

海顿 钢琴奏鸣曲研究

郑兴三 著

Haydn

厦门大学出版社

厦门大学出版社

海顿

钢琴奏鸣曲研究

郑兴三 著

图书在版编目(CIP)数据

海顿钢琴奏鸣曲研究/郑兴三著. 一厦门: 厦门大学出版社,
2003. 6
ISBN 7-5615-2046-8

I. 海… II. 郑… III. 海顿, F. J. (1732~1809)-钢琴-奏鸣曲
-研究 N. J624. 17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 036292 号

厦门大学出版社出版发行

(地址: 厦门大学 邮编: 361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

厦门市新嘉莹彩色印刷有限公司印刷

(地址: 厦门市岭兜新村工业园 邮编: 361009)

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 21.25 插页: 2

字数: 500 千字 印数: 1-5 000 册

定价: 32.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

目 录

钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .1; L.10)	(1)
第一乐章 奏鸣曲式	(2)
第二乐章 二段式	(5)
第三乐章 小步舞曲	(7)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .G1; L.4)	(10)
第一乐章 奏鸣曲式	(11)
第二乐章 小步舞曲	(14)
第三乐章 三段式	(15)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .2; L.11)	(18)
第一乐章 奏鸣曲式	(19)
第二乐章 二段式	(23)
第三乐章 小步舞曲	(26)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .3; L.14)	(30)
第一乐章 奏鸣曲式	(31)
第二乐章 奏鸣曲式	(35)
第三乐章 小步舞曲	(38)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .4; L.9)	(40)
第一乐章 奏鸣曲式	(41)
第二乐章 小步舞曲	(43)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .5; L.8)	(46)
第一乐章 二段式	(47)

第二乐章 小步舞曲	(51)
第三乐章 三段式	(53)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .6; L.13)	(57)
第一乐章 奏鸣曲式	(58)
第二乐章 小步舞曲	(63)
第三乐章 二段式	(65)
第四乐章 奏鸣曲式	(69)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .7/D1;L.7)	(72)
第一乐章 变奏曲式	(73)
第二乐章 小步舞曲	(75)
第三乐章 三段式	(76)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .7; L.2)	(78)
第一乐章 三段式	(79)
第二乐章 小步舞曲	(80)
第三乐章 三段式	(81)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .8; L.1)	(83)
第一乐章 奏鸣曲式	(84)
第二乐章 小步舞曲	(86)
第三乐章 二段式	(87)
第四乐章 三段式	(88)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .9; L.3)	(90)
第一乐章 奏鸣曲式	(91)
第二乐章 小步舞曲	(92)
第三乐章 三段式	(94)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .10; L.6)	(96)
第一乐章 奏鸣曲式	(97)
第二乐章 小步舞曲	(99)
第三乐章 奏鸣曲式	(101)

钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .11; L.5)	(104)
第一乐章 三段式	(105)
第二乐章 奏鸣曲式	(106)
第三乐章 小步舞曲	(109)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .12; L.12)	(111)
第一乐章 奏鸣曲式	(112)
第二乐章 小步舞曲	(114)
第三乐章 三段式	(116)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .13; L.15)	(119)
第一乐章 奏鸣曲式	(120)
第二乐章 小步舞曲	(122)
第三乐章 三段式	(124)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .14; L.16)	(127)
第一乐章 奏鸣曲式	(128)
第二乐章 小步舞曲	(132)
第三乐章 三段式	(134)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .16)	(137)
第一乐章 奏鸣曲式	(138)
第二乐章 小步舞曲	(140)
第三乐章 三段式	(142)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .18; L.20)	(145)
第一乐章 奏鸣曲式	(146)
第二乐章 奏鸣曲式	(151)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .19; L.30)	(157)
第一乐章 奏鸣曲式	(158)
第二乐章 二段式	(164)
第三乐章 回旋曲式	(169)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .20; L.33)	(175)

第一乐章 奏鸣曲式·····	(176)
第二乐章 奏鸣曲式·····	(184)
第三乐章 奏鸣曲式·····	(188)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI /E ₂ ; L.17) ·····	(196)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(197)
第二乐章 三段式 ·····	(200)
第三乐章 小步舞曲·····	(203)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .47; L.19) ·····	(206)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(207)
第二乐章 奏鸣曲式·····	(210)
第三乐章 小步舞曲·····	(213)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .21; L.36) ·····	(216)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(217)
第二乐章 奏鸣曲式·····	(222)
第三乐章 奏鸣曲式·····	(226)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .22; L.37) ·····	(230)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(231)
第二乐章 奏鸣曲式·····	(237)
第三乐章 回旋曲式·····	(241)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .23; L.38) ·····	(247)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(248)
第二乐章 二段式·····	(253)
第三乐章 回旋奏鸣曲式·····	(256)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .24; L.39) ·····	(262)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(263)
第二乐章 三段式·····	(267)
第三乐章 三段式·····	(271)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .25; L.40) ·····	(275)

第一乐章 奏鸣曲式·····	(276)
第二乐章 小步舞曲·····	(281)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .26; L.41) ·····	(284)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(285)
第二乐章 小步舞曲·····	(290)
第三乐章 三段式 ·····	(291)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .27; L.42) ·····	(294)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(295)
第二乐章 小步舞曲·····	(299)
第三乐章 变奏曲式·····	(301)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .28; L.43) ·····	(306)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(307)
第二乐章 小步舞曲·····	(313)
第三乐章 变奏曲式·····	(316)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .29; L.44) ·····	(320)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(321)
第二乐章 奏鸣曲式·····	(326)
第三乐章 三段式 ·····	(330)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .30; L.45) ·····	(336)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(337)
第二乐章 慢板 ·····	(342)
第三乐章 变奏曲式·····	(344)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .31; L.46) ·····	(353)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(354)
第二乐章 奏鸣曲式·····	(358)
第三乐章 变奏曲式·····	(361)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .32; L.47) ·····	(367)
第一乐章 奏鸣曲式·····	(368)

第二乐章	小步舞曲·····	(373)
第三乐章	奏鸣曲式·····	(376)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .33; L.34)	·····	(381)
第一乐章	奏鸣曲式·····	(382)
第二乐章	二段式 ·····	(388)
第三乐章	三段式·····	(392)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .34; L.53)	·····	(394)
第一乐章	奏鸣曲式·····	(395)
第二乐章	奏鸣曲式·····	(399)
第三乐章	回旋曲式·····	(402)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .35; L.48)	·····	(408)
第一乐章	奏鸣曲式·····	(409)
第二乐章	二段式 ·····	(414)
第三乐章	回旋曲式·····	(417)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .36; L.49)	·····	(420)
第一乐章	奏鸣曲式·····	(421)
第二乐章	三段式 ·····	(426)
第三乐章	小步舞曲·····	(430)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .37; L.50)	·····	(434)
第一乐章	奏鸣曲式·····	(435)
第二乐章	二段式 ·····	(439)
第三乐章	回旋曲式·····	(441)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .38; L.51)	·····	(445)
第一乐章	奏鸣曲式·····	(446)
第二乐章	三段式 ·····	(451)
第三乐章	三段式·····	(455)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .39; L.52)	·····	(458)
第一乐章	回旋曲式·····	(459)

第二乐章 奏鸣曲式	(463)
第三乐章 奏鸣曲式	(468)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .40; L.54)	(472)
第一乐章 回旋曲式	(473)
第二乐章 三段式	(481)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .41; L.55)	(487)
第一乐章 奏鸣曲式	(488)
第二乐章 三段式	(496)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .42; L.56)	(500)
第一乐章 三段式	(501)
第二乐章 三段式	(509)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .43; L.35)	(514)
第一乐章 奏鸣曲式	(515)
第二乐章 小步舞曲	(520)
第三乐章 回旋曲式	(522)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .44; L.32)	(528)
第一乐章 奏鸣曲式	(529)
第二乐章 二段式	(535)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .45; L.29)	(540)
第一乐章 奏鸣曲式	(541)
第二乐章 奏鸣曲式	(546)
第三乐章 奏鸣曲式	(550)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .46; L.31)	(557)
第一乐章 奏鸣曲式	(558)
第二乐章 奏鸣曲式	(565)
第三乐章 奏鸣曲式	(568)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .48; L.58)	(573)
第一乐章 回旋奏鸣曲式	(574)

第二乐章 回旋曲式	(584)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .49; L.59)	(594)
第一乐章 奏鸣曲式	(595)
第二乐章 三段式	(602)
第三乐章 回旋曲式	(610)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .50; L.60)	(615)
第一乐章 奏鸣曲式	(616)
第二乐章 三段式	(629)
第三乐章 三段式	(634)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .51; L.61)	(637)
第一乐章 回旋奏鸣曲式	(638)
第二乐章 回旋曲式	(643)
钢琴奏鸣曲(Hob. XVI .52; L.62)	(649)
第一乐章 奏鸣曲式	(650)
第二乐章 三段式	(658)
第三乐章 奏鸣曲式	(662)
参考文献	(670)

钢琴奏鸣曲

C 大调

完成年代 1766 年以前

Hob. XVI .1; L.10

曲式

第一乐章 奏鸣曲式

第二乐章 二段式

第三乐章 小步舞曲

每一首早期的海顿钢琴奏鸣曲都显示了海顿受维也纳乐派的影响。作品一般比较有创意和深度,很好地扩张了巴洛克留下的传统境界,每一首曲里都有小步舞曲,并常常保留了一致的音调。当意大利推动歌剧创作进入一个崭新的时期,海顿钢琴奏鸣曲也呈现出很有特色的形式和延续,音乐的关于世界、关于人在世界的地位、关于宗教依据的渲染进一步完善。海顿以他典雅简朴的手笔,把钢琴奏鸣曲变成有说服力的、庄重表达人们状态的工具。

所谓“钢琴奏鸣曲”是为一架钢琴独奏而写的“奏鸣曲”。维也

纳古典乐派的成就即是完成了“奏鸣曲——交响曲”的经营。

早期的海顿钢琴奏鸣曲主要是为他的学生,而不是为公众创作的,有的是为教学目的或受委托而写的。因此,它具有明显容易弹奏和表现形式简单的风格,短主题的结构,比较忽略主、副主题的直接对比性,和声单纯,技巧简易,转调大多转到属调、同名小调,曲式也不十分明朗,一般是为学生练习而作。

由于海顿从未受过正统的音乐理论教育,只企求在创作的实践中来丰富作曲知识。可以看出,虽然海顿早期的奏鸣曲曲式尚未成熟,但其创作仍然充满新意,在写作上基本上是把功夫集中在旋律的塑造上。

古典奏鸣曲既是音乐形式,也是一种艺术风格。古典奏鸣曲一般来讲具有高度的逻辑性并表达了高度的感情强度,其次其发展十分有力度,在主、副主题上具备巧妙的方式,而乐章更是以内在的所有力量融会生成。古典奏鸣曲式表现出的音乐旋律有方向、有终点,其主要旋律的潜力可以随其主题的进程而发挥出来,使之形成有动力、有张力。海顿是从早期古典主义“嬉游曲”形式为主的柔媚风格走向钢琴奏鸣曲的风格的。

早期的海顿钢琴奏鸣曲表现的是海顿式的简洁、小巧的音乐,是文雅优美的“模特儿”,亦可视作为“嬉游曲”。早期的海顿钢琴奏鸣曲的最后乐章通常是以小步舞曲的形态出现的。有些早期的钢琴奏鸣曲,海顿称其中的大部分为“帕尔蒂亚”或“嬉游曲”,可以在任何一种键盘乐器上弹奏。

第一乐章

对于一位艺术家来说,最重要的是他的创作。海顿是一位在音乐中进行心灵探索和艺术探索的先驱者之一,其惊人的旋律天才和结构技术是古典主义的精致。他在创作中善于广泛吸收奥地

利、波希米亚等地的民族民间音乐素材,使其音乐语言通俗易懂、风格质朴。他大量并迅速地吸收一切技巧,极为简洁而又富于感染力。此乐章主题鲜明、突出而富于诗意,和声语言充满动力,是一个细致而神奇的结构。同时,节奏敏锐而出奇,整体的韵律均衡,庄严地展示了一种整体自信的气魄,透出某种从容和高贵的气质。

乐章从头至尾流露出向情感表现强烈新风格的转变,一种近乎理想的音色调合和一种真正的精神会合,几乎是直截了当的坦率性格,以朝内的向度将其转化为心的独语——“善良勤奋,不断地侍奉天主”。信仰是海顿吸取力量的斜撑底座。

乐章是C大调,快板, $\frac{4}{4}$ 拍子。

演奏注释

- 1 f 的性质。右手四分音符 e_2 、 g_2 、 c_3 音均是顿音。以下类同。
古钢琴的构造决定其发音的清亮和短促,古钢琴的声音总是清脆而不连贯的。右手体现出主调思维,顿音击键迅速果断,指尖抓住琴键,而后用腕子迅速提起。左手“阿尔贝蒂低音”音型严谨规矩,气度方正,弹奏时应怀着海顿那特有的单纯朴素、宁静沉着、乐天自在的天性,注意触键动作的柔和及力度上的变化,做好把位迅速准备与灵活自如的移动,手指弹奏动作简练、敏捷、平稳。主题是最重要、最精粹的部分,是全乐章的基础。
- 2 右手四分音符 f_2 、 a_2 、 c_3 音均是顿音。
- 4 右手第二、四拍上的四分休止符必须准确做到。这里的休止符是海顿音乐灵动性的节奏韵律。

- 5 p 的性质。
- 6 f 的性质。右手手指的自然功能应配合好简朴、深刻的旋律,音乐情趣多多,理智与从容,尽量去感受音乐形态的存在。
- 8 右手旋律音调音色饱满,呈现给你的是一种温暖、适度的辉煌。弹奏时应该关注自己的肘部放松,掌握好八分休止符的分寸,以较小的面积轻巧地触键,使声音平均。以下类同。
- 9 右手第四拍后半拍是 p 的性质。
- 11 右手第四拍后半拍是 f 的性质。
- 12 右手密集十六分音符弹奏时,手掌可略微向内收拢,手指触键部位更靠指尖,下键和放键要更快。音乐结构相对平稳,语气比较坚决,是深情动人的叙述。要明白在极简单的旋律线上赋予如歌的声音。
- 14 左手伴奏音型须有控制地下键,及时调整手臂与气息,令人感到海顿表达之直率。
- 15 右手十六分休止符精妙细微、彬彬有礼,充满幽默的气氛。左手每个四分音符应很好地与右手形成协调。以下类同。
- 16 右手第一拍上的两个八分音符是一弧线。
- 17 左右手第四拍上的四分休止符必须准确做到。
- 18 右手四分音符 $^b b_1$ 、 d_2 、 g_2 音均是顿音。左手“阿尔贝蒂低音”音型在力度控制上要留有余地,手指下键后只须少许力量按键,去掉多余的力量,做到风格典雅、速度从容。
- 19 右手四分音符 $^{\sharp} c_2$ 、 e_2 、 a_2 音均是顿音。
- 20 右手四分音符 d_2 、 f_2 、 a_2 音均是顿音。

- [24] p 的性质。右手十六分音符要弹得轻松明快,要求五指用力均匀与敏捷,弹出的声音颗粒整齐。以下类同。
- [25] mf 的性质。
- [28] 左手每个四分音符弹得丰满,手臂的重量自然地支持在指尖上。
- [30] 再现部。奏鸣曲式的再现部是音乐积极发展的结果。f 的性质。所有呈示部分的注释同样适用于再现部分。右手四分音符 c_2 、 e_2 、 a_2 音均是顿音。左手“阿尔贝蒂低音”音型要求速度快,摆动的幅度小,这是左右摇动式的触键法,快速时应当感觉到胳膊的肌肉在颤动。
- [31] 右手四分音符 $\sharp c_2$ 、 e_2 、 a_2 音均是顿音。
- [32] 右手四分音符 d_2 、 f_2 、 a_2 音均是顿音。
- [33] 右手四分音符 b_1 、 d_2 、 g_2 音均是顿音。
- [34] 右手四分音符 c_2 、 e_2 、 g_2 均是顿音。
- [36] p 的性质。
- [37] f 的性质。
- [47] 右手第二拍是 p 的性质。
- [48] 右手第二拍是 f 的性质。

第二乐章

这是一个具有情感深度的短小精悍行板乐章,具有很强的古典式张力。海顿音乐里有完美的仪式,有平衡感的把握。海顿自然朴素的音乐语言有意识地推出旋律,情感强烈又隐而不发,更多

地体现一种内在、含蓄的情绪,描绘出一种本质上的高贵。整个乐章给人和谐一致的感觉,容纳了海顿无穷的热爱、探索与追求的精神,充满纯正的理想主义的、自然的庄严性。

乐章的句法结构极为精致而敏锐,明亮的调性色彩带来了欢乐的情绪,有洛可可的妩媚和玩笑般的闪烁,纤秀文雅,喻示一种最合情理的解释。他渴求把人生世界诗化,习惯把音的高低看成是一种空间,以此来体现崇高的伦理原则和坚定不移的道德信念。

乐章是 C 大调,慢板, $\frac{4}{4}$ 拍子。

演奏注释

弱起拍 (dolce)。音乐很具有海顿风格的“慈祥的命运微笑”。

右手川流不息的三连音音流衍生出一种“海顿的特殊个性”,充满了温和的美,充满了沉思遐想。

- 1 右手第一、三拍后半拍 c_2 、 g_2 音均是顿音。右手弹出均匀、透亮、颗粒的声音,用一点点力集中在指尖上,强而不压,弱而不虚。左手下键坚实而肯定,手臂要松,手腕有弹性,弹奏出透亮而富弹性的声音。以下类同。
- 3 右手同音换指时每个手指用力均匀,发出干净明亮的声音。
- 4 右手第四拍后半拍 d_2 音是 mf 的性质。
- 5 右手第四拍后半拍 d_2 音是 p 的性质。
- 6 右手第四拍后半拍 d_2 音是 mf 的性质。
- 7 左手所有八分音符旋律线条应突出,下键弹奏时要有很好的控制,发出比较浓郁的音色。以下类同。
- 8 左右手后半小节可以做出(>)。