

JOHN THOMPSON'S
MODERN COURSE
FOR THE PIANO

约翰·汤普森

现代钢琴教程

SOMETHING NEW EVERY LESSON

3

每课都有新的内容

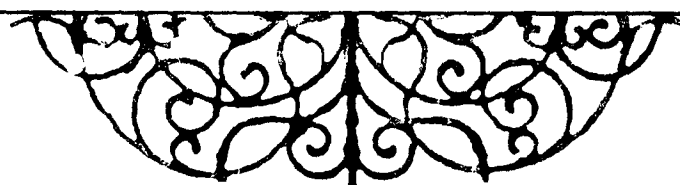
4.1

约翰·汤普森

现代钢琴教程

3

上海音乐出版社出版
美国雅歌文化公司提供版权

图书在版编目(CIP)数据

约翰·汤普森现代钢琴教程 (3)/(美)汤普森著. - 上海:上海音乐出版社,2000.6 重印

ISBN 7-80553-615-5

I. 约… II. 汤… III. ①钢琴-奏法-教材 ②钢琴谱-练习曲-美国 IV. J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 41615 号

Copyright The Willis Music Company

All Rights Reserved

Authorized For Sale Only in China

责任编辑:姚方正

中文译注:赵晓生

封面设计:陆震伟

约翰·汤普森现代钢琴教程

(3)

[美]约翰·汤普森著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@publicl.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

美国雅歌文化公司提供版权

新华书店经销 上海翔文印刷厂印刷

开本 640×935 1/8 印张 12 曲谱 89 面

1995 年 12 月第 1 版 2000 年 6 月第 12 次印刷

印数:232,801—242,800 册

ISBN 7-80553-615-5/J·514 定价:15.50 元

前 言

为使学生在学完第二册后能继续发展钢琴弹奏和音乐的能力,作者仔细编写了这一册书。目的在于全面地提高对基本演绎规则的理解力,同时为各种技巧的发展提供教材。

讲 授 演 绎 法

毋庸置疑,模仿和演绎有极大的不同。如同教育,演绎必须出自内心。我们不能代替学生思考,也不能把自己对乐曲的感受输送给他们。然而,为了让学生明确作曲家的意图,我们可以指出方向,引导他们获得自己的感受;我们也能巧妙地帮助他们熟悉键盘。因此,本书早就对演绎的要素以阐明,每一首曲谱都附有教益的注释,学生的天资将使这些辅导发挥作用。

多样化的选材

看看目录就可知道本书选材的广泛性。经验证明,三年级学生趣味上表现出来的差别比以往更明显,故教师在指定曲目时可有所选择。本教材提供的量超过一般学生的需要,但编者对曲谱——无论是《拉·库卡拉查》,还是贝多芬的《七重奏》——都是精心改编的,以期有目的地发展钢琴弹奏和音乐的能力。

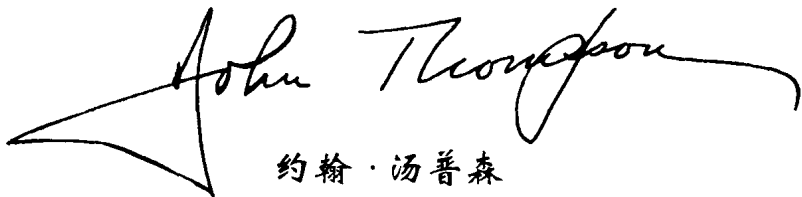
二十四个调上的前奏曲

为帮助学生熟悉全部大小调并能熟练地弹奏,本书第85至90页提供了二十四首简短的前奏曲。这些前奏曲在学习过程中可作为替代通常手指训练的指定练习。

三年级速度教材

在学生学习的进程中,技巧问题的因人而异日见明显,以区别对待为好。在作者为三年级学生汇编和注释的速度补充教材《约翰·汤普森的三年级速度练习曲》中,精选了练习曲大师贝伦斯、贝尔蒂尼、布格缪勒、车尔尼、杜弗诺伊、海勒、库拉克、寇勒、拉库佩、勒施霍尔等最有效的练习。此书为全面发展钢琴技能择选了有趣的谱例并介绍了不同的练习步骤。

两本书的结合使用将使任何钢琴学生,无论老幼,在音乐与技巧方面获得全面的提高。作者真诚地希望这两本书能给使用者带来明显的愉快和进步。

约翰·汤普森

附注:升级证书在第91页

目 录

每课都有新的内容

前言

1. 种植园灵歌
《没人知道我的痛苦》(交叉弹奏) (2)
演绎(定义、曲式、情绪和风格) (4)
2. 舒曼《旋律》(抒情曲式) (5)
3. 巴赫《风笛舞曲》(舞曲形式) (6)
4. 比才《斗牛士之歌》
选自歌剧《卡门》(进行曲节奏) (8)
5. 爱尔兰民歌《伦敦德里小调》(读三行谱表)··(10)
6. 西摩·史密斯《多萝西》(古老的英国舞曲)··(12)
7. 库拉克《女巫之舞》(舞曲形式) (14)
8. 舒伯特《小夜曲》(断连音) (16)
9. 埃尔门莱希《纺织歌》(模仿) (19)
10. 戈达尔《摇篮曲》
选自歌剧《约瑟兰》(抒情曲式) (22)
11. 贝尔《萤火》(前臂断奏) (25)
12. 贝多芬《小步舞曲》
选自《七重奏》(室内乐) (27)
13. 吉尔伯特与萨利文
《皮纳福尔》选曲(轻歌剧) (29)
14. 布格缪勒《叙事曲》(断奏) (32)
15. 亨德尔《萨拉班德舞曲》(古典舞曲) (34)
16. 洪佩尔丁克《来,和我跳舞》
选自歌剧《汉泽尔与格雷特尔》 (36)
17. 洪佩尔丁克《晚祷》
选自歌剧《汉泽尔与格雷特尔》 (37)
18. 巴赫《C大调前奏曲》(波音) (39)
19. 克莱门蒂《小奏鸣曲》(羽管键琴) (40)
20. 圣诞轮唱曲《赐给我们平安》(轮唱) (42)
21. 墨西哥民歌《拉·库卡拉查》(拇指穿越) (44)
22. 瓦尔德特费尔《溜冰》(圆舞曲形式) (46)
23. 格里格《更夫之歌》(抒情曲式) (50)
24. 汤普森《塔兰泰拉》(意大利舞曲) (52)
25. 柴科夫斯基《行板》选自《第六交响曲》 (55)
26. 波佩尔《加沃特舞曲》(宫廷舞曲) (56)
27. 博凯里尼《小步舞曲》(弦乐四重奏) (60)
28. 鲁宾斯坦《浪漫曲》(抒情曲式) (63)
29. 俄罗斯民歌《椒盐卷饼》(切分音) (66)
30. 马斯内《旋律》(抒情曲式) (68)
31. 李斯特《匈牙利狂想曲第二首》(风格) (71)
32. 肖邦《C小调前奏曲》(和弦) (75)
33. 贝多芬《G大调小步舞曲》(舞曲形式) (76)
34. 海勒《好奇的故事》(速度) (78)
35. 里姆斯基-科萨科夫《太阳颂》
选自歌剧《金鸡》(东方风格) (81)
36. 二十四首前奏曲(准备练习) (85)
- 升级证书 (91)

分 类

作曲家

巴赫、贝多芬、比才、博凯里尼、肖邦、克莱门蒂、格里格、亨德尔、洪佩尔丁克、李斯特、马斯内、里姆斯基-科萨科夫、舒曼、舒伯特、柴科夫斯基

贝尔、布格缪勒、埃尔门莱希、戈达尔、海勒、库拉克、波佩尔、西摩·史密斯、萨利文、瓦尔德特费尔、鲁宾斯坦。

各国音乐

本书包括有美国、古巴、英国、法国、德国、匈牙利、爱尔兰、意大利、挪威、波兰、俄罗斯、西班牙、墨西哥及东方国家等音乐。

各种音乐体裁

叙事曲、前奏曲、摇篮曲、英国舞曲、加沃特舞曲、匈牙利舞曲、进行曲、小步舞曲、风笛舞曲、浪漫曲、轮唱曲、俄罗斯舞曲、萨拉班德舞曲、小夜曲、西班牙舞曲、塔兰泰拉舞曲、圆舞曲。

管弦乐

柴科夫斯基《第六交响曲》

歌剧

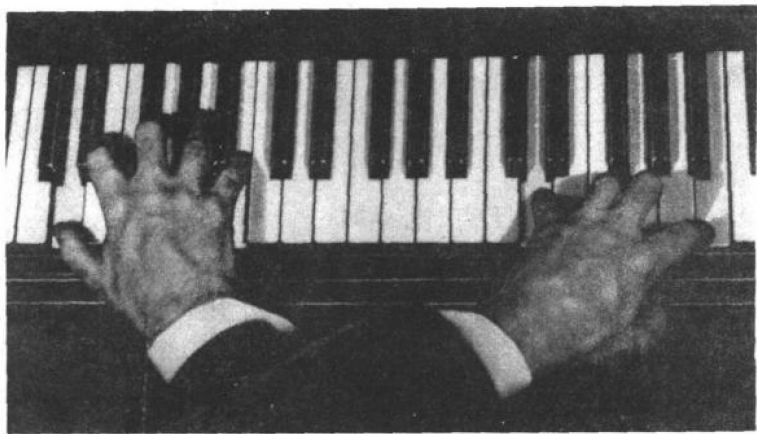
《约瑟兰》、《汉泽尔与格雷特尔》、《卡门》、《金鸡》
《皮纳福尔》

室内乐

弦乐四重奏(博凯里尼)

七重奏(贝多芬)

交叉弹奏

钢琴弹奏中常见双手交叉的方法,不仅使演奏变得简易,而且具有改变音质的效果。音乐会艺术家有时为达到某种音色和风格,有意把一个段落分给两只手弹。

下面的曲谱提供了双手交叉的练习,同时又作为音质的练习。尝试用最美的歌唱性音质弹奏这首优美的黑人灵歌,以便为本书的其他抒情性的曲谱作弹奏准备。记住:音质是演绎的一个明显的部分。

没人知道我的痛苦

种植园灵歌
约翰·汤普森改编

Andante con moto

p

L. H.

pp

mf espressivo

p

pp

mf

汤普森另选了大师作曲家的练习曲精编为《三年级速度练习曲》,是为补充本教材而特别设计的。

左手
over

mf poco animato

mf

p

pp poco allarg.

a tempo

pp dim.

ppp

教师注意:学了这首乐曲后,要向学生解释第4页有关演绎的文章,指示学生回家仔细学习。

演 绎

乐曲要从**实体和精神**两方面去学习。

按乐谱上的指示正确弹奏音符只是译出了曲谱实体,通过弹奏乐谱的音符,表达其情感和意图,传达了乐曲的精神,叫做演绎。

演绎是乐曲学习中最微妙、最复杂的。当然不指望三年级的学生视谱时就很深刻。只有具备成熟的概念,在音乐学习和分析中积累了相当的经验,并经过长期锻炼才会有这种深刻性。

演 绎 法

但是在学生的学习经历中,应尽早地考虑一些基本的演绎法,因为在进步的过程中,这些演绎法会直接影响学生的鉴赏和理解的深度。

年轻学生所要掌握分析的三个基本点是**曲式、情绪和风格**。

曲 式

先找出所学作品的完整曲式。如果是舞曲型的,那显然韵律是最重要的,是韵律节奏生成了舞曲。因此要保持鲜明的韵律感,注意所有重音。

在舞曲中速度显然也是重要的。

速度由舞曲的性质(小步舞曲、圆舞曲、玛祖卡舞曲等)决定的。现今的乐谱版本中,常以节拍器的数值来表示。

定一个合适的速度,并严格地贯穿始终。

假如乐曲是以歌曲或其他抒情形式写的,演绎就很难。这时,音质是极端重要的。必须勾出旋律线条使之完美。

记住教程中指出的规律“旋律线条总在改变厚度”——故应力求弹奏出音的层次和变化。

抒情乐曲的节奏往往比舞曲的节奏灵活,要小心地让速度有一定的伸缩性。

情 绪

作品的情绪往往取决于标题,或者取决于乐曲的特性。

明确乐曲的情绪到底是快乐的还是哀伤的。还要考虑情感内容的深度。仅仅是愉快、明朗还是狂热?只是沉思、忧郁还是悲剧性的?

表情记号会给你提供帮助。虽然在一段时间里学生还有赖于教师的指导,但是运用自己的分析能力对他来说越早越好。

任何作品在新的主题(有时甚至在新的乐句)进入时,情绪都可能发生变化,还往往从一端跳到另一端。

风 格

风格是件微妙的事,很难教。就像每个音乐时期(古典、浪漫或现代)都有其独特的风格一样,每个作曲家的风格也都是不同的。比如遇到同样的乐句,对贝多芬时代作品的处理与德彪西或更现代作品的处理,就很不一样。

只有长年累月的研究、分析,善于倾听、观察,才能由掌握风格的知识进入精通的境地。

记住:对比是一切艺术的首要法则,要在每首新作品中巧妙地运用这个法则。连奏与断奏,强与弱,大调与小调,快与慢——这种种安排都能造成对比,要尽早让学生掌握这个道理,把它作为演绎作品的一个必须考虑的因素。

艺术家、有艺术性的家庭钢琴家和键盘打字员之间的区别,全在于能否很好地懂得演绎的无形价值。作者热切地希望所有使用本书的学生都能成为小艺术家。

罗伯特·舒曼 1810年6月8日生于萨克森王国时期的茨维考村，父亲是书商，因此罗伯特很早就受到文学和语言的熏陶。他在莱比锡攻读的是法律，但自幼显示出音乐天赋的他在大学期间跟弗里德里希·维克学习钢琴，后来他还是放弃了法律而献身于音乐。他爱上了维克的女儿克拉拉，她是一位优秀的音乐家和著名的钢琴家。他俩于1840年成婚。

第二年，兴奋的舒曼写了近一百五十首歌曲，有许多歌以德国诗人海涅的诗作为歌词，除了作曲和指挥，他还是音乐杂志的著名编辑。舒曼生活在浪漫主义的十九世纪，是著名的浪漫主义作曲家。

演 绎

形式: 这首作品显然是抒情作品或歌曲的形式。右手的旋律要尽量用最美好的歌唱性音质弹奏，左手的伴奏则提供柔和而又不断活动的背景。

情绪: 要以沉思的情绪弹奏这首乐曲。不要太严肃也不要太粗心。保持中速，遵照表情记号弹奏。

旋 律

舒 曼
(1810-1856)

Moderato

p cantabile

The musical score is written for piano and consists of 16 measures. It is in C major and 4/4 time. The tempo is marked 'Moderato'. The first measure is marked 'p cantabile'. The score includes various musical notations such as slurs, fingering numbers (1-5), and dynamic markings. The piece concludes with a first ending (1.) and a second ending (2.) marked 'poco rit.'.

风笛舞曲：风笛是有一个风袋和几支笛管组成的民间簧管乐器。按爱尔兰“尤利恩”（肘臂风笛）制作。有一种小型的原始双簧管也称风笛。

王室风笛手迪陶奇有一支笛管制作的相当精致的风笛，还用绣着法国王室纹章的丝绒包裹着，非常漂亮，他卓越的风笛演奏技艺吸引了法国的宫廷。

在路易十四时代 风笛非常受欢迎 在宫廷和招待会上都能见到。1670年，风笛进入法国的管弦乐队，在音乐家吕利（御前“二十四人乐队”中的乐师）为宫廷写作的许多舞剧中都用了风笛，路易十四亲自跳舞参加这些舞剧的演出。

约·塞·巴赫在《英国组曲》第三组第六首中也写了风笛舞曲，表明他对风笛演奏的田园舞曲的欣赏。采用这种形式的还有格鲁克和亨德尔。

演 绎

形式：舞曲形式，音乐中的《风笛舞曲》是 2/4、3/4 或 6/8 拍的曲调，速度中庸，适合风笛的特性和音域。下列谱例中，左手的分解八度具有风笛低音管的效果，与右手的旋律形成对比。

情绪：Giocoso, 意指嬉戏地。在强、弱之间要形成明显的对比。注意乐句。

风 笛 舞 曲

Giocoso

约·塞·巴赫
(1685-1705)

This musical score is for the 'The Swan' movement from the Suite for Piano, Op. 70, by Camille Saint-Saëns. It is written for piano and features a variety of musical notations including dynamics, fingerings, and articulations.

Key Features:

- Staff:** The score is written on a grand staff, consisting of a treble clef and a bass clef joined by a brace on the left.
- Key Signature:** The key signature is one sharp (F#), indicating the key of D major or B minor.
- Time Signature:** The time signature is 3/4, indicated by a '3' over a '4'.
- Dynamics:** The score includes dynamic markings such as *f* (forte) and *p* (piano), indicating changes in volume.
- Fingerings:** Numbers 1 through 5 are placed above or below notes to indicate the specific fingers to be used for each note.
- Articulation:** Slurs are used to group notes that are played smoothly together. Staccato marks (dots) are placed under some notes to indicate they should be played in a short, detached manner.
- Rehearsal Marks:** The score is divided into measures by vertical bar lines, with some measures containing rehearsal marks (dots) for practice.

作为学习巴赫的基础,汤普森从大师作品中挑选了15首短小曲例,加以改编注释,编成一册《巴赫入门》,供学生选用。

进行曲无疑源于军队。在壮丽的场合,进行曲总是以生气勃勃和强劲有力的节奏鼓动着人们。在中世纪,法国的民间歌曲受到十字军东征的影响。十字军的歌曲《马尔布鲁什去打仗》曾为拿破仑的军队所用,又被贝多芬用于《战争交响曲》。这首歌很像流行的《他是个快活的好人》。

比才的西班牙歌剧《卡门》中男中音所唱的著名咏叹调《斗牛士之歌》的副歌,是富有特色的进行曲节奏。

第二幕,在帕斯蒂亚酒店,吉普赛的走私者和一些官兵正狂饮作乐;卡门在边歌边舞。时至夜深,酒店即将打烊,突然传来列队行进的声响和“嗨!艾斯卡米约,斗牛士艾斯卡米约!格拉纳达竞赛的获胜者!”的欢呼声。艾斯卡米约进来,接受人们的敬酒,他勇气大增,装出英勇的姿态,自豪地高唱斗牛士处境的危险、动作的敏捷和胜利的凯旋。斗牛士漂亮的服饰、潇洒的风度和显赫的名声把卡门给迷住了。

下面乐曲的特点实际上与《军队进行曲》相同,按规定好了的速度贯穿始终,用重音突出乐曲鲜明的节奏,要弹得精神振奋,意气风发。

斗牛士之歌

选自歌剧《卡门》

比才

(1836-1875)

March tempo

f sempre marcato

p

f cresc.

为提高技术,采用汤普森的《三年级速度练习曲》。

First system of musical notation. The treble clef staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, including triplets and slurs. The bass clef staff provides harmonic support with chords and single notes. Fingering numbers (1-4) are present above the treble staff notes.

Second system of musical notation. The treble clef staff features a melodic line with a large slur spanning across measures, including triplets and slurs. The bass clef staff has a steady accompaniment. Dynamics include *molto cresc.* and *ff*. Fingering numbers are present above the treble staff notes.

Third system of musical notation. The treble clef staff continues the melodic line with slurs and ties. The bass clef staff has a steady accompaniment. Dynamics include *mp*. Fingering numbers are present above the treble staff notes.

Fourth system of musical notation. The treble clef staff features a melodic line with slurs and ties. The bass clef staff has a steady accompaniment. Dynamics include *f cresc.*. Fingering numbers are present above the treble staff notes.

Fifth system of musical notation. The treble clef staff continues the melodic line with slurs and ties. The bass clef staff has a steady accompaniment. Dynamics include *ff*. Fingering numbers are present above the treble staff notes.

有许多钢琴独奏曲的段落是用三行五线谱写的,看来好像很复杂,仔细加以观察就会发现:这样写,实际上使视谱变得简单容易了。

每个人都想弹歌曲,歌曲和伴奏是用三行五线谱写的,那么这首乐曲也将提供三行谱的很好的初步练习。

下面的曲谱中左手交叉越过右手,弹上面一行谱表全部音符。看你能把这首优美、古老的爱尔兰民歌弹得多么动听。尽量以最美好的歌唱性触键来弹奏,试着模仿大提琴的音色。细心使用踏板,按表情记号弹奏。

伦敦德里小调

爱尔兰民歌

Moderato

左 手

右 手

左 手

pp

mp

First system of musical notation, measures 1-4. The music is in 3/4 time with a key signature of two flats. The right hand features a melodic line with a trill in measure 1 and various fingerings (5, 3, 4, 5, 3, 5). The left hand provides harmonic support with chords and single notes, including fingerings (1, 2, 2, 5, 2, 4, 1, 5).

Second system of musical notation, measures 5-8. The right hand continues the melodic development with fingerings (3, 4, 5, 5, 4, 3, 4). The left hand maintains the harmonic accompaniment with fingerings (1, 2, 3, 5, 2, 4, 1, 4).

Third system of musical notation, measures 9-12, marked *poco allarg.* and *f*. The right hand has fingerings (4, 4, 4, 5, 4, 3, 5). The left hand has fingerings (1, 2, 5, 1, 2, 1, 3, 5). The tempo is slightly increased.

Fourth system of musical notation, measures 13-16, marked *allarg.* and *pp*. The right hand has fingerings (2, 5, 3, 1, 4, 5). The left hand has fingerings (1, 3, 1, 5, 2, 1, 2). The tempo is further increased. The system concludes with a double bar line.

舞蹈不断地经历着演变。各民族都有传统的、与众不同的民间舞蹈形式。英国舞可追溯到三种原型——剑舞、莫利斯舞和乡村舞。莫利斯舞可能由剑舞演变来，取名于十五世纪称为“莫利斯科”的摩尔人。乡村舞与其他舞蹈的区别在于它是由男女舞伴成对跳的。十六世纪末，乡村舞盛行于伊丽莎白女王的宫廷。伍斯特的伯爵写到这种快乐的舞蹈时说：“女王陛下感到特别高兴。”

英国舞, 1772 年

自 1650 年以来，乡村舞这个名词被用以指称英国舞。宫廷舞和社交舞显然都源于农民，并由法国宫廷的舞蹈变化而成的。十八世纪英国的舞会是由舞伴随着进行曲在室内绕场列队行进开始的；然后跳小步舞，接着是加沃特舞和快乐的乡村舞。

下面是一首古老的英国舞曲，用中速弹奏，节奏要鲜明，情绪要庄重。

多 萝 西

右手 (古老的英国舞曲)

西摩·史密斯

Moderato

左手 marcato

mp

sf

cresc.

mf

The image displays four systems of piano sheet music, each consisting of a grand staff (treble and bass clefs) in the key of D major (one sharp). The music is characterized by intricate fingerings and dynamic markings.

System 1: The right hand features a complex melodic line with fingerings such as 3 4 3 2 1 2 3 5, 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, and 4 3 2 5 3. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes, including fingerings like 1 3, 1 3 5, and 2 4. Dynamic markings include *mp* and *mf*.

System 2: The right hand continues with fingerings like 3 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, and 4 3 2 5. The left hand has fingerings like 1 3 5 and 2 4. Dynamic markings include *mp* and *f*.

System 3: The right hand has fingerings like 3 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, and 4 3 2 5. The left hand has fingerings like 1 3 5 and 2 4. Dynamic markings include *ff*, *mf*, *sf*, and *f*.

System 4: The right hand has fingerings like 3 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, and 4 3 2 5. The left hand has fingerings like 1 3 5 and 2 4. Dynamic markings include *cresc.* and *ff*.