3

汤普森

现代钢琴教程

约翰·汤普森

现代钢琴教程

（三）

L. B. 埃勒特写故事与传略

叶　琼　芳　　译

本册每一课都有新的内容。在解释形式、情绪和风格的基础上，继续发展第二册所培养的音乐才能。

人民音乐出版社

约翰·汤普森
现代钢琴教程
（三）
叶琼芳译
*
人民音乐出版社出版
（北京翠微路2号）
新华书店北京发行所经销
北京第二新华印刷厂印刷
635×927毫米　8开　89面乐谱　12印张
1983年11月北京第1版　1990年5月北京第10次印刷
印数：118,351—148,465 册
ISBN 7-103-00239-8/J·240　定价：4.45 元

前　言

为了使学生在学完**第二册**之后能够持续发展钢琴和音乐方面的才能，作者仔细地编写了**这本**书。主要目的在于全面地提高对基本演绎规则的理解力，同时为各方面的技巧发展提供教材。

教授演绎法

模仿和**演绎**之间的区别极大，这是不言而喻的。正如教育似的，**演绎**必须发自内心。我们不能代替学生思考，也不能把自己对乐曲的情感反应传达给他们。然而，为了使学生明确作曲家的意图，我们能够向他们指出方向，引导他们形成他们自己的情感反应；我们也能够巧妙地帮助他们熟悉键盘。因此，这本书很早就简明地引入**演绎**的要素。每一条谱例都附有有益的注释，学生将凭他的天资来发挥这些辅导的作用。

多样化的素材

看一下**目录**就知道这本书在选择素材方面的广泛性。经验证明，在三年级的发展阶段，学生趣味上的差别要比以前更明显。因此，教师在指定曲目方面可以作一定的选择。本书的教材大概超过一般学生的需要量。不过，对每首谱例——不论是《拉·库卡拉查》还是贝多芬的《七重奏》——都精心地加以改编，以便明确地发展钢琴和音乐方面的某些要点。

二十四个调中的二十四首前奏曲

为使学生熟悉全部大、小调并熟练地弹奏各个调，本书第 85 至 91 页提供二十四首简短的**前奏曲**。在学习本书的全过程中，这些**前奏曲**是作为指定的预备练习以取代通常的手指训练的。

三年级速度教材

在学生的进步过程中，由于技巧问题日益因人而异，所以在这一工作阶段，对技巧问题最好区别对待。因此，作者为三年级学生汇编并注释了一本补充的速度教材：《约翰·汤普森的三年级速度练习曲》。其中精选了练习曲大师如：贝伦斯、贝尔蒂尼、布格缪勒、车尔尼、杜弗诺伊、希勒、库拉克、考勒、拉库佩、勒希洪等最有效的谱例。这本小册子为全面发展钢琴技能选择了有趣的谱例并介绍了不同的技巧步骤。

这两本书结合起来使用，可使任何钢琴学生，不论老少，在音乐与技巧方面获得全面的提高。作者真诚地希望这两本书能给使用者带来显著的愉快和进步。

约翰·汤普森

附注：荣誉证书在第 91 页。

目　录

“每一课都有些新的内容”

《没有人知道我的痛苦》(两手交叉) ……(2)
演绎（规则、形式、情绪和风格）……(4)
舒曼——《旋律》（抒情形式）……(5)
约·塞·巴赫——《风笛舞曲》（舞曲形式）……(6)
比捷——《斗牛士之歌》选自歌剧《卡门》（进行曲节奏）……(8)
《伦敦德里小调》（同时看三行五线谱表）……(10)
西摩·史密斯——《多萝西》（古老的英国舞曲）…(12)
库拉克——《女巫之舞》（舞曲形式）……(14)
舒柏特——《小夜曲》（长断音）……(16)
埃尔门莱赫——《纺织歌》（模仿）……(19)
戈达——《摇篮曲》选自歌剧《约塞兰》(抒情形式)…(22)
贝尔——《鬼火》（前臂断奏）……(25)
贝多芬——《小步舞曲》选自《七重奏》(室内乐)…(27)
吉尔伯特与沙利文——《皮纳福尔》选曲(轻歌剧)…(29)
布格缪勒——《叙事曲》（断奏）……(32)
亨德尔——《萨拉班德舞曲》（古典舞曲）……(34)
洪帕丁克《来，和我跳舞》选自歌剧《汉塞尔与格雷特尔》……(36)
洪帕丁克《晚祷》选自歌剧《汉塞尔与格雷特尔》……(37)
约·塞·巴赫——《C大调前奏曲》（波音）……(39)
克列门蒂——《小奏鸣曲》（羽管键琴）……(40)
《赐予我们平安》（轮唱）……(42)
《拉·库卡拉查》——墨西哥民歌（拇指穿越）…(44)
瓦尔德退费尔——《溜冰者》（圆舞曲形式）……(46)
格里格——《更夫之歌》（抒情形式）……(50)
汤普森——《塔兰台拉》（意大利舞曲）……(52)
柴科夫斯基——《行板》选自《第六交响曲》……(55)
波普——《加沃特舞曲》（宫廷舞曲）……(56)
博凯里尼——《小步舞曲》（弦乐四重奏）……(60)
鲁宾什坦——《浪漫曲》（抒情形式）……(63)
《椒盐卷饼》——俄罗斯民歌（切分音）……(66)
马斯涅——《旋律》（抒情形式）……(68)
李斯特——《匈牙利狂想曲第二首》（风格）……(71)
肖邦——《c小调前奏曲》(和弦)……(75)
贝多芬——《G大调小步舞曲》（舞曲形式）……(76)
希勒——《奇怪的故事》（速度）……(78)
里姆斯基－科萨科夫——《太阳颂》（东方）……(81)
二十四首前奏曲（预备练习）……(85)
荣誉证书……(91)

这套教程我社已录制成立体声盒式磁带，由钢琴家倪洪进演奏，由本社出版发行。

分　类

民间曲调或舞蹈节奏取材于下列各国：美国、古巴、英国、法国、德国、匈牙利、爱尔兰、意大利、挪威、波兰、俄罗斯、西班牙、东方国家。

管弦乐

柴科夫斯基的《行板》选自《第六交响曲》。

著名作曲家

巴赫、贝多芬、比捷、博凯里尼、肖邦、克列门蒂、格里格、亨德尔、洪帕丁克、李斯特、马斯涅、里姆斯基－科萨科夫、鲁宾什坦、舒柏特、舒曼、柴科夫斯基。

歌剧

《约塞兰》、《汉塞尔与格雷特尔》、《卡门》、《金鸡》、《皮纳福尔》。

室内乐

弦乐四重奏——博凯里尼；七重奏——贝多芬。

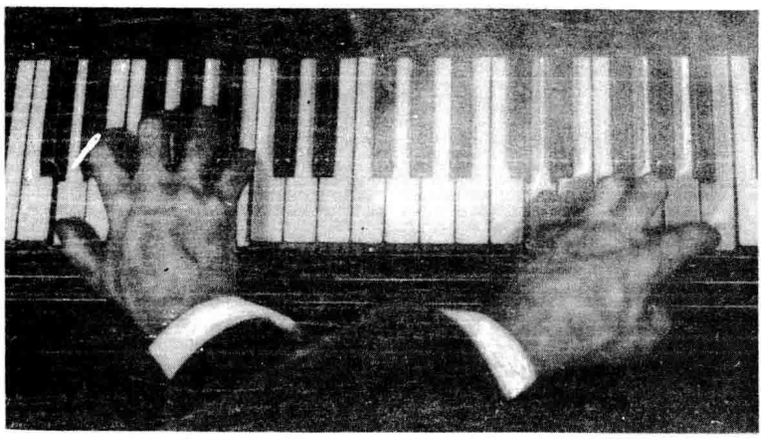
较轻松的乐曲的名作曲家

贝尔、布格缪勒、埃尔门莱赫、戈达、希勒、库拉克、波普、西摩·史密斯、沙利文、瓦尔德退费尔。

节奏形式

叙事曲、摇篮曲、英国舞曲、加沃特舞曲、匈牙利舞曲、进行曲、小步舞曲、风笛舞曲、浪漫曲、轮唱、俄罗斯舞曲、萨拉班德舞曲、小夜曲、西班牙舞曲、塔兰台拉舞曲、圆舞曲、女巫之舞。

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com



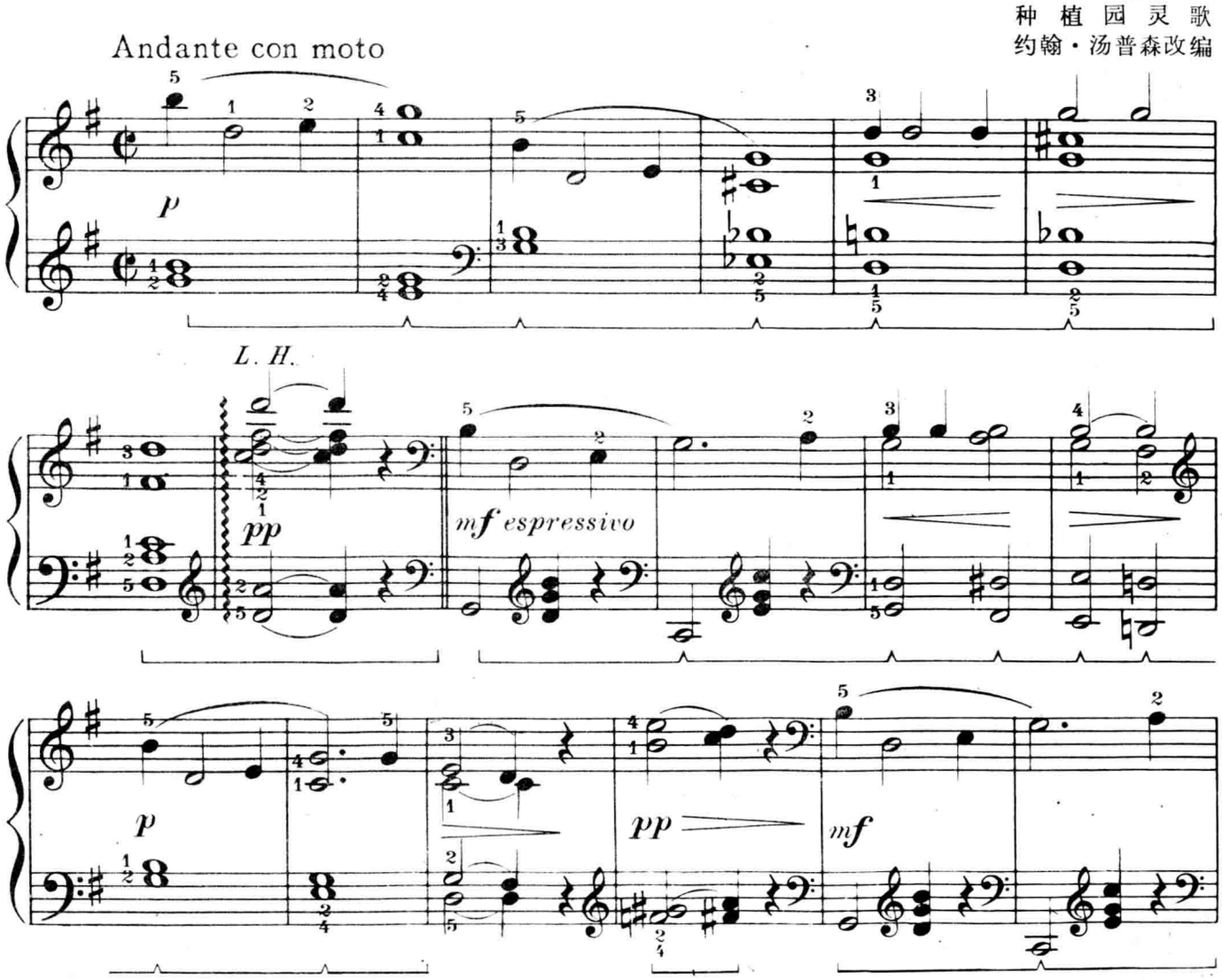
两手交叉

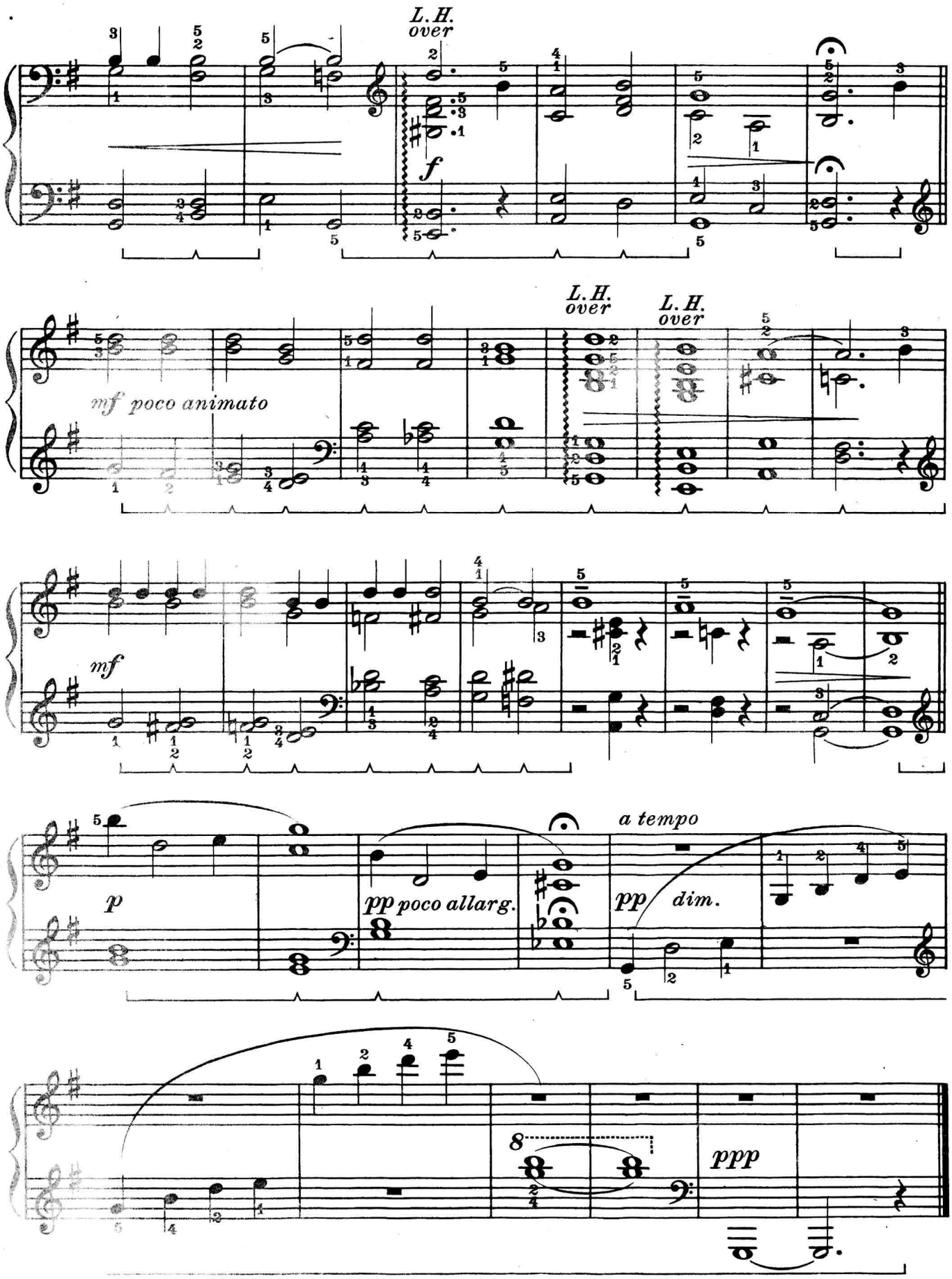
在钢琴弹奏中常用两手交叉的弹奏法。这不仅简化了某些段落的演奏，而且改变了音质的效果。音乐会艺术家有时候只是为了取得某种音色和风格，有意地把一个段落分给两只手弹。

下列谱例提供了两手交叉的练习，同时要把它当作音质的练习。弹奏这首优美的黑人灵歌时，试图弹出最美好的歌唱性音质，以便为本书的许多**抒情谱例**作好准备。记住：音质是演绎的一个明确的部分。

没有人知道我的痛苦

种植园灵歌
约翰·汤普森改编





教师注意：学完这首乐曲后，要向学生解释下一页有关演绎的文章，并指定学生回家仔细学习。

演　绎

乐曲要从物质和精神两个方面去学习。

按乐谱上的指示正确地弹奏音符只是物质这一方面。以某种方式弹奏这些音符，从而表达其情感和意图，构成乐曲的精神方面，称为**“演绎”**。

演绎是学习乐曲中最微妙、最复杂的方面。当然，不期望三年级年轻的学生在视谱时就弹得很深刻。只有通过成熟的概念，以及在音乐学习和分析方面积累相当多的经验并经过长期的锻炼才能具有这种深刻性。

演 绎 法

不过，在学生的经历中，要尽早地考虑某些基本的演绎法，因为这些演绎法在进步过程中直接影响鉴赏与理解的深度。

年轻的音乐学生要分析的三个基本方面是：**形式**、**情绪**和**风格**。

形　式

首先试图找出所要学的作品的全部形式。例如，假若是舞曲，**节奏显然是首要的**。舞曲是由节奏形成的。

因此，保持灵敏的节奏，注意全部重音。

在舞曲中，**速度**显然也是重要的。

速度是由舞曲（小步舞曲、圆舞曲、玛祖卡舞曲等）的性质决定的，在现代的版本中，通常由节拍器的记号表示。

制定恰当的速度，使之严格地贯穿全曲。

假若乐曲是按抒情的或歌曲的形式写的，演绎就很难。在这种情况下，音质是极端重要的。必须勾出旋律线条并且保持完整。

记住这一教程前些时候所指出的规律：“旋律线条总是在改变厚度。”——力求弹出音的层次和变化。

抒情乐曲中的节奏比舞曲中的节奏更灵活，要谨慎地使速度有一定的伸缩性。

情　绪

作品的情绪常常取决于标题，要不然就取决于乐曲本身的特性。

决定乐曲的情绪是快乐的还是悲哀的。

也要考虑情感内容的深度。如，乐曲是狂热的或者仅仅是愉快的、明亮的？是悲剧性的或者仅仅是忧郁的、沉思的？

表情记号帮了大忙。在一段时间内，年轻的学生在这些问题上有赖于教师的指导。但是，越早训练他运用自己的分析能力越好。

不用说，任何作品的情绪在新主题进入时——有时甚至是在新乐句进入时——都很可能要发生变化，常常是从一个极端跳到另一个极端。

风　格

风格是很微妙的事，而且很难教。每个作曲家都有他的独特的风格，正如每个音乐阶段（古典的、浪漫的或现代的）都有其独特的风格似的。

比如，对贝多芬时期的某一乐句的处理与对德彪西的一首作品或其他更现代的作曲家的作品中所遇到的同样的乐句的处理就会很不相同。

只有通过长年累月的研究、分析并明智地倾听和观察才能获得风格的知识，以至最后精通风格。

此外，记住“对比”是一切艺术的首要法则，努力寻求在每一首新作品中巧妙地应用“对比”。

连奏与断奏，强与弱，大调与小调，快与慢——这一切设计都促成对比，要尽早教学生考虑这些对比，把它们作为演绎中必不可少的因素。

年轻的艺术家、艺术性强的家庭钢琴家和键盘速记员之间的区别在于是否学习良好演绎的无形价值。作者热切地希望使用这本书的所有学生都能发展成为小艺术家。

罗柏特·舒曼于1810年6月8日出生于萨克森王国时期的茨维考村。他父亲是位书商，因此小罗柏特很早就受到文学和语言学的薰陶。舒曼曾在莱比锡的大学攻读法律。他从小就显示了音乐天资。在大学期间，曾随弗里德里克·威克学钢琴。由于热衷于音乐，舒曼放弃了法律而献身于音乐。他爱上了威克的女儿克拉拉，一位优秀的音乐家和著名的钢琴家。他俩于1840年结了婚。

次年，舒曼创作了近150首歌曲，其中有许多歌词是德国诗人海涅的诗。他除作曲和指挥之外，还是一份音乐杂志的著名编辑。舒曼生活在十九世纪的浪漫主义时期，是著名的浪漫主义作曲家。

演　绎

形　式：这首乐曲显然是抒情作品或歌曲的形式。右手的旋律要尽量用最美好的歌唱性音质弹奏，左手的伴奏则提供抑制而又不断活动的背景。

情　绪：要以沉思的情绪弹奏这首乐曲。不要太严肃也不要太粗心。保持中速，遵照表情记号弹奏。

旋　律

舒　曼
(1810—1856)

Moderato

p cantabile

poco rit.

风笛舞曲：风笛是一种簧管乐器，由几支笛管和一风袋组成。风笛是按爱尔兰的“尤利恩”或肘状管的模样制作的。有一种很小的原始双簧管也叫风笛。

有一位名叫戴图什的王室风笛手，以精湛的风笛演奏吸引了法国宫廷。他有一把很漂亮的、用丝绒罩着的、绣着法国王室纹章的风笛，其指管和低音管都制作得很精致。

路易十四统治时期，在所有王室宫廷中及贵族招待会上，风笛都非常受欢迎。1670 年，风笛被引入法国管弦乐队。皇帝著名的“二十四人乐队”的一位队员吕利，在为宫廷创作的许多舞剧中使用了风笛，路易十四曾在这些舞剧中热情地跳舞。

约·塞·巴赫把风笛舞曲纳入他的《英国组曲》第三首和第六首，表示对风笛及由风笛演奏的田园舞曲的赞赏。格鲁克和亨德尔也采用了风笛舞曲的形式。

演　绎

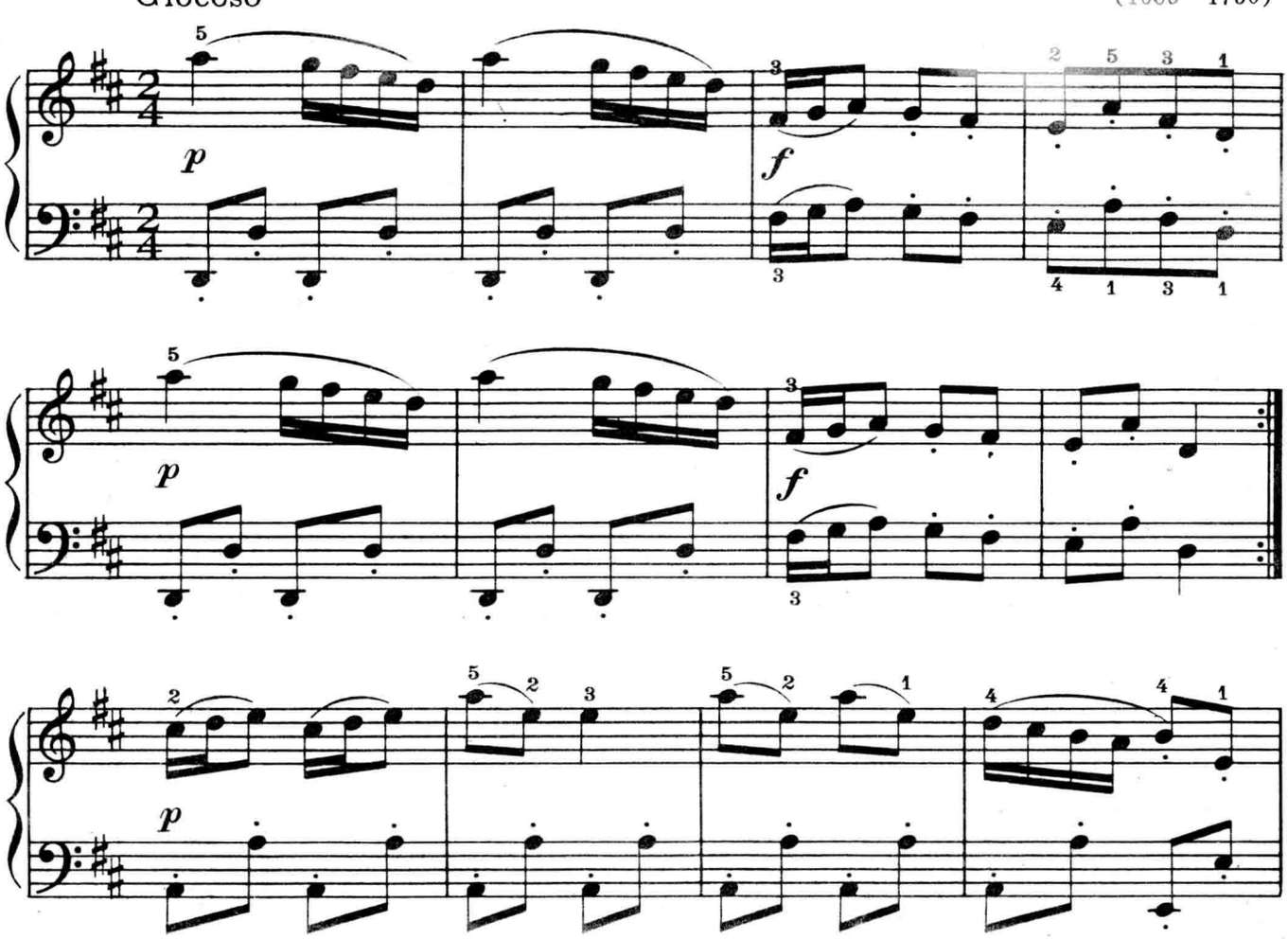
形　式：舞曲形式。音乐中的《风笛舞曲》是$\frac{2}{4}$、$\frac{3}{4}$或$\frac{9}{8}$拍的曲调，速度中庸，适合风笛的特性和音域。下列谱例中，左手的分解八度具有风笛低音管的效果，与右手的旋律形成对比。

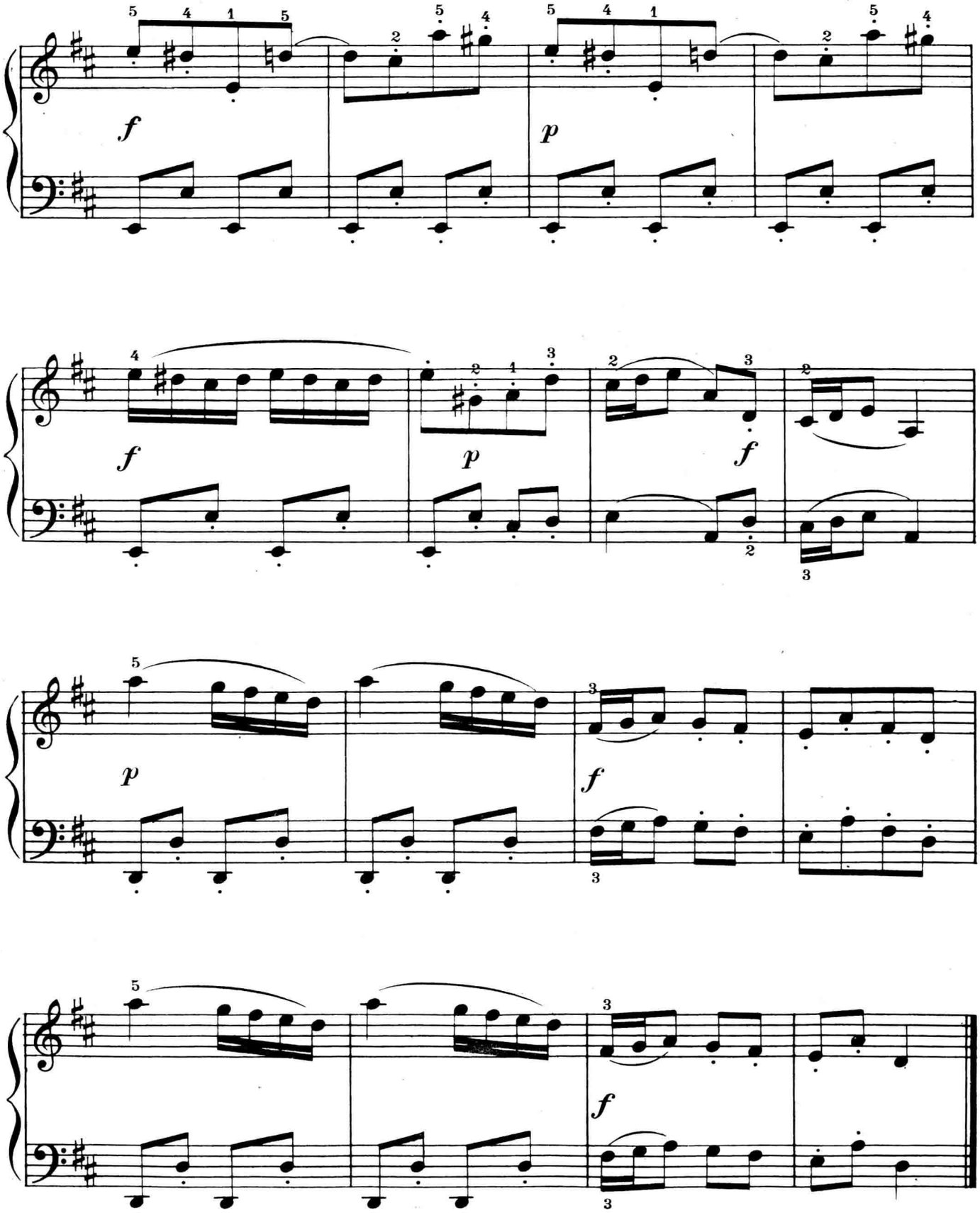
情　绪：Giocoso，意指嬉戏似地。在强、弱之间要形成明显的对比。注意乐句。

风笛舞曲

约·塞·巴赫
(1685—1750)

Giocoso





试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com

进行曲肯定起源于军队。在壮丽的场合，进行曲往往以生气勃勃的、强有力的节奏鼓舞人心。中世纪期间，法国的民间歌曲受到十字军东征的影响。十字军的歌曲《马尔布鲁奇去打仗》曾被拿破仑的部队所采用，又被贝多芬纳入《战争交响曲》。这首歌曲非常象流行的《他是个快活的好人》。

比捷的西班牙歌剧《卡门》中男中音所唱的著名咏叹调《斗牛士之歌》的副歌，是进行曲节奏的富有色彩的例子。

第二幕，在帕斯替亚酒店，吉普赛的走私者和一些官、兵狂饮作乐。卡门载歌载舞。直到深夜酒店要关门的时候，突然，外面传来列队行进的响声以及“好啊！艾斯卡密尤，斗牛士艾斯卡密尤！格拉纳达竞赛的获胜者！”的欢呼声。艾斯卡密尤进来了，接受他们的敬酒，人们的欢迎增强了他的勇气，他装出一副英勇的姿态，自豪地高唱斗牛士处境的危险、动作的敏捷和胜利的凯旋。斗牛士漂亮的服装、漫不经心的风度和显赫的名声简直把卡门给迷住了。

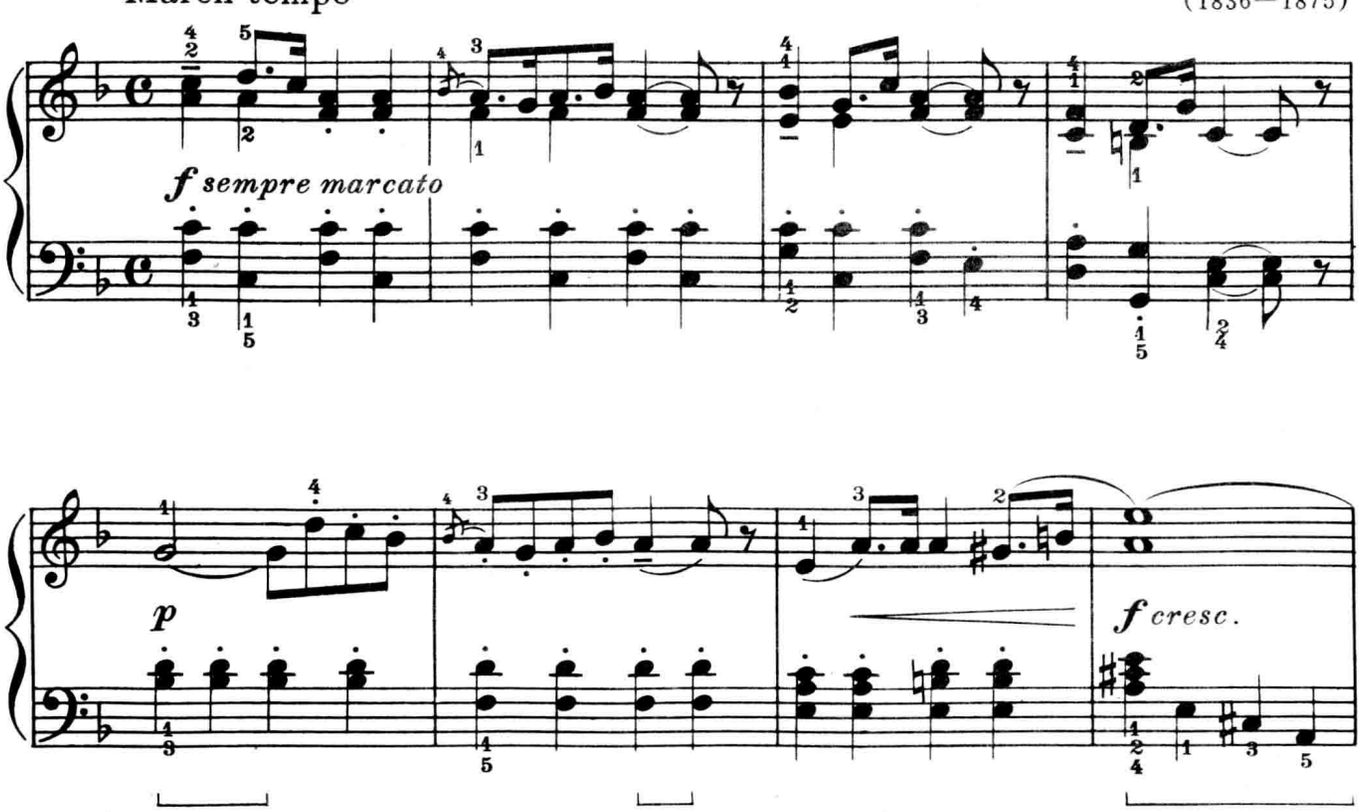
下列谱例的特点实际上与《军队进行曲》相同。规定速度，保持到底。用许多重音来突出乐曲的节奏。要弹得有精神、纵情。

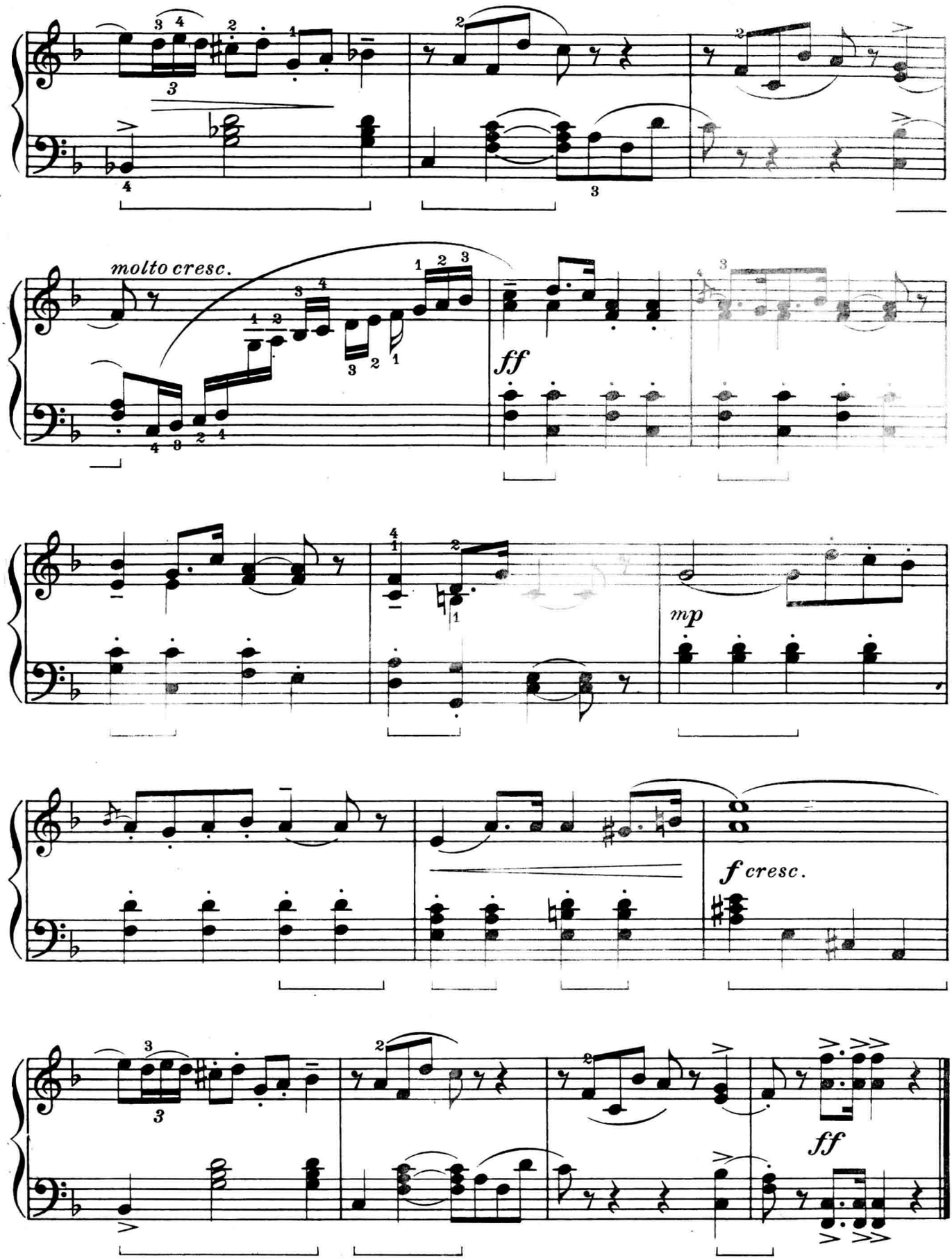
斗牛士之歌

选自歌剧《卡门》

比　捷
(1836—1875)

March tempo




molto cresc.
ff
mp
f cresc.
ff

同时看三行五线谱表

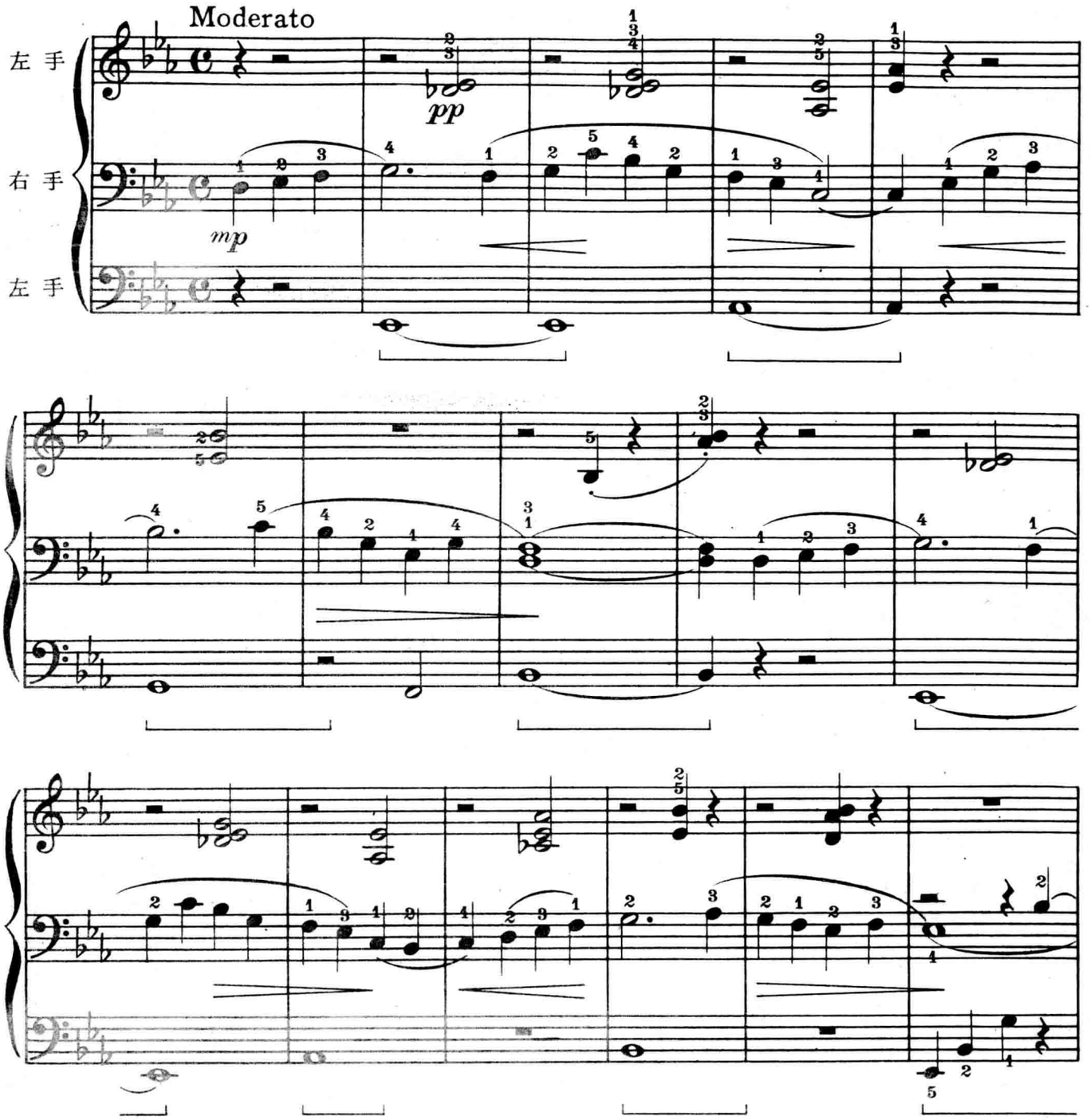
钢琴独奏曲有许多段落是用三行五线谱写的，虽然一眼看来好象很复杂，仔细观察后，就发现这样写实际上简化了视谱。

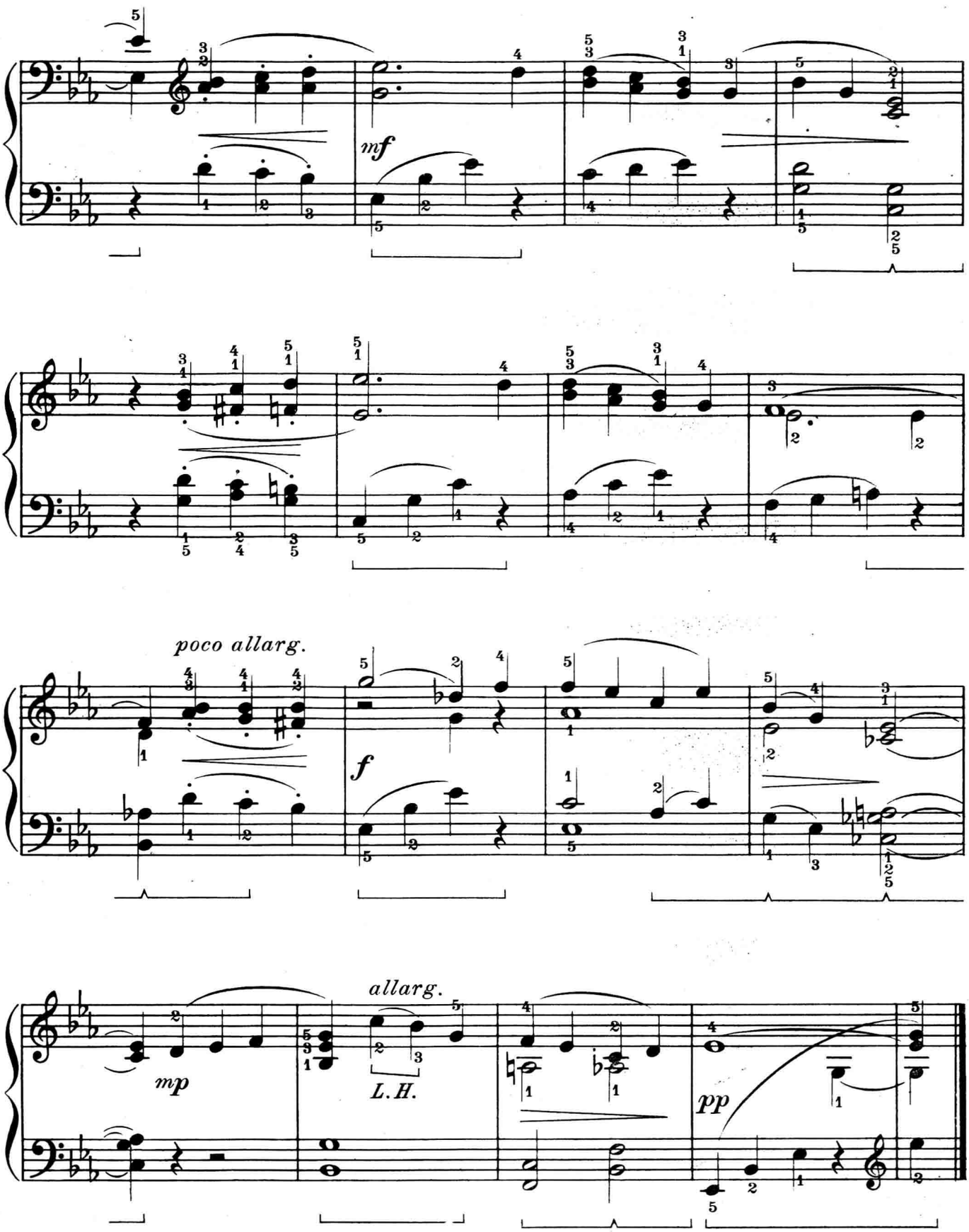
每个人都想弹歌曲，既然歌曲是用三行五线谱写的，这首乐曲将提供很好的初步练习。

在下列谱例中要注意：左手交叉越过右手，弹奏上面一行谱表的全部音符。看你能把这首以伦敦德里命名的优美、古老的爱尔兰民歌弹得多么动听。尽力以最美好的歌唱性触键弹奏，尝试模仿大提琴的音色。细心地使用踏板，遵照表情记号弹奏。

伦敦德里小调

爱尔兰民歌




mf
poco allarg.
f
allarg.
mp
L.H.
pp

舞蹈不断在演变。各个民族都有传统的、与众不同的民间舞蹈形式。英国舞可以追溯到三种类型——剑舞、莫利斯舞和乡村舞。莫利斯舞可能是从剑舞演变而来的，取名于十五世纪称为“莫利斯科”的莫尔人。乡村舞与其他舞蹈的区别在于它是由一对对男女舞伴跳的。十六世纪末，乡村舞盛行于伊丽莎白女王的宫廷，伍斯特的伯爵写到这种快乐的舞蹈时说：“女王陛下随即感到特别高兴。”

英国舞，1772 年

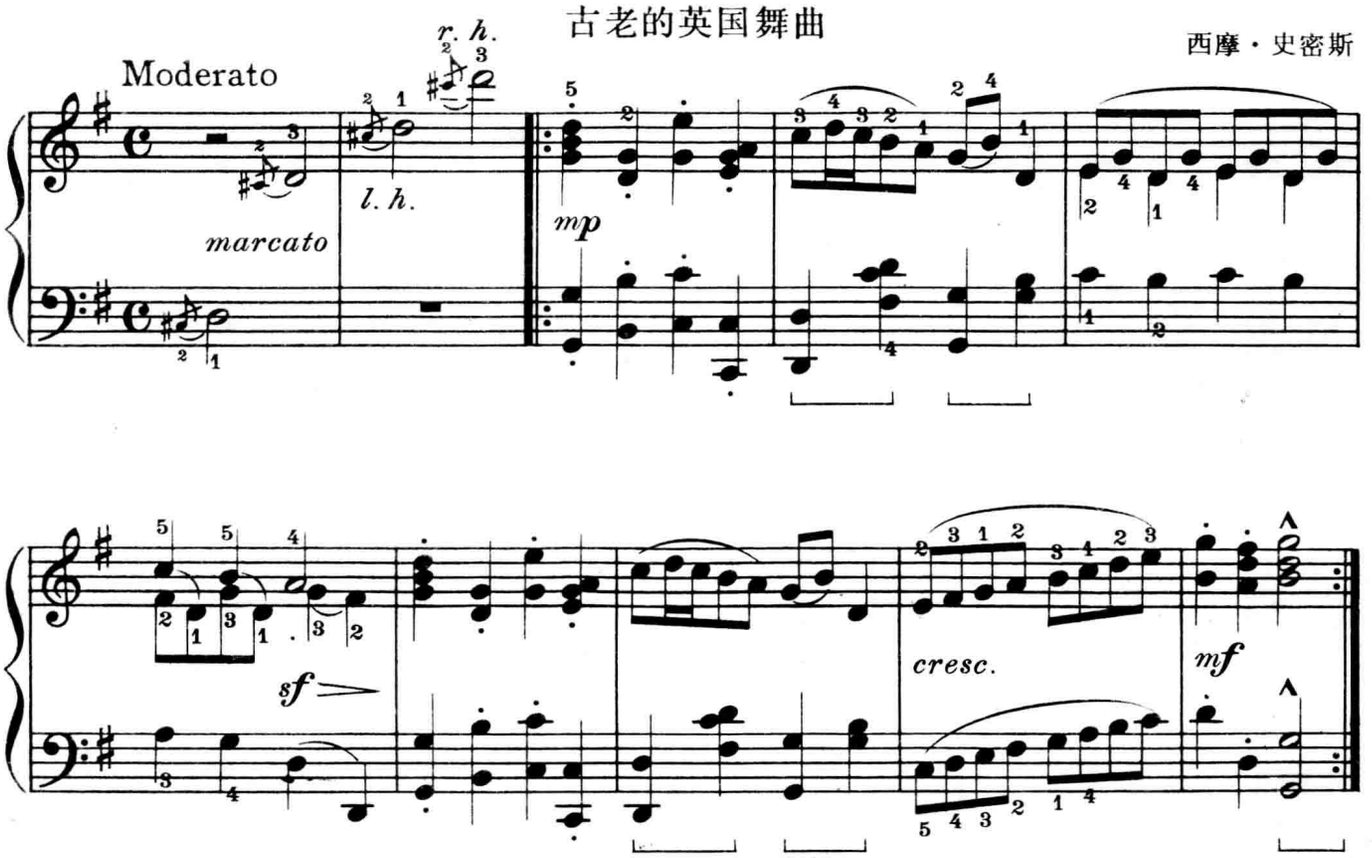
自从 1650 年以来，“乡村舞”这个名词就用于表示英国舞。宫廷舞和社交舞显然都起源于农民舞，并通过采用法国宫廷舞会的一些舞蹈逐渐形成。十八世纪英国的舞会是由舞伴随着进行曲在室内绕场列队行进开始的；然后跳小步舞，接着是加伏特舞和快乐的乡村舞。

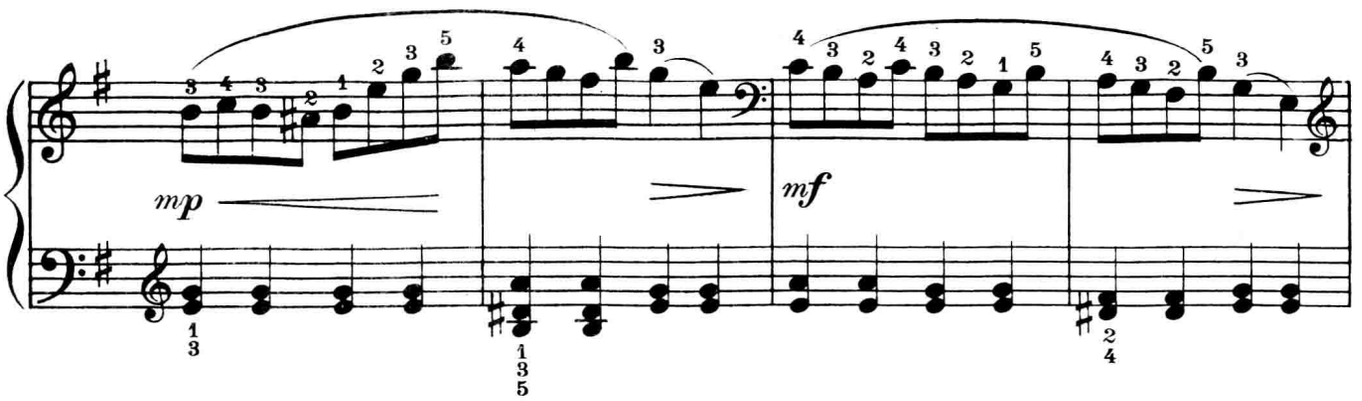
下面是一首卓越的古老的英国舞曲。要用中速弹奏，节奏要鲜明，情绪要庄重。

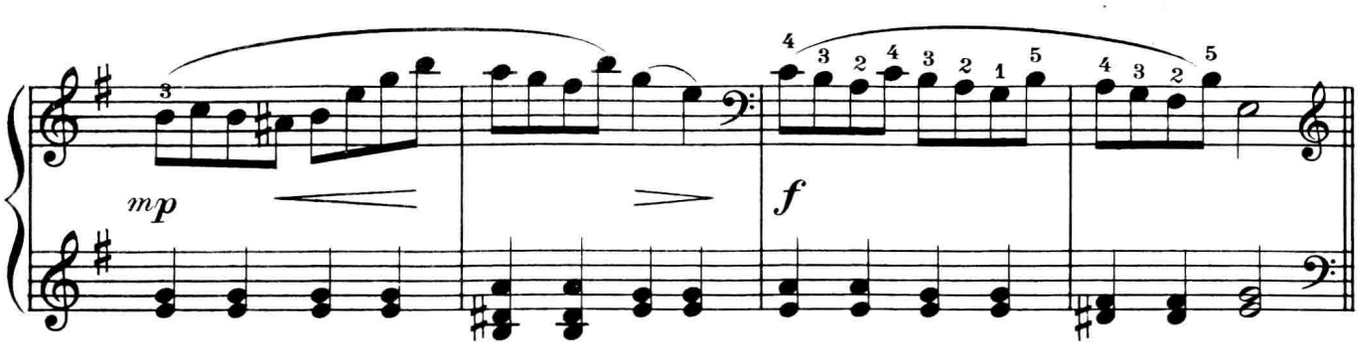
多 萝 西

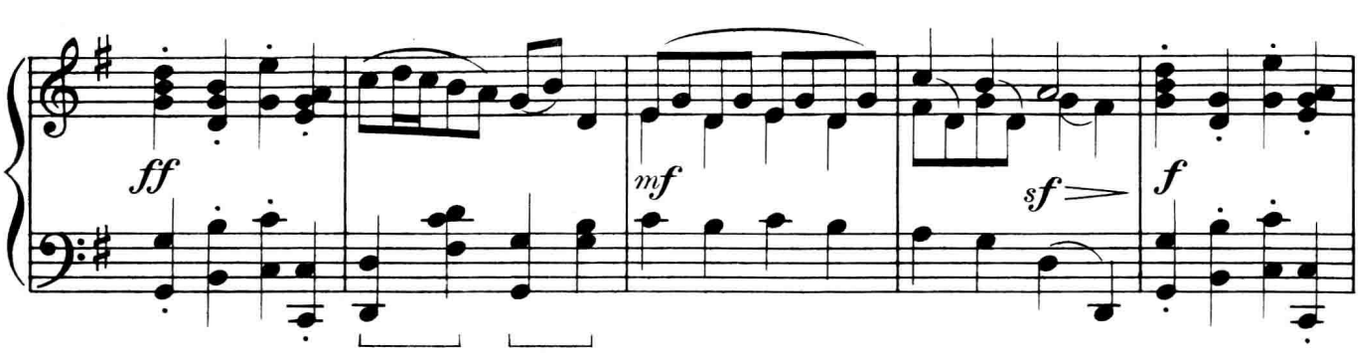
古老的英国舞曲

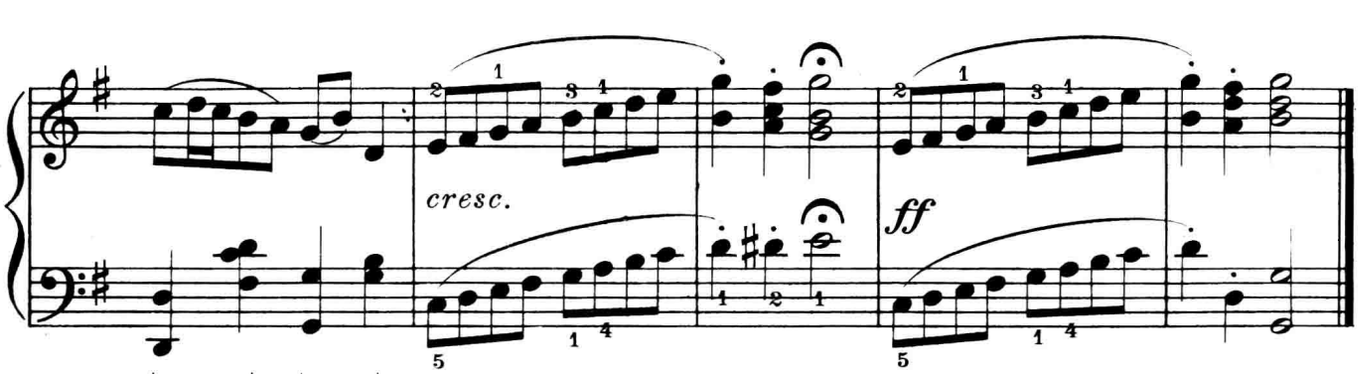
西摩·史密斯











试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com