度默弹旋律。

弹奏时，保持拍子的稳定并注意感受旋律上行与下行的走向。然后，不间断地弹奏。

1.

2.

★ 上 课 日

节奏：击掌拍打节奏，右手敲打符干向上的音符的节奏，左手敲打符干向下的音符的节奏。

然后和你的老师分声部拍打。

1. $\frac{3}{4}$

2. $\frac{3}{4}$

视奏：圈出下列谱例中的三度和声音程，然后不间断地弹奏全曲。

1.

2.

合 奏 曲

完成!

你在开始弹奏这首二重奏之前,边用手指着音符,边数拍子。然后默弹乐曲,注意所有的断音都要弹得短促。弹奏时眼睛始终看着乐谱,边弹奏边数拍子。

跳舞的小鸡

教师伴奏(学生弹奏记谱音的高八度音)

弹完后,问问自己,“这首乐曲听起来和曲名相符吗?”