

24 首练习曲，作品 Op. 1

基里尔·莫诺罗西 (Kirill Monorosi)

前言

24 首练习曲的创作灵感来源于隶属澳大利亚悉尼音乐学院的公开学院部——少年英才班的学员们，他们每一位都极富天分与才华。此英才班项目旨在培养澳大利亚年轻一代最有才华的音乐家，我很幸运成为教师之一，因为这代表着与最顶尖的学员和教师们共同工作，亲自培养并见证澳洲下一代音乐家的成长。

无独有偶，这套 24 首练习曲完成的时间刚好与历史上第一套包含所有大小调的作品间隔 300 周年：约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的第一套平均律（1722）。我个人非常热爱并熟识此套平均律，也曾公开演出并录音，它无疑是为键盘乐器创作的最重要且最具影响力的作品。巴赫在这套作品里所展现的不可思议的创造力，旋律与和声语言，以及音乐逻辑影响并启发了后世的每一位作曲家。从肖邦的前奏曲，练习曲，到肖斯塔科维奇的前奏曲与赋格，作品 Op. 87，和其他体裁的作品（比如贝多芬的晚期奏鸣曲）都在很大程度上归功于巴赫的平均律。在这 24 首练习曲里，我探索到了许多可追溯到巴赫所用的钢琴和作曲技巧（详情请参考本书结尾的注释），比如这里的中心作品（第 12 首练习曲）是一首赋格——对巴赫的致敬。24 首练习曲以半音阶方式排列（这里再次向巴赫与平均律致敬）。

练习曲的体裁，结合预想中演奏者的年龄和水平，决定了这部作品的范围，长度和难度。尽管每首练习曲的难度有所不同，它们适用于中高级（大致 5 级至演奏家文凭），并且是为之后演奏那些伟大作曲家创作的更高难度的练习曲做铺垫。一些练习曲为了手小的演奏者设计，专门避开了大跨度的音程。虽然练习曲的意义是作为集中训练技术而存在，当我还是学生的时候，非常反感弹奏枯燥，纯技术的曲目，所以创作出有艺术感且生动的练习曲成为了我的目标。因此这套作品里包含了不同风格，比如第 22 首降 B 小调练习曲充满了歌唱性（*cantabile*）的旋律；第 16 首 G 小调练习曲是一首塔兰泰拉舞曲（*Tarantella*），有着激昂且易记的节奏；有趣的和声变化，层次，或者集中在身体的动作从而转化为一种游戏（例如第 19 首 A 大调练习曲里双手在同一个音上不断转换）。

这套作品里的技术挑战的呈现方式有所不同，涵盖了广泛的风格和体裁。一部分练习曲专注于一种技术类型，而另一部分则外加了其他的音乐素材来展现技术层面（如第 13 首升 F 大调练习曲）。副标题“灵感来源于”（*inspired by*）不应理解为“按照...的风格”，因为并无任何照搬作曲家风格的意图，比如第 12 首练习曲赋格的第一发展部，它的“灵感来源于巴赫”，但完全不是巴赫的风格，而是我多年通过学习，演奏和教授巴赫的音乐留下的印象和反馈。

这部 24 首练习曲并不是一组套曲，每一首都可作为独立的曲目演奏，也可任意组合、以任意顺序演奏。我希望这组作品里所有的曲目都能给需要提高技术的学生们带来愉快的学习体验！

基里尔·莫诺罗西

悉尼

2021 年 11 月

注释

每首练习曲的说明，阐述了在创作过程中的主要灵感来源和诠释时的要点。

第一首 C 大调:

这里的主要技术点在于每拍都有上下行交替的音型，训练手腕的灵活度，同时需带出横向的旋律线条，不要在拍点上弹的过重。这首的结构是三部曲式（A 部分第 1 至 24 小节；B 部分第 24 至 56 小节；A1 部分第 56 至 68 小节）。

1.

Allegro moderato

mf

And. * And. * And. Ped. simile

一条简洁的旋律线贯穿 A 部分的右手与 B 部分的左手，并且整首调性逐渐转至远系调——升 F 大调（第 37 到 40 小节），之后随着乐曲的发展回到 C 大调。旋律里的八分音符由于踏板的关系听上去有四分音符的效果，但同时当手指及时释放旋律上的音符有助于让双手和双臂实现更自由和流畅的动作。

45

cresc. mp

第二首 C 小调:

这首练习曲的灵感来自于门德尔松。

inspired by F. Mendelssohn

Kirill Monorosi

2.

Presto

p sempre staccato e leggero

9

快速弹奏重复的音符或者简短的动机/音型，并配以最轻巧的断奏方式演奏，为门德尔松最具代表性的技术之一，广泛地运用在他的钢琴独奏，室内乐以及交响乐作品里。这首须透过轻巧的触键实现清亮的音色。

74

mf dolce

p

marcato il tenor

And. * And. * And. * And. *

左手在演奏重复的和弦时（例如第 33 至 40 小节）注意不要紧，同时须注意和弦音色和层次。有连音符的地方和两处标有连线的短句可当作短暂的喘息。

第三首降 D 大调:

这里的要点是复合旋律（隐藏在一长串装饰音里的旋律线），为巴赫常用的作曲手法，尤其在他的小提琴和大提琴的独奏作品里常见。它的效果有时又被称作声流分离，因为耳朵会自然将一个线条分为两种层次，从而达到旋律与装饰的效果。

Allegro
mf
leggiero
con Ped.
Kirill Monrosi

就像 C 大调练习曲一样，用上延音踏板后，尽管乐谱上是写八分音符，一些旋律听上去却像四分音符（例如右手第 2 至 4 小节）。

45
Ped. *
Ped. *

不可预测的连音和断音乐句之间的交替给听众带来了新奇的体验，并使得整首练习曲的风格显得诙谐轻松。

第四首升 C 小调:

整首练习曲是基于右手旋律和内声部和弦的底音之间的 7 度音程（这里代表掌距），然后以 6 度音程解决和声。

4.
Adagio cantabile e espressivo
Theme mf
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. simile
Vivo e scherzando
Var. 3 mp
sempre staccato

每个变奏运用了不同的技术展现主旋律，但结构，分句与和声保持不变。

Un poco più mosso
3
3
Var. 1 mf
Ped. simile
Allegro agitato
non legato e poco leggiero
Var. 2 f
con Ped. legato

主题后的变奏展现了不同的情绪（主题和第一变奏本质上是抒情的，第二变奏是炫技的，第三变奏充满能量与趣味）。

第五首 D 大调:

一首以分解和弦为主，双手互相模仿的练习曲，但在第一部分里两手的音乐动机并没有任何重合的地方，因此每只手的弱起拍，重拍和拍后须做独立处理，对学生来说有一定难度。

Allegro energico

5.

mf *p* *mf* *mf* *p* *mf*

41 *f*

一个更具挑战性的例子是巴赫第一册平均律里升 F 小调前奏曲的第三和第五小节。

事实上我在教学生弹这首前奏曲时为了帮助学生克服这个难点，即兴了一些练习，从而产生了这首练习曲的创作灵感。

第六首 D 小调:

一首三部曲式，训练节奏的练习曲，练习点在断奏与之后回到 A 段时特定的节奏形态（3 对 2）。

Vivo

6.

f *mf* *ff*

25

poco ritenuto *a tempo* *ff*

Tempo primo

52 *mf*

演奏时不仅要带出强有力的节奏感，还需结合活泼的情绪。在B段里出人意料的旋律不仅风趣，且富有感情。

第七首降 E 大调:

就像巴赫第一册平均律里许多前奏曲一样（以及受它们影响的肖邦练习曲），这首练习曲建构于一个简短的旋律动机（这里为下行分解和弦）并逐渐加长（这种技术称为模进 *fortspinnung*），使之成为完整的线条。

Allegretto scherzando

mf *leggiero e secco*

ped. ped. ped. ped.

这里的技术难点在于 3, 4, 5 指在弹奏琶音时的独立性与清晰度，同时训练耐力。在可能的情况下须用更舒适的指法来避免疲劳（建议在第一段使用）。这首练习曲也训练到了手腕的灵活度。

练习和弦进行时去掉每组16分音符的第一个音有助于大脑记住和声变化，使背谱更加轻松。从和声方面考虑，这首练习曲逐渐发展到一个远系调（第10小节的E大调），之后逐渐回到主调（降E大调）。

ritenuto *a tempo*

f *f*

ped. ped.

第一小节左手的连音和踏板的运用与第二小节左手的跳音形成了反差。此模式有助于演奏者表达一个活泼且有些淘气的风格。

第八首降 E 小调:

开头与结尾部分充满了戏剧性和动荡感，与中间部分表现出的平静且抒情的情绪形成鲜明的对比。

Allegro con fuoco

mf

ped. ped.

Andante cantabile
espress.

mp

ped. ped.

这种对比通过调性变化和结构进一步突出——例如开始与结尾部分的和弦（以不同的方式呈现），和中间部分一些旋律的层次。B段的旋律为A段旋律的变型。

第九首 E 大调:

这首练习曲专注于练习琶音和双手交叉。自然音阶的琶音和半音阶的插入段在这里形成了对比。果断且轻巧的触键（这里指弹奏 16 分音符时须清晰，较接近非连奏的弹法）可让这些 16 分音符生动起来。

9. Moderato

RH 3
mf LH 3
RH
LH
Red. *

15
cresc.
leggiero
8va
Sostenuto pedal

两处持续低音——属音B（第15至19小节）和主音E（第38至42小节）须用持续音踏板来维持低音的长度。

第十首 E 小调:

一首训练左手耐力的练习曲。重点是左手在弹奏 16 分音符时，中间可稍作休息的地方需及时放松。

10. Allegro scherzando

mf
leggiero
Red. *

这首的节奏较活泼，旋律部分通过每小节第 1, 3, 5 个八分音符（3/4 拍）的重音展现了三对二的节奏形式。同样的节奏类型在第 21 首降 B 大调练习曲里被更广泛地运用。

29
Red. *
Red. *
32
p cresc.
Red. *
Red. *
Red. simile
legato e espressivo

这首练习曲的整体结构是 ABAC(A1 结尾)，其中包含很短的段落，只有一个乐句的长度。

第十一首 F 大调:

这首练习曲重点训练跳跃与旋转，它基于一个回旋式的旋律动机，并以不同的形式贯穿整首作品——开始时出现在重拍上，而在华彩乐段之后出现在弱起拍。

11. Moderato

弹奏最后一个段落时，为了实现活泼的急板（*Presto con brio*），所有短音应用轻巧的（*leggiero*）触键弹奏，同时强调主音符。

(8va) Quasi Cadenza

p leggiero *accel e cresc.*

f *sfz* *sfz*

sfz *sfz* *simile*

第十二首 F 小调——赋格:

赋格是音乐产业里最具代表性的体裁之一。这首赋格是由几段旋律动机组成，它有两个主题，三个声部。

第一段（第1至65小节）包含了由第一主题展开的呈示部（1至41小节）和发展部（41至65小节）。其中有两个插入段（第20至27小节和37至41小节）建立在主题结尾的八分音符动机上。发展部展现了缩减版的主题，并且编排较紧凑。

inspired by J. S. Bach Kirill Monorosi

12. Allegro

第二段（第 65 至 108 小节）以第二主题的呈示部和插入段为主。这段呈示部每个声部的开头与第一段呈示部呈相反的走向，插入段是从第 81 小节开始低声部两个小节的旋律动机改编而来。

第一段（第 1 至 65 小节）包含了由第一主题展开的呈示部（1 至 41 小节）和发展部（41 至 65 小节）。其中有两个插入段（第 20 至 27 小节和 37 至 41 小节）建立在主题结尾的八分音符动机上。发展部展现了缩减版的主题，并且编排较紧凑。

62 poco ritenuto a tempo

71

第三段的开始合并了两个主题（建立于小调的属和弦），且步调紧凑。接下来的插入段结合了前两个插入段的动机并加以改动，之后走向整首最后一个紧凑阶段，以属音作为持续低音，其它声部重复两个主题，与它们第一次出现时的音调相同。这首赋格以第二插入段的动机与第一主题的结尾（同时它也是插入段的动机）相叠加作为终止，这种组合在这里第一次出现。

第十三首升F大调:

这首三度练习曲以斯卡拉蒂的一首奏鸣曲作为框架。简洁的和声、节奏，与双手交叉，乐句重复等，都体现了典型的斯卡拉蒂风格，这些特性的结合使这首练习曲有着活泼且轻松的氛围。

Allegro Kirill Monorosi

f

3 1 4 2 3 1 2 3 4 5

主调音乐式的架构，外加简洁的旋律与和声，跟前一首复杂的赋格形成了鲜明的对比。

17 *mf* *f*

LH LH LH

Ped. Ped.

第十四首升F小调:

这首练习曲的头尾两个部分着重练习弹奏时的歌唱性，中间部分的分解和弦与琶音则需演奏者展现精湛的技巧。

Andante Kirill Monorosi

p *mf*

3 *tr*

Ped. Ped. simile

Allegro

8 *f*

35 *Ped. simile*

第十五首 G 大调:

这首练习曲受巴赫平均律里带装饰性音型的前奏曲的影响，它本质上是以 4 个声部组成的合唱式的旋律构成，同时高音部以分解和弦装饰。

Moderato

mf cantabile

Ped.

主旋律由女中音声部开始（右手大拇指弹奏）。外加的第 5 个声部落在第 4 小节的男高音声部以及其他类似的地方，但这只是视觉上帮助演奏者明确旋律线条。在弹奏分解和弦时运用自由并灵活的手腕将有很大的帮助。

a tempo

mp *cresc.*

Ped.

在弹奏所有的旋律部分保持横向线条的发展在这首作品里极其重要。声部之间的力度平衡需非常谨慎。

molto ritenuto

ff *subito mf*

Ped.

第十六首 G 小调——塔兰泰拉舞曲:

这首练习曲深受我学生们的欢迎。它始于一小段的前奏（第 1 至 8 小节），接下来主要的音乐动机出现了两次，第一次较简单，第二次添加了较多的音。

Vivo

f *sf*

cresc.

Ped.

p

leggiere

之后一个反差较大的段落与其连接，这段的特点在于双手以对话的形式进行（两个声部）。接着一小段的过渡带我们回到 A 段 G 小调。一个简短的赋格式乐段，实际上只是一个呈示部和一个插入段（C 小调的下属调），以三个声部形式展开。在一个下行半音阶的过渡之后音乐逐渐变得厚重，以不和谐的和声到达顶点。

cresc.

Ped. simile

A 段重新出现，开始较正常，之后加进一个低音和弦伴奏。最终以简短的尾声结束。这首作品是回旋曲式：前奏，A0，A1，B，A1，C，过渡，A1，A0，尾声。双手间声音的平衡，清晰的触键以及左手轻巧地弹奏固定音型均为演奏这首练习曲的重点。当年龄较小的学生学习这首练习曲时，可使用在附录里的简易版代替，它去掉了难度较大的 C 段和过渡段（第 42 至 80 小节）。

第十七首降 A 大调:

由于这首练习曲的灵感来源于李斯特，便很自然地选择了降号调（李斯特似乎偏爱降号调，他的 12 首超级练习曲，3 首音乐会练习曲以及很多其他作品都是以降号调创作）。这首作品创作的初衷是作为一个过渡的桥梁，从技术上与音乐性上衔接较简单的练习曲（例如车尔尼练习曲）和难度大的炫技类练习曲（例如李斯特练习曲）。

inspired by F. Liszt Kirill Monorosi

Andante

17.

mp *rubato* *accel.*

con poco Ped.

tr. *accel.* *rit.* *a tempo* *mp*

这首练习曲在技术方面与作曲方面展现了一些李斯特特有的创作手法。它的结构为 ABA，结尾加了一段华彩乐段/尾声，并且曲子里包含了好几个高潮部分，所有这些都指向结尾的最终高潮点，以加长的持续低音衬托。这首作品以单主题的形式进行（整首仅基于一个音乐主题），它是李斯特最常用的创作手法之一。

poco rit. *a tempo*

74

ff *dim.*

第十八首升 G 小调:

这首可能是这里所有练习曲里难度最大的一首。它的灵感来源于俄派作曲家惯用的钟声的音效。其中有一些意想不到的转折点，因此听众无法预测这首作品会将他们带到哪里。它开始于低音部分一条简单的旋律，第一个出乎意料的地方是一段幽默的半音阶，接到第八小节的终止式。这个小节的音乐语言跟之前的非常不同，但之后音乐恢复“正常”，直到第 16 小节同样的终止式再次出现，和声甚至更加不和谐。

Moderato

leggiero *p*

LH

f *sostenuto pedal* *tr.*

subito p

8

tr.

这个终止式马上又重复了两遍，转到关系大调并且确认调性。接下来一段梦幻般的，抒情的下行段落，踏板在这里可多用。注意声音的清晰度和集中度，高音需要重点带出来。发展部从第 24 小节开始，之后转一系列不同的调性，到达展现钟声音效的高潮段落并回到了升 G 小调（主调）。这里使用持音踏板可帮助延续低声部，同时保持清晰的层次感。

尾声部分将我们带回这首练习曲开头的声效，但并无前者带来的稳定与坚定感，相反是一个分裂式，并带有探索性的结尾。

第十九首 A 大调:

一首训练重复音的练习曲。两只手交替弹奏时带来的游戏感是这首作品的特色。

19. *Allegro moderato* Kirill Monorosi

mf
leggero e secco

Red. *

曲子开头的跳跃给双手的配合带来挑战性，但之后相对容易很多。

16

19

第二十首 A 小调:

这首练习曲是根据著名的帕格尼尼第 24 首随想曲所创作，它重点训练双手交叉以及弹奏跳跃音型时的精准度。

20. *Allegro moderato* Kirill Monorosi
on a theme of Paganini

RH
LH

Ossia:

Red. *

7

16

Red. *
Ped. simile
Red. *

第二十一首降 B 大调:

这是一首建立在复拍子上的华尔兹舞曲。

Waltz Kirill Monorosi

21. *Spirito* *rubato* *mf* *cresc.* *a tempo* *mp*

leggiero e brillante

Ped. * *Ped.* * *Ped. simile*

它的简易版本请参考附录（这里去掉了左手的华尔兹节奏形态）。它不光对年龄小的演奏者更友好，同时也可成为练习正常版本前的铺垫，以确保右手的重音建立在正确的位置。

在完整的版本中，达到轻巧且优雅的触键是重点，同时双手的重音需落在正确的地方。

21 b. *leggiero e brillante*

Ped. * *Ped.* * *Ped. simile*

第二十二首降 B 小调:

一首以 6 度音程为主的练习曲。它的灵感来源于肖邦式抒情的风格和他本人变幻莫测的个性。

Andante e rubato Kirill Monorosi

mp *Ped.* * *Ped.* * *Ped.* * *Ped. simile*

中间段落左手部分引用了肖邦的装饰音（回音与颤音），将曲子转变成幽默且轻松愉快的风格。

mf *simile* *321212* *tr* *3 1* *3 2 1 2* *5*

poco scherzando e accelerando

p *cresc.*

然而音乐又回到了最开始忧伤的情绪，跟着整首最后一个音之后的一整个小节的延长休止更深刻地刻画了结尾 *morendo*（逐渐消失地）的氛围。

morendo

p *pp* *ppp*

第二十三首 B 大调:

曲子开头的平静，近乎静止的状态与接下来较活跃的段落（转到平行小调）形成对比。

Andante piacevole Kirill Monrosi

Spa
mf
pp 3 3 3 3
con Ped.

之后音乐又回到了平静的情绪，并且左手多了一条旋律线。这里的颤音在保持轻巧的同时需突出旋律线条。

26
cresc.
1 2 3

第二十四首 B 小调:

这首练习曲重点训练手掌的伸缩。它最初音乐动机是由双手分别展示，之后再结合。

Allegro

24.
p
3
9
mp
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. simile

弹奏最后这首练习曲时应在快速弹奏的基础上保持手指干净地触键。

28
poco ritenuto
33
Presto possibile
leggiero
7

© 2021 La Folia Music Publications, Sydney All rights reserved Printed in Australia

LFMP: 028

ISMN: 979-0-720131-27-6

Cost per copy: Australian Dollars + postage costs (Shipping via postal service)

In Asia:

To order a copy, email kirill.monorosi@sydney.edu.au with your postal address.

A copy will be sent upon the presentation of receipt of payment (through bank transfer or Paypal).

In Europe and USA and Latin-Amerika:

To order a copy, email bach@thebachproject.de with your postal address.

A copy will be sent upon the presentation of receipt of payment (through bank transfer or Paypal).

To find more information about Dr Kirill Monorosi:

Lectures and CD's on Youtube <https://www.youtube.com/channel/UCqe37wx7pd-toMv2bKe4G9A>