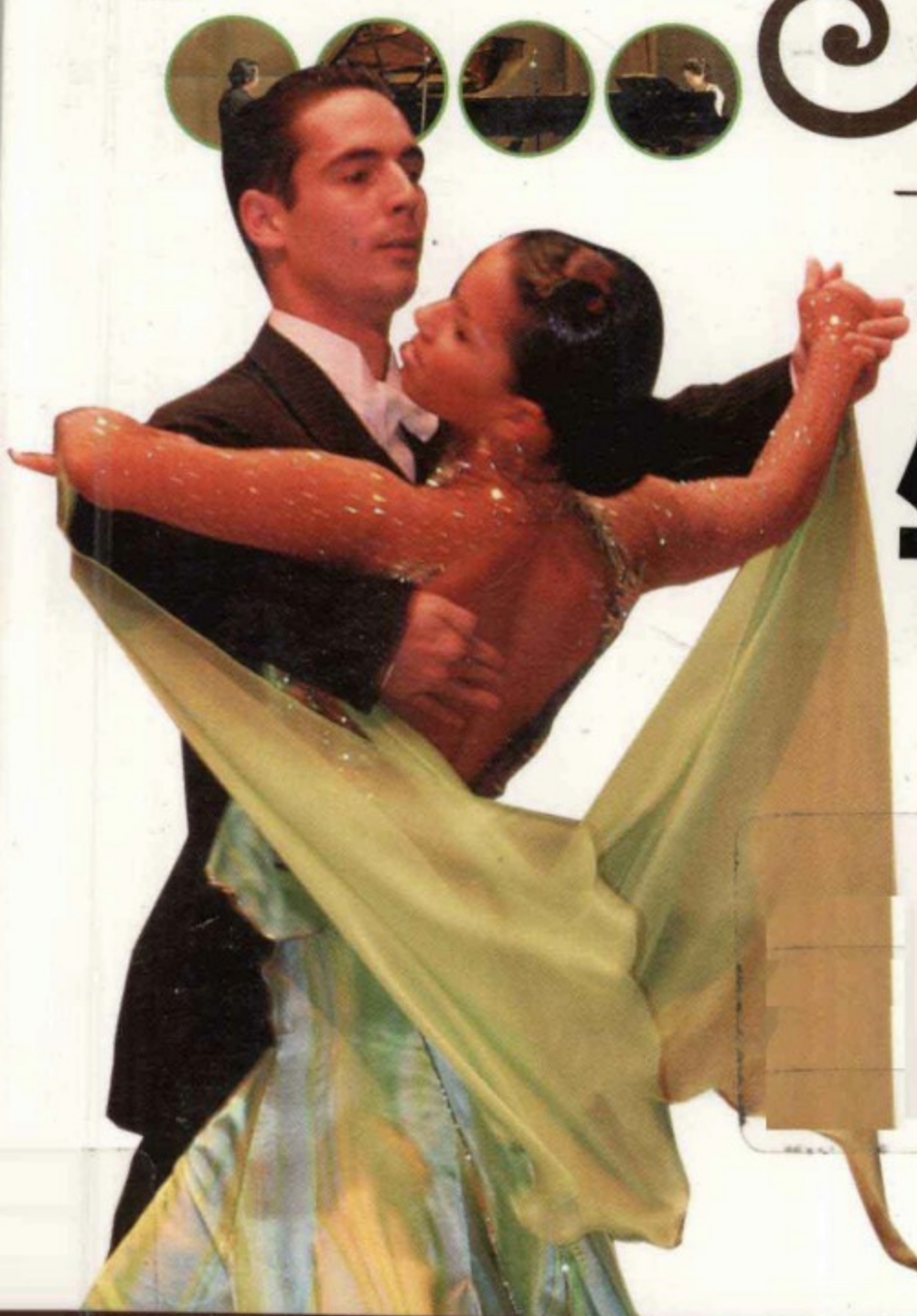

青少年艺术培养丛书
全面性·知识性·趣味性

青少年必知的 世界著名 钢琴曲

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。

腹有诗书气自华，人有一艺在身，
风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本书编写组◎编
姚 艺◎编著

QINGSHAONIAN
YISHU PEIYANG CONGSHU

中国出版
兴发图书出版

青少年艺术培养丛书

青少年必知的 世界著名钢琴曲

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，
风度就会更翩然，气质就会更高雅。

QINGSHAONIAN YISHU PEIYANG CONGSHU

ISBN 978-7-5100-2212-8

9 787510 022128 >

定价：25.00 元

青少年艺术培养丛书

全面性·知识性·趣味性

青少年必知的 世界著名 钢琴曲

是高雅人生的前提。

人有一艺在身，

气质就会更高雅。

本书编写组◎编
姚 艺◎编著

QINGSHAO NIAN
YU BEI YANG CONG SHU

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年必知的世界著名钢琴曲 / 《青少年必知的世界著名钢琴曲》编写组编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 5100 - 2212 - 8

I. ①青… II. ①青… III. ①钢琴 - 音乐欣赏 - 世界 - 青少年读物 IV. ①J624. 17 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 070741 号

青少年必知的世界著名钢琴曲

责任编辑: 李翠英

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E-mail: pub@gdst. com. cn, edksy@sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2010 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12. 75

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 2212 - 8/J · 0115

定 价: 25. 00 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

编写说明

享有“乐器之王”美誉的钢琴，作为一种西洋乐器，正随着我国国民的小康步伐，迅速进入普通家庭。众多优秀的钢琴作品吸引了越来越多的青少年加入到钢琴音乐的学习、欣赏和演奏的队伍中。而欣赏和演奏钢琴曲，无论是从儿童智力的启蒙和开发，还是业余爱好、一技之长的培养，到高层次的艺术修养，都得到了越来越多人的共鸣和认可，成为人们文化生活中不可缺少的一部分。

本书从欣赏的角度，从音乐画面的联想和音响的感官效果上，向青少年朋友简单介绍 20 首世界经典钢琴名曲。这些作品，旋律大都优美动听、朗朗上口，在音乐会和日常生活中经常能听到，有的还是钢琴考级时必须弹奏的曲子。我们还联系作品创作的背景，介绍作曲家其人其乐和相关的轶闻趣事。为了帮助正在学习钢琴的青年朋友，我们在曲谱的重要之处做了弹奏指法说明。

本书不重乐理和技术的分析解剖，更多地强调乐曲给人留下的听觉和视觉印象。如果你在聆听中的感受与书中的描述不符，那么先不去想谁对谁错，要知道，这一切身的感受对你是否具有极其重要的价值。

“诗无达诂”，说的是中国古诗，其实，音乐又何尝不是如此呢？让我们单纯、直观地品味钢琴音乐那种纯洁、超脱的魅力吧。

目 录

《少女的祈祷》	巴达捷夫斯卡	/ 1
《月光奏鸣曲》	贝多芬	/ 7
《致爱丽丝》	贝多芬	/ 46
《六月——船歌》	柴可夫斯基	/ 22
《四小天鹅舞曲》	柴可夫斯基	/ 30
《蝴蝶》	格里格	/ 34
《牧童短笛》	贺绿汀	/ 39
《猫和老鼠》	科普兰	/ 44
《野蜂飞舞》	里姆斯基·科萨柯夫	/ 52
《匈牙利狂想曲》第二首	李斯特	/ 58
《夕阳箫鼓》	黎英海	/ 66
《土耳其进行曲》	莫扎特	/ 74
《军队进行曲》	舒伯特	/ 83
《音乐瞬间》	舒伯特	/ 90
《梦幻曲》	舒曼	/ 96
《彩云追月》	王建中	/ 108
《革命练习曲》作品 10 第 12 首	肖邦	/ 114

《降 b 小调谐谑曲》作品 31 号	肖邦	/	122
《降 E 大调夜曲》	肖邦	/	128
《升 C 小调幻想即兴曲》作品 66 号	肖邦	/	136
附 录			
著名钢琴家简介		/	142
业余钢琴考级曲目		/	173

《少女的祈祷》

音乐听起来庄重而不失浪漫，纯真而不失情思，华丽而不失规矩。巴达捷夫斯卡用明朗的色彩和波浪式的旋律线表现了天真无邪少女的遐思和幻想。

巴达捷夫斯卡 曲

《少女的祈祷》是一首非常流行、通俗的名曲。其实，它的确是一位少女创作的。这位波兰少女巴达捷夫斯卡，仅仅活到 27 岁便夭折了，在花样的年华里她谱写了这首乐曲。她的青春虽然短暂，但她留下的这首经典钢琴曲，却成为一支永开不凋的鲜花，永远绽放在世界音乐的百花园里！

《少女的祈祷》于 1859 年发表在《巴黎音乐评论》附件上，很快就不胫而走，成为畅销一时的名曲，此后相继以 100 余种不同的版本风行全球，是有史以来最为畅销的钢琴曲之一。数年来，人们把它改编成吉他、竖琴等各种器乐独奏曲，可是许多人还是喜欢单纯由钢琴来演释的味道。聆听巴达捷夫斯卡透过时空向人们叙诉一位 19 世纪波兰少女青春的梦境和无限

憧憬。

《少女的祈祷》赏析

《少女的祈祷》用一个温婉、幽丽的旋律作了5次不同的变奏，每一次微妙的变化，都充满作曲家纯洁、亲切、温婉的青春活力。音乐听起来庄重而不失浪漫，纯真而不失情思，华丽而不失规矩。巴达捷夫斯卡用明朗的色彩和波浪式的旋律线表现了天真无邪少女的遐思和幻想。欣赏这首乐曲时，要注意旋律中三连音和颤音的效果。不稳定的三连音至下而上，奏出的旋律，如同少女的美好幻想和期盼，圆润悦耳的颤音仿佛少女心灵的颤动。乐曲中优美的意境让人沉醉，几乎所有听过、弹奏过它的人都能很快记住它的旋律。下面，我们就逐段来欣赏它的魅力。

乐曲一开始就将钢琴穿透性的声音用带有装饰音的八度下行旋律展现，仿佛少女正虔诚地迈进庄严的大教堂时的肃穆，教堂宏亮、浑厚的钟声敲响在耳边。音乐在一个短小的停顿后，庄重、柔美的主旋律在高音区用八度构造出甜美的音色飘洒而来，在空中上下回转，旋律自低向高的攀升，如同人们对幸福的祈盼，一种希望回旋在心中。钢琴稳重的低音与和声规矩的伴奏，让人们又感受到教堂那庄严、肃穆的气氛。音乐营造出一个圣洁的、带着青春气息的少女形象，她如同一朵柔美、娇嫩的花朵，虔诚地跪在十字架前，向上帝介绍自己，感激上帝的护佑。她流露出一抹淡淡的伤感，希望上帝能倾听她的心事……主旋律不断送出幽幽淡淡的清香，萦绕在人们的心里，投入到亲切、温馨又万般甜美的境界。如此醉人的旋律和温柔的氛围让听过它的人几乎都难以忘怀。

接下来的几个乐段是对刚才美妙旋律的5种变奏，每一种变奏都表现了少女祈祷时的内心变化。而每一次微小的变化，又给了我们不同的音乐享受。第一次变奏，在钢琴的高音区，右手从明亮、整齐的八度变成了分解琶音音色变得如珍珠般粒粒清晰，纯洁、亲切、温婉而优美。旋律依然是自低到高的攀升，但是增加了许多装饰音和颤音，音符也快速流动了起来，充满了青春的活力，让人感受到无限的憧憬和期待，是作者心中美好情感的抒发。音乐在华丽的装饰下显得有些俏皮，它欢快地起伏翻滚，犹如小提琴和长笛在相互比美：分解上行的快速琶音仿佛小提琴轻巧地拉出一支柔美、舒展的歌曲；紧接的那一串串精巧、潇洒的颤音又好似一支精致的长笛在欢快吹奏，声声入耳，它连绵不绝地在空中持续飘荡，让人感觉轻松、舒爽。这两种乐器交替奏出两种不同的音乐形象，听起来让人感到无比的华丽绝美。它如同描绘美丽少女那白色的纱裙，优美、雅致而圣洁。每一次都用快速、轻盈的十连音和八度装饰音轻巧、华丽的结尾来表现少女对美好愿望的祈盼和天真无忧的乐观，仿佛少女萌动的内心正经历着一个美妙的故事，她向上帝倾诉着自己的梦想和期望。

第二次变奏，旋律与第一次变奏大致相同，只是作曲家在句尾用了回音的叹息，替代了刚才充满希望的十连音，音乐比之前显得稍稍低落了一些，仿佛表现出少女对刚才的期盼有些犹豫和迷茫。她难以忘怀的青春拨动着片片心绪，在心中泛起阵阵涟漪，她对上帝默默地诉说自己的困惑。

第三次变奏，低沉、饱满的旋律出现在了钢琴的低音区，将之前弥漫着希望的亮丽变成了深沉稳重又抒情的回响，音乐犹如一把大提琴在深情

款款地吟唱，有些庄重又格外虔诚。双手交替奏出淳厚的乐音，如同一潭幽静的湖水，在寂静的月光中波光粼粼……少女在回忆中沉思，追忆美妙的青春，多愁善感的她思索着心中的故事。她仿佛听到上帝的声音，感到上帝的抚爱和安慰，对着上帝娓娓诉说心底的惆怅和犹豫。神秘、崇高、庄严和憧憬，在这段音乐中活现出来，少女虽然迷惑，但她的心中依旧充满光亮和温柔。

第四次变奏，旋律又回到了琶音式的上行下行，明朗的色彩，波浪式的旋律起伏，充满青春气息的音乐，表现出少女又有了希望，她仿佛得到了上帝的安慰和赞赏，兴奋地诉说着自己的情思和梦想，她在自己的幻想中忘情歌唱，歌唱人们美好而短暂的青春。

第五次变奏，是整首乐曲中最令人激动的一段。右手在高音区用八度音、同音反复的手法和华丽的装饰音共同奏出一个肯定的旋律，为人们制造一种升华后的情感。仿佛是少女心灵得到了慰藉，内心焕然一新。音乐充满了对未来坚定的信念，预示着少女祈祷的愿望将会得以实现。

《少女的祈祷》乐曲听起来非常连贯，让人有一气呵成之感。当我们看到它的乐谱时，立刻就可以看出它的主次分部，左手伴奏从头至尾都保持着美好的和声，右手优美如青春般的旋律有规律地变化。曾经有评论这样评说这首乐曲：“如果说，数学是科学里的抽象科学，那么，音乐就是艺术里的抽象艺术。然而，《少女的祈祷》每一个段落都有可以用视觉想象做阐述的效果，因而便于乐理入门和钢琴指法练习而又不觉枯燥。”

《少女的祈祷》在单纯中显现出亲切、伤感和柔美。美丽的少女究竟

在祈祷什么呢？这也许就是音乐的魅力，正因为她没有实体的形象，没有固定住欣赏者的思维，于是，人们尽可以自由地发挥想象去体会其中的奥秘……如果把声名显赫的贝多芬比成参天松柏，那么这位少女——巴达捷夫斯卡也许就是原野上的一朵小花。参天大树固然伟岸挺拔、万古长青，而娇小秀气、生命短暂的鲜花却也能默默地散出芬芳。她那柔美、娇嫩的花朵，送出幽幽淡淡的清香，这种亲切、温馨的甜美感受，为人们留下了隽永的回忆。

作者简介

巴达捷夫斯卡，泰克拉 (Badarczewska, Tekla, 1834 ~ 1861)

波兰女作曲家。1834 年生于华沙，1861 年卒于华沙。

巴达捷夫斯卡并未受过严格的音乐训练，只是一位业余的青年作曲家。她只活了短短 27 年，一生创作了 35 首钢琴小品，如《小茅屋的回忆》、《甜蜜的梦》、《友谊的回忆》，其中唯有《少女的祈祷》不胫而走，其他作品都默默无闻。《少女的祈祷》使她一举成名。这支曲子不仅流传于波兰和欧洲其他国家，在美洲、亚洲、非洲和澳洲各国也广为人知。有人把它改编成四手联弹、八手联弹或其他形式的器乐曲，甚至还有人给它填词，把它改编成歌曲来演唱，它可以说是器乐曲里最成功的“流行歌曲”之一。

巴达捷夫斯卡生在欧洲音乐繁荣的时代，一大批杰出的古典音乐家群星璀璨，贝多芬、舒伯特、舒曼、肖邦、门德尔松、李斯特、约翰·斯特劳斯、勃拉姆斯、威尔第、瓦格纳、柴可夫斯基等，他们的创作，给人类留下了数不尽的精神财富。在这些大师林立的空间中，巴达捷夫斯卡也许很不显赫，像一颗淡然的星，在19世纪音乐的星空中，默默地闪烁着。

相关链接

名人眼中的《少女的祈祷》

有些人觉得《少女的祈祷》从艺术性和技巧性来讲都不算高，作为独奏曲又过于简单了。可是，不少著名作曲家和文人对它还是很欣赏的。它不仅得到俄罗斯著名作曲家穆索尔斯基的推崇，而且还曾经受到过俄国文学大师契诃夫的器重，他在创作剧本《三姐妹》时，注明要将这首曲子用在第四幕。

我国著名哲学家、作家赵鑫珊教授说这首乐曲在他生命的记忆中是清晰的，这是他心灵上的乐曲，经常在生活中出现，并给予他一种心灵的慰藉，是秋风朗月、宇宙澄清、上下天光、竹影摇动的情景中才可以有的。而且多次荡涤了他灵魂的尘垢。他认为比起教堂里的仪式，他更喜欢这种彻底艺术化的祈祷。因为它比烟火缭绕、烛火和十字架更能在他心中激起一种憧憬，对某种神秘的、飘忽不定的、既崇高又庄严的东西的憧憬，使他的心中又光亮又温柔。

月光奏鸣曲

《月光奏鸣曲》在音乐上具有重要的地位，贝多芬探索了情感挣脱的创作方式，开启了浪漫主义时代的先河。

贝多芬 曲

在音乐史上，人们常常把巴赫的平均律键盘曲集比作《旧约圣经》，而把贝多芬的钢琴奏鸣曲比作《新约圣经》。如果说，巴赫是站在复调音乐之巅，那么贝多芬则是站在主调音乐之峰。贝多芬一生写了 32 首奏鸣曲，都附有作品号。这些作品叙述了他整个生活：他曾企图自杀；他的耳聋；他通过贝蒂娜与

著名诗人歌德相识；他长期受病痛折磨……所有这一切都在贝多芬的音乐创作中得到反映。通过这些奏鸣曲，人们可以看到贝多芬坚强的人格、深邃的哲理、崇高的境界和无与伦比的艺术天赋。

《月光奏鸣曲》是 1802 年贝多芬在 31 岁时创作完成出版的，这首曲子是其钢琴奏鸣曲中的第 14 首，是他的早期作品，也是他最有独创性、最

感人的作品之一。当初它只是一首在形式上略有突破的奏鸣曲，并没有“月光”的称谓。因为贝多芬并不是对月亮心生所感而写的，他曾提到过本曲是“幻想曲式的奏鸣曲”。但是，因为它的音乐极为动听而深受乐迷们欢迎，30年后一位德国诗人、音乐评论家路德维希·雷尔施塔布听过此曲的第一乐章后形容：“犹如置身在瑞士琉森湖月光闪耀湖面的摇荡小船上一般。”从此，“月光”的别称便不胫而走。

《月光奏鸣曲》赏析

第一乐章 持续的慢板

乐曲是一个很慢的、绵延的柔板，整个乐章充满了冥想的柔情，悲伤的吟诵和阴暗的预感。音乐一开始，贝多芬就用一段持续流淌的、柔弱的三连音作引子，模仿出竖琴浪漫的拨动，制造了宁静、柔美的音乐氛围，让听众进入作曲家无边的幻想中。随后，细致、沉静的主题淡淡地出现了，旋律在平缓、柔和中又带有一丝丝的忧郁，仿佛是贝多芬梦幻中的声声叹息。音乐来到中间乐段，三连音曲折有致地走向高音区，开始独自歌唱起来。它一次又一次地从心底唱着清澈透明的旋律，自下而上洋溢着希望，又从高向低地尽显哀伤，每一次的吟唱都不得不回到低沉的阴郁。从这些忧伤的片段中，可以感受到作曲家克制的情感和焦虑的心情，感受到音乐中隐隐呈现出的急躁不安的情绪。最后，音乐进入了第三乐段，主题旋律又回到了平静和甜美中，伴奏中拨动的三连音至此也没有停歇过，它一直为整首乐曲衬托着一种浪漫和温馨的幻想氛围，给人以整体稳定的流动感。最后旋律从高到低回旋到了低音区，用低沉、微弱的声音反复吟

唱，仿佛贝多芬心中不息的盼望，又好似对生活哀伤的叹息，之后旋律慢慢地消失结束。

欣赏这一乐章时，我们可以感受到贝多芬的情感是克制、含蓄的，音乐里没有那种过分的煽情。音乐仿佛都建立在那些连绵不断的三连音上，它用持续的、如同睡梦中呼吸的节奏，来刻画出思维的流动发展。这一乐章由于技巧要求不太高，所以有许多钢琴爱好者都乐于弹奏。如今，当人们提到《月光奏鸣曲》的时候，都会想到这一乐章，因而，这一乐章比其他两个乐章更深入人心，流传更为广泛。我们在弹奏这个乐章的时候，要保持音乐的祥和与安宁，特别要注意双手的协调配合，既要稍稍突出右手上声部旋律与左手低声部旋律的横向起伏，让人能清晰地倾听到主旋律的美妙；又要保持中间声部（三连音）的平稳和连贯。乐句之间的呼吸自然，触键音色也要细腻，弹奏出月光般的温柔，贴近贝多芬心中的幻想、沉思与悲哀的意境。

有人曾借助想象力解释这个乐章说：“第一乐章犹如月之初升，充满希望，但被浮云所掩，万影俱逝，令人悲从中来。”这个乐章把有表现力的抒情与丰富的和声色彩成功地结合起来，可以说是大多数浪漫主义钢琴小品的先驱了。

第二乐章 小快板

第二乐章是一段优雅可爱的诙谐曲，贝多芬将它安插在这里，突出了前后乐章的优美对比。它仿佛是瞬息间留下的一抹温存的微笑，李斯特将它形容为“开在两个深渊之间的一朵花”；莱内克都把它看作是一个“金

色的桥梁”，联系着沉思的第一乐章和激动的第三乐章。

乐章轻快短小，拖沓中又带着几分跳跃，柔情蜜意中伴着刚毅。旋律在连、断的节奏中相互交替发展，互相呼应，这种气息让音乐听起来有一种独特的魅力。主题在这样拖沓又具推动的旋律中重复着，因为贝多芬将它视作一个过渡的乐章，所以音乐情绪总体都处于柔和温馨之中。它仿佛是在回忆昔日的甜梦，也像是在憧憬未来的蓝图。音乐中一阵阵的双手交叉和弦，让人感到内心的触动。在轻柔的结尾之后，立即迎来了急促的第三乐章。它以迥然不同的轻快表情将第一乐章的沉思默想和第三乐章的紧张气氛衔接得非常完美，仿佛是在抚慰受尽创伤的心灵。

第三乐章 激动的急板

这一乐章激动澎湃，与前面两个抒情的乐章在情绪上有着明显的对比，音乐一开始就充满了激烈，它的极速和雄壮，可以说是扑面而来的猛烈。贝多芬用急风暴雨般的旋律、各种复杂的钢琴技术、精巧的结构和充实的音乐内容，显示出他坚毅和顽强不屈的精神，表达他愤懑的情绪和高昂的斗志。

第一旋律的速度和力度都是让人记忆深刻的。快速的音流由下而上奔腾而出，直至喷发出两个坚定、刚毅的和弦，仿佛带着一股不可遏制的沸腾热情和煽动性，犹如激烈的狂怒，又好像是连连的跳脚声，似一阵巨雷震撼长空，又似有千军万马急驰而来，长期的压抑、愤怒，像火山的岩浆喷发出来，一泻千里、酣畅淋漓。第二旋律则优美而略显平静，音乐性格比较忧郁、焦躁，像是一种从心底里发出来的申诉。但是，即使右手主旋