

〔德〕汉斯·君特·豪曼

钢琴——我的最爱

最新现代钢琴教程

曹 淼 译

SCHOTT

美因茨·伦敦·马德里·纽约·巴黎·东京·多伦多

辽宁人民出版社

● 编 者 的 话 ●

钢琴源于欧洲，在世界范围内广为流行，素有“乐器之王”的美誉。钢琴不仅是专业音乐艺术的主要协奏和伴奏乐器，而且在群众音乐领域中作为家庭乐器，也被广为使用。

审美是人的天性，而在钢琴演奏过程中，演奏者既是美的享受者，又是美的创造者。美妙的琴声，优美的音乐，使学琴活动更能满足审美的需要。同时，由于弹琴在我们的文化中被认为是一种良好修养、杰出能力、高尚品味的表现，因此会弹琴往往容易给演奏者带来自尊、地位的满足。这些都成为学习钢琴非常重要的动力。1997年中央音乐学院对寒假3295名琴童的调查表明，在所学乐器的比例中，钢琴约占42%，高居榜首。可见，随着大众生活质量的进一步提高、人们对孩子进行素质教育意识的不断增强，学习钢琴已经成为一种趋势。

学习钢琴要求严肃认真的学习态度，它同时也是一个轻松、快乐的娱乐活动。学琴是儿童童年时期接受的最复杂、最困难的技能训练，它的困难本身已经使很多孩子对学琴活动产生畏难心理，而严肃的氛围无疑使学琴活动更加上了“苦行”的色彩。其实学琴所包含的音乐美的体验与熟练驾驭操作乐器的快乐是大家看得很清楚的。家长们觉得，孩子的学琴阶段主要是打下良好的基础，这时不要想什么快乐的问题，自娱自乐是将来的事。这样家长们就下意识地吧学琴活动中同时包括的严肃、艰苦与轻松、快乐的因素摆成了时间上的先后关系。这是中华民族根深蒂固的先苦后甜的生命态度在学琴活动上的反映。而我们在此则要强化让孩子在学琴活动过程本身获得快乐。

在现行的钢琴教材中，初学者一般以钢琴拜尔初级教程为入门教程，用车尔尼系列教程练习弹奏基本功，用哈农教程练指，用汤普森教程有旋律的曲子培养乐感和兴趣。我们这次引进这套德国版的钢琴教程——“钢琴——我的最爱”，是经过潜心策划和精挑细选

的。德国是世界著名的音乐王国。世界音乐发展史上很多代表人物都是德国人，如古典音乐大师巴赫、被誉为“交响乐之王”的贝多芬、浪漫乐派的指导者舒曼，还有门德尔松、瓦格纳、勃拉姆斯等众多音乐巨匠，他们在音乐史上创造了许多后人几乎不可逾越的巅峰。朔特音乐国际集团公司（Schott Musik International），是德国最大的音乐书籍出版公司。集团的合作公司为音乐业余爱好者和专业人士出版了各种音乐曲目，覆盖了从20世纪到当代的浪漫古典音乐、爵士乐、世界音乐和流行音乐，是世界上领先的音乐书籍出版公司。

“钢琴——我的最爱”是由德国著名作曲家、钢琴教育家汉斯·君特·豪曼编写，近年来，他所创作的大量钢琴教材及文献，是同类出版物中最畅销的书籍之一。“钢琴——我的最爱”分两册，音乐知识全面，第一册细致地讲解了钢琴的基本弹奏方法和音乐基础知识，第二册主要讲述钢琴演奏中的和弦伴奏，而且书中对同时期的音乐流派做了详细的介绍。整套书的内容不仅有利于夯实钢琴弹奏的基本功，而且有利于提高钢琴练习者的音乐素养，这是其他钢琴教材不可比拟的优势。本套教材进度快，层次由浅入深。其中所选曲目均短小精悍，且旋律优美。而且有大量大家耳熟能详的传统歌曲，弹奏起来感觉很亲切。这套书所配光盘是由专业人士制作，不但音质效果极佳，而且其中有很多由交响乐伴奏的钢琴演奏，可以让钢琴练习者坐在家中就和交响乐团合作，体会那种音乐的优美与成功感受。相信会给众多钢琴练习者带来前所未有的新鲜感，并激发弹奏钢琴的兴趣。

我们邀请了多年从事钢琴教育，并且留学德国的音乐学院老师翻译这套钢琴教程，在此过程中，也获得了众多钢琴老师的充分肯定。据此，我们为国内众多钢琴爱好者介绍这套教程。希望“钢琴——我的最爱”的知识系统性和教学的趣味性为国内的钢琴教育界增添一点亮色。

● 译 者 的 话 ●

在钢琴的学习过程中，学生与教师多年来一直承袭着一种学习模式，即教师一曲一曲地教，学生一曲一曲地学，在教与学的过程中遇到什么学什么。在这种模式下学生们需要较高的总结和概括能力。对于一些缺乏这种能力的学生来说，学习钢琴是件很困难的事情，而且在长期的机械的学习过程中，学生会失去学习的兴趣。这套钢琴教程是解决这方面问题的一部很好的教材，它是让学生先接受有关钢琴知识与技能的概括性的内容，在教学过程中通过良好的组织和设计，使学生能够顺利掌握与理解，并在反复不断的练习过程中巩固所学的知识和技能。

本教材的基本对象是成人和师范类学生，从其知识和技能方面也适用于儿童。对于初学的儿童来说，这是一部很好的辅导教材。详细的理论说明和精美的CD音响资料可以帮助学生及家长掌握在课堂上所学到的知识。其完整的知识结构可以使学生尽早地具备独立的学习与分析音乐的能力。本教材的知识量较大，进度较快，教师在使用本教材的同时，可以附加一些其他的具有相同知识内容的乐曲，让学生在不断的实践中强化所学习到的内容。

汉斯·君特·豪曼是德国作曲家、钢琴教育家。著有大量的、极畅销的钢琴教材。我们在翻译的过程中由于时间有限，经验不足，缺点错误请同仁批评指正。

译 者

目录

第一课

页码

歌曲伴奏1: 大调中的三和弦 (I—V)	5
歌曲伴奏2: 大调中的三和弦 (I—IV—V)	7
歌曲伴奏3: 大调三和弦转位	9
C大调三和弦转位	9
布鲁斯乐派	10
布鲁斯12小节谱式	10
大调属七和弦 (V ⁷)	12
根音、三音、七音属七和弦转位	12
C大调和弦连接 (I—IV—V ⁷ —I)	12
作业1	15
测验1	16

第二课

小调音阶	18
a小调音阶	20
a小调和弦 (I—IV—V—V ⁷)	20
a小调和弦连接 (I—IV—V ⁷ —I)	21
e小调音阶	22
e小调和弦 (I—IV—V—V ⁷)	22
e小调和弦连接 (I—IV—V ⁷ —I)	23
d小调音阶	24
d小调和弦 (I—IV—V—V ⁷)	24
d小调和弦连接 (I—IV—V ⁷ —I)	25
作业2	27
测验2	28

第三课

古典乐派1	
巴洛克风格时代	30
作业3	37
测验3	40

第四课

即兴演奏专题	42
即兴演奏练习	42
布鲁斯音阶即兴演奏	46
C调布鲁斯	46
布鲁斯节奏	46
测验4	48

第五课

古典乐派2	
古典主义风格时代	50
测验5	62

第六课

流行钢琴音乐	64
拉格泰姆	64
布吉乌吉	68
早期摇滚乐	70
摇滚乐	72
摇滚/流行叙事歌	74
作业4	75
测验6	76

第七课

技艺进步	
每日指法训练	78
半音阶	81
测验7	84

第八课

古典乐派3	
浪漫主义风格时代	86
测验8	100

第九课

歌曲伴奏4: 七和弦	102
歌曲伴奏5: 爵士和弦连接 (II—V—I)	103
II—V—I连接	103
三声部进行 (II—V—I)	104
作业5	107
测验9	108

第十课

歌剧、轻歌剧、芭蕾舞	110
测验10	116

附录

测验答案	117
作业答案	120
音乐辞典	122
音阶/和弦一览表	124
五度循环表	125
CD曲目	126

第一课

钢琴—— 我的最爱

目录：

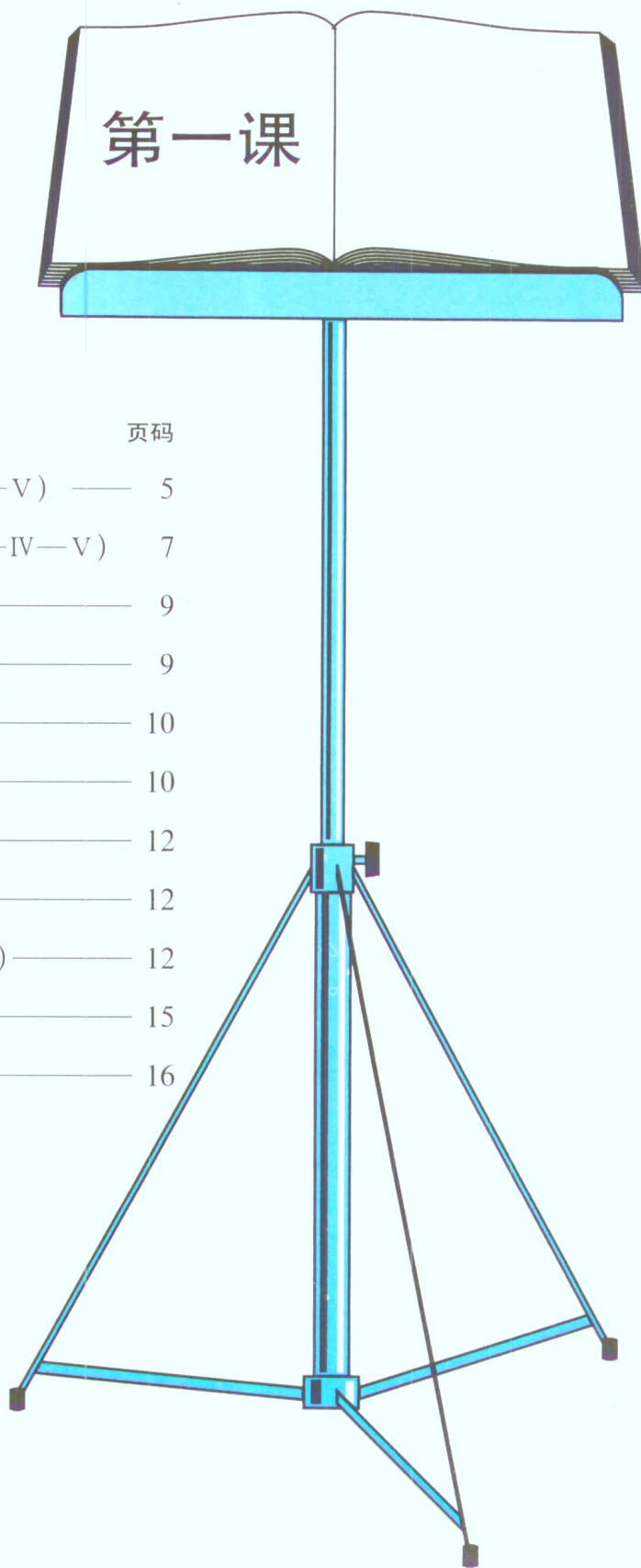
页码

- 歌曲伴奏 1: 大调中的三和弦 (I — V) ——— 5
- 歌曲伴奏 2: 大调中的三和弦 (I — IV — V) ——— 7
- 歌曲伴奏 3: 大调三和弦转位 ——— 9
- C 大调三和弦转位 ——— 9
- 布鲁斯乐派 ——— 10
- 布鲁斯 12 小节谱式 ——— 10
- 大调属七和弦 (V⁷) ——— 12
- 根音、三音、七音属七和弦转位 ——— 12
- C 大调和弦连接 (I — IV — V⁷ — I) ——— 12
- 作业 1 ——— 15
- 测验 1 ——— 16

曲目：

页码

- 这位小姐和那位太太 ——— 4
- 菩提树 ——— 6
- 当圣人走在队伍中 ——— 8
- 停滞布鲁斯 1 ——— 11
- 停滞布鲁斯 2 ——— 13
- 邀舞 ——— 14

这位小姐和那位太太

选自歌剧“弄臣”

朱塞佩·威尔第 (1813 — 1901) 曲

汉斯·君特·豪曼 改编

C 大调

$\text{♩} = 92$

Handwritten musical score for piano, featuring six systems of music. The score is in 3/4 time, C major, and marked *p* (piano). The tempo is indicated as $\text{♩} = 92$. The score includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings. Chord diagrams for C and G are provided for the left hand. The piece concludes with a final cadence.

Chord diagrams for the left hand:

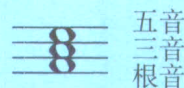
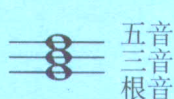
- System 1: C (C4, E4, G4)
- System 2: G (G3, B3, D4)
- System 3: C (C4, E4, G4)
- System 4: G (G3, B3, D4)
- System 5: C (C4, E4, G4)
- System 6: C (C4, E4, G4)

歌曲伴奏 1: 大调中的三和弦 (I — V)

- 歌曲是由和弦伴奏来完成的。一个和弦一般由三个或三个以上不同的音组成。
- 音阶当中的每个音都可以构成一个和弦。音阶当中的每个音可以依次排列为 1—7 级。
- 原位和弦 (根音总是在低声部) 是由三个音重叠在一起组成的, 根音加上其上方相隔三度的三音和相隔五度的五音。在曲谱中很容易辨认: 所有的和弦音标于谱线上或者是谱线中间。

三和弦是最简单的和弦。它由一个音阶的一音、三音、五音构成。如右图所示:

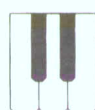
- 在威尔第的咏叹调“这位小姐和那位太太”主旋律中, 伴奏就运用了 C 大调中的 I 级和 V 级上的三和弦, 即主和弦、属和弦。

	主和弦	属和弦
C 大调音阶:		
和弦标记 *):	C	G
三和弦:		

和弦标记: C = C 大调三和弦, G = G 大调三和弦

- 我们还可以把三和弦分解开来弹奏。这样可以使伴奏音型更加丰富。

采用以下变奏弹奏“这位小姐和那位太太”:

① C

G

② C

G

…和弦分解: 首先弹奏根音, 然后再一起弹三音和五音。

*) 和弦标记是在曲谱中特别用来说明和弦节奏的简略书写形式。它告诉弹奏者采用哪一种伴奏和弦。关于和弦标记的解释与说明将逐渐为读者呈现 (也可参阅音阶 / 和弦一览表, 本书 125 页)。

菩提树

G 大调
调号: *F

弗朗茨·舒伯特 (1797 — 1828) 曲
威廉海姆·穆勒 (1794 — 1827) 词

$\text{♩} = 80$

Am *p* Brun - nen vor dem To - re, da steht ein Lin ³- den- baum. Ich

träumt' in sei - nem Schat - ten so man - chen sü ³- ßen Traum. Ich

schnitt in sei - ne Rin - de so man - ches lie - be Wort. Es

zog in Freud' und Lei - de zu ihm mich im - mer

fort, zu ihm mich im ³- mer fort. *p*

© 2002 Schott Musik International, Mainz

*) 也可采用 G 大调伴奏。但是增加第三种和弦会给乐曲带来更多的变化 (见第 7 页)。

歌曲伴奏 2: 大调中的三和弦 (I — IV — V)

- 在“菩提树”这首歌里另外又增加一个重要的和弦，即第四音级和弦，也叫 **下属和弦**。这三种和弦 **I, IV, V**，在运用中是常用的 **正三和弦**，可为许多歌曲伴奏。

G 大调音阶:
(调号: #F)

和弦标记: I IV V

三和弦:

G C D

*) 提高一个八度建立的 G 大调三和弦。

弹奏《菩提树》的伴奏时，以和弦符号为根音，再加上其他的两个音即可。

怎样选择和弦?

基本提示:

1. 在每一小节的弹奏过程中，试验哪一种和弦合适。在同一小节中，也会有和弦交替情况发生。
2. 弱起小节无伴奏。
3. 乐曲通常在开始和结束使用第 I 级和弦（主和弦）。
4. 用三种正三和弦的音素弹奏比较乐曲的旋律（整小节或者半小节），采用含有一个或者多个音的和弦。

例：菩提树（1 + 2 节）

G G

弱起小节 没有伴奏

五音 (I) 或根音 (V) 三音 (I) 三音 (I) 根音 (I) 或五音 (IV)

- 在第一小节我们采用第一音级，几乎所有的乐曲都从主和弦开始，另外，乐曲主要由 G 大调三和弦组成。
- 第二小节采用 G 大调三和弦。
- 和弦的选择主要靠听觉来完成。
- 通过调号判断乐曲的调性，也可通过结束音（大多是主和弦的根音或三音）以及乐曲的旋律特征来判断。

当圣人走在队伍中

灵歌

F大调
调号: $\flat B$

1 = 116

经过音

延留音

辅助音

Oh when the saints go march-ing in, oh when the saints go march-ing in, I want to be a-mong the num-ber, oh when the saints go march-ing in. Oh when the in.

I V I V I I

© 2002 Schott Musik International, Mainz

在这首灵歌中，和弦用在第2、第3拍上，在第7小节中，出现了下属和弦的辅助音。预备练习：以第二小节为例，把其他小节的空缺处填上相应的和弦。

在一段乐曲中有时会出现一些不和谐音，它可能出现在强拍（延留音）或弱拍上（经过音和和弦外音），这些延留音听起来不大舒服，但它们是乐曲的调剂。

F大调音阶：
(调号: $\flat B$)

和弦标记：

三和弦：

I IV V

F B = $B\flat^*$ C

延留音：出现在强拍的和弦外音，其后面常通过升高、降低半音或全音来解决。

经过音：它出现在非强拍上，在两个不同和弦音之间成为向上或向下级进的一种“过渡”。

辅助音：出现在非强拍上，用级进的方式（向上或向下）把一个和弦音和它的重复音连接起来。

附加练习：· 鸟儿来了（民歌）
· 晚安，小姐

*) B 的实际音高等于国际普遍采用的 $\flat B$ 音。其他关于音符不同书写方式的解释见本书 126 页。

歌曲伴奏 3: 大调三和弦转位

- 除原位和弦以外，为了使和弦的效果更加响亮明朗，更好地表现乐曲的旋律，我们采用三和弦转位。三个音应在最短的时间内连接起来，避免不和谐的跳跃。
- 在转位时，其最低的音可能是三音、五音。

C 大调三和弦:

原位	第一转位	第二转位
根音 下	根音 上	根音 中间

C 大调三和弦转位

(首先个别练习)

♩ = 60

...分解和弦

练习弹奏 G、F 大调三和弦转位 (先单手练习，然后双手合练)。

“当圣人走在队伍中”的两个转位

I F	IV B $\flat$	V C
原位	第二转位 根音 在中间位置	第一转位 根音 在低音位置

在 G 大调上用所标注和弦为此乐曲伴奏 (IV、V 音级转位)。

在 G 大调上，运用转位和弦为舒伯特“菩提树”配伴奏。

♩ = 80

在 C 和 G 大调做三和弦转位的手指练习。

听辨“Happy Birthday”乐曲伴奏中正三和弦的运用，首先进行原位弹奏，然后进行转位。旋律必须高八度演奏。

在第 1、第 3 以及第 6 小节有延留音的运用。

布鲁斯乐派

● 布鲁斯乐曲是爵士音乐的先锋。19 世纪 50 年代以来，它逐渐形成于美国南部。为了相互沟通，奴隶们在田间劳作时放声歌唱。在此过程中，“问题”与“答案”不断交替出现。布鲁斯乐曲反映了当时美国黑人的生活状况，略带伤感的风格。与白人的宗教音乐所不同的是，“布鲁斯”演唱的是世俗的歌曲。“布鲁斯”音乐当初均为无伴奏音乐，以后才加入乐器，例如：班卓琴（美洲黑人的一种弹拨乐器）、吉他和口琴，或创作纯粹的乐器音乐。布鲁斯风格不仅影响了不同时代的爵士音乐人，也影响了一大批摇滚、通俗音乐家。许多爵士、摇滚、通俗音乐里面蕴含着典型的布鲁斯风格。

- 布鲁斯乐曲采用的最简单的和弦是 I.、IV.、V.，它的风格特征是乐曲长度共 12 小节，分三句，每句四小节。
- 12 小节布鲁斯乐段 **副歌** 分为重复出现的 4 小节提问乐句 **(英: call)** 和由 4 小节组成的回答乐句 **(英: response)**。

布鲁斯 12 小节谱式

*) 弹奏布鲁斯乐谱中第 2、10 小节中和弦变化。

带有转位和弦的布鲁斯伴奏谱式

副歌：

对乐曲的收尾叠句进行即兴演奏。

Call&Response(问—答一曲式)：

一种存在于多种音乐文化中的形式，例如中世纪的教堂音乐以及美国黑人的劳动歌曲中。它通过领唱与合唱之间的交替来完成。

停滞布鲁斯

伴奏1: 用正三和弦伴奏

传统歌曲

汉斯·君特·豪曼 改编

call (问)

When it rains five days and the sky turns dark as night, — when it

mf

♩ = 100

C F C C

2 5 4 2 1 5

3 5

call (问-重复)

rains five days and the sky turns dark as night, — there is

F F C C

2

response (答)

trou-ble tak-ing place in the low-lands at night. — When it

G F C G

1. 2.

1 2 5

2. C C

著名的布鲁斯乐派音乐家:

威廉·克里斯多夫·汉第 (1873—1958)

杰利·罗尔·莫顿 (1885—1941)

贝西·史密斯 (1894—1937)

穆特·沃特斯 (*1915)

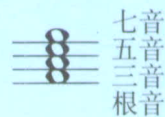
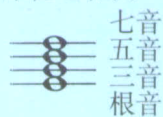
约翰·李·胡克 (*1915—2001)

B.B.金 (*1925)

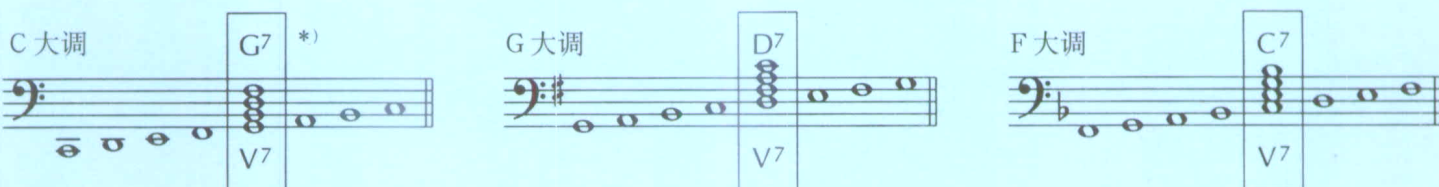
大调属七和弦 (V⁷)

- 建立在音阶五级音上的七和弦叫做属七和弦。使用七和弦可以加强和声的紧张度。凡可以用属三和弦的地方都可以用属七和弦。

原位七和弦

例:

*) 在大三和弦上加小七度。

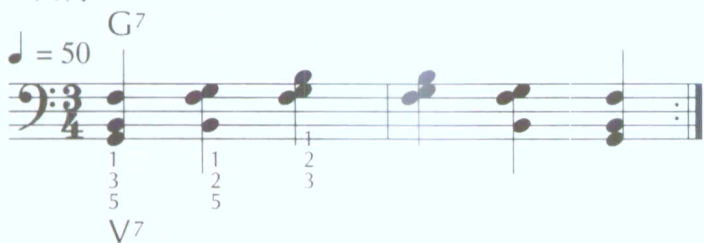
- 属七和弦可用完全的和不完全的, 不完全的属七和弦省略五音。由根音、三音和七音同时奏响足以表现出属七和弦的和弦特征。

例:

根音、三音和七音属七和弦转位

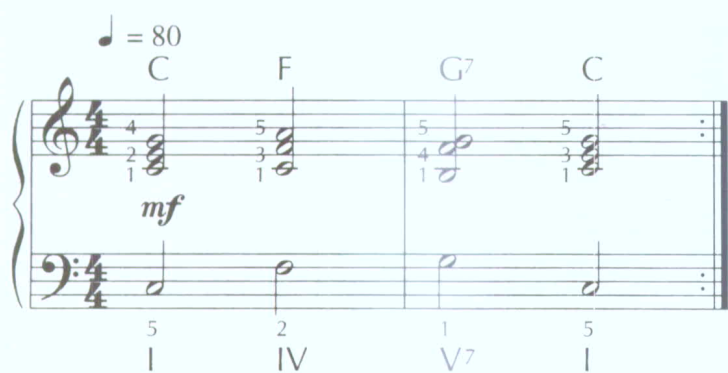
C 大调

F 大调

C 大调和弦连接 (I - IV - V⁷ - I)

- 左手重复右手和弦的根音。

和弦连接 = 和弦的模进

在乐句或乐段结尾处, 含有两种不稳定功能和弦的S-D-T进行, 叫做完全终止。

- 用 G、F 大调演奏此和弦连接。
- 转变为其它调性, 进行第一转位和第二转位。

停滞布鲁斯

传统歌曲

汉斯·君特·豪曼 改编

伴奏2: 用七和弦伴奏

♩ = 100

When it *mf* rains five days and the sky turns dark as night, — when it

C7 F7 C7 C7

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

rains five days and the sky turns dark as night, — there is

F7 F7 C7 C7

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

trou-ble tak-ing place in the low-lands at night. — When it

G7 F7 C7 G7

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

2. C7 C7

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

© 2002 Schott Musik International, Mainz

典型的布鲁斯音乐是它的旋律在自然音阶中的第三度与第七度降半音的出现, 这些降半音称为蓝调三度和蓝调七度。
C 大调布鲁斯和声

C7 F7 G7

I7 IV7 V7

为“停滞布鲁斯”配置七和弦及转位

C7 F7 G7

I7 IV7 V7

新伴奏谱式

2. C7 C7 C7

1(2) 1 1 1 1 5 5 5 5

只用 C7 和弦伴奏

…将 C7 用于结尾处

邀舞

作品 65 主题

Allegro ♩ = 192

卡尔·马里亚·冯·韦伯 (1786—1826) 曲

汉斯·君特·豪曼 改编

The score is written for piano and consists of five systems. Each system has a treble and bass staff. The first system begins with a forte (ff) dynamic and a C major chord. The second system features a G7 chord. The third system is marked dolce. The fourth and fifth systems continue the melody and harmony. The score ends with a 'D. C. al Fine' instruction.

© 2002 Schott Musik International, Mainz

D. C. al Fine

* 这段乐曲中没有升降记号, 结束在主和弦上, 所以它是一首 C 大调乐曲。在前四小节中只弹奏主和弦 (1. 音级), 所以 C 大调三和弦的标记不必在每一节中出现。只有当和弦改变的时候, 才会出现一个新的和弦标记 (见第 5 小节)。