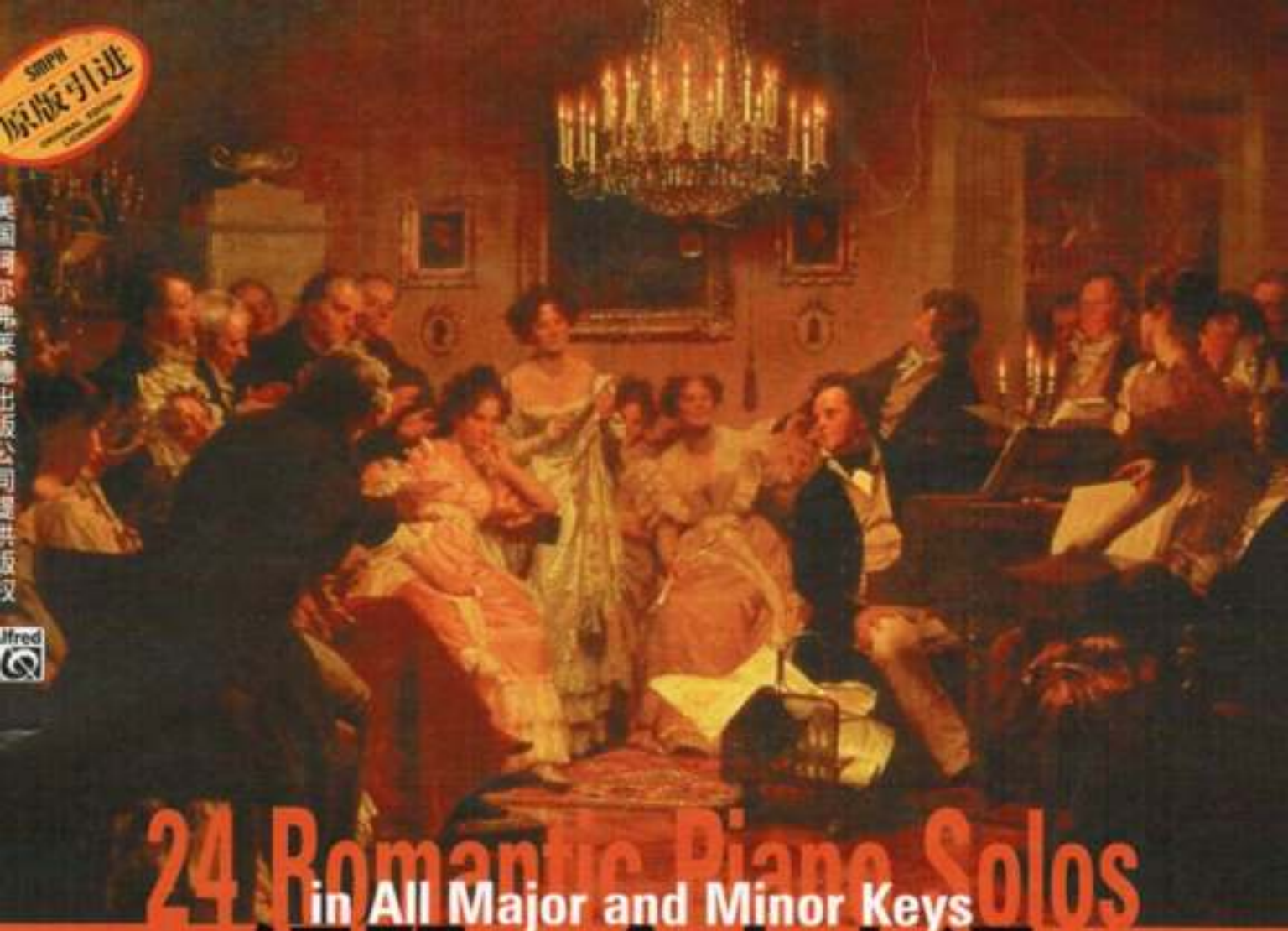


24 Romantic Piano Solos in All Major and Minor Keys

钢琴24个大小调浪漫练习曲

[美] 威廉·L.吉诺克 著

秋　泽 译

附CD一张

钢琴24个大小调浪漫练习曲

24 Romantic Piano Solos in All Major and Minor Keys

威廉·L.吉诺克 著　　秋泽 译

目 录

1. 森林低语（C大调）……8
2. 海上风景（C小调）……10
3. 十月的早晨（G大调）……11
4. 废旧的舞厅（G小调）……11
5. 传说（D大调）……13
6. 间奏曲（D小调）……14
7. 美人鱼之歌（A大调）……15
8. 夏天的暴风雨（A小调）……16
9. 一封尘封的信（E大调）……17
10. 神龙飞翔（E小调）……18
11. 月光之歌（B大调）……19
12. 秋天的图画（B小调）……20
13. 行进中的中国侍卫（降G大调）……22
14. 冬日情景（升F小调）……24
15. 小夜曲（降D大调）……25
16. 叽叽喳喳的小鸟（升C小调）……26
17. 戴安娜喷泉（降A大调）……28
18. 影子骑士（升G小调）……30
19. 展翅翱翔（降E大调）……31
20. 静静的雪（降E小调）……32
21. 夜歌（降B大调）……33
22. 夜间旅行（降B小调）……34
23. 旧情人（F大调）……35
24. 女巫的猫（F小调）……36

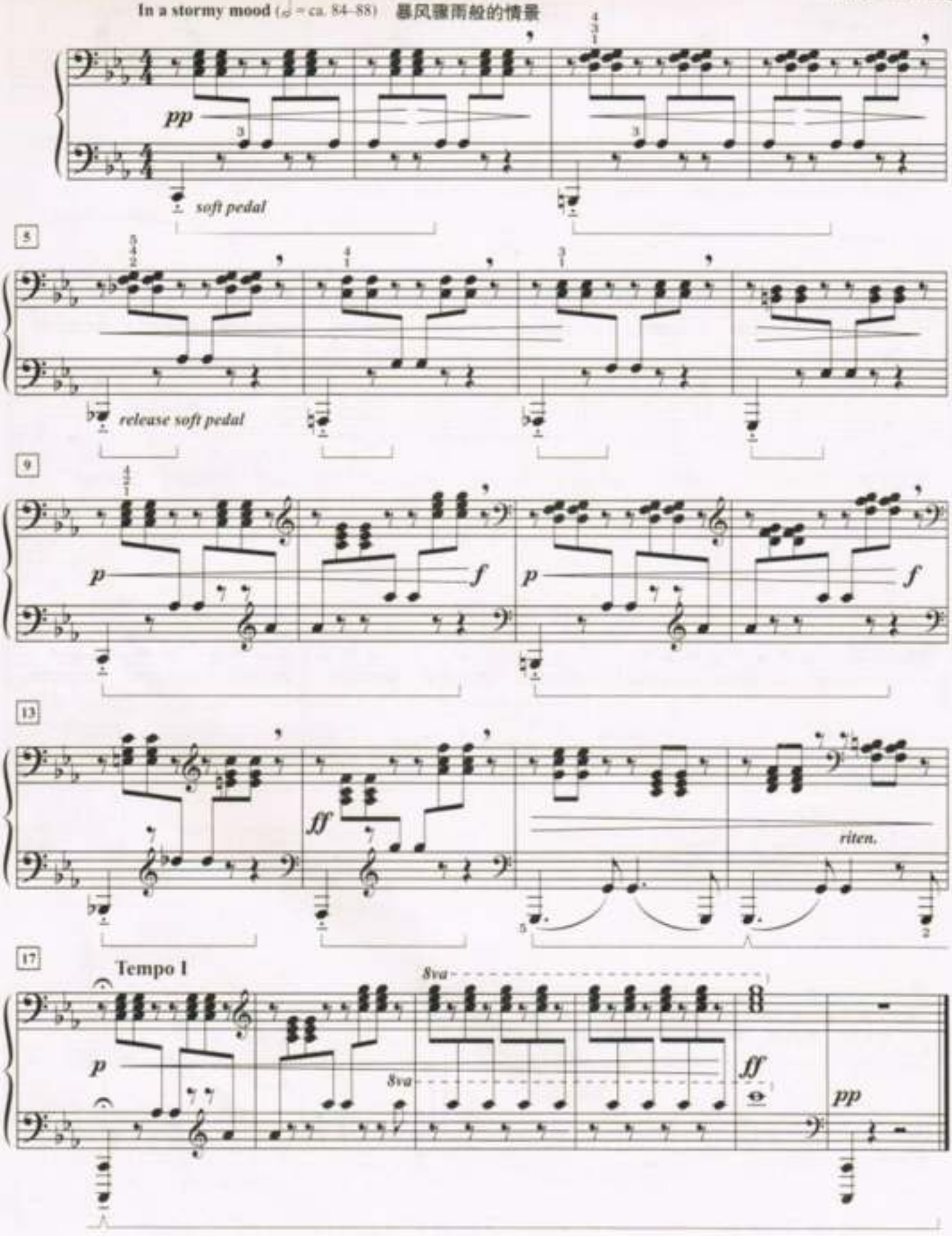
Copyright © MMII by Alfred Publishing Co.,Inc.
All rights reserved.

Seascape

C Minor

威廉·L.吉诺克

In a stormy mood (♩ = ca. 84–88) 暴风骤雨般的情景

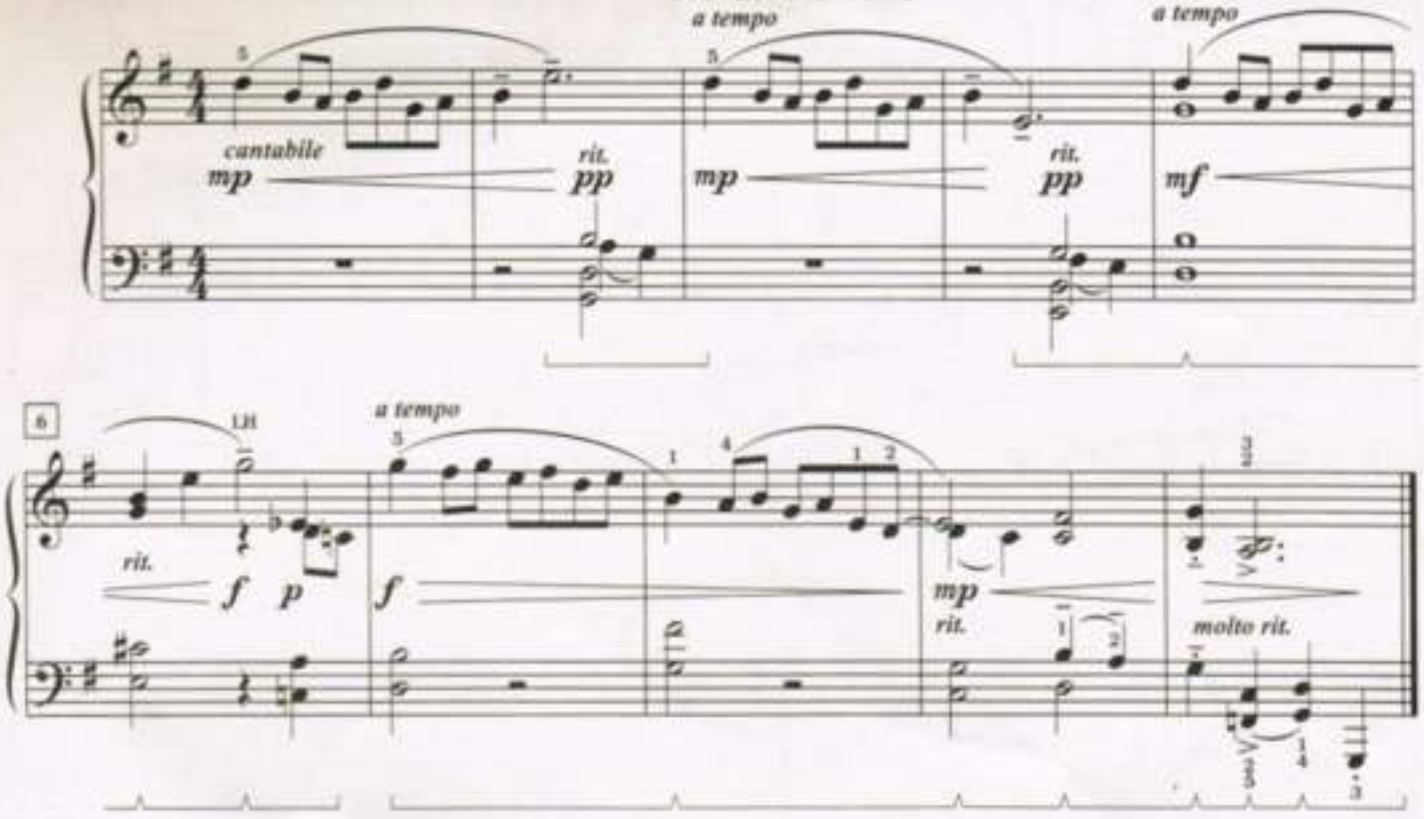


October Morning

G Major

威廉·L.吉诺克

Happily; with much freedom (♩ = ca. 112) 快乐地，非常自由的

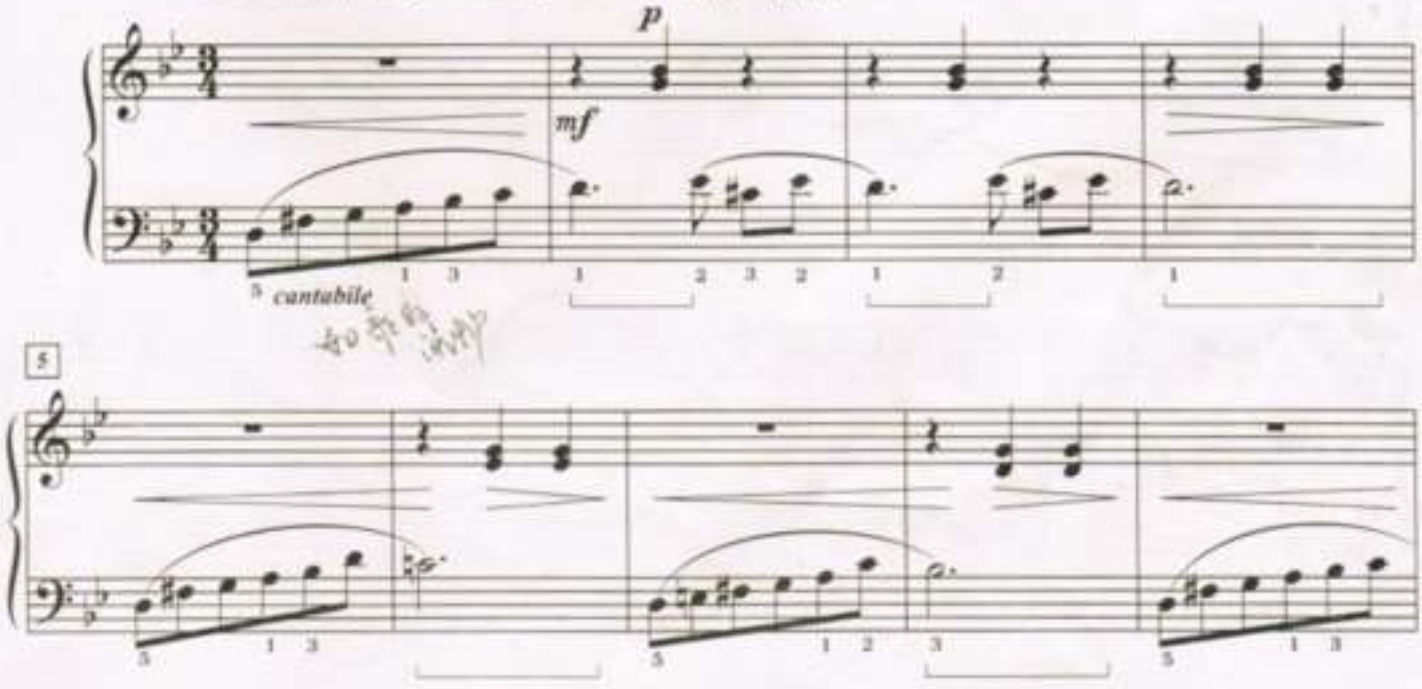


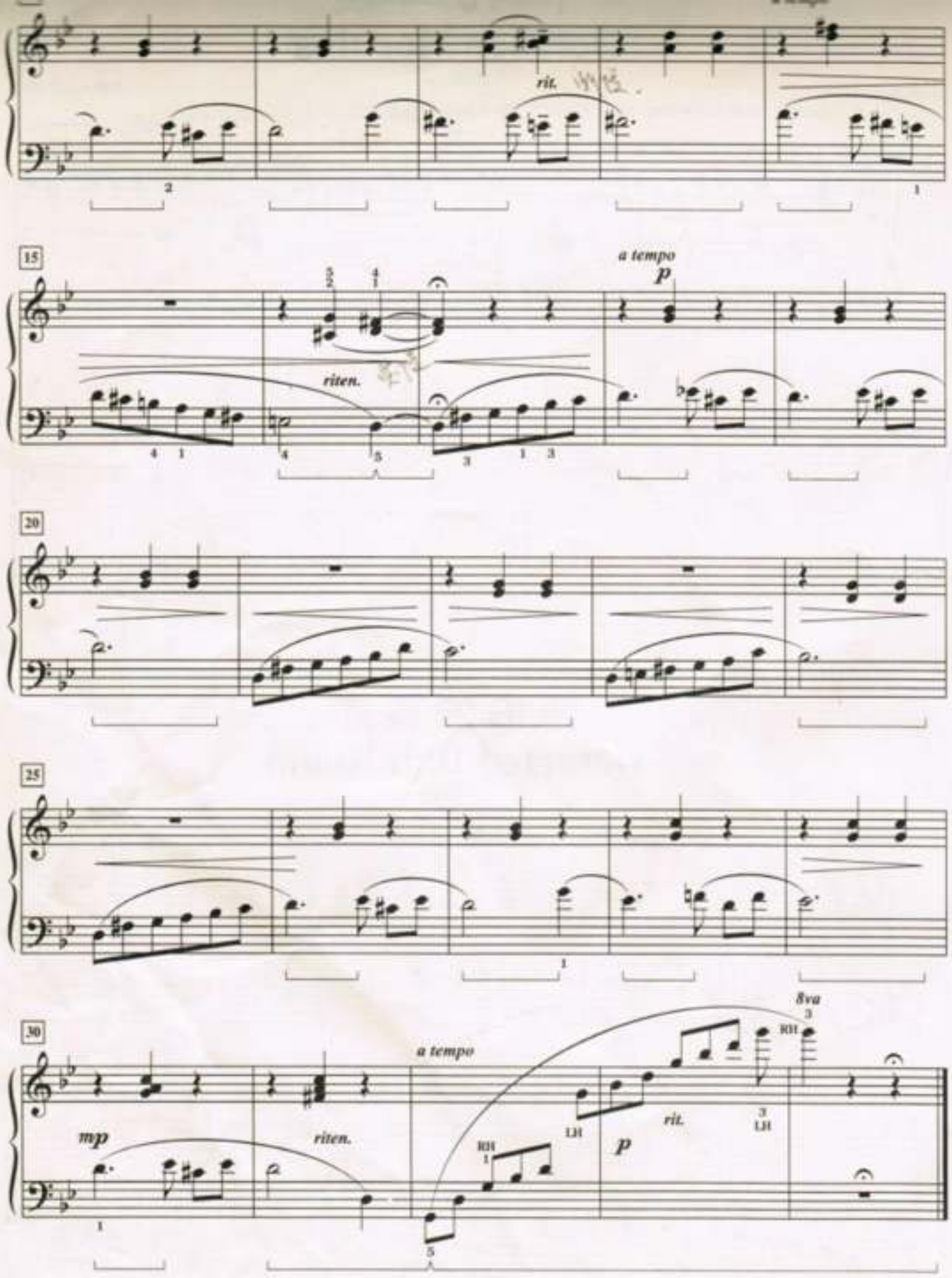
废旧的舞厅
Deserted Ball Room

G Minor

威廉·L.吉诺克

In a sad and ghostly manner (♩ = ca. 108) 哀伤、可怕的



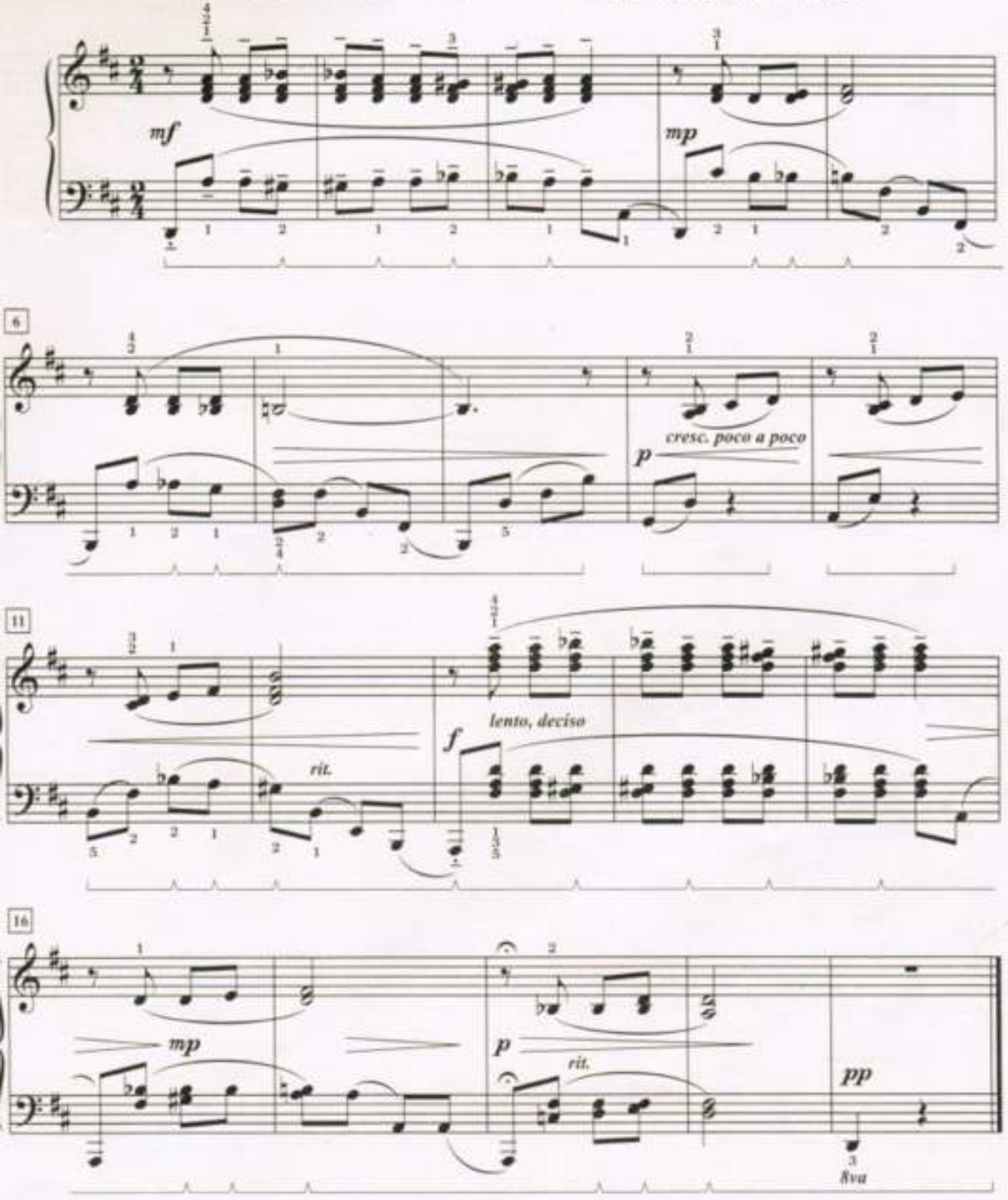

rit.
15
a tempo
p
riten.
20
25
30
mp
riten.
a tempo
8va
rit.
p

Legend

D Major

威廉·L.吉诺克

Pensively; weighing each thought carefully (♩ = ca. 48)　沉思的，仔细地斟酌每一个乐思

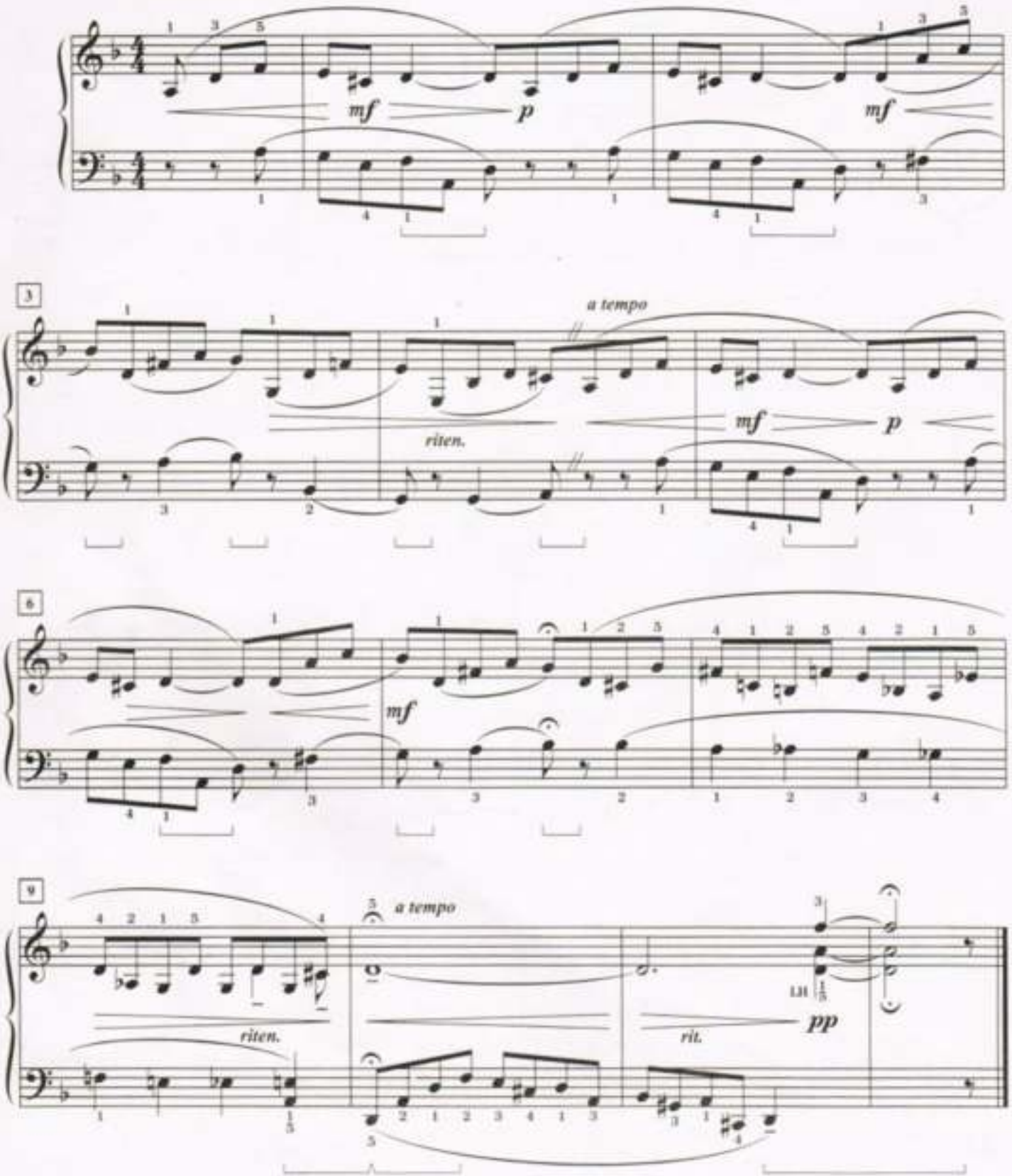


Interlude

D Minor

威廉·L.吉诺克

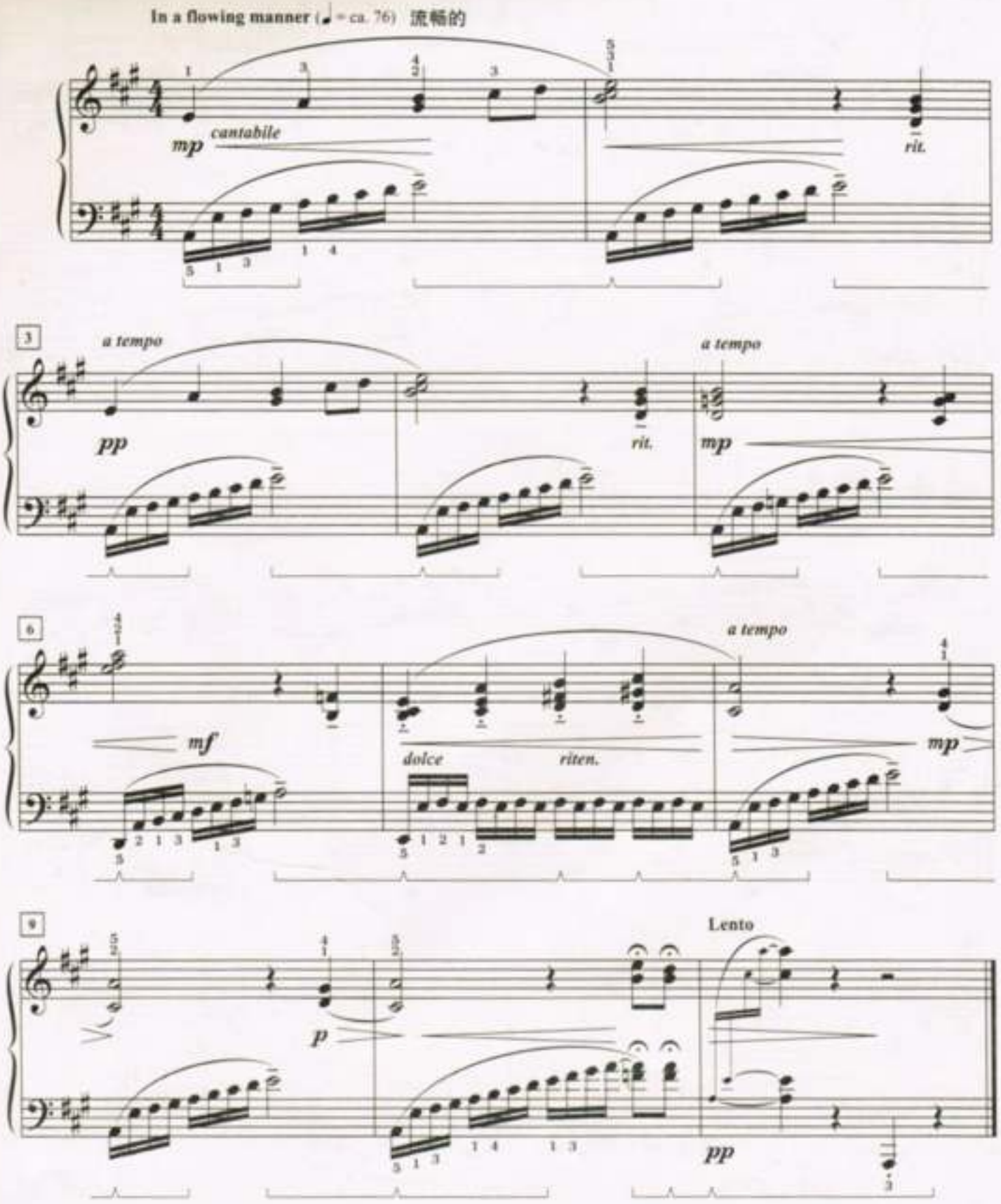
Moderato (♩ = ca. 72) 中板



Song of the Mermaid

A Major

威廉·L.吉诺克

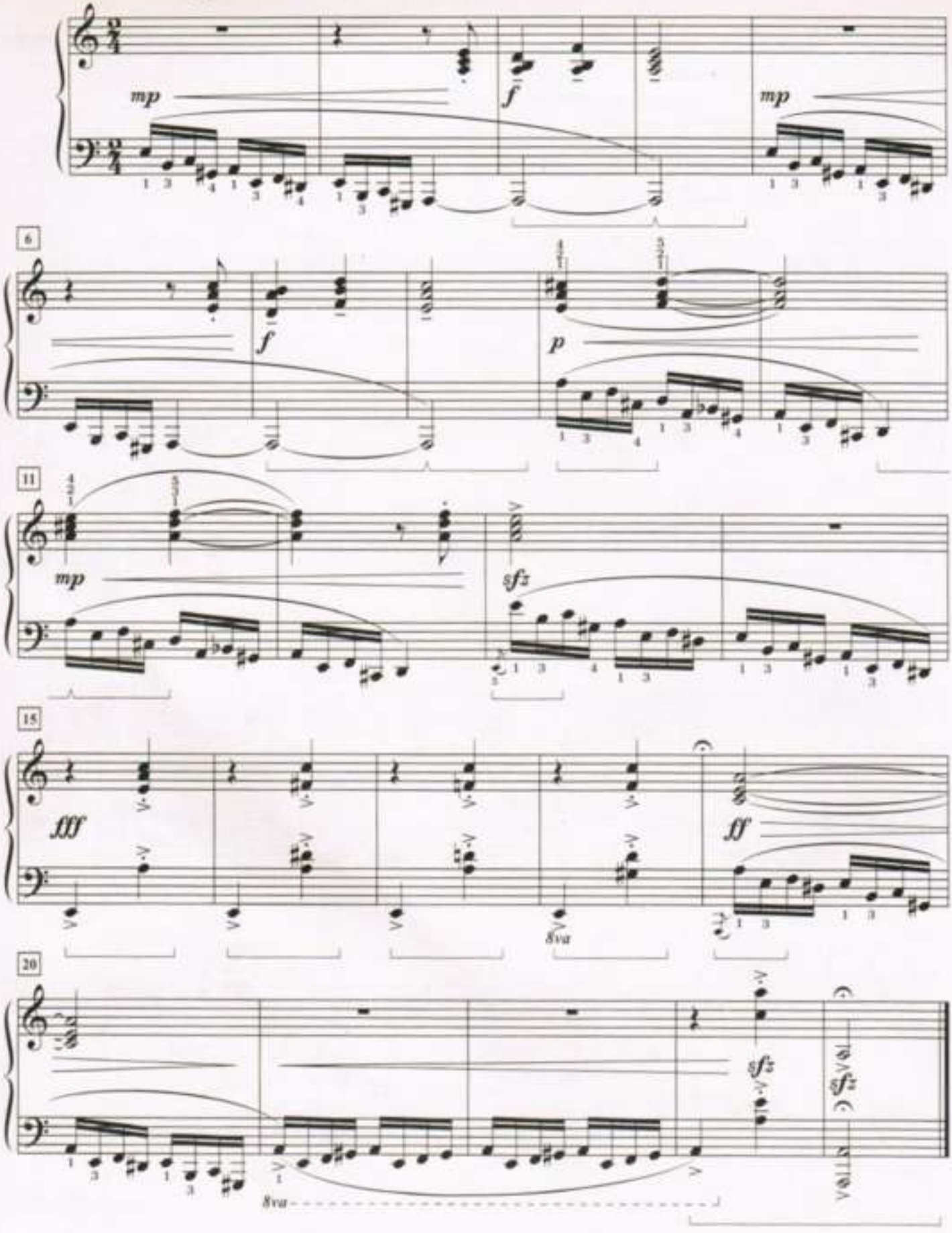


Summer Storm

A Minor

威廉·L.吉诺克

Dramatically (♩ = ca. 84) 戏剧性地

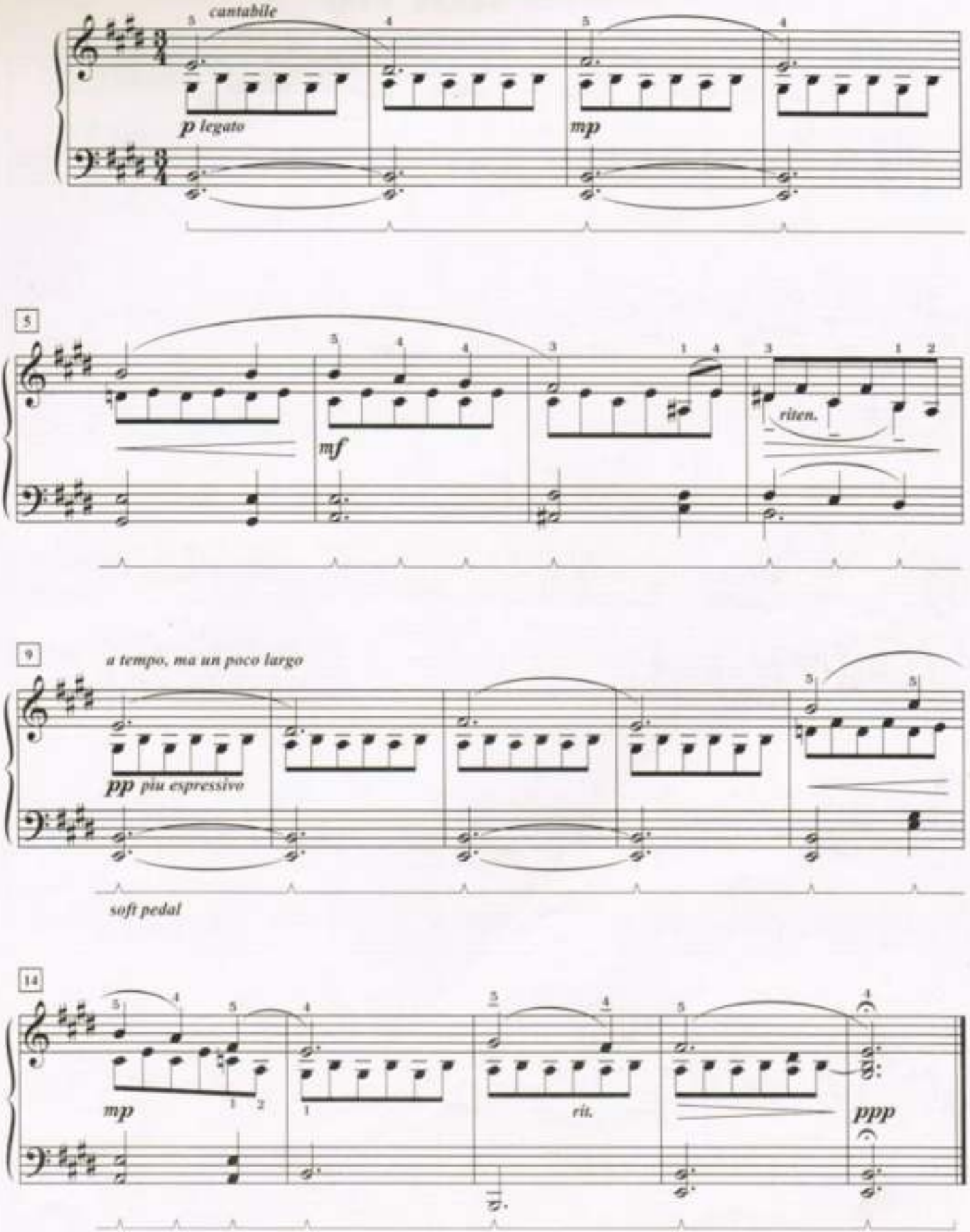


A Faded Letter

E Major

威廉·L.吉诺克

Tenderly; expressively (♩ = ca. 66) **柔情地、有表情地**

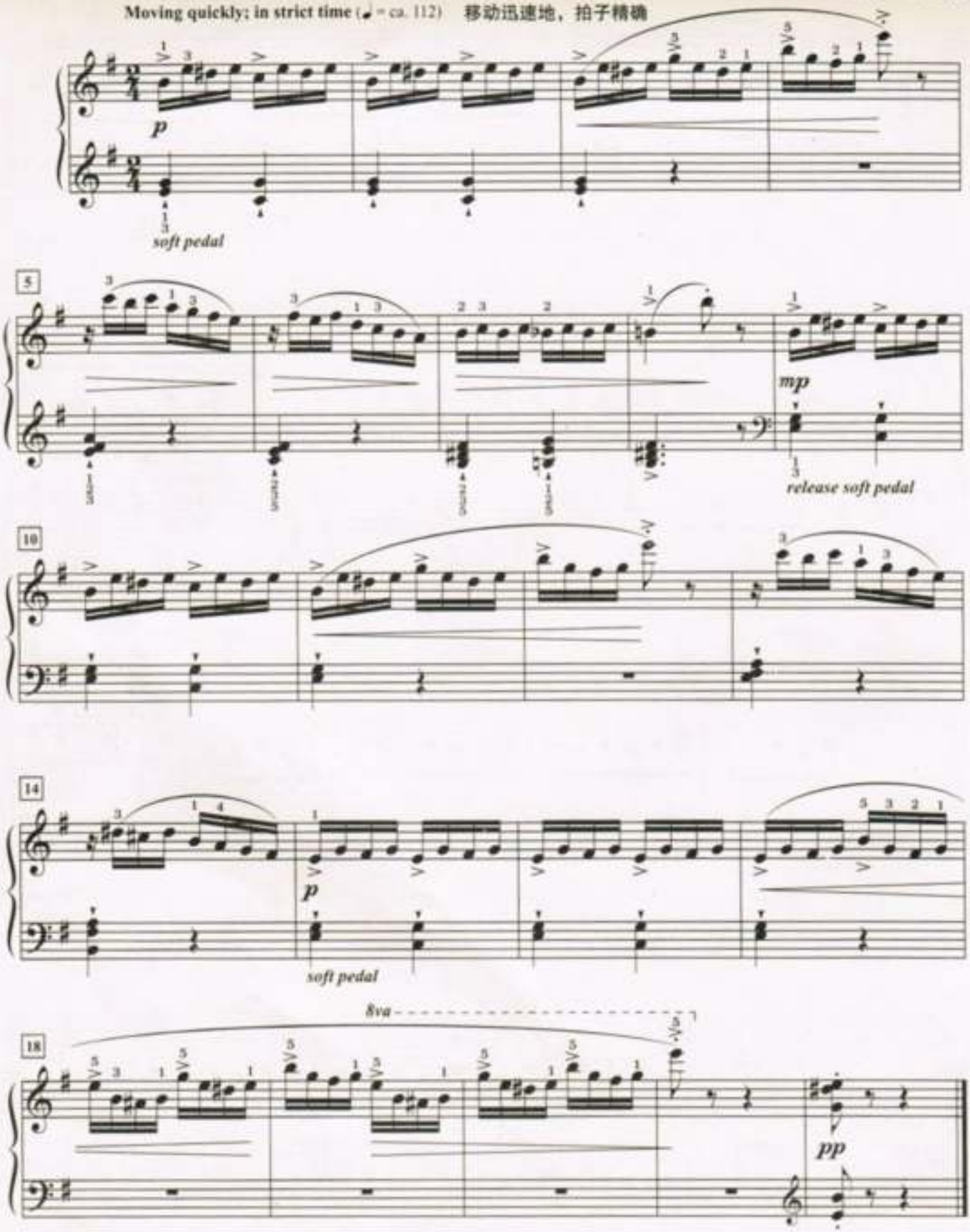


Dragon Fly

E Minor

威廉·L.吉诺克

Moving quickly; in strict time (♩ = ca. 112)　移动迅速地，拍子精确

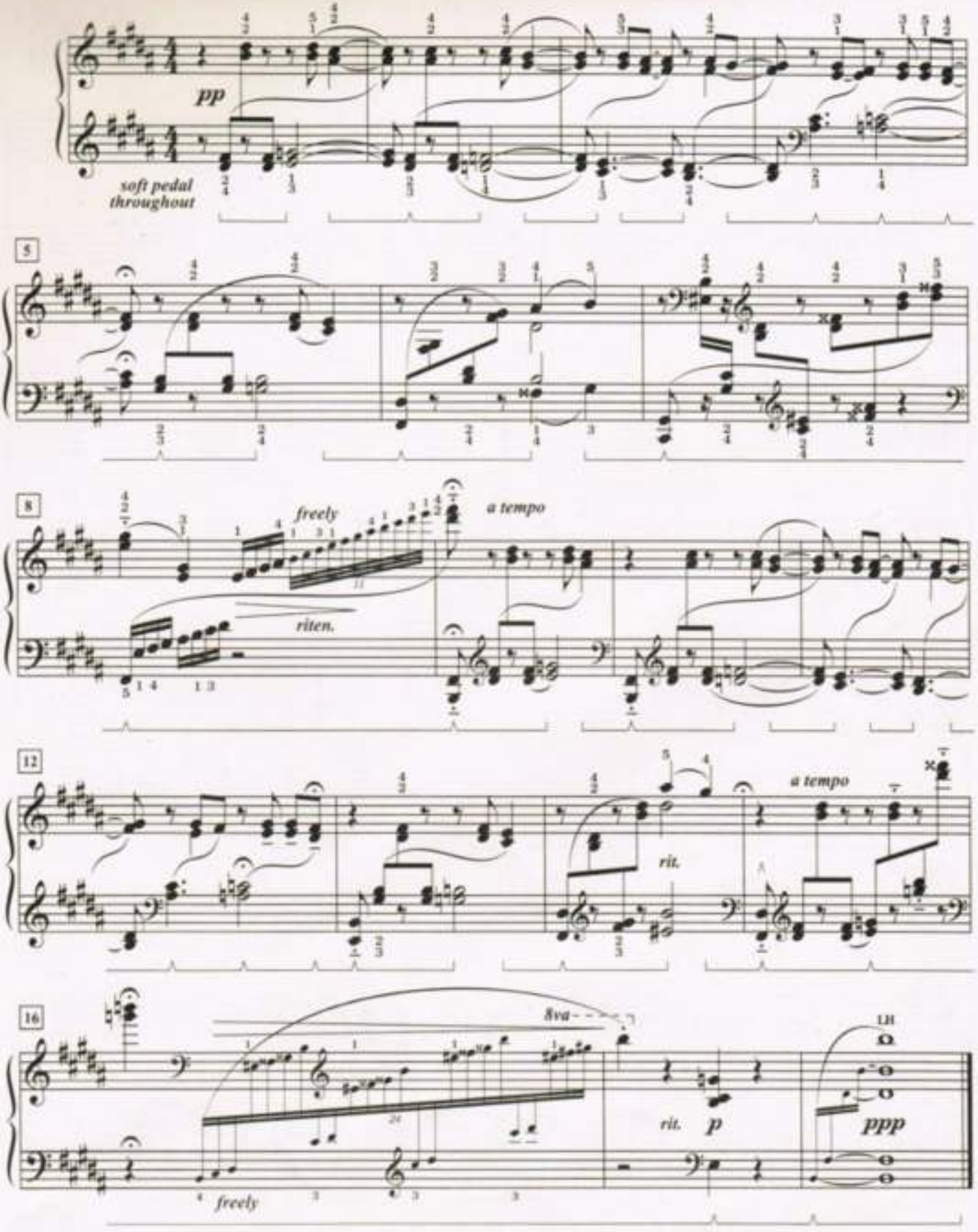


Moonlight Mood

B Major

威廉·L.吉诺克

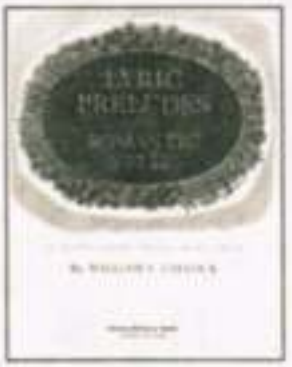
Mist-like; always lingering (♩ = ca. 40) 薄雾弥漫的样子，挥散不去



关于《钢琴24个大小调浪漫练习曲》

20世纪50年代，当时定居于新奥尔良的威廉姆·L.吉诺克为他的侄子写了一首短小的曲子，只有10个小节。这次尝试让吉诺克发现了作曲的乐趣，他知道单就这一首小曲子是没有办法出版的，于是决定写一个全新的钢琴小品系列。那首为他侄子创作的乐曲，取名为《十月的早晨》，即本书的第三首练习曲。由于受到J.S.巴赫《平均律钢琴曲集》和肖邦《练习曲》的启发，吉诺克决定为24个大小调各写一首曲子，借此来帮助演奏者攻克钢琴——这最具有挑战性的乐器，让演奏者无论大小调，都能自信、流畅地弹奏。

1958年，《钢琴24个大小调浪漫练习曲》出版，并成为吉诺克作品系列中最受欢迎、被演奏得最多的乐谱集。1991年，在作曲家本人严格的监督下，此书重新印刷，并对设计做了一些调整，从而更接近作曲家本人的意愿。现在，美国阿尔弗莱德出版公司非常荣幸地推出此书的50周年纪念版，纪念版在1991年改动的基础上，又加入了作曲家本人对每个乐曲的演奏指导，这些指导从未对外公布过，对于钢琴演奏者而言弥足珍贵。



第一版
1958

再版
1991

50周年纪念版
2008

作曲家前言

《钢琴24个大小调浪漫练习曲》是一本集合了各种演奏风格的钢琴小品集。每一首乐曲都包含了一个或多个钢琴演奏上需要解决的问题，这些都是钢琴演奏时最常见的问题。

本练习曲集的曲目顺序与市面上其他曲集的曲目顺序有所不同，它以平行大小调而非关系大小调的关系顺序排列，从而延续了威

我十分赞同威廉·欧图尔的作曲观点：从视觉和听觉上来分析平行大小调有着很高的教学意义。因此，我鼓励练习者通过音阶、和声的平行关系来练习。

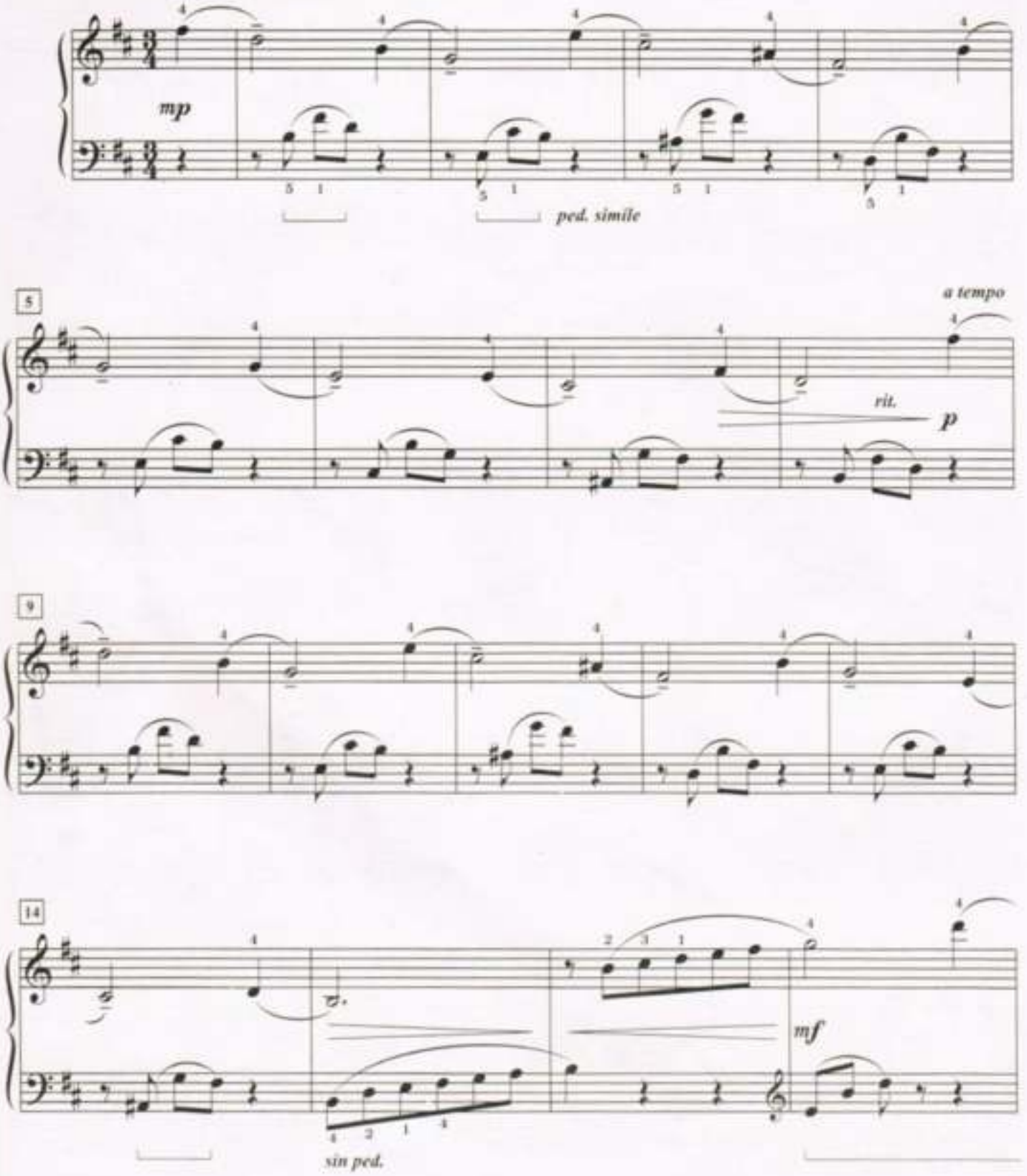
浪漫主义风格也是我创作这些曲目时首要的考虑因素。这些具有浪漫主义风格的抒情练习曲也是进一步学习19至20世纪浪漫主义时期

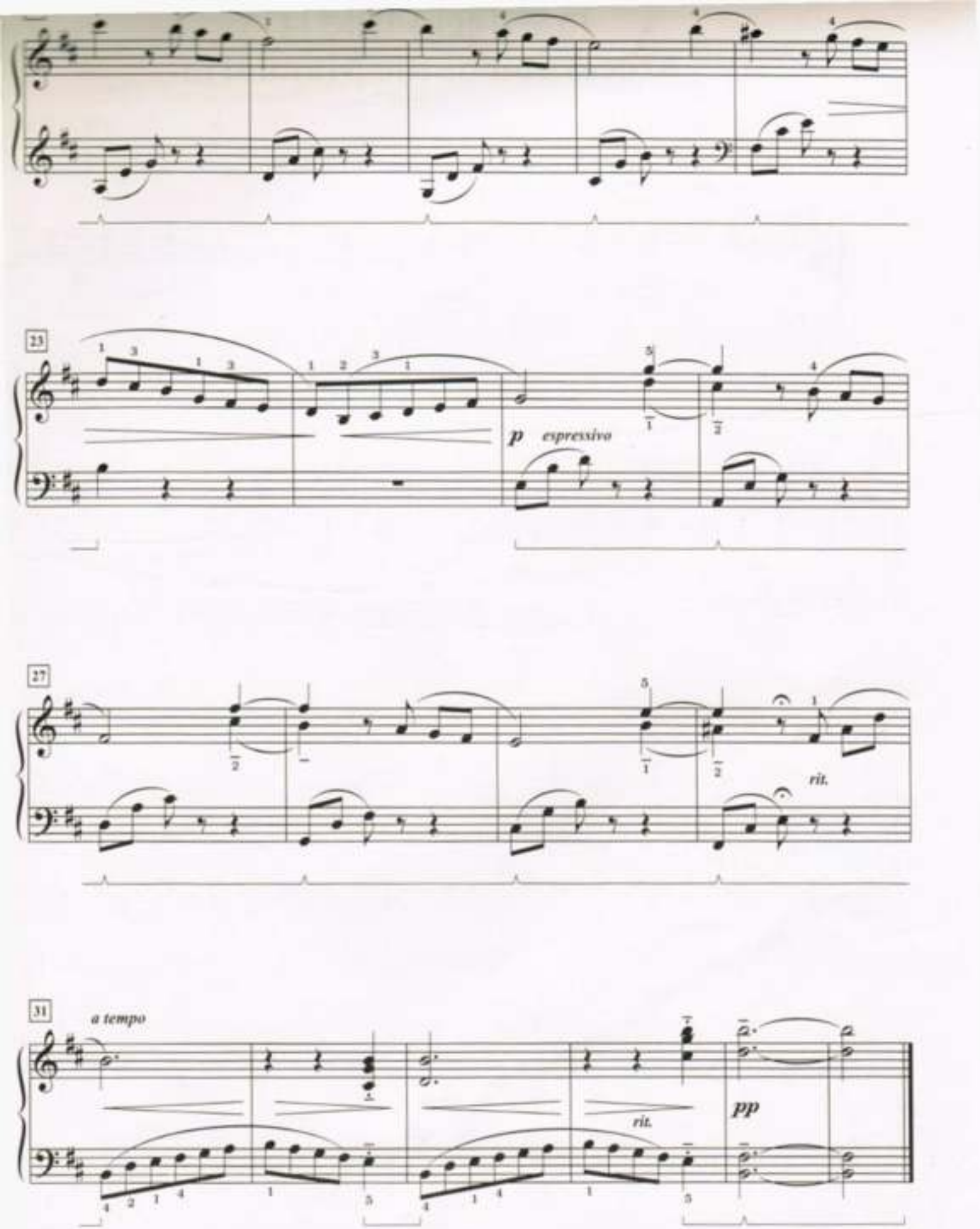
Autumn Sketch

B Minor

威廉·L.吉诺克

Moving subtly (♩. = ca. 44-50) **移动敏锐地**




23
p expressivo
27
rit.
31
a tempo
rit.
pp

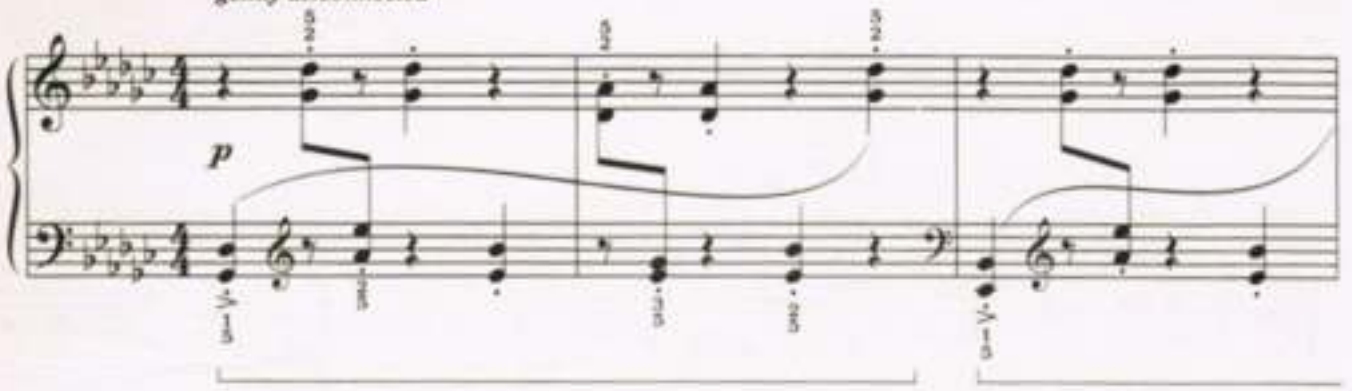
procession of the Mandarin

G♭ Major

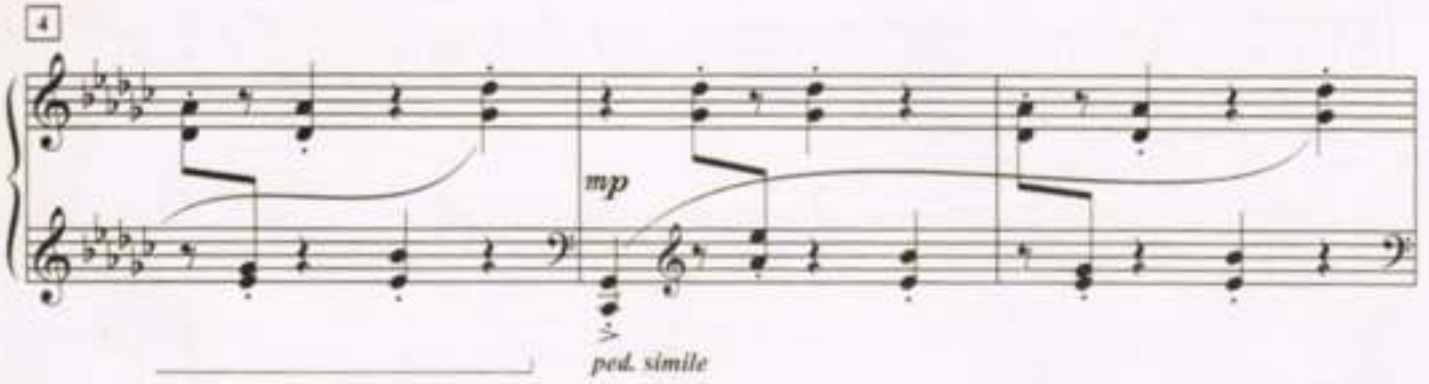
威廉·L.吉诺克

With a slow, swaying motion (♩ = ca. 56) 缓慢的、速度摇摆不定

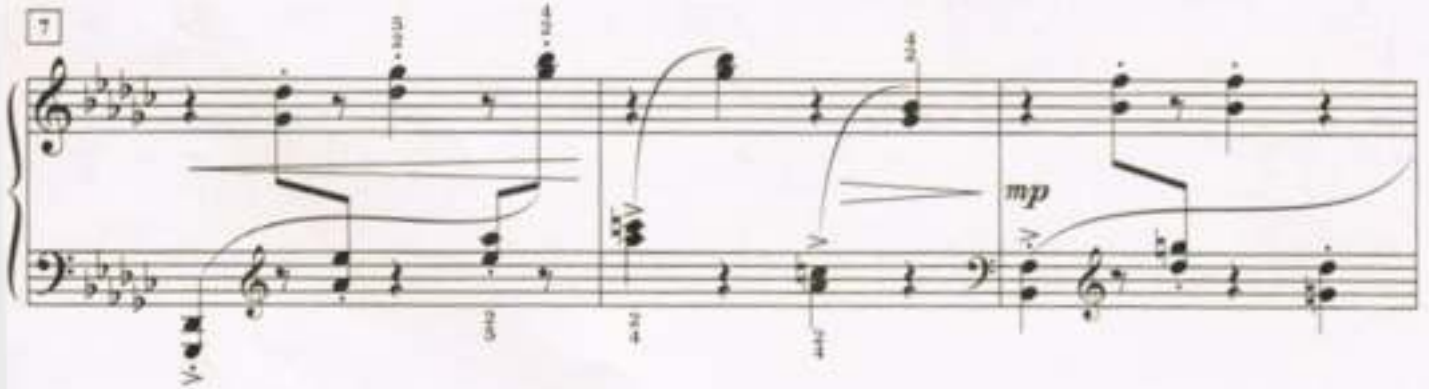
gently disconnected



4

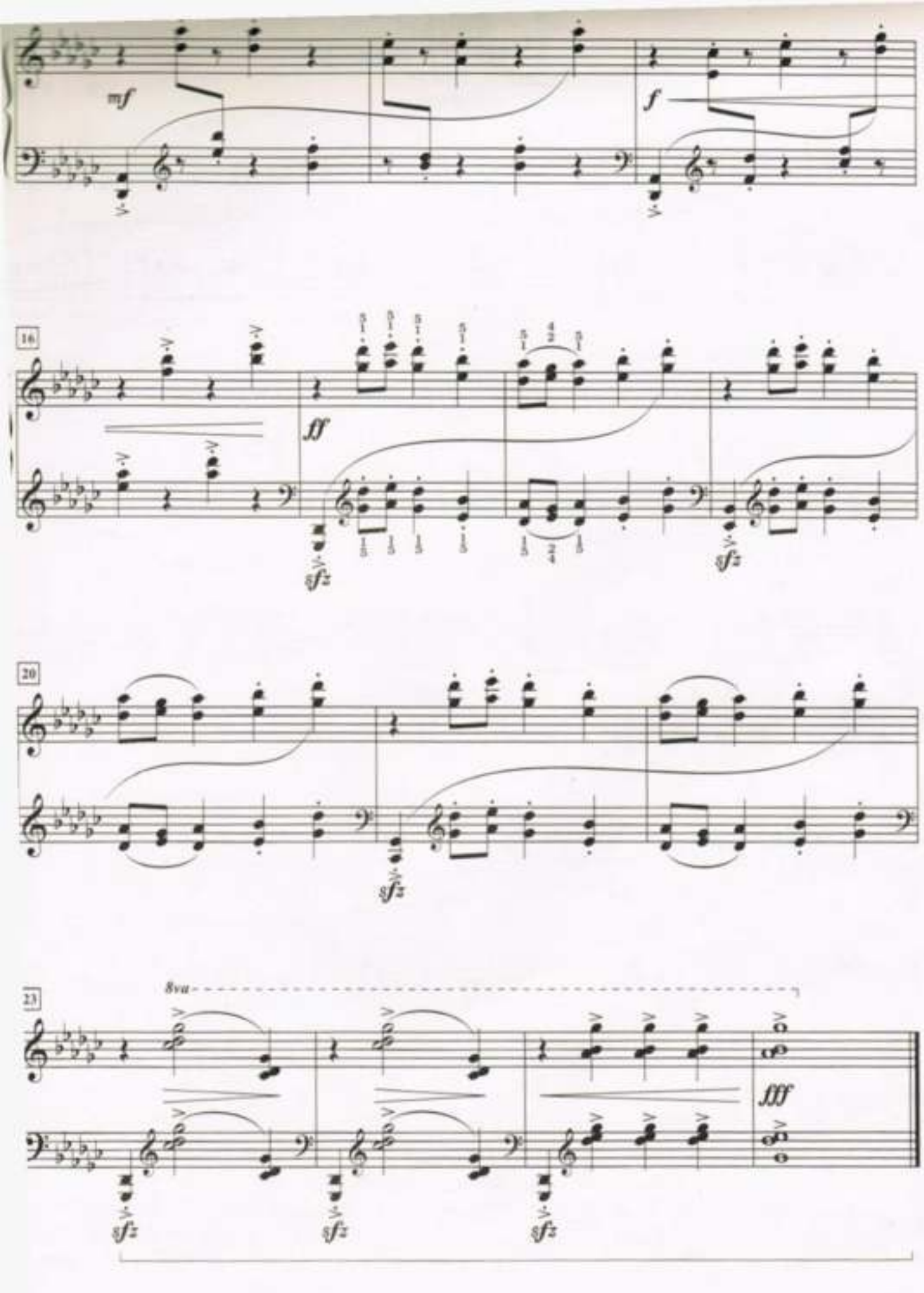


7



10

cresc. poco a poco


mf
f
16
ff
sfz
20
23
8va
fff

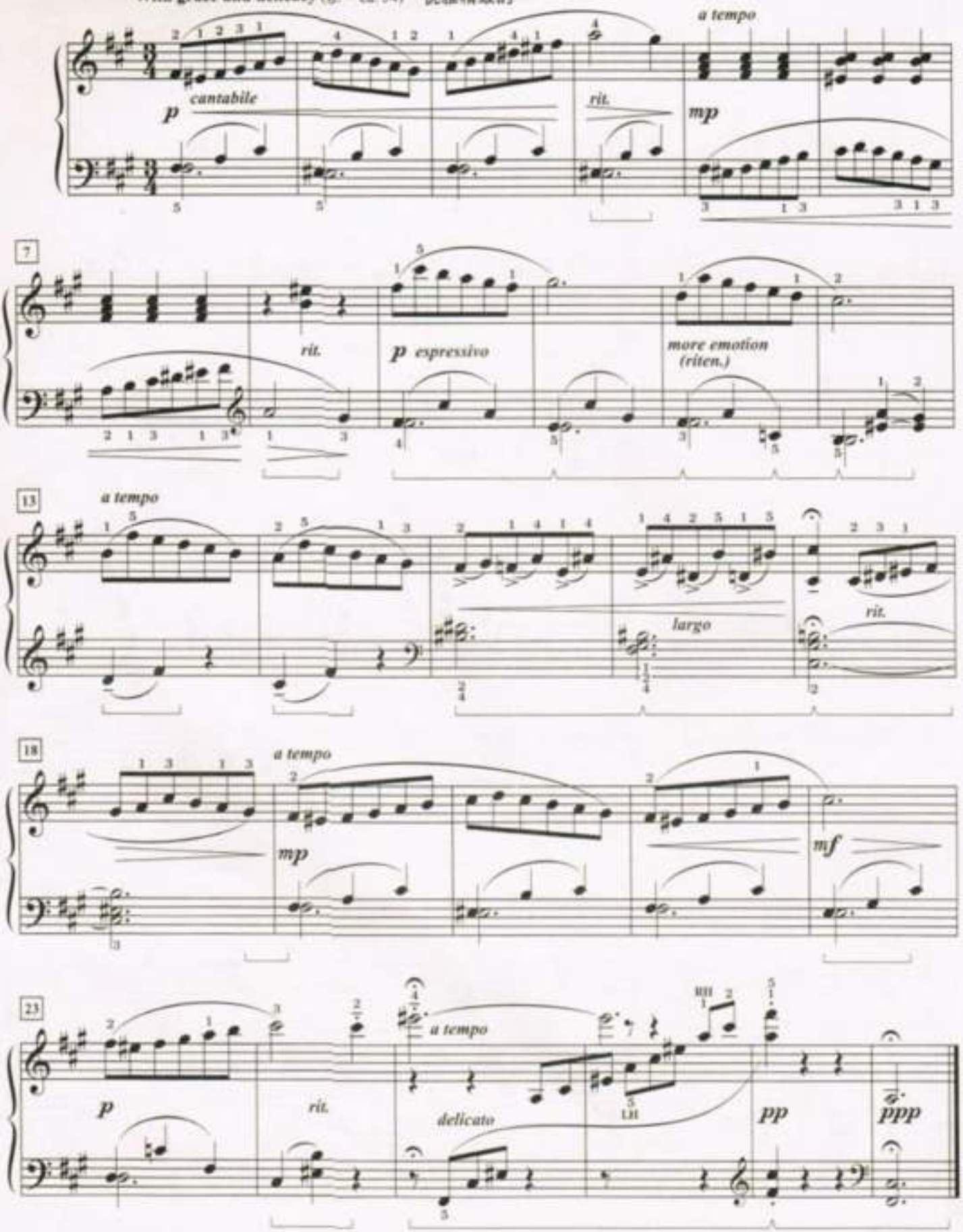
冬日情景

Winter Scene

F♯ Minor

威廉·L吉诺克

With grace and delicacy (♩. = ca. 54) 优雅精致的



Serenade

D♭ Major

威廉·L.吉诺克

Moderato (♩ = ca. 100) 中板

cantabile

mf

mp

etc.

5

10

to Coda

15

D.C. al Coda

rit.

Coda

19

a tempo

largo

f

p

riten.

mf

riten.

mp

8va

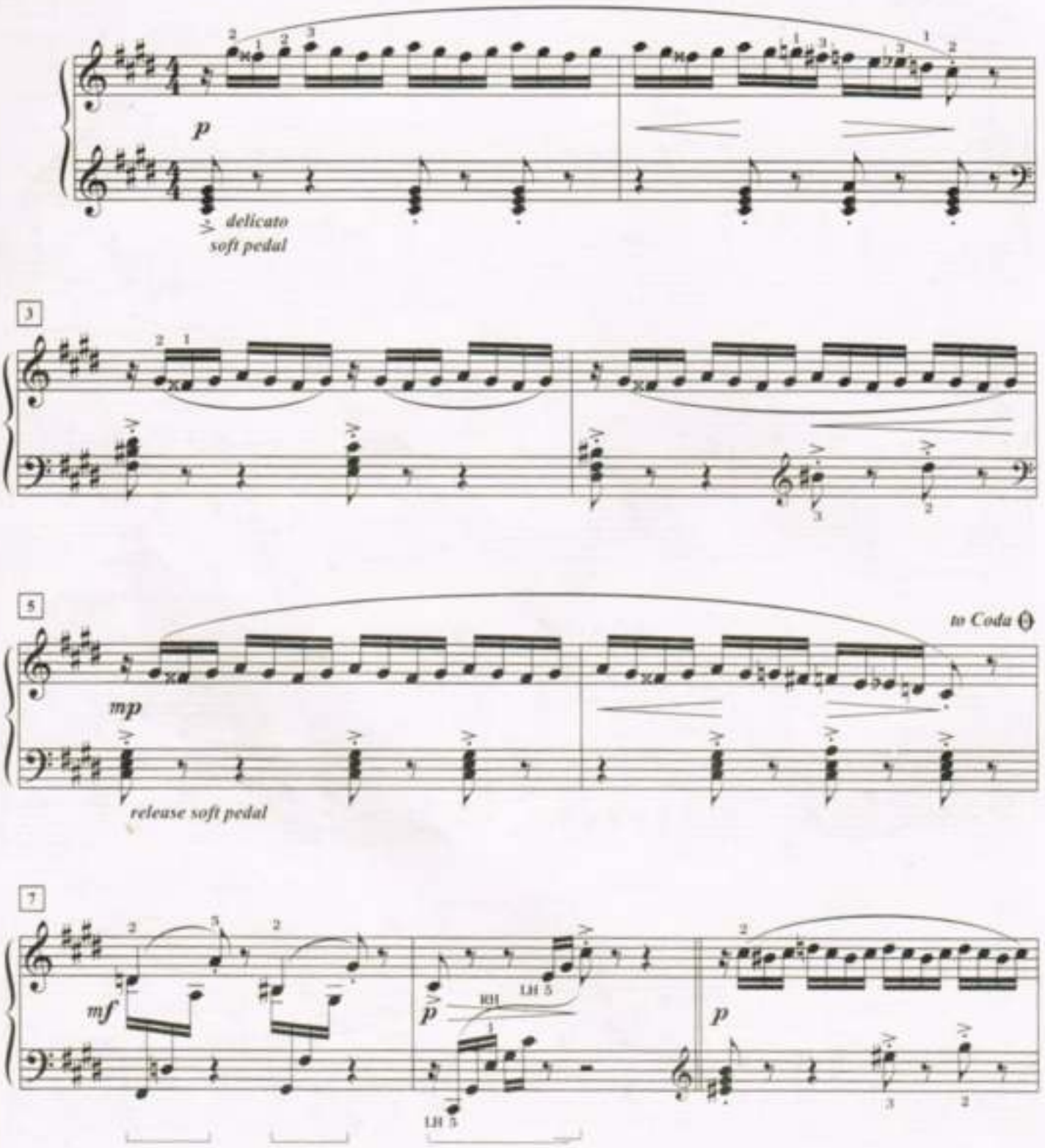
pp

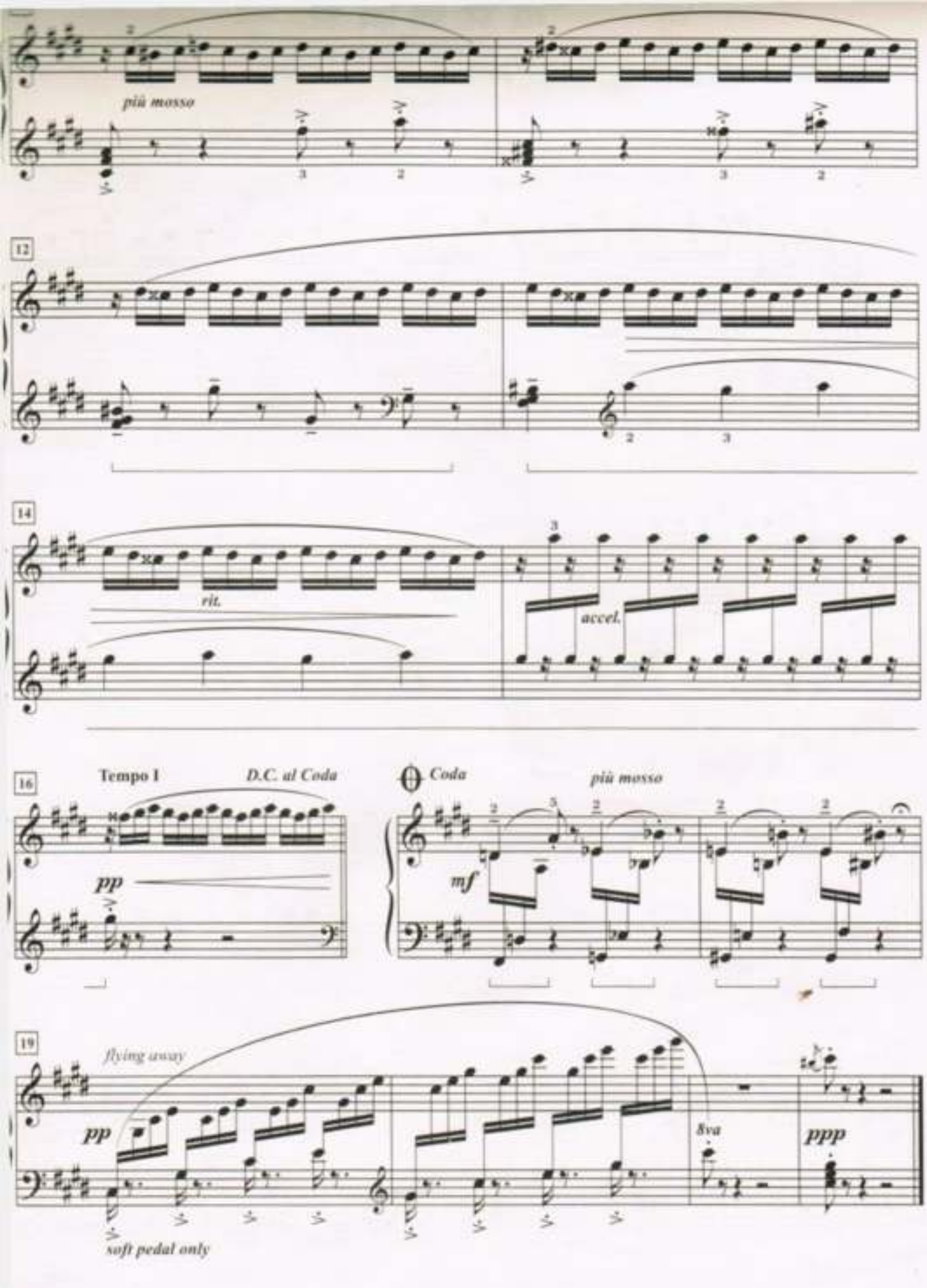
Humming Bird

C♯ Minor

威廉·L.吉诺克

Quickly and smoothly (♩ = ca. 132) 快速流畅地



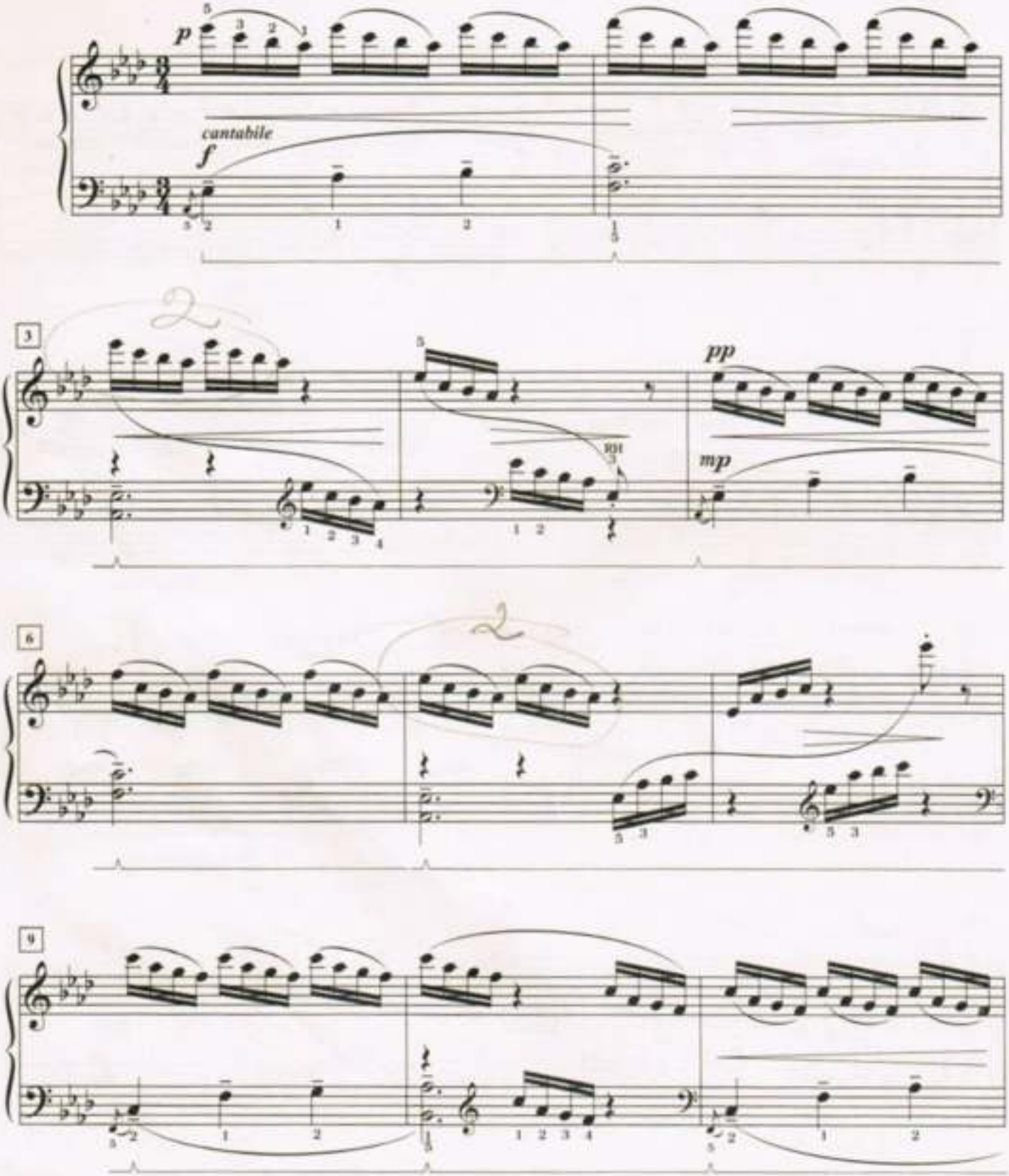

più mosso
12
14
rit.
accel.
16
Tempo 1
D.C. al Coda
pp
Coda
più mosso
mf
19
flying away
pp
8va
ppp
soft pedal only

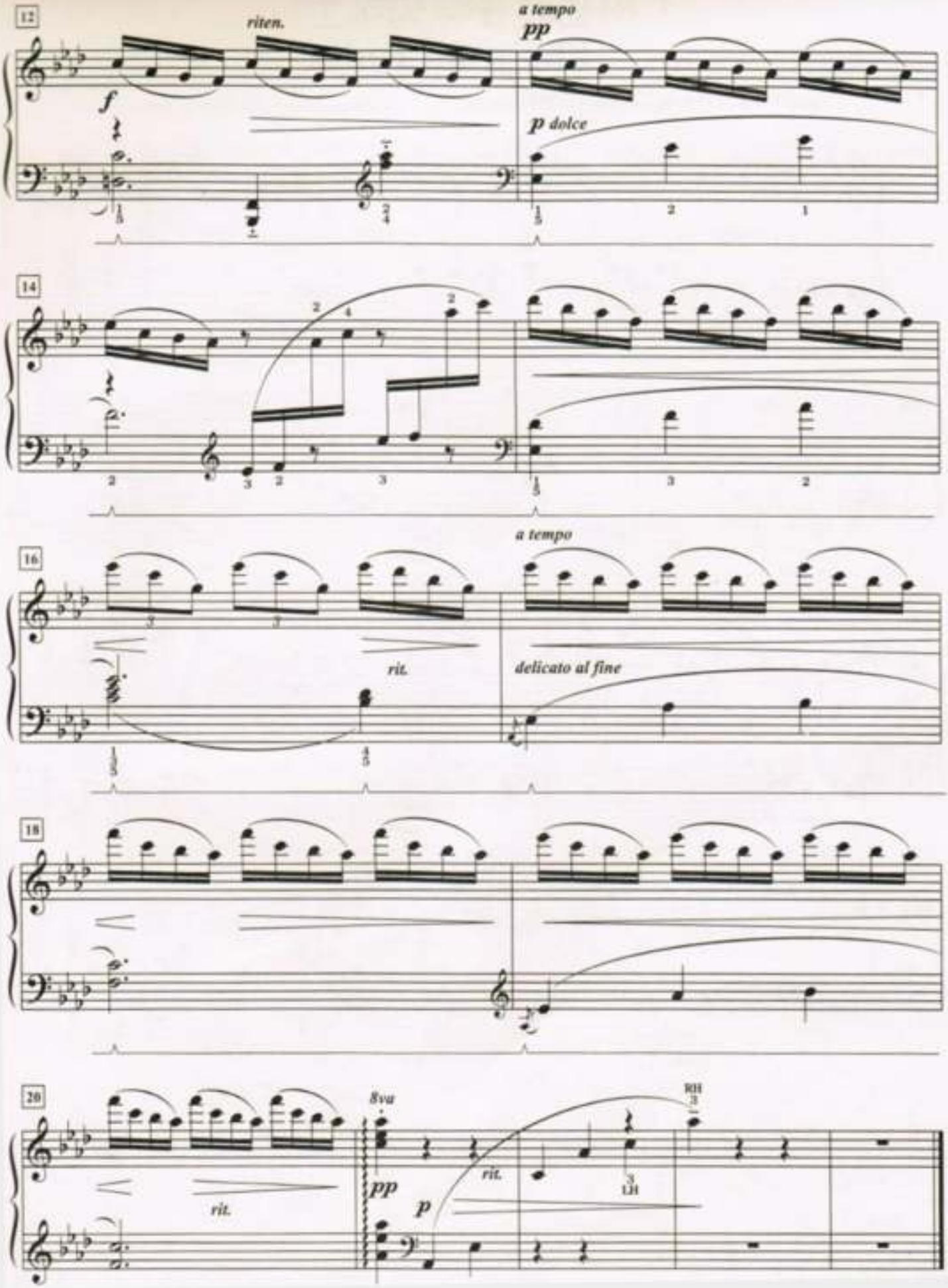
Fountain of Diana

Ab Major

威廉·L.吉诺克

Smoothly flowing (♩ = ca. 94) 流畅地




12
riten.
a tempo
pp
f
p dolce
14
16
a tempo
rit.
delicato al fine
18
20
8va
rit.
pp
p
rit.
RH
LH

关于作曲家

威廉姆·L.吉诺克，音乐教育家、钢琴曲作家，出生于密苏里州的拉塞尔，自幼学习钢琴。后就读于密苏里州中部美以美会学院，跟随N.路易斯·莱特（1879–1958）学习钢琴和作曲。

吉诺克的早期作品就颇具独创性，和声和织体和谐自然，旋律优美更是他作品的一大特征，被誉为“孩子们的舒伯特”。吉诺克为不同水平的学生创作了许多钢琴独奏曲，另外也创作了许多室内乐作品以供老师和学生共同弹奏。他曾将自己的作曲理论归纳为：“作品旋律和节奏的丰富性是孩子们真正要学习的。”

美国国家音乐俱乐部联盟曾五度授予威廉姆·L.吉诺克全美音乐奖“音乐成就特别奖”。然而，对他而言最大的荣誉可能就是自己的作品一直以来都是世界各地钢琴音乐节的首选出曲目。他的作品早已风靡全球。

关于演奏者

亨利·道斯奇博士对作曲家威廉姆·L.吉诺克的作品和教学风格，有独特的理解和体会。在吉诺克创作《钢琴24个大小调浪漫练习曲》期间，道斯奇博士作为他的学生演奏了其中许多曲目，很多时候都是在作品未出版前，拿着原谱演奏的。他们两人的友谊长达35年之久。吉诺克甚至评价道斯奇博士为其作品“最权威的诠释者，是乐曲风格处理真实的评判者。”道斯奇博士录制了吉诺克所有的钢琴作品（格林·米尔唱片公司）、德彪西的钢琴练习曲以及拉威尔、圣–桑的部分作品。

道斯奇博士现为美国格林维尔东卡罗来纳州学音乐学校的钢琴教师，该学校位于北卡罗来纳州。

关于演奏指导

20世纪80年代，威廉姆·L.吉诺克在为《钢琴24个大小调浪漫练习曲》做再版修订工作时，为每条曲目都写下了详细的演奏指导，并将这些指导提供给众多音乐学校的老师，以帮助他们更好地教学。这些演奏指导不但涵盖了曲目弹奏的指导，也为练习者提供了一个了解作曲家创作过程的绝佳的视角。在此纪念版中，首次收录了这些演奏指导，（注1）以帮助学生和老师更好地理解每首曲目的内涵和技术难点。

作曲家的演奏指导

1. **森林低语**（第8页）

这首曲子并没有很强的情绪性，表达了一种满足中带有一些遗憾的情绪（第13至第15小节）：一切美好的东西都有远去的一天。要想更好地表达这种情绪，在弹奏时就需要稍稍放慢一些，同时加强表现力。

从技术上而言，第一乐思由三个声部的持续进行所构成。右手的小指需用力触键；拇指和食指轻轻地弹奏出颤音。左手保持轻柔，提供和声支持。对触键和乐句的掌握很重要。

2. **海上风景**（第10页）

这是一幅激动不安的景象，暴风雨卷起惊涛骇浪，开头两个声部的音色表现出险恶和紧张，进行至第9至第21小节，情绪越发戏剧性。新版本中，最后一个渐强需不断持续，直至第21小节中的高音C为止。左手的低音八度保持“很弱”。

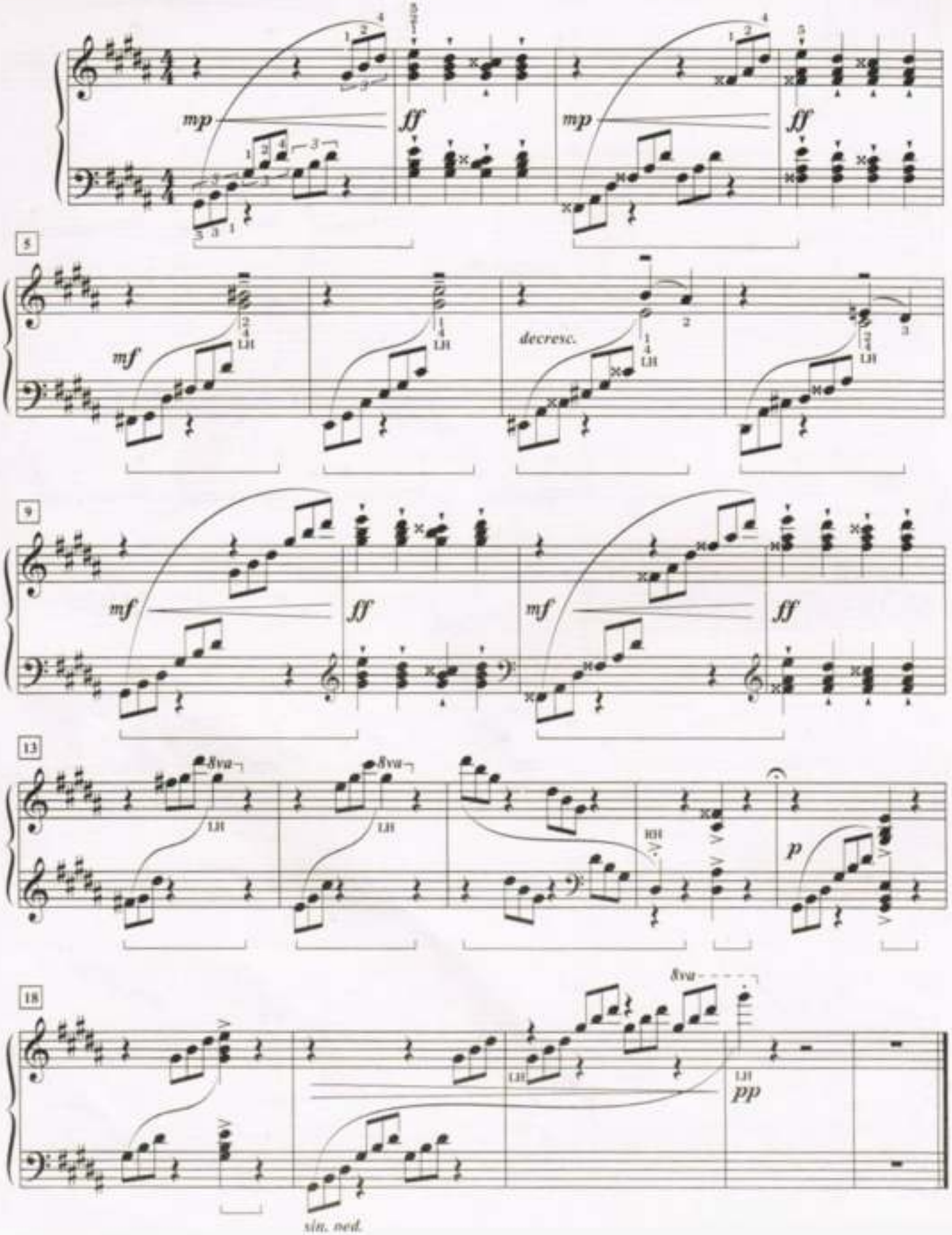
从技术上而言，演奏那些情绪激动的重复音型时，需注意保持手腕和手臂的放松。从第

幽灵骑士
Phantom Rider

G♯ Minor

威廉·L.吉诺克

Mysteriously; terrifying (♩ = ca. 144) 神秘可怕的

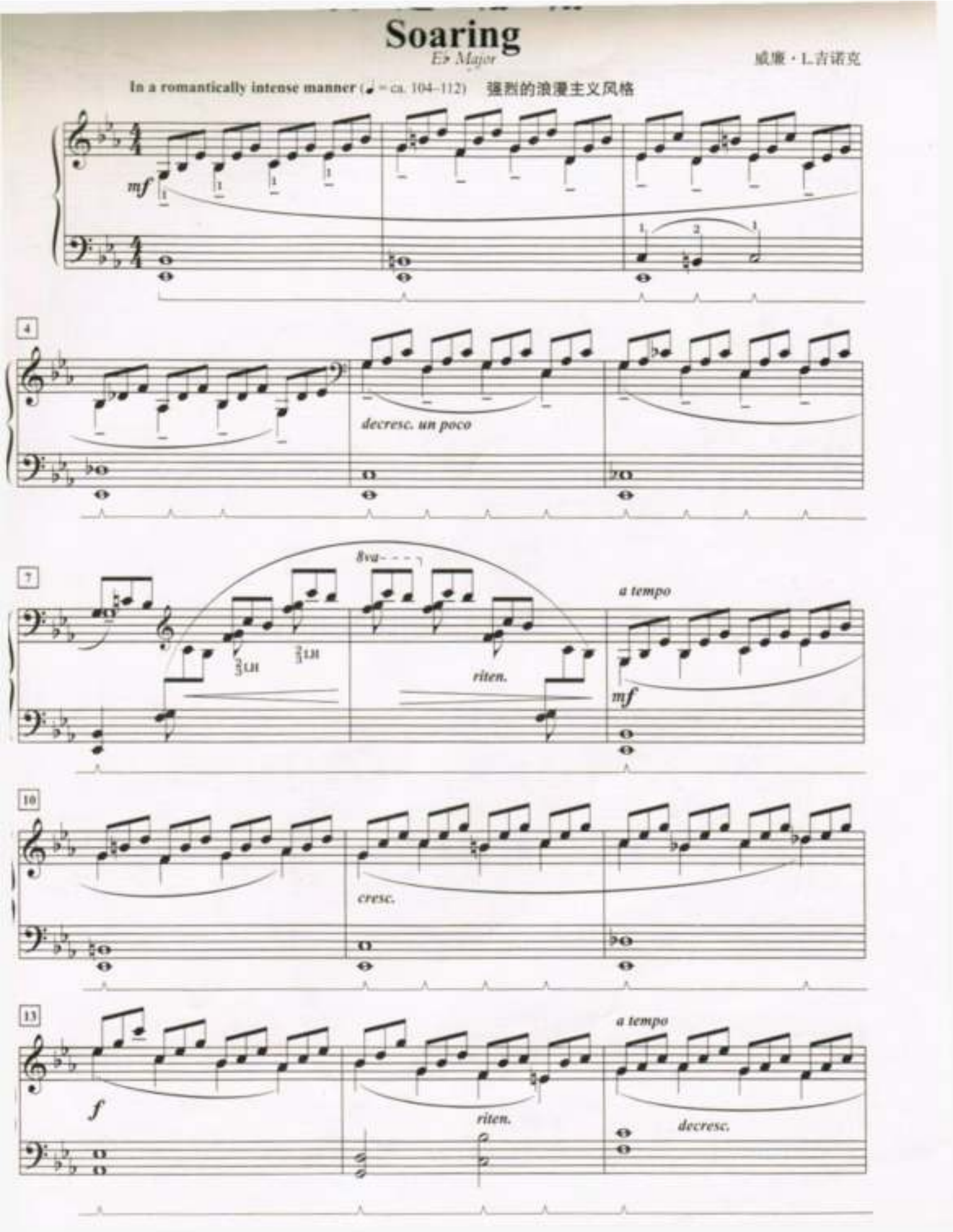


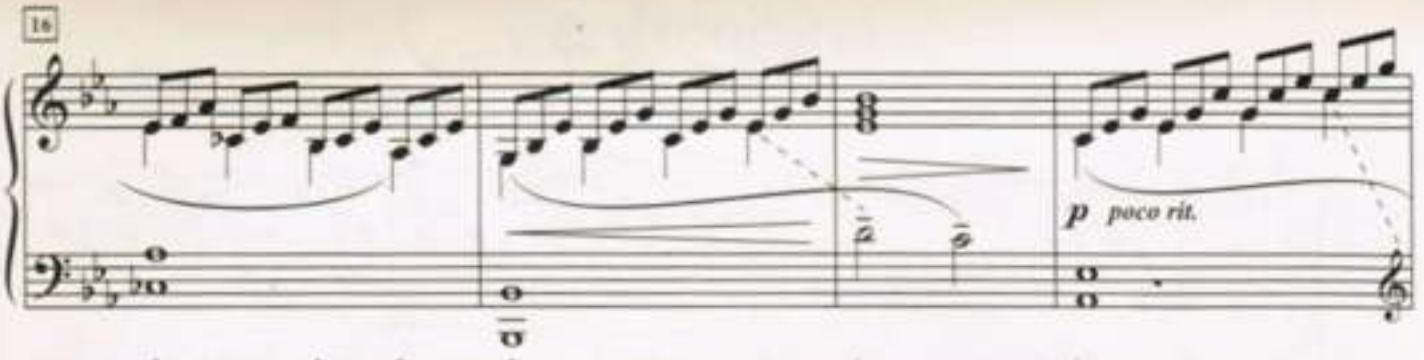
Soaring

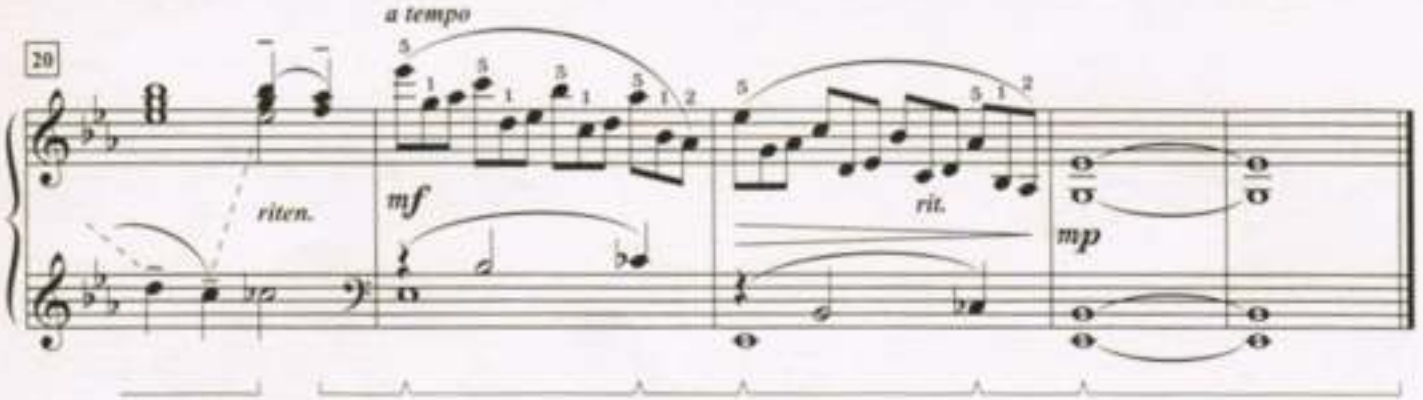
E♭ Major

威廉·L.吉诺克

In a romantically intense manner (♩ = ca. 104–112) 强烈的浪漫主义风格





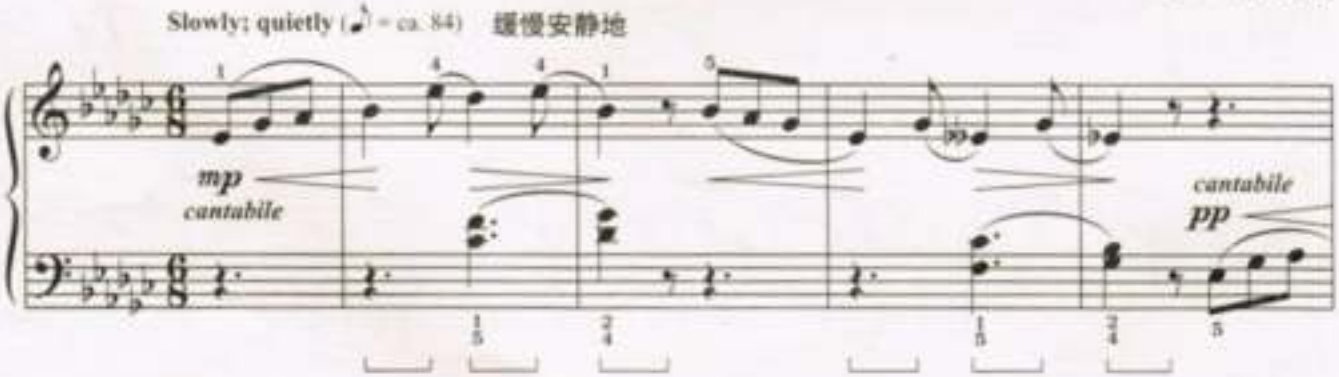


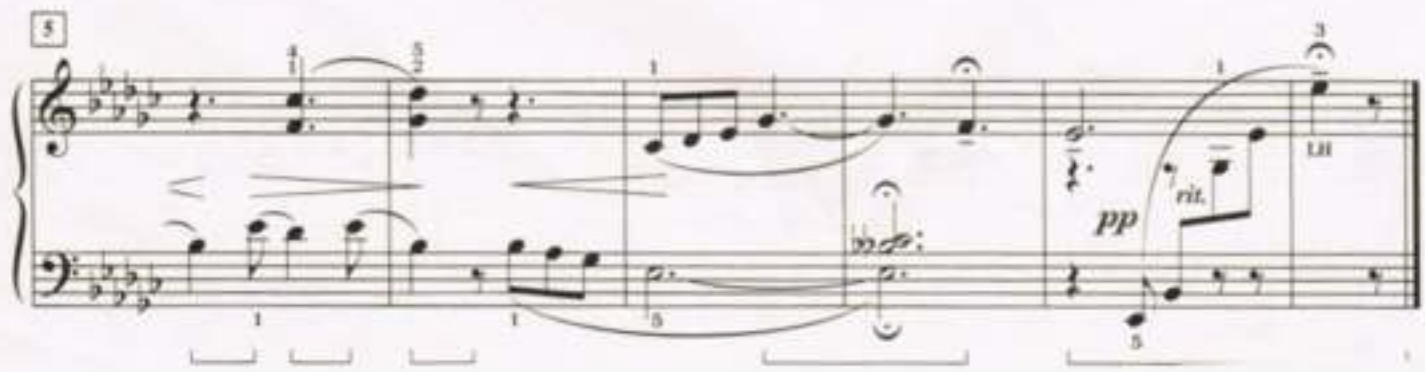
静 静 的 雪

The Silent Snow

E♭ Minor

威廉·L.吉诺克



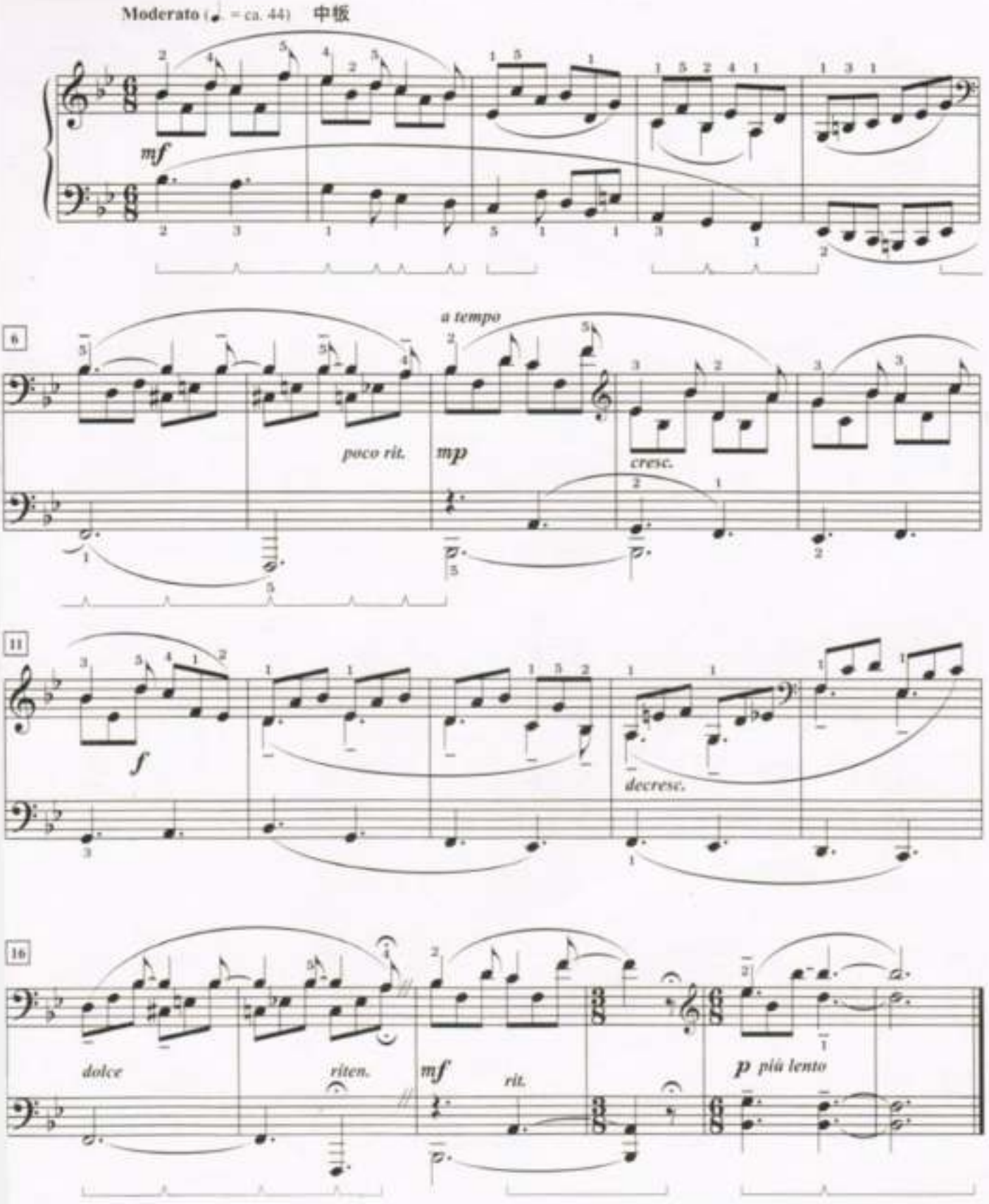


夜　歌

Night Song

B♭ Major

威廉·L.吉诺克



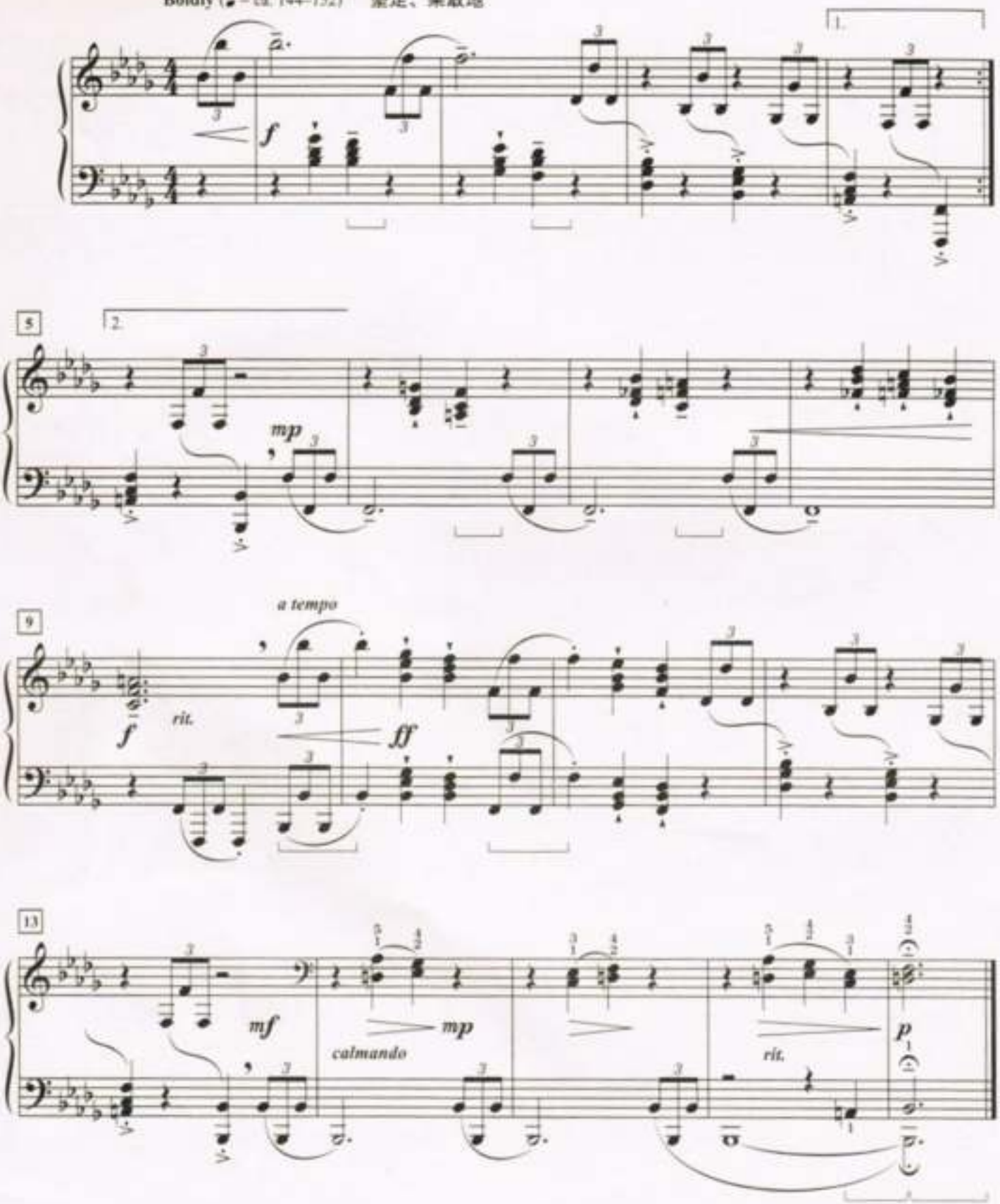
夜间旅行

Night Journey

B♭ Minor

威廉·L.吉诺克

Boldly (♩ = ca. 144–152)　坚定、果敢地

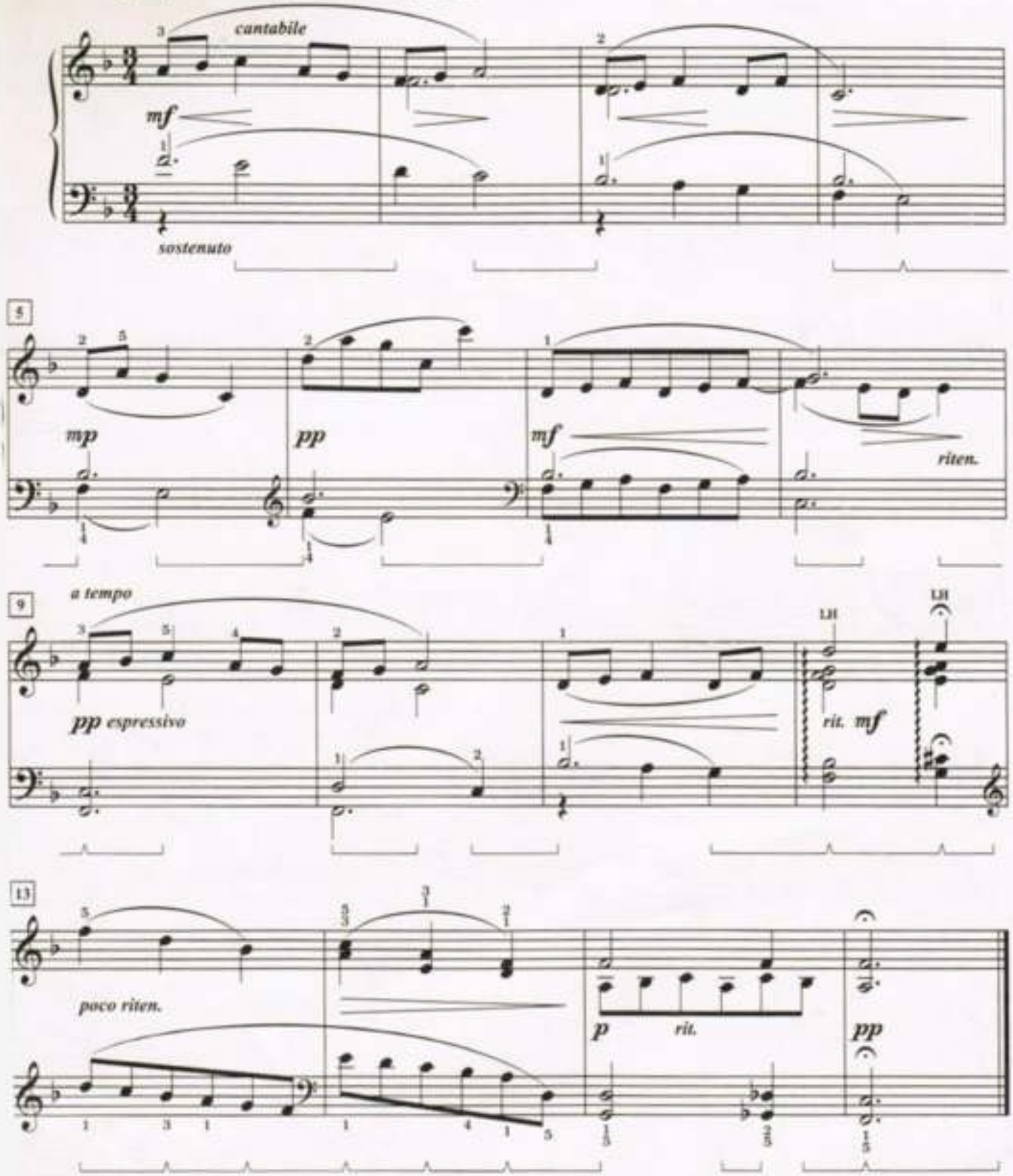


An Old Valentine

F Major

威廉·L.吉诺克

Quietly reminiscing (♩ = ca. 60) 静静地回忆

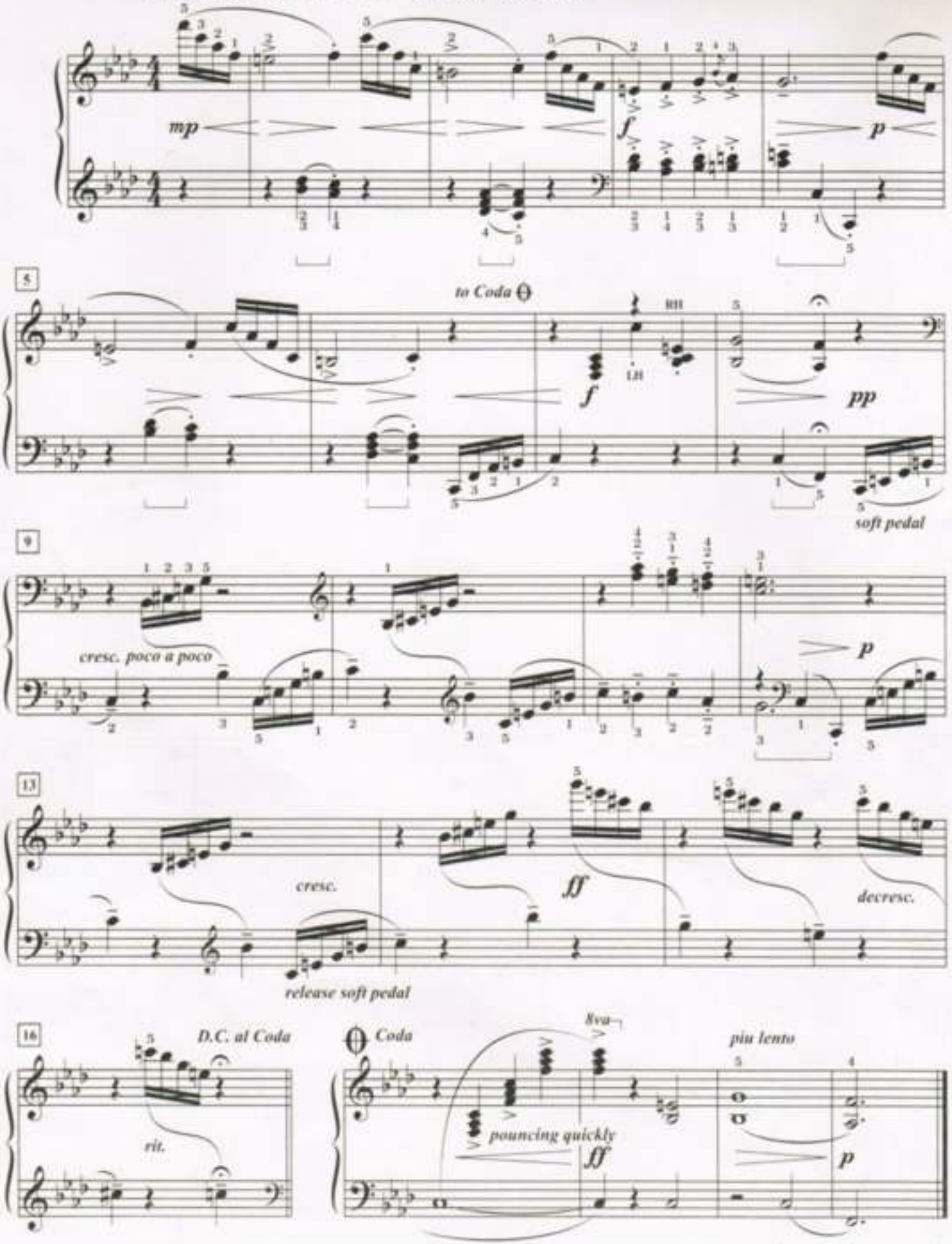


A Witch's Cat

F Minor

威廉·L.吉诺克

Fancifully caricatured (♩ = ca. 144) 充满幻想的漫画形象



能会造成紧张的情绪，如果刚开始识谱的方法不对，就可能造成学生技术上的障碍。正确的方法应该是先识读低音声部，然后是右手和弦（或者音程），左手半音上升的琶音。先不要将注意力放在节奏上，直到完全记住音符为止，眼睛看着键盘而不是乐谱。

3. **十月的早晨**（第11页）

这首乐曲表现出非常愉快的情绪，但是不能单纯地视为“快板”。乐曲体现了作曲家对大自然四季变化的喜爱之情，而不是对蔚蓝色的天空和色彩斑斓的树叶的描写。乐曲表达了一种温暖的情绪，体现出生命的喜悦。新版本中对旋律的处理要求更精确，值得注意的是，第2和第4小节中第3和第4拍下面需加入“保留音”。（注2）虽然只有短短十个小节，但其表达的内容十分丰富。重新修订后的乐曲加入了丰富的自由处理和多重声部。

演奏中需注意旋律的歌唱性和精巧的浪漫主义风格。第9至第10小节需要你仔细聆听音乐背后的表达。注意要准确地踩踏板。

4. **废旧的舞厅**（第11页）

该曲的创作灵感来源于让·考克托20世纪40年代晚期到50年代早期，那些如同梦境般的电影作品。想象有一个女人在年老后再次来到了这家舞厅，在她青春的记忆里，这家舞厅曾是那么的金碧辉煌、引人入胜。随着她的想象，眼前废旧的舞厅回到了她记忆中的样子。轻薄透明的窗帘，如今已残旧破碎，沾满尘土。轻轻地移动手指，好似有灵魂的呼吸声，我们似乎听到了一个想象中的交响乐团演奏的微弱的音乐声，那是一首华尔兹。演奏者需触键敏捷，注意旋律的起伏变化和自由处理，以描绘一个形象生动的想象的场景。

从技术上而言，这首曲子在24首练习曲中属于比较简单的。流畅地弹奏、控制好乐句和渐变的处理、掌握主旋律与伴奏声部间的平衡等，这些都是最基本的技术要求，而乐曲内涵的表达又是另一个层次的要求了。

5. **传说**（第13页）

该曲犹如一个人的独白。一位长者正在叙述部族中古老的传说，句句充满了自豪之情。演奏时要注意保持节奏的稳定感。这位故事的叙述者不时陷入沉思，通过音调的抑扬变化来加强语气。

从技术上而言，和声的频繁变换，以及从高音和声发展出的主旋律可能会成为学生练习的难点。连续踩踏板，靠近键盘演奏可以帮助学生更容易地保持声部。双手同时变换可以帮助提高双手旋律的同步性。

6. **间奏曲**（第14页）

与《传说》的音乐风格相似，但这首曲子更像是两者间的对话，而不是独白。每一个乐思如同一句对话，在乐句的结尾最短暂的停顿就好似一个标点符号。在需要停顿的地方用铅笔画上延长记号，可以帮助学生理解。

当双手弹奏不同的音时，要注意双手的协调，这个问题在第1小节会表现得比较明显，会有三次重复。乐句、渐弱、踏板的处理也是需要重点掌握的内容。

7. **美人鱼之歌**（第15页）

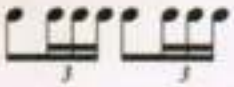
这首曲子给人的感觉就好似你隐隐约约地听到一首乐曲在波光粼粼的水面上飘飘荡荡，你正想抓住它，它却在水面上停留了一会就飘散而去。左手的上行音型要尽量演奏得轻巧些、流畅些。第7小节节奏的放慢会产生类似华彩段的效果，在后一个小节会得到解决。再版中，第3至第4小节增加了重复记号。

在这首曲子中，歌唱性的旋律、浪漫主义风格的乐句、优雅精巧的伴奏音型都是技术上的挑战。准确地使用踏板也是很重要的。

8. **夏天的暴风雨**（第16页）

并不要求练习者通过这首练习曲就掌握左手的技巧；弹奏者必须已经拥有灵活的手指关节和强有力的手臂肌肉。16小节暴风雨般节奏，对于提高速度而言的确有些难度。音型的

四指间的快速切换，应该会对掌握曲目有所

例： 

再版中的渐强都以循序渐进、非常轻柔开
这可以减低一些弹奏的难度，也让“雷
”听起来更逼真一些。第15小节中标有*fff*
度记号处，注意节奏的减慢会产生很好的效

一封尘封的信（第17页）

建议在弹奏这首曲子的时候，回想一位你
亲至爱的人，他早已离你远去。温柔的眼泪
静地流淌，特别是在第9至第12小节，从头
尾都顺从情感的流露。

在《森林低语》一曲中，有三个声部是贯
始终的。第1、第2小节中头两个滑音需要特
突出强调。它们代表了叹息声。

神龙飞翔（第18页）

要求触键灵活、准确，重点把握好节奏和
度。跳音要求快速地弹奏。弹奏者应力图弹
得轻巧、快速，以表现神龙展翅飞翔时的感
提示学生理解每十六个音的上升音型中的
一个音是E小调的分解和弦音。

月光之歌（第19页）

就如同一幅印象派的绘画，在描述性的基
上，表达一种温柔、持久的情感。然而，这
情感是有节制、不夸张的。就如同梦境一
不要表现出太多的现实感。

连奏尽可能的保持流畅，手指和踏板都
没有节奏的重音，会产生薄雾般的效果；
应该出现清晰的、明显的轮廓；需突出每
八分音符的效果，并在每个乐句的结尾加强
保留”的效果。总体而言，连音不要弹奏得
决；夸大半音的效果。三段体的结尾降低音
注意“保留”，不要突然停顿。弹奏两条
处时，触键要尽量的轻，模仿竖琴动人的声

12. **秋天的图画**（第20页）

尽管不如《十月的早晨》那般抒情，特别是没有它在第二段那样的个人情感的流露，但是，你仍能在旋律中七个主和弦和两个滑音里找到“流泪”的感觉。

键盘上的每一个动作，都要经过考虑，使每个动作看起来、做起来、听起来都没有紧张感。弹奏该曲时，手的上行、下行、交换都需要注意，以便自然流畅地弹奏两个音的连奏以及三个音的连奏。演奏琶音时，开始时要轻柔，慢慢地渐强，但不要过强。无论是主旋律还是左手的伴奏都要注意突出音调间的对比。右手触键坚实有力，左手弹奏时可以放松一些。

13. **行进中的中国侍卫**（第22页）

该曲是受到了一块有着18世纪的中国刺绣装饰面板的启发。刺绣描绘了一位中国的皇帝坐在一个四人抬着的轿子里，周围的侍卫敲着锣、打着鼓，边走边驱赶路上的恶鬼。从技术上讲这首曲子是24首中最简单的，只要求手臂放松，断奏清晰。除了最后两小节的高潮，全曲以中速的慢板为主，没有很大的节奏变化。乐曲犹如行进中的队伍，刚开始是远处传来的声音，随着队伍的走近，越来越响，直到最后的高潮。

14. **冬日情景**（第24页）

乐曲的旋律构建在音阶进行上，好似一片片亮晶晶的雪花在冬日的阳光下闪烁着晶莹的光芒。手指的触键需灵活、准确，让每个音符都如同水晶一般清澈。弹奏者需表现出第4到第8小节抑扬顿挫的音调，接下来的四个小节（第9至第12小节）则可以含蓄内敛一些，体现如歌的旋律。

需要特别注意的是，第25小节的升E进行至第27小节的升F从而得到解决，无论是音乐性上，还是技术上，都要营造出一种“梦幻”般的感觉。弹奏时，以断连奏的方式弹奏升E，然后通过渐慢和渐强逐渐进行到升F。

15. **小夜曲**（第25页）

这是一首爱的旋律，具有典型的浪漫主义风格。弹奏者应该以发自内心的歌唱来引导自己的弹奏，通过声调的抑扬变化和自由处理来表达该曲的情感。在第16小节的第1拍和第2拍中，加入一个半音使结构更为清晰，情感表达更为丰富。

这首曲子技术上的难度在于：右手低沉、歌唱性的旋律与左手伴奏声部间的平衡。伴奏声部应起到支持和抒情的作用，不要过于突出。

16. **叽叽喳喳的小鸟**（第26页）

右手拇指放松是快速弹奏，也是清晰、流畅地弹奏十六分音符的关键。这首曲子是描绘小鸟们飞快地从一个树枝飞到另一个树枝的情景。弹奏者的目标是让聆听者对你弹奏得如此轻巧、快速，以及清晰、灵敏的连奏的触键感到惊讶。

17. **戴安娜喷泉**（第28页）

戴安娜喷泉是一座真的喷泉，坐落在墨西哥城内通往查普特派克公园（Chapultepec Park）的改革大道（Reforma Avenue）上，查普特派克公园是墨西哥的马克西米连皇帝与卡洛塔皇后的宫殿的一角。这首曲子表达了对艺术热切的赞美之情，特别是第13至第16小节，带有一种对艺术无法永久保存下去的遗憾之情。

对于练习者而言，在这首曲子中有两个技术上需要解决的难点：左手歌唱性的连奏音符，需重重地按键以超过伴奏音符的声响；流畅的十六分音符的伴奏，主要在右手，有时双手都有，要求练习者手指灵活，转换迅速，手腕要抬高。注意伴奏声部的弹奏不要像演奏打击乐器那样。

18. **影子骑士**（第30页）

并没有看起来的那么难，因为乐曲中出现了升G小调。对大多数学生而言重升记号以及些。分解的和弦琶音，分布在左右手的旋律中，要求流畅、准确地弹奏。与速度以及渐弱的把握相比，上升的三全音的断奏其实弹奏起来更为容易一些。渐强需弹奏得柔和一些，双手不要紧张；速度的把握可以依据每个弹奏者不同的情况调整。强音和速度听起来不要有做作的感觉。不要让听众比弹奏者更不舒服。如果看过福尔摩斯《巴什克维尔的猎犬》，可以想象一下里面的场景。

19. **展翅翱翔**（第31页）

拉赫玛尼诺夫精致的风格在乐曲一开始就能感受得到。拇指的旋律会要求右手稍稍向里倾，在拉赫玛尼诺夫的许多著名的乐曲中，你也能发现这一点。练习该曲目能对学生将来的学习有所帮助。弹奏者需要掌握三个声部，以及突出主旋律的重要性。和《冬日情景》一样，第8小节也要求持续的旋律体现出梦幻般的效果。第18小节以及第20小节的音色需要特别突出。

如“强烈浪漫主义风格”所提示的，演奏时需充满热情。每个弹奏者应找到自己的方式理解并表达出表情记号的要求。

20. **静静的雪**（第32页）

尽管乐曲只有短短的十个小节，但这首曲子在技术上和音乐上的要求并非第一眼看起来的这么简单。乐句的灵巧性、两个音的连奏、富有感情的音符都需要很好的肢体控制。弹奏者至少需要掌握三种钢琴的强弱变化，以便在乐曲渐强的时候，仍能保持“静静”的感觉。

弹奏的时候，可以想象这样的描述：雪花静静地飘落，黄昏中朦胧的大地渐渐变成了白色；或者加入自己主观的理解，比如生命本身的含义等。

21. **夜歌**（第33页）

此曲是受到勃拉姆斯的启发而创作的，要求体现出饱满的巴洛克音色和灵巧的歌唱性。为了体现旋律性的线条，需把握好每个音符的

每一首夜曲，或者说每一首乐曲，在不同的演奏者手下，表达出的情感都是不同的。作曲家想要表达的是一种饱满、温柔的情感，并通过音符厚重的声音和中低音区来展现这种情感。乐曲好像是由女低音在演唱，或者是在大提琴上弹奏。建议弹奏出第17和第19小节中两个停顿处表达的好像睡着的感觉。

22.夜间旅行（第34页）

此曲也是受到勃拉姆斯的启发而写，但是与前一曲表达的情感完全相反。技术上需注意坚定果断的乐曲进行，准确的节奏以及不同程度的强度记号。特别需要注意的是踏板和触键的变化。踏板需按照谱面表示的记号演奏，不要随意加强。注意结尾段，音乐中小小的停顿是用来加强曲式的方法。

应该表达出急迫的、坚定的、不断前进的心情。直到看到目的地的时候（第13至第17小节），速度可以稍稍放缓一些。注意最后一个乐句中（第14至第17小节）两个音的连奏。

23.旧情人（第35页）

此曲在情感表达上与《一封尘封的信》接近，但温柔多于悲伤，如同在回忆自己年轻时的生活。

技术上的重点在于把握住乐句持续的歌唱性以及乐句的流畅和清晰。再版中的第8小节要求放慢一点速度。

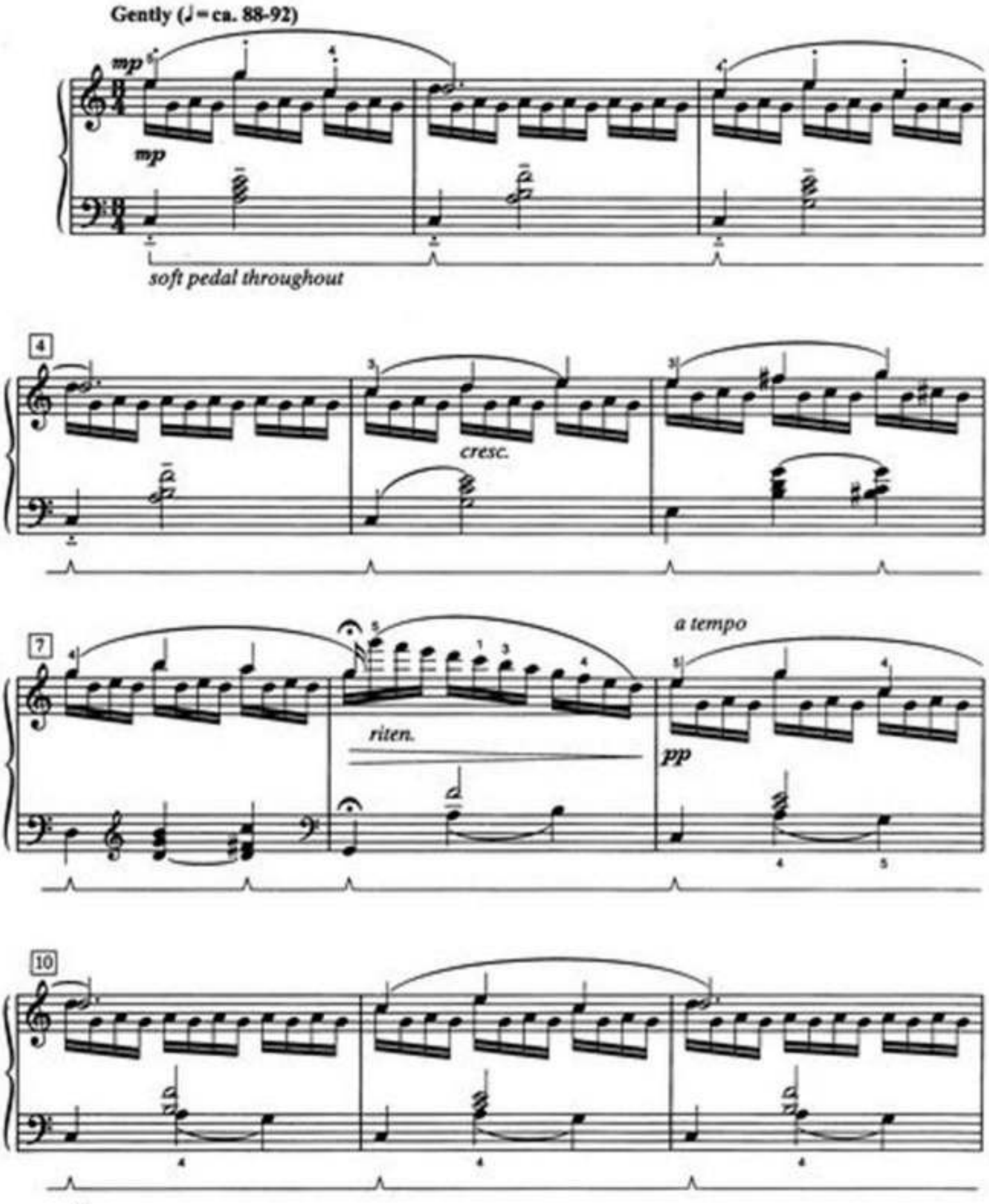
24.女巫的猫（第36页）

此曲适合那些喜欢古灵精怪的猫甚至把猫当作人一样对待的演奏者！闪电般的快速移动，喜欢突然袭击、“咕噜咕噜”的声音、磨擦自己的爪子，这些我们都应该能在乐曲中听到，甚至做一些夸张的处理，这就是“充满幻想的漫画形象”的含义。再版中，原来第7和第17小节下标记的“踏板”记号已经删除，第17小节中加上了“突然的快速突袭”，以提示弹奏时需做的夸张处理。

该曲有一些技术难度。十六分音符的快速弹奏要求清晰准确。注意双手的轮换，以拇指的音符上。十六分音符以音块的方式弹奏，最上方的三个音以断音方式弹奏的同时，保持拇指自然下垂，从而保证轮换过渡的自然。注意左手两个音的连奏、倍全音符的连奏以及连音。尝试一下建议的指法吧！

Copyrighted Material

Forest Murmurs



13
rit. expressivo
rit.
16
a tempo
mp
pp
19
22
8va
rhem.
let vibrate
p rit.
pp