

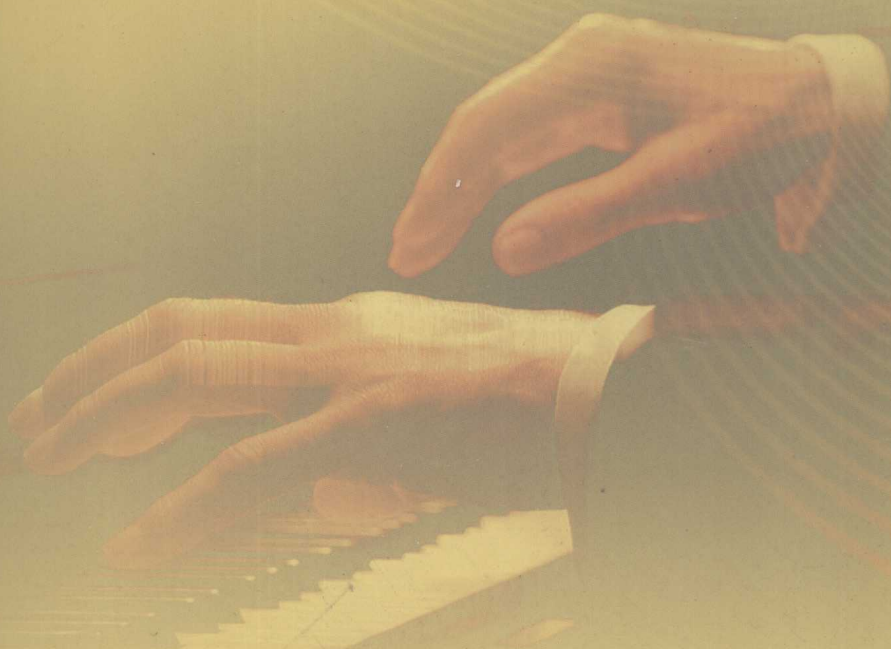
蔡翠华◎著

Piano

中外钢琴名曲

选鉴

ZHONG WAI GANG QIN
MING QU
XUAN JIAN

辽宁大学出版社

蔡翠华◎著

piano

中外钢琴名曲 选鉴

ZHONG WAI GANG QIN
MING QU
XUAN JIAN

辽宁大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外钢琴名曲选鉴/蔡翠华 著. —沈阳:辽宁大学出版社, 2010.2

ISBN 978-7-5610-6013-1

I. ①中… II. ①蔡… III. ①钢琴—器乐曲—世界—选集 IV. ①J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第030653号

出 版 者: 辽宁大学出版社

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路66号 邮政编码: 110036)

印 刷 者: 锦州金城印刷有限责任公司

发 行 者: 辽宁大学出版社

幅 面 尺 寸: 305mm × 225mm

印 张: 19.5

字 数: 400千字

出 版 时 间: 2010年2月第1版

印 刷 时 间: 2010年2月第1次印刷

责 任 编 辑: 董晋骞 汤晓琛

封 面 设 计: 王奕文

责 任 校 对: 晓 华

书 号: ISBN 978-7-5610-6013-1

定 价: 38.00元

联 系 电 话: 024-86864613

邮 购 热 线: 024-86830665

网 址: <http://www.lnupshop.com>

电 子 邮 件: lnupress@vip.163.com

前言

钢琴,被人们誉为“音乐皇冠上的明珠”,乐器之王。它是通过手指触键,由琴键的杠杆作用推动机械掣弦器制动的毡呢榔头击弦而发音。它以其宽广的音域,丰富的表现力和气势磅礴、富于变化的音色受到人们的喜爱。钢琴的外文名称是Piano,全称是Pianoforte。发明至今已有近三百年历史,其间,经过一百多年改良发展,直到19世纪后半叶才进化到现代钢琴完美的性能。钢琴和钢琴音乐本身就是一个完整的音乐世界,众多伟大的作曲家利用钢琴创作了人类最杰出的音乐作品。这些堪称人类文明的不朽之作,不仅能给人以美的享受,还能升华人的境界,激励人们去创造、奋进。同时,钢琴自身就像一所音乐学校,人们通过它可以学习到构成音乐的基本要素,懂得理解和表现音乐的规律,从而全面提高音乐素养和文化艺术修养,通过钢琴进入到更为广阔的音乐世界。

即将付梓的这本《中外钢琴名曲选鉴》,是作者十几年教学实践的经验总结。所选曲目都是钢琴教学、考级、比赛中常听常见、耳熟能详、历久不衰的中外经典曲目,有着较强的实用性。曲目的选择上注意到了不同时期、不同风格、不同体裁作品的综合。全书共选有二十首钢琴曲,每一首作品由文字和乐谱两部分构成。采用了谱例与曲作者、作品介绍、演奏提示、延伸视角相对照的方式,以生动的语言,通俗的笔调,从专业的角度,对乐曲进行详尽地分析。特别是文字部分的延伸视角,是对相关乐曲知识的介绍,内容涉及民间习俗、曲名来源、钢琴常识、民族民间音乐、音乐体裁等多方面内容。目的是方便学习者理解作品,有助于乐曲的诠释和拓宽读者的视野。书末对本书所有使用过的音乐术语附了中文翻译。

此书的编著旨在为钢琴教师、学生、钢琴爱好者提供一些方便和帮助,阐述的仅是个人观点。如果此书能给您的钢琴教学和学习提供参考和启示,并能得到提高的话,那将是作者最大的欣慰。

蔡翠华

2010年2月

目 录

《意大利波尔卡》.....	001
《晓风之舞》.....	005
《c大调小奏鸣曲第一乐章》.....	010
《侏儒进行曲》.....	017
《六月一船歌》.....	024
《蝴蝶》.....	032
舞剧《鱼美人》选曲	037
《珊瑚舞》《水草舞》	
《夜曲》.....	046
《彩云追月》.....	051
《小狗圆舞曲》.....	057
《吉普赛回旋曲》.....	063
《绣金匾》.....	071
《猎歌》.....	076
《蓝花花》.....	082
《月光》.....	089
《谷粒飞舞》.....	097
《d小调幻想曲》.....	104
《解放区的天》.....	112
《降E大调即兴曲》.....	120
《“英雄”波兰舞曲》.....	132

附录

【音乐术语译名对照表】.....	148
【参考文献】.....	149

《意大利波尔卡》

1. 曲作者

拉赫玛尼诺夫(Sergey Rakhmaninov, 1873-1943), 俄国作曲家、钢琴家、指挥家。4岁从母学习钢琴, 9岁进圣彼得堡音乐学院学习钢琴, 12岁转入莫斯科音乐学院继续学习钢琴和作曲。毕业后从事演奏、指挥和作曲。1904年起, 任莫斯科大剧院指挥。1906年侨居德国, 此时进入创作高峰期。

1918年赴美演出, 后定居美国。二次大战期间(1939-1945)多次举办音乐会, 将收入捐给苏联国防基金会。拉赫玛尼诺夫的音乐创作属晚期浪漫主义的音乐观和风格, 与柴科夫斯基的音乐有较密切的联系。作为指挥家, 诠释格林卡、柴科夫斯基、格里格等作曲家的作品极具特色。他的作品, 曲调气息宽广、舒展优美、忧郁深沉, 具有鲜明的俄罗斯民族风格和民间风俗的刻画。他的钢琴作品, 技巧高超、气势宏大、音响浓郁厚实、力度对比强烈。他的主要作品有: 交响曲4首、交响诗、钢琴协奏曲4首、奏鸣曲、变奏曲、前奏曲25首、练习曲18首、狂想曲、组曲、舞曲、小品及歌剧等。

2. 作品介绍

意大利波尔卡是拉赫玛尼诺夫在1906年所作。当时他和家人在意大利度假时, 碰到了一位正在演唱那不勒斯歌曲的街头艺人, 正是这首那不勒斯歌曲给了拉赫玛尼诺夫灵感, 创作出了这首意大利波尔卡。

3. 演奏提示

(1)《意大利波尔卡》为d小调, 乐曲性质活泼, 舞蹈性节奏, 在曲式结构上是一首完整的带再现的三部曲式。

(2)掌握好弱起小节的弹奏特点, 小连线和跳音的演奏要准确, 几个重音要表现出来。第5-6小节的倚音应清晰而轻巧。

(3)第28-30小节出现了一个模进, 音乐规整而统一, 弹奏时要求右手均匀而清晰, 有层次感。

(4)左手的织体比较简单, 跳音要非常有弹性, 应随着右手的旋律而有起伏的演奏。

(5)再现部又回到A段上, 情绪要比先前更加热情一些、奔放一些。

(6)注意乐曲调性的变化和旋律指法上的安排。

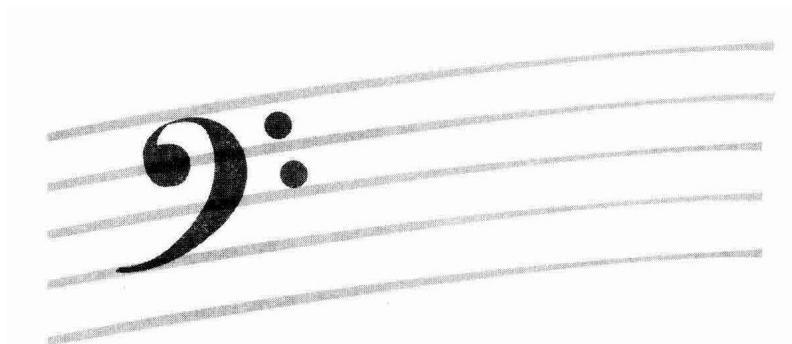

4. 延伸视角

波 尔 卡

波尔卡是一种民间舞曲,这种舞曲兴起于19世纪30年代的波希米亚,是一种快速的二拍子的捷克舞曲,它很快在欧洲和美国流传并风行一时。它的曲调活泼明快、轻巧而热情,节奏鲜明,大致分为急速、徐缓和玛祖卡节奏等三种类型。舞蹈时伴以轻微的跳跃,强音往往在每小节的第二拍上。最先将此种舞曲形式用于器乐和歌剧创作的是捷克民族音乐的奠基者斯美塔那(如歌剧《被出卖的新娘》中的波尔卡)。

波尔卡是“Polka”的音译,它是从波西米亚语“半”字演变而来,意思是说这种舞蹈的舞步比较碎,是以半步为基础的。描述的是一只脚与另一脚之间按2/4拍子飞快交替。从这点上,也可以想象出波尔卡是一种活泼的舞蹈。舞者面对面站立,男伴的右手抱着女伴的腰部,左手向旁伸开握住女伴的右手,按这种姿势,成对地沿着舞厅周围逆时针方向旋转行进。主要的舞步有两种:一种是单足弹跳步,可以前进、后退或旋转,称为波尔卡步;另一种是脚跟、脚尖轮流击地的动作。

意大利波尔卡

拉赫玛尼诺夫 曲

This musical score is for the piece 'Italian Polka' by Sergei Rachmaninoff. It is written for piano in 2/4 time and consists of 20 measures. The score is divided into five systems, each with a treble and bass staff. Measure numbers 1, 5, 10, 15, and 19 are indicated at the start of their respective systems. The music features a variety of dynamics including *mf*, *cresc.*, *dim.*, *p*, *pp*, and *mf*. It includes several articulations such as accents (>) and slurs. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes. A repeat sign with first and second endings is present in measures 1-4. The piece concludes with a 'Fine' marking in measure 18. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 2/4.

24

1 3 2 5

pp *mf*

29

cresc. *f* *f*

34

39

44

D.C.

《晓风之舞》

1. 曲作者

丁善德(1911-1995),作曲家、钢琴家、音乐教育家。曾在上海音乐学院执教,历任作曲系主任、副院长。丁善德生于江苏昆山,自小在家乡读书时,即广泛接触民间音乐,1928年入上海国立音乐总院(后改为国立音专)钢琴系,受教于俄籍钢琴教授查哈罗夫,并师从朱荇青、黄自攻习琵琶、和声、配器。抗战以后,筹办上海音乐馆,并亲自主持该馆工作,从事音乐教育活动。1947年赴法国巴黎音乐院学习作曲,指导教师为布朗热教授及渥朋教授。1949年回国,在国内多次举行个人钢琴独奏会。他的主要作品有大型器乐曲《长征交响曲》、《新中国交响组合》,大合唱《黄浦江颂》等。其中《长征交响曲》是我国第一部以中国工农红军的长征这一伟大历史事件为题材的大型管弦乐作品。丁善德指导和培养了朱工一、周广仁、陈铭志、罗忠、施咏康、胡登跳、刘庄、陈钢、王西麟、王酩、赵晓生、许舒亚等许多知名音乐家,音乐创作也影响了几代人。

2. 作品介绍

《晓风之舞》是钢琴组曲《春之旅》中的第四首。乐曲创作于1945年春,这是丁善德从钢琴家转向作曲生涯以后创作和正式出版的第一部作品。它描写了人们庆祝抗战胜利的欢乐场面,表达了作者盼望抗战早日胜利的热切心情。这首乐曲是我国1949年前为数不多的优秀钢琴作品之一,具有很高的史料价值,至今在中国乐坛还具有一定的影响力。它是我国钢琴发展史上的一个重要环节,起到了承上启下的作用。

3. 演奏提示

(1)乐曲首先由三小节的引子引入,随后便进入第一主题,它由流畅的单音旋律组成,仿佛一个姑娘舞动着彩绸,音乐优美而秀丽。之后乐曲进入第二主题,旋律粗犷、豪放,为我们展现了群众性的欢庆场面。这种欢乐喜庆的气氛越来越高涨,把乐曲推向了第一个高潮。随之出现的是一段风趣、俏皮的音乐,它便是乐曲的第三主题,描写了一个风趣的老者形象。随着音乐的进一步发展,乐曲进入了第二个高潮,在这一高潮的最后三小节再一次出现了引子部分的节奏,从而很自然地过渡到第一主题,最后乐曲在辉煌的刮奏中结束。

(2)第12-20小节,抓住旋律主线,腕部松弛,情绪由p-cresc进行,将音乐推向高潮。

(3)力度起伏较大,强弱分明。力度在弱(p)和很强(ff)之间,段落间力度上的反差都很大,由强(f)或很强(ff)直接到弱(p)强弱的过渡很少。

(4)乐曲有两种伴奏音型,第一种是在第一、二、四部分出现的、表现锣鼓的节奏型,第二种是在第三部分出现的、具有舞蹈性质的节奏型。弹时欢腾、喜悦、诙谐。

(5)第29-30小节采用半音关系的下行双音描写俏皮的艺术形象,用2、3指弹奏。

(6)此曲以连奏,表现秀丽或愉悦的艺术形象;以断奏,表现热烈的群众场面或俏皮的艺术形

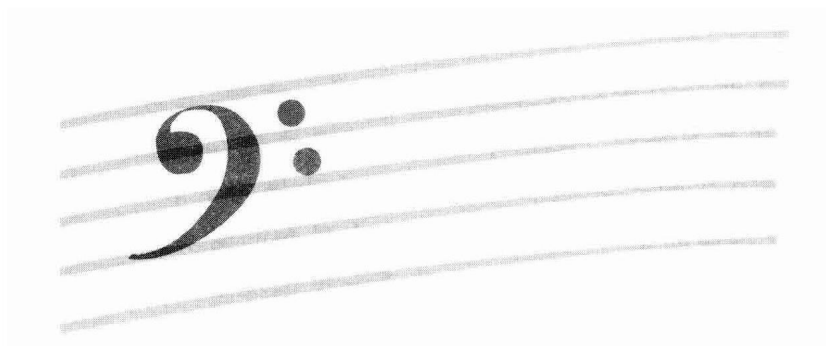

象;以刮奏,表现辉煌、横扫一切的气势。

4. 延伸视角

《春之旅》组曲

1945年丁善德创作了他的第一部钢琴作品《春之旅》组曲 Op.1,该曲由《待曙》、《舟中》、《杨柳岸》和《晓风之舞》四首小曲组成。作品创作动机源于当时正处于抗日战争时期的丁善德及像他那样栖身于“孤岛”的普通人日夜盼望抗战胜利的心情和对未来的美好憧憬。很多人都认为这部作品属于古典传统的范畴。然而丁善德并没有采用写实的手法,而是把作品写成了一幅万物苏醒、春意盎然的画面,完全成为作曲家主观世界的幻想境界。因此,它也是一部充满了浪漫主义气息的作品。这部作品在促进钢琴音乐创作民族化,以及在钢琴音乐教育中对促进中国音乐母语的渗透方面进行了有益的探索。

晓风之舞

丁善德 (1954年)

Allegretto scherzando ♩ = 120

mf $\frac{3}{2}$ staccato sempre

p cresc.

f p $\frac{3}{2}$

cresc. f f staccato sempre

f staccato sempre

16 *f*

19 *p* *cresc.*

22 *f* *p*

25

28 *f* *dim.*

31 *p*

008

《C大调小奏鸣曲第一乐章》

1. 曲作者

莫扎特(1756-1791),奥地利作曲家,欧洲18世纪维也纳古典乐派的重要代表人物。出身于一个宫廷乐师家庭,很小就显露出极高的音乐天赋,被称为“神童”。5岁开始作曲,6岁登台公演,7岁起随父赴欧洲各地旅行演出。10岁已创作奏鸣曲、交响曲等30余部作品。在最后十年里,他的音乐创作达到鼎盛时期。他一生创作了200余部作品,有交响曲、钢琴曲、小提琴曲、协奏曲、重奏曲等。著名的《费加罗的婚礼》、《唐璜》、《魔笛》等被后人广为流传。他的钢琴奏鸣曲柔和、细腻、优雅、自然、富于幻想的精神,轻松愉快的性格,在室内乐作品中占有重要地位。罗马尼亚作曲家艾涅斯库曾说:“莫扎特的音乐如同火山斜坡上的葡萄园,里面火热,充满了翻腾的岩浆,外面却是一片宁静、清新、甜美的景象”。

2. 作品介绍

莫扎特奏鸣曲K545第一乐章是莫扎特晚期1788年的作品。是为初学者而写的一首非常著名的小奏鸣曲。曲调和结构都很单纯而简朴,有着较强烈的情感表现,在写作手法和演奏技术上得心应手,旋律优美,富于歌唱,主题清晰、典雅,带有高贵的思想和浓郁的古曲风格,经常在音乐会上演奏。乐曲主部主题清新、明朗、如歌;副部主题轻巧、活泼,与主部主题形成对比;展开部主要为双手音阶式的对唱。曲式结构为奏鸣曲式。

3. 演奏提示

(1)奏鸣曲K545为快板的速度,C大调,4/4拍子。呈示部:第1-28小节。展开部:第29-41小节。再现部:第42-73小节。

(2)1-4小节旋律清新自然、优雅歌唱的主旋律配有清新柔和的伴奏音型,衬托主题的典雅。在弹奏时大臂带动手指,摸着键子触键,声音要歌唱柔和,深而不躁,使主题富有色彩。

(3)5-10小节为快速流畅的音阶跑动,要把下行的旋律音符即每小节的第一个音a、g、f、e、d弹得强调一些,并有 < > 的效果,左手休止符要干净,这样才能把乐思表现出来。

(4)第18-21小节是用琶音写成的,是一种插句结构形式。左右手交融变换,以轮唱的形式上下起伏,色彩明亮、开阔,弹奏时要注意左右手的协调配合。左右手交换时不要有缝隙,注意身体的重心带动大臂,声音流畅,好似流水。

(5)第25小节右手的颤音与左手一对一(弹成十六分音符)或二对一(弹成三十二分音符都可以,视能力而定)。

(6)第42小节再现主题,主题在F大调上再现,前面的紧张情绪完全消失,给人以安全、柔和、优美的主题。

(7)第50-53小节左手主题再现。左手音阶的跑动要流畅均匀,有颗粒感。

(8)f、p标记要明确作出,但幅度不要太大。

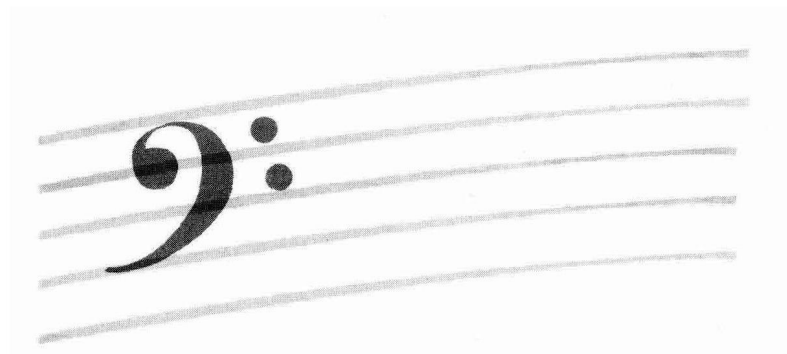
4.延伸视角

奏 鸣 曲

奏鸣曲是一种多乐章的器乐套曲,亦称“奏鸣曲套曲”。由三、四个相互对比的乐章构成。钢琴奏鸣曲则只有钢琴在演奏,其它乐器的奏鸣曲则由独奏乐器演奏钢琴伴奏构成。一般第一乐章为快板,奏鸣曲式;第二乐章慢板,采用变奏曲式、复三段曲式或自由的奏鸣曲式;第三乐章多采用小步舞曲或谐谑曲的形式,复三段曲式。第四乐章多是快板或急板,多用奏鸣曲式或回旋曲式。

小奏鸣曲是指规模比较小的奏鸣曲,形式短小、内容单纯、易于演奏是小奏鸣曲的特点。小奏鸣曲一般有2-3个乐章,第一乐章采用奏鸣曲式,但一般没有展开部,仅有短小的经过句作为连接。克列门蒂、库劳、海顿、莫扎特、贝多芬等都写过一些小奏鸣曲,20世纪以来,布索尼、米约、拉威尔、卡巴列夫斯基等作曲家都写过的小奏鸣曲,其艺术性和技巧性都是很高的。

C大调小奏鸣曲第一乐章

k.545

Allegro $\text{♩} = 132$

莫扎特 曲

Measures 1-4 of the first movement. The right hand (treble clef) starts with a melody in C major, marked *mp*. The left hand (bass clef) provides a rhythmic accompaniment of eighth notes, marked *p*. Fingerings are indicated for both hands. A trill is present in measure 4 of the right hand.

Measures 5-7. The right hand continues the melodic line with eighth-note patterns, marked *p*. The left hand continues the eighth-note accompaniment. The system concludes with a repeat sign.

Measures 8-10. The right hand features a more complex melodic line with sixteenth notes, marked *p*. The left hand continues the eighth-note accompaniment. A crescendo marking (*cresc.*) is present in measure 9.

Measures 11-13. The right hand has a melodic line with some rests, marked *f*. The left hand continues the eighth-note accompaniment. Measure 13 includes a trill in the right hand, marked *S.T.* and *p*.

Measures 14-16. The right hand continues the melodic line, marked *mp*. The left hand features a rapid sixteenth-note accompaniment, marked *p*. The system ends with a repeat sign.