

国家教育部直属师范大学
免费师范生(教师教育)
音乐系列教程

钢琴 实用教程2

主编 王笑合
副主编 张 凯 周 年

国家教育部直属师范大学
免费师范生(教师教育)
音乐系列教程

钢琴 实用教程2

主编 王笑合
副主编 张 凯 周 年

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴实用教程 2 / 王笑合主编；张凯，周年副主编 - 上海：上海音乐出版社，
2013.4

国家教育部直属师范大学免费师范生（教师教育）音乐系列教程

ISBN 978-7-5523-0137-3

I . 钢… II . ①王… ②张… ③周… III . 钢琴 - 奏法 - 高等师范院校 - 教
材 IV . J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 032519 号

书 名：钢琴实用教程 2

主 编：王笑合

副 主 编：张 凯 周 年

出 品 人：费维耀

责 任 编辑：崔 晶

封 面 设计：陆震伟

印 务 总 监：李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址：上海市绍兴路 7 号 邮编：200020

上海文艺出版（集团）有限公司：www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址：www.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱：editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱：editor_cd@smph.cn

印 刷：上海市印刷十厂有限公司

开 本：890×1240 1/16 印 张：9 谱、文：144 面

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印 数：1 – 3,000 册

ISBN 978-7-5523-0137-3/G · 0029

定 价：30.00 元

读者服务热线：(021) 64375066 印装质量热线：(021) 64310542

反盗版热线：(021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明：版权所有 翻印必究

前 言

教育是国之大计,与国家发展和民族振兴关系密切,教师的培养则是关键。世界各国都在致力于教师教育的重大改革和创新。2007年3月,温家宝总理在《政府工作报告》中提出,在教育部直属师范大学实施师范生免费教育,要培养优秀的教师,鼓励优秀青年终身做教育工作者。音乐专业免费师范生的培养目标明确为中小学音乐教师(从教不少于十年)。我国师范院校音乐专业技能课教学范式长期为“音乐工艺模式”。重在培养学生的演唱演奏能力,技能训练过于专业化,是一种培养音乐专门人才的范式。这种范式使师范音乐教育与专业音乐教育没有区别。免费师范生政策的出台,使得我们必须对高师尤其是免费师范生的音乐技能教学进行反思和改革,将音乐教育从“音乐工艺模式”转向“音乐文化模式”。结合“本科教学工程建设”,积极开展教师教育人才培养模式和课程体系改革,进一步提高师范生的培养质量,推进教师教育内涵发展。我们在音乐技能教学方法上提出以下四方面的要求:

一练:不会一技不谈艺。练习是技能学习的必经之路,没有大量的练习,没有基本的技术,谈不上音乐的表达。这是长期以来技能教学课堂后的主要作业,也仍然是新的教学内容不可忽视的主要作业之一。

二听:音乐和其他人文艺术是人类了解自己和世界的一个基本途径;是认知的一种基本模式。对于音乐学习来说,实践性(主要是听觉)的音乐体验是非常重要的。对于一个没有接触过的作品,学生需要通过聆听、体验、反应,分享别人的感觉和主体意识,通过聆听不同音乐家的不同版本,鉴别他们表现手法的异同和主体意识的取向,从而改进自己的感觉—旋律—客体化的行为。技能课前老师要提供同作者、同时代或同体裁的其他作品,要求学生聆听并记录自己的感受。上课时,不仅要演奏,还要汇报自己聆听的作品,做出比较和评价,提出自己的见解,与老师共同研讨,在技能课中融入研究和探索。

三读:音乐创作活动受社会和历史的制约,任何音乐的产生都与社会有着紧密的联系。在音乐创作活动中,“音乐家不是绝对自由的,他的音乐活动在一定程度上,与形成于历史和社会潮流的客观环境相联系,并且通过社会方法传播,其既影响了音乐

家,又影响了音乐家在其中生活和工作的社会的和艺术—文化的环境。”^①音乐作品的声音物质总是特定时间和特定文化的构建,是社会现实中的音乐,乐谱是用来读而不是用来听的,只有在表演中,作曲家意在表达的所有一切才得到表现。表演者只有了解作品、作者所处的时代背景,才能准确地把握音乐的风格和作者的意图,做出对作品理解确切的、完美的非语义性描述。要了解与作品相关的知识,阅读文献是必不可少的。老师要给学生提供与所学曲目相关的文献、书目,使学生技能长进的同时,人文知识也得到丰富。

四看:艺术以非语言的思维模式行事这一事实,正是它们达到语言所达不到的力量的基础。音乐表演艺术是一种复杂的混合体,它需要把握混合体中的所有要素才能达到完美。在表演过程中,每个身体动作都是一种情感符号,它们一起形成一种情感语汇。这些身体语言是自发的、不拘泥于形式的。音乐表演学习有意或无意遵循着这样的道路,从模仿入手,渐渐地、不知不觉地达到一种境界,开始独立创造,逐渐摆脱其他样板,形成自己的风格。只有善于把他人的经验运用到自己的演奏演唱活动中的人,只有善于把自己的诸多感受、音响、内心活动、心理反应等转化成音乐魅力的人,才能有完美的表现。所以学生需要大量地观看表演,开阔眼界,借鉴别人表演的长处,渐渐使自己的表演成熟起来。

本套教材正是在以上音乐技能教学方法改革的基础上编写的,旨在音乐技能的学习更多元化,尽可能多地融入文化、历史、社会的因素,使学生在学习某个作家的作品时,了解更多有关这个作家和作品的相关知识,不仅是学习了一首歌曲或乐曲,更重要的是学习音乐文化。真正做到理论和实践相结合,培养“乐教、懂教、会教、善教”的师范教育人才。

当然,这仅是我们在教师教育人才培养模式改革上的初步尝试,还需在教学实践中接受检验,欢迎大家在使用过程中发现问题、提出批评,使我们能够进一步完善教师教育人才培养模式的改革和教材建设。

王笑合

2013年3月于桂子山

^① [美]伊沃·苏皮契奇著、周耀群译,《社会中的音乐:音乐社会学导论》,湖南文艺出版社,2005年1月版。

编者的话

《国家教育部直属师范大学免费师范生(教师教育)音乐系列教程·钢琴实用教程》是华中师范大学音乐学院组织编写的高等师范院校音乐专业钢琴基础课与选修课试用教程。这套教程共三册。它以教师教育人才培养为目标,注重文化和技术的全面修养。在选曲上,力求多元化。根据钢琴音乐的发展历史,为学生提供了一个从18世纪到20世纪多元钢琴文献的历史线索。时间上,涵盖了从巴洛克时期到20世纪近现代时期经典作品;空间上,有法、德、奥、美、俄等国的优秀代表作;体裁上,包括复调、奏鸣曲、小中型乐曲以及联弹作品。其目的是拓宽学生的艺术视野,对钢琴音乐的发展有一个总体梳理。在内容上,每首乐曲之后编写了【作曲家与作品介绍】、【教学与演奏提示】和【教学推荐】。【作曲家与作品介绍】,力求使学生在学习弹奏钢琴作品的同时,学习钢琴的历史和文化,了解作曲家的人生经历、主要成就及其作品的文化背景和时代特征,对乐曲有一个全面的把握。【教学与演奏提示】和【教学推荐】,反映了老师个性化的教学方法和对演奏的有益指导,有利于培养学生学习的自主性和研究精神,对学生的钢琴学习和日后的教学具有参考价值。

《钢琴实用教程1》选编了从巴洛克时期到浪漫派晚期的19首经典作品,包括复调、小中型奏鸣曲、乐曲及四手联弹。《钢琴实用教程2》选编了浪漫主义时期到20世纪近现代时期20首钢琴作品,包括德奥主流音乐、民族乐派音乐以及复调、爵士音乐。音乐作品的技术难度和篇幅与第一册内容衔接,从练习、演奏的角度,在原有基础上更纵深发展,加强了难度系数,以期能够促进学生更进一步掌握钢琴演奏的技能技巧。教材中的作品排序,基本上按照西方音乐史的先后时期和难易程度排序。钢琴四手联弹和双钢琴曲目,为学生提供了重奏音乐的练习机会,使其体会与感受在合作中共同完成音乐创作的过程。《钢琴实用教程3》选编了体现不同地域民风民俗、融汇各种不同音乐体裁的中国钢琴作品。如以民族器乐、声乐曲为基础改编的,及以中国古曲、戏曲题材改编的钢琴作品等等。使学生了解不同地域的不同风格,正确地学习与演绎中

国钢琴作品，解读并热爱本土钢琴音乐文化。

通过接触这些形式严谨、形象鲜明、不同风格流派和音乐情趣的优秀钢琴作品。学生能够感受到数位作曲家的迥异风格和音乐魅力。在提高演奏技术的同时，学生的独奏、合奏、综合分析及研究能力得到同步提升，从而提高其音乐素养和综合素质。该套教程适合高等师范院校音乐学专业学生尤其是免费师范生使用。

目 录

前 言 王笑合
编者的话

| | | |
|--|----------------|-----|
| 1. 夏日黄昏(Op. 71, No. 2) | [挪]爱德华·格里格 | 1 |
| 2. 降A大调圆舞曲(Op. 39, No. 15) | [德]约翰内斯·勃拉姆斯 | 3 |
| 3. 情深谊长 | [英]爱德华·埃尔加 | 6 |
| 4. 探戈(选自《西班牙组曲》Op. 164) | [西]伊萨克·阿尔贝尼斯 | 10 |
| 5. 夜曲(Op. 15, No. 1) | [波]弗雷德里克·肖邦 | 13 |
| 6. 爱之梦 | [匈]弗朗茨·李斯特 | 19 |
| 7. 即兴曲(Op. 34) | [法]加布里埃尔·福雷 | 26 |
| 8. 火祭舞 | [西]马努埃尔·德·法雅 | 38 |
| 9. 致野玫瑰(选自《森林素描》Op. 51) | [美]爱德华·麦克道威尔 | 47 |
| 10. 帕斯比叶舞曲(选自《贝加莫组曲》) | [法]克劳德·德彪西 | 50 |
| 11. 升C小调练习曲(Op. 2, No. 1) | [俄]亚历山大·斯克里亚宾 | 59 |
| 12. 罗马尼亚民间舞曲 | [匈]贝拉·巴托克 | 62 |
| 13. C大调前奏曲(Op. 12, No. 7) | [苏]谢尔盖·普罗科菲耶夫 | 66 |
| 14. 忆巴西 | [法]达律斯·米约 | 72 |
| 15. 序曲与赋格(Op. 87, No. 5) | [苏]德米特里·肖斯塔科维奇 | 79 |
| 16. 美丽爵士 | [英]戴维·赫勒韦尔 | 86 |
| 17. 勇士舞曲(四手联弹)(选自舞剧《罗密欧与朱丽叶》) | [苏]谢尔盖·普罗科菲耶夫 | 90 |
| 18. G小调匈牙利舞曲(四手联弹)(选自《21首匈牙利舞曲》) | [德]约翰内斯·勃拉姆斯 | 100 |
| 19. 西班牙舞曲(四手联弹)(选自《洋娃娃组曲》) | [法]加布里埃尔·福雷 | 110 |
| 20. 前奏曲三首(双钢琴) | [美]乔治·格什温 | 121 |

1. 夏日黄昏

(Op.71, No.2)

[挪]爱德华·格里格

Allegretto tranquillamente

1. 夏日黄昏
(Op.71, No.2)
[挪]爱德华·格里格
Allegretto tranquillamente

2. 夏日黄昏
(Op.71, No.2)
[挪]爱德华·格里格
Allegretto tranquillamente



【作曲家和作品介绍】

爱德华·格里格(Edvard Grieg, 1843—1907)是浪漫时期挪威民族主义作曲家,被称为“挪威音乐诗人”。青年时期求学于莱比锡音乐学院,回国后致力于挪威民族民间音乐的挖掘与创作,在钢琴创作方面,最能代表他风格的是那些生动优雅、篇幅短小、极具北欧特色的抒情小品,它们感情真挚,手法简练。有着鲜明的民俗性、描绘性,就像一幅幅反映挪威人民生活、历史传说和大自然场景的水彩画。格里格共有 10 套 66 曲“抒情小品”,创作时间从 1864 到 1901 年间,持续时间长,数量丰富。除此之外,他创作的《A 小调钢琴协奏曲》以其优美、激情澎湃的感染力广受欢迎,成为音乐会、比赛的经典曲目。

《夏日黄昏》选自抒情小曲第 10 套第 2 首,它更像是一幅音乐速写,以精炼的笔法描绘了黄昏的瞬间。曲式结构:带尾声的一段式 A(1—19),尾声(20—结束)。

【教学与演奏提示】

1. A 段,全曲充满了静谧、温暖的气氛,演奏时要把握气息深长、旋律如歌的总体感觉,多声部音响的融和塑造了音画般的意境,前臂力量与手指力量要通畅协调,表现出和声在进行过程中的色彩变化。从第 14 小节开始,连续几次出现的十六分音符把音乐推向新的氛围又回至寂静。*cresc, e stretto* 意为渐强、加紧,表明这里的音乐不能松懈,要在重复中逐渐的加强和紧凑。

2. 尾声,音乐在高八度音域再现第一乐句,又恢复平静,好似夕阳西下,黄昏暮景最终消失于夜色之中。演奏此曲,要注意的是在弱力度范围内加强控制表现不同的声音层次。

【教学推荐】

在音乐史上,格里格被划分为 19 世纪民族主义北欧音乐,了解格里格的音乐风格,可参阅以下书目、乐谱及音响资料。

推荐读物:《古典音乐欣赏 50 讲》,沈旋、夏楠编著,上海音乐出版社,1999 年 2 月版;《西方钢琴艺术史》,周薇著,上海音乐出版社,2003 年 1 月版。

推荐乐谱:《格里格——大音乐家钢琴曲库》,上海音乐出版社,2004 年 4 月版。

推荐音响:《环球经典名曲导读(续集)33:格里格》,上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社,2007 年 5 月版;《世界名曲在线听·通俗钢琴曲》(附 Online CD 一张),孙维权、巢志珏著,上海音乐出版社,2011 年 2 月版。

2. 降A大调圆舞曲

(Op.39,No.15)

[德]约翰内斯·勃拉姆斯

Moderato

Musical score for piano, two hands. Key signature: three flats. Time signature: common time (indicated by '4'). Dynamics: *p dolce*. Articulations: Pedal (Ped.) markings under the bass staff; asterisks (*) indicating省略 (omission) of certain notes or measures.

Continuation of the musical score. Measures 2 through 7. Articulations: Pedal (Ped.) markings under the bass staff; asterisks (*) indicating省略 (omission) of certain notes or measures.

Continuation of the musical score. Measures 8 through 13. Articulations: Pedal (Ped.) markings under the bass staff; asterisks (*) indicating省略 (omission) of certain notes or measures.

Continuation of the musical score. Measures 14 through 19. Articulations: Pedal (Ped.) markings under the bass staff; asterisks (*) indicating省略 (omission) of certain notes or measures. Dynamic instruction: *poco cresc.*

Staff 1: Treble clef, 2 flats. Dynamic *p*. Pedal markings: Ped., *, Ped., *, Ped.

Staff 2: Bass clef, 2 flats.

Staff 3: Treble clef, 2 flats, dynamic *p*, *poco cresc.* Pedal markings: Ped., *, Ped., Ped., Ped., Ped.

Staff 4: Bass clef, 2 flats.

Staff 5: Treble clef, 1 flat, dynamic *dolce*. Pedal markings: Ped., *, Ped., Ped.

Staff 6: Bass clef, 1 flat.

【作曲家和作品介绍】

约翰内斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms,1833—1897)是19世纪德国浪漫主义作曲家、钢琴家,他的创作有着鲜明的个人色彩,他反对艺术创作中的极端个人主义和夸张的情感宣泄,不追求绚丽的色彩和华丽的外表,而是侧重于内涵深重、风格质朴,有哲理性的表现形式与手法。他被后人称之为“浪漫主义时期的古典作曲家”。他的钢琴音乐的总体特征主要表现为,多运用三度、六度和八度音程,声部复杂、音响厚重,有交响乐般的音响效果,音域跨度较大,复式节奏多,从钢琴技术的角度讲演奏起来比较艰涩。

勃拉姆斯在1865年创作了钢琴四手联弹圆舞曲Op.39,共16首。这些小曲每首都非常短小,情感自然而朴素,正如他自己所言:“舒伯特式风格天真而小型的圆舞曲”。这些圆舞曲后来还被创作成独奏曲,降A大调为曲集中的第15首,是经常演奏的一首。曲式结构:三段体A(1—15),B(16—29),A'(30—37)。

【教学与演奏提示】

1. A段,内敛的情感蕴含于右手的六度旋律中,多次的旋律反复突出了音乐的温馨感,好像催眠的摇篮曲,左手的波音琶音增强了背景的色彩性。为了强调音乐的优美流动,要采用歌唱性演奏,手臂绵延的重力向下传递,腕部有些许的划圈动作,手指略平铺。

2. B段,整体的音乐氛围呈渐强,情感在越来越丰富的和弦进行中慢慢膨胀,踏板要运用得当,美化音色,渲染氛围。

3. A'段,是再现段落,情感得到了升华,要用不同于A段的感觉演奏,三连音的装饰节奏是此段的一个特点,要处理得均匀平稳,不急躁,想象弦乐的感觉。左手的大和弦,运用手臂的力量,丰润浑厚,音响华美。

【教学推荐】

关于勃拉姆斯,不能仅仅学习他的钢琴作品,他在其他体裁上的创作更能代表作者古典主义的理性和浪漫主义思想表达方式。了解勃拉姆斯的音乐风格,可参阅以下书目、乐谱及音响资料。

推荐读物:《外国音乐辞典》,汪启璋、顾连理、吴佩华编译,上海音乐出版社,1988年8月版;《古典音乐欣赏50讲》,沈旋、夏楠编著,上海音乐出版社,1999年2月版;《西方钢琴艺术史》,周薇著,上海音乐出版社,2003年1月版;《西方音乐通史》,于润洋编,上海音乐出版社,2003年7月版;《新编世界名曲欣赏》,杨民望著,上海音乐出版社,2009年5月版;《钢琴艺术大百科》,高晓光、吴琼、吴国翥著,上海音乐出版社,2009年11月版。

推荐乐谱:《勃拉姆斯——大音乐家钢琴曲库》,上海音乐出版社,2004年4月版。

推荐音响:《世界名曲在线听·通俗钢琴曲》(附Online CD一张),孙维权、巢志珏著,上海音乐出版社,2011年2月版。

3. 情深谊长

[英]爱德华·埃尔加

Andantino

4

ten.

rit.

pp a tempo molto

cresc.

sf

dim. e rit.

pp

p a tempo

Tempo I

rit.

pp

48

Tempo più lento

48



【作曲家和作品介绍】

爱德华·埃尔加(Edward William Elgar, 1857—1934)是英国作曲家、小提琴家,曾担任过伯明翰交响乐团的第一小提琴。早期创作主要是宗教合唱,如《圣体颂》《圣歌》《杰隆修斯之梦》等,理查·施特劳斯称他是当时最重要的英国作曲家。埃尔加的创作特点是音乐表达亲切和蔼,有着英国式的优雅与忧郁,感情细腻、色彩丰富。他最著名的作品有交响乐《谜的变奏曲》《威风凛凛进行曲》《第一交响曲》《第二交响曲》和《大提琴协奏曲》等。

钢琴小品《情深谊长》又被称为《爱的礼赞》,是埃尔加献给妻子的生日礼物,音乐深情典雅,表达了作者的绵绵爱意。此曲原为小提琴作品,后改编为钢琴、大提琴等器乐曲,深受人们的欢迎。曲式结构:带尾声的三段体,A(1—34),B(35—56),A'(57—84),尾声(85—结束)。

【教学与演奏提示】

1. A段主题为E大调,深情的旋律首先在高音区奏出,中间两个声部以和声的形式在弱拍上呼应而出,恰似情人的对话。
2. B段主题转为G大调,柔美的曲调中多了一丝忧伤的情调,音响色彩变得朦胧黯淡。
3. 音乐又回到A段,再现主题旋律,和声发展与音乐情绪变得丰富曲折,要以更成熟的感觉来诠释,八度、和弦位置的移动很大,应在演奏时注意触键的准确性。

【教学推荐】

埃尔加的作品不是经常被人们演奏,大家可能对这首小曲的旋律琅琅上口,却说不出作者的名字。因此,对他的深入了解还要借助于各种书籍、音响资料的介绍。

推荐读物:《外国音乐辞典》,汪启璋、顾连理、吴佩华编译,上海音乐出版社,1988年8月版;《西方音乐通史》,于润洋编,上海音乐出版社,2003年7月版;《新编世界名曲欣赏》,杨民望著,上海音乐出版社,2009年5月版;《钢琴艺术大百科》,高晓光、吴琼、吴国翥著,上海音乐出版社,2009年11月版;《西方音乐史简编》,沈旋、谷文娴、陶辛著,上海音乐出版社,2010年1月版;《音乐欣赏手册》,上海音乐出版社,2012年版。

推荐音响:Fun Time With The String Quartet,小提琴版本,第11首,Dynamic Srl,1997年1月版;《西方音乐1500年》,上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社,2011年12月版。