

二维码
品鉴珍藏版

ACROSS THE
PIANO TIME

穿越钢琴时空

微信扫一扫
乐谱随身听

边丽娜 王宏 主编
北京体育大学出版社

你不可不知的 传世钢琴名曲合集

- 二维码时代，音乐达人领潮必备
- 云集西方大师与中国名家
- 每首乐曲都配有二维码，云资源精准指向
- 两万字趣味品读西方300年钢琴音乐史精华

世界名著
合集

第1卷

你不知道不知道的 世界名著合集

- 1. 世界名著合集，包含100部世界名著
- 2. 包含100部世界名著的合集
- 3. 包含100部世界名著的合集，包含100部世界名著
- 4. 包含100部世界名著的合集，包含100部世界名著

穿越钢琴时空

ACROSS THE
PIANO TIME

你不可不知的传世钢琴名曲合集

【二维码品鉴珍藏版】

边丽娜 王宏 ○ 主编

北京体育大学出版社

策划编辑：李 飞 董英双
责任编辑：刘万年 殷 亮
审稿编辑：董英双 李 飞
责任印制：陈 莎

图书在版编目(CIP)数据

穿越钢琴时空：你不可不知的传世钢琴名曲合集

[二维码品鉴珍藏版] / 边丽娜, 王宏主编.

-- 北京：北京体育大学出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5644-1813-7

I. ①穿… II. ①边… ②王… III. ①钢琴曲—世界—选集 IV. ①J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第281161号

穿越钢琴时空

你不可不知的传世钢琴名曲合集 [二维码品鉴珍藏版]

边丽娜 王宏 / 主编.

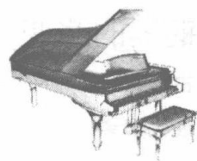
[本书参与排版设计整理者]

聂小丽/黄娟/王广吉/李玉莲/安方劲/刘少兰/焦慧明
边丽娜/罗枢/陈仕屹/王寒冰/邓建伟/潘 琳/牟 军
王 宏/赵 铭/崔金霞/王朝辉/甄浩然/赵 君/杜孙红

出版：北京体育大学出版社
社址：北京市海淀区中关村北大街信息路48号
邮编：100084
网址：<http://web.bsu.edu.cn>
电话：010-62989572 62989438
印厂：北京昌联印刷有限公司
开本：880X1230mm 1/16
印张：24
版次：2015年01月第1版第1次印刷
定价：48.00元

感谢您关注我们的产品！
如有投稿、建议或是意见，请与音乐编辑室联系；
联系电话010-62989572 新浪微博：TD音乐编辑.

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

写在前面

——钢琴的故事

1709年，意大利人克利斯托福里制成了世界上第一架真正意义的钢琴，到如今这钢琴历史的三百年，也是人类文化所经历的三百年。三百年里，钢琴为人类呼唤出一批又一批伟大的音乐家，他们把钢琴的功能、表现力发挥的淋漓尽致。我们赞美钢琴，其实是在赞美钢琴的音乐。巴赫在钢琴中摆弄复调思维；莫扎特的脑海里蕴藏着流之不尽天真纯净的乐思；贝多芬的雄辩和热情让我们感到从未有过的力量；肖邦则用钢琴诗篇把我们带入一个没有人间烟火的境地；舒曼在编织着梦幻；舒伯特要抓住每一个音乐瞬间；李斯特一直在华丽的狂想曲中让我们为竞技而兴奋；德彪西是一位制造“印象”的专家；巴托克让我们听到真正的民间音乐；勋伯格兴致勃勃地通过数字计算组合着十二个音符……在我们的近现代音乐史上，第一个让中国音乐走向世界的不是别的，正是一首钢琴曲《牧童短笛》。

本书收集了近三个世纪以来深受人们喜爱的、最优秀的钢琴独奏曲目，涵盖古今中外钢琴艺术的多种情趣风格。为了配合钢琴音乐爱好者进一步的理解和演奏，编者特意将数十万字的三百年钢琴艺术史压缩简编到2万字以下，并尽可能做到通俗而富于趣味。

更重要的是，本书运用最新的二维码技术，每首乐谱都配有二维码，手机扫码即可方便精准地听到对应乐曲，这些音乐多数来自网络达人的共享资源，其中有大师演奏版，有钢琴达人演奏版，也有委托音乐人电脑编曲而成，对于一本书来说，这是一个工作量巨大的事件，感谢上述人脉，才有了这样能免费提供给读者和网友的资源，只有心存敬意和感恩，音乐才能净化心灵，让我们在乐海中畅游共享吧！

一、钢琴的演变

古钢琴	1
现代钢琴	1

二、巴洛克时期的键盘音乐

什么是巴洛克	2
大海一样深邃的巴赫	2
理发师的儿子——开朗乐观的大师亨德尔	3
公主的钢琴课——伟大的古钢琴家斯卡拉蒂	3

三、古典时期的钢琴音乐

刻苦的自学者——古典乐派的第一位大师海顿	4
天才中的天才——享誉世界的音乐神童莫扎特	5
近代钢琴演奏之父——克莱门第	6
永不屈服的巨人——与命运搏斗的贝多芬	6

四、浪漫时期的钢琴音乐

什么是“浪漫主义”	7
钢琴登上“乐器之王”的宝座	7
他不只是艺术歌曲之王——舒伯特	8
一百多年后老巴赫的知音与掘金者——门德尔松	8
音乐里的字谜——神秘的舒曼	9
浪漫主义钢琴诗人——肖邦	9
钢琴“杀手”与风流才子——李斯特	10
用古典主义的旧瓶装浪漫主义的新酒——勃拉姆斯	10

五、19世纪欧洲民族乐派的钢琴音乐

【俄罗斯民族乐派】	11
让你聆听命运的脚步的人——拉赫玛尼诺夫	11
唯心与神秘主义的音乐诗人——斯克里亚宾	11
【挪威民族乐派】	11
音乐家中的抒情诗人——格里格	12
【西班牙民族乐派】	12
西班牙民族音乐之魂——阿尔贝尼斯	12
【法国民族乐派】	12

六、20世纪法国印象主义的钢琴音乐

印象主义音乐的创始人——德彪西	13
-----------------	----

七、印象主义以后的钢琴音乐

“表现主义”的代表人物——勋伯格	14
新古典主义	14
新民族乐派	15
先锋派音乐	15

八、璀璨星空——20世纪钢琴演奏大师

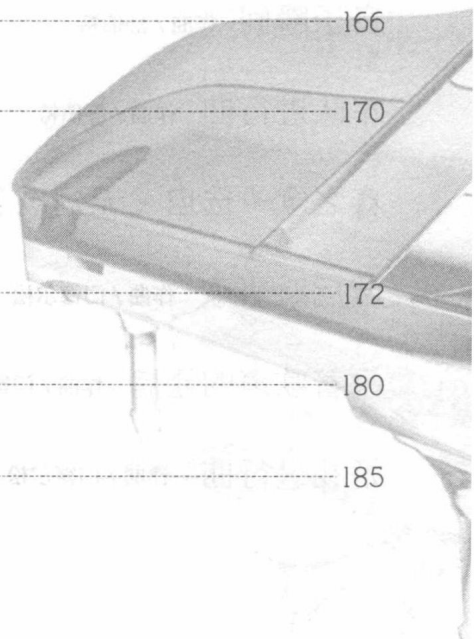
16

·德奥苏俄卷·

阿勒曼德舞曲	作曲 / 亨德尔	21
快乐的铁匠	作曲 / 亨德尔	22
吉普赛回旋曲	作曲 / 海顿	26
C大调前奏曲	作曲 / J·S·巴赫	32
库朗特舞曲（法国组曲）	作曲 / J·S·巴赫	34
两首G大调小步舞曲	作曲 / J·S·巴赫	36
C大调创意曲	作曲 / J·S·巴赫	38
土耳其进行曲	作曲 / 莫扎特	39
C大调奏鸣曲	作曲 / 莫扎特	43
小星星变奏曲	作曲 / 莫扎特	51
献给爱丽丝	作曲 / 贝多芬	61
月光奏鸣曲	作曲 / 贝多芬	65
暴风雨奏鸣曲	作曲 / 贝多芬	69
音乐瞬间	作曲 / 舒伯特	83
军队进行曲	作曲 / 舒伯特	85
春之歌（选自《无词歌》第一首）	作曲 / 门德尔松	88
威尼斯船歌	作曲 / 门德尔松	92
乘着歌声的翅膀	作曲 / 门德尔松	94
婚礼进行曲	作曲 / 门德尔松	96

e小调随想回旋曲 作曲/门德尔松	101
快乐的农夫 作曲/舒曼	114
第五号匈牙利舞曲 作曲/勃拉姆斯	115
图画展览会 作曲/穆索尔斯基	119
野蜂飞舞 作曲/里姆斯基·科萨科夫	134
悲歌 作曲/柴可夫斯基	138
四小天鹅舞曲 作曲/柴可夫斯基	140
降E大调圆舞曲 作曲/柴可夫斯基	141
船歌(四季之六月) 作曲/柴可夫斯基	144
拿波里舞曲 作曲/柴可夫斯基	149
西班牙舞曲 作曲/莫什科夫斯基	151
帕格尼尼主题变奏曲 作曲/拉赫玛尼诺夫	154
西班牙舞曲 作曲/肖斯塔克维奇	158
饮酒歌 作曲/威尔第	161
斗牛士之歌 作曲/比才	165
喷泉 作曲/卡儿博姆	166
婚礼进行曲 作曲/瓦格纳	170
· 欧美卷 ·	
幻想即兴曲 作曲/肖邦	172
雨滴前奏曲 作曲/肖邦	180
革命练习曲 作曲/肖邦	185

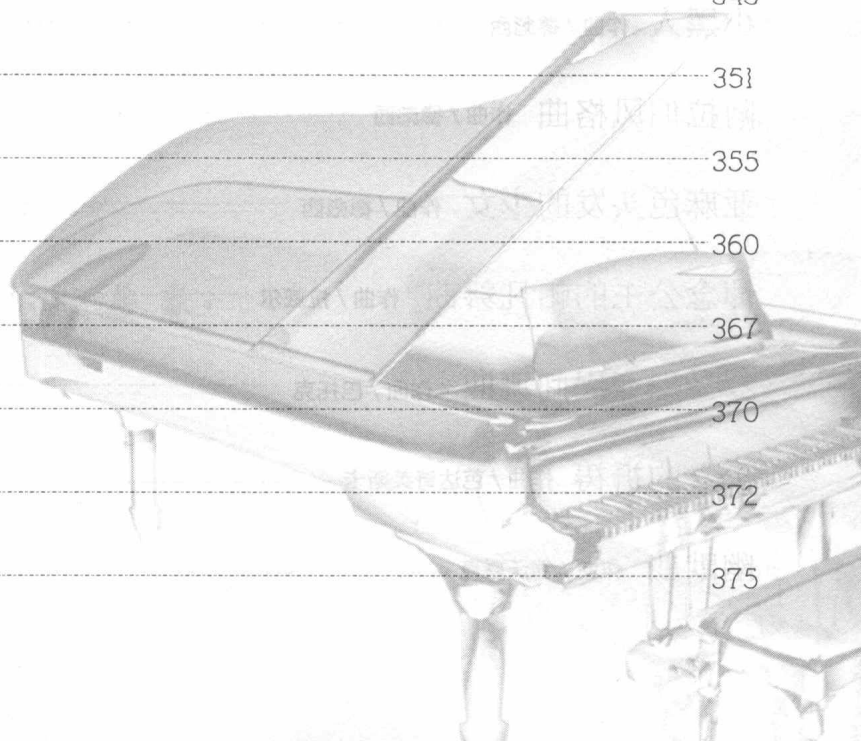

降B大调马祖卡 作曲/肖邦	191
A大调波兰舞曲 作曲/肖邦	193
小狗圆舞曲 作曲/肖邦	199
降E大调夜曲 作曲/肖邦	203
第二号匈牙利狂想曲 作曲/李斯特	206
爱之梦 作曲/李斯特	223
钟 作曲/李斯特	229
挪威舞曲 作曲/格里格	241
山妖 作曲/格里格	243
蝴蝶 作曲/格里格	246
安尼特拉之舞 作曲/格里格	249
D大调探戈舞曲 作曲/阿尔贝尼斯	252
玛拉格尼亚舞曲 作曲/阿尔贝尼斯	255
月光 作曲/德彪西	258
小黑人 作曲/德彪西	263
阿拉伯风格曲 作曲/德彪西	266
亚麻色头发的少女 作曲/德彪西	271
悼念公主的帕凡舞曲 作曲/拉威尔	273
罗马尼亚民间舞曲 作曲/巴托克	278
少女的祈祷 作曲/芭达奇美斯卡	286
幽默曲 作曲/德沃夏克	289

天鹅 作曲 / 圣桑	292
鸽子 作曲 / 伊拉迪尔	295
花之歌 作曲 / 兰格	297
思乡 作曲 / 杰曼	301
加沃特舞曲 作曲 / 戈塞克	304
高山少女之梦 作曲 / 拉毕斯基	306

·中国卷·

牧童短笛 作曲 / 贺绿汀	309
旱天雷 作曲 / 陈培勋	312
卖杂货 作曲 / 陈培勋	315
夕阳箫鼓 作曲 / 黎英海	319
采茶扑蝶 作曲 / 刘福安	328
水草舞 作曲 / 杜鸣心	334
陕北民歌主题变奏曲 作曲 / 周广仁	337
兰花花 作曲 / 汪立三	342
浏阳河 作曲 / 王建中	345
彩云追月 作曲 / 王建中	351
翻身的日子 作曲 / 储望华	355
二泉映月 作曲 / 储望华	360
北风吹 作曲 / 谭露茜	367
红头绳 作曲 / 江静	370
欢乐的牧童 作曲 / 黄虎威	372
瑶族长鼓舞 刘铁山、茅沅 / 曲 章鸣 / 改编	375

穿越钢琴时空

——钢琴艺术史简编

(改编自鲁宾斯坦·阿图尔《西方钢琴艺术史》)

一、钢琴的演变

古钢琴

钢琴外文名为“Piano”，它的全名应叫“Pianoforte”，意为“弱强”。由于这件乐器既能发出弱音，又能发出强音，才有了这样一个极为形象的名字。后来，也许是为了称呼上的方便，人们将表示强音的“forte”略去，只保留表示弱音的“piano”，并沿用至今。钢琴的前身是拨弦古钢琴，也称作羽管琴键。它与钢琴的内部原理大致相同，都是在琴体内部装有音板和许多拉紧并列的琴弦。不同的是钢琴用弦槌击弦发音，拨弦古钢琴用羽管制的拨子拨弦发音。此外，还有一种与它们同一血统的键盘乐器——击弦古钢琴，它同样是一种装有击弦装置的乐器，用铜制的槌击弦发音；它的应用范围不如拨弦古钢琴广泛，主要用在当时的贵族家庭中演奏。随着欧洲大陆音乐迅速发展，音量弱小的拨弦古钢琴已不能满足当时音乐家们的需要，因而逐渐被音量洪大的钢琴所取代。

1709年，意大利人克利斯托福里制成了世界上第一架真正意义的钢琴。他以拨弦古钢琴为原形，采用了以弦槌击弦发音的机械装置代替过去用动物

羽管拨动琴弦发音的机械装置，制作出一架被称为具有“强弱音变化的钢琴”！此后经历了一个世纪的不断改良，随着时代的变迁，音乐由巴洛克风格向古典主义演变，声音尖锐、古板、缺乏生机的拨弦古钢琴最终被音响丰富、细腻、洪亮的钢琴所替代。直到19世纪初钢琴登上“乐器之王”的宝座。

现代钢琴

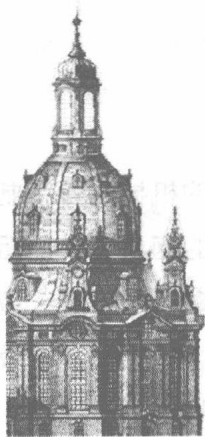

1850年，德国钢琴制作师海因里希·斯坦威移居美国，1853年他在纽约创立斯坦威父子公司。他们融各国制琴师的成果为一身，完成了现代钢琴结构的原形，其中包括交叉排列的琴弦、整块铸铁的支架、复震式击弦机和毡包木芯的琴槌头。这些改良使得钢琴音域扩大到七组半八度，并且声音之宏亮饱满达到前所未有的程度。1874年，在现代钢琴上增加了一个持续音踏板，可以让踏板踩下之前所弹的那些音延续下去，而其余的音则不受这踏板的影响。从19世纪末至今一个多世纪，人们除了对现代钢琴的音质不断进行探索和改进外，并没有对乐器本身做出重大的改革。

二、巴洛克时期的键盘音乐

什么是巴洛克

16世纪末叶至18世纪中叶的欧洲艺术风格一反文艺复兴时期的庄重、均衡和稳定，崇尚豪华、奇异和精雕细琢。当时有人认为这种风格是文艺复兴时期艺术世风渐颓的结果，因而贬之为“巴洛克”（Baroque，葡萄牙语），意思是“畸形的珍珠”。这种风格最早在建筑和绘画中形成，约半个世纪以后才出现在音乐中。现在巴洛克一词常用在建筑和音乐中，已经不含贬义。巴洛克音乐的特点是流利酣畅的多声部旋律、鲜明的强弱对比、音符的装饰性效果。

18世纪初是键盘音乐史上新的里程碑。竖起这块里程碑的伟人有：德国作曲家约·塞·巴赫和亨德尔，意大利古钢琴家多·斯卡拉蒂等。其中影响最为深远的要数巴赫了，他是西方音乐史上承前启后的伟大音乐家，也是钢琴艺术史上划时代的人物。

大海一样深邃的巴赫

Johann Sebastian Bach

巴赫（约·塞·巴赫1685—1750）代表着键盘复调音乐长期演进的终点。他是一位集大成者，深

深地扎根于前人的传统土壤之中。但他超过前人筑起的丰碑，将复调音乐推向最高峰，成为巴洛克时期最伟大的复调音响建筑大师。这不仅表现在他将前人所奠定的几乎每一种复调键盘乐体裁都发展到顶峰，并在创作形式上表现出对于音响材料高超的驾驭能力，更重要的是他赋予这些复杂严谨的形式以深刻的思想情感内容。用严密工致的外部形式来表现人的丰富的内心世界，这是钢琴艺术史上的重大突破，也正是巴赫的伟大之处。

巴赫出身于德国中北部一个著名的音乐世家，从15岁参加教堂唱诗班开始，历经多种职业，去世时为教堂管风琴师和宫廷乐长。巴赫一生都受宗教的熏陶，他对宗教的信仰与以艺术的热爱是融为一体的，他以苦难中德意志民族特有内省方式探索人生的意义，用音乐直接表达对世界、对人生的理解。他是一个基督教徒，却以浓厚的人情味和一种新的人文主义精神充实着传袭的宗教音乐。在他肃穆严峻的管风琴众赞歌中，既显现出沉思冥想的超然虔诚，又透露出他如火如荼的人间激情。巴赫的音乐充满了对人间和平的祈求和对安居乐业的渴望。表面上看这是宗教感情，实际上却是人性的披露。可以说巴赫的音乐已经超越了宗教的局限。他音乐中的悲哀与痛苦的体验，光明与希望的追求成为世代音乐永恒的主题。难怪在巴赫去世几百年后的今天，他的音乐依然深深地感动人心。在西方，人们把他的音乐遗产看作是这个动荡不安、充满忧患、危机四伏的世界中的安慰。当暴力动乱、冷漠孤独袭击人类社会之时，人们从巴赫的音乐中听到了人类灵魂的呐喊，感受到了最真实、最纯朴的心灵之美，并从中寻求到安宁与和谐，寻求到精神家园。这是净化心灵、陶冶情操最有力的音乐。

巴赫在钢琴音乐史上立下了不朽的功绩，但是当时却没有得到应有的重视，作品也未能得以广泛流传。巴赫去世后，他的音乐被认为是过时的、陈旧的典型而长期被人遗忘。复调音乐的珍宝被蒙上厚厚的尘埃长达近百年之久。直至19世纪德国音乐家门德尔松重新挖掘，演出了巴赫长久被人遗忘的

《马太受难曲》，巴赫的作品才重见天日。从此以后，巴赫的音乐一直得到最广泛传播和最大的尊重。

巴赫的古钢琴作品在他的全部创作中占有不小的比重，主要有：

《十五首二声部创意曲集》

(Inventions, BWV772—786)

《十五首三声部创意曲集》

(Sinfonias, BWV787—801)

——这其实是巴赫为其儿子学琴所写的教材。

《英国组曲》共六套

(BWV806—811)

《法国组曲》共六套

(BWV812—817)

——世俗性舞曲组曲，标题是后人命名的。

《帕蒂塔》共六套

(Partita, BWV825—830)

——又被称为《德国组曲》，是巴赫最成熟的作品之一。

《平均律钢琴曲集》(The Well Tempered Clavier, 上卷BWV846—869、下卷BWV870—893)，共48首前奏曲与赋格。

——《平均律钢琴曲集》的意义极为重大，被誉为“钢琴音乐的旧约圣经”，是巴赫古钢琴音乐中的最高杰作。首次在创作上完整地运用了十二平均律，成为后世音乐家不可企及的典范，预示了键盘乐器的远大前程！

《哥德堡变奏曲》

(Goldberg Variation, BWV988)

——应其学生哥德堡的要求为医治俄国伯爵的失眠症而作，以一首萨拉班德舞曲的旋律作为主题。

《赋格的艺术》(Art of Fugue)

——巴赫最后的作品，也是音乐家的“哲学著作”，直到去世还未完成。

理发师的儿子

—— 开朗乐观的大师亨德尔

George Frideric Handel

亨德尔(乔治·弗里德里克·亨德尔 1685—1759)，与巴赫同年出生的亨德尔也是巴洛克时期的复调音乐大师，但他的音乐以歌剧和清唱剧为主。键盘乐作品在数量和质量上就其全部创作来说都居于次要的地位。

亨德尔与巴赫的音乐风格具有他们那个时代的共同点，比如说巴洛克复调音乐的宏伟、深刻和宗教性等，但是由于两个人的生活阅历，性格气质的迥异，其音乐风格又有着很大的个性差别。亨德尔爱好社交，喜欢游历，追求功名，开朗豁达。

他也是虔诚的新教教徒，但是他不像巴赫那样沉思冥想，在灵魂深处与上帝进行默默地交流，而是荣耀上帝、歌颂天主，以气势雄伟、雄辩滔滔的粗犷型主题来取代宗教音乐中常见的哀婉动人苦难呻吟。亨德尔音乐性格中这种对光明自由的追求和勇往直前的乐观精神深深影响了后来的古典音乐大师贝多芬的创作。

亨德尔写过的古钢琴作品主要有组曲、赋格曲及变奏性乐曲等体裁，均收藏在四册《亨德尔古钢琴作品集》内。其中第一册收集了8套古钢琴组曲，第二第三册共收集17套古钢琴组曲及其他单首作品。第四册则收集了6首赋格曲。

公主的钢琴课

—— 伟大的古钢琴家斯卡拉蒂

Alessandro Scarlatti

多梅尼科·斯卡拉蒂(1685—1757),在巴赫、亨德尔诞生的同一年,意大利那不勒斯诞生了一位伟大的古钢琴家。斯卡拉蒂从小极赋天才,16岁时已担任了那不勒斯皇家教堂的管风琴师和作曲家。此后当过罗马圣·彼德大教堂的乐长,葡萄牙皇室的宫廷乐长,并兼任芭芭拉公主的键盘教师。1728年芭芭拉公主下嫁西班牙王储,斯卡拉蒂随同前往马德里,从此,斯卡拉蒂的音乐生涯与西班牙结下不解之缘,直到他去世。

斯卡拉蒂一生共创作500多首古钢琴奏鸣曲,当时多半是作为芭芭拉等皇室学生的教材。由于斯卡拉蒂长期住在葡萄牙和西班牙,他的音乐与当地的民间因素密切相关。西班牙民间歌舞的旋律、节奏以及民间乐器的影响无处不在斯卡拉蒂的键盘作品中出现。音乐中充满了浓郁的生活气息,在他五百余首奏鸣曲中,塑造了极为丰富的音乐形象,包括宫廷的舞会,皇族的狩猎、喜庆节日的场面、西班牙的民间歌舞、摩尔人的旋律、大西洋沿岸海滨的喧闹,甚至街头集市小贩叫卖的曲调,还有清新明快的田园风,带有乡恋之情的那不勒斯小调等等。斯卡拉蒂的音乐豪爽率直,以“描绘性”为主,具有鲜明的色彩性,但没有巴赫那样深刻的宗教哲理性。斯卡拉蒂在奏鸣曲中塑造如此众多的音乐形象,然而他所使用的键盘乐器只有两个音栓和一层键盘的羽管键琴,在局限性如此之大的乐器上竟能产生音乐表现力如此丰富的作品,这正是斯卡拉蒂的伟大和令人惊叹之处。

他大胆冲破了乐器的局限性,不依赖乐器本身的表现能力,而是通过织体写作、音型变化、音区对比来扩大键盘语汇并大大地发挥了键盘乐器的模拟功能。斯卡在世时曾出版过极少数作品,其他大部分作品以手抄本的形式保存下来,后人经过多次出版,但目前世界上较为流行的权威版本是美国人拉尔夫·柯克帕特里编辑出版的原谱版本。

三、古典时期的钢琴音乐

巴洛克时期的结束,宣告了古钢琴音乐时代的终结。随着近代槌击钢琴的崛起,钢琴艺术走进了崭新的一页。

18世纪中叶,西方音乐开始由巴洛克时期转向古典时期。在这两个时期的交替转化中,钢琴艺术经历了一个审美情趣转变、键盘乐器更迭、作品曲式创新和演奏实践改变的过渡阶段,直至18世纪70年代才最后确立了古典主义。这期间必需要提到一个人——卡·菲·埃·巴赫,他是约·塞·巴赫的儿子之一,巴洛克风格到古典风格过渡时期最重要的键盘作曲家,他虽然没有像他的后继者——古典时期的大师们写下一流的钢琴杰作,但是他为维也纳古典乐派的海顿、莫扎特、贝多芬的钢琴创作铺设了道路。莫扎特曾说过:“他是父亲,我们是孩子。”

刻苦的自学者

——古典乐派的第一位大师海顿

Franz Joseph Haydn

约瑟夫·海顿(1732—1809)出生于奥地利东部靠近匈牙利边境的罗劳小镇。父亲是马车工匠,母亲是厨师,他们都爱好音乐。海顿从没有受过像巴赫的儿子们那样的系统音乐教育,他真正的学校就是生活和实践:8岁就在教堂的童声合唱团,此后不断的经过刻苦自学,孜孜不倦地埋头创作。29岁开始担任宫廷乐长近三十年。他一生没有太大的波折,万事顺利,他的音乐总以表现光明欢乐为主,没有真正的悲剧性,也较少反映强烈的矛盾。作品流露的多半是朴实明朗的感情,所描绘的

大抵是世态风俗性的画面。不过当海顿晚年脱离宫廷，作为自由音乐家旅居伦敦时，思想意识发生了根本的变化，因此他晚期的作品具有比较深刻和富于戏剧性的内容。海顿的创作遍及音乐的各种体裁和形式，钢琴作品在他的全部创作中虽不占主要地位，但对后世钢琴音乐的发展有重要意义。

海顿的钢琴音乐作品以奏鸣曲为主，按照克兰敦编订的版本，共计有62首，其中21至27首被遗失，目前只找到主题部分的曲谱。

天才中的天才

——响誉世界的音乐神童莫扎特

Wolfgang Amadeus Mozart

沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特（1756—1791），莫扎特出身于奥地利萨尔兹堡一位宫廷乐师的家庭。莫扎特自幼就显露出非凡的音乐才能，在父亲的培养下，3岁学钢琴，5岁开始作曲，6岁起即以“神童”身份在各国旅行演奏。通过这样的机会，莫扎特有机会直接了解当时欧洲各国最优秀的音乐成就，艺术视野大为开拓。但莫扎特并非一帆风顺，繁重的创作、演出和贫困的生活损害了他的健康，使他35岁就过早地离开了人世。

莫扎特确是个“神童”，发生在他身上的事情总是奇迹一样，他可以从一个四重奏当中不经意的听一耳朵，就指出其中一个声部的调弦音高了八分之一音，所谓八分之一音，常人就是认认真真的听力比较也很难听出来。他只是看过两次歌剧演出，产生了极大的兴趣，不久便写出了著名的歌剧《米特达特》，并演出大获成功，那一年莫扎特十二岁。罗马的米斯汀教堂有一部九声部大型合唱《求怜经》，是本教堂禁止对外的不传之宝，庄严而艰难，莫扎特在教堂听了两遍，就一个音符不差

地背记了下来，惊呆了教会的人。

莫扎特的创作天赋极高，作曲家中像他那样乐思泉涌的也实为罕见。他的许多钢琴变奏曲和钢琴协奏曲都是在进行演奏时即兴创作的。主题素材似乎随手拈来，信笔而成，从不使人感到有费力琢磨的痕迹。因此，流畅自然也成了莫扎特钢琴音乐又一个富有魅力的特点。17岁时的莫扎特已经写出7部歌剧、34首交响曲、23首钢琴奏鸣曲。把他称为天才中的天才，一点也不夸张！

莫扎特的主要钢琴作品——

钢琴奏鸣曲

六首《家乡奏鸣曲》

（Kv279—284）

两首《曼海姆奏鸣曲》

（KV309, KV311）

五首《巴黎奏鸣曲》

（KV310, K330—K333）

《c小调幻想曲——奏鸣曲》

（KV475, KV457）

四首《晚期奏鸣曲》

（KV533/494, KV545, KV570, KV576）

钢琴变奏曲

10岁写下的两首变奏曲（KV24, KV25）

跟据歌剧咏叹调《我思念的雅德娜》谱写的变奏曲（KV180）

取材于费舍尔的《小步舞曲》写的变奏曲

（Kv179）

在巴黎时期写的四首变奏曲

（KV354, KV265, KV353, KV264）

在维也纳时期写下的七首钢琴变奏曲

（KV352, KV311, KV398, KV455, KV500, KV573, KV613）

钢琴协奏曲

莫扎特在他短暂的一生中为后人写下了27首不

朽的钢琴协奏曲杰作，他赋予钢琴协奏曲这一领域的财富，时至今日二百多年来无人与之匹敌，是当之无愧的钢琴协奏曲之王。

10首家乡协奏曲

(KV37, KV39, KV41, KV175, KV238, KV242, KV246, KV271, KV365为两架钢琴)

维也纳初期3首协奏曲

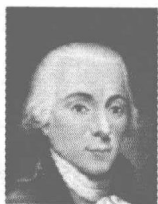
(KV413, KV414, KV415)

维也纳中期12首协奏曲

(KV449, KV450, KV451, KV453, KV456, KV459, KV466, KV467, KV482, KV488, KV491, KV503)

维也纳初期两首协奏曲 (KV537, KV595)

近代钢琴演奏之父——克莱门第

Muzio Clementi

穆齐奥·克莱门第(1752—1832)生于意大利的罗马，14岁赴英国学习钢琴，做为键盘演奏家在欧洲轰动一时，在当时权贵的安排下，曾与莫扎特进行过一场比赛，胜负未分。克莱门第在新型改良钢琴上以大胆、辉煌和富有活力的演奏风格远远超过其同时代人，形成了动力性的炫技演奏风格。莫扎特的演奏唤起人们的崇敬，克莱门第的演奏让听众激奋，这是莫扎特从来没有做到的。他被誉为“现代钢琴学派的缔造者”，“钢琴演奏和钢琴作曲域的哥伦布”，“钢琴技巧的鼻祖”。克莱门第作为一名多产的作曲家，曾写过20多部交响曲、100首奏鸣曲(其中64首是为钢琴写作的)，这些奏鸣曲对贝多芬的早期钢琴奏鸣的创作产生过巨大的影响。1817克莱门第完成《名手之道》一书，收集100首练习曲，包涵了钢琴技巧的各个方面，在肖邦练习曲出现之前，它是钢琴弹奏技巧的百科全

书。如今本书在大多数的版本中被编辑成30首练习曲。

永不屈服的巨人

——与命运搏斗的贝多芬

Ludwig van Beethoven

路德维希·凡·贝多芬(1770—1827)，生于德国波恩。他是维也纳古典乐派大师中的最后一位，也是最伟大的一位。在钢琴艺术史上，贝多芬是继巴赫以后又一位傲然屹立的巨人。巴赫站在复调音乐之巅，贝多芬则立在主调音乐之峰。两位伟人所创造的钢琴作品堪称内容与形式高度统一和完美结合的最高典范。西方钢琴家甚至将巴赫的48首平均律钢琴曲和贝多芬的32首钢琴奏鸣曲分别奉为钢琴音乐中的“旧约圣经”和“新约圣经”。

贝多芬经历的是一条坎坷不平的人生道路。童年时并不像莫扎特那样幸运，4岁就在严厉的父亲威逼下学习钢琴和小提琴，母亲又过早离开人世。他的人生一开始就是一场悲惨而残暴的斗争，青年时期又产生耳聋的征兆，以后日益加剧以至失聪。耳聋成为贝多芬一生的磨难和痛苦。在爱情的道路上，他不断地钟情、向往幸福，却一次次地被爱情抛弃和欺骗，以致梦幻毁灭。而最终他将心坎间洋溢的全部情感倾注在爱侄身上时，得到的却又是无情的回报。然而现实的磨难从未使他放弃对理想的追求，他的一生都以顽强的意志和超人的力量与命运作搏斗。贝多芬对光明世界的追求与热爱，对黑暗的蔑视和斗争，以及他的内心冲突、情感的矛盾都在音乐中得到了充分的披露。

钢琴奏鸣曲

在贝多芬的全部创作中，钢琴音乐所占的地位仅次于他的交响乐，其中最主要的是钢琴奏鸣曲。

除去少年时代写的几首奏鸣曲外，一般收集在贝多芬钢琴奏鸣曲集中共有32首。

从这32首钢琴奏鸣曲来看作曲家的钢琴创作过程，大致可以分为三期：

第一期13首，包括：作品49号之一、二；作品2号之一、二、三（题献给海顿），作品7号；作品10号之一、二、三；作品13号（悲怆奏鸣曲）；作品14号之一、二；作品22号。代表了贝多芬创作的早期风格。

第二期14首，包括：作品26号（第三乐意即葬礼进行曲）；作品27号之一、二（月光奏鸣曲）；作品28号（田园奏鸣曲）；作品31首之一、二（暴风雨奏鸣曲）、三；作品53号（黎明奏鸣曲）；作品54号；作品57号（热情奏鸣曲）；作品78号；作品79号；作品81号；作品90号。这之后，贝多芬在钢琴奏鸣曲的创作上出现了长达5年的休止。

第三期的钢琴奏鸣曲数量不多，只有5首，却是贝多芬晚期风格的集中体现，这5首奏鸣曲包括作品101号、106号、109号、110号以及111号。1815年以后，贝多芬耳朵完全聋了。在与苦难的斗争中，他得到的精神上的升华和超越，已从戏剧性的情感表现上升到沉思性的哲学思维中去。

钢琴协奏曲

贝多芬共写过五首钢琴协奏曲，《C大调第一钢琴协奏曲》（作品15号）；《降B大调第二钢琴协奏曲》（作品19号）；《c小调第三钢琴协奏曲》（作品37号）；《G大调第四钢琴协奏曲》（作品58号）；《降E大调第五钢琴协奏曲》（作品73号）。

此外，贝多芬还写过37首钢琴变奏曲和若干钢琴小品。

贝多芬结束了钢琴艺术史上光辉的古典时期，同时又开辟了通往浪漫时期的道路。传统形式的枷锁被冲破，新的钢琴音响得以重建，一个激情奔流的时代，一个洋溢着诗意与幻想的境地即将出现！

四、浪漫时期的钢琴音乐

什么是“浪漫主义”

19世纪初，欧洲文学艺术普遍形成了一种新的潮流、新的风格，这就是所谓“浪漫主义”。浪漫主义艺术突破循规蹈矩的古典形式，用个性化的语言，不拘一格地表达个人的思想感情和艺术感受。音乐上的浪漫主义运动稍晚于文学上的浪漫主义运动，大约从19世纪20年代起贯穿整个19世纪并延续到20世纪初。

随着西方音乐史上浪漫主义的形成，钢琴音乐也进入了它的鼎盛时期。浪漫主义钢琴作品具有许多与同时期其他器乐及声乐的共同特点。其中最主要的就是强调个人的抒情性，偏重幻想和夸张的手法。理想与现实之间充满矛盾，因此是浪漫主义钢琴家表现得最多的。是对梦寐以求而又难以实现的事物的渴望。梦幻般的诗意和火热的激情是这一时期钢琴作品中常见的内容，浪漫主义音乐是对人世间一切情感的最直接的披露。此外浪漫主义作曲家重视音乐与文学、绘画、戏剧等姐妹艺术的结合。

钢琴登上“乐器之王”的宝座

19世纪近代钢琴被制琴师们完成了到现代钢琴的改进。钢琴的表现力大大提高，并荣升为“乐器之王”。这时工业程度大大发达了，钢琴得以成批生产，价格跌落，成为许多家庭娱乐消遣的乐器。钢琴被称为传播音乐的万能乐器。钢琴地位的上升使社会上对钢琴人才的需求与日俱增，大批的钢琴演奏家应运而生，这些钢琴家们纷纷编写各种类型的练习曲和手指基本功练习，将钢琴演奏技术纳入规范化的道路。但也不可否认，由于过多地着眼于演奏技巧，在当时的钢琴音乐圈内日益显露出对炫技作品的兴趣，与此同时，受浪漫主义抒情至上思潮的影响，一些无病呻吟的沙龙小品亦层出不穷，钢琴音乐作品的质量参差不齐。然而，随着历史长河的冲刷，终究泥沙俱去，如今成为传世瑰宝的依