

钢琴复调音乐 入门教程

何少英 编著

巴赫前的练习

 上海音乐出版社

RUMENJIAOCHENG

附CD一张

601

1627 16

1112

钢琴复调音乐 入门教程 **巴赫前的练习**

何少英 编著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴复调音乐入门教程:巴赫前的练习:有声版/何少英编著.

- 上海:上海音乐出版社,2002.5

ISBN 7-80667-121-8

I.钢… II.何… III.钢琴-教材 IV.J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 006576 号

责任编辑:李 章

封面设计:麦荣邦

钢琴复调音乐入门教程

——巴赫前的练习

何少英 编

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:cslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海市印刷七厂印刷

开本 890×1240 1/16 印张 4.75 谱、文 71 面

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-121-8/J·118 定价:25.00 元(附 CD 一张)

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-63246280

序 言

大多数钢琴教师都把《巴赫初级钢琴曲集》作为最初的复调音乐教材,这样,对复调音乐的训练,一般要经过1-2年的基础教学后,才能进入。因此在历来的钢琴基础教学的入门阶段,对复调音乐的教学往往不系统,甚至被忽视,而只用清一色的《汤普森》或《拜厄钢琴基本教程》等来开展教学。由于在入门期对复调音乐缺乏主动系统的基础性训练,给滞后插入的复调音乐的训练增加了教学的难度,从而影响了钢琴学生的全面发展。有经验的钢琴教师们都会对此有所体会,但多数人又苦于找不到合适的教材,也只能在他们的教学中留下一点遗憾。

由何少英先生编著的《钢琴复调音乐入门教程——巴赫前的练习》解决了这一问题。这本教程从钢琴学习的入门——即最浅易的识谱阶段,就将复调音乐的训练引入教学。在该书的第一部分“认识复调音乐”中,全部曲目都是由二分音符和四分音符构成的最为浅易的复调练习曲,使学生在刚步入音乐大门时就接受系统的复调音乐训练;在第二部分“弹好复调音乐”中,编著者安排了50余首简易复调小品进行弹奏练习,并巩固已学过的复调音乐知识。无疑,何少英先生对钢琴入门教学中的复调音乐教材课题的首次系统开发,填补了钢琴基础教学中的复调入门教材的空白。

《钢琴复调音乐入门教程——巴赫前的练习》的另一特点是:将复调音乐的理论巧妙地融入练习曲中。如第一部分“认识复调音乐”,虽然练习曲目非常浅易,却囊括了各种复调音乐的技术手法,诸如模仿、卡农、对位、复对位、固定低音、支声复调等。这使学生在弹钢琴的同时,又学习了复调音乐的技术手法,从而摆脱了单纯学习理论的枯燥。本书在第三部分“复调音乐的体裁”中,详细介绍了复调音乐的各种体裁,直至复调音乐的最高形式——赋格。所有这些,都能为学习者打下重要的艺术基础素养。对于生活在以单声旋律为音乐思维主体氛围中的中国琴童们,自小就在钢琴入门教学中,有计划地加强对他们的复调音乐的培养和熏陶,更有特殊的意义。

人们都知道,弹奏复调音乐要求头脑清楚,不但要能表现纵向对位的协和,同时更要使横向旋律线条清楚、层次分明。做到这一点,首先要对所弹的复调作品的技术手法有全面、透彻的了解。本书为大家提供了这种方便,在所有的练习中,都用文字或字母(代码)简要地注明了复调织体的技术构成手法,以指导学习者的弹奏,这是本书的又一特点。

在通常钢琴基础教学中,复调音乐的教材都基本集中在巴洛克晚期,以巴赫的作品为主。《钢琴复调音乐入门教程——巴赫前的练习》在选材方面拓宽了许多,编著者注意到现代音乐对复调技术的倾斜,收入了20世纪著名作曲家巴托克《小宇宙》中的多首作品,使学生在基础钢琴学习阶段就能接触到现代派风格。还值得一提的是,编著者何少英本人不但谙熟钢琴基础教学,并且还是位严谨而富有创作实力的作曲家(他的交响前奏曲)、《第一交响曲》等作品曾先后在海内外作曲比赛中获奖),他为完善本书而创作了多首风格各异的复调作品,如旋律优美流畅的《三月春风》(No. 25)、高亢而略带哀婉的《爬山调》(No. 58),以及《小赋格》(No. 79)等,都可谓民族风格复调小品之佳作。

我相信这部《钢琴复调音乐入门教程——巴赫前的练习》定能受到广大钢琴老师和初学者的喜爱,并在我国钢琴基础教学实践中发挥出重要的作用。

卜 萌

2002年1月于北京

前 言

在通常的钢琴教学中,一般都是从主调音乐开始,待学到一定程度再加入复调音乐的内容。这种教学容易给学习者造成音乐是以主调音乐为主,复调音乐为辅的观念;另外,由于上述教学所导致的结果,学习者习惯弹奏主调音乐,而遇到复调音乐则产生畏难情绪。的确,与主调音乐相比,复调音乐较难驾驭。在弹奏复调作品时,不但要处理好纵向的和声对位关系,而且还要清楚地弹好各声部横向的声部线条,这对钢琴初学者是很困难的。20世纪著名的匈牙利作曲家巴托克很早就意识到这一点,在他编著的《小宇宙钢琴教程》中,除向人们展示他的和声语言及作曲技法外,钢琴基础训练的重点则放在复调音乐上。

本教程着力强调:从钢琴入门阶段就要重视复调音乐的训练。

本教程分为三个部分。

第一部分——认识复调音乐。主要介绍复调音乐的各种技术手法,诸如模仿、卡农、对位、复对位、固定低音、支声复调等。

第二部分——弹好复调音乐。这里集中了一批中外作曲家优秀的钢琴复调音乐小品,按难易程度进行编排。在每条练习的乐谱上都附有构成这首作品复调技术手法的简要说明;用小写 a、b、c 表示乐曲的主题以及内部复调技术的构成;用大写 A、B、C 划分曲式结构;以帮助学习者更好地理解、弹奏作品。

第三部分——复调音乐的体裁。在我们现代接触的复调音乐作品中,将其分为三大类,即复调乐曲(不包括中世纪的经文歌、轮唱曲等)、创意曲、赋格等。在这部分中,将着重介绍赋格的构成形式。

总之,通过学习《钢琴复调音乐入门教程——巴赫前的练习》,学习者可以在提高钢琴弹奏能力的同时,还要对复调音乐的构成与技法有一个整体的了解,为今后进一步学习复调音乐打下良好的基础。如果真能达到这一目的,将使本书作者感到极大的欣慰。

本教程中未署名的作品均由编著者所作。

由于本人水平有限,书中必有一些不尽如人意之处,欢迎广大读者批评指正。

何少英

2001年11月

目 录

序言	卞 萌
前言	何少英
第一部分 认识复调音乐	(1)
复调音乐的基本概念	(1)
严格模仿(练习 1-7)	(2)
非严格模仿(练习 8-9)	(6)
卡农(练习 10-12)	(7)
变化模仿	(9)
倒影模仿与逆行模仿(练习 13-15)	(9)
扩大模仿与缩小模仿(练习 16-17)	(11)
对位(练习 18-20)	(13)
纵向可动对位(复对位)(练习 21)	(15)
横向可动对位(练习 22)	(15)
固定低音(练习 23-24)	(16)
支声复调(练习 25)	(19)
第二部分 弹好复调音乐	(20)
26. 练习曲	(20)
27. 最初的复调变奏曲	(21)
28. 卡 农	(22)
29. 练习曲	(22)
30. 练习曲	(23)
31. 模仿与对位	(24)
32. 模仿与复对位	(24)
33. 切分音	(25)
34. 倒影模仿	(25)
35. 复对位卡农	(26)
36. 五度卡农	(27)
37. 冬 天	(27)
38. 卡农式小舞曲	(28)
39. 儿 歌	(28)
40. 练习曲	(29)
41. 反 复	(29)

42. 多利亚调式	(30)
43. 赞美歌	(31)
44. 自由卡农	(32)
45. 慢速舞曲	(33)
46. 渐强——渐弱	(34)
47. 落水天	(34)
48. 家乡印象	(35)
49. 温暖的问候	(36)
50. 不同度数上的卡农	(38)
51. 德国民歌	(39)
52. 小卡农曲	(39)
53. 渴 望	(40)
54. 诉 说	(41)
55. 山西小调	(42)
56. 沂蒙民歌	(43)
57. 草原舞曲(无终卡农)	(43)
58. 爬山调	(44)
59. 单对位	(45)
60. 断奏和连奏	(46)
61. 小步舞曲	(46)
62. 小步舞曲	(47)
63. 小步舞曲	(48)
64. 小步舞曲	(49)
65. 小步舞曲	(50)
66. 小步舞曲	(51)
67. 摩塞塔舞曲(三声部)	(52)
68. 小步舞曲	(53)
69. 加伏特舞曲	(54)
70. 小步舞曲	(55)
71. F 大调小步舞曲	(56)
72. 加伏特舞曲	(57)
73. 小步舞曲	(58)
74. 子弟兵与老百姓	(59)
75. 轮 舞	(60)
76. 康定情歌	(62)
77. 全音阶与半音阶	(64)
第三部分 复调音乐的体裁	(65)
复调乐曲	(65)
创意曲	(65)
赋格(练习 78—79)	(65)

第一部分 认识复调音乐

我们学习钢琴要接触两种音乐，即主调音乐与复调音乐。它们既可以独立地构成音乐作品，也可以相互融合在一个作品中。我们日常生活中听到的绝大多数是主调音乐，所以，会自然而然地重视主调音乐。但是，复调音乐也是钢琴学习中一项不可缺少的内容，应予以高度重视。如果一个人弹钢琴复调思维好，那么即使弹主调音乐作品，他的层次感也要比一般人好。

复调音乐产生于遥远的一千多年前，也就是 11 世纪末，它经历了漫长的发展过程。到了中世纪，复调音乐主要采用对位写法，体裁形式多为经文歌、轮唱曲、弥撒曲等。我们在钢琴学习中所接触的复调音乐作品绝大多数产生于巴洛克晚期至今的 300 年间。

巴赫是复调音乐最杰出的人物，他是巴洛克晚期作曲家。在他的作品中复调线条清晰动人，手法复杂多样，横向多声部旋律线条在运动中所产生的纵向和声富于逻辑。可以这样说，巴赫代表了复调音乐发展的一个高峰，音乐的逻辑性与理性化在巴赫的作品中上升到了极高的高度。听巴赫的音乐，会使人感受到人类的智慧和理性的崇高，并使人沉寂在恬静、安详的美之中，这也许是巴赫的音乐至今不衰的原因。

进入 20 世纪后，由于社会的变迁，音乐思想及美学观念也发生了根本变化，作曲家们在创作中极力摆脱调性的束缚，其作法之一是在作品中更加强调复调的因素。虽然 20 世纪先锋派作曲家的作品在风格与创作技法上与巴赫的作品相距甚远，但细究其复调手法，还是有其渊源关系。

复调音乐的基本概念

前面已经谈到主调音乐与复调音乐，现在我们进一步搞清它们的基本概念。

主调音乐：主调音乐的通常形式是一条旋律与伴奏声部的结合。

复调音乐：两个以上相对独立的旋律线条有机地结合即构成复调音乐。

复调音乐的定义有以下三种含义：

1. 复调音乐必须是多声部，最低条件是两个声部，否则就无法形成对位。
2. 相对独立的旋律线条是指非依附性的横向旋律。
3. 有机地结合是指各声部之间的和声进行与节奏的对位。

复调音乐的技术手法十分丰富，我们在今后的钢琴学习中将一一接触。

严格模仿

模仿是复调音乐中最重要且常用的手法(严格模仿只是众多模仿形式中的一种),它的基本概念如下。

模仿:主题在一个声部出现后,另一声部随即对其进行模仿。

理解模仿并不难,在我们日常生活中会有这种现象,一个人说了一句话,随即另外一个人又把这句话重复了一遍,那么,第二个人就对第一个人形成了模仿。

复调音乐专业性很强,为了便于钢琴初学者理解,在讲述复调音乐的技术手法时,我们尽可能附加一个结构图表,使读者看起来一目了然。

模仿结构图

模仿又可分为严格模仿、非严格模仿和变化模仿,首先我们学习严格模仿。

严格模仿:要求模仿声部完全依照主题的节奏、旋律音程进行模仿。

我们用断奏弹奏下面的练习曲来认识严格模仿。

上面的练习可以清楚地看到:高声部(右手)是主题;低声部(左手)是对主题的模仿。

主题可以在高声部(右手)出现,也可以在低声部(左手)出现,只是模仿要在另一个声部进行。

2

主题

模仿

non legato(断奏)

non legato(断奏)

9

主题

模仿

non legato(断奏)

non legato(断奏)

黄 昏

3

主题

模仿

non legato(断奏)

non legato(断奏)

9

模仿

主题

non legato(断奏)

non legato(断奏)

17

主题

模仿

non legato(断奏)

non legato(断奏)

以上3条练习的模仿是相隔一个八度上进行,从理论上讲,模仿可以在任何度数上进行,但用得最多是在属调(下四度、上五度)上的模仿。

低四度模仿 (属调上的模仿)

4

主题 *non legato*(断奏)

低四度模仿 *non legato*(断奏)

5

9

主题

低四度模仿

高五度模仿 (属调上的模仿)

5

主题 *non legato*(断奏)

高五度模仿 *non legato*(断奏)

2 5 3 4

9

大小调 (三度) 模仿

6

主题 *non legato*(断奏)

三度模仿 *non legato*(断奏)

1 3 4 5 2 3

2 3 4

10

4 3 2 1

1 3 4 3 2 3 2 1

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

弹完以上练习, 可选用本教程第二部分中第 26 条练习, 从这首作品中可以看到, 有时模仿在一首作品中只在局部出现。

五指断奏练习

(倒影模仿)*

Andante (行板)

7

7

13

20

* 有关倒影模仿的介绍, 请参阅第9页“倒影模仿”

** 虚线所指的是主题与模仿之间的关系, 下同。

非严格模仿

非严格模仿(也称作自由模仿)是相对于严格模仿而言,它的概念如下。

非严格模仿:指模仿声部较为自由地模仿主题声部,模仿声部时常会改变主题的音程关系,有时甚至要改变节奏型。

就像一个人说了一句话,随即另一个人并没有逐字重复这句话,而是把意思重复了一遍,这就构成了非严格模仿。由此看来,非严格模仿具有灵活性,它要比严格模仿生动得多。

前面的练习均属于严格模仿,它们是严格按照主题声部音与音之间的音程、节奏关系进行模仿的。下面,我们将要练习非严格模仿的曲目。

从下面的练习开始,我们还要加入连奏练习。

山 歌

Moderato (中速)

叙 述

Moderato (中速)

主题

弹完第 8、第 9 条练习后,可选用第二部分中第 29、第 30 条练习。

卡 农

卡农是希腊文 canon 的音译,原文的词意为“规则”,可想而知它是一种非常严格的复调技术手法。连续的严格模仿即可构成卡农。

卡农结构图

我们举例来解释卡农,在学校的歌咏活动中,有些歌曲被唱了一遍后还不过瘾,于是就采用轮唱的方法再唱,轮唱也即卡农。

漫 步

Andante (行板)

跟随游戏

Andante (行板)

11

5

瑶寨歌声

Adagio (柔板)

12

6

rit. (渐慢)

弹完第 10—12 条练习后,可选用第二部分中第 28、第 31、第 36、第 38 条练习。

变化模仿

变化模仿的手法有多种形式,较为常见的是:倒影模仿、逆行模仿、扩大模仿、缩小模仿等。我们先来认识倒影模仿和逆行模仿。

倒影模仿与逆行模仿

倒影模仿:以某一音为轴,模仿声部将主题按音程关系倒置而成。

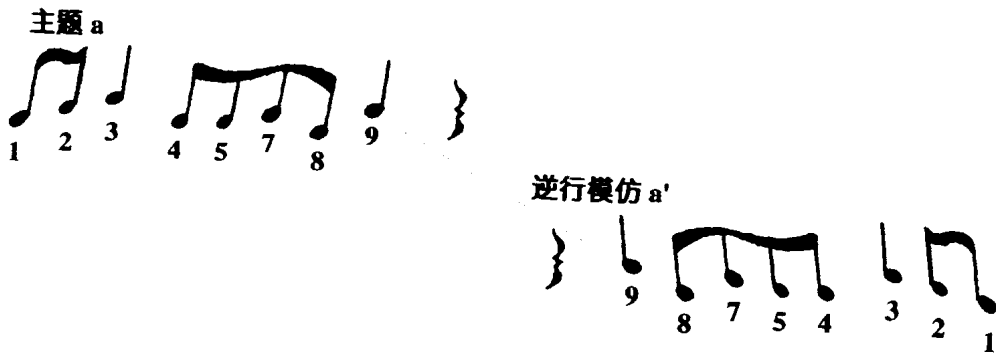
倒影模仿结构图

倒影很容易让我们联想到这样一个画面:在清澈的湖面上荡漾着小船,小船的影子映在平静的水面上,音乐中的倒影手法就是由此而来吧。

逆行模仿:主题是自前向后进行的,而模仿声部则按主题自后向前的音序进行模仿。

逆行模仿结构图

上图中的数字象征音序,主题是正向1-9,逆行模仿是反向9-1。

就像一个人向前走了几步,然后又照原路退回,那么他退回的步伐就构成了对前进的逆行。

下面的3条练习(第13-15)是用一个主题作成的,它向学习者展示:(13)严格模仿;(14)倒影模仿;(15)逆行模仿。这3条练习实际上已经构成了一首复调变奏曲,可以连起来演奏。

严格模仿

13

5 模仿 3 3 模仿 1

主题 主题

5

2 模仿 4 3 2 3 1

主题

倒影模仿

(以 Mi 为轴)

14

倒影模仿 倒影模仿

主题 主题

5

倒影模仿

主题