

高等院校音乐专业教材

钢琴普修教程

• 钢琴教学法 • 钢琴弹奏曲目 • 钢琴即兴伴奏 • 钢琴艺术史

主 编 © 朱咏北 执行主编 © 吕 侶

PIANO
UNIVERSAL COURSES

4

上海音乐学院出版社

高等院校音乐专业教材

钢琴普修教程

主 编 © 朱咏北 执行主编 © 吕 侶

执行副主编 © 杨贤忠 / 毛自平 / 陈 东 / 宋淑红

PIANO
UNIVERSAL COURSES

4

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等院校音乐专业·钢琴普修教程/朱咏北主编. —上海:上海音乐学院出版社,2006.7

ISBN 7-80692-221-0

I. 高… II. 朱… III. 钢琴—奏法—高等学校—教材

IV.J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 070787 号

书 名: 高等院校音乐专业教材·钢琴普修教程

主 编: 朱咏北

责任编辑: 骆方华

封面设计: 徐 诚

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: 长沙宏顺精品印务有限公司

开 本: 890×1240 1/16

印 张: 10.25

版 次: 2008 年 8 月第 2 版 第 2 次印刷

印 数: 4101-8200 册

书 号: ISBN 7-80692-221-0/J.214

定 价: 100.00 元(共四册) 本册 25.00 元

序

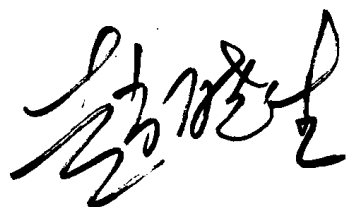
当前,全国各文科大学甚至理、工科大学都设立了艺术学院或音乐学院,于是,适合这些高等院校中音乐专业学生普修钢琴课程采用的教材就成为当务之急。这册《钢琴普修教程》针对此类高等院校的音乐专业学生往往学习钢琴起步晚,年龄大、基础较薄弱,但理解能力较强,对学以致用教学实际效果较为关注等特点,采用全新的编写思路,显示出不同于其他钢琴初级教程(初学二年)的自身特点。

这套教材的特点主要表现在于,将教学法、基础训练、练习曲、乐曲(包括复调乐曲、中国乐曲、外国乐曲等)、钢琴即兴伴奏这五个环节环环相扣,在每个单元组合成综合的教学目标,通过各单元的合理布局,在上述五个方面能得到均衡的相互补充的“营养”,有利于较短时期得到全面的进步。

第二个特点在于,本书在每个单元中增列了相关的钢琴艺术发展史的知识,这对于成年学生在学习钢琴过程中对钢琴艺术发展过程与规律,对每个历史阶段中钢琴音乐风格的形成与特征,以及如何在演奏中正确地体现这些风格,是有很大的帮助的。当然,目前的构架中,此部分知识内容尚未能与所学习的曲目有更密切的结合,希望以后再版时,能将学习的钢琴艺术史内容与曲目内容有更有机地在联系。

此书第三个特点在于,强调了“以乐(Yue)为乐(Le)”,即通过学习钢琴得到快乐的理念,并在曲目选择中得到尽可能的体现。音乐性的加深,音乐感的提高,音乐兴趣的强调,都是这本教材别具匠心之处。

基于以上特点,我期待着这套《钢琴普修教程》能在全中国各高等院校音乐专业的钢琴课程教学中发挥它积极的、有效的作用。

2006年7月

再版序言

《钢琴普修教程》面世两年以来,籍借鲜明的“师范”特征以及丰富实用的教学内容赢得了广大师生的欢迎,为进一步提高本套教材的实用性、科学性、普及性,这次再版在征集广大教师反馈的基础上结合业界专家的指导意见,做出了以下几个方面的修订和补充:

1. 将原单元内容、顺序进行调整,使逻辑性更严密,知识层递结构更科学

如“教学法”根据教师的需求和实际教学情况,第一册中安排的是最基本的三种弹奏方法:非连音(站指)、连音、跳音(断奏),五指及指法的训练,音阶琶音的连奏方法及双音奏法;第二册进一步就和弦、左手、装饰音、八度等专题训练授以有效方法,加上对节奏、句读的正确把握,以及踏板运用和手指支撑练习,为第三册教学内容的展开做好了必要的准备;第三册以音乐表现为中心,涉及了力度、速度、音色、复调、旋律的表达、风格以及大型曲目必须掌握的曲式常识,辅之对音乐表达有直接影响的放松。至此,从基本方法、技术训练到音乐表现已全面陈述;最后一册旨在全面提升学员的素质和做好教学的准备,包括听力、读谱、背谱的训练、练琴方法、教材选用,对钢琴学习和音乐表现的认识和常用的音乐表情术语。

2. 根据两年间学术的更新与修正补充原有内容,以达到尽可能全面、及时传递的目的

如在弹奏的曲目上,一方面补充了一定数量的车尔尼练习曲复调作品,方便教学或演奏者比对和把握程度、进度;另一方面在每册都增加了合奏曲目,以加强师生间的合作,提高练习的趣味性;此外,为配合每单元的技术课题,还补充了一些与技术课题内容有关的练习曲和乐曲。

教学法、即兴伴奏和钢琴艺术史也都在这方面做了相应调整。

3. 借鉴、综合两年间的实际教学经验与教材使用,以启发、引导、注重对音乐素质的培养和打下坚实专业基础根基的理念,进一步完善理论体系

如“即兴伴奏”课程,考虑到初学者的演奏技术程度,在编写时,首先在难度上紧扣钢琴演奏学习的技术程度,使学习者尽量减少在技术上存在的问题;同时从实践的角度出发,侧重演奏;希望学习者在伴奏练习中能逐渐形成一种良好的伴奏听觉,日后在实践中能对伴奏编配的好坏作出判断——即注重培养学生的伴奏能力。

再如“钢琴艺术史”,编写者根据自身的实践教学经验,以周薇老师的《西方钢琴艺术史》为蓝本,考虑到众多学习者的知识结构的情况下进行了相应调整,在普及音乐知识与专业学术性之间找到了较好的平衡点。此外,这部分还吸收、借鉴了国内、外新的相关研究成果。尽管篇幅有限,仍然希望能在教材中尽可能完全的梳理西方从中世纪以来各时期钢琴(键盘乐器)音乐的发展概况。旨在帮助教师不断充实、更新教学,让学生对钢琴艺术史有更深入、全面地认识与了解。

修订过程中,不但得到了各专业领域专家同仁的帮助与指导,还得到了广大师生中肯的建议与意见,值此再版之际一并致谢。

编者

2008年8月

目 录

序	赵晓生
编者的话	编者

第一单元

一、教学法——音乐的表现	(3)
二、弹奏曲目	
1. 基本练习	(4)
2. 练习曲	(5)
3. 乐曲	
夜莺	俄国民歌 李晓平编曲(9)
那不勒斯舞曲	柴科夫斯基曲(10)
水边的阿蒂丽娜	保罗·德·森纳维尔 奥利弗埃·图圣曲(12)
三、即兴伴奏——民族调式(一)	(14)
四、钢琴艺术史——表现主义和新古典主义	(16)

第二单元

一、教学法——听力的训练	(19)
二、弹奏曲目	
1. 基本练习	(20)
2. 练习曲	(21)
3. 乐曲	
俄罗斯小狂想曲	约翰·汤普森改编(24)
G大调小步舞曲	贝多芬曲(26)
加伏特舞曲	巴赫曲(28)
三、即兴伴奏——民族调式(二)	(29)
四、钢琴艺术史——二十世纪新民族乐派	(32)

第三单元

一、教学法——读谱的训练	(35)

二、弹奏曲目

1. 基本练习 (36)

2. 练习曲 (37)

3. 乐曲

 珍重再见 李柳卡拉尼曲(41)

 童年的回忆 保罗·德·森纳维尔 奥利弗埃·图圣曲(42)

 波罗涅兹舞曲 巴赫曲(45)

 快乐的女战士(四手联弹) 吴祖强、杜鸣心曲 郭 瑶改编(46)

三、即兴伴奏——综合练习 (48)

四、钢琴艺术史——德奥以外其他地区的钢琴音乐概况 (50)

第四单元

一、教学法——科学的练琴方法 (53)

二、弹奏曲目

1. 基本练习 (54)

2. 练习曲 (55)

3. 乐曲

 火之吻 斯特拉文斯基曲(57)

 梦幻曲 舒 曼曲(59)

 小前奏曲 巴赫曲(60)

三、即兴伴奏——流行歌曲的常用伴奏音型(一) (62)

四、钢琴艺术史——法国的钢琴音乐和二十世纪中叶以后的钢琴音乐 (65)

第五单元

一、教学法——背谱的方法 (69)

二、弹奏曲目

1. 基本练习 (70)

2. 练习曲 (71)

3. 乐曲

 骑竹马 邓尔敬曲(74)

 秋日的私语 保罗·德·森纳维尔 奥利弗埃·图圣曲(77)

前奏曲	巴 赫曲(80)
三、即兴伴奏——流行歌曲的常用伴奏音型(二)	(82)
四、钢琴艺术史——美国音乐——格什温与爵士钢琴音乐	(84)

第六单元

一、教学法——教材的选用	(87)
二、弹奏曲目	
1. 基本练习	(88)
2. 练习曲	(89)
3. 乐曲	
加伏特舞曲	戈塞克曲(92)
献给爱丽丝	贝多芬曲(94)
匈牙利舞曲(四手联弹)	勃拉姆斯曲(98)
三、即兴伴奏——流行歌曲的常用伴奏音型(三)——带和弦外音的伴奏音型	(102)
四、钢琴艺术史——钢琴与社会	(104)

第七单元

一、教学法——钢琴的学习	(107)
二、弹奏曲目	
1. 基本练习	(108)
2. 练习曲	(109)
3. 乐曲	
二部创意曲	巴 赫曲(112)
水草舞	吴祖强、杜鸣心曲(114)
小奏鸣曲	库 劳曲(117)
三、即兴伴奏——流行歌曲弹唱	(123)
四、钢琴艺术史——著名钢琴演奏家(一)	(128)

第八单元

一、教学法——音乐表情术语	(131)
二、弹奏曲目	

1. 基本练习	(134)
2. 练习曲	(135)
3. 乐曲	
抒情小曲	黄虎威曲(139)
萨拉班德舞曲	亨德尔曲(140)
少女的祈祷	芭达奇芙斯卡曲(142)
木偶兵进行曲(四手联弹)	柴科夫斯基曲 李一丁改编(145)
三、即兴伴奏——流行歌曲的综合练习	(148)
四、钢琴艺术史——著名钢琴演奏家(二)	(151)
主要参考文献目录	(152)
编委页	

[第1单元]

音乐的表现

钢琴表现力是演奏得以成功的最主要的保证。它要求钢琴弹奏者不但具有综合素质和高超的弹奏技艺,还应有在对作品充分理解基础上的情感的自然流露。培养学生钢琴表现力的关键在于,在传授弹奏技艺的同时设法开启学生丰富的音乐情感之门。只有技巧而没有感情投入和积极热情的演奏是无法感染听众的。人们常说的用心演奏,指的就是情感的投入。

在教学中需要加强对表现力的培养。

1. 在技巧启蒙的同时,培养学生的声音分辨能力

声音分辨能力既是感受音乐内容的最主要的途径,也是表现音乐情感的最基本条件。所以,钢琴教学从一开始除了要注意弹奏技巧外,辨音能力也是同等重要的。要让学生能够准确地判断出手指击键之后,琴槌击弦时发出的声音是否饱满、扎实、富有弹性,是否像钟声一样蜿蜒不断,并能排除那些挤压、虚飘、无弹性的声音。在培养学生手指技巧的同时,一定要养成他们“听”的习惯,提高他们“听”的水平。否则,一味注重动作模仿,不仅难以达到预期的教学目的,而且会为以后的教学带来麻烦。

2. 从简短的乐句入手,培养学生对音乐语言的感受能力

音乐与文章极为相似。文章是由段、句、字组成,音乐也是由乐段、句逗、音符组成;句逗是音乐表情达意的基本单位,因而也是理解音乐主题的基础性环节。句逗有长短、有高低起伏、抑扬顿挫,互相之间有内在联系,即便断奏,也有“音断意连”的效果。“知之深则爱之切”,当学生能感受到音乐语言,才能激发音乐情感,使心手对应,浑然天成。同时加强对乐句内涵的理解,把握其中各因素的内在联系,也有助于捕获各种音乐表现的依据。

3. 要求学生严格读谱,重视乐谱标记,培养学生对钢琴作品的理解能力

“千篇一律”弹奏,只能产生“千曲一面”的糟糕效果,认真地研读乐谱及其表情、力度、速度等标记,是我们准确理解作品内涵、把握作品个性的直接依据。有的学生习惯于拿到乐谱马上就弹,甚至连标题都懒于一看,这是钢琴学习的一个误区。应该在弹奏作品之前,仔细读谱,弄清标题含义,以及调性、拍子和各种标记的要求,不懂的要查一查音乐表情术语词典,最后才能开始视奏。这样做,不仅不会耽误时间,相反会更快地提高学习效率和质量。随心所欲,似是而非,是钢琴弹奏之大敌。

4. 在讲解钢琴作品内容时,要适当介绍曲式知识,分析作品的基本结构,帮助学生把握音乐形象。音乐是靠形象感染听众的,把握音乐形象可引发音乐激情。由四个乐章组成的奏鸣曲篇幅通常比一般独奏乐曲长,学生把握和处理起来都会感到困难,若作些结构分析,化整为零,便可化难为易。

5. 帮助学生了解作者的时代及其创作风格

不同时代背景造就不同的音乐家,不同的音乐家有不同的创作风格。了解音乐家的时代及其创作背景,有助于把握作品的灵魂,启发联想,升华演奏。一切有志于钢琴学习的学生,除了勤练之外,还得勤学习、勤思考,在练习和演奏之前做些案头工作,看些背景资料,这样可以帮助自己从深层次上把握乐曲的意蕴,避免见一送一,就事论事。

6. 在有条件鉴赏不同的演奏音响的前提下,可以与学生一起比较不同的处理(触键方法,句逗分划,力度大小,速度快慢以及各种细微的伸缩变化)对作品诠释的影响,判别利弊,增强思辨能力,积累音乐处理经验。

一、基本练习

1.

2.

3.

B大调音阶

4.

B大调琶音

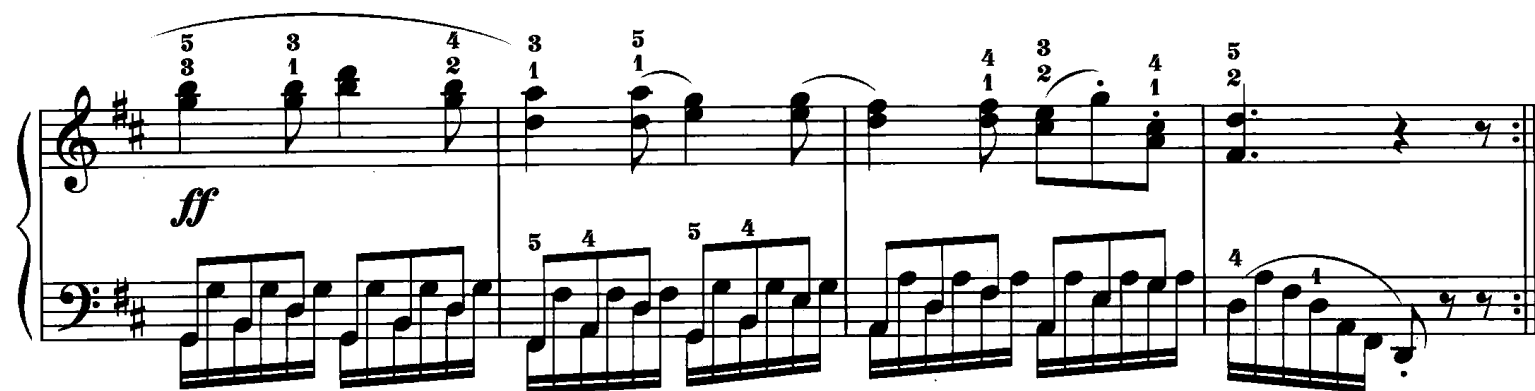
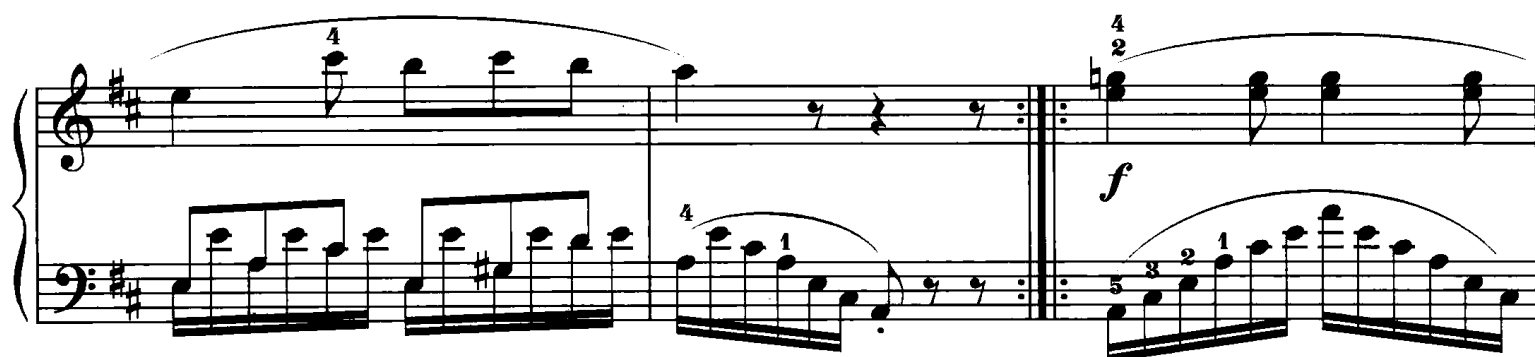
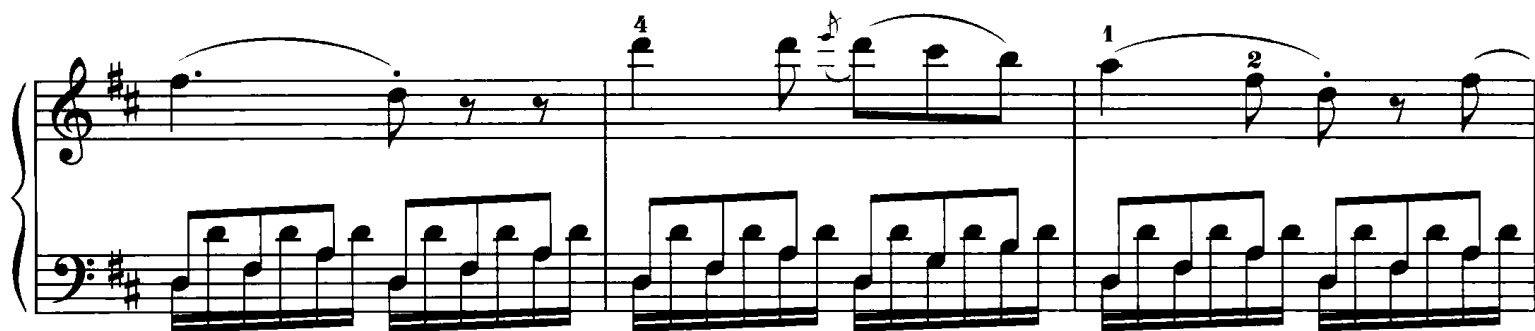
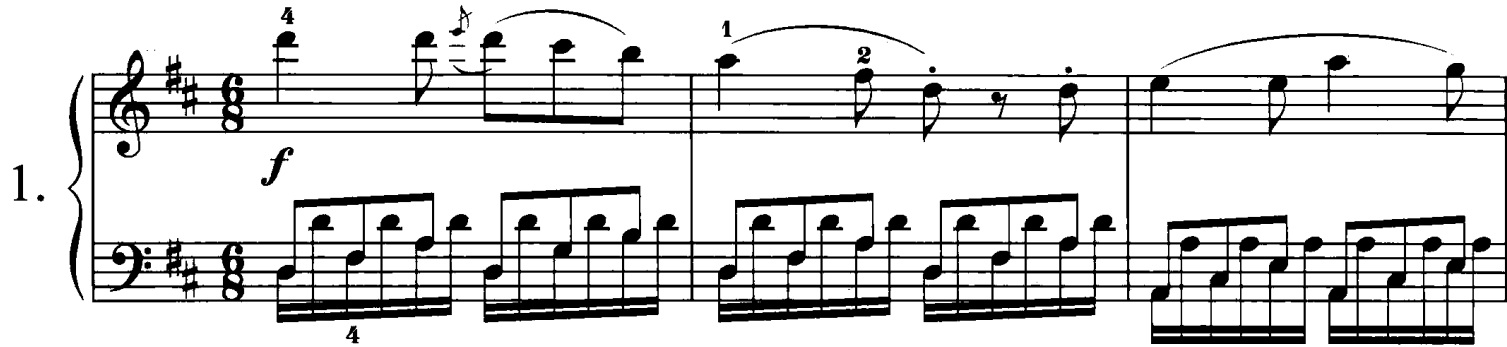
5.

二、练习曲

Allegro vivace

车尔尼曲

1. *f*

Molto vivace ♩ = 60

2.

f sf sf sf sf

4

sf sf f

5 4

sf sf sf sf

4 4 5 5

f

5

f sf sf f

5 4 5 4

System 1: Treble clef contains chords with fingerings 4 2, 3 1, 4 2, and a sixteenth-note scale with fingerings 5, 1 4 3 2 1 2 3 2. Bass clef contains a sixteenth-note scale with fingerings 5, 1 3, 5, 1 3 1 4, and dynamic markings *sf*.

System 2: Treble clef contains sixteenth-note scales with fingerings 1 3 1 5, 2 1 3 1, 1 3 1 5, and 1 2 3 1. Bass clef contains chords with fingerings 4, 4, 5, 4, and dynamic markings *sf*.

System 3: Treble clef contains a sixteenth-note scale with fingerings 1 1 3 1 4 1 5 4 1 4 1 5, a *rit.* section with a dashed line, and a sixteenth-note scale with fingerings 3 4 3 3 1 1 5. Bass clef contains chords with dynamic markings *ff*, *sf*, and *dim.*

System 4: Treble clef contains a sixteenth-note scale with fingerings 1 2 3 1 4 1 5 4 3 1 2 1 1 1 1 4 3. Bass clef contains chords with dynamic marking *p leggiermente*.

System 5: Treble clef contains a sixteenth-note scale with fingerings 1 3 1 5 3 1 2 3 1 3 1 2 3 5 3 1 2 3, a *rit.* section with a dashed line, and a sixteenth-note scale with fingerings 1 3 1 5 1 5 1. Bass clef contains chords with dynamic markings *cresc.*, *ff*, and *sf*.

Andantino

车尔尼曲

The musical score is written for piano and treble clef in a 3/8 time signature. It consists of seven systems of music. The first system is marked with a large '3.' and includes the instruction 'dolce'. The second system includes 'poco' and 'a'. The third system includes 'poco', 'cresc.', 'f', 'dimin.', and 'p poco ritard.'. The fourth system includes 'p', 'pp', and 'p'. The fifth system includes '5', '2', '1', '1', '31', and '3'. The sixth system includes '5', '4', '2', '1', '5', '4', '3', '2', 'I.', '1', '4', '2', '1', '2', 'II.', '1', '4', '2', '1', '3', '2', '1'. The seventh system includes 'f', 'dimin.', 'p', and 'poco ritard.'. The score features various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings. Fingerings are indicated by numbers 1-5. The piece concludes with a repeat sign.