

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

李丹阳 编著

钢琴

LATIN AMERICAN 拉丁美洲卷

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

J657.41

09
V7

013069010

李丹阳 编著

钢琴

拉丁美洲卷

LATIN AMERICAN

PIANO MUSIC

J657.41
09
V7

北航

C1676698

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴·拉丁美洲卷/李丹阳编著.

--上海:上海音乐学院出版社,2011.8

全国高等院校音乐教育专业系列教材

ISBN 978-7-80692-666-6

I. ①钢… II. ①李… III. ①钢琴曲—拉丁美洲—高等学校—教材

IV. ①J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第145997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·拉丁美洲卷
编 著 李丹阳
责任编辑 鲍 晟
封面设计 张韧伟
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 上海天华印刷厂
开 本 640×1000 1/8
印 张 23.5
版 次 2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-80692-666-6/J.652
定 价 50.00元

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

总序

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

李昕 教授

2010年12月28日

拉丁美洲钢琴音乐的发展历史很短,可将其归为现代音乐的范畴。创作钢琴作品采用的作曲技法包括了从宗教音乐、古典、浪漫、印象主义到现代派音乐作品的各种创作技法。拉丁美洲的作曲家在19世纪创作的一些钢琴作品,由于受当时欧洲国家音乐的影响,更多的是模仿欧洲音乐作品的风格。进入20世纪后,作曲家们逐渐意识到,本民族音乐中的精髓、传统音乐中的内在精神力量才是拉丁美洲音乐的生命源泉。于是,在继续沿用和发展浪漫主义因素的同时,以本民族的民歌或民间舞曲为基本创作素材,创作出一大批展现拉丁美洲音乐独特魅力的、富于生命力的钢琴作品。

斯科·米戈农 (Francisco Mignone, 1897—1986) 这位巴西民族乐派作曲家的创作风格多变, 有着很强的音乐表现力。莫扎特·卡马戈·瓜尼埃里 (Mozart Camargo Guarnieri, 1907—1993) 是一位优秀的作曲家, 在其作品中, 丰富多变的节奏极富魅力, 展现着他对音乐的热情。同时, 他又是一位音乐教育家, 培养了许多优秀的学生, 为巴西的音乐教育作出了贡献。古巴作曲家埃内斯托·莱库纳 (Ernesto Lecuona, 1896—1963) 善于将爵士、布鲁斯和黑人音乐的元素融入其创作, 他的176首钢琴作品是古巴舞曲节奏与欧洲和声的完美结合, 堪称20世纪钢琴音乐中的经典之作。20世纪著名的阿根廷作曲家阿尔伯托·希纳斯特拉 (Alberto Ginastera, 1916—1983) 在拉丁美洲音乐史上拥有崇高的地位, 他对阿根廷来说有如巴西的维拉-罗伯斯。他的作品体裁多样, 风格不一, 早期的作品具有鲜明的阿根廷传统音乐风格, 晚期作品则在这一基础上运用如“十二音技法”等现代音乐的创作技法, 使作品更具感染力。尼古拉·拉胡森 (Nikolaus Lahusen, 1960—) 是一位顶尖的钢琴家, 出生于德国, 却在墨西哥生活了13年, 对南美民间音乐有着浓厚的兴趣, 他将比较典型的南美民间音乐改变成钢琴作品, 引起了很多对拉美音乐感兴趣的钢琴家的关注。

这些来自不同国家的作曲家的共同特点是, 以民间音乐为素材, 以立足于本土的创作理念为根本, 作品中充满动力的节奏和激荡人心的气氛, 同时又带有淡淡的忧郁和哀愁。其旋律大多采用七声音阶, 并常用变化音和转调; 和声多用平行三度和六度; 节奏以 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{6}{8}$ 拍居多, 强调切分节奏, 旋律与伴奏常为两种节奏, 善用交错、交替的节拍。通过这些音乐作品, 我们可以了解他们的创作理念和创作历程, 以及他们独特的见解和共同的追求, 他们在用热情洋溢的音乐语言向我们讲述着拉丁美洲的神奇魅力。

年轻的拉丁美洲钢琴音乐, 正以其绚丽的色彩, 独特的节奏, 曼妙的旋律, 变幻的和声, 向人们展现出无穷的活力和激情。让我们开始拉丁美洲钢琴音乐的探索之旅吧!

目 录

CONTENTS

总 序 / 余丹红	1
前 言	3
埃内斯托·胡里奥·德纳萨雷特	
巴西华尔兹	1
1. Crê e Espera	3
2. Helena	6
3. Vesper	11
海托尔·维拉-罗伯斯	
《实用指南——相册之九》选曲	15
1. 小橙树	17
2. 小鸽子, 小鸽子	19
3. 圆圈舞	22
4. 老妇人有九个女儿	24
5. 忠 实	26
6. 城 堡	27
小丑	29
巴西之魂——第五绍罗曲	34
弗朗西斯科·米戈农	
第四小奏鸣曲	43

莫扎特·卡马戈·瓜尼埃里

托卡塔	56
-----------	----

埃内斯托·莱库纳

玛拉甘娜舞曲	68
--------------	----

阿尔伯托·希纳斯特拉

阿根廷舞曲 (Op.2)	78
--------------------	----

1. 老牧羊人之舞	81
2. 可爱的少女之舞	85
3. 热情的牧人舞	89

小品三首 (Op.6)	99
-------------------	----

1. 库约纳	101
2. 诺提纳	106
3. 克里奥拉	111

十二首美国前奏曲 (Op.12)	120
------------------------	-----

1. 乡 音	123
2. 悲 伤	125
3. 克里奥拉舞曲	126
4. 维达拉	130
5. 小调五声音阶	131
6. 向莫里约致敬	132
7. 八 度	135
8. 向卡斯特罗致敬	137
9. 向科普兰致敬	138
10. 田园曲	141
11. 向维拉-罗伯斯致敬	143
12. 大调五声音阶	146

第三奏鸣曲 (Op.55)	149
---------------------	-----

尼古拉·拉胡森

Nazareth

《南美民间钢琴小品》选曲	159
1. 我希望爱情的烦恼可以消失	161
2. 库斯科舞曲	163
3. 奥鲁罗人	165
4. 恰卡瑞拉舞曲	167
5. 图库曼的月亮	169

附录一 外文索引	172
----------------	-----

附录二 技巧程度索引	174
------------------	-----

附录三 参考书目	175
----------------	-----

后 记	176
-----------	-----

【教学提示】

在他创作的华尔兹中,清晰可见肖邦圆舞曲和玛祖卡的音乐元素,特别是在节奏方面,节拍重音的转移和复合节奏的运用使音乐更具情趣和动感。在演奏中应注意:1.弱拍上出现的重音记号,控制其音量及长短,结合旋律乐句的走向、呼吸、层次等因素,恰如其分地表现音乐风格。2.复合节奏使节奏的基本韵律改变,两拍的韵律与三拍的韵律交替出现,形成了不同的节奏线条和节奏层次,增强了音乐的表现力。这种节奏韵律的改变需要时间适应,可以先分手练习,建立各自的节奏感觉,当这种感觉稳定以后再双手合作,便能发现两种不同节奏韵律配合所产生的特殊效果。例如《Helena》中的复合节

Ernesto Júlio de Nazareth

埃内斯托·胡里奥·德纳萨雷特

巴西华尔兹

【写作背景】

埃内斯托·胡里奥·德纳萨雷特(Ernesto Júlio de Nazareth, 1863—1934), 巴西作曲家, 民族主义音乐风格的先驱之一。他的作品绝大多数是为钢琴而作的沙龙音乐, 他在世时这些作品极少受到关注, 但如今他为钢琴创作的220部作品已成为后代作曲家学习的范本。在他的作品中, 巴西音乐的特点体现得淋漓尽致, 特别是丰富的节奏变换。同时, 他又擅长将欧洲音乐体裁和本土音乐体裁混合运用, 形成自己独特的音乐风格。

华尔兹是盛行于世的一种舞曲体裁, 原为奥地利南部流行的一种速度缓慢的三拍子舞曲, 后逐渐演变为小快板的圆舞曲, 风靡于欧洲各国的沙龙舞会。19世纪末, 华尔兹传入拉丁美洲大陆, 这种体裁深受众多作曲家的喜爱, 他们结合本土音乐风格, 创作出拉丁美洲式的圆舞曲。这种华尔兹融合了波兰“玛祖卡”、维也纳“圆舞曲”和西班牙“霍达”的基本特征, 结构都在三段以上, 各段之间对比鲜明, 明亮华丽的风格取代了雍容华贵的贵族式风格。

【教学提示】

在他创作的华尔兹中, 清晰可见肖邦圆舞曲和玛祖卡的音乐元素, 特别是在节奏方面, 节拍重音的转移和复合节奏的运用使音乐更具情趣和动感。在演奏中应注意: 1. 弱拍上出现的重音记号, 控制其音量及长短, 结合旋律乐句的走向、呼吸、层次等因素, 恰如其分地表现音乐风格。2. 复合节奏使节奏的基本韵律改变, 两拍的韵律与三拍的韵律交替出现, 形成了不同的节奏线条和节奏层次, 增强了音乐的表现力。这种节奏韵律的改变需要时间适应, 可以先分手练习, 建立各自的节奏感觉, 当这种感觉稳定以后再双手合作, 便能发现两种不同节奏韵律配合所产生的特殊效果。例如《Helena》中的复合节奏:

巴西华尔兹

Valsas Brasileiros

1. Crê e Espera

埃内斯托·胡里奥·德纳萨雷特

The musical score is written for piano in 3/4 time, featuring a key signature of one flat (B-flat). It consists of four systems of staves, each with a treble and bass clef joined by a brace. The first system begins with a forte (*f*) dynamic. The second system includes a measure with an 8va (octave) marking. The third system concludes with a repeat sign and the word *Fine*. The fourth system starts at measure 17 with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and includes fingering numbers (5, 4, 5, 4, 3) for a descending scale in the right hand.

22

f

1.

27

2.

33

8va

38

Trio

44

8va-----

51

8va-----

58

8va-----

65

(8va)-----

D.C.
pl finalizar

2. Helena

