

德沃夏克 钢琴曲选

Dvořák Selected Works for Piano

人民音乐出版社

德 沃 夏 克
钢 琴 曲 选

朱 迪 编

人民音乐出版社·北京

DEWOXIAKE GANGQIN QUXUAN

图书在版编目(CIP)数据

德沃夏克钢琴曲选 / 朱迪编. — 北京: 人民音乐出版社,
2015.12

ISBN 978-7-103-05104-7

I. ①德… II. ①朱… III. ①钢琴曲-独奏曲-捷克-选
集 IV. ①J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第281224号

责任编辑: 张 洁
责任校对: 张 琛

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

635×927毫米 8开 22.5印张

2015年12月北京第1版 2015年12月北京第1次印刷

印数: 1—1,000册 定价: 68.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

前 言

一、德沃夏克的钢琴音乐

安东尼·德沃夏克(Antonín Dvořák, 1841—1904)被誉为 19 世纪最伟大的捷克作曲家。他的音乐作品不但数量庞大,而且涵盖了极其广泛和多样的风格与体裁,包括歌剧、清唱剧、康塔塔、交响曲、交响诗、室内乐、组曲、协奏曲和钢琴作品等在内,德沃夏克几乎对当时所有的音乐类型都有所涉猎。其中,很多音乐作品已成为音乐舞台上的经典之作。

德沃夏克出生于波希米亚(捷克)的一个普通家庭。他 6 岁开始在乡村学校接受音乐教育,学习唱歌和小提琴,并由于进步迅速而参加了各种音乐活动。随后,他的父母把他送到兹洛尼采继续深造,除了小提琴外,德沃夏克又学习了钢琴、管风琴和乐理。1857 年,德沃夏克在布拉格管风琴学校接受了更为正规和系统的音乐教育,包括数字低音伴奏、和声、对位、赋格和即兴演奏等。在布拉格学习和生活期间,他聆听了诸如李斯特、汉斯·冯·彪罗等人指挥的音乐会,并研究了大量的乐谱,这都为他将来的创作生涯打下了坚实的基础。1859 年,德沃夏克毕业以后成为一个乐队的中提琴演奏员,这一乐队后来一度发展成为由斯美塔那担任指挥的国家剧院乐团。乐团演奏了大量德、法、意、捷克以及东南欧斯拉夫民族作曲家的作品。德沃夏克从这些不同风格的音乐作品中汲取养分,同时也开始了自己的音乐创作,他的一些作品逐渐开始受到音乐界的瞩目。德沃夏克离开乐团之后,专心于创作,以作曲和教授钢琴为生。1873 年,德沃夏克成为布拉格首屈一指的作曲家,他这一时期的作品受到德奥风格的较强影响。在歌剧《国王与烧炭人》由于难度太大被取消演出之后,德沃夏克重新评估了自己的音乐道路,甚至销毁了自己的很多作品。随即,他开始了新的创作方向,沿着新古典主义及斯拉夫民族音乐的道路发展。他创作了《国王与烧炭人》第二版,大获成功。从 1874 年开始,德沃夏克连年获得奥地利国家艺术资助金,担任资助金评委会委员的勃拉姆斯对德沃夏克的作品大加赞赏。通过勃拉姆斯的推荐,德沃夏克作品的出版和演出量大增,从而为他赢得了国际声誉,他们也因此成为了挚友。1892 年,在接受了美国国家音乐学院的工作邀请后,德沃夏克来到纽约。美国急需像他这样一个带有民族主义色彩的作曲家来帮助他们找到自己独有的音乐语言。德沃夏克研究了美国本土

以及非洲裔黑人的音乐,创作了许多带有美国本土元素的音乐作品,例如《第九交响曲“自新大陆”》等。而美国的经济危机以及对家乡的日益思念,使得德沃夏克决定在1895年返回捷克。在家乡,他度过了余生。

德沃夏克的钢琴作品虽然数量不少,但是在当今的音乐舞台上,它们的地位和出现的频率远不及他的交响曲、室内乐或声乐作品。我们经常听到的也就是《幽默曲》和四手联弹《斯拉夫舞曲》了。在他的钢琴独奏作品中,没有类似奏鸣曲那样的大型乐曲或技巧性练习曲,其中大多是浪漫主义时期典型的小品曲,并且常常以合集或舒曼式的套曲形式出现。这类作品包括:《苏格兰舞曲》(*Scottish Dances*, Op.41/B.74),一套12首《剪影》(*Silhouettes*, Op.8/B.98),一套4首《田园诗曲》(*Eclogues*, Op.56/B.103),一套6首《钢琴小品》(*Piano Pieces*, Op.52/B.110),一套13首《诗意音画》(*Poetic Tone Pictures*, Op.85/B.161),《A大调组曲》(*Suite in A*, Op.98/B.184),以及8首《幽默曲》(*Humoresques*, Op.101/B.187)等。舞曲题材在德沃夏克的钢琴作品中出现的频率很高。他的8首《圆舞曲》(Op.54/B.101)、6首《玛祖卡》(Op.56/B.111)具有肖邦式的优雅和民间舞曲的淳朴。他的小步舞曲、富里安特舞曲、杜姆卡、波尔卡则包含了更多的民族主义元素。此外,他还创作有体裁上更为传统的《主题与变奏曲》(*Theme and Variations*, Op.36/B.65)以及《前奏曲与赋格(为管风琴而作)》(B.302)。

德沃夏克在钢琴四手联弹作品的创作上有着重要的贡献,主要包括一首《夜曲》(B.48b),一套《传奇》(*Legends*, Op.59/B.117),一套《来自波希米亚森林》(*From the Bohemian Forest*, Op.68/B.133)和两套著名的《斯拉夫舞曲》(*Slavonic Dances*, Op.46/B.78与Op.72/B.145)。这两套《斯拉夫舞曲》也另有管弦乐队版。

德沃夏克是一位浪漫主义作曲家,他的音乐有着浪漫主义的情感和独特的艺术魅力。他的钢琴作品精致、短小,没有厚重的织体、夸张的戏剧冲突和辉煌的技巧炫耀,音乐上自然、清新、优雅。德沃夏克的作品同时也包含有多种音乐风格和元素,在不同的时期,他的音乐风格也有着变化:他的早期作品有着深厚的德奥传统;之后,李斯特和瓦格纳的音乐对他产生了很大的影响;从1877年开始,勃拉姆斯成为了他的音乐榜样,同时他也将新古典主义、斯拉夫民族音乐特点融入自己的音乐语汇。在民族音乐语汇的应用上,斯美塔那对他的影响最大。波尔卡、玛祖卡和富里安特等舞曲,节奏和旋律的运用上强烈有力,包含了大跨度音程、五声音阶、小调升IV级音等。这些民族音乐元素,在所谓德沃夏克“第一斯拉夫时期”(1870—1881)发展到顶峰。此后,德沃夏克的音乐更加微妙,充满细节,仅有某些民族音乐元素的暗示。在德沃夏克的“第二斯拉夫时期”(1886—1892)开始出现了新的诗意、田园主题,如画的音乐元素。

德沃夏克的创作风格和体裁特点与他的生活经历也有着密切的联系。他于 1859 年开始为管风琴创作的《前奏曲与赋格》就与他在教堂里演奏管风琴的工作经历有关；1880 年创作的《钢琴小品》则显示出勃拉姆斯对他的影响；大量的圆舞曲、波尔卡、玛祖卡、杜姆卡、富里安特舞曲和斯拉夫舞曲等更多体现斯拉夫民族音乐特性的作品，与他早年参加各种乡村音乐活动、受乡村音乐文化的熏陶有着密切的联系。德沃夏克在美国创作的《A 大调组曲》则具有浓郁的美国本土音乐气息；同时他的音乐也逐步变为标题音乐，更加具有田园风光和诗情画意的特征，最好的见证就是《诗意音画》；而他钢琴音乐作品短小精致的特点，恐怕与他钢琴教师而非演奏家的身份有一定的关系。

二、乐曲注释

作品号(Opus 编号)常常是辨别作曲家作品以及其创作顺序的有效途径。虽然德沃夏克的大部分音乐作品都有作品号，然而由于种种原因，这些作品号也并非按乐曲当时的创作或出版年代来排序，有时甚至出现不同作品共用同一作品号(如 Op.12)，或同一首作品被不同出版商冠以不同作品号出版等情况。1960 年，雅米尔·布格豪瑟(Jarmil Burghauser)根据创作时间顺序编订了德沃夏克的全部音乐作品的主题目录，使以自己名字首字母命名的“B 编号”成为一个可靠的德沃夏克音乐作品参照号。本钢琴曲选中的乐曲在提供作品 Opus 编号的同时还提供了 B 编号。

本曲选中收录的是德沃夏克具有代表性的钢琴独奏作品(不包括四手联弹作品)，基本按其创作年代顺序编排。德沃夏克虽然是捷克人，但他的不少钢琴作品都出版于柏林，一些作品的标题因此被同时译成多国文字。在翻译本书中的中文乐曲标题时，编者同时参考和比较了不同版本中的不同外文标题及含义，力求贴切。此外，本曲选中也列出了不同版本间的差异，供演奏者参考。乐谱中带括号的音符、升降记号、力度连线等标记为编者建议。

和许多作曲家一样，德沃夏克作品中的踏板标记也比较粗略，而且有时踏板显然太长。由于不同的踏板处理会产生不同的音乐效果，同时踏板使用本身需要根据钢琴以及所演奏的环境做相应调整，因此本曲选中没有对踏板的使用给出太多建议。乐谱上不少有踏板记号的地方应当仅作“此处需要使用踏板”来理解，而没有记号之处，除非另有说明，绝不意味着不能使用踏板。具体踏板的运用需要演奏者根据实际情况作出判断和调整。

1. 《小步舞曲》(Op.28/B.58)共有两首，约作于 1876 年 2 月，1879 年出版于布拉格。这两首小步舞曲无论是在织体上还是在结构上都与巴洛克或古典主义时期流行的小步舞曲有很大不同，它们是具有典型圆舞曲伴奏织体特征的乡村舞曲。第一首降 A 大调，第二首 F

大调,它们在结构上同为五段加第一段主题再现的“Coda”(尾声)。每个段落都采用了不同的调性安排,直到最后一段 Coda 才回到主调。

2. 杜姆卡是一种斯拉夫的叙事诗,通常带有忧郁的情绪特征。德沃夏克对于促使杜姆卡逐步成为古典音乐的乐曲种类之一有很大的贡献。他创作有多首杜姆卡,其中 d 小调《杜姆卡》(Op.35/B.64)作于 1876 或 1878 年,1879 年出版于柏林。

3. 《主题与变奏曲》(Op.36/B.65)作于 1876 或 1878 年,1879 年出版于柏林。这首变奏曲是德沃夏克篇幅最长,技术上要求最高的钢琴音乐作品之一。乐曲共由主题和 8 个变奏组成,其中主题充满了声部间的模仿,半音下行的动机赋予了乐曲一丝忧郁的色彩。

4. 富里安特是一种快速而激烈的波希米亚舞曲。德沃夏克在《斯拉夫舞曲》和《第六交响曲》中都采用过这种舞曲形式。《富里安特舞曲》(Op.42/B.85)共有 D 大调和 F 大调两首,创作于 1878 年 5 月至 9 月,1879 年出版于柏林,1878 年 11 月 17 日首演于布拉格。本曲选收录了其中的 D 大调,舞曲采用典型的 $\frac{3}{4}$ 拍,重音频繁地变化,音乐性格也变化多样,时而粗犷、豪放,时而委婉、细腻。

5. 《圆舞曲》(Op.54/B.101)共有 8 首,作于 1879 年 12 月至 1880 年 1 月,1880 年出版于柏林。其中第 1 首和第 4 首曾被改编成《弦乐四重奏》(B.105)。本曲选中收录的是 A 大调的第 1 首。音乐中没有宫廷舞会般的华丽和炫耀,而是充满了乡村的质朴和优雅及迷人的婉约与摇曳。

6. 《钢琴小品》(Op.52/B.110)约作于 1880 年 6 月。其中包括“即兴曲”、“间奏曲”、“吉格”、“田园诗”、“很快的快板”和“进行曲速度”等 6 首。乐曲在名称和形式上容易让人想起勃拉姆斯的《钢琴小品》(Op.118 和 Op.119),不过德沃夏克在其中加入了更具新古典主义特征的“吉格”和可能是由捷克音乐家发展起来的“田园诗”。最后两首“很快的快板”和“进行曲速度”没有真正的标题,在有的版本中标记为“Supplemento III”(增补三)和“Supplemento V”(增补五),显然是后增加进来的乐曲。

7. 虽然玛祖卡是波兰的一种传统乡村舞曲,但是通过肖邦的音乐,这一体裁逐渐受到更多作曲家的喜爱,诸如俄国、捷克的很多作曲家也都创作了大量的玛祖卡。德沃夏克的《玛祖卡》(Op.56/B.111)共有 6 首,创作于 1880 年 6 月,1880 年出版于柏林。玛祖卡是三拍子的舞曲,其节奏特点是第二或第三拍常常通过重音、休止符或切分节奏来加以强调。玛祖卡通常有着不同的速度,德沃夏克的玛祖卡大多是快速的。本曲选收录的是 6 首《玛祖卡》中的第 2 首,快速而果断,节奏特点鲜明。

8. 创作于 1889 年 4 月至 6 月,并于同年出版于柏林的《诗意音画》(Op.85/B.161)显示

出德沃夏克诗意的音乐风格。这部类似舒曼套曲的作品由“夜路”、“嬉戏”、“古堡”、“春之歌”、“农夫之歌”、“回忆”、“富里安特舞曲”、“矮妖之舞”、“小夜曲”、“酒神节”、“闲聊”、“英雄之墓”和“圣山”等 13 首小曲组成。乐曲的标题在不同外文版本之间有些出入。其中,第 1 首的捷克语标题 *Nocní cestou* 以及德语、法语标题的含义都是“夜路”,而有的英文标题则是 *Twilight Way*,这虽有“黄昏之路”的含义,不过综合考虑其他外文标题以及这一英文单词本身的丰富含义,对此标题应理解为“夜幕降临后天际边依旧余晖照耀的情景”。第 6 首“回忆”在有的英文版本中被译成“忧伤的回忆”,恐怕或多或少透露出乐曲本身伤感的一面。第 7 首“富里安特舞曲”在有的版本中被译成“乡村舞曲”。第 8 首“矮妖之舞”中描绘的哥布林(Goblin),是一种传说中半魔半精灵的矮妖。第 13 首“圣山”指的是捷克著名的 Svatá Hora 山,它是捷克最古老的祭祀圣母玛利亚的圣地。

9. 《幽默曲》(Op.101/B.187)作于 1894 年 8 月,1895 年出版于柏林。本曲选收录了第 1、4、7、8 首。其中,第 7 首是他最著名的钢琴独奏作品。在这些作品中,第 1 首不同版本之间的差别较大:首先,有的版本中没有反复记号,第 40 小节之后是对第 25—40 小节的完全重复,并在第 49—64 小节之后也有同样的重复;第 76 小节两个手的降 E 音上均有自由延长记号;第 1、3 小节右手的十六分音符三连音均为单音,后面的主题再现中亦是如此。

朱 迪

2012.11.31

目 录

小步舞曲 Minuets Op.28/B.58	(1)
1. 降 A 大调	(1)
2. F 大调	(6)
杜姆卡 Dumka Op.35/B.64	(9)
主题与变奏 Theme and Variations Op.36/B.65	(17)
富里安特舞曲 Furiant Op.42 No.1/B.85 No.1	(40)
圆舞曲 Waltz Op.54 No.1/B.101 No.1	(50)
钢琴小品 Piano Pieces Op.52/B.110	(54)
1. 即兴曲 Impromptu	(54)
2. 间奏曲 Intermezzo	(61)
3. 吉 格 Gigue	(63)
4. 田园诗 Eclogue	(67)
5. 很快的快板 Allegro molto	(74)
6. 进行曲速度 Tempo di marcia	(78)
玛祖卡 Mazurka Op.56 No.2/B.111 No.2	(81)
诗意音画 Poetic Tone Pictures Op.85/B.161	(84)
1. 夜 路 Twilight Way	(84)
2. 嬉 戏 Toying	(92)
3. 古 堡 In the Old Castle	(97)
4. 春之歌 Spring Song	(100)
5. 农夫之歌 Peasant Ballad	(106)
6. 回 忆 Reverie	(111)
7. 富里安特舞曲 Furiant	(114)
8. 矮妖之舞 Goblins' Dance	(119)

II

9. 小夜曲 Serenade	(125)
10. 酒神节 Bacchanalia	(130)
11. 闲 聊 Tittle-Tattle	(139)
12. 英雄之墓 At a Hero's Grave	(143)
13. 圣 山 On the Holy Mountain	(152)
幽默曲 Humoresques Op.101/B.187	(155)
1. 第一首降 e 小调	(155)
2. 第四首 F 大调	(158)
3. 第七首降 G 大调	(161)
4. 第八首降 b 小调	(164)

29

2

pp

Musical score for measures 29-33. The piece is in 3/4 time with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The right hand features a melodic line with slurs and ties, while the left hand provides a steady accompaniment of chords and single notes. The dynamic marking is *pp* (pianissimo).

34

f

p

ped.

Musical score for measures 34-38. The right hand has a more active melodic line with slurs and ties. The left hand continues with chords and single notes. The dynamic marking changes from *f* (forte) to *p* (piano). Pedal points are indicated by *ped.* markings below the bass line.

39

dim.

p

pp

ped.

Musical score for measures 39-44. The right hand features a melodic line with slurs and ties. The left hand provides accompaniment. The dynamic marking changes from *dim.* (diminuendo) to *p* (piano) to *pp* (pianissimo). Pedal points are indicated by *ped.* markings.

45

3

p

dim.

pp

Musical score for measures 45-49. The piece changes to a key signature of three sharps (F-sharp, C-sharp, G-sharp) and remains in 3/4 time. The right hand has a melodic line with slurs and ties. The left hand provides accompaniment. The dynamic marking changes from *p* (piano) to *dim.* (diminuendo) to *pp* (pianissimo).

50

pp

p

ped.

Musical score for measures 50-54. The right hand has a melodic line with slurs and ties. The left hand provides accompaniment. The dynamic marking changes from *pp* (pianissimo) to *p* (piano). Pedal points are indicated by *ped.* markings.

55

ff

p

dim.

ped.

Musical score for measures 55-59. The right hand has a melodic line with slurs and ties. The left hand provides accompaniment. The dynamic marking changes from *ff* (fortissimo) to *p* (piano) to *dim.* (diminuendo). Pedal points are indicated by *ped.* markings.

4

61

fp *cresc.*

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

66

pp

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

71

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

5

77

p *f* *p*

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

83

cresc. *f*

Rehearsal marks: *Reh.*

89

p *dim.* *pp* (*p*)

Rehearsal marks: *Reh.*

95

f *pp*

Rehearsal marks: *Reh.*

101

Coda

p

Rehearsal marks: *Reh.*

106

f *pp* *p*

Rehearsal marks: *Reh.*

112

f *p* *pp*

1.

118

(pp) *(p)*

Ped. (Ped.) Ped. Ped.

124

mf *pp*

Ped. Ped.

130

f

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

137

dim. *p* *pp* *ff* *p*

Ped. Ped.

2. F 大调

Moderato

1 *f*

6 *dim.* *pp*

11 *dim.* *pp*

17 *p* *cresc.* *f*

23 *p* *(Fine)*

29 *dim.* *pp* *(p)*

D.C.

36

3

(p)

f

p

ped.

41

pp

46

f

p

52

4

p

pp

57

dim.

f

63

dim.

p

p

1.

2.