

古典钢琴作品蓝宝书

RHAPSODY IN BLUE
蓝色狂想
精品钢琴系列

钢琴下世纪

边丽娜 主编

精编 300 年古典钢琴文化史
筛选 80 位作曲家 125 首不朽名作
汲取 26 首具有世界影响力之中国作品
记要 20 世纪 85 位钢琴演奏大师风格魅力
解析 10 部伟大的钢琴协奏曲
纪年 300 年古典音乐大事

北京体育大学出版社
北京体育大学音像电子出版社

策划编辑 李 飞
责任编辑 刘万年
审稿编辑 雄西北
责任校对 刘万年
责任印制 陈 莎

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴1709: 古典钢琴作品蓝宝书/边丽娜主编. —北京:
北京体育大学出版社, 2008.1
ISBN 978-7-81100-922-4

I. 钢… II. 边… III. ①钢琴谱—世界—选集②钢琴—
奏法 IV. J657.41 J624.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第199809号

钢琴1709: 古典钢琴作品蓝宝书

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
网 址 www.bsup.cn
邮 编 100084
电 话 62989571 (发行部)
传 真 62989572 (发行部)
经 销 全国新华书店
印 刷 北京兵工印刷厂
开 本 880×1230mm 1/16
印 张 36.75

2008年1月 第1版 第1次印刷

定 价 58.00元

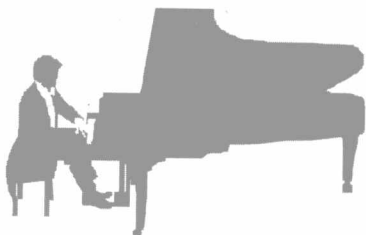
(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

本书声明:

本书编辑出版时, 采用了或部分采用一些作曲者的作品, 因无法与作者取得联系, 望此曲作者见书后与我们联系, 我们即按国家相关规定支付稿酬, 联系电话: 010-89756445。

钢琴在当代社会已经不只是乐器,它是一种文化,从商业上确切的讲,它已经是一种产业。与钢琴有关的人和事有多少?随口说来,有钢琴厂、琴行、运输队、调律师、钢琴教师、琴童、演奏厅、琴谱、出版业、唱片公司……,不胜细数!! 如今的音乐中、生活中怎么可以没有钢琴? 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,到今天就是300年了,这钢琴历史的三百年,就是人类文化所经历的三百年,更是我们酸甜苦辣三百年的象征。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;勋伯格兴致勃勃的通过数字计算组合着12个音符;约翰·凯奇4分33秒的无声演奏胜过有声。在我们的近现代史上,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》。

本书搜罗整理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,附录中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。另外本书中还整理出了20世纪最卓越的钢琴演奏家,对他们的生平和演奏风格一一简介。总之,本书不仅仅是一本曲谱,可以说这是一本钢琴音乐的手册,每一页都将展示着令人着迷的文化魅力,非常适合于有品位的钢琴Fans——我弹,触摸音乐;我听,品味文化!知其然更知其所以然。

序 言

钢琴的故事

目 录

钢琴 1709

第1部分 乐神的漫步——钢琴艺术史简编

一、钢琴的演变

古钢琴 /001

现代钢琴 /001

二、巴洛克时期的键盘音乐

什么是巴洛克 /001

大海一样深邃的巴赫 /001

理发师的儿子◎开朗乐观的大师亨德尔 /002

公主的钢琴课◎伟大的古钢琴家斯卡拉蒂 /002

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 /003

天才中的天才◎响誉世界的音乐神童莫扎特 /003

近代钢琴演奏之父◎克莱门第 /003

永不屈服的巨人◎与命运搏斗的贝多芬 /003

四、浪漫时期的钢琴音乐

什么是“浪漫主义” /004

钢琴登上“乐器之王”的宝座 /004

他不只是艺术歌曲之王◎舒伯特 /004

一百多年后老巴赫的知音与掘金者◎门德尔松 /005

音乐里的字谜◎神秘的舒曼 /005

浪漫主义钢琴诗人◎肖邦 /005

钢琴“杀手”与风流才子◎李斯特 /006

用古典主义的旧瓶装浪漫主义的新酒◎勃拉姆斯 /006

五、19世纪欧洲民族乐派的钢琴音乐

让你聆听命运的脚步的人◎拉赫玛尼诺夫 /006

唯心与神秘主义的音乐诗人◎斯克里亚宾 /006

音乐家中的抒情诗人◎格里格 /006

西班牙民族音乐之魂◎阿尔贝尼斯 /007

法国民族乐派 /007

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 /007

七、印象主义以后的钢琴音乐

“表现主义”的代表人物◎勋伯格 /008

新古典主义 /008

新民族乐派 /008

音乐家与探险者◎巴托克 /008

先锋派音乐 /008

第2部分 乐谱

一、德奥苏俄部分

- 亨德尔
 - 阿勒曼德舞曲 /009
- 海顿
 - 吉普赛回旋曲 /010
 - D大调奏鸣曲 /016
- J·S巴赫
 - C大调前奏曲 /021
 - 法国组曲(库朗特)/023
 - 两首G大调小步舞曲 /025
 - C大调创意曲 /027
 - F大调创意曲 /028
- 莫扎特
 - 土耳其进行曲 /029
 - C大调奏鸣曲 /033
 - 小星星变奏曲 /041
- 贝多芬
 - 献给爱丽丝 /051
 - 月光奏鸣曲 /055
 - 暴风雨奏鸣曲 /059
 - 悲怆奏鸣曲 /073
 - 热情奏鸣曲 /085
- 舒伯特
 - 小夜曲 /101
 - 音乐瞬间 /105
 - 军队进行曲 /107
- 门德尔松
 - 春之歌(选自《无词歌》) /110
 - 婚礼进行曲 /114
 - 威尼斯船歌 /119
 - e小调随想回旋曲 /121
 - 信 任 /134
- 舒曼
 - 梦幻曲 /136
 - 快乐的农夫 /137
 - 回 忆 /138
 - 晚祷歌 /139
- 勃拉姆斯
 - 匈牙利舞曲 /142
- 穆索尔斯基
 - 图画展览会 /146
- 里姆斯基—科萨科夫
 - 野蜂飞舞 /161
- 柴可夫斯基
 - 悲 歌 /165
 - 降E大调圆舞曲 /167
 - 六月船歌 /170
 - 十月秋之歌 /175
 - 十一月在马车上 /178
 - 拿波里舞曲 /182
- 莫什科夫斯基
 - 西班牙舞曲 /184
 - 小夜曲 /187
- 拉赫玛尼诺夫
 - 升C小调前奏曲 /190
 - 悲 歌 /197
- 卡尔博姆
 - 喷 泉 /202
- 肖斯塔克维奇
 - 抒情圆舞曲 /206
 - 西班牙舞曲 /209
- 普罗科菲耶夫
 - C大调前奏曲 /212
- 亨泽尔特
 - 爱之歌 /216
- 约翰·斯特劳斯
 - 蓝色多瑙河 /219
- 斯克里亚宾
 - 升C小调练曲 /229
 - 愿 望 /231
- 鲁宾斯坦
 - 浪漫曲 /232
- 瓦格纳
 - 婚礼进行曲 /234
 - 黄昏之星 /236
 - 大进行曲 /238
- 理查·斯特劳斯
 - 梦 幻 /242

二、欧美部分

- 斯卡拉蒂
 - C 大调钢琴奏鸣曲 /244
 - 舞曲速度 /247
- 肖 邦
 - 幻想即兴曲 /250
 - 雨滴前奏曲 /258
 - 革命练习曲 /263
 - 降 B 大调玛祖卡 /269
 - A 大调波兰舞曲 /271
 - 小狗圆舞曲 /277
 - 降 E 大调夜曲 /281
- 李斯特
 - 第二号匈牙利狂想曲 /284
 - 第六号匈牙利狂想曲 /301
 - 爱之梦(NO.3)/312
 - 钟 /318
 - 安慰曲 /330
- 格里格
 - 挪威舞曲 /333
 - 特里豪根的婚礼 /335
 - 山 妖 /341
 - 蝴 蝶 /344
 - 安尼特拉之舞 /347
 - 春之舞 /350
- 阿尔贝尼斯
 - 探戈舞曲 /351
 - 玛拉格尼亚舞曲 /354
- 德彪西
 - 月 光 /357
 - 亚麻色头发的少女 /362
 - 梦幻曲 /364
- 拉威尔
 - 悼念公主的帕凡舞曲 /368
- 巴托克
 - 罗马尼亚民间舞曲 /373
- 比 才
 - 哈巴涅拉舞曲(《卡门》选曲) /381
- 芭达奇芙斯卡
 - 少女的祈祷 /386
- 德沃夏克
 - 幽默曲 /389
- 圣 桑
 - 天 鹅 /392
- 伊拉迪尔
 - 鸽 子 /395
- 兰 格
 - 花之歌 /397
- 杰 曼
 - 思 乡 /401
- 夏布里埃
 - 金婚曲 /404
- 玛吉斯
 - 蓝色圆舞曲 /408
- 戈蒂埃
 - 秘 密 /411
- 布兰克
 - 海 涛 /415
- 戈塞克
 - 加沃特舞曲 /422
- 帕德莱夫斯基
 - 古式小步舞曲 /424
- 埃尔加
 - 爱的赞歌 /429
- 夏米纳德
 - 披巾舞曲 /433
- 麦克道维尔
 - 月亮颂 /435
- 拉毕斯基
 - 高山少女之梦 /437
- 奥芬巴赫
 - 威尼斯船歌 /440
- 辛 丁
 - 春之声 /442
- 拉 莫
 - 铃鼓舞 /448
- 海 勒
 - 塔兰泰拉舞曲 /450
- 沙利文
 - 消逝的和弦 /457

三、中国部分

- 贺绿汀
牧童短笛 /460
- 瞿 维
花 鼓 /463
- 陈培勋
卖杂货 /468
旱天雷 /472
平湖秋月 /475
- 黎英海
夕阳箫鼓 /480
- 刘福安
采茶扑蝶 /489
- 杜鸣心
水草舞 /495
- 周广仁
陕北民歌主题变奏曲 /498
- 郭志鸿
新疆舞曲 /503
- 汪立三
兰花花 /508
- 王建中
浏阳河 /511
绣金匾 /517
- 彩云追月 /520
- 殷承宗
快乐的罗嗦 /524
- 储望华
翻身的日子 /528
二泉映月 /533
- 孙以强
谷粒飞舞 /540
- 林乐培
康定情歌 /545
- 李瑞星
东方红 /546
- 谭露茜
北风吹 /548
- 江 静
红头绳 /551
- 叶露生
蓝花花的故事 /553
- 黄虎威
欢乐的牧童 /557
- 魏廷格
金蛇狂舞 /560

第 3 部分 20 世纪钢琴演奏大师

564

第 4 部分 世界著名钢琴协奏曲欣赏与解析

569

1. 贝多芬: 第五钢琴协奏曲《皇帝》/569
2. 柴科夫斯基: 第一钢琴协奏曲 /569
3. 拉赫玛尼诺夫: 第二钢琴协奏曲 /570
4. 拉赫玛尼诺夫: 第三钢琴协奏曲 /570
5. 肖邦: 第一钢琴协奏曲 /571
6. 莫扎特: D 大调第二十六钢琴协奏曲 /571
7. 勃拉姆斯: 降 B 大调第二钢琴协奏曲 /571
8. 李斯特: 降 E 大调第一钢琴协奏曲 /572
9. 贝多芬: G 大调第四钢琴协奏曲 /572
10. 普罗科菲耶夫: d 小调第三钢琴协奏曲 /572

第 5 部分 古典音乐大事纪年表

573

第 6 部分 MP3CD 目录

579

乐神的漫步

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。不同的是钢琴的弦槌击弦发音，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。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

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。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与宫廷乐长。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,录求到精神家园。这是净化心灵、陶冶情操之最有力的音乐。

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,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)

——应是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

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,但是他不象巴赫那样沉思冥想,在灵魂深处与上帝进行默默的交流,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

斯卡拉蒂(多梅尼科·斯卡拉蒂 1685-1757),在巴赫、亨德尔诞生的同一年,意大利纳布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·彼得大教堂的乐长,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,带有乡恋之情的纳布勒斯小调等等。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,他虽然没有象他的后继者——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

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,孜孜不倦的埋头创作。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,其中二十一至二十七首被遗失,目前只找到主题部分的曲谱。

天才中的天才——享誉世界的音乐神童莫扎特

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岁就过早的离开了人世。

莫扎特确实是个“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,就一个音符不差的背记了下来,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)、根据歌剧咏叹调《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

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领域的哥伦布”,“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曲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

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四十八首平均律钢琴曲和贝多芬的三十二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惨暴的斗争,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,他不断的钟情,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。由于理想与现实之间充满矛盾,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,由于过多的着眼于演奏技巧,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旧是出自舒伯特、门德尔松、舒曼、肖邦、李斯特、勃拉姆斯等浪漫主义钢琴大师的不朽作品。

他不只是艺术歌曲之王——舒伯特

弗朗兹·舒伯特(1797—1828),生于维也纳近郊。出身寒微生活清贫,一生都是在穷困潦倒中度过,但他的精神生活并不空虚。生活的窘迫并不妨碍他的创造力,在其短暂的31年生涯中,留给世人1500首作品,这些作品遍及所有的音乐体裁和形式,包括艺术歌曲600多首、交响乐9部、合唱作品近100首、室内乐和钢琴奏鸣曲约50首,宗教作品30多首、几部歌剧以及大量钢琴小品。

舒伯特与贝多芬长时间共同生活在维也纳,但从未能

有所交往。舒伯特的音乐中所反映的思想情绪与古典时期的作曲家,即便是贝多芬亦有着根本上的区别,舒伯特常被后人认为是连接古典主义与浪漫主义音乐的桥梁。

钢琴奏鸣曲

钢琴奏鸣曲在舒伯特的创作中占有极为特殊的重要地位,总的来说舒伯特的奏鸣曲被称为幻想曲更为合适。严谨的古典奏鸣曲已开始解体,不再能满足浪漫主义情感的表现要求。舒伯特共写过 22 首奏鸣曲(其中有 7 首是不完整的),他各个时期奏鸣曲风格的演变过程是从歌唱性、抒情性逐渐到英雄性、戏剧性,但抒情性始终占上风。

《流浪者幻想曲》

这是舒伯特在 1822 年写下的一首著名的大型钢琴曲《流浪者幻想曲》(D769op15),这首作品对后世的李斯特有莫大的影响,甚至预示了交响诗的出现。

一百多年后老巴赫的知音与掘金者——门德尔松

费里克斯·门德尔松(1809—1847),出生于德国汉堡的富商之家,他的父母与当时的文化名人如歌德、海涅、韦伯、黑格尔等过往甚密,这使他从小就受到广泛的教养和各门艺术的熏陶。他的一生也只有短短的 38 岁,却为后人留下了 5 部交响曲、5 部交响序曲、5 部协奏曲、2 部清唱剧、2 部歌剧、数十首室内乐作品与大量的钢琴小品。除了创作方面,门德尔松还是一位精湛的钢琴演奏家和优质的乐队指挥家。他创办了德国第一所音乐学院,并一生在创作、演奏、教学、乐评活动上与当时弥漫于市民阶层中庸俗低级的社会风尚作斗争。最突出的贡献是恢复了约·塞·巴赫的声誉,使人们重新认识了巴赫的价值。

门德尔松钢琴音乐中抒发的情感纯粹是浪漫主义气息的,他的想象力犹如插上了翅膀,有一种无拘无束的自在性。但是门德尔松浪漫主义的钢琴音乐中以有着鲜明的古典性。他的情感抒发从来不狂热,没有内心骚动和矛盾冲突的表现。作品中的情感总是小心翼翼地用缓和的语调吐露出来,散发着一一种睿智高雅的趣味。

钢琴作品:在门德尔松的钢琴作品中,49 首《无词歌》占有极重要的地位。《无词歌》是门德尔松首创的钢琴小品体裁。这是一种由歌曲般的旋律及简单的伴奏所组成的曲子,旋律可以在因定音型的伴奏上充分表现。一首首短小精致,情感真挚纯朴,具有深厚的生活风格基础,往往通过日常生活场景来进行抒情写意,极富标题性和歌唱性。

相对《无词歌》,门德尔松的大型钢琴作品略显逊色,最优秀的大型钢琴曲是《行板与回旋随想曲》和《庄严变奏曲》。

音乐里的字谜——神秘的舒曼

罗伯特·舒曼(1810—1856)生于德国一个出版商之家,从而接触了大量的文学名著,早年对文学的嗜好和形成的

修养深刻地影响他一生的创作。日后他在音乐与文学两方面的才华都得到充分发挥。

舒曼音乐创作的体裁范围非常广泛,但是钢琴音乐却是他前半生惟一重要的创作方面。可以说,舒曼的大多数钢琴作品都是他前半生内心生活的写照。在他前半生动荡不安的岁月中,有三个因素直接渗透到他的钢琴创作中去:一是舒曼与克拉拉的恋爱经历,克拉拉是舒曼钢琴老师维克的爱女,是一位杰出的女钢琴家,他们的恋爱遭到维克的激烈反对,舒曼与克拉拉为此作出多年不懈的斗争直至诉诸法律,最终圆满成婚。舒曼早年的钢琴作品处处流露出狂热的激情与爱;二是他通过《新音乐杂志》和自己虚构出来的“大卫同盟”组织向当时音乐界的市俗风气展开的尖锐斗争;三是舒曼本人的双重性格(沉思幻想与激情奔放),这两种个性加上早年的忧郁症导致日后舒曼精神病症,在疯人院度过一生的最后两年。

舒曼钢琴音乐的旋律有时显得奇特、深奥、神秘、难以掌握,但流露出来的灵动与诗意是古今其他作曲家所没有过的。舒曼的主要钢琴作品有:《阿贝格变奏曲》、《蝴蝶》、《狂欢节》、《幻想曲集》、《交响练习曲》、《童年情景》、《C 大调幻想曲》、《a 小调钢琴协奏曲》等。

浪漫主义钢琴诗人——肖邦

弗雷德列克·肖邦(1810—1849),生于波兰华沙。1830 年前往巴黎深造,途中听到波兰被沙俄占领的噩耗悲痛欲绝,谱写了多首爱国热情的作品,此后一生定居巴黎。肖邦的创作几乎全部是为钢琴而写的,在钢琴艺术史上,像肖邦这样将全部生涯献给钢琴创作的音乐大师是独一无二的。但肖邦的贡献却远远超过钢琴音乐本身的范围,他是典型的浪漫主义音乐语言的创造者之一,他不断地挖掘和发挥钢琴乐器的表现潜能。肖邦是后世作曲家李斯特、瓦格纳、斯克里亚宾和德彪西等人的重要先驱。

肖邦的钢琴作品,真实地记载了作曲家一生复杂的情感体验。然而肖邦没有像舒曼那样冲动极端的情感表现,他那含蓄节制的表达方式使他的音乐永远保持平衡感和分寸感。与生俱来的高贵性和祖国沦亡的屈辱感,表面繁华的社交化和内心深处的孤独感以及他虚弱的病躯和强健的心灵,这一切矛盾是如此融洽地体现在他的作品之中。

无论在钢琴音乐体裁的开拓、钢琴音乐和声语汇的创造,还是钢琴演奏技术的发展方面,肖邦都堪称钢琴艺术史上的里程碑人物,他为 19 世纪下半叶世界钢琴音乐的蓬勃发展奠定了新的起点。

肖邦的作品:

早期:《莫扎特主题变奏曲》(作品 2 号)、《波兰民歌主题幻想曲》(作品 13 号)、《克拉科维亚克》(作品 14 号)、《降 E 大调行板与大波兰舞曲》(作品 22 号)、《e 小调第一钢琴协奏曲》(作品 11 号)、《f 小调第二钢琴协奏曲》(作品 21 号)、钢琴独奏曲《夜曲》(作品 9 号之一、二)、《圆舞曲》(作品 69 号之二)、《玛祖卡舞曲》(作品 6 号、7 号、67 号和 68 号之二)、《练习曲》(作品 10 号)等。

中期:《叙事曲》(作品 38 号)、《练习曲》(作品 25 号)、《即兴曲》(作品 29、36、66 号)、《玛祖卡》(作品 17、24、30、33、41、67 号)、《夜曲》(作品 15、27、32、37 号)、《波罗乃兹》(作品 26、40 号)、《奏鸣曲》(作品 35 号)、《圆舞曲》(作品 18、34、42、69 号之一及 70 号之一等)、《前奏曲》(作品 28 号)。

晚期:《叙事曲》(作品 47、52 号)、《船歌》(作品 60 号)、《摇篮曲》(作品 57 号)、《f 小调幻想曲》(作品 49 号)、《即兴曲》(作品 51 号)、《玛祖卡》(作品 50、56、59、63、67 之四、68 之四)、《夜曲》(作品 48、55、62 号)、《波罗乃兹》(作品 44、53 号)、《幻想波兰舞曲》(作品 61 号)、《谐谑曲》(作品 54 号)、《奏鸣曲》(作品 58 号)、《圆舞曲》(作品 70 号之二、69 号)等。

钢琴“杀手”与风流才子——李斯特

弗朗兹·李斯特(1811-1886),匈牙利作曲家、钢琴家和音乐评论家。李斯特的钢琴演奏风格上直接继承并发展了克莱门蒂和贝多芬的动力风格——技术辉煌、富有动力,在钢琴上追求宏伟的交响性音响。他以无可抗拒的力量征服了他的听众,令人难以置信的绝技在他的手指下就像儿童的游戏,他极大的影响了当时欧洲钢琴界的演奏风格,也使他本人誉满欧洲。李斯特是 19 世纪钢琴作曲家中浪漫主义色彩最为华丽的一位,他在钢琴艺术史上占有独特的地位,是钢琴史上一位划时代的伟人。

李斯特的钢琴作品大多是外向性的,这不仅是由于钢琴演奏上的炫技性,也反映在情感表现的激烈程度上。李斯特的音乐大多是火热的性格与诗意的幻想相交织。旋律常常有音调激昂的朗诵性质,仿佛是作曲家的捶胸自白。他的不少钢琴作品都冠以文学或绘画雕塑有关的标题。这是因为李斯特有着深厚的文艺和哲学修养,而各类艺术的综合又是他早已树立的艺术理想。于是他在创作中,力求将文学与绘画的题材完全融化于音乐之中。李斯特还在肖邦奠定的和声基础上更朝着色彩化方向迈进,成为印象主义风格的先声。

李斯特钢琴音乐:《12 首超级技巧练习曲》、《6 首帕格尼尼大练习曲》、5 首《音乐会练习曲》、15 首《匈牙利狂想曲》、26 首钢琴音乐诗篇《旅行年代》、《b 小调奏鸣曲》(人们常把这首作品的内容与歌德的《浮士德》联系起来)、《降 E 大调第一钢琴协奏曲》、《A 大调第二钢琴协奏曲》等等。

用古典主义的旧瓶装浪漫主义的新酒——勃拉姆斯

约翰内斯·勃拉姆斯(1833-1897),生于德国汉堡一个贫穷的职业乐师的家庭。在巡回演奏中,熟悉了大量的民间音乐,并于舒曼夫妇结下了亲密的友谊。29 岁时勃拉姆斯定居维也纳,从事指挥作曲,直至逝世。

勃拉姆斯是浪漫主义的新古典主义者,他与德国古典音乐大师——自巴赫、莫扎特、贝多芬到舒伯特和舒曼的传统相结合,用古典主义的旧瓶装浪漫主义的新酒,写出了大量富于醇厚的抒情气质的作品,钢琴作品虽不是他最主要的创作体裁,却是他全部创作的起点。

勃拉姆斯的主要钢琴音乐:《C 大调第一钢琴奏鸣曲》、《f 小调第二钢琴奏鸣曲》、《f 小调第三钢琴奏鸣曲》、《d 小调第一钢琴协奏曲》、《帕格尼尼主题变奏曲》、《亨德尔主题变奏曲与赋格》、《匈牙利舞曲集》、两首《狂想曲》以及若干钢琴小品等。

五、19 世纪欧洲民族乐派的钢琴音乐

钢琴艺术史上自巴洛克时期以来形成的德奥中心局面,到 19 世纪后期有了根本的改变。虽然德国为主的晚期浪漫主义音乐家们在交响乐歌剧方面作出了卓越的业绩,但在钢琴领域却没有突出贡献。与此同时,在德奥以外的国家和地区,钢琴音乐却蓬勃兴起,并形成了钢琴音乐的民族乐派。民族乐派的创作是把民族性的表现作为追求的目标。民族乐派的作曲家常常在作品中反映祖国历史,表现民族个性,描绘人民的风俗生活,或采取本国的民间故事和文学作品作为题材以激起民众的民族自豪感和爱国思想,与民族风格的音乐语言相得益彰。民族乐派其实是浪漫派的一个分支,只是把对个性的强调扩大到对民族性的强调。

俄罗斯民族乐派

从 19 世纪末到 20 世纪初,俄罗斯涌现出大批对钢琴音乐作出重大贡献的优秀作曲家,例如:巴拉基列夫、穆索尔斯基、柴可夫斯基、鲁宾斯坦等。但是最突出的人物还要数拉赫玛尼诺夫和斯克里亚宾。

让你聆听命运的脚步的人——拉赫玛尼诺夫

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫(1873-1943),生于俄国的一个贵族家庭,他一生从事三项事业——作曲、钢琴演奏与指挥,都取得了了不起的成就。他的主要钢琴音乐有:《升 f 小调第一钢琴协奏曲》、《c 小调第二钢琴协奏曲》、《d 小调第三钢琴协奏曲》、《g 小调第 4 钢琴协奏曲》、《24 首前奏曲集》以及《音画练习曲集》等。在拉赫玛尼诺夫一生的钢琴音乐中,经常会出现“命运”的形象,如《升 C 小调前奏曲》及《第二钢琴协奏曲》。

唯心与神秘主义的音乐诗人——斯克里亚宾

亚里山大·斯克里亚宾(1872-1915),出身于一个莫斯科帝俄外交官家庭,幼年丧母后在祖母身边长大,倍受溺爱,形成孤傲感和自我中心的孤癖性情。同拉赫玛尼诺夫一样,既是作曲家也是杰出的钢琴演奏家。在他全部的音乐遗产中,钢琴作品占据重要的地位。这其中主要分为两类:一类是钢琴小品(包括前奏曲、练习曲、音诗、即兴曲、玛祖卡和夜曲等),另一类是钢琴奏鸣曲,共有 10 首。

挪威民族乐派

音乐家中的抒情诗人——格里格

爱德华·格里格(1843-1907):出身于一个音乐环境良

好的家庭,少年时代在德国莱比锡音乐学院学习,接受严格的专业教育。他的创作道路是先汲取欧洲古典与浪漫派音乐的优秀传统,继而溶入本民族民间音乐的精华,进而进行别具一格的独创。他是音乐家中的抒情诗人,尤其以亲切动人的钢琴小品见长,格里格的《抒情钢琴曲集》共十卷66首,就象是格里格的音乐日记,记下了作曲家1867-1901年的创作生涯。在他的这些小品中,音乐语言和创作风格无不与挪威的民间歌舞有着血缘关系。大型钢琴独奏作品中,《e小调奏鸣曲》、《叙事曲》与《a小调钢琴协奏曲》最为成功。

西班牙民族乐派

西班牙民族音乐之魂——阿尔贝尼斯

伊萨克·阿尔贝尼斯(1860-1909),西班牙民族乐派的奠基人之一,也是一位杰出的钢琴演奏家。曾经赴德国师从李斯特,深受启发,理解到音乐创作中民族因素的重要性,便越来越多的写作以祖国民间生活习俗、乡土人情、自然景物等以素描为内容的钢琴小品。同时还展开大量的演奏活动,在国内外赢得极大的声誉。1893年起定居巴黎,停止演奏而潜心作曲。阿尔贝尼斯在世时,作品没有得到祖国听众的理解。但他对故乡始终满怀眷恋之情。他在巴黎写下的杰作如组曲《西班牙之歌》和《伊比利亚》等,都可以说是充满乡愁的结晶。

法国民族乐派

法国民族乐派钢琴音乐的特点是风格典雅,手法简洁,形式上追求和谐均衡,表现上讲求分寸适度,讲究细腻的音响色彩,崇尚高雅的趣味和巧智的幽默感。其代表人物是弗朗克、圣桑、福雷。这三位人物中,弗朗克为提升法国器乐地位作出重要贡献,而圣桑和福雷则在弘扬法国音乐精神和复兴法国古典传统音乐方面有着更大的功绩。

塞撒·弗朗克(1822-1890),法国民族乐派的奠基人。弗朗克的钢琴作品不多,却具有相当高的艺术价值,以《前奏曲、圣咏与赋格曲》与为钢琴与乐队而作的《交响变奏曲》最为著名。

卡米尔·圣桑(1835-1921),法国民族音乐协会最早的成员之一。他早年显露出的神童天赋,堪与幼时的莫扎特匹敌,而钢琴演奏中令人眩目的高超技术,犹如李斯特再世。还有个百科全书般广博的知识修养,更是一位多产的音乐家,他对钢琴音乐的贡献主要在钢琴协奏曲上,共有5首,其中第二首《g小调协奏曲》最为优秀。

加布里埃·福雷(1845-1924),法国民族音乐协会的创办者及领导者之一。在钢琴艺术史上,福雷的成就和贡献比他的师辈弗朗克和圣桑更大,不仅因为他的钢琴作品数量远远超过前两者,而且在风格上起了承前启后的过渡作用,是连接浪漫主义与印象主义的重要人物。

六、20世纪法国印象主义的钢琴音乐

印象主义是19世纪末在欧洲文化活动中心萌生的一

种新艺术风格。这种风格探寻的新语言和新方法是与浪漫主义的一些传统形式截然不同的,印象主义的作曲家认为音乐不再是抒发内心情感的手段,而只是用来描绘瞬间印象和给人以听觉感官的享受,它深受印象主义绘画和象征派诗歌的影响,极其微妙而精致的音色变化成了印象主义钢琴大师的最高追求。印象主义钢琴音乐的代表人物是法国作曲家德彪西和拉威尔。

印象主义音乐的创始人——德彪西

克洛德·德彪西(1862-1918),生于巴黎近郊,11岁就进入巴黎音乐学院,22岁创作合唱曲《浪子》获罗马大奖。德彪西喜欢在音乐创作中寄托于梦幻世界,但德彪西的梦境远比浪漫主义音乐家的悠远,时间上从远古埃及、中世纪跨越到20世纪以来的大工业时代,空间上也超出欧洲版图,以印度、埃及、美国和东南亚之间神游。浪漫主义音乐喜欢在创作中结合其他艺术,德彪西也有同样的倾向,但他并不是具象地描绘或者直抒胸臆表达情感,而仅仅暗示地表现瞬间、零星的印象。对于描绘大自然,他并没有像浪漫主义音乐家那样借景抒情,既不表现人世间的矛盾和激情,也没有小人物的悲悲戚戚,而是超然物外,精神遨游在水光山色之中,在虚无飘渺的意境中进入一个忘我的境界。他追求一种怡静的意境,一种需要更高修养和渊博知识的人们来理解的的音乐境界。

德彪西对钢琴音乐的最大贡献在于和声手法上的大胆革新和对钢琴音响潜力的进步发掘。他打破了传统和声中以和弦连接声部进行所形成的动力展开为主的手法。和声不再是功能性,每个和弦可以脱离调性而有其独立的意义,在运用上不必顾及前后上下的逻辑关系,完全取决于色彩的需要。他运用许多不协和音响,却不为制造紧张的戏剧性效果,而意在细腻、精致的色彩效果。德彪西这种打破调性束缚和自由处理不协和音的做法,为20世纪的作曲家们开辟了广阔的前景。

德彪西是法国民族的天才,是在世纪交替时期最伟大最具独创性的作曲家,他在钢琴艺术史上开创了独树一帜的风格。但是印象主义音乐那过于风雅纤细的趣味和精雕细琢的形式只能在当时的少数人群中寻找知音,因此往往陷于孤芳自赏的境地。故而真正继承印象主义风格的钢琴作曲家并不多。

德彪西的主要钢琴作品:《贝加莫组曲》、《版画集》、《意象集》、《24首钢琴前奏曲》、《12首钢琴练习曲》等。

七、印象主义以后的钢琴音乐

沿着西方钢琴艺术史三百多年来的发展轨迹,人们可以看到从巴洛克时期到古典时期,再到浪漫主义时期,虽然不同时期的作曲家们各具个性,但总能大致概括或描述出某一时期的相对统一的音乐风格特征。而20世纪印象主义以后的钢琴音乐,在风格流派上却呈现出纷繁复杂、各树一帜的局面。风格变换的频繁程度也超过了历史上任

何一个时期。

20世纪初,由于浪漫主义把情感的宣泄发挥到极限,音乐语言的传统表现手法也几乎用到尽头,加之世界矛盾激化,社会动荡不安,艺术家们力求在新的哲学和美学观念中寻找出路。于是一批背离浪漫主义、创立新的艺术观和新的音乐语言的作曲家们便应运而生。如果说印象主义首先冲破了浪漫主义的束缚,将视角从主观世界转移到客观世界,那么随之而起的各种反叛性、探求性的风格流派便进一步地沿着反浪漫主义的道路走下去。这一切在20世纪上半叶的钢琴音乐中反映为:以勋伯格为代表的“表现主义”,以斯特拉文斯基、萨蒂、兴德米特、普罗科菲耶夫为代表的“新古典主义”以及以巴托克为代表的“新民族乐派”。而代表20世纪下半叶钢琴音乐的作曲家们如梅西安、斯托克豪森、布莱兹、凯奇等人又进一步地开拓新的钢琴音乐领域,把序列音乐和偶然性技术运用到钢琴创作中去,这些创作思想最激进、创作技法最新奇的流派统称“先锋派”。

“表现主义”的代表人物——勋伯格

相对印象主义力求客观地反映某一瞬间看到的外界事物,表现主义则力求灵魂深处的感受,这看上去似乎是浪漫主义的延伸,其实也是完全不同。浪漫主义在表现自我时,力求通过音乐与听众进行感情交流,而表现主义的音乐家却用极端主观的方式表现自我,甚至达到近乎疯狂的歇斯底里的病态程度,难以为大多数听众接受。表现主义的音乐语言以尖锐的不协和音和弦、破碎的旋律、不对称的节拍、不明晰的结构以及从一个极端到另一个极端的力度变化为主,用怪诞而富于刺激的表现手法刻画20世纪现代人的孤独和焦虑、恐惧、绝望等反常心态。

阿诺尔德·勋伯格(1874—1951),奥地利作曲家。无调性音乐和十二音体系的创始人。他的钢琴作品在作曲技法上大胆独特,音乐语言晦涩难懂,但却蕴含着极度的戏剧性力量。他的两位弟子阿尔本·贝尔格、安东·威伯恩继承了他的12音作曲技法,这三个人在西方音乐史上被称为“新维也纳乐派”。

新古典主义

新古典主义又称为新巴洛克主义,盛行于1920至1950年间,是该时期欧洲音乐风格的主流。新古典主义者力求追摹巴洛克时期纯朴明净的古典风格,以与音乐语言复杂错综的后期浪漫主义乐派相对抗。新古典主义乐派的形成并不是一种单纯的复古运动,它所表现的是穿着古典主义的外衣,实质上纯属于20世纪的特殊音乐,表现出与前人以及当代人所不同的新意。新古典主义者恢复了音乐思维逻辑和清晰的音乐结构,重视复调对位及声部的线条进行,和声运用是20世纪的,以泛自然音主义和双调性及多调性手法为主。在情感表现上往往充满理性与冷静,或者刻意表现得缺乏人情味,甚至有冷嘲热讽、玩世不恭的黑色幽默感。经历过两次世界大战的人们看到的是一个丑恶、畸形的世界。真善美不再为人们所信,新古典主义中不复出现巴赫时代虔诚专注的宗教感

情或田园式的诗意遐想。

新古典主义钢琴音乐的代表作曲家有:

伊格尔·斯特拉文斯基(1882—1971),原籍俄国,后改入美国。

埃里克·萨蒂(1866—1925),法国作曲家。

保罗·欣德米特(1895—1963),德国作曲家。

谢尔盖·普罗科菲耶夫(1891—1953),前苏联著名作曲家及钢琴家。

新民族乐派

新民族乐派与19世纪的民族主义有着密切的承继关系,都是高度重视民族民间音乐,不断地从中汲取养料,巧妙地运用民族民间音乐素材,但是两者之间还是有很大的不同。不同之处主要在于20世纪的音乐家对民间素材的研究规模比以前更大并且采用更为严谨的科学方法。作曲家不再以传统风格为主体,吸收和纳入民间乐汇,而是利用民间音乐语汇去创新的风格,特别用于扩大调性的范围。

在钢琴音乐方面,新民族乐派比19世纪的民族乐派有了更多的发展,其代表作曲家遍布在东欧、中欧、西欧、北美等国家。例如,俄国的恰恰图良、英国的威廉斯、匈牙利的巴托克、西班牙的德法雅、捷克的雅纳切克、阿根廷的希纳维特拉、巴西的维拉罗勃斯、美国的科普兰等。这其中成就最杰出的是巴托克。

音乐家与探险者——巴托克

贝拉·巴托克(1881—1945),匈牙利当地最杰出的音乐家,也是新民族乐派作曲家中对钢琴音乐贡献最大的一位。巴托克长期从事民间音乐的整理研究工作,背着原始的录音机到民间山区采风。后来从匈牙利语地区一直扩展到斯洛伐克、罗马尼亚、乌克兰以及小亚细亚和北非的各类民族部落,在当时大部都是不开化地区,无异于探险行为。巴托克为后代拯救和保存古老的音乐文化做出了不朽的贡献。

先锋派音乐

第二次世界大战后,西方音乐界掀起了各种新的潮流。那些创作思想最激进,创作技法最新奇的流派统称为先“先锋派”。其创作理论主要有:序列音乐、具体音乐、电子音乐、机遇音乐、概率音乐等等。先锋派作曲家的共同信念就是突破传统、锐意更新。他们在思想上接受超现实主义绘画、意识流文学和荒诞派戏剧的影响,并常常从古希腊和东方哲学中为自己寻找理论依据。在钢琴创作上,对这一代人最有影响的作曲家有梅西昂、布莱兹、凯奇等。

20世纪下半叶的钢琴音乐,尽管先锋派理论形形色色、争奇斗胜,但仍有不少作曲家以传统的基本法则为主,他们的音乐比之离经叛道的创新之作更易为广大听众接受。其实在任何时代,无论是向传统挑战还是继承传统,音乐中的人性永远是永远不能摒弃的。

阿勒曼德舞曲

© 亨德尔

$\text{♩} = 92$

The musical score is presented in two systems of grand staff notation. Each system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The tempo is marked as quarter note = 92. The score includes various musical notations such as slurs, trills (tr), and dynamic markings like 'f' (forte). The piece concludes with a double bar line and repeat dots.