

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 1

主编 王笑合
副主编 詹艺虹 陈艺文

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

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 1

主编 王笑合
副主编 詹艺虹 陈艺文

图书在版编目(CIP)数据

钢琴实用教程 1/王笑合主编;詹艺虹,陈艺文副主编-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 978-7-5523-0136-6

I. 钢… II. ①王… ②詹… ③陈… 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032634号

书 名: 钢琴实用教程 1
主 编: 王笑合
副 主 编: 詹艺虹 陈艺文

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: 8.25 谱、文: 132 面

2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-5523-0136-6/G·0028

定价: 28.00 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,还需在教学实践过程中接受检验,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。

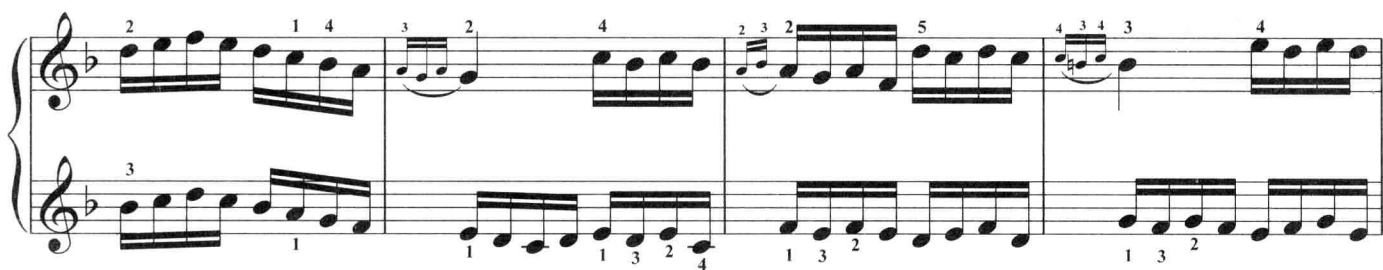
目 录

前 言	王笑合
编者的话	
1. 编织女	[法] 弗朗索瓦·库普兰 1
2. 二部创意曲(《二部创意曲》之 4)	[德] 约翰·巴赫 4
3. 前奏曲	[德] 乔治·亨德尔 7
4. 萨拉班德舞曲	[德] 乔治·亨德尔 10
5. 献给爱丽丝	[德] 路德维希·贝多芬 13
6. 小奏鸣曲(Op. 88, No. 4 第一乐章)	[德] 弗里德里希·库劳 18
7. 奏鸣曲(第一乐章)	[意] 穆齐奥·克莱门蒂 22
8. 变奏曲(KV25)	[奥] 沃尔夫冈·莫扎特 28
9. 奏鸣曲(Hob. XVI:5 第一乐章)	[奥] 约瑟夫·海顿 36
10. 奏鸣曲(Op. 10, No. 3 第一乐章)	[德] 路德维希·贝多芬 44
11. 松雪草(选自套曲《四季》)	[俄] 彼得·柴科夫斯基 58
12. 玛祖卡(Op. 56, No. 3)	[捷] 安托宁·德沃夏克 63
13. 临终前的诗人	[美] 路易斯·戈特沙尔克 67
14. 春之歌(选自《无词歌》Op. 62, No. 6)	[德] 弗里克斯·门德尔松 75
15. 未孵化鸟雏的舞蹈(选自《图画展览会》)	[俄] 莫杰斯特·穆索尔斯基 80
16. 摇篮曲(选自《纪念册页》Op. 124, No. 16)	[德] 罗伯特·舒曼 83
17. 快步进行曲(Op. 86)	[法] 卡米尔·圣-桑 88
18. 即兴曲(Op. 90, No. 2)	[奥] 弗朗茨·舒伯特 103
19. 谐谑曲(Op. 35, No. 1)	[法] 赛斯丽·夏米娜德 116

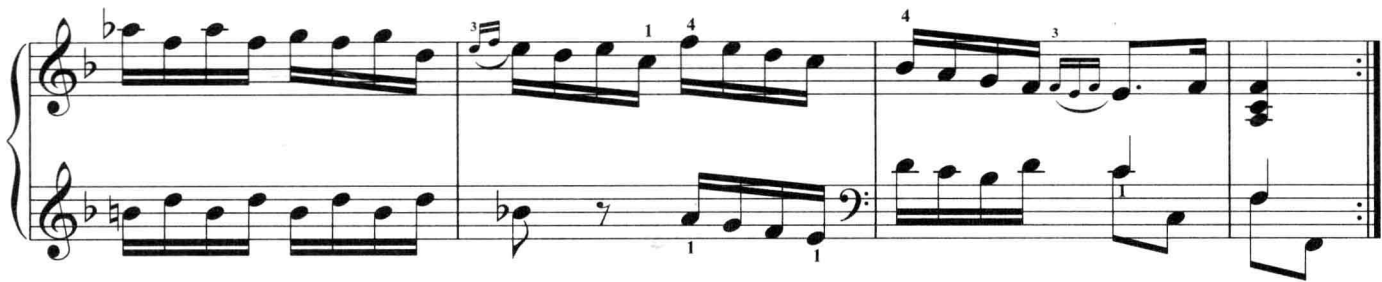
1. 编 织 女

[法] 弗朗索瓦·库普兰

非常轻地

【作曲家与作品介绍】

弗朗索瓦·库普兰(Francois Couperin, 1668—1733)是法国作曲家、羽管键琴演奏家、管风琴演奏家。他擅长创作键盘乐曲、器乐重奏曲、世俗歌曲及教堂音乐。出版的四卷《羽管键琴演奏艺术》包含了27套组曲,足以证明他是至高无上的键盘乐器大师。

这是一首模仿纺车不停转动的声音,伴随编织女轻声吟唱歌曲的作品。全曲篇幅短小、爽直率真并生动有趣。F大调,二段式。

【教学与演奏提示】

1. 训练要点:全曲“无穷动”式的双手快速跑动的十六分音符齐奏,要弹得轻而不虚、一气呵成。模进的五指练习快速跑动句,要用灵敏的指尖快速拨键,同时做好分句与呼吸。连贯的旋律始终伴随有韵律感的舞曲节奏,不要随意添加重音,以免破坏旋律的流畅。为使双手配合完好,旋律流动自如,声音更加动听,建议弹十六分音符快速跑动句时,采用手指跳奏和变换节奏的方式进行训练,这种训练会起到事半功倍的效果。

2. 节奏要求:始终根据连贯的快速跑动句、上下起伏的韵律弹出音乐中的轻重缓急,并有条不紊地把这种舞曲节奏保持到曲终。

3. 难点分析:此曲有大量的装饰音,多数都出现在右手第一拍,双手合作时对位一定要齐。一方面,弹好精致装饰音的关键在于提高手指的触键灵敏度,即下键、起键迅速,只有这样,才能获得均匀、轻巧的触键感觉;另一方面,仔细琢磨并单独训练亦非常重要。

【教学推荐】

了解库普兰的音乐风格,可参阅以下书目及音响资料。

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;《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。

推荐音响:《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。

2. 二部创意曲

(《二部创意曲》之4)

[德]约翰·巴赫

Allegro

f legato

di - min.

p

f *p* *cresc.*

f

*) 注有符号的两处是原作,通常用颤音演奏。

First system of a piano score. The right hand features a melodic line with fingerings 1, 1, 3, 4, 2, 1. The left hand has a bass line with fingerings 1, 3, 1, 3. A trill is marked with an asterisk and a wavy line. Dynamics include *mp* and *cre*.

Second system of a piano score. The right hand has fingerings 5, 4, 1, 3, 1, 2, 1. The left hand has fingerings 1, 1, 5. A trill is marked with a wavy line. Dynamics include *f*. The words "scen" and "do" are written below the staff.

Third system of a piano score. The right hand has fingerings 1, (2), 3, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3. The left hand has fingerings 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3. A dynamic of *p* is indicated.

Fourth system of a piano score. The right hand has fingerings 4, 3, 5, 1, 4, 2, 3, 1, 1, 3, 4. The left hand has fingerings 2, 3, 3, 1, 3, 4, 4, 5, 1, 2. A dynamic of *cresc.* is indicated.

Fifth system of a piano score. The right hand has fingerings 4, 4, 5, 2, 1, 1, 3, 2. The left hand has fingerings 5, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 5, 3. A dynamic of *f* is indicated.

【作曲家与作品介绍】

约翰·巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685—1750)是德国作曲家、钢琴家、复调大师,一生创作了大量作品。如,室内乐、键盘曲、康塔塔、清唱剧。其作品结构严谨、逻辑缜密,深刻揭示人丰富的内心世界,哲理性极强。他对“管风琴赋格曲”作出了非凡的贡献,特别是用24个大小调创作的24套48首前奏曲与赋格曲《十二平均律》,将复调音乐推向登峰造极的高度。

这首D小调创意曲是典型的二声部“卡农”曲。全曲主题形象鲜明、简洁,音乐与技术的把握相对简单并容易演奏。

【教学与演奏提示】

第1—17小节为乐曲的呈示部,由a、b两个动机构成,弹奏a动机需要用连奏,b动机用断奏,手指需要用两种不同的触键方式共同完成。从第5小节开始主题动机在高声部进行3次模进,音乐在更为委婉的情绪中进入发展部。

第18—43小节是由段落对比引入的发展部,主题F大调由低声部作变化模进发展,与呈示部a小调相比,这里情绪更加明朗,声音更加饱满。后面经A小调→G小调等不同调性发展变化,使音乐色彩变得更加丰富,节奏也更为鲜明活跃。转调之处可以根据调性变化适当弹奏突出点,这段与呈示部的区别在于调性变化,演奏时要特别注意。

第44—52小节为缩短的再现部,主题在高声部更加明亮、肯定及更有活力的进入,音乐经过渐强(Cresc.)到强(f)的力度变化后,积聚为一种内在力量,此时的音乐呈现出一种令人回味的意境。结尾处的演奏可稍渐慢,并有结束感。

总之,弹好声部、层次及音色的变化,要根据和声、调性及音型的走向,做好触键与力度的合理设计与安排,同时在演奏时始终保持“内心吟唱”。全曲所有重音(>)标示都须弹得恰当,并根据音乐前后的语气去理解与把握这些力度标记,以体现巴赫作品高贵、质朴和内敛的风格。

【教学推荐】

巴赫的作品具有一种抽象美,因此,很难对巴赫作品的风格下定义,了解他的音乐风格,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;《时空重组·巴赫〈平均律键盘曲集〉新解》,赵晓生,上海音乐出版社,2005年4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:《巴赫·法国组曲》,葛蔚英编注,上海音乐出版社,1994年10月版;《J. S. 巴赫二部创意曲和三部创意曲》(附CD一张),[美]威拉德·阿·帕尔默编注,上海音乐出版社,2005年9月版;《巴赫帕蒂塔·德国组曲》,周薇编注,上海音乐出版社,2004年4月版。《J. S. 巴赫钢琴作品演奏指导》,[美]威拉德·阿·帕尔默编注,上海音乐出版社,2006年8月版。

推荐音响:《环球经典名曲导读续集21·巴赫1》,上海音乐出版社,上海文艺音像电子出版社,2007年4月版;《环球经典名曲导读续集22·巴赫2》,上海音乐出版社,2007年5月版;《环球经典名曲导读续集23·巴赫3》,上海音乐出版社,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;《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。

3. 前奏曲

Allegro

[德]乔治·亨德尔

mp

First system of piano sheet music. The treble clef staff contains a series of eighth-note runs with fingerings 1, 3, 1, 5, 2. The bass clef staff contains a series of eighth-note runs with fingerings 2, 1, 1, 5, 1. The system concludes with a double bar line and a repeat sign.

Second system of piano sheet music. The treble clef staff contains a series of eighth-note runs with fingerings 1, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 4, 3, 5, 1, 3, 1, 3, 5, 2, 1, 3. The bass clef staff contains a series of eighth-note runs with fingerings 1, 2, 1, 3. The system concludes with a double bar line and a repeat sign.

Third system of piano sheet music. The treble clef staff contains a series of eighth-note runs with fingerings 2, 1, 2, 4. The bass clef staff contains a series of eighth-note runs with fingerings 5, 4, 1, 4. The system concludes with a double bar line and a repeat sign. The first ending is marked with a first ending bracket and a first ending repeat sign. The second ending is marked with a second ending bracket and a second ending repeat sign. The first ending leads to the second ending, which then leads to the final double bar line.

【作曲家与作品介绍】

乔治·亨德尔(Georg Friedrich Handel, 1685—1759)是德裔英国作曲家,巴洛克音乐时期的代表。主要作品除歌剧外,有神曲 23 部,约百余首器乐作品。其音乐兼有德国的严肃、意大利的悦耳与法国的壮丽。

前奏曲是一种单主题的小型钢琴曲体裁,具有即兴性且短小精悍。这首 G 大调前奏曲的旋律高贵典雅,音乐情绪质朴内敛,二段式结构。

【教学与演奏提示】

1. 触键方面:右手高声部的声音要弹得饱满、均匀,十六分音符应弹得颗粒清晰、流畅。弹奏时,要运用手臂的重量畅通无阻地把力量传递到指尖,手腕放松,使指尖发出厚实而富有弹性的圆润音响。断奏部分要弹得富有弹性、柔和且透彻,左手低音声部要弹得声音饱满统一。全曲四分音符均可采用音断意连的方式,用小的动作、贴键的指触及肘部力量上下调节来完成。

2. 节奏方面:全曲运用了简单卡农式进行,彼此呼应体现整体音响效果。始终保持 *f*、*p*、*p* 的节奏韵律,使音乐贯穿巴洛克舞蹈三拍子的节奏特点,并在此基础上层层递进、发展直到结束。建议 *Allegro* 的速度应处理适当。

3. 难点方面:这首作品训练弹奏者保持双手声部的平衡均匀,保持完全独立并在不断交替中进行演奏,要求双手协调配合能力要很好,并使双手独立奏出清楚分明的层次,自如从容的配合,建议先分后合——即先分手练再双手合练。同时,全曲均需要按乐曲的标志练习踩踏板。

【教学推荐】

了解亨德尔的音乐风格,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、吴琮、吴国翥著,上海音乐出版社,2009 年 11 月版。

推荐乐谱:《亨德尔钢琴作品演奏指导》,[美]乔治·卢克腾伯格编注、何弦译,上海音乐出版社,2006 年 8 月版。

推荐音响:《环球名曲经典导读 2:亨德尔》,上海音乐出版社,2006 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。