赵晓生 编

GANGQIN XIAOZOUMINGQU XUAN

钢琴小奏鸣曲选(2)

钢琴奏鸣曲系列

上海音乐出版社

钢琴小奏鸣曲选(2)

钢琴奏鸣曲系列

GANGQIN XIAOZOUMINGQU XUAN

赵晓生 编

上海音乐出版社

责任编辑：沈庭康、姚方正
封面设计：宫　超

钢琴小奏鸣曲选(2)
赵晓生 编
上海音乐出版社出版、发行
上海绍兴路74号
电子邮件：cslcm@public1.sta.net.cn
网址：www.slcm.com
新华书店经销　太仓市印刷厂有限公司印刷
开本 640×935　1/8　印张 18　谱、文 137面
2000年4月第1版　2000年4月第1次印刷
印数：1—5,100册
ISBN 7-80553-883-2/J·748　　定价：29.00元

序

小奏鸣曲（sonatina）指篇幅比较短小、技术相对简易的奏鸣曲。它与奏鸣曲同来共存，构成钢琴艺术发展史中一道色调亮丽的风景线。奏鸣曲（sonata）源于拉丁语“sonare”及意大利语“snonare”，即“发声”主义，最初用于“器乐曲”，以与“声乐曲”（cantata）或“击奏曲”（toccata）相区别。18 世纪以后三百年来，小奏鸣曲伴随着奏鸣曲同步走过了自身发展道路。最初的小奏鸣曲（实在与奏鸣曲很难分别）多由 AB 式的二部曲式构成。但其中少数已露奏鸣曲“呈示——展开——再现”（大结构上的“ABA”式）原则之端倪，可谓麻雀虽小，五脏俱全。随着古典主义风格兴盛，小奏鸣曲作为微型的奏鸣曲，达到其极盛期。这部分小奏鸣曲亦是至今钢琴学生在初、中级程度阶段不可或缺的有效教材。不论对演奏技术的锻炼还是音乐感觉的培养，这批小奏鸣曲均与复调曲、练习曲一起，构成钢琴基础教育的重要支柱。到 19 世纪浪漫主义时期，作曲家多数对更自由地抒发情感的曲式体裁感兴趣，小奏鸣曲遭到冷落。倒是 20 世纪随着新古典主义兴起，才在世界各国重新涌现一批既与古典传统密切联系、又在音响上有所创新的近现代小奏鸣曲。这种体裁在我国也有不少作曲家采用。

《小奏鸣曲集》第二册收集了二十首乐曲，从中我们可以看出从“古奏鸣曲”（二部曲式）到“古典奏鸣曲式”（包括二主题呈示、展开、再现的 ABA 曲式）的发展轨迹。

多米尼科·斯卡拉蒂（Domenico Scarlatti，1685—1757）是意大利最伟大的羽管键琴家。这位约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach）的同龄人在音乐上却展示了一幅与巴赫完全不同的绚丽图画。斯卡拉蒂的五百五十多首“奏鸣曲”[生前出版时称“练习曲”（Escereizi）]是意大利、西班牙、葡萄牙的民间音乐与宫廷音乐的结晶。他的奏鸣曲尽管绝大多数为二部曲式（少数具有“呈示—展开—再现”三段性），但音乐形象丰富多样，织体组织灵活多变，音色节奏绚丽多彩，技术手段独创多格。本集中所选五首只能一粟沧海，一管窥豹，既选择五种不同性格，又能将它们互相组合为套曲方式演奏。“D 小调”是典型的田园风情，连奏、断奏相间，音色精巧透明，音乐性格活跃而纤巧；“E 大调”犹若牧歌，笛音缭绕，鼓声可闻，舒展的乐句令人心旷神怡。中段展开部分层层高涨的语调扣人心弦，其复调手法常常隐藏于和声进行之中，美不胜收。“C 大调”生性跳跃，既活泼又典雅，节奏富有弹性，使人联想起吉他等弹拨乐器的声音。演奏此曲需要极端敏锐的指触，方能获得乐曲所需之既短又尖、既轻又小的声音。“D 大调”

结构较大，技术较难，双手交叉、远距离大幅度跳跃、两手交替等演奏法均带有鲜明的斯卡拉蒂印记。此曲音乐形象十分丰富，坚定有力的快速音流，歌唱性的乐句，响亮的喇叭声，吉他拨奏，长笛、小提琴、小号、吉他及各种铃鼓钗钹的打击乐器，构成生动的民间音乐合奏。“F 大调”以歌唱性连奏的木管音色与断奏的弹拨乐音色相互对比、交错、组合，风情色调亦十分鲜明。以上几首乐曲可按调性或性质相互组合，选择三至四首构成多乐章套曲形式演奏，如把 D 小调与 D 大调配对、D 小调与 F 大调配对演奏。

巴赫的二十个子女中，有多人成为著名的音乐家。本集收入四位他的儿子所作的奏鸣曲，从他们不同的乐思中，我们可看到从巴赫到莫扎特之间的桥梁。

威廉·弗莱德曼·巴赫（Wilhelm Friedemann Bach，1710—1784）是 J.S.巴赫的长子，老巴赫一直认为威廉是他所有子女中最杰出的一位。“D 大调”表现出他奇特新颖、不同于众的乐思。第一乐章节奏繁复，装饰音信均按记谱时值演奏。按 4/8 拍数不难搞清节奏的组织。第二乐章动人的声部之间互相模仿呼应颇得其父风韵；而忧郁、深沉、丰富的半音进行，减七和弦及副属和弦的大量运用又显示出“新”时代的特征。第三乐章节奏生动活跃，颇具个性，既不是父亲的复调写法，又不同于莫扎特式的主调音乐，是介于二者之间的过渡形态。

卡尔·菲立普·埃曼纽·巴赫（Carl Philipp Emannel Bach，1714—1788）是巴赫的次子，也是巴赫子女中在音乐风格上最具创造性的一位。“E 小调”即可见他的音乐不同凡响之处。这是一首连续演奏的三乐章（快——慢——快）奏鸣曲。规则的 6/8 拍组合内部不规则的节奏组合，出人意料的和声进行，精巧细微的声部进行，均不同常规。第二乐章优雅婉转的旋律线条与明确的功能和声终止式更靠拢海顿、莫扎特的慢乐章。第三乐章则更接近 J.S.巴赫的舞曲[如帕斯皮耶舞（Passpiel）]风格，但旋律跳跃幅度更大，节奏常不规则，时有切分性重音出现。

约翰·克里斯蒂安·弗里德里希·巴赫（Johann Christian Friedrich Bach，1732—1795）是巴赫第二次结婚（安娜·玛格达莱娜）生的长子。他的音乐是莫扎特的先导。“降 E 大调”从调性布局、乐句走向、旋律形态、曲式结构诸方面均与莫扎特音乐如出一辙，但不如莫扎特严谨、统一、平衡、富有灵感。

约翰·克里斯蒂安·巴赫（Johann Christian Bach，1735—1782）是巴赫最小的儿子，对莫扎特影响颇大。“C 小调”鲜明地体现了作曲家作为 18 世纪后半叶从巴洛克后期风格向古典主义风格转变的桥梁作用。第一乐章一方面延留了不少 J.S.巴赫的对位风格，另一方面又出现了大量阿贝提低音与分解和弦琶音；第二乐章在线条形态与和声上更接近古典主义的典型风格，许多装饰手段（如倚音、助音、半音经过音、回音等）也是莫扎特所常用的。主调音乐的纵向和声关系超过了复调音乐的横向线条关系，平行三、六度进行也明显增加。第三乐章连续不断的三连音快

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

速分解和弦很容易使人联想起早期贝多芬的风格。

总之，J.S.巴赫家族在音乐史上占据着独一无二的重要地位。不仅“老”巴赫，他的儿子们也在欧洲音乐发展的关键转折关头——18 世纪中叶，起着承前启后的显著作用。

弗朗蒂谢克·克萨韦尔·杜赛克（František Xaver Dušek，1731—1799）是莫扎特的好朋友，18 世纪下半叶波希米亚钢琴家、作曲家。他的作品简单明了，选自《降 B 大调奏鸣曲》的《小步舞曲》已彻底脱离巴赫时代的复调风格，音阶式进行与分解和弦成为构建音调及和声的主要元素。

另一位捷克作曲家扬·拉迪斯拉夫·杜赛克（Jan Ladislav Dušek，或 Dussek，1760—1812）则走得更远。他的“G 大调”显示出更符合早期 19 世纪音乐的和声、曲式、旋律、织体、节奏的特点，“4×4”的句型几乎成为他恒定不变的原则。

利奥波德·安冬·柯策卢（Leopold Anton Koželuh，1752—1818）的音乐比他上述两位捷克曲家更活泼，他的小奏鸣曲与库劳、克列门蒂之辈如出一辙，难分彼此。音阶进行、分解和弦、柱式和弦、音型模进、三六度平行进行，几乎成为信手拈来的程式化模式。

德国作曲家伊格那兹·普列耶尔（Ignaz Pleyel，1757—1831）却走着与他同时代人不同的另一条路。他的《三首小奏鸣曲》（A 小调、F 大调、G 大调）有着相同的结构模式：全曲由慢—快两个段落构成，其中慢乐章又都是同主音大小调交替，第二乐章为快速度回旋曲（Rondo），有时也有大小调对比性中段来展开同一主题。他的音乐结构完全没有当时盛行的奏鸣曲式的影子，但和声织体节奏却与同时代人无异。

安冬·伊贝尔（Anton Eberl，1765—1870）乃是非当时倍受赞誉的奥地利钢琴家、作曲家，他也是莫扎特的密友。作品 1 号“C 小调”曾以莫扎特名义发表。而这首“C 大调”几乎可与莫扎特钢琴奏鸣曲乱真。对比下面两首莫扎特早年所作“F 大调”及“C 大调”，可以看出伊贝尔是另一位“莫扎特”（他与莫扎特同年出生，却比莫扎特多活了 16 年！）。

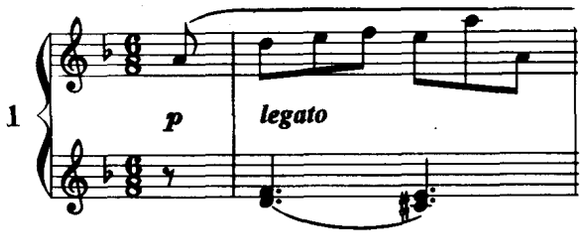
贝多芬一生创作的 32 首钢琴奏鸣曲是钢琴艺术发展史中的丰碑。在《F 小调第一奏鸣曲》之前，他写了至少 6 首“小奏鸣曲”，这里挑选其中两首。从技术上说，它们都不成熟，欠平衡，完整性也较差。但我们仍可从中感受到少年贝多芬的天赋及音乐禀性。他不甘随海顿为徒，不甘步莫扎特后尘。昂扬的节奏，强烈的力度对比，直率简洁的旋律，都显示出一位特立独行的贝多芬即将横空出世，奏出世界音乐的历史强音。

赵晓生

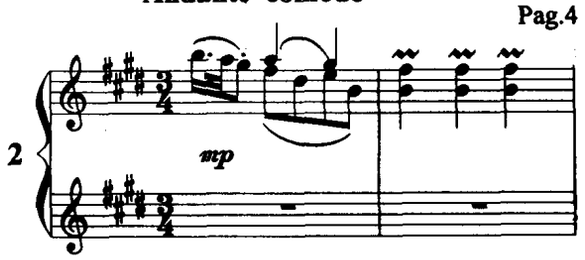
2000 年 4 月 10 日

目　　录

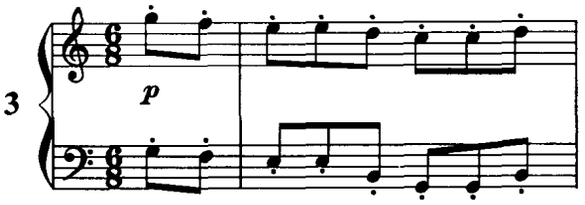
Allegro non troppo　Pag.2



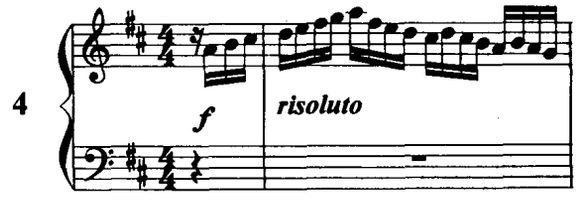
Andante comodo　Pag.4



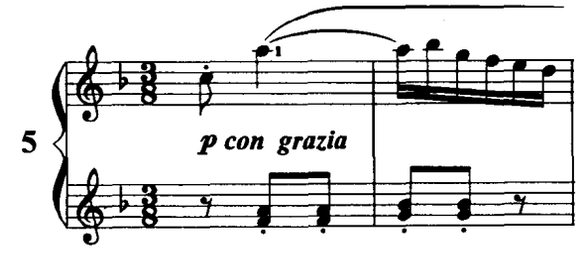
Allegro　Pag.8



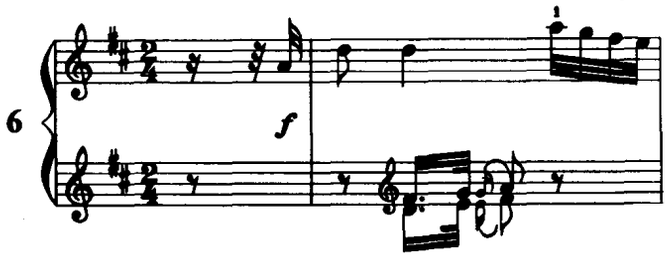
Allegro assai　Pag.11



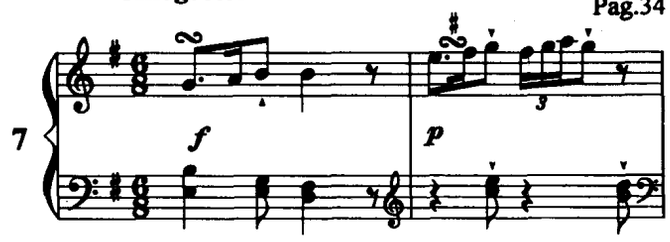
Allegro non troppo　Pag.16



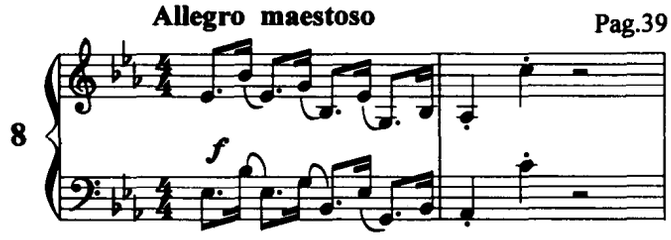
un poco allegro　Pag.21



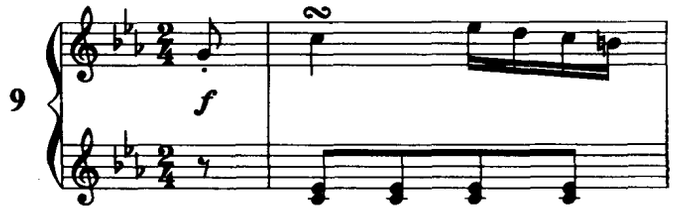
Allegretto　Pag.34



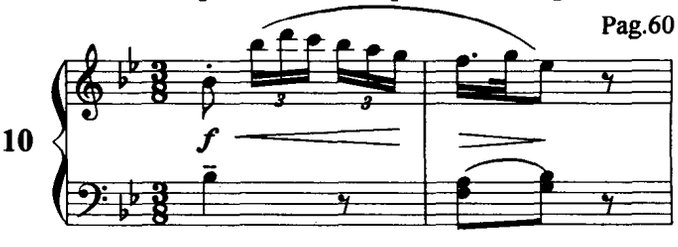
Allegro maestoso　Pag.39



Allegro　Pag.48

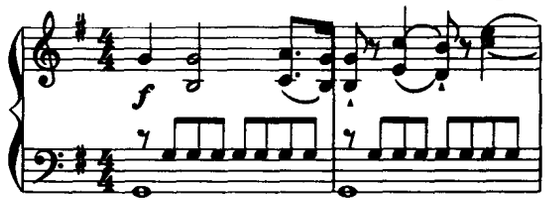


Tempo di minùetto piu tosto allegro　Pag.60



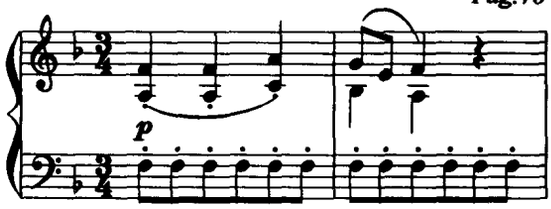
Allegro non tanto Pag.65

11



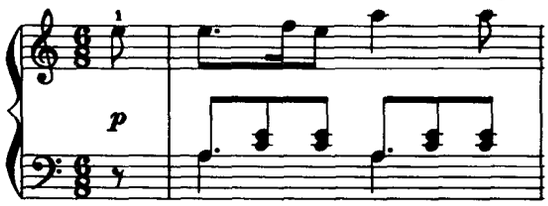
♩= 120 Pag.70

12



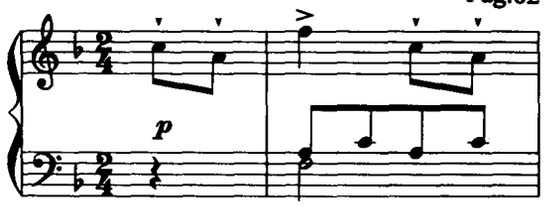
Andante Pag.78

13



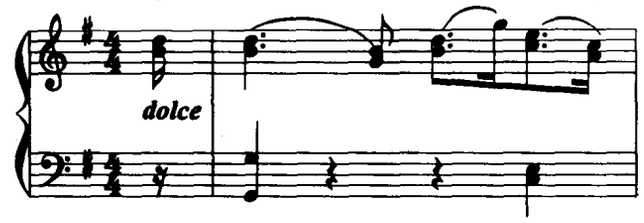
Andantino Pag.82

14



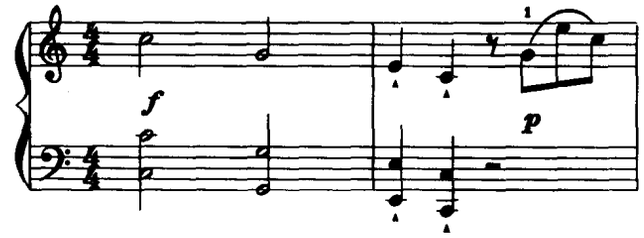
Adagio Pag.88

15



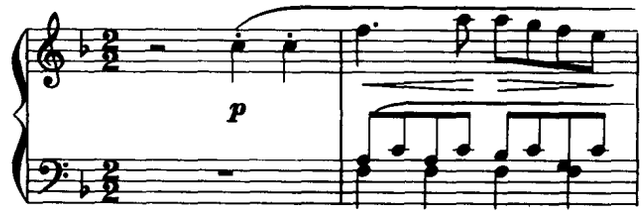
Allegro Pag.94

16



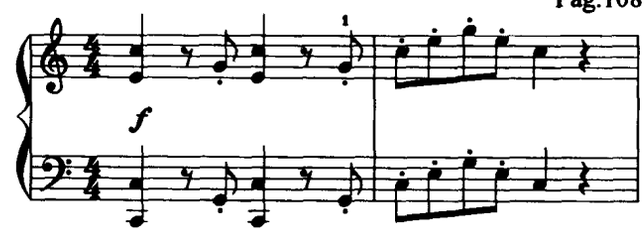
Adagio (non troppo) Pag.102

17



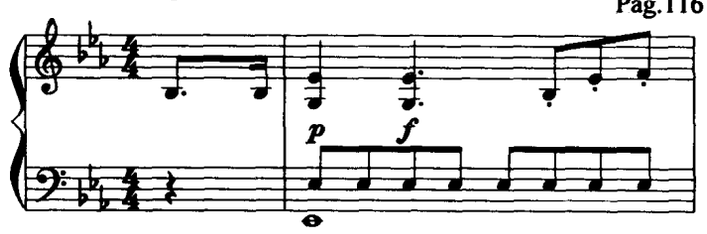
Allegretto Pag.108

18



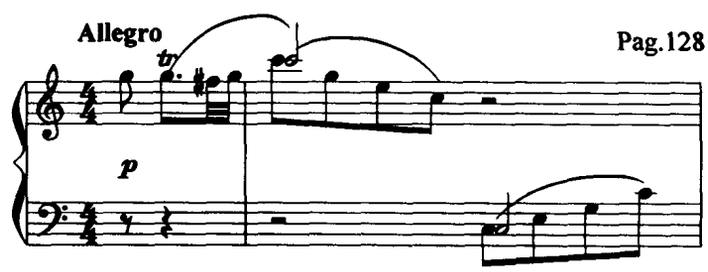
Allegro cantable Pag.116

19



Allegro Pag.128

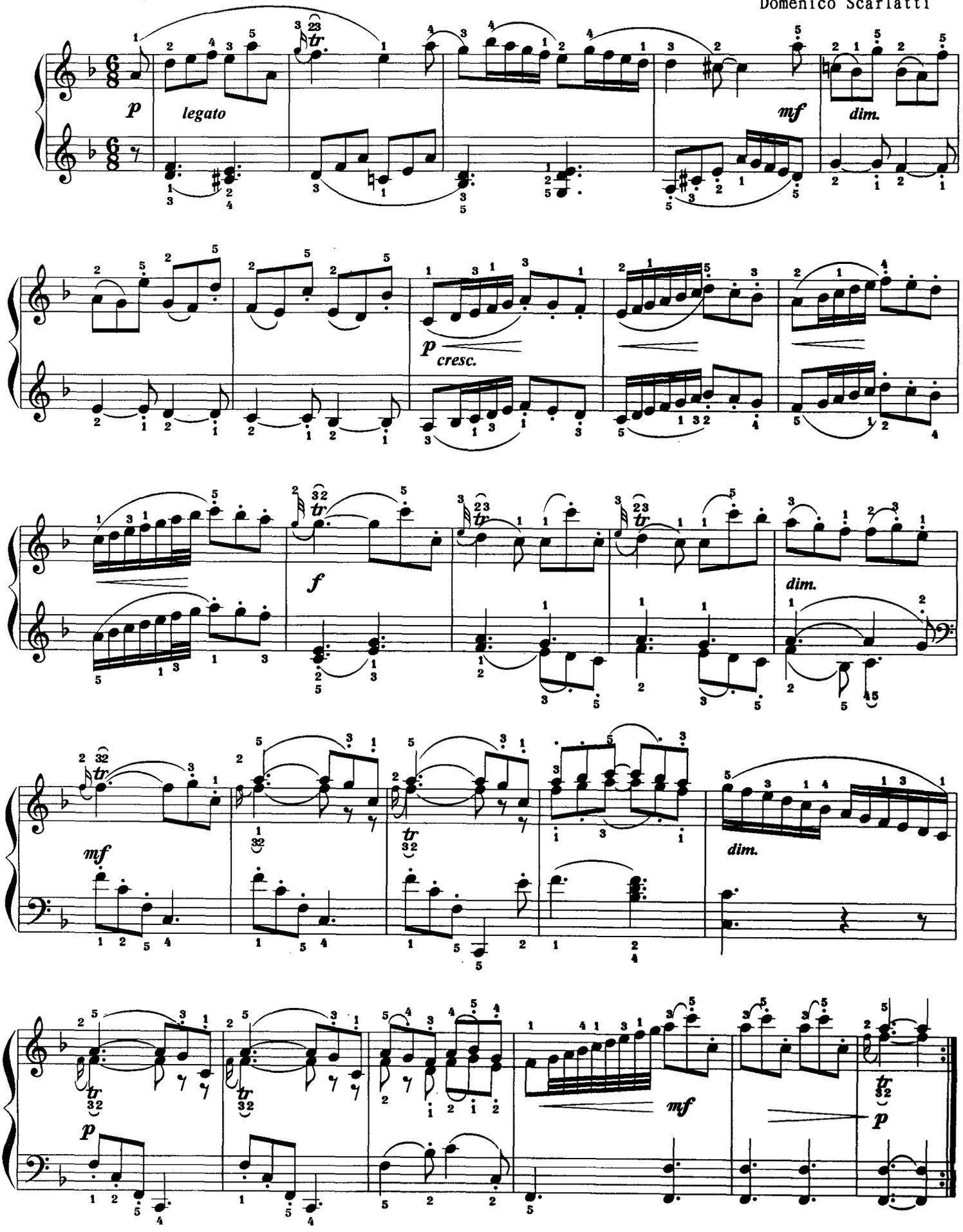
20

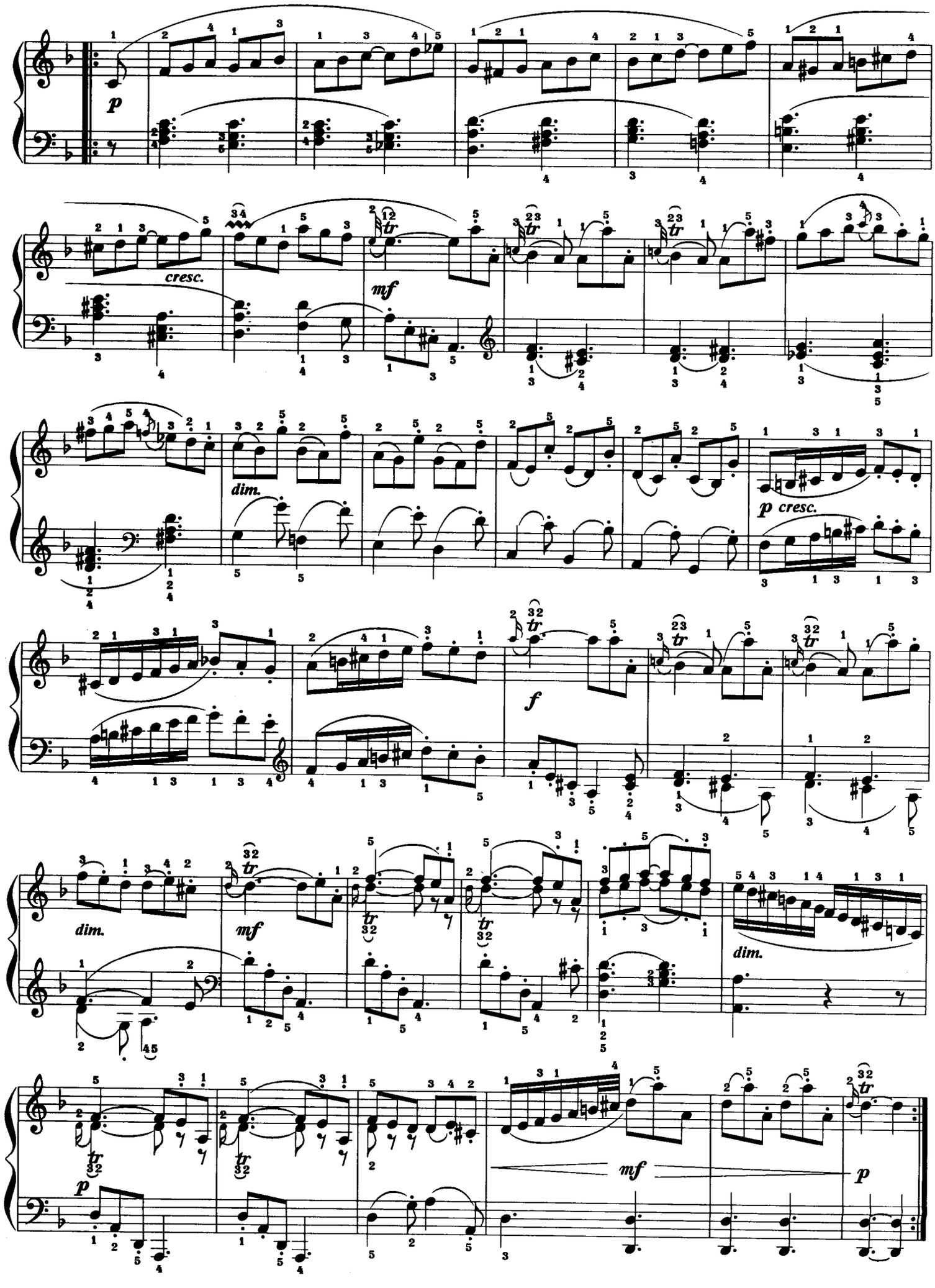


D小调奏鸣曲

Allegro non troppo

[意]多米尼科·斯卡拉蒂
Domenico Scarlatti

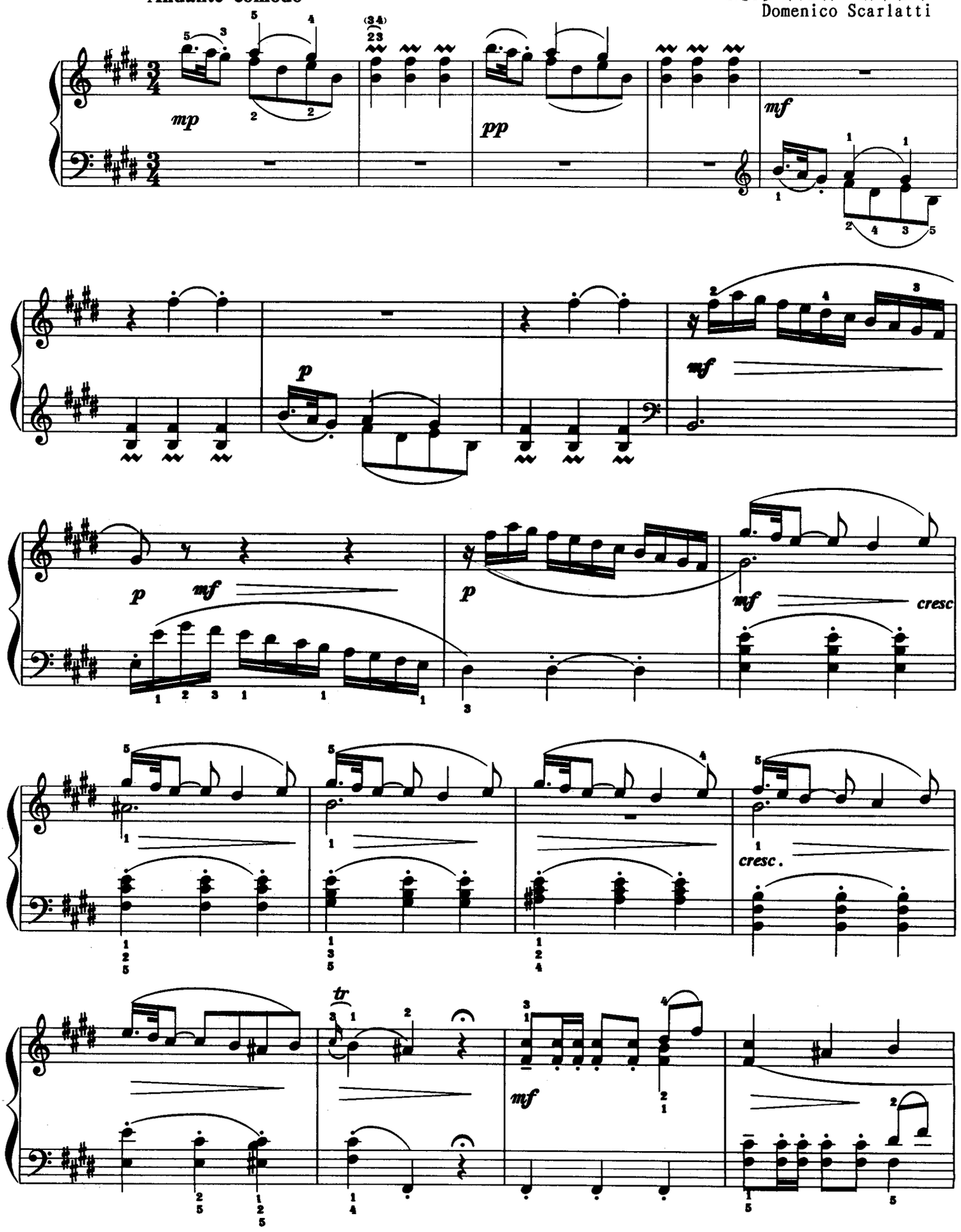



p
cresc.
mf
dim.
p cresc.
f
dim.
mf
dim.
p
mf
p

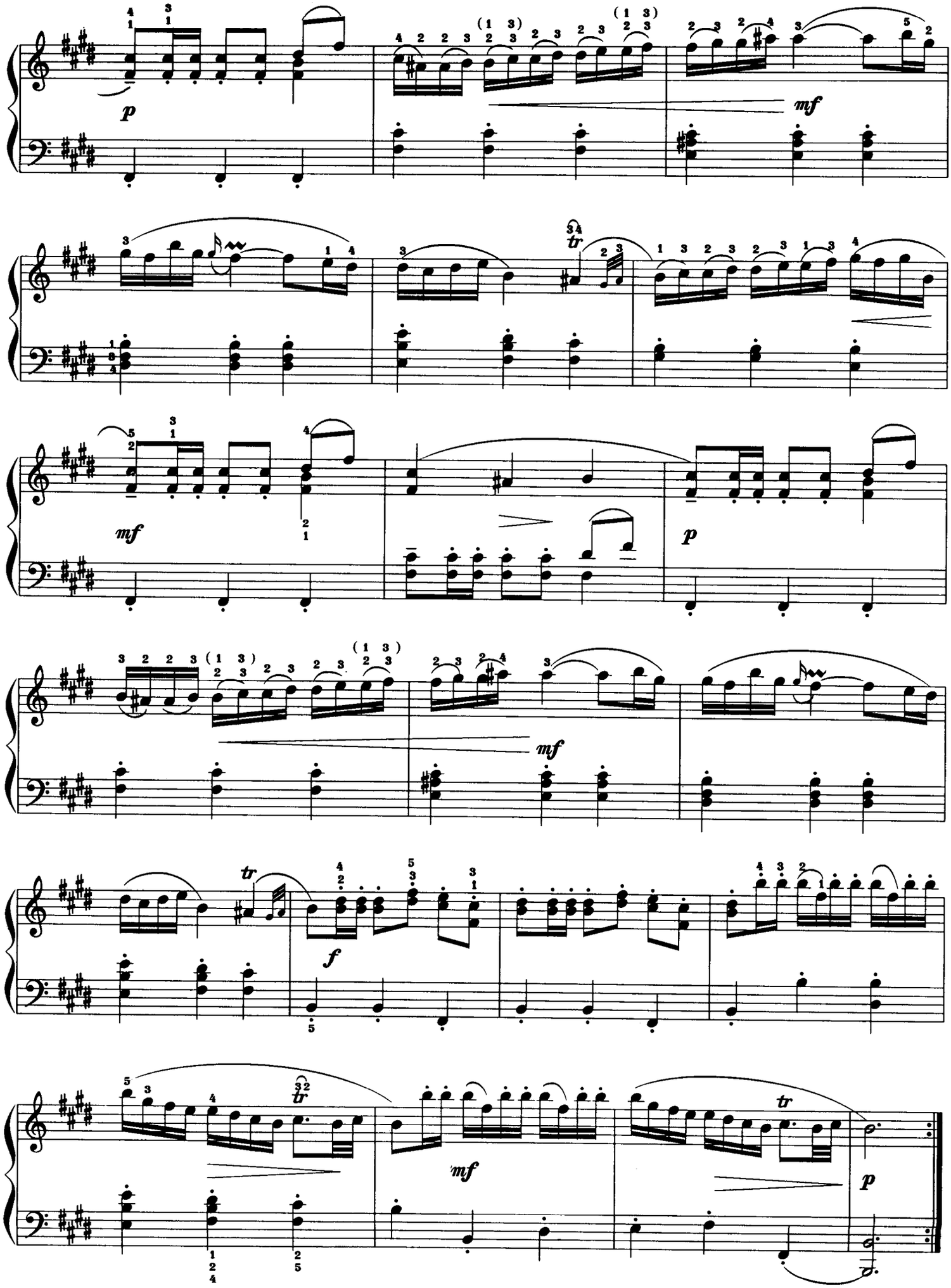
E大调奏鸣曲

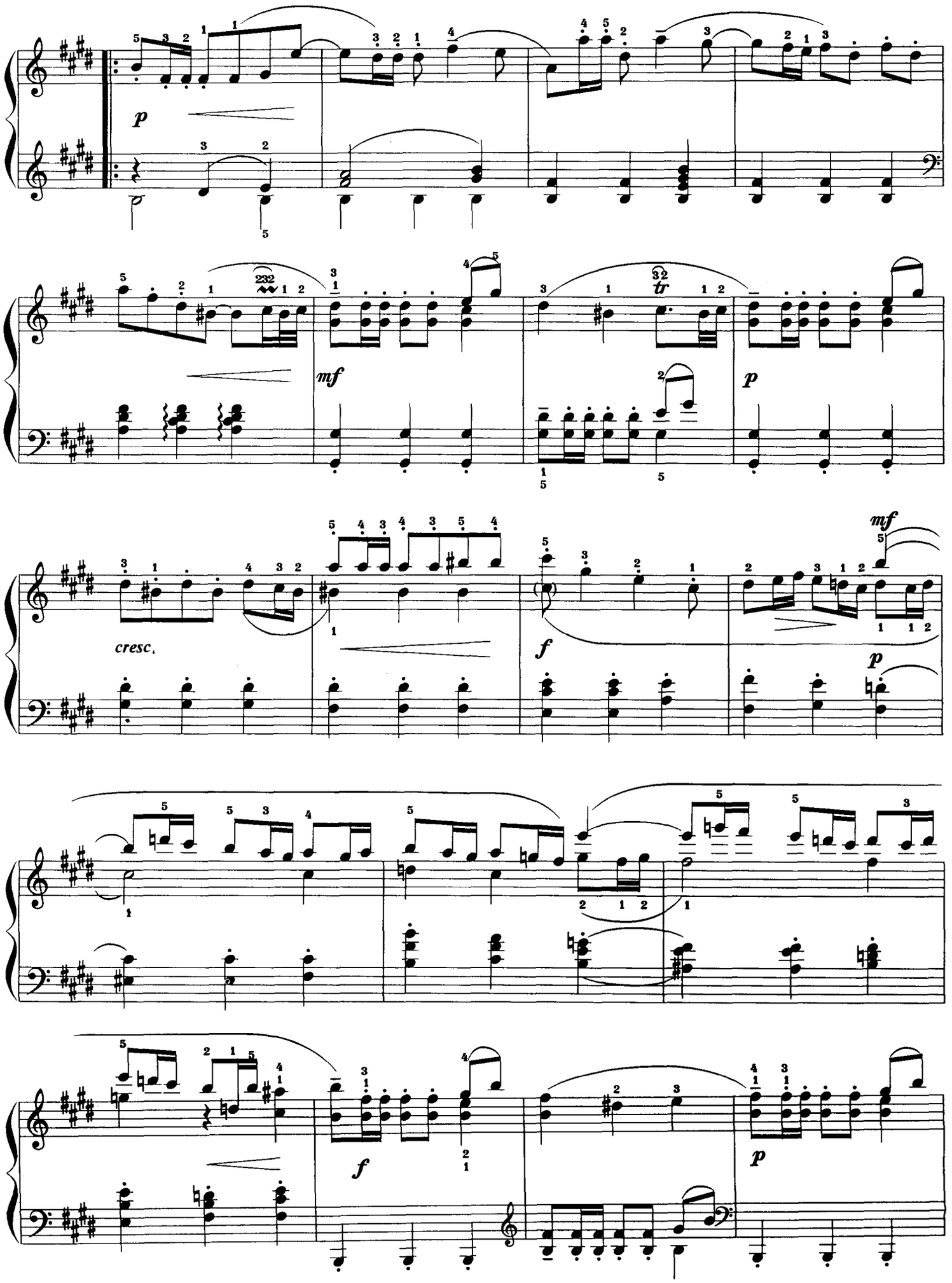
Andante comodo

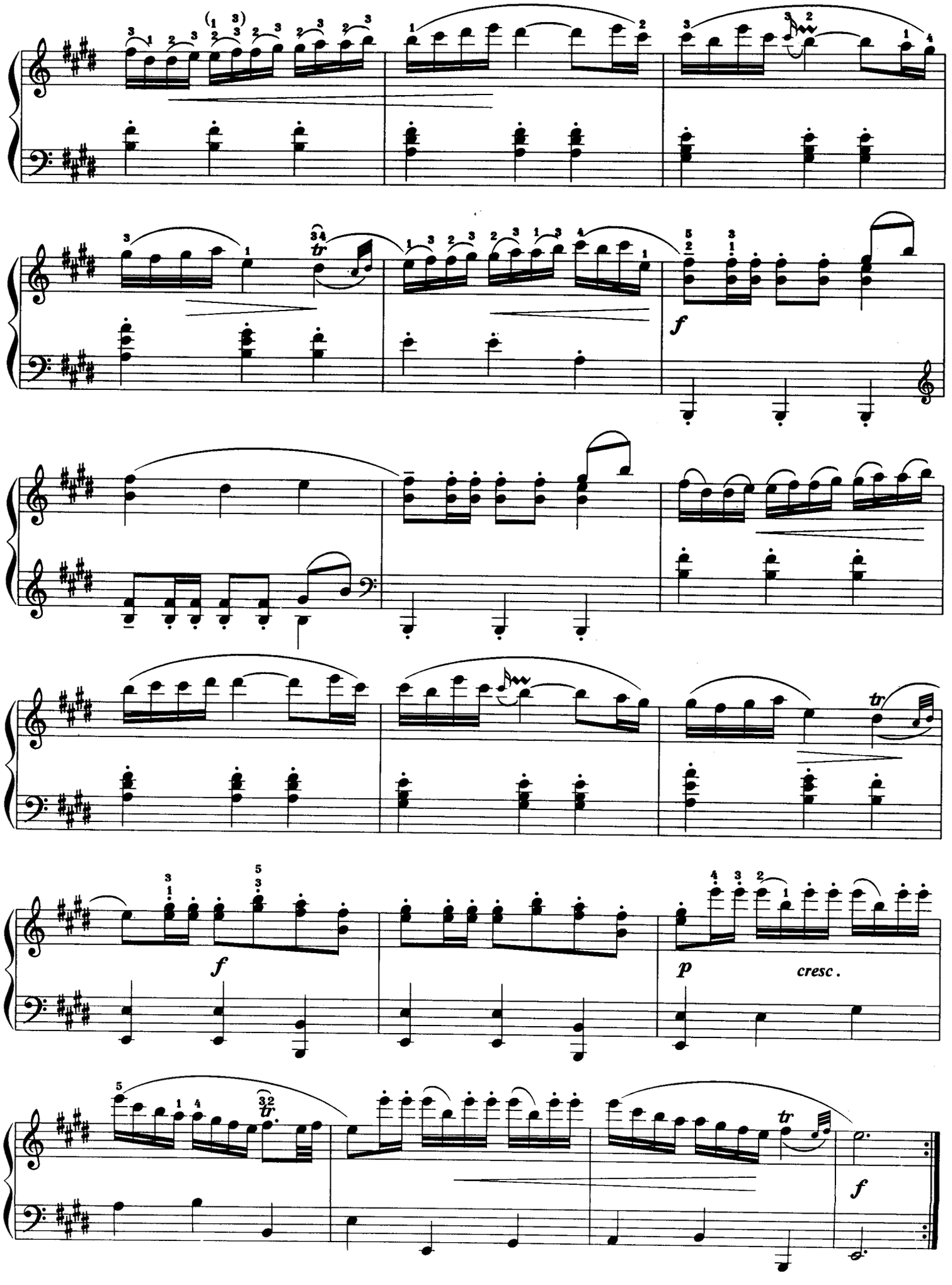
[意]多米尼科·斯卡拉蒂
Domenico Scarlatti



此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

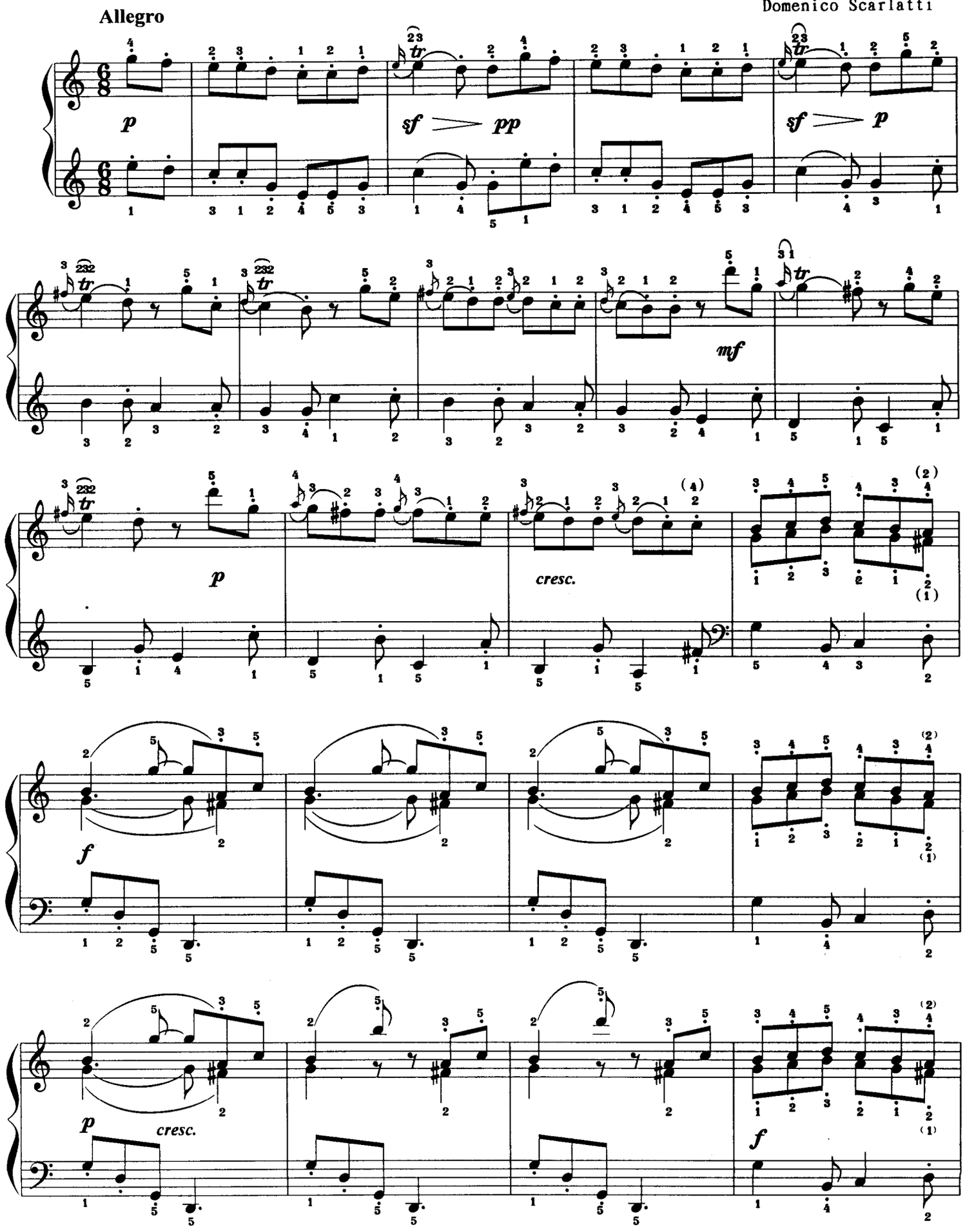

p
mf
mf
p
mf
tr
f
tr
mf
tr
p

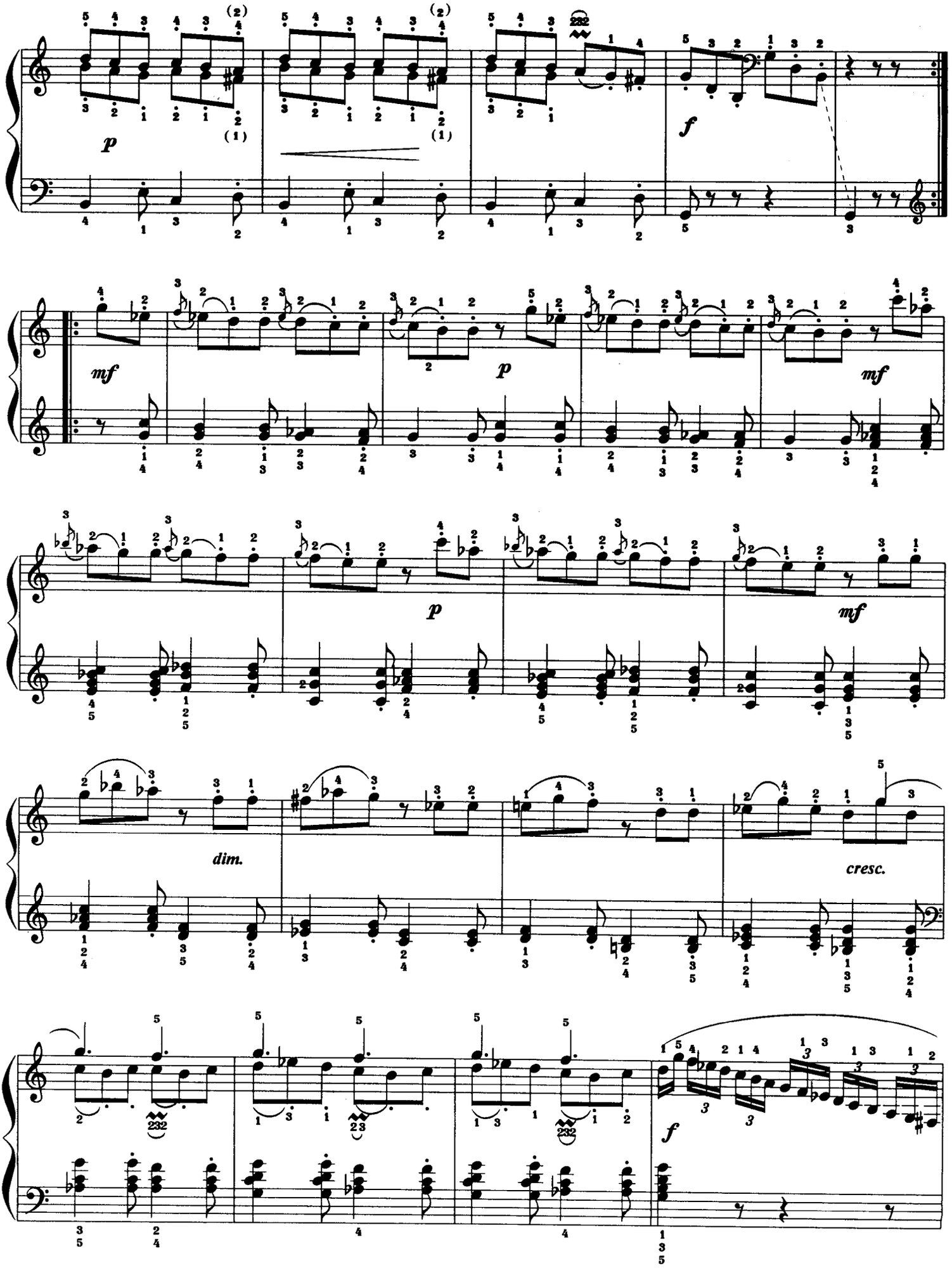

p
mf
p
cresc.
f
mf
p
f
p

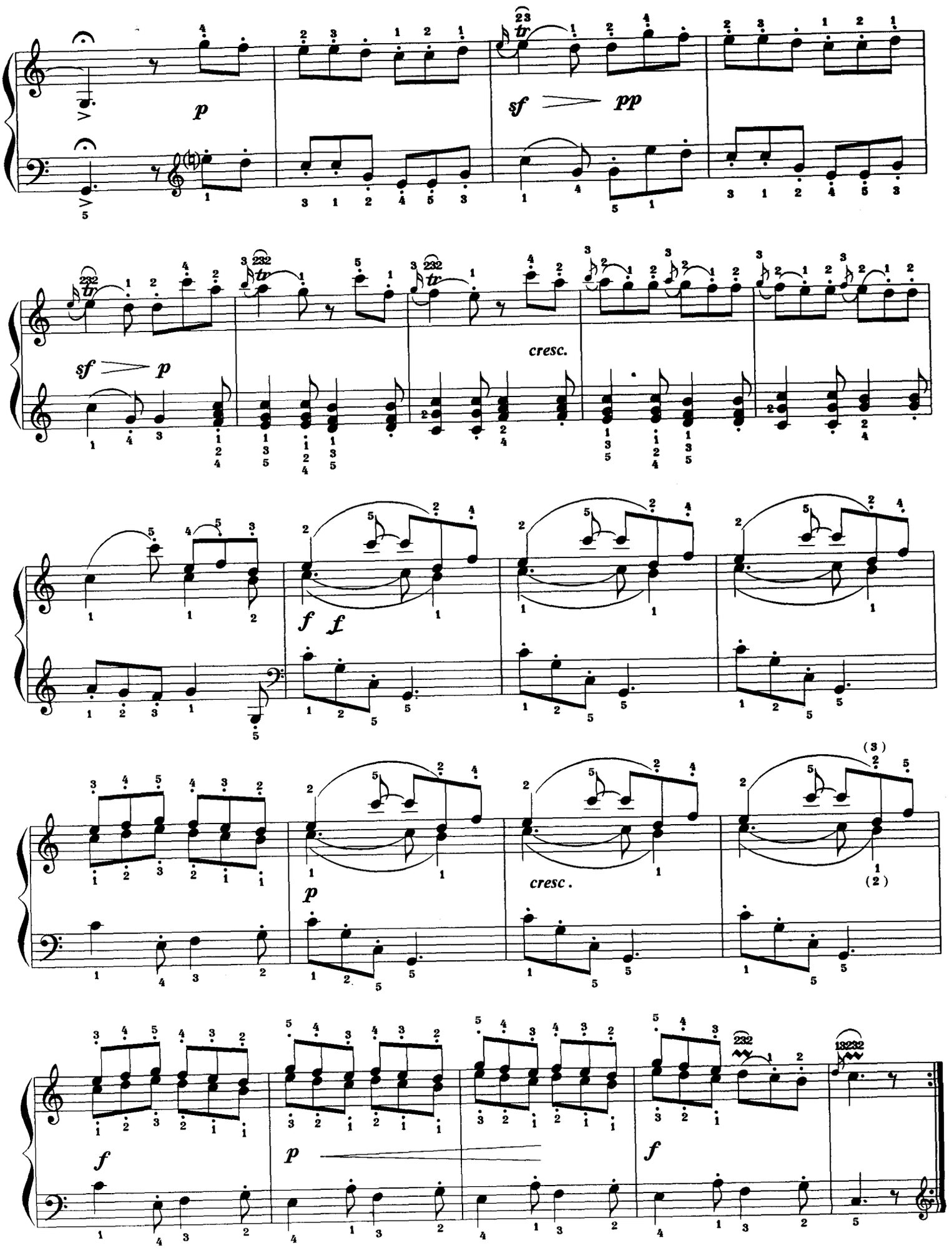

f
f
p
cresc.
f

C大调奏鸣曲

[意]多米尼科·斯卡拉蒂
Domenico Scarlatti




p
f
mf
p
mf
p
mf
dim.
cresc.
f



此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com