

总主编 余丹红

MUSIC
EDUCATION

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业技能课程

李易忆 编著

钢琴 美国卷

AMERICAN
PIANO MUSIC

上海音乐学院出版社

总主编 余丹红

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业技能课程

李易忆 编著

钢琴 美国卷

AMERICAN
PIANO MUSIC

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴.美国卷/李易忆编著.

-上海:上海音乐学院出版社,2011.9

全国高等院校音乐教育专业系列教材

ISBN 978-7-80692-662-8

I. ①钢… II. ①李… III. ①钢琴曲-美国-高等学校-教材

IV. ①J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第146156号

丛 书 名 全国高等院校音乐教育专业系列教材

总 主 编 余丹红

策 划 洛 秦

书 名 钢琴·美国卷

编 著 李易忆

责任编辑 鲍 晟

封面设计 达壮士

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路20号

印 刷 上海师范大学印刷厂

开 本 640×1000 1/8

印 张 26.25

版 次 2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80692-662-8/J.648

定 价 55.00元

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

全国高等院校音乐教育专业系列教材

编 委 会

总主编

余丹红

顾 问

江明惇 林 华 倪瑞霖

刘靖之 洛 秦 孙维权

本教材系上海市教委第四期本科教育高地项目

总 序

20世纪80年代以来,我国音乐教育领域产生了一系列深刻的改变:以德国奥尔夫教学法传入为契机,我国音乐教育领域开始了放眼世界的旅程,从最初对西方教学法直指人心的震撼,慢慢扩展到对音乐教育学整个学科领域的探究,音乐教育学领域宽广博大的研究范畴开始呈现:音乐教育史、音乐教育心理、脑科学与音乐教育、音乐教育管理、音乐教育比较研究、音乐课程论、音乐教育评估、音乐教育社会学与人类学、音乐教育哲学、音乐治疗等——学科意识由此觉醒,音乐教育学领域开始进入空前发展阶段。以往音乐教育学科的专业归属问题曾经长期地困扰着从业者,至此,已基本形成共识,实现了学科的自我认定。以上海音乐学院音乐教育系为代表的音乐教育专业构筑了课程体系的重建过程,提倡在学生拥有扎实过硬的音乐技能,全面、深入地掌握音乐理论的前提下,以音乐教育学理论与实践系列主干课程统筹全局,使学生明晰本学科的目标与任务、手段与方法,从而完成高质量的教师教育工作。

本系列教材的出版是若干年学科构建思考之后的集体探索与积累,表明了音乐教育领域开始进入实质性的内涵建设阶段。本套教材主要由三大部分构成:一是“专业主干课程”,内容涉及学科框架的基本理论与实践,是围绕本科教学大纲而进行编撰的教材,如《音乐教育学教程》《音乐教学法教程》《音乐教育史教程》《音乐教学设计教程》《音乐教育心理学教程》等。二是“专业技能课程”,下分音乐技能类及音乐基础技术理论与实践类。音乐技能如《钢琴》(包括法国卷、德奥卷、中国卷、美国卷、俄罗斯卷、西班牙卷、拉丁美洲卷、中欧四国卷、双钢琴卷、四手联弹卷等)、《声乐》(包括法国卷、德奥卷、中国卷、英美卷、俄罗斯卷、意大利卷、重唱卷等);音乐基础技术理论与实践主要围绕上海音乐学院音乐教育系的特色课程,如《作曲技术理论综合教程》《节奏与打击乐教程》《上海音乐学院女声合唱团合唱曲集》(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)、《西方合唱发展史》等。三是“音乐教育理论研究论丛”,如《中国学校音乐课程发展》《音乐教育研究论文集》《德国音乐教育》等。我们始终认为,音乐技能是教师教育的重要基石,没有过硬的技术与对音乐作品的透彻理解,就很难成为真正意义上的合

格音乐教育者！这套教材在编撰过程中力求贴近课堂教学，尤其在音乐技能教材上能够体现教师教育专业特征，在编撰思路与方式上与表演专业教材有所区别。同时，加大各类知识信息量，开拓读者自主学习的途径。

本套教材的撰写者主要是上海音乐学院音乐教育系在职教师。上海音乐学院是我国最早设立高等音乐教育学科专业的高校之一，早在1927年即已成立师范科。1997年，上海音乐学院以音乐教育系的名称重建音乐教育专业。该专业依托上海市深厚的城市文化底蕴与上海音乐学院坚实的音乐基础，组建了一支具有强大凝聚力的教师队伍，他们不仅有着扎实的专业背景，也有着孜孜不倦的钻研精神，在音乐教育学学科发展的道路上铺筑进阶之石。同时，本套教材的编撰者还包括音乐教育系外聘教师，他们分别是来自德国的Wolfgang Mastnak教授，中国香港的刘靖之教授，美国的马淑慧教授，意大利的Aurelio Porfiri教授等，他们本着共同推动音乐教育学学科发展的意愿，长期在上海从事音乐教育工作，从未计较个人得失，在此表示由衷的感谢与敬意！

本套教材的顾问为我国音乐教育领域内的资深教授：江明惇先生任上海音乐学院院长期间，兼任音乐教育系第一任系主任，对上海音乐学院音乐教育专业的重建与发展起到关键作用；林华教授不仅执导音乐教育专业硕士研究生，还为音乐教育系女声合唱团走向世界给予具体指导；倪瑞霖先生、孙维权先生长期为音乐教育专业学生授课，担任研究生指导委员会委员，对学科的发展起到了十分积极的推动作用；音乐学家、出版家洛秦先生对音乐教育专业的学科发展给予无私支持，使得本套教材的出版得以顺利进行。同时，感谢上海市教委高教处、上海音乐学院教务处对学科建设的大力支持，才使得本套教材的编撰计划得以顺利启动。

音乐教育事业是一项需要全社会关注与支持、同时对和谐社会的构建有着重大作用的事业。它所承载的不仅是音乐学科知识的传授，还承载着人格培养的重大责任。成功的音乐教育可给予多元情感体验，从而使人拥有更为丰富的人生。虽然它不能一鸣惊人，也不能创造直接的物质财富，然而正是这种“润物细无声”的潜移默化功用，才真正体现出“百年树人”的意蕴。

这，也就是本套教材最终指向的理想与目标。

上海音乐学院音乐教育系主任

 教授

2010年12月28日

前言

本教材将重点聚焦于美国近现代具有代表性作曲家的钢琴作品介绍、推广,以及作品演奏方面的提示、指导。

回眸历史,早在15世纪,英国人就掀开了在北美新大陆探寻开拓新领土,进而建立新殖民地的历史篇章。1588年,英国通过英吉利海峡大海战彻底击溃了当时最为强大的西班牙无敌舰队,在海洋争霸战争中获得了决定性的胜利,取代西班牙成为海上强国。16世纪到17世纪中叶期间,英国又将荷兰殖民统治者彻底赶出了北美的东北地区。从此,引发了在北美新大陆长达数个世纪的大范围、大规模的移民潮。自此以后,作为北美新大陆的殖民先驱者——英国人,与北美当地原始的土著人——印第安人,以及各种族、民族的移民和他们各自的后裔,共同携手通过世代不懈的努力奋斗、辛勤耕耘,开拓、创建了这个崭新的北美新大陆,更是为之后的美利坚合众国的开创、建立与发展打下了坚实的基础,推动了历史发展的进程。

众所周知,美国是一个典型的移民国家,其音乐与文化都具有极其丰富的多元化显著特征;同时,也具有极为强烈的开拓性、创造性、综合性、包容性等诸多鲜明特征。新大陆开发初期,由于处于蛮荒大地的开垦阶段,贫乏的生活、不稳定的生活状态和生活物资的短缺,使得从各个国家、地区蜂涌而至的新移民大军,必须为获得基本的生存保障、安定的生活环境以及各自民族、种族的繁衍与发展壮大而付出极大的艰辛和不懈的努力奋斗。而处于这样一个特殊而且艰难的历史时刻,各个民族与种族之间,新兴移民与当地原始土著印第安人之间,彼此不同的历史、文化之间,经历了相当一段历史时期的互相冲突、矛盾、排斥。之后,通过长时期的互相沟通、了解、认知,逐步发展进步到尝试互相交汇、借鉴、学习,乃至相互作用、相互影响、相互融合,最终形成一种极具特色的平衡兼容的音乐文化发展氛围。

正如上述文字所述,从美国这个北美新殖民地、新大陆的早期历史来看,刚开始并没有形成其自我文化根基,精神底蕴极度匮乏,行进与发展模式与走向也是非常模糊的。文化艺术包括音乐在各方面尚未呈现较为成熟、稳健的意识与形态。而随着历史发展进程,各个不同种族、民族移民群体,和土著印第安人,逐渐将他们各自信奉的宗教信仰、独立的民族意识、

固有的族群形态、根据社会分工不同而逐步形成的等级概念,以及各具特征的文化背景社会风俗及生活习惯等各种物质、精神因素,逐渐渗透、影响到这个新兴国家和社会音乐与文化的方方面面、点点滴滴,以强大的动力促使这个全新的国家在音乐与文化方面迅速而且茁壮地发展、繁衍。

历史延伸至18世纪下半叶,美国经历了独立战争之后,随着国力与经济实力的日益壮大,自由、民主、独立、创新、多元、兼容的思潮迅猛发展、蔓延,使得整个美国社会的各种音乐文化逐步摆脱了欧洲旧大陆的影响与控制。在继承西方音乐的基础上,不断融入、结合其特有的音乐元素(例如美洲印第安人音乐、新英格兰地区宗教音乐、赞美诗音乐、黑人福音音乐,以及后来的爵士乐、百老汇音乐剧、乡村音乐、摇滚乐、电子乐等等各种音乐素材与形式),使其不断发展、成熟,并在20世纪中后期最终独树一帜,形成自己独有的音乐文化体系(大致包括专业艺术音乐与流行音乐两大部分)。它以无法抗拒的巨大影响力和渗透力,与传统的西方音乐形成了相互竞争、相互交融、多元并举、各呈异彩的新态势。

由于美国音乐的多元性和特殊性,各个不同历史时期不同风格与类型的作曲家与作品较多且繁杂,鉴于篇幅有限,所以本教材将着重介绍、推荐三个历史时期的重要作曲家及其部分经典作品。首先是美国19世纪专业音乐的代表人物——爱德华·麦克道威尔。他的钢琴作品既继承并且发扬了德奥西方古典音乐的传统以及浪漫乐派大师的创作手法与风格,同时又大量汲取、采用了印第安音乐的素材,从而使其作品具有了美国民族音乐发展初期的典型风貌。

美国大众流行音乐是20世纪音乐历史进程中一个极其重要的艺术现象,所以本教材第二部分关注了这一领域具有代变性的几种不同类型与音乐创作形式的作曲家的经典钢琴作品。分别是:代表爵士乐的起源——拉格泰姆创作的音乐家斯科特·乔普林的作品,代表20世纪上半叶真正成熟时期爵士乐创作的里程碑式音乐家路易斯·阿姆斯特朗和埃灵顿公爵的钢琴作品。

本教材第三部分选取了代表20世纪美国专业音乐创作的重要人物的作品,包括乔治·格什温、阿诺德·勋伯格、伊戈尔·斯特拉文斯基等移民作曲家的代表钢琴作品,以及倾向浪漫主义风格的作曲家塞缪尔·巴伯的代表作品;还有艾伦·科普兰的代表钢琴作品。

本教材既可作为专业音乐院校和师范院校音乐专业师生学习、演奏美国钢琴音乐作品的教科书,也可以供广大的业余钢琴学习者和音乐爱好者作为一本了解学习美国近现代钢琴音乐的较为全面实用的参考教材。

衷心希望这本教材能得到上述不同层面读者、使用者的喜爱和宝贵意见!

李易忆

目 录

CONTENTS

总 序 / 余丹红	1
-----------	---

前 言	3
-----	---

爱德华·亚历山大·麦克道威尔

六首意象小品集 (Op.7)	1
----------------	---

1. A Tin Soldiet's Love	3
-------------------------	---

2. To a Humming Bird	5
----------------------	---

3. Summer Song	7
----------------	---

4. Across Fields	9
------------------	---

5. Blurette	11
-------------	----

6. An Elfin Round	13
-------------------	----

伊戈尔·费奥多罗维奇·斯特拉文斯基

练习曲与小品集选曲	17
-----------	----

四首练习曲集 (Op.7)	21
---------------	----

第一首	21
-----	----

第二首	24
-----	----

第三首	31
-----	----

第四首	34
-----	----

三首简易小品集 (四手联弹)	42
----------------	----

1. 三 月	42
2. 华尔兹	46
3. 波尔卡	48
五首简易小品集(四手联弹)	50
1. 行 板	50
2. 西班牙舞曲	52
3. 三角琴	56
4. 那不勒斯舞曲	60
5. 加洛普舞曲	68

塞缪尔·奥斯本·巴伯

叙事曲(Op.46)	74
------------------	----

阿诺德·勋伯格

钢琴小曲六首(Op.19)	83
第一首	86
第二首	87
第三首	88
第四首	89
第五首	90
第六首	91

艾伦·科普兰

猫和老鼠	92
------------	----

斯科特·乔普林

拉格泰姆选曲	100
表演者	104
无花果树叶	109
阿拉巴马的胜利	114
邂 逅	119

乔普林的拉格泰姆狂想曲（双钢琴八手联弹）…凯文·欧森改编	126
------------------------------	-----

乔治·格什温

前奏曲选曲	160
前奏曲三首（1927）	163
第一首	163
第二首	167
第三首	170
前奏曲三首（双钢琴）	174
第一首	174
第二首	179
第三首	183
前奏曲（1919）	187
前奏曲（1923）	191
前奏曲（No.17）	193
前奏曲（1925）	196

附录一 外文索引	197
----------------	-----

附录二 技巧程度索引	198
------------------	-----

Edward Alexander Macdowell

爱德华·亚历山大·麦克道威尔

六首意象小品集 (Op.7)

【作者简介】

爱德华·亚历山大·麦克道威尔 (Edward Alexander Macdowell, 1860—1908), 美国著名作曲家兼钢琴家, 生于纽约。最早在纽约开始学习钢琴。麦克道威尔和与他同时期的大部分美国作曲家一样, 都有着远赴欧洲求学的经历。麦克道威尔 1876 年进入巴黎音乐学院学习钢琴和作曲理论, 之后又到法兰克福师从著名作曲家、法兰克福音乐学院院长拉夫。1879 年他结识了李斯特, 从而拜其为师, 跟随其进行短暂的音乐学习。1881 年开始受聘在丹姆斯达特音乐学院任教, 教授钢琴。1885 年麦克道威尔移居威斯巴登, 同时其作品创作开始日益崭露头角, 并且逐步蜚声扬名于国际乐坛。1888 年麦克道威尔回到美国, 在波士顿定居。1889 年在祖国创作、发表了《第二钢琴协奏曲》, 获得广泛好评。同时, 麦克道威尔还经常以钢琴演奏家的身份参加各种类型的演出。1896 年开始在哥伦比亚大学任教, 之后还担任系主任的职务。1897 年受邀担任纽约门德尔松男声合唱团指挥。在此期间, 还曾当选为美国音乐家和作曲家协会主席。1904 年由于在各方面与学校方面意见不合的原因, 主动辞去教师和系主任的职务。1906 年麦克道威尔不幸遭遇到严重车祸, 致使其脑部受到较为严重的损伤, 他的创作以及演奏生涯逐步接近尾声。麦克道威尔于 1908 年在纽约逝世。

主要代表作品: 钢琴组曲《森林素描》《海》《新英格兰牧歌》; 四首钢琴奏鸣曲; 交响曲:《哈姆雷特与奥菲利亚》; 两套乐队组曲和两部钢琴协奏曲等。

【音乐创作风格与特点】

由于麦克道威尔在欧洲历经 20 多年的学习、创作、演出的漫长过程, 逐步积累和奠定了在国际乐坛的声望和地位。因此, 在他的大量作品中, 可以很明显地感受到他的创作风格在传承 19 世纪浪漫主义风格的同时, 又是最

大限度地融入了其自我的强烈民族音乐艺术个性。麦克道威尔的早期创作风格受到李斯特较为显著的影响,其主要表现在部分着重炫技性的钢琴作品和富有诗意、表现大自然风情的交响诗的创作中。回到美国之后,麦克道威尔的音乐创作风格发生了较大的转变,开始更加注重和强调融入美国本土少数民族印第安的音乐元素,加强突显其民族风格。

麦克道威尔的音乐作品旋律优美,富于描绘性,其钢琴小品尤其受人喜爱,被誉为 19 世纪最重要的美国作曲家。

【教学提示】

1. *A Tin Soldier's Love*: 此曲要充满感情地演奏,触键要轻柔、温和、细腻。此外,要注意分句与呼吸。

2. *To a Humming Bird*: 此曲要求用飞快的演奏速度,以尽量轻快的音色,来尝试模拟鸟鸣的效果。

3. *Summer Song*: 这是一首描写夏日的清新歌曲,用中等舒缓的速度来演奏。

4. *Across Fields*: 此曲需要用干净、饱满的触键来表达明快、欢愉的情绪。

5. *Bluette*: 此曲用中等偏快的速度演奏,注意强调三拍子的舞蹈特性。

6. *An Elfin Round*: 此曲需要极为轻盈、敏感的音色,强调练习微弱但是清晰的触键能力。

【拓展曲目】

1. 格里格:《抒情小品集》。

2. 斯美塔那:《斯美塔那作品集》。

六首意象小品集

Six Fancies

1. A Tin Soldier's Love

爱德华·亚历山大·麦克道威尔
Op.7, No.1

Gently, with feeling (♩=112)

The musical score for "A Tin Soldier's Love" is written for piano. It begins with a treble and bass staff in G major (one sharp) and 3/4 time. The tempo is marked "Gently, with feeling" with a quarter note equal to 112 beats per minute. The score is divided into four systems of five measures each. The first system starts with a piano (*p*) dynamic. The second system includes a piano (*p*) dynamic, a piano-piano (*pp*) dynamic, and a ritardando (*rit.*) marking. The third system features a piano-piano (*pp*) dynamic, a detached articulation, and a crescendo. The fourth system includes a piano-piano (*pp*) dynamic, a detached articulation, and an increase marking. The score concludes with a final cadence in the bass staff.

20 $\frac{4}{2}$

increase *f* *p*

25

29 *rit.* *pp*

34 *hold* *p* *pp* *ppp* *hold*

3 3

8vb-1

2. To a Humming Bird

As fast and light as possible (♩=168)

Op.7, No.2

The musical score is written for piano in 2/4 time, key of D major (two sharps). The tempo is marked 'As fast and light as possible' with a quarter note equal to 168 beats per minute. The score consists of 20 measures, divided into five systems of four measures each. The first system (measures 1-4) begins with a *ppp* dynamic. The second system (measures 5-8) includes a *ppp* dynamic. The third system (measures 9-12) features complex fingerings and a *p* dynamic. The fourth system (measures 13-16) includes a *p* dynamic. The fifth system (measures 17-20) includes a *p* dynamic. The score includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings.

23

23

2 1 1

pp

29

29

mf

2 1

34

34

f

dim.

39

39

ppp

3

4 1

44

44

49

49

p

pp

1 3 4 2

2 3

8va