

俄罗斯钢琴学派作品选

毛 波 王玮立 黄晓东 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

俄罗斯钢琴学派作品选

毛 波 王玮立 黄晓东编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

21世纪钢琴教学丛书(教学版)

21SHIJI GANGQIN JIAOXUE CONGSHU

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯钢琴学派作品选 / 毛波, 王玮立, 黄晓东编
著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2016.2(2016.10重印)
ISBN 978-7-5621-7696-1

I. ①俄… II. ①毛… ②王… ③黄… III. ①钢琴曲
— 俄罗斯 — 选集 IV. ①J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第287826号

21世纪钢琴教学丛书

俄罗斯钢琴学派作品选(教学版)

毛波 王玮立 黄晓东 编著

责任编辑:王菱

封面设计:张宏

排版:重庆大雅数码印刷有限公司·张祥

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路2号

网址:www.xscbs.com

邮编:400715

经销:全国新华书店

印刷:重庆大雅数码印刷有限公司

开本:889mm×1194mm 1/16

印张:21.25

版次:2016年4月 第1版

印次:2016年10月 第2次印刷

书号:ISBN 978-7-5621-7696-1

定价:56.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品,因未能联系上作者,其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村78号国际商会大厦10楼
电话:023-67708230 67708231

作者简介

毛波,男,1966年出生,四川自贡人。四川理工学院音乐学院党总支书记,副教授,硕士生导师,自贡市音乐家协会主席,四川省音乐家协会理事,四川省钢琴学会理事。在27年的高校音乐教学工作中,先后有论文十余篇刊登在《钢琴艺术》等学术刊物上;作为分册主编主持了由西南师范大学出版社出版的全国普通高等院校音乐专业教材《钢琴》(第一册)的编写工作;参与了四川张大千研究中心重点项目《张大千音乐修养研究》以及盐文化研究中心项目《川南盐场音乐形态研究》的研究;主持四川理工学院学科建设培育项目《川南盐场地域音乐文化研究》。曾获自贡市作品新作钢琴比赛第一名;自贡市“十大歌手”比赛美声组第一名。

王玮立,男,1980年出生,四川自贡人。四川理工学院音乐学院音乐学系主任,双硕士学位,自贡市音乐家协会键盘学会副会长。曾留学白俄罗斯国立音乐学院,师从东欧著名钢琴家沙斯基教授和室内乐演奏家涅科娜萨瓦教授。曾与白俄罗斯国立音乐学院“年轻的白俄罗斯”交响乐团合作演出贝多芬第三钢琴协奏曲。出版有《钢(风)琴即兴伴奏·自弹自唱教程》《歌曲伴奏谱》(全国中小学音乐新课标教材)、《音乐欣赏(中国部分)》《钢琴演奏技术与教学理论研究》等多部教材及编著。先后在各类专业学术期刊上发表论文近30篇,主持、参与多项省市级科研项目。曾担任2011“李斯特纪念奖”香港—国际钢琴公开赛四川赛区等多项钢琴赛事的评委。

黄晓东,男,1976年出生,四川江油人。现任四川理工学院音乐学院钢琴教研室主任,副教授,硕士生导师,自贡市音乐家协会键盘学会会长;发表学术论文十余篇,其中核心期刊五篇。主持校级教改项目一项、参研省级教改项目一项(第一主研)、参研多项校级教改与科研项目;参编了由西南师范大学出版社出版的全国普通高等院校音乐专业教材《钢琴》(第一册)。曾受聘于四川师范大学音乐学院承担本、专科学生的钢琴课教学。2012年获得“长江钢琴杯”中国音乐家协会高校联盟钢琴比赛优秀指导教师;2013年获得2013“肖邦纪念奖”香港国际钢琴公开赛“国际优秀钢琴导师奖”。

序言

对于综合性大学音乐专业的学生来说,钢琴演奏的学习是一门必不可少的课程,然而往往又因为受到钢琴演奏基础和教学内容全面性的制约,有时去注意演奏水平的提高而没有顾及音乐风格全面性的掌握,有时想拓宽音乐风格的视野却又影响了学习程度的进一步提高。在这里我们不是要针对这一矛盾开出一剂良方,而只是想将我们积累的一些优秀的俄罗斯钢琴作品介绍给大家,以供大家在学习的进程中增加一些不一样的情感体验和风格把握,如果在此同时还能提高大家对钢琴学习的一点兴趣,那也算是我们的意外收获了。

目前国内已经出版了很多俄罗斯钢琴作品集,但大都是以某一位作曲家为专题的曲集呈现,正如前面所说的那样,综合性大学音乐专业的学生没有时间和机会去将每一位作曲家的作品进行全方位的学习,也没有足够的能力去完成一些“超技”的曲目,所以我们选择了一些作曲家的部分中高级程度曲目,编辑成这本钢琴作品选推荐给大家。

说到俄罗斯钢琴作品,就不由得使人想到安东·鲁宾斯坦、卡巴列夫斯基、肖斯塔科维奇、普罗科菲耶夫以及格林卡、柴可夫斯基等等这些在钢琴艺术史乃至音乐史上都熠熠生辉的名字,正是他们,构成了截止到目前仍然是全世界最强大的钢琴的教学、演奏、作曲的一个体系——“俄罗斯钢琴学派”。他们作为这一学派的灵魂人物,在积极学习、消化西方优秀钢琴演奏技艺的基础上,辛勤实践,不断创新,开拓了表演艺术的新天地,仅以半个世纪的时间,“青出于蓝而胜于蓝”地在国际舞台上树起了俄罗斯钢琴学派的旗帜,同时也占据了世界钢琴艺术的首要地位。如果这些人物还能够出现在我们的面前,我只能借用舒曼的那句名言:“先生们,脱帽吧!”来表达对这些创造了历史与神奇的人物的尊敬。

他们的成功源于他们的智慧与汗水,取决于他们先进的教学体系和国家完善的教育体制,但是这些都不是他们的根本,他们的根本是因为他们的创作、演奏、教学都深深植根于俄罗斯深厚的文化、艺术的广袤沃土之中。被称为俄罗斯音乐之父的格林卡曾经说过:“音乐是人民创造的,我们——艺术家们——只是把他们编成曲子。”被称为浪漫主义传统最后一位大师的霍诺维兹,他最擅长演奏的基本曲目是肖邦、李斯特的作品,但他多次征服西方世界的演出曲目,恰是柴可夫斯基和拉赫玛尼诺夫的钢琴协奏曲。其实他在9岁前,已几乎弹遍了家中所有的俄罗斯作曲家的钢琴作品,俄罗斯音乐文化的烙印早已深深打入他的心灵。

我国的钢琴教学体系是在新中国成立后在俄罗斯钢琴学派的直接指导下建立起来的,与俄罗斯钢琴学派的教学理念是一脉相承的,我们在此为大家奉献出这本钢琴曲选,希望能够在一定程度上帮助综合大学音乐专业的学生更好地了解俄罗斯钢琴学派,更好地学习钢琴。

目 录

序言	
作者简介	
波尔特尼扬斯基	1
钢琴奏鸣曲第一乐章	2
格林卡	8
“朝康”主题变奏曲	9
孩子们的波尔卡	24
安东·鲁宾斯坦	33
F大调旋律	34
鲍罗丁	40
在中亚细亚草原上	41
巴拉基列夫	54
升f小调波尔卡	55
练习曲“花园”	62
柴可夫斯基	72
夜曲(Op.10 No.1)	73
降B大调随想曲(Op.19 No.5)	79
杜姆卡(Op.59)	87
里亚多夫	104
八音盒	105
前奏曲	109
小圆舞曲	113

阿连斯基	119
固定低音	120
布鲁门菲尔德	125
g小调练习曲“在海上”(Op.14)	126
格拉祖诺夫	146
练习曲“夜”(Op.31 No.3)	147
拉赫玛尼诺夫	157
幽默曲(Op.10 No.5)	158
波特凯维茨	169
金发少女	170
梅特涅尔	176
a小调钢琴奏鸣曲“回忆”(Op.38 No.1)	177
两首“童话”	205
斯坦钦斯基	228
F大调快板(Op.2)	229
普罗科菲耶夫	241
d小调托卡塔(Op.11)	242
哈哈图良	260
舞曲	261
托卡塔	265
卡巴列夫斯基	280
F大调第三钢琴奏鸣曲 I	281
回旋曲	298
前奏曲(Op.5 No.4)	303
肖斯塔科维奇	307
三首幻想舞曲(Op.5)	308
谢德林	317
音诗	318
作品简介	324

波尔特尼扬斯基

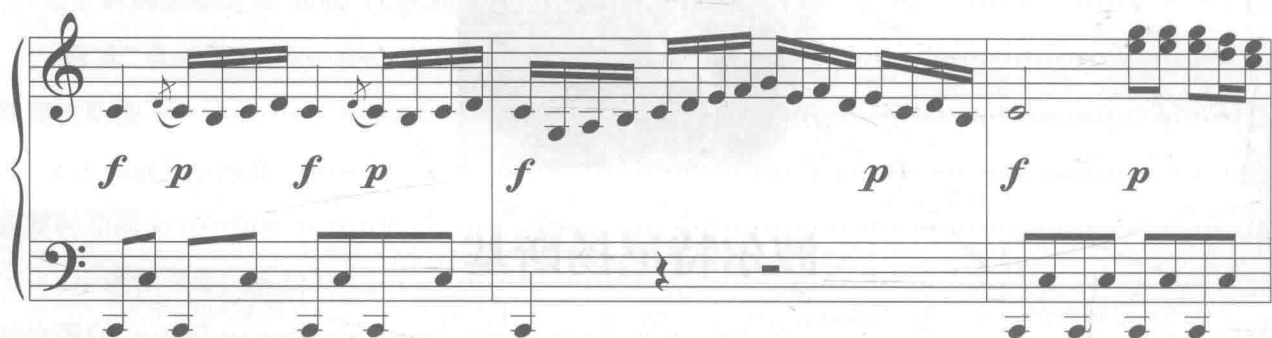
波尔特尼扬斯基·德米特里·斯特帕诺维奇(1751—1825),俄罗斯作曲家,籍贯乌克兰。18世纪60年代师从于作曲家加卢皮。作为歌唱演员,参加了歌剧以及音乐剧的演出。1769—1779年,他留居意大利。从1779年开始从事指挥,1796年开始担任圣彼得堡合唱团总指挥(这个可以算作他的鼎盛时期)。

他的作品风格多样,主要的作品为合唱灵魂音乐。他也是无伴奏合唱的创作大师——波尔顿扬斯基和别列佐斯基共同创造了俄罗斯的新的合唱形式。他的音乐会主要演出宗教范围内的音乐,其中的很多乐曲都有深层次的哲学韵味。与此同时他还创作了很多具有鲜明特色的声乐作品,例如爱国主义歌曲《俄罗斯军营的歌手》,还有少量的歌剧,例如《儿子——对手,或者女儿》(1787年)。他在室内乐创作上第一个创立了俄罗斯大型回旋曲结构。他的音乐风格接近欧洲早期古典主义,以俄罗斯和乌克兰的民歌作为创作素材。主要代表作有:歌剧《克莱翁特》(1776年),《阿尔吉德》(1778年),《君主的庆祝会》(1786年);室内乐《五重奏》(1787年),《交响协奏曲》(1790年);35首混声四部合唱作品;10部二声部合唱作品及其他独奏作品、浪漫曲等。

钢琴奏鸣曲第一乐章

波尔特扬斯基

Allegro moderato

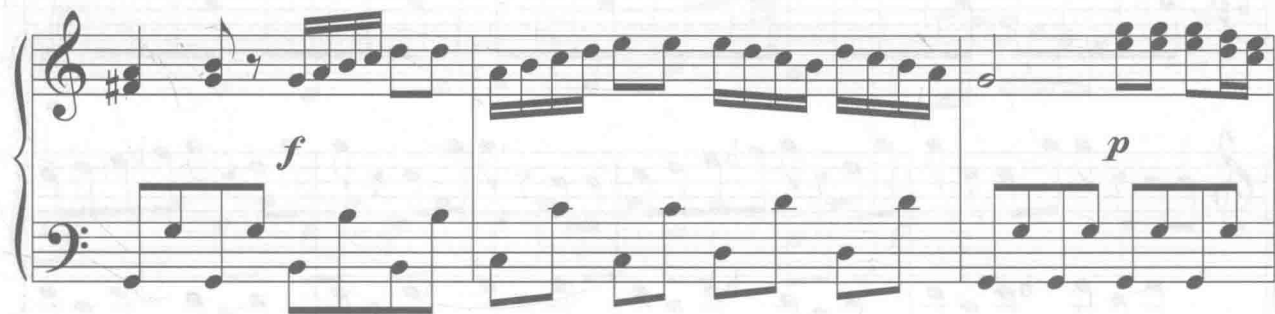
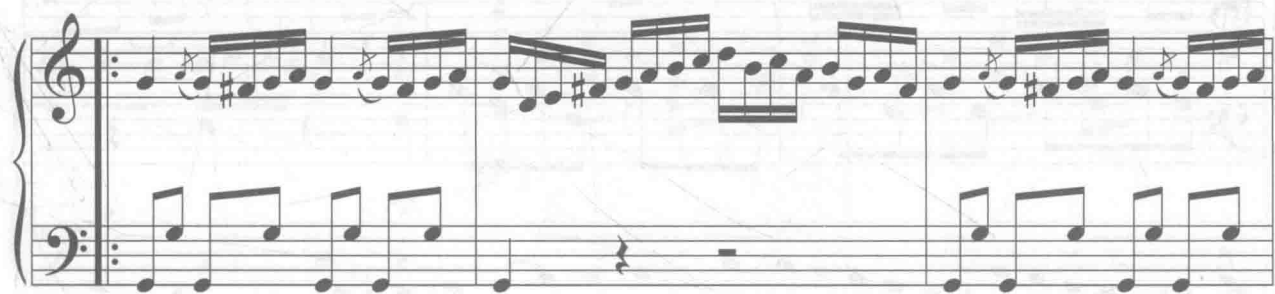
a tempo

tr

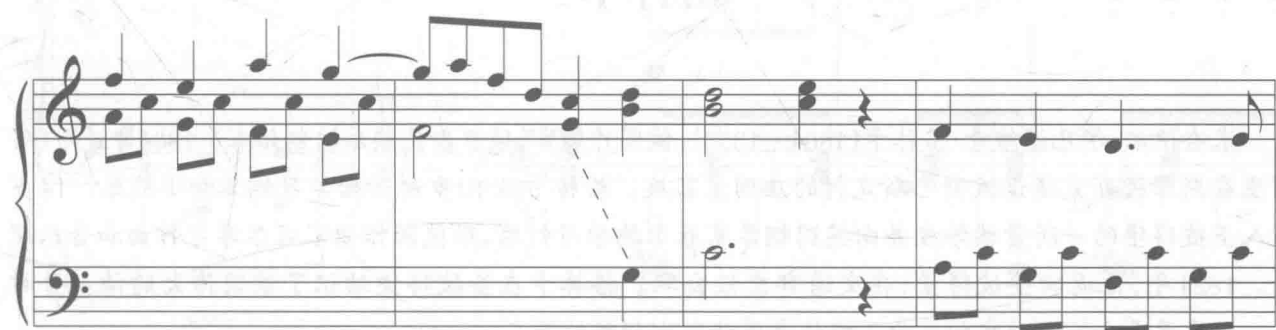
p

f *p* *f* *p* *f*

p

The sheet music is arranged in six systems, each with a grand staff (treble and bass clef). The first system includes a dynamic marking $[p]$. The second system features triplet markings (3) in the right hand. The third system also includes triplet markings (3). The fourth system has a key signature change to one flat (B-flat major). The fifth system continues with the one-flat key signature. The sixth system has a key signature change to two sharps (D major). The music includes various rhythmic patterns, slurs, and articulation marks.

格林卡

米哈伊尔·伊凡诺维奇·格林卡(1804—1857),俄国作曲家,俄罗斯民族乐派创始人。1804年6月1日出生在斯摩棱斯克省诺沃斯巴斯克村的庄园主家庭。格林卡从10岁起开始学习钢琴和小提琴。14岁进入圣彼得堡的一所贵族学校并向英国钢琴家菲尔德学习钢琴,跟俄国作曲家迈尔学习作曲和音乐理论。1824年,他返回圣彼得堡,在交通部出任公职。格林卡在圣彼得堡结识了俄国伟大的诗人普希金。正是普希金的民族文学成为了格林卡民族歌剧创作的源泉。

1830年,格林卡赴意大利学习,结识了柏辽兹,接触到浪漫主义音乐。他认为,在意大利的这种创作模式中,他得不到音乐的创作灵感。格林卡决心要创作出“不但题材是民族的,而且音乐也是民族的”俄罗斯歌剧。1833年,格林卡在德国学习考察时,创作了具有特殊意义的《俄罗斯主题随想曲》和《交响序曲》。

格林卡善于学习,将西欧作曲技法融入到自己的创作中,从而把俄罗斯音乐艺术推向前所未有的高度,创立了俄罗斯民族乐派。他的四幕歌剧《伊凡·苏萨宁》是俄罗斯民族音乐中里程碑式的典范。

1837—1839年,格林卡担任宫廷合唱指挥。这一期间,他创作了大量的声乐作品。1837年春,格林卡构思写作了第二部歌剧《鲁斯兰和柳德米拉》,这是一部浪漫主义的神话歌剧。格林卡于1844年再次出国,寻求新的创作活力。1847年,格林卡返回俄国。在去波兰旅行期间,他创作了交响乐《卡玛琳斯卡娅幻想曲》。柴科夫斯基评论说,所有俄罗斯的交响音乐都是从这部作品中孕育出来的。1856年,格林卡病倒在柏林,于1857年2月15日逝世。

格林卡被公认为俄罗斯民族乐派的创始人。“让我每时每刻都和人民在一起,我要和人民同甘苦,共欢乐。”——这句格林卡的名言表现了他与俄罗斯民众的亲密关系,也概括了他的音乐创作。

“朝康”主题变奏曲

Allegro

格林卡

Andante quasi allegretto

8va -

8va -

