

2013 新版
New Edition

拉赫玛尼诺夫钢琴独奏曲集系列(第一卷)

拉赫玛尼诺夫钢琴独奏小品集

Sergey Rachmaninov Works for Solo Piano
Vol. 1 Piano Pieces

陈学元 / 编注

Edited by Chen Xueyuan



时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

拉赫玛尼诺夫钢琴独奏曲集系列(第一卷)

拉赫玛尼诺夫钢琴独奏小品集

Sergey Rachmaninov Works for Solo Piano
Vol. 1 Piano Pieces

陈学元 / 编注

Edited by Chen Xueyuan

 时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社



图书在版编目(CIP)数据

拉赫玛尼诺夫钢琴独奏小品集/陈学元编注. —合肥:安徽文艺出版社,2013.4

ISBN 978-7-5396-4069-3

I. ①拉… II. ①陈… III. ①钢琴曲:独奏曲-俄罗斯-选集 IV. ①J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 044871 号

出 版 人:朱寒冬

责任编辑:陶彦希

装帧设计:许含章

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址:合肥市翡翠路1118号 邮政编码:230071

营 销 部:(0551) 63533889

印 制:合肥中德印刷培训中心印刷厂 (0551) 63813778

开本:635×960 1/8 印张:25.5 字数:400千字

版次:2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

定价:39.00元

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)

版权所有,侵权必究

献给我的恩师

叶惠芳 教授



在我创作的时候，我从未想过一定要一鸣惊人或是与众不同，也不曾刻意追求什么浪漫主义风格，更没有因为要当俄罗斯民族音乐家而增添一些富有民族特色的东西。我完全没有任何想法……

我是一位俄罗斯作曲家，生于此，长于此，它塑造了我的性格，决定了我人生之路的基调。既然我的音乐是我的性格缩影，那么它必定也是俄罗斯民族、俄罗斯音乐的缩影。这是顺理成章的事情，我从未刻意为之过。

音乐是从心里流淌出来的，最后也要回归到心灵中去……

音乐对于我来说就像吃饭一样，是不可或缺的；或者说就像呼吸新鲜空气一样，离开它只能令我窒息；它已经溶进了我的生命，溶入到我的血液里。

我所做的仅仅是简单明了地将我的心灵之语付诸于笔端。这便是我的创作。不论是爱情、痛苦，亦或是悲伤、虔诚，通通都成了我的音乐了。

C. Paganini

致编订者的几句话（代序）

学元：

你好！

见到你编注的《拉赫玛尼诺夫钢琴独奏曲集》书稿，我“第一时间”的感受只能用“数感交集”来形容：惊讶、兴奋、赞叹，或许又夹杂着几丝困惑……

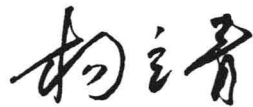
说惊讶，是因为：在常人的印象中，对经典音乐文献进行研究性的编撰校注，历来都是两鬓斑白的老艺术家，或伏案笔耕数十载的理论家才有“资格”涉足的领域。而你，虽“琴龄”已然不短，但毕竟只是在音乐学院攻读演奏专业研究生的年轻人，居然能有如此的勇气、“定力”和恒心，来从事这样一件需要集注大量精力和时间、反复进行深入的思考、在浩如烟海的文献资料中多方求证，并做精细入微的斟酌与比较，才能完成的工作，确实不能不令人惊叹，真是后生可畏啊！

说兴奋和赞叹，是因为：拉赫玛尼诺夫的钢琴音乐，自其问世之初直至今天，不仅受到了越来越多的爱乐者的“宠幸”，也渐渐成为许多大钢琴家音乐会的保留曲目；同时，它们也是音乐院校钢琴演奏专业学生“升级进阶”和国内外大小钢琴比赛的“试金石”。记得在一次国际钢琴比赛做评委时，我听过至少不下十人在复赛中弹奏的曲目，不是他的第二奏鸣曲，就是他的前奏曲或柯莱里变奏曲；决赛中，他的协奏曲，更是一道不可或缺的“风景线”！然而，在国内，即使在资讯十分发达的今天，要找到一部集拉氏钢琴独奏作品之大成的乐谱，仍然不是一件容易的事。所以，这套《拉赫玛尼诺夫钢琴独奏曲集》的问世，无疑是非常值得庆幸的！更加难能可贵的是，你不仅耗费了许多时间，为每首作品编撰了翔实的背景材料，而且还通过对权威的“母版”（俄罗斯 Muzgiz 的原始版）与其他版本的反复对照、比较，以及对拉氏本人演奏录音的仔细聆听，在指法和踏板的运用上也进行了十分细致的审校和修订，并将难得一见的同一作品的不同版本并列排印。这样严谨的治学精神和科学态度确实值得嘉许。

至于讲到我的些许“困惑”，我想你也会理解的。近几十年来，国际乐坛对 Urtext 的重视和强调，在音乐出版界早已形成了一股竞相发行各种“净版”的潮流，后人对经典文献的种种注释、增补、校订，多多少少都会有一点“续貂”之嫌，常常成了一件既吃力却又不尽讨好的事情。不过，在仔细看过你的文稿和你校注的体例之后，这一点点的“困惑”也已经自然而然地消解了。因为，你采用的体例，使人能够清楚地分辨出坊间流传的原版与你校注版的区别所在，从而，在忠实于原作的前提下，为读者提供了可资参考的更多选择；为拉赫玛尼诺夫的钢琴音乐的爱好者、演奏者和研究者，铺建了从不同角度进一步理解作曲家创作意图的路径，这还是大有裨益的。

如果说，读罢你的书稿之后，还有什么希望，那就是你在自己的前言中已经提及的：唯愿你在条件成熟之时，能够依据拉赫玛尼诺夫的手稿来进一步深化你对这位伟大的作曲家和钢琴家的研究，以使这项有着良好开局的“工程”登上更高的层次。

衷心地为你编注的这套《拉赫玛尼诺夫钢琴独奏曲集》喝彩！



2011年12月19日

上海音乐学院

杨立青教授，当代著名作曲家，博士生导师，2000~2009年任上海音乐学院院长。先后毕业于沈阳音乐学院作曲系（本科）、上海音乐学院作曲指挥系（硕士）及德国汉诺威高等音乐学校（钢琴硕士、作曲博士）。兼任中国音乐家协会理事暨创作委员会副主任和对外联络委员会委员、上海音乐家协会副主席、上海现代音乐学会副会长。

前 言

19 世纪末，西方音乐史上诞生了一位俄罗斯浪漫主义音乐大师——钢琴家、指挥家、作曲家谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫（俄文：Сергей Васильевич Рахманинов；英文：Sergey Vassilievitch Rachmaninov，1873~1943 年）。

他出生于俄国的谢苗诺沃（Семёново/Semyonovo），家境富裕，父母皆为业余钢琴演奏家。他四岁开始学习钢琴，母亲是他的第一位钢琴老师，后来转到尼古拉·兹维列夫（Николай Зверев/Nikolai Zverev）门下接受严格的钢琴训练，同时还和安东·阿连斯基（Антон Арёнский/Anton Arensky）学习和声学、音乐理论及复调，与谢尔盖·塔涅耶夫（Сергей Танеев/Sergei Taneyev）学习对位法。不懈的努力与音乐上的天赋相结合，1892 年，他以优异的成绩毕业于莫斯科音乐学院，从此踏上了他演奏、指挥、作曲的职业生涯。

作为钢琴家，从 1892 年的首演至去世前，他在全球多处公演自己和他人的作品，演出场次众多，曲目范围从巴洛克至浪漫派风格，并留有大量珍贵录音；作为指挥家，他演出的乐队作品尽管没有他演奏钢琴的作品那么多，但集三“家”于一身的功绩在他所处的时代也是首屈一指；作为作曲家，他创作有编号的 45 套不同规模、不同器乐、声乐作品和大量无编号作品，而钢琴作品是重中之重。这当中，第二和第三钢琴协奏曲是国际和地方性钢琴比赛决赛中最常被演奏的作品，也属于广大乐迷最喜爱的钢琴协奏曲之列。

他的钢琴独奏作品创作可以分为六个时期：

学生时期（1886~1892 年）：大多为生前没有发表的钢琴作品；

自由艺术家时期（1892~1897 年）：作品 3、10 和 16；

莫斯科时期（1897~1906 年）：作品 22 和 23；

德累斯顿时期（1906~1909 年）：作品 28；

伊万诺夫卡时期（1909~1917 年）：作品 32、33、36 和 39 以及其他小品；

美国时期（1918~1943 年）：大部分钢琴改编曲和作品 42 等。

从他第一部正式出版的有作品编号的《第一钢琴协奏曲》（Op.1）到他最后一部乐队作品《交响舞曲》（Op.45。严格地说最后一部作品应是他改编柴科夫斯基的作品《摇篮曲》），钢琴作品始终贯穿了他一生的音乐创作生涯，筑造了非同寻常的艺术成就，在 20 世纪前后的钢琴音乐中树立了不朽的丰碑。他的创作风格最初很大程度上受到了柴科夫斯基的影响，直到他从音乐学院毕业后，才慢慢地形成了自己的风格。然而自始至终，他的创作几乎都未受到 20 世纪音乐流派极端的分裂而动摇。

拉赫玛尼诺夫有他自己特有的“标志性”音乐语汇。他的音乐里包含了他常见的音乐形象，如“钟声”、“带有死亡主题的动机”和“色彩偏暗并略带忧郁的旋律曲调”。这些都贯穿于他一生的创作。

无论是气势恢弘的钢琴协奏曲，还是结构精致的钢琴改编曲，拉赫玛尼诺夫的创作都是技巧娴熟、情感真挚的。他对钢琴这件乐器的深入了解使得他的作品能最大程度上发挥钢琴的优势。此外，据钢琴家西里尔·史密斯（Cyril Smith）说，拉氏的左手跨度可以达到 12 度，所以演奏他的作品需要有一双柔

韧灵巧的大手。

无论是《C#小调前奏曲》(作品3之2,又被称作《莫斯科的钟声》)中开头模仿钟声的激昂旋律,还是《帕格尼尼主题狂想曲》中最优美、最抒情、最感人的第十八变奏“行板”里的曲调,抑或是他那被改编成多个版本的《练声曲》,他的音乐始终保持着浓浓的俄罗斯民族味道,让人们深深感觉到这位作曲家与自己祖国的感情如此紧密相连,并从音乐中体会到俄罗斯艺术的独特之处。

迄今为止,笔者关注并收集的拉赫玛尼诺夫大部分独奏乐谱版本,分别是上世纪中叶俄罗斯 Muzgiz 全集版、美国 Belwin-Mills 全集版、英国 Boosey & Hawkes 全集版(仍在出版中)、德国 Bärenreiter 全集版(暂只出版了《24首前奏曲》和《音画练习曲》)等。有些版本是非常值得借鉴的,有些版本是直接使用了首版(First Edition),也有些版本还存在个别疏漏,这就让笔者深感需要以更加学术的角度来编订一套新版的拉氏钢琴作品曲集。由笔者主编的这套三卷装的《拉赫玛尼诺夫钢琴独奏曲集》现首次在国内出版。考虑到市场出版过他的全部《音画练习曲》和《24首前奏曲》,此套曲集收录了这两套作品之外拉氏的大部分钢琴独奏作品。

拉氏有关钢琴的作品主要包括:

① 独奏作品(包括中小型作品、大型作品和改编曲);

② 重奏作品(包括四手、六手联弹重奏曲;钢琴伴奏声乐作品;小提琴或大提琴与钢琴的重奏曲、三重奏曲等);

③ 协奏作品(包括四首钢琴协奏曲和一首帕格尼尼主题狂想曲)。

他的钢琴作品还可分为有编号的生前出版作品与无编号(有一部分是学生时期)作品。

此套乐谱按照以下分类法编排:

第一卷,作曲家生前已出版有编号的《五首幻想小品集》、《七首沙龙小品集》、《六首音乐瞬间》;

第二卷,两首变奏曲和两首奏鸣曲;

第三卷,十二首钢琴独奏改编曲(改编其他作曲家和自己的作品)和补遗集(包括作曲家去世后出版的作品、没有作品号的作品)。

笔者前期搜集并阅读了不少珍贵资料,包括不同版本的乐谱、大量文献、各种权威诠释的唱片;还请教了多位老师,包括俄语的翻译、乐曲诠释和作品背景考证方面,而在真正着手编注时力求尊重原作。

对于乐谱中没有指法之处,笔者注有不少建议指法(拉氏大多作品未作指法标记),并用浅色印刷字体标出用以区分;对于部分作品作曲家自己写有指法时,笔者都原封不动地保留;对于有些作品作曲家标有十分详尽的指法,笔者不加任何指法。

目前比较权威的拉赫玛尼诺夫全集乐谱是上世纪中叶由俄罗斯 Muzgiz 出版社出版的,编者是帕维尔·拉姆(Pavel Lamm)和康斯坦金·伊古姆诺夫(Konstantin Igumnov),但是笔者发现,此套乐谱比起其他时期不同的出版商、不同编注者、不同国家出版的版本除有很大的改进之外,仍存在着个别疏漏和错误;而由美国 Belwin-Mills 出版社出版的全集版乐谱与这套相比更有很大差别。当然,拉氏部分作品的手稿字迹潦草,使原编者在校注时有各种推测的标记,也有可能是当时雕版时人员造成的失误。然而这些都无法否认这套俄罗斯版本对现在学术的影响价值。在这套新版里,笔者将搜集到的不同版本乐谱中的殊同之处整理出来。

我们至今还很有幸可以听到拉氏诠释自己作品的录音,所以本书大部分地方加注的踏板是参考于这

些录音。他在 RCA 公司留下的录音都是单声道的，听起来不是很清晰，有时在同一作品的不同时间录音里，有些乐句所演奏的音符甚至和乐谱完全不一样，但这些仍不失为最可靠的参考资料了，因为他是一位对录音绝对一丝不苟的艺术家——这位完美主义者有时候为了一段录音，要反复录制十几遍才会满意。

当然，钢琴中的踏板问题一直是一个无休止讨论的话题。而在国内可以找到有限的专著，目前还只有 Joseph Banowetz 著作的 *The Pianist's Guide to Pedaling* (Indiana University Press, 1985)，中文版已由上海教育出版社出版（朱雅芬翻译，中文名《钢琴踏板法指导》，2010 年新版）。踏板是钢琴的灵魂，使用恰当可以让演奏中的音乐如虎添翼，然而对于任何一位演奏者在处理时都不可能是一成不变的，因为使用踏板产生的声效受到演出场地的高低和大小、与听众距离远近等因素的影响，演奏者在不同时间演奏对钢琴的音量控制、速度的处理、钢琴本身的驾驭等问题上的思考，同样影响着踏板产生的音响；而钢琴踏板在使用时还有半踏板、音后踏板、抖动踏板之分，放踏板也有全放与半放的区别，技巧上还有四分之一、二分之一、四分之三踏板法的选择等等。这些问题都是需要每一位演奏者通过大量的时间去学习和倾听的，或者更多知识可以从这本书里学习后得到启发。所以此套乐谱笔者在加注时，在遵照原始谱的基础上，只在适当之处用括号圈起来，以区分拉赫玛尼诺夫原作中记下的踏板，仅供大家选择性参考，或者说它们仅仅是一个提示。

在书中有些地方，考虑到众多客观因素，如必要的声部保持、手小者够不到大跨度音问题、双手声部超越带来的来回上下翻越等等，笔者把双手重新安排布局（拉氏的手非常大，有些作品对于常人来说，需要考虑用另一只手来完成。此外，有的版本里的编者也使用过“双手重新安排布局”法，且作曲家在部分作品也这样使用）。当然，前提是在遵照原始谱的基础上，在认为适当的地方用括号的方式标出，仅供读者选择性参考。

拉氏的部分作品写有两个版本，有时初版和修改版有很大的区别，例如他的第二钢琴奏鸣曲。在这套版本里，只要任何一首乐曲拥有两个版本的，都会紧挨着收录在一起，方便读者对比和选择演奏，省去再查找的麻烦。书后附上了每首乐曲的作品简介、当时出版时作品的状况、参考和推荐资料等内容，方便读者参阅。

由于本人的能力有限，得到诸如手稿影印副本这样的一手资料目前是困难的，所以乐谱原稿主要来源于首版、俄罗斯 Muzgiz 全集版和美国 Belwin-Mills 全集版等乐谱，更多的参考还是来源于拉氏生前留下的珍贵录音。对于此套乐谱，笔者坚持保留首版等乐谱原样，只是参考其他版本稍作提示，并把笔者加注的部分用浅色印刷体和括号标出，以达到现今读者对作品原作的忠实和众多学者作品研究两方面兼顾，通过一些权威资料的引用来编订这套有学术价值的乐谱。

当然，研究拉赫玛尼诺夫的钢琴作品是需要毕生精力的，本人才疏学浅，书中错误和疏漏在所难免，恳请读者来信不吝指正，以待再版时及时改正。

编者注

目 录

致编订者的几句话（代序）	1
--------------	---

前 言	1
-----	---

1. 五首幻想小品集 作品 3 (Morceaux de Fantaisie, Op.3)

（1）悲歌 Elégie	1
（2）前奏曲 Prélude	7
（3）旋律（第一版）Mélodie (1 st ver.)	12
旋律（第二版）Mélodie (2 nd ver.)	17
（4）丑角 Polichinelle	23
（5）小夜曲（第一版）Sérénade (1 st ver.)	33
小夜曲（第二版）Sérénade (2 nd ver.)	39
小夜曲（西洛第版）Sérénade (A.Siloti ver.)	45

2. 七首沙龙小品集 作品 10 (Morceaux de Salon, Op.10)

（1）夜曲 Nocturne	50
（2）圆舞曲 Valse	54
（3）船歌 Barcarolle	63
（4）旋律 Mélodie	73
（5）幽默曲（第一版）Humoresque (1 st ver.)	78
幽默曲（第二版）Humoresque (2 nd ver.)	86
（6）浪漫曲 Romance	95
（7）玛祖卡 Mazurka	98

3. 六首音乐瞬间 作品 16 (Moments Musicaux, Op.16)

（1）小行板 Andantino	108
（2）小快板（第一版）Allegretto (1 st ver.)	117
快板（第二版）Allegro (2 nd ver.)	126
（3）如歌的行板 Andante cantabile	136
（4）急板 Presto	139
（5）绵延的柔板 Adagio sostenuto	147
（6）庄严的 Maestoso	151

乐曲简介与评注	163
---------	-----

附录 I 由A.Gutheil出版社出版的拉赫玛尼诺夫作品一览表	176
附录 II 由Charles Foley出版社出版的拉赫玛尼诺夫部分钢琴作品一览表	177
附录 III 国外出版过拉赫玛尼诺夫作品的部分出版商概况	178
附录 IV 拉赫玛尼诺夫全部钢琴独奏作品一览表	179
附录 V 拉赫玛尼诺夫钢琴独奏作品录音版本一览表	183
附录 VI 拉赫玛尼诺夫演奏自己作品录音一览表	186
附录 VII 参考资料	188
附录 VIII 有关拉赫玛尼诺夫的部分推荐阅读外文专著	190
后记与致谢	192

五首幻想小品集 作品3

Morceaux de Fantaisie, Op.3 No.1
Elégie

1. 悲歌

Moderato ^{c)}

a) *ped.*

b) *mf* *(m.d.) (m.s.)*

c) *pp* *(m.d.) (m.s.)*

d) *cresc.* *(m.d.) (m.s.)*

e) *dim.* *(m.d.) (m.s.)*

f) *p* *(m.d.) (m.s.)*

g) *pp* *(m.d.) (m.s.)*

h) *mf* *(m.d.) (m.s.)*

i) *f* *(m.d.) (m.s.)*

j) *dim.* *(m.d.) (m.s.)*

k) *simile*

- a) 乐谱中括号内踏板为编注者所加,为了学术严谨,只在适当的地方稍作提示,以区分拉赫玛尼诺夫原作。后同。
- b) 为方便左手,此处可用右手演奏。后面类似之处可以酌情考虑。
- c) 穆瑞·贝勒 (Murray Baylor) 建议速度 $\text{♩} = c.66$; 中段 (第 41 小节) $\text{♩} = c.54$ 。

17 *p* *pp*

21 *con affetto* *cresc.*

25 *ff*

29 *dim.* (m.d.) (m.s.)

33 *f* (m.d.) (m.s.)

Detailed description: This page contains five systems of musical notation for a piano solo. Each system consists of a grand staff (treble and bass clefs). The notation includes various musical symbols such as notes, rests, slurs, and dynamic markings. Fingerings are indicated by numbers 1-5. The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The piece starts at measure 17 and ends at measure 33. The dynamics range from *p* (piano) to *ff* (fortissimo). The tempo/mood is marked *con affetto* and *cresc.* (crescendo). The notation includes many slurs and ties, suggesting a continuous, flowing melody. There are also some specific markings like (m.d.) and (m.s.) which likely refer to musical directions or specific techniques.

37

rit. 3

(m.d.) (m.d.) *f* (m.d.) (m.s.) (m.d.)

41 **Più vivo**

pp *mf*

45

pp *mf*

49

rit.

53 a) *a tempo* *mf* *pp*

a) 由 Joseph Banowetz 编注的 (Alfred 出版社出版) 拉赫玛尼诺夫作品选辑里, 编者以为 *a tempo* 应在这小节后半部分。

57 *mf* *pp* *m.s.m.d.*

61 *cresc.* *pp*

65 *cresc. sempre*

69 *8va* *fff appassionato*

The musical score consists of four systems of staves. The first system (measures 57-60) shows a right-hand melody with a *mf* dynamic and a left-hand accompaniment of eighth-note chords marked *pp*. The second system (measures 61-64) continues the melody with a *cresc.* marking and a *pp* dynamic. The third system (measures 65-68) features a *cresc. sempre* marking. The fourth system (measures 69-72) includes an *8va* marking and a *fff appassionato* dynamic. The score is marked with various ornaments and performance instructions.

92 *mf*

96

100 *cresc.*

104 *ff* *fff* *m.s.* *(m.d.)*

(Leo. Leo. Leo. Leo. Leo. * Leo. *)

a) 参阅书后《乐曲简介与评注》。