

高等院校音乐通用教材

钢琴 普修教程(1)

The General Course for Piano

主 编◎朱咏北 姜珊珊

高等院校音乐通用教材

钢琴 普修教程(1)

The General Course for Piano

主 编◎朱咏北 姜珊珊

副主编◎刘兴可 谭立琴 何怀兵

图书在版编目(CIP)数据

钢琴普修教程. 1 /朱咏北, 姜珊珊主编. — 上海: 华东师范大学出版社, 2019

ISBN 978-7-5675-9304-6

I. ①钢… II. ①朱… ②姜… III. ①钢琴—奏法—教材 IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第134424号

钢琴普修教程(1)

高等院校音乐通用教材

主 编 朱咏北 姜珊珊

责任编辑 骆方华 李 琴

装帧设计 俞 越

出版发行 上海华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路3663号 邮编 200062

网 址 www.ecnupress.com.cn

电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105

客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887

地 址 上海市中山北路3663号华东师范大学校内先锋路口

网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 上海书刊印刷有限公司

开 本 890×1240 16开

印 张 8

字 数 216千字

版 次 2019年7月第1版

印 次 2019年7月第1次

书 号 ISBN 978-7-5675-9304-6/G.12139

定 价 42.00元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

再版序言

《钢琴普修教程》系列教材自2006年首次出版后受到教师和学生的广泛欢迎,在高等院校的钢琴教学中产生了重要影响,并取得了一系列优秀成果:2008年,获得由湖南省教育厅颁发的“湖南省高等学校优秀教材评选优秀奖”,以该套教材为核心的研究成果——“高师钢琴教育研究与教材建设”获得该年度湖南省高等教育省级教学成果二等奖;2009年,以其为授课教材的“基础钢琴”课程获得国家级精品课程。

一、教材特色

《钢琴普修教程》系列教材的最大亮点在于它突破了流行多年一以贯之的框架,适应了高等院校音乐专业教育的新格局,构建了理论与技法融为一体的教学方法,发展了培养学生综合实践能力的全新体例。

体例是否科学,是评价一套教材品质高低的重要标尺。《钢琴普修教程》的可贵之处,也是它的成功之处,就在于面对已经变化了的音乐专业教育现状和需要,敢于革故鼎新、大胆探索。较之其他钢琴普修教材,它在体例上做了如下两个方面的创新。

1. 在教学模式上突破陈规,有利于学生在实践与理论方面均衡发展

本套教材一改过去钢琴教材仅将乐曲或练习曲按程度简单汇编的传统模式,将教学法、基础训练、练习曲、乐曲、即兴伴奏、钢琴艺术史这六个环节紧密相扣,组合成单元。对于非儿童期接受钢琴教育的学生来说,这种教育模式充分发挥了他们理解能力较强的优势:钢琴技巧的提高有助于加深对钢琴艺术的理解;钢琴理论的学习有助于钢琴技巧的提高;即兴伴奏与钢琴基础训练同时起步,有助于在练习钢琴曲的同时培养和声及织体的意识,逐步积累更多和声语汇,提高和声思维能力与即兴伴奏的能力。

2. 在教学内容上系统全面,有利于学生将来从事音乐教学实践

本套教材每单元各个环节的知识点,循序渐进地构成了一个完整的教学体系。如教学法中共讲述32个重点和难点,包括非连音演奏法、连音演奏法、跳音奏法、音阶的弹奏方法,还有踏板的运用、手指的支撑、旋律的表达,以及听力的训练、读谱的训练、背谱的方法、教材的选用等。其内容基本涵盖了钢琴基础学习中最基本的、最具共性的理论知识,帮助学生在掌握“学”琴之法的同时又深谙“教”琴之道。本套教材既适用于学生在校期间的学习,也适用于学生将来从事一线教学时参考。

二、修订调整

此次修订听取和采纳了众多教材使用者的意见,在保留原有特色和创新之处的基础上,主要做了如下调整:

1. 根据现有单元的结构布局,做适当调整,增强单元内部的逻辑联系

一是根据每单元第二部分弹奏曲目中的基本练习,调整练习曲曲目。如基本练习为降E大调的调号练习,便在练习曲中至少选择一首与该调号有关的练习曲。

二是根据每单元第四部分钢琴艺术史中介绍的音乐风格与音乐家,调整乐曲曲目。通过选择与之相对应的曲目,将演奏实践与理论论述紧密结合,让学生能更直观地通过演奏来记住史论,反之史论也能帮助学生更好地理解音乐风格与音乐语言。

2. 在现有曲目基础上, 增加一些现代因素

新增曲目有音乐剧选段《电影天堂》、《秋叶》, 披头士乐队的经典曲目《昨日》, 中国当代作曲家谭盾的《逗》、张朝的《诙谐曲》等, 新曲目的加入使教程与时代贴近, 风格更多元。

《钢琴普修教程》的语言平实流畅、通俗易懂, 这让任何一位没有接受过钢琴教育的人, 都能通过阅读清晰地知晓弹奏的方式方法、重点难点, 并从浓缩为 32 个单元的钢琴音乐文化发展的历史画卷中感受到琴、人、乐各自的演进过程以及三者在发展中的相辅相成和交汇融合。

《钢琴普修教程》是一套符合大学教学改革精神和高校实际教学需要的专业用书, 它体现了新的钢琴教学理念, 具有科学性、先进性和实用性。愿更多在音乐道路上不断探索的莘莘学子能从这套教材中获益。

朱咏北

2019 年 7 月

目 录

第 1 单元

【钢琴基础知识】

非连音奏法..... (2)

【弹奏曲目】

一、基本练习 (3)

二、练习曲 (4)

三、乐曲

太阳出来喜洋洋 李犹龙曲 (6)

小兵 (6)

回声 (7)

雪橇 汤普森曲 (7)

扬基歌 美国民歌 (8)

小鸡小鸭 (四手联弹) 范明娟、金迪善编曲 (8)

合奏练习 拜 厄曲 (9)

节奏练习 (9)

【钢琴即兴伴奏】..... (10)

【钢琴艺术史】

钢琴艺术史的概述 (一) (11)

第 2 单元

【钢琴基础知识】

连音奏法..... (14)

【弹奏曲目】

一、基本练习 (15)

二、练习曲 (16)

三、乐曲

自新大陆 德沃夏克曲 (18)

放羊歌 山西民歌 (18)

布谷鸟 德国民歌 (19)

池塘里的小鸭 古利特曲 (19)

爬山 汤普森曲 (20)

小花猫找妈妈 (四手联弹) 范明娟编曲 (20)

【钢琴即兴伴奏】..... (21)

【钢琴艺术史】

钢琴艺术史的概述 (二) (23)

第3单元

【钢琴基础知识】

跳音奏法.....(26)

【弹奏曲目】

一、基本练习(27)

二、练习曲(28)

三、乐曲

拍拍手 墨西哥民歌 (30)

惊愕 海 顿曲 (30)

快乐的啰嗦 彝族舞曲 (31)

草地上的知更鸟 迪亚贝利曲 (31)

玩具 李重光曲 (32)

杜鹃鸟 柯契安曲 (32)

麻雀 鲁布巴赫曲 (33)

草原英雄小姐妹 (四手联弹) 汪克怀编曲 (34)

【钢琴即兴伴奏】.....(35)

【钢琴艺术史】

约·塞·巴赫之前的键盘音乐 (一)(36)

第4单元

【钢琴基础知识】

五指练习.....(38)

【弹奏曲目】

一、基本练习(39)

二、练习曲(40)

三、乐曲

跳跃的和弦 汤普森曲 (43)

卖报歌 聂 耳曲 (43)

费加罗的咏叹调 莫扎特曲 (44)

幽默曲 莫扎特曲 (44)

女人善变 威尔第曲 (45)

掀起你的盖头来 (两架钢琴合奏) 新疆民歌 (46)

【钢琴即兴伴奏】.....(47)

【钢琴艺术史】

约·塞·巴赫之前的键盘音乐 (二)(48)

第5单元

【钢琴基础知识】

指法的运用.....(50)

【弹奏曲目】

一、基本练习(51)

二、练习曲(53)

三、乐曲

芭蕾舞排练 汤普森曲 (55)

小步舞曲 威尔顿曲 (56)

野兔和猎狗 汤普森曲 (56)

圆舞曲 莱哈尔曲 (57)

潺潺小溪 古利特曲 (58)

沂蒙民歌 王震亚编曲 (58)

美国巡逻队 米查姆曲 (59)

问候(四手联弹) 埃尔加曲 (60)

【钢琴即兴伴奏】.....(61)

【钢琴艺术史】

约·塞·巴赫之前的键盘音乐(三).....(63)

第6单元

【钢琴基础知识】

音阶的弹奏方法.....(65)

【弹奏曲目】

一、基本练习(66)

二、练习曲(67)

三、乐曲

在村旁(70)

黄昏之歌(70)

小前奏曲 巴赫曲 (71)

丰收 贝多芬曲 (72)

小卡农 弗 瑞曲 (72)

稻草人 洪佩尔丁克曲 (73)

牧歌 陈鸿铎编曲/内蒙民歌 (73)

雄鹰之歌 D.A. 罗伯斯/J. 密尔希伯格曲 (74)

两首小曲(四手联弹) 安东·布鲁克纳曲 (75)

【钢琴即兴伴奏】.....(76)

【钢琴艺术史】

约·塞·巴赫及其同时代的主要键盘音乐作曲家(一).....(78)

第7单元

【钢琴基础知识】

琶音的弹奏方法.....(82)

【弹奏曲目】

一、基本练习(83)

二、练习曲(84)

三、乐曲

渴望春天 莫扎特曲 (87)

G大调小奏鸣曲 阿特伍德曲 (88)

进行曲 波里尼曲 (89)

昨日 J.列侬/P.麦卡特尼曲 (90)

匈牙利舞曲 爱格林曲 (91)

黑森林波尔卡 (92)

蓝色多瑙河(三架钢琴合奏) J.施特劳斯曲 (93)

【钢琴即兴伴奏】.....(96)

【钢琴艺术史】

约·塞·巴赫及其同时代的主要键盘音乐作曲家(二).....(98)

第8单元

【钢琴基础知识】

双音的弹法.....(100)

【弹奏曲目】

一、基本练习(101)

二、练习曲(102)

三、乐曲

牧歌 布格缪勒曲 (105)

小狂欢节 斯特雷·博格曲 (106)

f小调小奏鸣曲 万哈尔曲 (108)

快乐的女战士 周广仁编曲 (109)

月亮河 H.曼奇尼曲 (110)

多瑙河之波 伊万诺维奇曲 (111)

滑雪橇(合奏曲) 莫扎特曲 (112)

小广板 斯卡拉蒂曲 (114)

【钢琴即兴伴奏】.....(115)

【钢琴艺术史】

约·塞·巴赫及其同时代的主要键盘音乐作曲家(三).....(118)

主要参考文献(119)

第 1 单元

【钢琴基础知识】

非连音奏法

一、弹奏的基本姿势

1. 坐姿

面对钢琴,稳坐在钢琴的中间位置。臀部位于琴凳前半部分,双脚分开与肩同宽,平放踏板两旁,以稳固人的重心和随时应用踏板。身体自然放松,重心略向前倾,腰部挺直但不僵硬,身体与手臂要能自如地运动。

座位的高度与身体、琴的距离要协调。一般以双手自然放在琴键上时,肘部、前臂及手腕略高于键盘为准,前臂与上臂之间的角度要略大于直角,双肘部自然放松地稍向身体外侧展开,使双手能舒适地放在键盘上。

要注意身体与琴的距离,过近或过远都会影响弹奏时的用力。坐的位置既要能保证手臂上下两部分的充分活动,又要保证躯干在前伏后仰时的自由,并注意让手臂和手的动作都保持一定的弧形,避免出现僵硬的棱角及剧烈的弯曲。

2. 手型

演奏中,手型的正确与否会直接影响弹奏时的力度。正确的手型应该是呈自然圆形,如半握球状,两臂自然下垂,手臂自然弯曲,触键点在指尖略微靠前的位置,掌关节与指关节弓起,掌关节略高,手腕略低于掌关节,与琴键基本平行。手型的支撑主要靠大拇指、小指和掌关节,其他手指各关节必须稳固、有力而不僵硬。要注意大指第一关节不要“平躺”在琴键上,而是要以指侧端触及琴键;同时4指和小指要站直,如果手指不能站立,整个手型将会变得倾斜。

正确的手型不但有助于弹奏中对手指触键的控制,增强手指的独立性,使之能发出明亮、集中、通透的声音,还能使手和手指处于自由和舒适的状态,保持弹性与灵活性。手指触键的基本位置在白键与黑键前缘距离二分之一处,在弹奏到有黑键的乐句时,手指应尽量靠近黑键。

二、非连音的弹奏方法

非连音是指音与音之间相互不连接的弹奏法,是钢琴演奏中最基本的弹奏方法之一。这种弹奏方法能使从学琴之初就建立起运用人体的自然重量演奏乐器的概念,是解决肩臂放松和训练手指站立、掌关节支撑的最好途径,也是学习连音与断奏弹法的基础。

演奏方法为:当手指触键后,其力量一般不保留在琴键的底部,而是待音的时值弹足后,随着手指的抬离,再弹奏下一个音。非连音弹奏法,要求每一个音都重新发力,并以垂直方向触键。

演奏要点为:①掌关节稳定;②手指站牢;③手腕相对稳定;④手臂放松;⑤声音特点:洪亮、饱满、通透。

非连音的弹奏通过腕关节、肘关节的协调及指关节发出“掷”与“落”的动作来实现。这要求肩臂放松,在保持手型支撑的基础上自然提起手臂手腕至适合的高度,手指保持原有的弯曲弧度,让手自然地掉落到键盘上,不要有任何多余的压力。演奏时手指要具备一定的支撑能力,以便支撑住从肩、臂传递下来的全部重量,同时还需要掌关节的支撑与控制,这样才能发出结实、饱满、亮丽、富有颗粒性的声音。

在弹奏双音、和弦的非连音时,手的动作幅度可适当减小,或让指尖贴键,运用手腕的发力方式将手臂的重量传送到指尖。

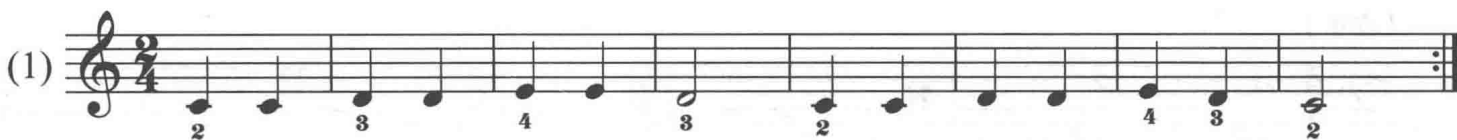
在整个非连音训练过程中,一定要注意手指各关节的支撑,细心体会手臂重量落到指尖的感觉,耳朵要聆听指尖发出的声音,使十个手指都能均衡、整齐地触键。

【弹奏曲目】

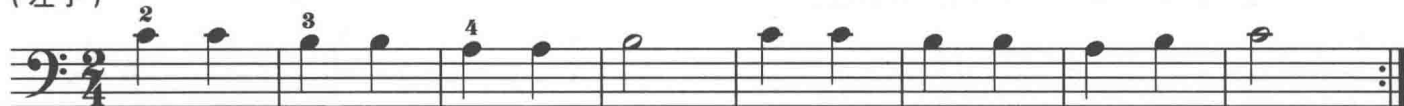
一、基本练习

1. 单音非连音

(右手)

(左手)

注：用两种指法：①全用3指；②按标记的指法。

(右手)

(左手)

(右手)

注：先用右手3指弹奏，再用左手3指低八度弹奏。

2. 双音非连音

(1)

(右手)

(左手)

注：以上双音分别用两种指法演奏。

(2)

(右手)

(左手)

二、练习曲

1.

车尔尼曲

2. *mf*

车尔尼曲

3. *mf*

4.

4

汤普森曲

5.

2 3 1 1

三、乐 曲

太阳出来喜洋洋

李犹龙曲

小 兵

回 声

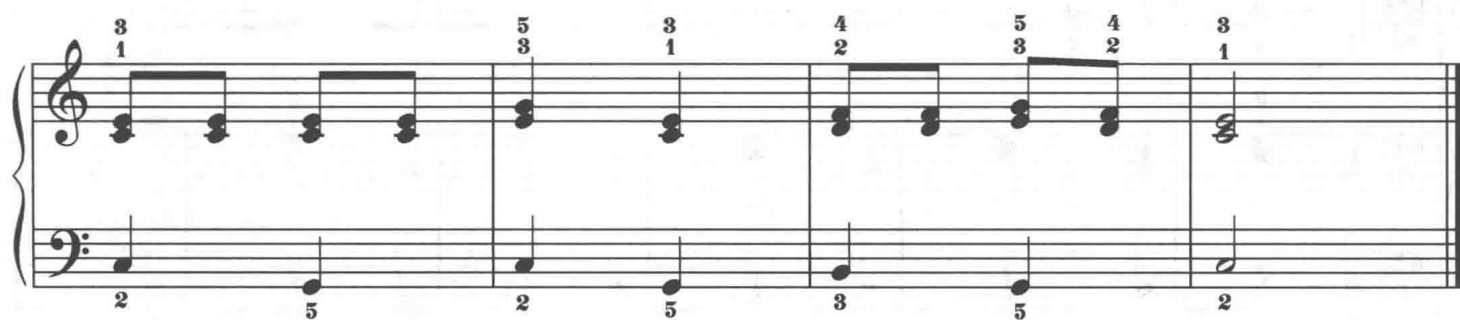
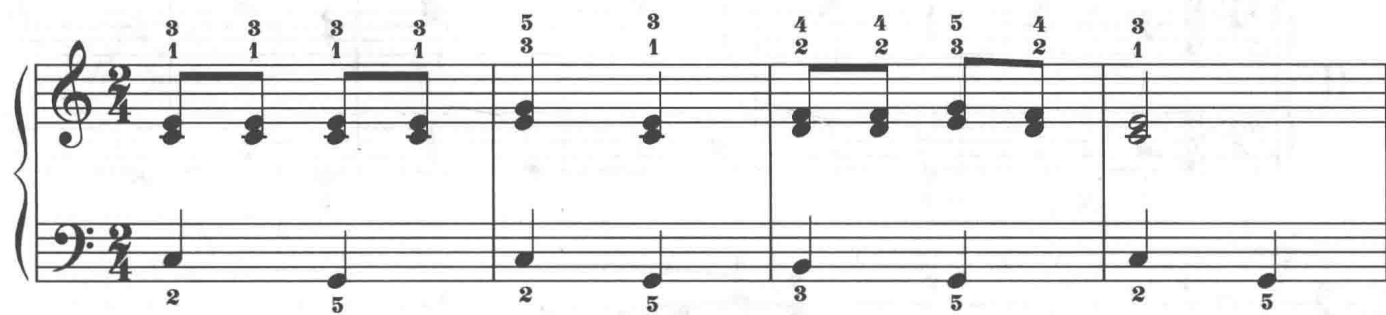
中板

雪 橇

嬉戏似地 M.M. $\text{♩} = 56-88$

汤普森曲

扬 基 歌

美国民歌

4/4

f

1 2 3 1 3 2 2 3 1

4 2 4

小 鸡 小 鸭

四手联弹

范明娟、金迪善编曲

得意地

2/4

f

1 3 2 5 1 2 1 2 3 1 3 2

8va 4 2 4 2 5

3 1 4 2 3 1

1 4 2 4 1