

德沃夏克

钢琴曲选

陈宇萌 编注

上海音乐出版社

德沃夏克

钢琴曲选

陈宇萌 编注

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

德沃夏克钢琴曲选/[捷]德沃夏克作曲;陈宇萌编注.-上海:上海音乐出版社,2004.7

ISBN 7-80667-459-4

I.德… II.①德… ②陈… III.钢琴-器乐曲-捷克-选集 IV.J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 007871 号

责任编辑:于爽

封面设计:陆震伟

德沃夏克钢琴曲选

[捷]德沃夏克作曲

陈宇萌编注

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子信箱:cslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slm.com

新华书店经销 上海市印刷二厂印刷

开本 640×935 1/8 印张 17.5 谱、文 130 面

2004年7月第1版 2004年7月第1次印刷

印数:1—5,100册

ISBN 7-80667-459-4/J·431 定价:28.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-65129121

序 一

上海音乐学院音乐教育系正式成立于1997年，是一个年轻而充满活力的集体——在短短的几年里，首先进行了专业定位，明确了以音乐教育学系列课程（音乐教育心理学、音乐教学法、音乐教育史、教材教法与教案写作、实习等）为专业主课的学科建设思路，与此同时，还建立了包括钢琴、声乐、打击乐、合唱、多媒体制作等坚实有力的专业基础课程。以此为起点，音乐教育系的教材建设问题便上升到了十分重要、迫切而有意义的高度。

2003年冬，承蒙上海音乐出版社主编费维耀先生的热忱相约，音乐教育系的教师们迈开了系列教材建设的步伐。年轻的群体，充满年轻的激情，很快地将触角伸向音乐教育的各个方向：钢琴教学的实践与理论、声乐艺术的教学方法与文献、音乐教育学理论研究……相信在不久的将来，新的音乐教育学科大厦的框架将在这些勤奋而充满进取心的年轻教师们的努力下构建起来。毫无疑问，这将为中国的音乐教育事业注入新鲜的血液。

《德沃夏克钢琴曲选》是上海音乐学院音乐教育系年轻的钢琴教研组长陈宇萌老师选编并注释的钢琴曲选。她在演奏了捷克作曲家德沃夏克大量钢琴作品之后，精心选择了其中音乐性强、带有浓郁捷克音乐风格的作品，将之整编成册；并查阅了大量资料，将这些作品分类并注释。

从钢琴教学的意义上看，陈宇萌老师对《德沃夏克钢琴曲选》的背景介绍、风格分析、指法修订、乐句划分及音乐表现等方面的注释，这些无疑是对演奏者或钢琴教师的有效启发。

从钢琴文献的意义上看，是对国内钢琴作品出版文库的必要补充。捷克是欧洲具有深远影响的“音乐摇篮”，捷克音乐家的作品应该在中国被人所熟知，应该引起重视，获得他们应有的地位。

再，2004年是伟大的捷克作曲家德沃夏克逝世100周年，在东方，在上海，我们以整编、注释并出版德沃夏克钢琴作品的方式，遥向大师表达我们最诚挚的敬意！

最后，向对我们隆重推荐德沃夏克钢琴作品的德国慕尼黑戏剧与艺术大学音乐教育系主任沃尔夫冈·马斯特纳克博士致以深深的谢意！

上海音乐学院音乐教育系主任

余丹红博士

序 二

安东宁·德沃夏克(1841—1904)是我们所熟知和喜爱的捷克作曲家,他的《自新大陆交响曲》(作品 95)、《B 小调大提琴协奏曲》(作品 104)、以及被人们改编成多种器乐演奏形式的钢琴小品《降 G 大调幽默曲》(作品 101 之 7)等等都是人们在演奏会中经常能欣赏到的。然而,德沃夏克为后人留下的为数不少的钢琴作品却较少受到我们的关注。为了更加丰富和扩大钢琴专业和业余教学的材料,也为了增加钢琴音乐会的演奏曲目,本书特为钢琴音乐爱好者们选编了他的部分钢琴作品,供大家参考、选用。

本书所选编的部分作品,其共同特点是旋律性强,而且抒情优美,比较容易接受。这些作品并不特别强调技术上的难度,而是更注重在音乐上的表露及色彩上的变化。比如,所选的几段《玛祖卡》(作品 56)非常朴素,但极具乐感,其音乐犹如诗、画一般。而《A 大调组曲》(作品 98)则显得明朗而有活力,并有更多的力度和色彩上的变化,不时又出现一些哀伤情绪的流露。本书还选用了德沃夏克的《幽默曲》(作品 101)中的几段,它们生动而有趣,每段的旋律线条都非常鲜明,很是动听。除了一些小品,本曲集特别将一部堪称德沃夏克最重要的钢琴作品《诗意音画》(作品 85)全套选入,这部作品得以向世人展示德沃夏克是一位“如音乐诗人舒曼般的、善于用音乐语言来描绘自然美的音乐家。”“这是一部由 13 个不同标题的音乐段落组成的、为钢琴而作的套曲作品,得以展现那一幅幅美丽风景画卷的是德沃夏克典型的、唯美的音乐语句。”(摘自英国牛津大学《THE GROVE MUSIC DICTIONARY INSTRUMENT》音乐辞典)这部作品难度较大,且篇幅较长,这对所有学习钢琴演奏的学生来说都是个挑战,当然,抽出其中的某些段落来进行学习和演奏也是完全可以的。

这本钢琴曲集对于钢琴技能程度相当于弹奏《车尔尼 740》以上的学生来说基本上都是可以学的,他对于培养学生的音乐感觉、提高学生的音乐表现力、丰富触键和色彩的多种变化、增加对音乐和音色的想象力等都有很大的益处。

本曲集中某些片段对于手小的学生可能无法胜任,尤其是一些业余学琴的学生,但为了扩大曲目量、更多地学习一些作品,我们可以在老师的指导下,在保留原有风格的前提下省略某些音来完成对整首曲子的学习和表演。

愿我们的钢琴学生——专业的和业余的,在各自的学习中尽量少一些纯技术性的、缺乏音乐感觉的弹奏,而多一些富有想象力的、具有个性的、生动而优美的演奏,从中陶冶我们的情趣,提高我们的音乐素质和修养。

林尔耀

编注说明

安东宁·德沃夏克是十九世纪下半叶捷克民族乐派作曲家，他的音乐创作涉足领域广泛，成果甚丰。其中钢琴方面有一部《钢琴协奏曲》（作品 33 号）、《斯拉夫舞曲》和《杜姆卡》等多首钢琴重奏曲及许多钢琴独奏曲。本曲集所选钢琴独奏曲分为三个部分：

第一部分选取德沃夏克创作前期所写的《玛祖卡》、《小步舞曲》、《即兴曲》；第二部分选取他 1892—1895 年旅居美国期间所写的《A 大调组曲》、《幽默曲》、《随想曲》；第三部分是他最重要的一部钢琴作品——《诗意音画》组曲。

编注工作主要集中在指法和踏板两方面，原谱中其他各种术语和记号均不加改动。编注指法时，充分考虑到乐句连接、声部层次的交错进行及人手生理机能等因素；编注踏板时，也充分考虑乐曲的和声进行、乐句断连以及风格情绪、音响调色等因素。但众所周知，实际弹奏中指法的编排往往还要照顾弹奏者的手指条件；踏板的使用更是一项复杂而随机性较强的技术，它更需要给予弹奏者自由处理的空间，所以这两方面的编注工作，目的是帮助钢琴学生较为便利地去学习弹奏这些曲目，而不限制弹奏者的自由取舍和改动。

对每首曲目都附注了简短的乐曲介绍及弹奏提示，力求言简意赅，希望能对学习起到某些启发和引导作用。

本曲集的编注工作，得到上海音乐学院音教系主任余丹红博士和上海音乐学院钢琴系林尔耀教授的热情关心和大力支持，林教授对编注工作提出许多具体性的指导意见，在此谨向他们表示衷心的感谢。

陈宇萌

乐曲介绍与演奏提示

第一部分

玛祖卡 (MAZURKAS)

捷克与波兰两个小国紧相毗邻，德沃夏克仿效他之前的肖邦，运用同样的民间舞曲素材，写出自己的玛祖卡舞曲，是很自然而然的。他的玛祖卡虽只有不多的几首，却独具魅力。精致的织体、丰实的和声，带有德氏个性色彩的民歌风旋律，自如地驾驭自由换位的节拍重音而使玛祖卡特点活灵活现。这一切使他的钢琴玛祖卡成为不可多得的民族音乐珍品。在此，我们选了他作品 56 号（作于 1880 年）的第 1、3、5 首。这三首都在玛祖卡的舞曲律动中演绎了极其迷人的旋律，既甜蜜又忧伤，各具特色，韵味悠长。弹奏时注意：谱上较多的弱记号提示我们不需要用太过强烈的表情，而应特别追求有诗意的歌唱。

小步舞曲 (MENUETTY)

小步舞曲原是一种源自法国民间的舞曲，17 世纪曾风行欧洲上层社交生活圈，其速度徐缓，风格优雅，采用再现单三部曲体。德沃夏克写的这首小步舞曲，实际上是一部小型组曲。第六首标明“CODA”，事实上是第一首的原样再现再加上一小段尾声，以这种首尾呼应关系而构成组曲样式。其中的第 2、3、4 首都极精短，仅采用单二部曲体。我们弹奏并聆听这部组曲，仿佛眼前浮现一场热闹的舞会场景：不同的舞蹈者以不同的服饰装扮和风姿，轮流出来表演一小段美轮美奂的舞蹈。作品在风格上秉承了传统小步舞曲优雅庄重的格调，然而其每一道旋律都充盈着斯拉夫音乐的色彩和韵味，每一段和声、织体都精雕细琢地烘托了旋律的甘美醇和，真是一件令人玩赏不已的钢琴艺术珍品。

即兴曲 (IMPROMPTU)

这首中等篇幅的独奏曲是 1883 年作者在母亲逝世一个月后写下的，音乐中自然留下他悲痛的心影。乐曲首段以自由节奏方式抒唱出一曲哀歌，其后各段音乐的展开，既有似恳切的祈求，又有圣颂般清朗广远的合唱，不断出现从“*pp*”到“*ff*”的大幅度起伏，使全曲具有较复杂的情感内涵。

其曲式结构打破常规的复三部曲式，在曲体的第二部分（中部）之后加进一段 D 大调的第三部分（可视为第二中部），然后才进入再现性质的第四部分，而使全曲呈“复四部”的样式。为了结构的完整性，在第二部分末尾有第一部分主题的闪回作为过渡而引入第三部分，在第四部分（再现）结束全曲时又调

来第二部分的材料缀成尾声，从而形成各部分之间的照应和连锁关系。这种曲式结构上的自由扩充手法，有后人谓之“德氏风格的曲式结构”。

学弹此曲，要把握这种曲式结构，以求音乐既有各段的特点，又有全局的均衡。第一部分主题旋律上的“rit”、“accel”等术语，需要将其化成自然天成的自由节奏感觉。

第二部分

A 大调组曲 (SUIT A)

这首组曲是德沃夏克旅居美国期间(他于 1892--1895 年受聘为纽约民族音乐学院院长)所写的，共三首。这里选其第 1、3 首。

第 1 首是复三部曲式。前部以中速唱出不断下行的五声旋律，委婉而伤感，具有黑人灵歌的格调；中部是快速的欢乐舞蹈，其节奏、音调则带有东欧民间集体舞的某些色彩了。

第 2 首是回旋曲式。其主部(A 部分, A 大调)连续的附点音型的旋律明显带有美国城市舞蹈的律动性，俏皮、诙谐，动感很强；其插部(B、C、D 部分，分别转为升 f、升 c、a 小调)，由于以均匀的四分、八分音符为主，节奏律动明显变得舒缓，形成具有较长气息的歌吟，令人感受到某些东欧民歌的因素。

这部组曲是德沃夏克后期创作风格的某种缩影，即他的音乐语言往往糅合了他自己家乡的和在美国时所热情关注的黑人和印第安人的音乐语言，从而形成独特的个性特色。

在弹奏时，要注意第一首前部的旋律要尽量连贯，形成气韵悠长的歌唱，中部的八度和弦快速跑动有一定的难度；第二首的主部与各插部之间的基本速度要保持统一，主部要富于颗粒性，节奏点准确，各插部要有深沉的歌唱感。

幽默曲 (HUMORESQUE)

这里从德沃夏克的作品 101 号《幽默曲》中选了四首乐曲。这些曲子比起他的其他音乐作品，更多地直接地采撷了美国音乐的元素。所谓美国本土音乐是五光十色的，有黑人民间灵歌、印第安部落旋律、爵士乐、踢踏舞和木鞋舞等城市歌舞艺术的曲调等等。这些音乐各有特色，又互相渗透。在这四首幽默曲中，我们可特别明显地听到爵士乐和城市歌舞曲调的节奏和旋律特征。那些接踵不断的附点、切分、后半拍等富于亢奋感的节奏型，那些半音化下行而自成其趣的旋律，使音乐呈现出戏谑、诙谐、逗趣和神气十足的气氛，从而使“幽默曲”的标题名副其实。当然，四首曲子又各有其特点：第 1、4 首较为抒情，第 2 首舞蹈性特别强，第 3 首则由于那似脱口而出、一气呵成、显得无比轻俏明快的旋律，早已传遍全世界。

随想曲 (CAPPICCIO)

这也是洋溢着美国音乐气息的一首音乐小品。欢快活泼、朝气蓬勃。曲体也带有德氏自由发挥的特点。在复三部曲式已结束上加上一长段尾声，用不同的织体完全重复了中部，写得像一个独立的部分，最后再现一句前部的主题而结束全曲。弹奏时要注意右手高音区常有双声部的对位进行，全曲踏板慎用。

第三部分

诗意音画 (POETIC ONE PICTURES)

在 19 世纪 80 年代，德沃夏克作为一名捷克作曲家，开始不断获得国际性的声誉和奖项，他多次访问英国并在那里写出作品、指挥音乐会，还在布拉格、莫斯科、圣彼得堡等地举办巡回音乐会……也许是一连串的荣誉激发了他的创作热情，也许是在游历各国之时，作曲家更加眷恋自己祖国的美好河山景色和风俗人情，更也许是在他之前的舒曼那种将诗意和文学意味带进钢琴音乐创作而写就标题性钢琴组曲的做法，给了他启迪，1889 年，他写出了《诗意音画》这部钢琴组曲，向世人展示了他描绘“音乐风景”的高超技艺。作品包括的 13 首乐曲，各有着一个使人浮想连翩的美丽标题，标题内涵充分展现于五彩斑斓的音乐语言中，是一部典型的用音乐语言来描绘文字主题、抒情唯美的钢琴作品集。综观整部作品，有以下一些主要特点：

1. 是规模较为宏大的钢琴组曲作品，其中一些曲子如《黄昏小路》、《嬉戏》、《酒神节》、《英雄的墓碑》等篇幅较长。《英雄的墓碑》不仅篇幅长，而且是整套组曲中音响结构最为宏博宽广的一首，堪称是整套组曲的高潮部分。作者为了表达如潮涌现的乐思，往往对传统的曲式结构进行大胆的突破，如《嬉戏》、《富里安特》、《酒神节》都采用了两个中部的“复四部”样式的曲式结构，《古堡里》则将回旋曲式与变奏手法加以结合。

2. 德沃夏克是善于写作旋律的大师，他的旋律变化无穷而自然流畅，往往有如神来之笔，充满自然的新鲜感，并极其贴合他所要达到的音画效果。在他那富于个性色彩的、浑厚而纯美的旋律中，我们可以体味到浓浓的东欧斯拉夫民族的音乐色彩，而有些曲子中的旋律，简直就是一首地道的家乡民歌，如《古堡里》、《幻想曲》、《小夜曲》等。

3. 音响色彩华丽。这是德沃夏克作品的一个显著特点。在这部组曲中的《黄昏小路》、《农夫叙事曲》、《富里安特》、《嬉戏》等有尤为充分的表现。作者用来营造其华丽音乐色彩的手法是多种多样的：大量出现的八度双音和八度和弦、频繁的转调和离调所产生的大量变化音与变化和弦、在主调和声写作中渗进复调对位手法、连音和跳音的交错使用，等等。有时候，和声与织体的巧妙变化，避免了相同乐句多次重复而可能造成的单调（《嬉戏》）；有时候，利用和弦音的分解组合使节奏重音发生变化，形成二拍子与三拍子交替出现的生动效果（《富里安特》）；有时候，敏锐地利用调性的某种色彩感来造成符合乐

曲意境的色调变化，如《古堡里》用的是降G大调，以营造神秘幽深的气氛，而紧接的《春之歌》则采用明亮而温暖的A大调。

德沃夏克的这部钢琴组曲，包含了相当的技术难度。要完成整部作品的演奏，需有较大的演奏气魄和驾驭能力。当然，我们也可以抽取某些曲子来单独演奏，而更重要的是，通过这部作品的学习和演奏，可以锻炼我们用钢琴表达音乐的能力，从而能够将德沃夏克的音乐语言真正“诗意”地表达出来，惟妙惟肖地“画”好这部作品里的每一幅“音画”。

目 录

序一	余丹红
序二	林尔耀
编注说明	陈宇萌
乐曲介绍与演奏提示	陈宇萌

第一部分

玛祖卡(OP.56).....	1
I	1
III	5
V	8
小步舞曲(OP.28)	12
即兴曲(B 129)	17

第二部分

A 大调组曲(OP.98).....	23
I	23
III	28
幽默曲	33
I	33
III	36
VII	39
VIII	42
随想曲(B 188)	46

第三部分

诗意音画(OP.85)	51
I 黄昏小路	51
II 嬉戏	59
III 古堡里	64

IV	春之歌	67
V	农夫叙事曲	73
VI	幻想曲	79
VII	富丽安特舞曲	83
VIII	丑小鬼之舞	88
IX	小夜曲	94
X	酒神节	98
XI	闲聊	109
XII	英雄的墓碑	113
XIII	圣山上	121

玛祖卡

Allegro non tanto

I

Op. 56

The musical score is written for piano and consists of five systems of music. The key signature is B-flat major (two flats) and the time signature is 3/4. The tempo is marked "Allegro non tanto".

- System 1 (Measures 1-7):** Starts with a piano (*p*) dynamic. The right hand features a melodic line with slurs and accents, while the left hand provides a rhythmic accompaniment. Fingerings are indicated with numbers 1-5. A "Ped." (pedal) instruction is present at the end of the system.
- System 2 (Measures 8-12):** Continues the melodic and accompanimental lines. Dynamics range from piano to fortissimo (*f*). A "Ped." instruction is present.
- System 3 (Measures 13-17):** Features a fortissimo (*ff*) dynamic. The right hand has a more active melodic line with slurs and accents. A "Ped." instruction is present.
- System 4 (Measures 18-23):** Dynamics include piano (*p*) and fortissimo (*f*). The piece includes a "dimin." (diminuendo) instruction. A "Ped." instruction is present.
- System 5 (Measures 24-28):** Ends with a piano (*p*) dynamic and a "dimin." instruction. A "Ped." instruction is present.

30

p *cresc.* *f*

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

35

dimin. *p* *p* *f*

Ped. Ped. Ped. Ped. * Ped. * Ped. Ped.

41

p dimin. *f* *p* *pp leggiero*

* Ped. * Ped. Ped. * Ped. *

48

p *p* *leggiero*

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. * Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

55

p *p*

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

61 8

f *p* *f* *p*

Teo * Teo *

68 8

f *p scherzando*

Teo * Teo * Teo

75

poco a poco cresc.

* Teo * Teo * Teo *

82

f *dimin.* *p*

Teo * Teo * Teo *

88

sempre più dimin. *pp*

Teo * Teo * Teo * Teo

95 *p* *mf* *cresc.*

100 *ff*

105 *fz*

111 *P sempre più dimin.* *pp*

117 *ppp*

123 *ritard.*

III

Allegro

Musical notation for measures 1-6. Treble clef, bass clef, 3/4 time signature. Dynamics include *p*. Fingerings are indicated with numbers 1-5. Accents are present over notes in measures 2 and 4.

Musical notation for measures 7-13. Treble clef, bass clef, 3/4 time signature. Dynamics include *p* and *ben marcato*. Pedal markings are present below the bass line.

Musical notation for measures 14-19. Treble clef, bass clef, 3/4 time signature. Dynamics include *Teo. Teo.* and *simile*. Pedal markings are present below the bass line.

Musical notation for measures 20-25. Treble clef, bass clef, 3/4 time signature. Dynamics include *f* and *fz*. Pedal markings are present below the bass line.

Musical notation for measures 26-31. Treble clef, bass clef, 3/4 time signature. Dynamics include *fz* and *rit.*. Pedal markings are present below the bass line.