

South American Piano Works

南美钢琴
作品精选集

由 熹 编

“中央音乐学院科研资助计划”出版资助

中央音乐学院出版社

South American Piano Works

南美钢琴 作品精选集

由 熹 编

“中央音乐学院科研资助计划”出版资助

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

南美钢琴作品精选集/由熹编. —北京: 中央音乐学院出版社,
2009. 11

ISBN 978-7-81096-327-5

I. 南… II. 由… III. 钢琴—器乐曲—南美洲—选集 IV. J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 175401 号

南美钢琴作品精选集

南美钢琴作品精选集

由 熹 编

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 635×927 毫米 8 开 印张: 32

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,500 册

书 号: ISBN 978-7-81096-327-5

定 价: 52.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031
发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

前 言

南美洲的音乐文献一直是乐坛的一支奇葩。由于特殊的历史背景和地理位置,南美洲的音乐是由多元文化音乐素材混合而成的。其节奏强烈而多变,旋律优美,和声效果独特,富于民族性。南美民间音乐素材正是作曲家们取之不竭的创作源泉。A. 金那斯泰拉(Alberto Ginastera)与巴西作曲家 H. 维拉-罗伯斯(Heitor Villa-Lobos),古巴作曲家 E. 莱阔那(Ernesto Lecuona)及墨西哥作曲家 C. 查维兹(Carlos Chavez)被誉为 20 世纪拉丁美洲四位最重要的作曲家,他们为钢琴所作的大量优秀作品在世界舞台上得到广泛演奏。这些作品大多以南美洲人民的实际生活和舞蹈为素材,以其鲜明的舞蹈节奏、热烈的气氛、音乐中洋溢着的热情和动人的旋律深得听众厚爱;其中有很多更是国际钢琴比赛的指定曲目。然而长期以来,这些具有重要价值的钢琴文献资料在我国仍然几乎空白。我在这里编订了这几位大师的一些代表作,以标题音乐和组曲及练习曲为主。这些曲子短小精悍,独具一格;既能在演奏中成套使用,又能作为单独搭配音乐会的曲目,舞台效果极佳。因其音乐演奏技术难易不等,很适合针对程度不同的学生教学使用。这些作品把西欧作曲技法与其本民族音乐特征天衣无缝地融合在一起,对南美音乐研究也有很好的学术价值。希望此书能成为传播南美洲钢琴音乐的开端,能得到中国音乐界同行及音乐爱好者的喜爱,并在教学、演奏及创作中广泛应用。

在此特别感谢中央音乐学院院长王次炤先生和中央音乐学院出版社社长俞人豪先生给予此书出版的支持及宝贵意见;感谢哥伦比亚/瑞士作曲家 Arturo Cuellar 先生在翻译工作中的大力协助。

由 熹

中央音乐学院钢琴系副教授

作曲家及曲目简介

1916年4月11日，A. 金那斯泰拉（Alberto Ginastera）生于阿根廷布宜诺斯艾利斯。1983年6月25日在瑞士日内瓦去世。他的作曲风格是与他本民族音乐紧密相联的：充分地运用阿根廷民族音乐素材中的节奏与旋律，而实质上明显采用了新古典主义和序列音乐的创作手法。《阿根廷之舞》（Danzas Argentinas）Op.2 作于1937年，是为他三个不同的朋友所作：《老牛仔的舞蹈》（Danza del viejo boyero）献给阿根廷作曲家 Pedro Saenz，《一个美丽女孩的舞蹈》（Danza de la moza donosa）献给钢琴家 Emilia S. Stahlberg，《高卓牧人的舞蹈》（Danza del gaucho matrero）献给阿根廷钢琴家 Antonio De Raco，这位钢琴家于1937年10月27日在布宜诺斯艾利斯首演了这套作品。金那斯泰拉在这里通过现代和声与倒影手法，完美体现了典型的阿根廷音乐风格：第一首舞曲是分五部分的回旋曲，也是双调性乐曲，右手持续在白键上，而左手在黑键上；第二首舞曲是以热情且令人难忘的、美妙动人旋律组成的三部曲式舞曲；第三首舞曲也是三部曲式舞曲，巧妙地采用了第二首舞曲中缠绵的旋律和阿根廷传统舞“malambo”的节奏相结合，形成了狂野粗犷、让人振奋不已的终曲。《克里奥人的舞蹈组曲》（De Danzas Criollas）Op.15，作于1946年，由钢琴家本人于1947年7月26日在布宜诺斯艾利斯首演。这五首舞曲都带有两个醒目的共同特征：1. 基于不同舞蹈节奏类型，高度发展扩大的结束部；2. 充分利用南美音乐民间素材。我们能看到此时的金那斯泰拉对旋律、节奏与和声的素材的运用回到了他早期创作的某些风格，但又大不同于先前的《阿根廷之舞》。他那种独特的光彩、炫技的写作手法在《克里奥人的舞蹈组曲》的某些段落甚至已发展为狂野暴躁、打击乐式的性格，更与诗意如画的慢乐章形成鲜明的对比。

巴西作曲家 H. 维拉—罗伯斯（Heitor Villa-Lobos，1887—1959）的作品《花之组曲》Op.97 作于1916年—1918年之间，共分为三段：1. 宁静而愉快的夏天；2. 唱着歌的乡村女孩；3. 菜园中的快乐时光。三段命题音乐恰似三幅水彩画，形象地体现了巴西人民夏日愉快舒暢的生活。作曲家在这三个乐章中对切分的节奏、五声调式及低音区重复八度的应用是他作曲技法的主要特点。维拉—罗伯斯非常喜爱儿童，他的创作灵感也经常取自小朋友们的世界。《宝贝的家》共分为三套组曲：I. 洋娃娃们；II. 小动物们；III. 游戏（可惜此部组曲已遗失于巴黎）。其中演奏最多的是第

二套组曲“小动物们”，创作于1920年，共九段，是这三个组曲中最丰富也最完善，且技术含量最高的一部。他大量使用双重调性，时常游离于无调性的边缘；同时避免使用常规的和声进行，而以民族特点浓厚、创造性的和声来衬托主题。曲中采用各种巴西舞曲的节奏，但又经常运用复节奏型。值得一提的是，金那斯泰拉和维拉-罗伯斯都把钢琴和打击乐紧密联系，使钢琴和声与强烈的、动感十足的打击乐节奏相结合，让人兴奋。维拉-罗伯斯的这两部作品用音乐来展示千姿百态的人物形象和场景，既是传统巴西音乐的典范又不失世界音乐的美感。如作曲家本人所说：“我的音乐是自然的，有如瀑布一样。我希望用音乐来做所有的事——用音乐来记述历史，用音乐来谈论政治、哲学和地理。常规的曲式不能吸引我。”

古巴作曲家 E. 莱阔那 (Ernesto Lecuona) (1896—1963) 出生于离古巴首都哈瓦那不远的城市瓜阿那巴可 (Guanabacoa)。自幼显示过人的音乐天赋，五岁就首次登台演出，代表作有 2 首萨苏埃、为钢琴和乐队写作的《黑人狂想曲》(Rapsodia negra) (1943)，电影音乐以及许多歌曲。莱阔那共创作了 176 首钢琴作品，他在钢琴演奏领域所获得的声誉和他在作曲界的地位不分伯仲，被誉为“古巴的格什温”。莱阔那创作的钢琴套曲中以《安达路西亚》最具代表性，此套曲为六段，其曲名“科多巴”，“安达路西亚”，“阿郎姆巴”，“瓜达莫维尔”和“来自马达加的女人”（其中的马达加）都是与西班牙南部的安达路西亚地区的五个大城市的名称有关。安达路西亚位于欧洲最南部，它的最南端与非洲仅相隔 17 海里，特殊的地理位置使它在漫长的历史长河中，吸收到了各种不同的文化。它是非洲和欧洲的桥梁，因而这个地区的文化和音乐风格非常多元。莱阔那用当地各异的乐风和特点创作了这组地域风情音诗。舞蹈元素在莱阔那的音乐创作中占有极其重要的地位，他曾为厄勒斯托古巴男子舞蹈团的团长，对各种非洲舞蹈和当地少数民族的舞蹈极为熟悉。莱阔那创作的《非洲—古巴人的舞蹈》和《19 世纪古巴舞曲》主要是以非洲—古巴混血民族和其他少数民族的舞蹈为素材。其中具有代表性的《非洲—古巴人的舞蹈》的第五段“Danza Lucumi”是古巴的部落舞蹈，第六段“狂欢节的游行队伍”中用的是西班牙舞的元素。《19 世纪古巴舞曲》中的“穆拉塔人”则是非洲—古巴混血民族的舞蹈。演奏者根据舞曲风格自由地加入装饰音是被允许的，莱阔那本人亲自演奏的录音中也加入了许多绚丽的装饰音，使音乐更为灵动丰富。

墨西哥作曲家 C. 查维兹 (Carlos Chavez) (1899—1978) 作曲家，指挥家及钢琴家，墨西哥音乐界的标志性人物。他创作了大量的钢琴、声乐、器乐及管弦乐作品。他的作品中随处可听到墨西哥人深远的音乐文化背景和多种舞曲的结构特点，而创作手法则受到美国和欧洲音乐的极大影响。查维兹的作品更倾向于大型曲式结构，他共

作了 70 首钢琴作品，其中 6 首钢琴奏鸣曲，但没有全部出版。本书收集的这首小奏鸣曲作于 1924 年，1930 年出版。单乐章，以速度变化分五段，仍保留奏鸣曲式，但呈示部和再现部的速度不一致：由 Moderato 转为 Lento。作曲家非常注重练习曲的创作，他共写了 3 组练习曲及两首单独的练习曲。本书中这四首练习曲创作于 1919 年至 1921 年，在音乐会中既可以单独演奏又可以成套使用。从其作品中不难看出作曲家受到了舒曼、肖邦和德彪西的影响，但其大胆的和声语言，令人吃惊的转调和音乐中无尽的蓬勃生机又令他独树一帜，他的浪漫主义是与他的民族文化背景紧密结合的。查维兹的作品中多用半音阶，强烈的不协和音程，切分及交叉节奏，不规则拍号等；音乐内容和力度、速度对比幅度很大，具有显著的乐队效果。

注：本书中保留了原谱中的意大利语、葡萄牙语、西班牙语及法语术语，旨在尊重作曲家意愿，保持作品原貌。

目 录

一、 阿根廷之舞 A. 金那斯泰拉 (ALBERTO GINASTERA)	1
1. 老牛仔的舞蹈	1
2. 一个美丽女孩的舞蹈	4
3. 高卓牧人的舞蹈	7
二、 克里奥人的舞蹈组曲 A. 金那斯泰拉 (ALBERTO GINASTERA)	15
三、 花之组曲 H. 维拉—罗伯斯 (HEITOR VILLA-LOBOS)	27
1. 宁静而愉快的夏天	27
2. 唱着歌的乡村女孩	32
3. 菜园中的快乐时光 —— 有感于菜农们的聚会	35
四、 钢琴组曲 —— 宝贝的家 H. 维拉—罗伯斯 (HEITOR VILLA-LOBOS)	
II 小动物们	41
1. 纸折的小蟑螂	41
2. 硬纸盒做的猫	46
3. 纸糊的老鼠	49
4. 橡皮小狗	60
5. 小木马	64
6. 铅制小牛	71
7. 小布鸟	78
8. 棉制小熊	84
9. 玻璃小狐狸	91
五、 安达路西亚 E. 莱因那 (ERNESTO LECUONA)	104
1. 科多巴	104
2. 安达路西亚	109

3. 阿郎姆巴	116
4. 吉普赛风	123
5. 瓜达葵维尔	130
6. 来自马达加的女人	141
六、非洲—古巴人的舞蹈 E. 莱阔那 (ERNESTO LECUONA)	148
1. 午夜鼓声	148
2. 黑人之舞	154
3. 那黑人妇女刚跳的舞	159
4. 非洲人的舞蹈	164
5. 古巴部落舞	168
6. 狂欢节的游行队伍	173
七、19 世纪古巴舞曲 E. 莱阔那 (ERNESTO LECUONA)	176
1. 前排第一个	176
2. 旧日风尚	178
3. 即兴曲	181
4. 被中断的	184
5. 穆拉塔人	186
6. 花纹	188
7. 她和我	191
8. 来自卡登斯的女人	193
9. 终于再相遇	195
10. 中世纪乐师	197
八、小奏鸣曲 —— 为钢琴而作 C. 查维兹 (CARLOS CHAVEZ)	200
九、四首练习曲 C. 查维兹 (CARLOS CHAVEZ)	204

一、阿根廷之舞

DANZAS ARGENTINAS

1. 老牛仔的舞蹈

Danza del viejo boyero

A. 金那斯泰拉

ALBERTO GINASTERA

(1916 — 1983)

Op.2

Animato e allegro (♩. = 138)

First system of a musical score. The right hand (treble clef) plays a series of chords and eighth notes. The left hand (bass clef) plays a bass line. The dynamic marking *pp* is present in the left hand.

Second system of the musical score. The right hand continues with chords and eighth notes. The left hand plays a bass line. The dynamic marking *pp* is present in the left hand. The tempo marking *rit.* is written above the right hand.

Third system of the musical score. The right hand has a whole note chord followed by eighth notes. The left hand has a whole note chord followed by eighth notes. The dynamic marking *pp* is present in the left hand. The tempo marking *a tempo* is written above the right hand. The dynamic marking *più pp* is written in the left hand.

Fourth system of the musical score. The right hand has eighth notes. The left hand has eighth notes. The dynamic marking *pp* is present in the left hand.

Fifth system of the musical score. The right hand has eighth notes. The left hand has eighth notes. The dynamic marking *pp* is present in the left hand.

Sixth system of the musical score. The right hand has a whole note chord. The left hand has a whole note chord. The dynamic marking *p* is present in the left hand. The tempo marking *poco rit.* is written above the right hand. The dynamic marking *mf* is present in the right hand. The tempo marking *a tempo* is written above the right hand. The dynamic marking *pp* is present in the left hand.

2. 一个美丽女孩的舞蹈

Danza de la moza donosa

Dolcemente espressivo (♩ = 60 tempo rubato)

legato

pp

p cantando

Musical score for piano, consisting of six systems of staves. The notation includes various dynamics and tempo markings:

- System 1:** Treble and Bass staves. Dynamics: *dim.* (diminuendo), *p* (piano).
- System 2:** Treble and Bass staves. Dynamics: *dim.*, *pp* (pianissimo). Tempo markings: *rit.* (ritardando), *a tempo*.
- System 3:** Treble and Bass staves. Dynamics: *pp*.
- System 4:** Treble and Bass staves. Dynamics: *pp*. Tempo marking: *rit. poco* (ritardando poco).
- System 5:** Treble and Bass staves. Dynamics: *pp*. Tempo marking: *rit. molto* (ritardando molto).
- System 6:** Treble and Bass staves. Dynamics: *pp*, *pp lontano* (pianissimo, distant). Tempo marking: *molto lento* (molto lento).

The score concludes with a double bar line and a key signature change to two sharps (F# and C#) in the final measure of the sixth system.

3. 高卓牧人的舞蹈

Danza del gaucho matrero

Furiosamente ritmico e energico (♩. = 152)

The musical score is written for piano in 6/8 time. It consists of five systems of staves. The first system begins with a piano (*pp*) dynamic. The second system includes a *cresc.* (crescendo) marking. The third system continues the rhythmic pattern. The fourth system starts with a forte (*f*) dynamic. The fifth system begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and concludes with a *sempre sf* (sempre fortissimo) instruction. The key signature has one flat (B-flat), and the tempo is marked as 152 beats per minute.

This page contains six systems of musical notation, each consisting of a grand staff (treble and bass clefs). The music is written in a key with one flat (B-flat) and a 2/4 time signature. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

- System 1:** Features a series of chords and eighth notes in the right hand, and a steady eighth-note accompaniment in the left hand.
- System 2:** The right hand continues with chords and eighth notes. The left hand has a steady eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *pp* (pianissimo) is present.
- System 3:** The right hand continues with chords and eighth notes. The left hand has a steady eighth-note accompaniment.
- System 4:** The right hand continues with chords and eighth notes. The left hand has a steady eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *cresc.* (crescendo) is present.
- System 5:** The right hand continues with chords and eighth notes. The left hand has a steady eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *f* (forte) is present.
- System 6:** The right hand continues with chords and eighth notes. The left hand has a steady eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *cresc.* (crescendo) is present.