

打造一生的音乐计划

世界名曲在线听 通俗钢琴曲

孙维权
巢志珏 著

play pieces

附Online CD一张

KUK 库客 提供音乐版权

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

打造一生的音乐计划

世界名曲在线听
通俗钢琴曲
piano pieces

孙维权 巢志珏 著

图书在版编目 (CIP) 数据

世界名曲在线听——通俗钢琴曲 / 孙维权, 巢志珏 编著

- 上海: 上海音乐出版社, 2012.2

ISBN 978-7-80751-647-7

I. 世… II. ①孙… ②巢… III. 钢琴—器乐曲—音乐欣赏—世界 IV. J627

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 194001 号

库客提供音乐版权

书 名: 世界名曲在线听——通俗钢琴曲

编 著: 孙维权 巢志珏

出 品 人: 费维耀

项目负责: 金 潮 陈涵卿 (见习编辑)

责任编辑: 金 潮 陈涵卿 (见习编辑)

音像编辑: 龚 蕙

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/16 印张: 13.25 图、谱、文: 212 面

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1~3,000 册

ISBN 978-7-80751-647-7/J · 595

定价: 38.00 元 附 Online CD 一张

读者服务热线: (021) 64315066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

目 录

漫谈钢琴与钢琴音乐	1
“小猫”赋格曲 /斯卡拉蒂	10
“愉快的铁匠”变奏曲 /亨德尔	13
C大调前奏曲 /巴 赫	17
* ^b e 小调前奏曲与赋格 /巴 赫	20
“匈牙利风格”回旋曲 /海 顿	22
*“土耳其”进行曲 /莫扎特	25
* ^c 小调奏鸣曲 (“月光”,第一乐章) /贝多芬	29
*致爱丽丝 /贝多芬	33
* G大调小步舞曲 /贝多芬	36
邀舞 /韦 伯	39
华丽回旋曲 /韦 伯	43
* ^b E 大调即兴曲 /舒伯特	45
* ^f 小调音乐瞬间 /舒伯特	48
军队进行曲 /舒伯特	50
*威尼斯船歌 /门德尔松	54
*春之歌 /门德尔松	57
*纺车之歌 /门德尔松	59
^b D大调前奏曲 /肖 邦	61
* ^b 小调“雨滴”前奏曲 /肖 邦	64
* ^c 小调“革命”练习曲 /肖 邦	66

* E 大调练习曲 /肖 邦	69
* ♫B 大调玛祖卡舞曲 /肖 邦	71
* a 小调玛祖卡舞曲 /肖 邦	74
* A 大调“军队”波兰舞曲 /肖 邦	76
* ♫E 大调华丽大圆舞曲 /肖 邦	79
♪D 大调“小狗”圆舞曲 /肖 邦	82
* ♫c 小调圆舞曲 /肖 邦	84
♪b 小调夜曲 /肖 邦	87
* ♫E 大调夜曲 /肖 邦	90
* c 小调夜曲 /肖 邦	92
* 摆篮曲 /肖 邦	94
少女的祈祷 /巴达捷芙斯卡	96
* 冲动 /舒 曼	99
* 为什么? /舒 曼	103
* 《童年情景》组曲 /舒 曼	105
《狂欢节》组曲 /舒 曼	114
* 匈牙利狂想曲(第二首) /李斯特	128
* 匈牙利狂想曲(第六首) /李斯特	134
* 爱之梦 /李斯特	137
威尼斯船歌 /李斯特	140
裴德拉克的十四行诗(第一〇四首) /李斯特	142

* ^b A大调圆舞曲 / 勃拉姆斯	145
*匈牙利舞曲(第五首) / 勃拉姆斯	148
*F大调旋律 / 鲁宾斯坦	151
*《四季》——六月“船歌” / 柴科夫斯基	153
*《四季》——十月“秋之歌” / 柴科夫斯基	156
*《四季》——十一月“雪橇” / 柴科夫斯基	159
*图画展览会 / 穆索尔斯基	161
*致春天 / 格里格	174
*特里豪根的婚礼 / 格里格	177
*幽默曲 / 德沃夏克	180
*月光 / 德彪西	183
*亚麻色头发的少女 / 德彪西	186
*探戈舞曲 / 阿尔贝尼兹	189
*安达鲁莎舞曲 / 格拉纳多斯	191
G大调古代小步舞曲 / 帕德雷夫斯基	194
* [#] c小调前奏曲 / 拉赫玛尼诺夫	196
罗马尼亚民间舞曲集 / 巴托克	199
后记	205

注:本书所附 Online CD 可在 CD 播放器中播放,
也可在电脑上在线听目录中标注“*”的曲目。

漫谈钢琴与钢琴音乐

“钢琴”，目前世界上通用的英文名称叫做“Piano-forte”，简称“Piano”（读音如“庇亚诺”）。这一名称源于意大利语，自十八世纪初沿用至今。Piano 的原意就是指音乐表情术语中的“弱”，而 forte 是指“强”。钢琴为什么会有“弱一强”这样一个含义的名称呢？这需要从钢琴的起源讲起。

在公元前三千年至一千年前后，人类的音乐生活中已经出现了各种弦乐器，如古希腊的竖琴、里拉琴；中东地区的萨泰里琴、德西马琴；以及中国的琴、瑟等。这一类乐器，以木制的琴体上张设若干根琴弦为基本形态，通常可以分为用手指或工具拨弹的“拨弦乐器”，以及用工具击弦的“击弦乐器”两种类型。这两类乐器，特别是击弦乐器，可以看作是现代钢琴远古的祖先。

这类乐器中的一个著名实例，是古希腊哲学家毕达哥拉斯（公元前583～前500）发明的，曾用于他的音响学实验的乐器——被称作“莫诺柯特”琴。它的形状是在长方形的共鸣箱上张一根弦，弦下装置可以移动的琴马，随意移动琴马即能奏出不同的音高。有一幅古画还描绘着十一世纪意大利的音乐学者基托弹奏“莫诺柯特”的情景。

希腊哲学家毕达哥拉斯画像。

十五世纪后，人们在“莫诺柯特”的基础上加以改进，用若干固定的琴键代替了移动的琴马，由此而产生了称

为“克拉维柯”的键盘乐器。“克拉维柯”的键最初为长形木制，外侧有键盘，由演奏者手指弹奏；内侧附有击弦装置，当弹奏琴键时由铜片向上撞击琴弦而发音。早期的“克拉维柯”琴仅有一弦，但装有若干琴键，因而产生若干不同高度的音。

在文献上出现的第一架大键琴。

十五至十七世纪之间，“克拉维柯”有了较大的发展，音域由开始时只能奏出一至两个八度，逐渐发展到能奏出三至四个八度，至十八世纪已扩大到五个八度；外形由原来呈扁平的箱形置于桌上弹奏，发展到加置琴脚的立式形态；早期的“克拉维柯”主要演奏自然音阶的音，自十三世纪以后，增加了若干演奏半音的琴键。为了区别全音和半音，琴键也分为黑、白两色。有趣的是，当时有些琴键颜色与现代钢琴正好相反，自然音用黑色键，变化半音用白色键，直至十八世纪下半叶以后才统一改为现在的样式。

“克拉维柯”的音量较小，音色柔和，只适合在家庭范围内演奏风格委婉、典雅的乐曲，但在音量适当时却能奏出细微的音量和音色的变化。德国作曲家巴赫、莫扎特等人特别珍爱这一乐器，为它创作了不少著名的乐曲。

除了上述“克拉维柯”之外，在此时欧洲各国还流行若干形制不尽相同的键盘弦乐器，其中主要的一种，英国人称为“哈普斯科”，意大利人称为“克拉维庆巴罗”。这种乐器是在十四世纪由东方传入欧洲的“萨泰里”琴的基础上发展起来的。“哈普斯科”的发音原理是以琴键带动木杆顶端的羽管拨动琴弦而发音，外形与现代卧式钢琴很相似，音量与音色可以通过音栓的调节加以变化。十

台式击弦古钢琴

拉维柯”丰富。

鉴于“克拉维柯”(击弦古钢琴)与“哈普斯科”(拨弦古钢琴)各有其弱点,许多乐器制造家曾设计了多种方案加以改进。1709年,意大利乐器制造家巴托洛曼·克里斯多弗利(Cristofori Bartolomeo 1655~1731)将一种琴槌击弦装置用于改良的“克拉维庆巴罗”上获得成功,从而不仅扩大了音量,并使音色、力度的变化更加丰富。克里斯多弗利在介绍这一乐器的说明中,称之为 *Cravicembalo col pianoe forte* (具有弱和强变化的拨弦古钢琴)。自此以后,现代钢琴终于诞生了,它的名字也就由此被称做“弱—强”。

克里斯多弗利发明的钢琴在本国并不被人重视,后经著名的德国乐器制造家格·西尔伯曼(1683~1753)的推广,才逐渐引起人们的注意,但由于它在各方面还不够完善,因而也曾遭到很多非议。例如,巴赫即对钢琴高音区发音过于纤细、微弱提出过尖锐的批评。西尔伯曼根据这些意见,努力加以改进。1726年,西尔伯曼制造的钢琴新产品问世,并得到巴赫的好评。至此以后,钢琴日益受到音乐家们的欢迎,如莫扎特在1777年第一次接触钢琴后,他在一封给父亲的信中曾说:“今天我在钢琴上弹了一个多小时,感到非常愉快。”自十八世纪八十年代以后,钢琴在欧洲各国逐渐普及,成为主要的键盘乐器。

十九世纪上半叶,各国乐器制造家们继续对钢琴进行改革。如十九世纪初,制成了运用踏瓣的延音与制音装置;1820年开始采用细铜丝缠绕的钢丝,作为低音区的

七至十八世纪,“哈普斯科”除了独奏外,广泛用于声乐、器乐的伴奏以及乐队中弹奏和声声部。但是,与“克拉维柯”相比,“哈普斯科”因由机械装置拨弦而发声,不能靠手指触键变化其音量和音色,因而弹奏时表情不如“克

弦；1821年采用了“复式震奏装置”，进一步改善了击弦机械的性能。在这一时期内，音域也不断扩大：十九世纪初为六个八度，1826年扩大到七个八度；1855年，流亡到美国的著名德国乐器制造家斯坦威创用低音部弦位与高音部弦位交叉的制作新法，并采用整块铸铁制造音板及框架，琴槌头改用毡取代兔皮创制大型卧式钢琴获得成功。这样，不仅使钢琴的音量大大加强，音域更扩展到八十八个键、七又三分之一个八度。使音色变得更为浑厚与柔和。十九世纪中叶前后，钢琴的性能已日趋完美，形制也基本稳定。钢琴终于在发音洪亮、音域宽广、音色、力度变化丰富等方面，居于各乐器之冠的地位，成为现代乐器中最重要的独奏与合奏的乐器之一。

由上述可见，自十五世纪起，直至十八世纪八十年代之前，古钢琴是当时主要的键盘乐器，而古钢琴与现代钢琴从音乐创作到音乐演奏又有着一脉相承的密切联系，因此，我们首先简单介绍一下这一时期古钢琴音乐的发展情况。

由于古钢琴的发音短促而清亮，更适合于演奏比较轻快、明朗的音乐，因此，古钢琴音乐与当时教会所控制的管风琴音乐不同，一开始便具有鲜明的世俗音乐的色彩。早期的古钢琴曲就是

在改编民间舞曲、民歌及城市通俗歌曲的基础上发展起来的。

古钢琴音乐最早的发源地是意大利，代表性作曲家有威尼斯乐派的韦拉尔特(1490~1562)、安德拉·加布里埃利(1510~1586)、乔凡尼·加布里埃利(1557~1612)；罗马乐派的弗莱斯科巴尔第(1583~1643)、帕斯基尼(1637~1710)、阿列克山德罗·斯卡拉蒂(1660~

十六世纪初古钢琴演奏图像。

1725)、多梅尼科·斯卡拉蒂(1685~1757)等。韦拉尔特等人吸收意大利古代民间舞曲“帕凡舞曲”、“加利亚德舞曲”等,创作了许多两乐章的古钢琴组曲(当时称为“奏鸣曲”,但与十八世纪以后的“奏鸣曲”含义不同)。这时的古钢琴音乐虽然艺术手法上还比较简单,但却以清新自然的世俗风味流行一时,在欧洲各国产生了很大的影响。

随之而起的英国古钢琴音乐可以“威金那尔乐派”的作曲家巴德(1543~1623)、布尔(1562~1628)等人的作品为代表。这一乐派作品的特点是喜欢根据民间流行的生活歌曲及舞曲主题写作古钢琴变奏曲,为发展钢琴音乐中的装饰变奏手法及变奏曲式作出了贡献。十七世纪下半叶,著名的英国大作曲家珀塞尔(1659~1695)也写过不少舞曲体裁的古钢琴曲。

法国的古钢琴音乐受路易十五时代的宫廷风格,即所谓“洛可可风格”的影响,以追求纤巧、细腻、典雅的情调,大量应用繁缛的装饰音为特点。这一时期的法国古钢琴音乐,题材多取自表现上流社会的日常生活,并多以宫廷流行的舞蹈(小步舞、加伏特舞、萨拉班德舞)音乐作为素材。代表性作曲家有库泊兰(1668~1733)、拉莫(1683~1764)等。

集中反映十八世纪上半叶古钢琴音乐发展主要成就的作曲家是意大利的多梅尼科·斯卡拉蒂;德国的

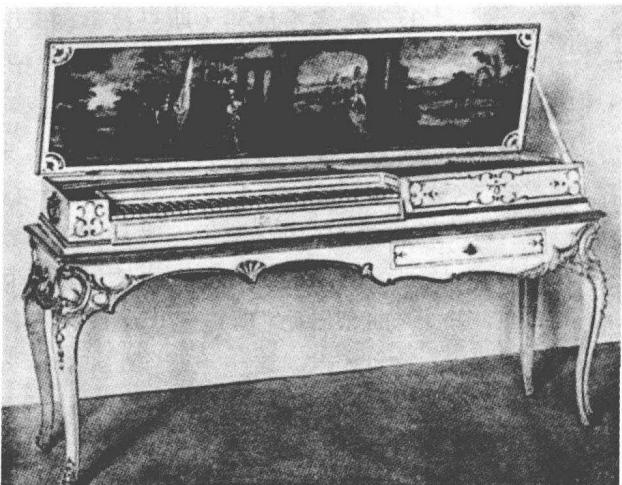
1670年制造的古钢琴。

亨德尔、塞巴斯蒂安·巴赫。斯卡拉蒂所创作的大量古钢琴奏鸣曲是一种前所未有的新型体裁形式,除了少用复调手法写成之外,大多数采用以一个主题旋律为主,加上低声部伴奏织体的主调音乐风格写成。斯卡拉蒂的奏鸣曲不仅确立了古钢琴音乐的崭新风格样式,并大大丰富发展了古钢琴演奏技巧。亨德尔为古钢琴而写的作品主要是古钢琴组曲与赋格曲等,由于他早年曾到意大

利留学，与斯卡拉蒂等人交往甚密，因而风格上受意大利作曲家的影响较深。他的古钢琴曲以旋律优美、流畅见长，洋溢着柔美、活泼的田园风趣。巴赫为古钢琴而作的乐曲不仅数量众多，计有《平均律钢琴曲集》两卷四十八首；二部、三部《创意曲》十五首，还有《法国组曲》、《英国组曲》、《帕蒂塔》，以及协奏曲、变奏曲、幻想曲、随想曲、赋格曲、托卡塔等共约二百二十首，并多以精湛的复调技巧写成，历来被视为古钢琴复调音乐的最高典范。这一时期的古钢琴音乐除了多·斯卡拉蒂、亨德尔、巴赫的作品之外，从今天的眼光来衡量，大都由于其内容和风格与现代生活距离较远，技巧较为简单粗浅，除了专门家作为历史资料进行研究之外，已较少在音乐会上演奏，但是，它们对后来现代钢琴音乐发展所提供的创作、演奏的经验仍然是极为宝贵的。

十八世纪下半叶维也纳古典乐派作曲家海顿、莫扎特、贝多芬既是古钢琴音乐传统的继承者，也是现代钢琴音乐的奠基者。也正是在这一时期，欧洲钢琴音乐完成了由古钢琴音乐向现代钢琴音乐的历史转变。

钢琴协奏曲与钢琴奏鸣曲套曲是维也纳古典乐派作曲家创作的主要体裁形式。海顿一生共创作了约五十首钢琴奏鸣曲及相当数量的协奏曲、变奏曲、舞曲等。在他的作品中，明快、典雅的古典主义风格与世态风俗性的音乐形象熔为一炉，特别是最后的五首奏鸣曲，是海顿专为钢琴创作的，应视为现代钢琴音乐创作宝库中最早的一批珍品。莫扎特的钢琴作品主要有钢琴协奏曲二十三首、奏鸣曲十七

十八世纪的古钢琴。

巴洛克时代的大键琴。

一生创作的最优秀作品之列,完全可以与他的交响乐作品媲美。贝多芬对钢琴音乐的最重要的贡献是:他适应了十八世纪末、十九世纪初欧洲资产阶级革命的时代要求,将钢琴音乐引入了表现交响性、史诗性题材内容,表现重大社会矛盾冲突的领域,向人们展示了震撼心灵的、宏伟壮丽的历史性画面,并为浪漫主义钢琴音乐开创了新路。

在维也纳古典乐派所奠定的基础上,十九世纪的欧洲钢琴音乐有了进一步的蓬勃发展,钢琴曲创作出现了百花争艳、万紫千红的景象。钢琴曲创作方面有卓越贡献的作曲家就有:舒伯特、舒曼、门德尔松、肖邦、李斯特、勃拉姆斯、格里格、德沃夏克、柴科夫斯基、穆索尔斯基、圣·桑、弗朗克、福雷、法雅、阿尔贝尼斯、格拉纳多斯等。

这个时期由于新兴的浪漫主义文艺思潮的影响,作曲家更注重艺术想象的自由驰骋、内心感情的自由抒发,以及音乐形象内在性格冲突的表现。为了充分抒发感情与幻想的需要,在艺术手法的处理上更加大胆创新,而不受任何清规戒律的束缚。同时由于当时的民族解放运动与民族主义思潮的影响,东欧、北欧、西南欧的一些原来音乐文化比较落后的国家和地区,也发展了本民族的钢琴音乐创作。他们的钢琴曲注重吸收各民族民间音乐语言,表现各国人民的

风俗、生活与民族性格,反映了各具特色、丰富多彩的民族音乐风格。

随着十九世纪乐器制造工业的发达,钢琴乐器性能日趋完美,钢琴演奏艺术水平迅速提高,从而进一步推动了钢琴曲创作注意充分发挥钢琴的丰富表现手段。例如,十九世纪作曲家喜欢在钢琴曲中使用由弱到强的各种力度的层次变化,创造丰富多样的和声织体以追求各种钢琴音色的对比与变化。特别是使用延音踏瓣和“弹性节奏”的演奏方法,使钢琴发出了足以与人声媲美的歌唱性效果。

这一时期,在钢琴曲体裁形式方面也有了极大的发展,除了奏鸣曲、协奏曲等古典形式之外,作曲家们还对前奏曲、幻想曲、随想曲等传统形式进行改造,赋予新的内容;又创造了许多前所未有的体裁形式,如即兴曲、音乐瞬间、无词歌、音乐会练习曲、浪漫曲、传奇曲、幽默曲,以及有标题或无标题的钢琴小品套曲形式等。各民族民间舞曲体裁形式,如连德勒舞曲、玛祖卡舞曲、波兰舞曲、波尔卡舞曲、塔兰台拉舞曲、哈巴涅拉舞曲等也先后进入钢琴音乐领域,成为作曲家们喜爱的体裁形式。

十九世纪七十年代后发展起来的以法国作曲家德彪西、拉威尔为代表的印象派,在钢琴音乐创作中留下了独特的印记。印象派作曲家的钢琴曲作品在探索新颖独创的音乐语言、寻求丰富多彩的“色彩性”效果、刻画生动的自然景物、造成朦胧幽静的意境等方面,取得了令人瞩目的成就。

欧洲钢琴音乐进入二十世纪后,有了进一步的发展。其中有较大国际性影响的作曲家有斯克里亚宾、拉赫玛尼诺夫、巴托克、斯特拉文斯基、勋伯格、欣德米特、肖斯塔科维奇、普罗科菲耶夫等。他们各自在探索钢琴音乐运用新的音乐语言,进一步扩大钢琴的表现性能方面作

1764年制造的拨弦古钢琴。

了不同程度的努力。

为了让广大音乐爱好者由浅入深地逐步欣赏欧洲钢琴音乐宝库中的艺术遗产,本书将主要介绍十九世纪以来欧洲作曲家们创作的钢琴小品和比较通俗的中、小型钢琴独奏曲;同时,也介绍了若干首十八世纪作曲家为古钢琴而创作的小型乐曲,以便于读者们对由古钢琴音乐到现代钢琴音乐的风格演变过程有一个概略的了解。读者可由此书入门,以后再逐步欣赏较大型的钢琴作品——奏鸣曲、协奏曲等体裁的乐曲。

斯卡拉蒂

“小猫”赋格曲

(g 小调 $\frac{6}{8}$ 快板)

意大利作曲家多梅尼科·斯卡拉蒂 Scarlatti, Domenico 1685~1757) 是一位多产的古钢琴作曲家。据近人的考证, 他一生中写作的古钢琴奏鸣曲多达五百五十五首。由于他在古钢琴曲中最早采用了大跳、断奏、颤音、双手交叉奏法等新技巧, 使古钢琴发出了丰富多彩的音响, 使当时的人们为之耳目一新。直至今日, 他的一部分优秀作品仍在钢琴独奏音乐会上保留着一席不可忽视的地位。有一种说法将斯卡拉蒂誉为“现代钢琴音乐之父”, 这当然是过分了一些。但是, 如果说作为“现代钢琴音乐奠基者之一”, 斯卡拉蒂则是当之无愧的。

在斯卡拉蒂的古钢琴奏鸣曲中, 占主要地位的是用古奏鸣曲式写成的乐曲, 也有一些其他体裁的钢琴曲。他的名作之一《“小猫”赋格曲》, 实际上, 可以看作是一首单一形象的、略带诙谐情趣的古钢琴小品。我们欣赏这首钢琴曲时, 可以从中领略以斯卡拉蒂为代表的意大利罗马乐派古钢琴音乐的艺术手法和典型风格: 雅致、清晰、明快、富于动势而不过分。它与后期的作品有所不同。

这首作品是斯卡拉蒂于 1700 年写成的。关于这首

斯卡拉蒂奏鸣曲集出版扉页。

乐曲的创作过程，据传说，曾有这样一个有趣的故事：

某日清晨，斯卡拉蒂正在家中凝神思索，想创作一首新的赋格曲，却苦于一时找不到新鲜的主题音调。这时，他所饲养的一只心爱的小猫，正与另一只小狗争闹不休。为逃脱小狗的追逐，淘气的小猫一跃而跳上了房内一架古钢琴的键盘，小猫的足爪一下踏响了琴音G，被吓了一跳，在慌乱中又接连踏响了低音**B**、**E**、**F**、**B**和**C**等音。这几个偶然凑成的乐音，立刻激发了斯卡拉蒂的创作灵感。他立即跳起来喊道：“找到了！这就是我要找的音乐主题！”当即伏案急书，根据这一主题加以发展，写出了一首别致的赋格曲。这就是著名的《“小猫”赋格曲》。

所谓“赋格曲”简单地说来，就是欧洲在十六至十八世纪上半叶比较流行的一种复调音乐体裁形式。复调音乐的特点是各个声部都有一定的旋律性，又互相和谐地配合。赋格曲主要采用复调手法发展乐思。它以一个音乐主题轮流在不同声部上出现，造成此起彼伏、前后追赶、连续不断的效果（“赋格”一词意大利文的原意就有“追逐”和“逃遁”的意思）。这种赋格曲所特有的效果在这首《“小猫”赋格曲》中体现得很鲜明。

在这首钢琴曲中，斯卡拉蒂将小猫足爪“弹”出的乐音，自下而上地排列起来，这就成了一个别致的、在g小调上的音乐主题。初听起来，它有点奇特：直线上升的旋律线，使这一主题富于内在的动力性，突然又转而下行，从而取得了平衡：

〔例1〕

1 = **B**
8
5.   **b**7. | **b**3.   **#**4. |
f

b7.   **#**1. | **2** **i** **b**7 **6** **5** **#**4 | **5**

与主题起对应作用的复调声部采用了连续的切分音节奏，恰与在强拍上的主题形成了有趣的节奏交错。