

国家大剧院
NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂
陈平主编

钢琴欣赏

18 PIANO LECTURES

十八讲

康宁 / 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

国家大剧院
NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂
陈平主编

钢琴欣赏 十八讲

GANGQIN XINSHANG SHIBAJIANG

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴欣赏十八讲/康宁著. —北京: 北京师范大学出版社,
2011.10

(国家大剧院音乐讲堂)

ISBN 978-7-303-08657-3

I. ①钢… II. ①康… III. ①钢琴—音乐史—西方国家
②钢琴曲—音乐欣赏—西方国家 IV. ①J624.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第195988号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街19号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 170 mm × 220 mm
印 张: 15.75
字 数: 192千字
版 次: 2011年10月第1版
印 次: 2011年10月第1次印刷
定 价: 45.00元

策划编辑: 陈佳宵 责任编辑: 高玲 陈婧思
美术编辑: 毛佳 装帧设计: 张同龙
责任校对: 李茵 责任印制: 李啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

《国家大剧院音乐讲堂》丛书编委会

主 编 陈 平

编 委 (按姓氏笔画为序)

马荣国 王大羽 邓一江 叶 子 朱 敬

任 一 刘雪枫 杨 耕 张 宇 陈 平

总序

国家大剧院院长 陈平

当美妙的音乐回响在耳际的时候，我们几乎无法想象一个没有音乐的世界。正如英国作曲家埃尔加爵士所说：音乐是人类的必需品，如同空气和食物。失去了音乐，我们可能会少了活力，或在精神上造成缺憾。尽管先贤们出于对音乐的热爱和敬畏，而将其阐述概括得接近神秘，事实上，了解或聆听经典音乐并非难事，只是当你需要进一步提高自己的鉴赏力时，不可避免地要学习一点相关知识，或者说，必要的阅读可能更有助于音乐欣赏水平的迅速提高。

基于以上初衷，经过一年的筹备、撰写、编辑，《国家大剧院音乐讲堂》丛书终于问世，作为这套系列丛书的主编，我感到由衷欣喜。通过阅读这套“讲堂风格”的丛书，将会有更多的爱乐者认识并了解高雅的音乐艺术，国家大剧院长期坚持的艺术普及理念，在功能上也会取得更进一步的成效。

刚刚开幕三年多的国家大剧院是人们接触健康高雅艺术特别是经典音乐的重要窗口，始终秉承“艺术性”、“人民性”、“国际性”的运行宗旨，无论是艺术生产、艺术普及教育抑或殿堂经营，都是为了践行“社会主义文化大繁荣、大发展的重要引擎作用”，传播艺术魅力，丰富人民生活。三年多来，已经有600多万观众走进大剧院，接触到不同种类、不同形式的艺术表演。其间，国家大剧院聘请了数百名全国一流乃至世界一流的艺术大师与广大观众济济一堂，通过“周末音乐会”、“经典艺术讲堂”、“青少年艺术周”、“春华秋实”等艺术普及教育品

牌与观众互动交流，引导广大民众参与到国家大剧院的艺术活动中来。同时，国家大剧院的艺术传播活动也遍及全国，真正达到立足北京、辐射全国、为全国人民服务的目的。

广大民众的积极参与再一次印证了艺术与生活之间密不可分的关系，同时也肯定了国家大剧院艺术普及工作的宗旨。今天，国家大剧院与北京师范大学出版社合作策划出版《国家大剧院音乐讲堂》丛书，是国家大剧院艺术普及教育工作的延展与深入，借助书籍的发行，艺术普及的覆盖面得以拓宽，惠及更多民众；同时，书籍梳理知识脉络，使读者对艺术的认识与理解也更加系统。

艺术是人类历史沉淀的宝贵财富，任何人都有权享受艺术带来的福祉。音乐在所有艺术形式中最具有抽象性特点，它没有历史隔阂，也无疆界限制，无论哪个国家、哪个年代的人，都能被经典传承的音乐打动。在西方，人们从儿童时代就受到音乐的熏陶；在中国，艺术普及也应重视从青少年开始，通过各种喜闻乐见的形式，引导他们恰当地看待艺术、理解人文精神、树立健康正确的价值观。

《国家大剧院音乐讲堂》丛书包含常见的音乐艺术，有歌剧、交响乐、室内乐、钢琴、小提琴、合唱、艺术歌曲、巴洛克音乐和现代音乐等选题，系统介绍了音乐史上最具权威的音乐家及作品，讲述风格深入浅出，引人入胜。为了使本套丛书能够成为广大音乐爱好者轻松喜读的图书，并使国家大剧院“音乐讲堂”功能得到最大程度的延伸，编著者除了尊重艺术本身外，还将音乐作品的经典性、趣味性和通俗性并举，尽可能扫除高雅艺术与广大受众之间的隔阂，以求成为目前业内最权威、最快捷、最实用的入门指南性读物。目前，丛书第一批出版的几个艺术门类虽具有代表性，但就音乐艺术整体来说还不够全面，今后还会有更专门细分的门类陆续编撰出版，《国家大剧院音乐讲堂》丛书的内容将会日益丰富。

当我们以放松心情来享受音乐的时候，也许正如某位思想家所说：“音乐是我们消磨时间的最佳方式”或者“音乐是唯一无害的感官享乐”，但是在这里，我更想引用的是德国诗人亨利希·海涅的名言：音乐是奇特的，它几乎是个奇迹。它是介于思维与现象、精神与物质之间的一个朦胧的调解者。相似而又不同于它所调解的每一事物——一种需要时间来证明的精神、一个无涉空间而自足的事物。

我们真诚希望这套能够为您欣赏音乐带来裨益和阅读乐趣的《国家大剧院音乐讲堂》丛书成为热爱生活的音乐爱好者不可或缺的知心好友，同时也希望通过国家大剧院这座艺术之桥让每个人都与艺术结缘。

前言

在三百多年的钢琴艺术中，人们感叹于无数伟大人物留下的艺术瑰宝，这些作曲家中离我们最近的一位也逝世 30 多年了，如今，我们只能用音乐和文字怀念他们。

这本书从 17 世纪巴洛克时代开始，记述了三个世纪以来钢琴音乐史上里程碑式的人物，他们虽性格各异，但却也存在着千丝万缕的联系。于是，钢琴音乐史也出现了两种截然相反的现象，一种是传承，另一种则是颠覆。这两种现象影响了音乐的发展轨迹，也正是在这样的矛盾当中，音乐才层层演进，成为今天我们看到的模样。

一方面，我们能在每个作曲家的故事中找到他们之间的联系，或是一段老师与学生的故事，或是朋友与知音的情谊，他们相互影响，彼此带动，在音乐流派的承袭上起到了继往开来的作用；另一方面，每一个作曲家都善于破旧立新，他们并不满足于前人留下的成就，而是通过音乐写出自己的个性与主张，于是，钢琴音乐在传承的同时开始向纵深发展，开始与更广泛的领域结合，开始建构出一片广阔而自由的天地。

今天，在回顾钢琴音乐走过的道路时，这些作曲家为我们指明了方向，我们可以沿着他们的创作轨迹和生命历程再重新体味一次音乐发展，体味一次艺术魅力。而且，在读这本书的时候，那些作曲家创作的音乐无疑是最好的伴侣。

目 录

第一讲 他不是上天造就的奇人——巴赫（上）

- 一、他不是上天造就的奇人 003/ 二、生命中的重要作用 005/
- 三、世俗与宗教之桥 009

第二讲 他不是上天造就的奇人——巴赫（下）

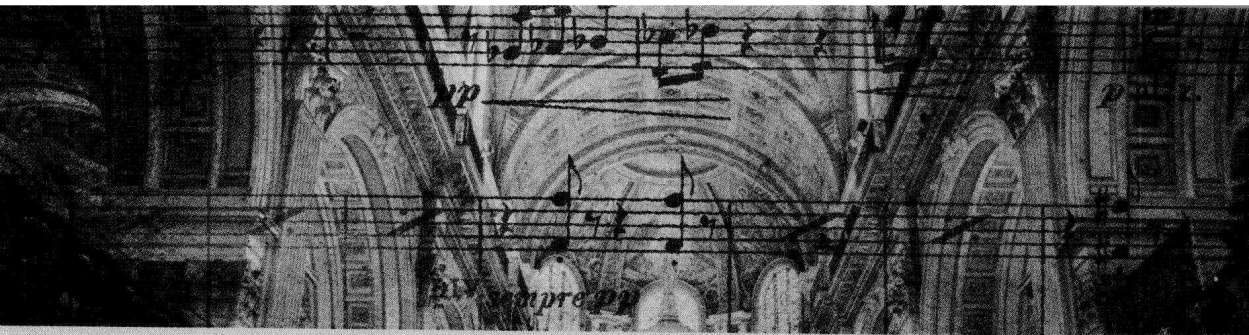
- 一、《戈德堡变奏曲》014/ 二、《十二平均律》016/
- 三、《意大利协奏曲》019

第三讲 拨动历史之弦——亨德尔与斯卡拉蒂

- 一、从理发医生之子到宫廷乐师 025/ 二、键盘上的自我 027/
- 三、拨动历史之弦 031/ 四、相逢何必曾相识 033

第四讲 如果全世界都能微笑——海顿

- 一、如果全世界都能微笑 037/ 二、“海顿爸爸” 042/
- 三、这个时代属于维也纳 044/ 四、钢琴上的交响 047

第五讲 还他一身天真——莫扎特

- 一、上帝的宠儿 053/二、还他一身天真 056/
- 三、小调之泪 059/四、灵魂的使者 063

第六讲 缪斯还是魔鬼——贝多芬(上)

- 一、缪斯还是魔鬼 069/二、我要向我的命运挑战 073/
- 三、丢失一分钱的愤怒 077

第七讲 缪斯还是魔鬼——贝多芬(下)

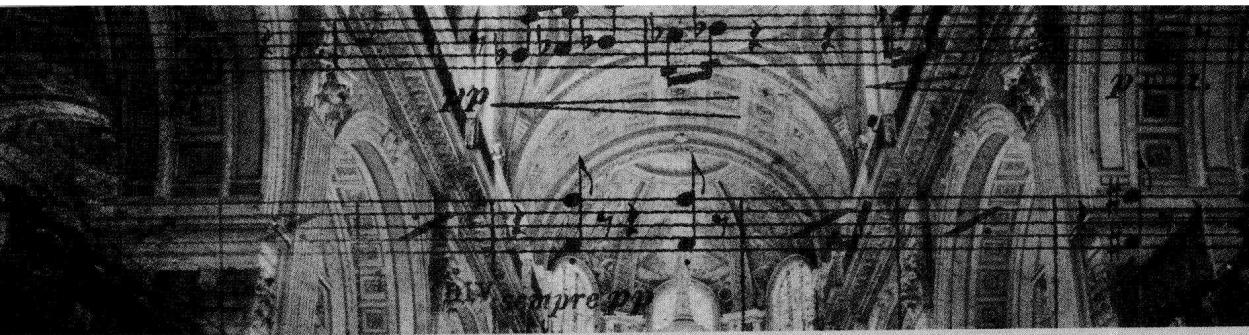
- 一、也无风雨也无晴——《C小调32首变奏曲》082/
- 二、六首扛鼎力作 085/三、晚年的哲学 089

第八讲 即兴之美——舒伯特

- 一、即兴之美 095/二、与你一起歌唱 098/
- 三、弗里安特的花朵 101/四、天堂之声 103

第九讲 年轻人的阵地——舒曼

- 一、童年情景 109/二、中指的悲哀 113/
- 三、年轻人的阵地 116

第十讲 此情无关风与月——肖邦(上)

- 一、以钢琴的名义 123/二、此情无关风与月 126/
- 三、马约卡岛的黄昏 129

第十一讲 此情无关风与月——肖邦(下)

- 一、童话还是史诗 134/二、一个人的日记 136/
- 三、夜之孤独 140/四、波兰之魂 142

第十二讲 钢琴魔术博士——李斯特

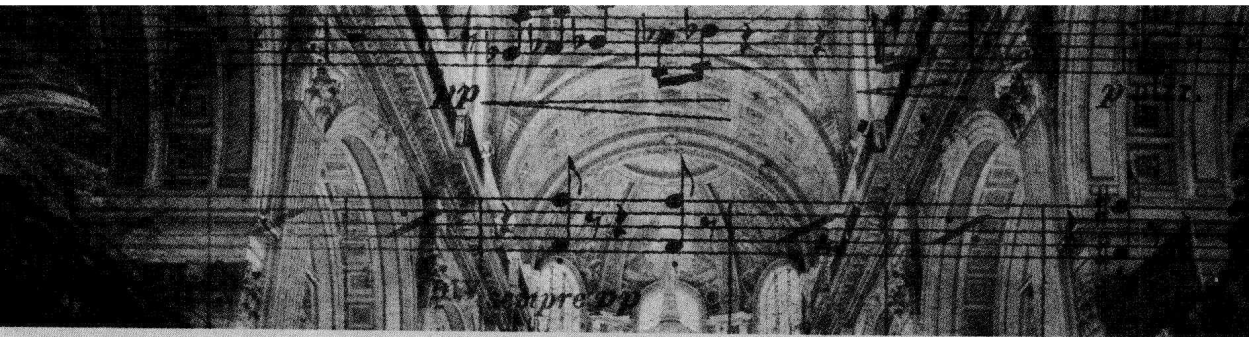
- 一、第一次与大师相遇 149/二、钢琴魔术博士 151/
- 三、《旅行岁月》154/四、标题音乐 158

第十三讲 悲伤的狂想曲——勃拉姆斯

- 一、解读其人 163/二、悲伤的狂想曲 166/
- 三、匈牙利舞曲 169/四、冥想者 171

第十四讲 你的忧郁来自哪里——柴科夫斯基

- 一、你的忧郁来自哪里 177/二、《第一钢琴协奏曲》180/
- 三、《四季》183

第十五讲 琴键上的调色大师——德彪西

- 一、天生的“叛逆者” 189/ 二、琴键上的调色大师 191/
三、东方情结 195/ 四、《亚麻色头发的少女》 196/ 五、月光 198

第十六讲 硝烟下的舞蹈——拉威尔

- 一、谁是拉威尔 203/ 二、森林传说 205/
三、夜之幽灵 208/ 四、硝烟下的舞蹈 212

第十七讲 时光倒流七十年——拉赫马尼诺夫

- 一、时光倒流七十年 217/ 二、《音画练习曲》 220/
三、柳暗花明又一村 222

第十八讲 历史的天空——普罗科菲耶夫和肖斯塔科维奇

- 一、历史的天空 227/ 二、“持续地敲击不和谐和弦” 231/
三、肖斯塔科维奇 234

他不是上天造就的奇人

——巴赫（上）

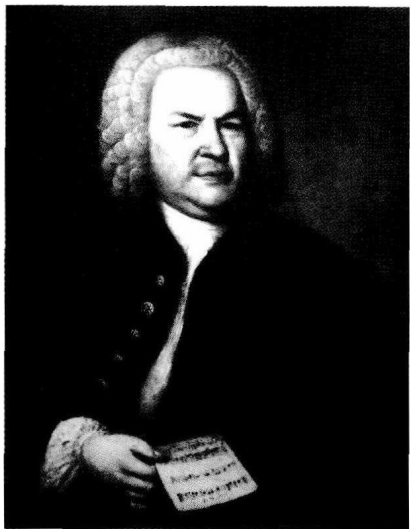
第一讲

称巴赫为西方音乐史的擎天之柱并不为过，尤其在键盘音乐方面。后世伟大的作曲家、演奏家不计其数，但无一不向巴赫的伟大贡献致敬，直至今日，巴赫的键盘作品《十二平均律》仍被称为钢琴的《圣经·旧约》，其地位无人撼动。

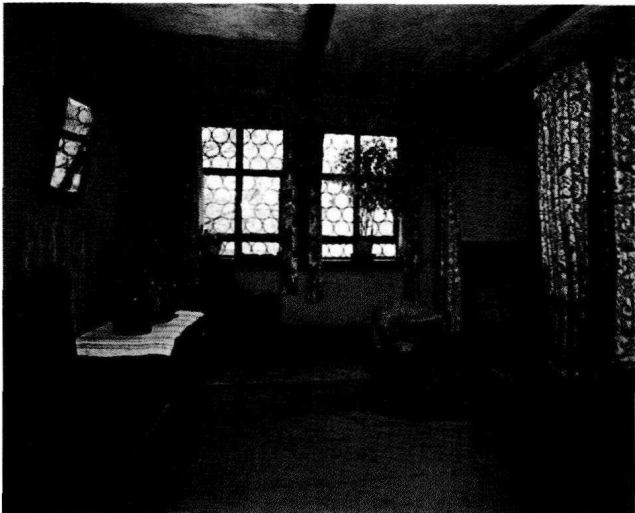
一、他不是上天造就的奇人

对于约翰·赛巴斯蒂安·巴赫来说，也许此生最幸运的莫过于拥有家族世代的音乐传统和自身与生俱来的音乐天赋了。感叹巴赫成就的人，总是不忘赞美巴赫是上天造就的奇人。在巴赫故居旁的雕像前，每天都有来自世界各地的游人慕名前来瞻仰这位生活在三个世纪前的“音乐之父”。事实上，在仰视巴赫头顶上的光环时，我们也许更应该

站到塑像的背后，认真思索他作为一个平凡人所走过的学习历程。

1685年，巴赫出生在德国中部图林根地区的小城艾森纳赫，与大多数人一样，他没有显赫的爵位，家境朴实。从巴赫的曾祖父开始，家族中便有人以音乐为职业，他的父亲和哥哥都是当时颇具影响力的乐师。在这样的环境中，巴赫耳濡目染，显现出音乐方面的天赋，除了学习弦乐和键盘等多种乐器外，七岁那年，他还进入当地一所教堂附属的拉丁语学校的圣歌队，在各种节日和仪式上唱宗教歌曲。不仅这样，年幼的巴赫还表现出惊人的毅力，在家中的花园里练习小提琴的他，

为了减轻长时间按弦造成的手指疼痛，经常拔起身边的草擦拭手指，长此以往，草地被拔秃的面积越来越大，最后变成一个圆圈。巴赫的幼年时期是充满快乐的，直到九岁时母亲去世，十岁时父亲去世，他才离开家乡，开始了波折而艰苦的生活。

巴赫首先来到在奥尔德鲁夫生活的长兄家，并且在那里接受了严格、系统的音乐训练。在反复的练习和不断的学习中，巴赫越发感觉到音乐散发出令人心驰神往的魅力，在音乐的洗礼中，他能够进入另一个纯净世界。奥尔德鲁夫是个小城市，尽管长兄能够提供的音乐资料甚多，但对于巴赫来说，听一场真正的音乐会始终是个梦想。当时，30公里以外的汉堡已经成为欧洲音乐的繁盛地，很多音乐家在那里尽展才华，各种音乐会令人目不暇接。巴赫经济拮据，在购买了最便宜的音乐会门票后，只能靠步行往返，如果连续两场音乐会难以取舍，他就会选择在汉堡街头睡上一夜。

15岁时，巴赫为了生计离开长兄，只身来到德国北部音乐名城吕内堡。多种乐器的学习经历加之纯净优美的嗓音使巴赫被当地圣·米歇尔教堂“优秀歌手”合唱团录取，同时进入神学学校学习。经过一段时间的努力，巴赫管风琴演奏方面的技能凸显出来，于是他有机会担任了教堂的管风琴师。虽然只有微薄的薪水，但是教堂的工作一方面可以维持生计，另一方面可以为巴赫提供相对稳定的学习环境。

在吕内堡的一家图书馆中，巴赫年轻的身影经常出现。馆内珍藏的欧洲各国作曲家的乐谱使他感觉如获至宝，这些乐谱不但包括当时著名作曲家罗伯盖尔、凯尔等人的手抄乐谱，还包括很多古德意志和意大利作曲家的作品。在这里的潜心学习大大拓宽了巴赫的音乐视野，为其之后的创作打开了思路。除此之外，他积极与当时有成就的音乐家接触，包括向约翰教堂的著名作曲家、管风琴家乔治·彪姆学习请教；去汉堡听彪姆的老师——管风琴大师莱因肯的演奏；聆听德国歌剧作曲家凯

泽尔的歌剧；担任法国宫廷的临时乐师，了解法国古钢琴音乐的演奏技法，并研究法国最重要的巴洛克作曲家之一吕利的弦乐作品等。

就这样，巴赫在圣·米歇尔教堂的生活简单而充实，短短两年时间，他读遍了吕内堡时存的所有音乐会资料，建立了对欧洲各流派艺术成就的认识。1703年，巴赫从神学学校毕业，离开唱诗班，来到魏玛的约翰·恩斯特三世公爵的私人乐团担任小提琴手，不久后被任命为阿恩施塔特新教堂的管风琴手。从此，巴赫有了正式的职业，并发表宗教音乐作品与键盘乐曲作品，开始了长达47年的创作生涯。

就是在这18年的曲折生活中，巴赫用意志畅通了今后灵感蓬勃而出的渠道，天赋指引他的音乐之路，而天赋并非一路行走的保护神，曾经有人询问过巴赫有关他的天才问题，巴赫严肃而简单地回答：“这是由于我下过一番苦功，谁若如我这样下一番苦功，他也会达到同样的境地。”

二、生命中的重要作用

巴赫该感谢他的长兄约翰·克里斯多夫·巴赫——一位杰出的管风琴演奏家，管风琴大师巴赫贝尔的学生。父母去世后，巴赫投奔长兄，来到奥尔德鲁夫。尽管在最初的日子里，长兄对于巴赫提出的各种音乐方面的问题反应冷淡，尽管巴赫极尽恳求长兄阅读他的音乐手抄谱仍遭到拒绝，但是，在10~15岁这段最重要的时间里，跟随哥哥学习