钢琴经典册页

麦克道威尔卷 1

赵晓生编

上海音乐出版社

An Album of Classical Piano

图书在版编目(CIP)数据

钢琴经典册页.麦克道威尔.卷1/(美)麦克道威尔作曲;赵晓生编.
-上海:上海音乐出版社,2002.5
ISBN 7-80667-142-0
Ⅰ.钢… Ⅱ.①麦… ②赵… Ⅲ.钢琴-练习曲-美国 Ⅳ.J657.411
中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第014242号

责任编辑:姚方正
封面设计:陆震伟

钢琴经典册页 麦克道威尔卷1
赵晓生 编
上海音乐出版社出版、发行
地址: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 上海市印刷七厂印刷
开本640×935 1/8 印张8.5 谱、文61面
2002年5月第1版 2002年5月第1次印刷
印数:1—5,100册
ISBN 7-80667-142-0/J·136 定价:15.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
T:021-63246280

钢琴经典册页

麦克道威尔卷 ❶

赵晓生编

上海音乐出版社

麦克道威尔和他的钢琴作品

作为美利坚合众国立国后第一代“土生土长”的作曲家，爱德华·亚历山大·麦克道威尔(Edward Alexander MacDowell，1861–1908) 在其祖国备受争议。1861 年 12 月 18 日出生于纽约市克林顿街 220 号，1908 年 1 月 23 日在经过两年精神病后于纽约市西敏寺大酒店静静地去世，他可以说是一个完全的纽约人了。但是美国音乐界却始终怀疑他的音乐不是地道的“美国音乐”，而是“美国版的欧洲音乐”。

从麦克道威尔写作的全部内容看，他内心力图将自己塑造成“美国音乐”的代表。民族主义倾向在写作过程中表现得十分鲜明。在为乐队而作的《第二组曲》 (1897) 中，他不但直接运用了北美印第安人的音调，而且从“传说”、“情歌”、“战时”、“村落狂欢”等方面刻划他们的生活场景。从题献给挪威民族主义音乐代表格里格的两首奏鸣曲 (《第三奏鸣曲》1900)、《第四奏鸣曲》 (1901) 来看，他以“惺惺惜惺惺”的心态与这位浪漫主义民族作曲家心心相印。

从另一面来看，麦克道威尔的整个音乐教育又来自欧洲。1876 年 15 岁时，麦克道威尔来到巴黎，第二年即赢得奖学金成为巴黎音乐院的正式学生，与德彪西同窗。只学了一年，1878 年夏天他就认为在巴黎学够了，转到德国斯图亚特音乐学院，那儿没比巴黎好多少，于是又来到法兰克福音乐学院随拉夫 (Joachim Raff) 认真地学作曲。作为习作，写了《第一现代组曲》(作品 10，1883 出版) 和《第二现代组曲》 (作品 14，1883 出版)。在他 21 岁时，由拉夫引荐，受索斯特提掖，他的作品被介绍给德意志音乐总会，打开了他的事业在欧洲发展的大门。在麦克道威尔编号 62 的作品目录中，前一半 (作品 31 之前) 均在欧洲创作。1888 年他回到美国(与索斯特于 1886 年的逝世有极大关连)，先在波士顿住了八年，作曲、演奏、教学。他的钢琴独奏会主要演奏自己的作品。这样自由自在生活几年后，于 1896 年任纽约哥伦比亚大学罗伯特音乐中心主席，随后又任哥大新建的音乐系首届主任。但不擅行政的麦克道威尔与校方在办学方针上发生冲突，不得不于 1904 年辞职。事实上，在 1902 年后他就没有写过任何作品。1905 年麦克道威尔由严重失眠而大脑衰退，嗜眠，失去知觉。到 1908 年，麦氏在“植物人”状态下离世。

这是一位具有太多天才的艺术家。麦克道威尔会画画，几乎以此为终身职业。会弹琴，是经常举行独奏会的职业钢琴家。会指挥，常与乐队合作演出。作曲是他最钟爱的事业，作有六部乐队作品 (三首交响诗、两首乐队组曲和一部草稿)，两首钢琴协奏曲，六十九首独唱及合唱曲。钢琴作品是麦克道威尔最具代表性的作品。他的全部作品号中有一半 (三十个作品号) 是钢琴曲。

收入第一卷的十七首小品分属八个作品编号：

作品 24：《四首小曲》 (1887) 幽默曲，进行曲，摇篮曲，恰尔达什舞曲 (匈牙利舞)。和声与织体均带有法国音乐风味。

作品 32：《四首小诗》 (1888)，其中第 2 首《小调》取材于勃威尔 (Bulwer) 诗：在开满立金花的河岸，看波涛汹涌着舞蹈、寻欢；我躺着，排遣时光——生活在浪漫中，拾捡波浪中的卵石，从幻想走进梦幻。 (大意)

作品 46：《十二首练习曲》 (1894)，其中第 4 首《即兴》是颤音、和弦、带和弦音的八度及半音阶的综合练习。第 10 首《风的进行曲》是两手快速交替练习。第 11 首《即兴曲》是快速半音阶练习。第 12 首《波罗涅兹》篇幅最长大，综合了八度、和弦、琶音、半音阶等各种钢琴技巧。这几首“练习曲”都颇具音乐性，适合音乐会演奏。

作品 49：《咏叹调与利戈登舞曲》 (1894) 是仿古形式的作品。选入本册的“利戈登舞曲”轻快活泼，与珀赛尔、库普兰等为羽管键琴所作的利戈登古节奏特点 (2/2 拍) 上如出一辙。

作品 51：《林地素描》 (1896) 共十首乐曲。选入本册中的《野玫瑰》、《淡紫色的意愿》、《秋》、《雷默叔叔》等均为麦克道威尔最著名的小品，精致典雅，情趣生动，烩炙人口，为广大琴迷所喜爱。

作品 55：《海之曲》 (1898) 共八首。其中第 7 首《蛸船》题词为“一叶神话的帆与一条神话的船”。第 8 首《在海中》的力度与织体均有大幅度对比。

作品 4：《被遗忘的童话故事》 (1897) 与作品 7：《六首幻想小品》 (1898) 均以“爱德加·施龙” (Edgar Thron) 的笔名发表。时间介于作品 51 与 55 之间。

纵观麦克道威尔钢琴小品，始终体现如下特点：

1.小篇幅大容量。麦克道威尔的兴趣广泛，想象力丰富，坚持在短小篇幅中蕴藏较大的精神容量。

2.充满诗意，充满幻想。麦克道威尔热爱诗歌，不但本人为合唱、独唱曲写作歌词，而且用歌德诗意写作田园曲六首 (作品 28)，用海涅诗意写作音诗六首 (作品 31)，为泰尼森 (Tennyson)、勃威尔 (Bulwer)、鲁塞蒂 (Rossetti)、雪莱 (Shelley) 诗写作小音诗四首 (作品 32)，运用雨果诗写作“东方故事”三首 (作品 37)。在他作品中，诗意与音乐融为一体。

3.情趣盎然，活泼生动。麦克道威尔钢琴曲中取材自然、取材童话者甚多。大海、花草、森林、神话，都是他创作灵感的来源。因此，他的音乐具有灵性的活力与魅力。

4.织体与和声的即兴性强。麦克道威尔本人是出色的钢琴演奏家，他的写作较多带有钢琴上顺手“摸”出来的痕迹，其和声语汇以半音为主体，其织体以合乎手自然位置的音阶、琶音、八度、和弦居多，即兴性强于慎密的思考。

无论如何，麦克道威尔的钢琴作品是我们了解早期美国音乐不可缺少的媒介之一。他的小品至今是钢琴教学或自娱自乐的好材料。

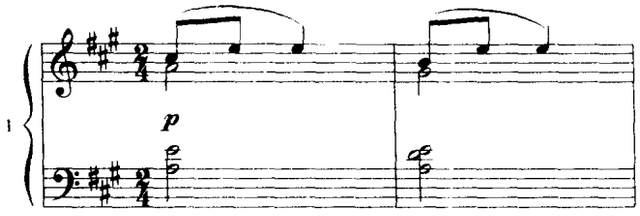
赵晓生

辛巳大暑于日之斋

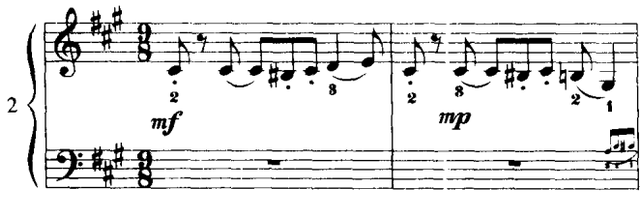
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　录

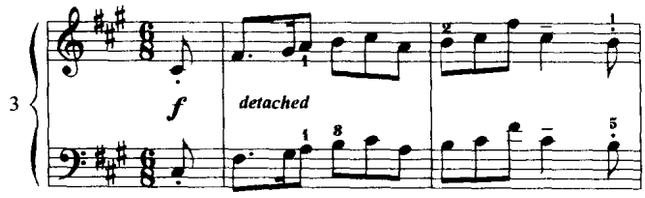
野玫瑰 (作品51之1)
With simple tenderness Pag.6



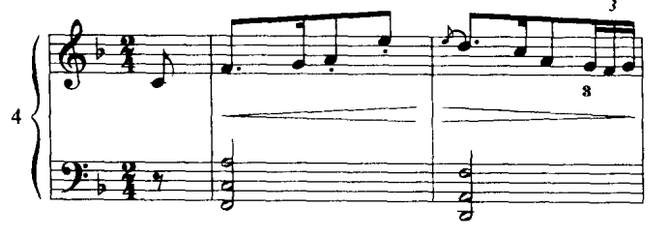
淡紫色的意愿 (作品51之2) Pag.8



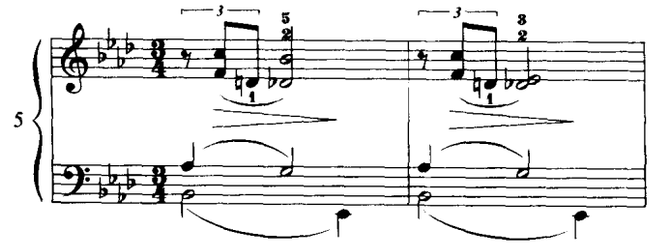
秋 (作品51之4)
Buoyantly, almost exuberantly Pag.12



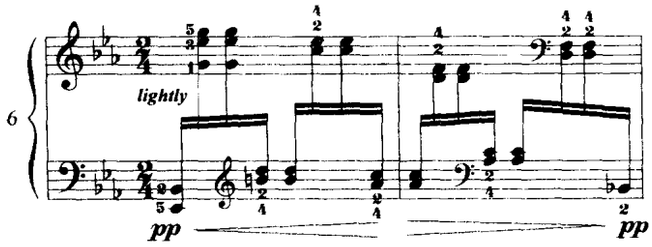
雷默叔叔 (作品51之7)
With much humor; joyously Pag.15



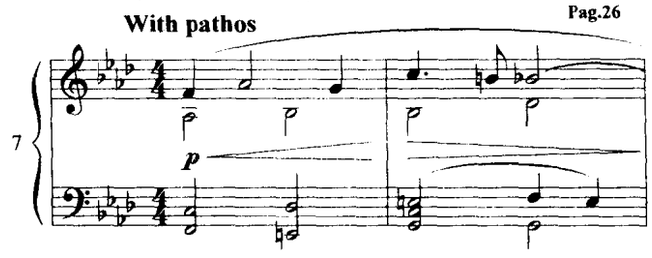
绿草小溪边 (作品51之9)
Gracefully, merrily Pag.18



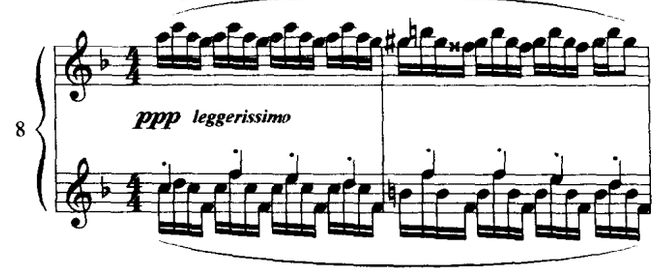
风的进行曲 (作品46之10)
Swiftly and lightly Pag.21



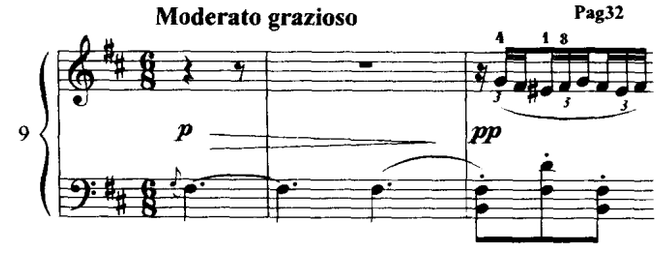
落日时被告知 (作品51之10)
With pathos Pag.26



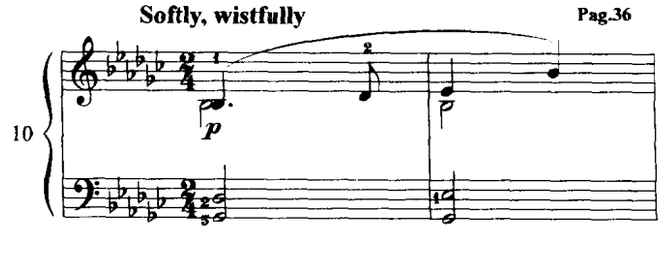
小　涧 (作品32之2)
Allegro moderato Pag.30



即兴曲 (作品46之11)
Moderato grazioso Pag32

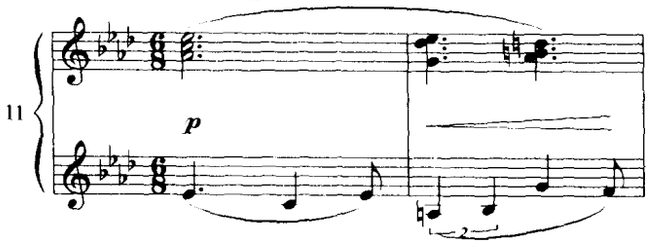


在王子门外歌唱 (作品4之1)
Softly, wistfully Pag.36



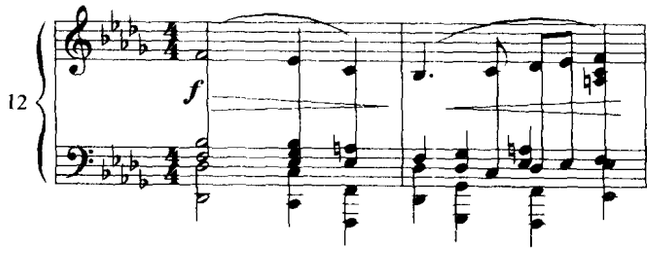
蜻　船(作品55之7)

Delicately, gracefully Pag.38



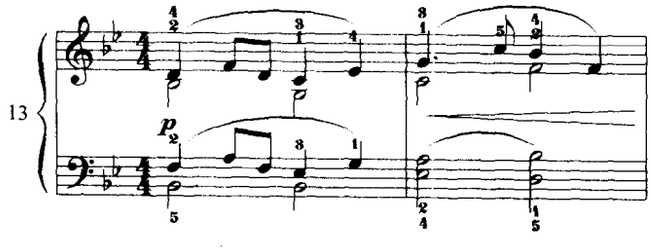
在海中(作品55之8)

With deep feeling Pag.41



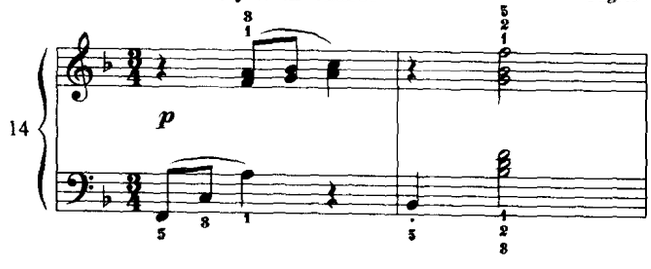
锡兵之恋(作品7之1)

Gently, with feeling Pag.44



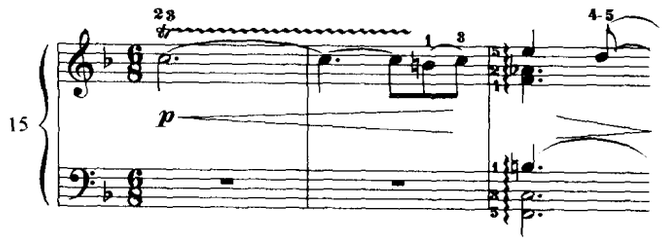
幽默曲(作品24之1)

Rather lively with humor Pag.46



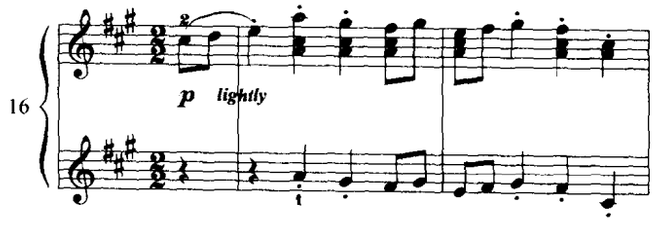
即兴曲(作品46之4)

Fluently, with an easy charm Pag.50



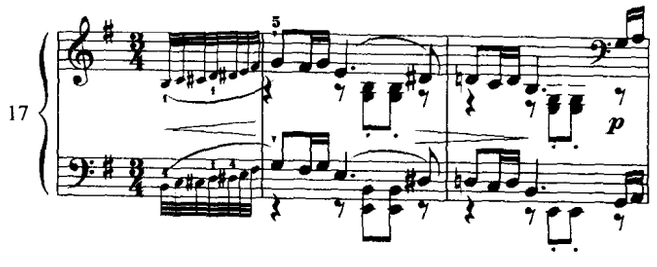
利戈登舞曲(作品49之2)

Cheerfully Pag.52



波罗涅兹(作品46之12)

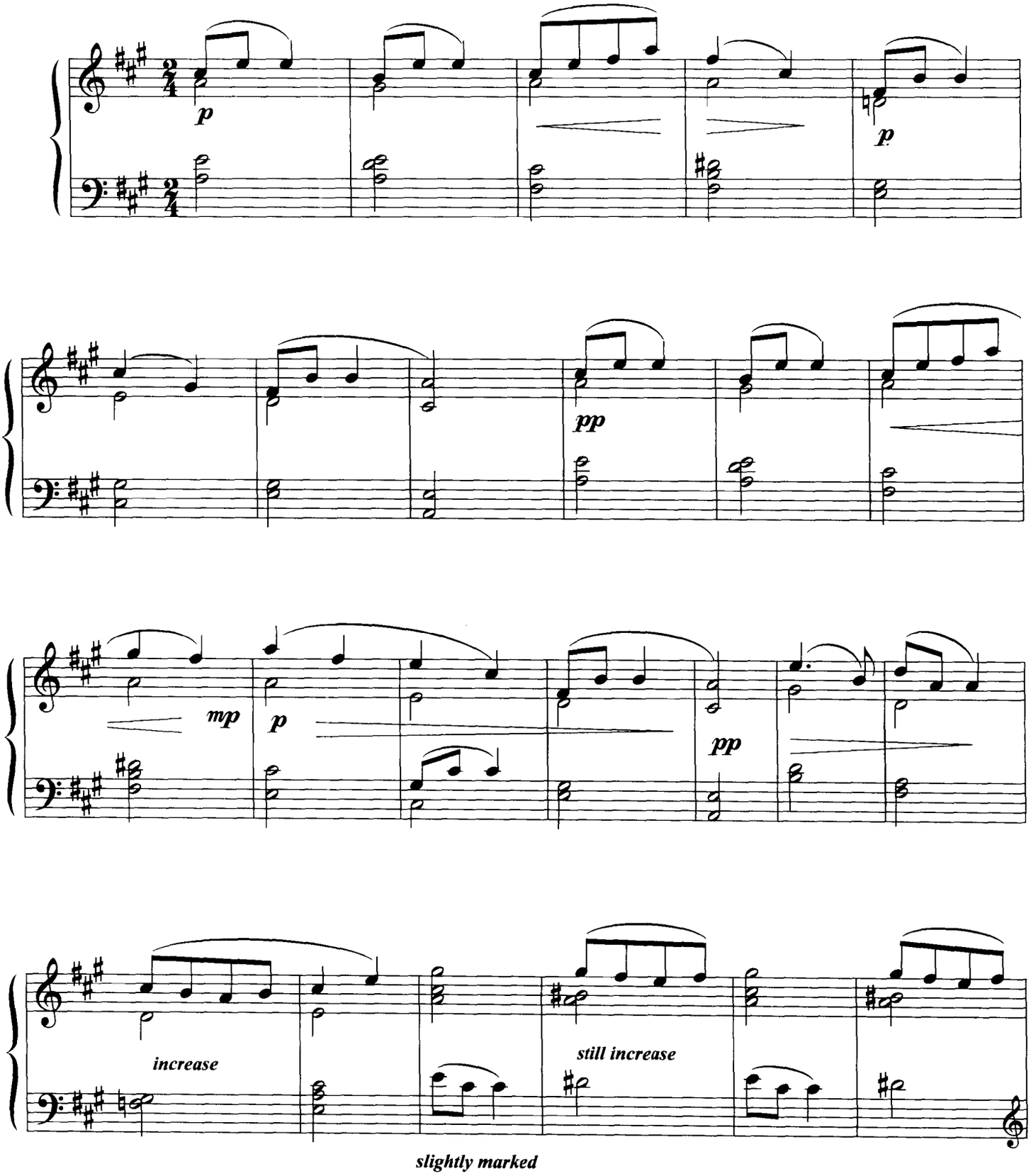
Allegro maestoso ma con fuoco Pag.57

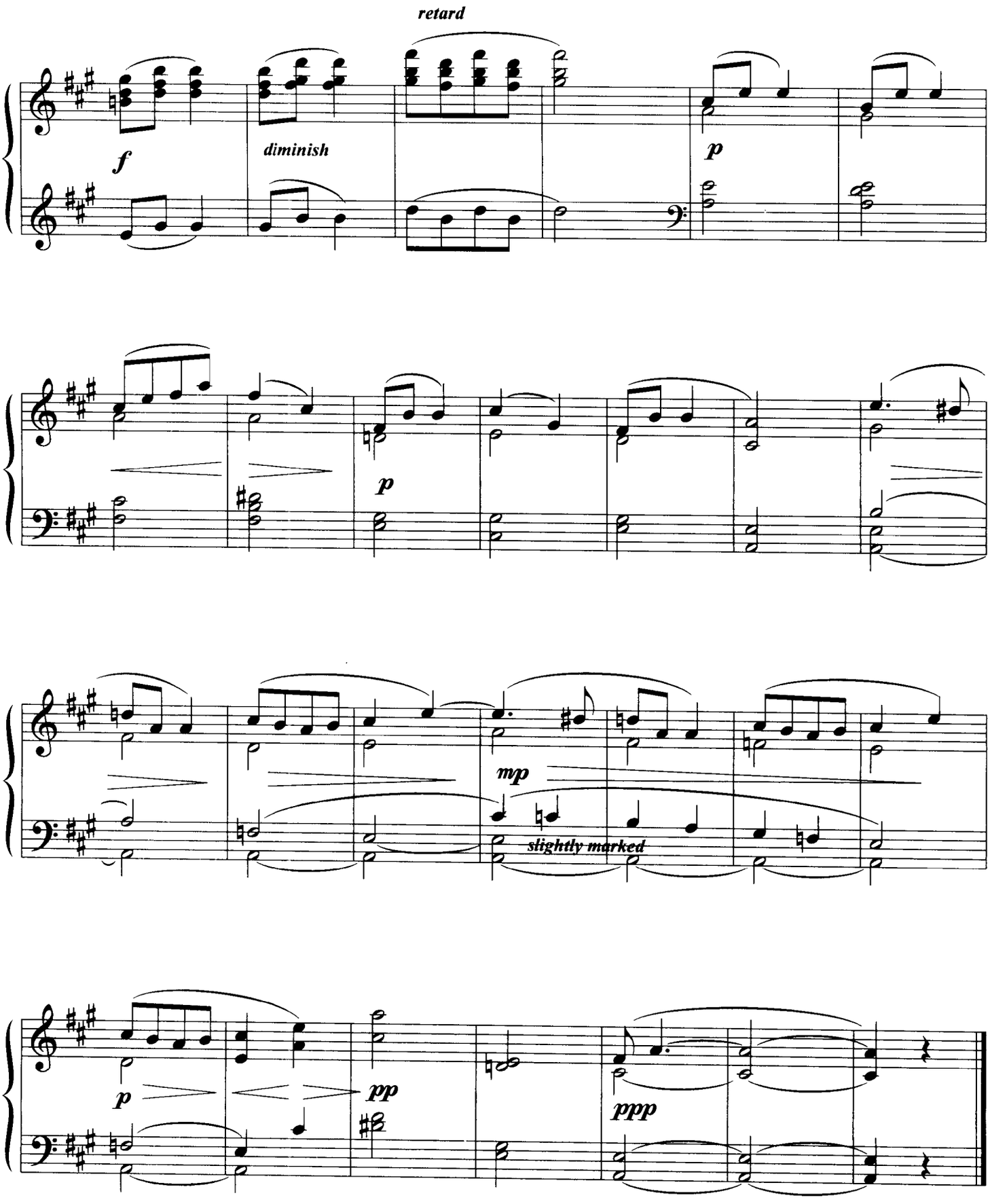


野 玫 瑰

With simple tenderness ♩= 88

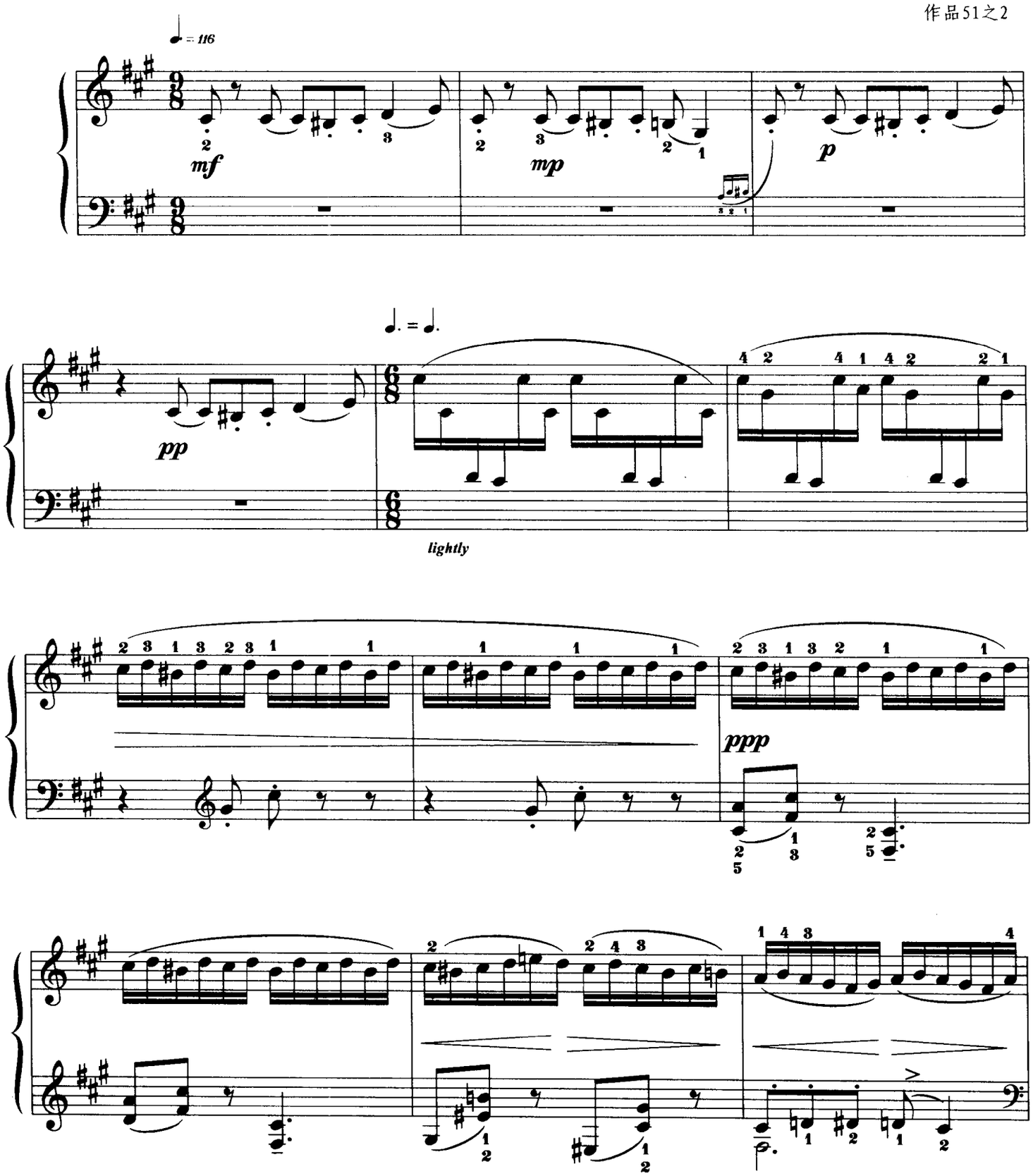
作品51之1

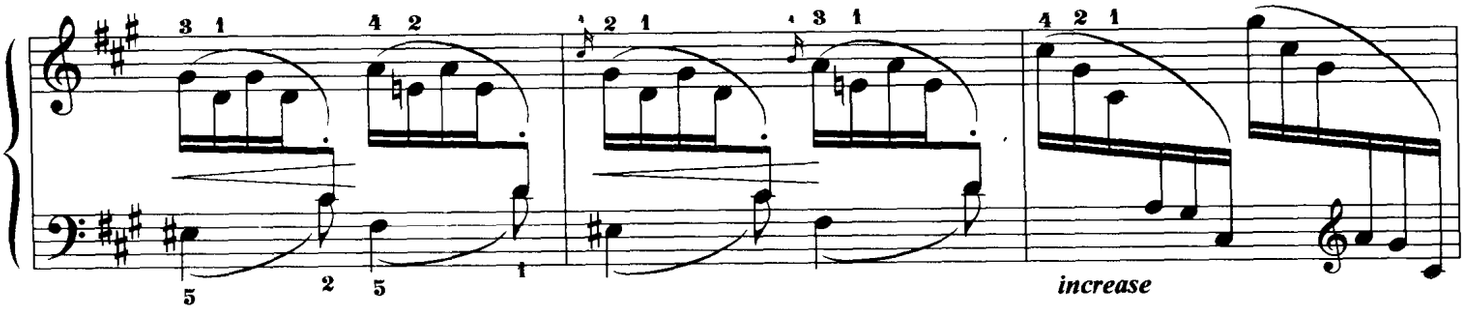


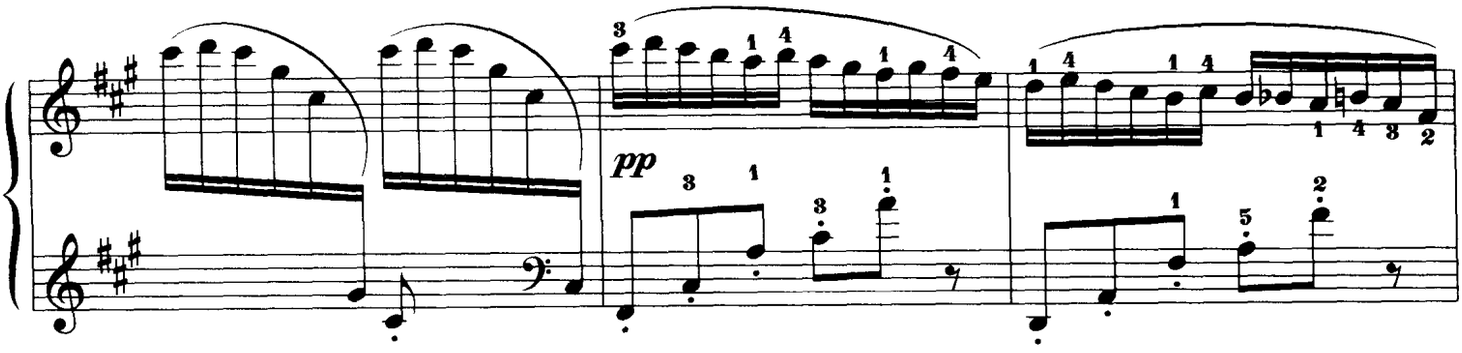

retard
f
diminish
p
p
mp
slightly marked
p
pp
ppp

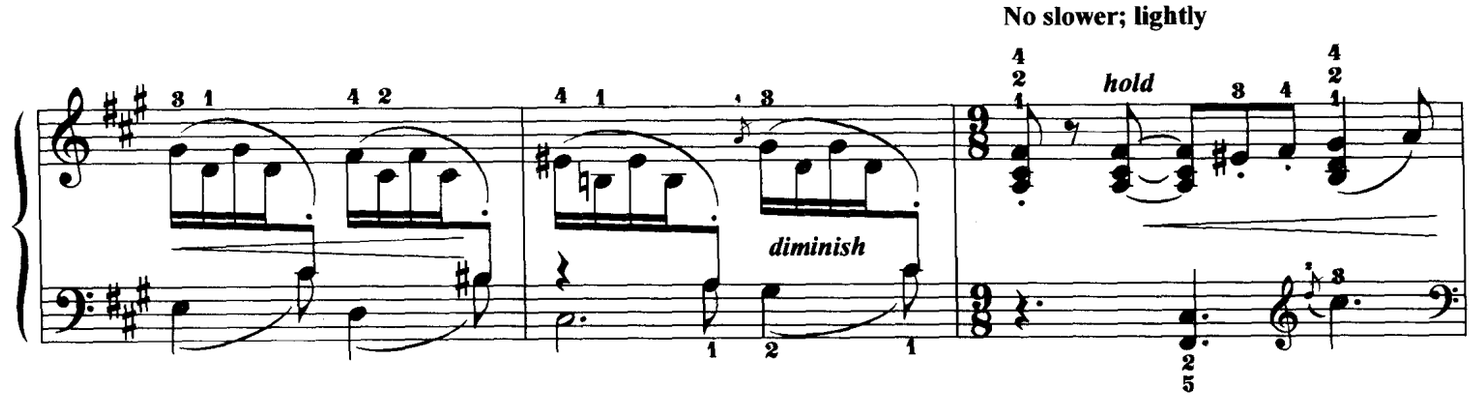
淡紫色的意愿

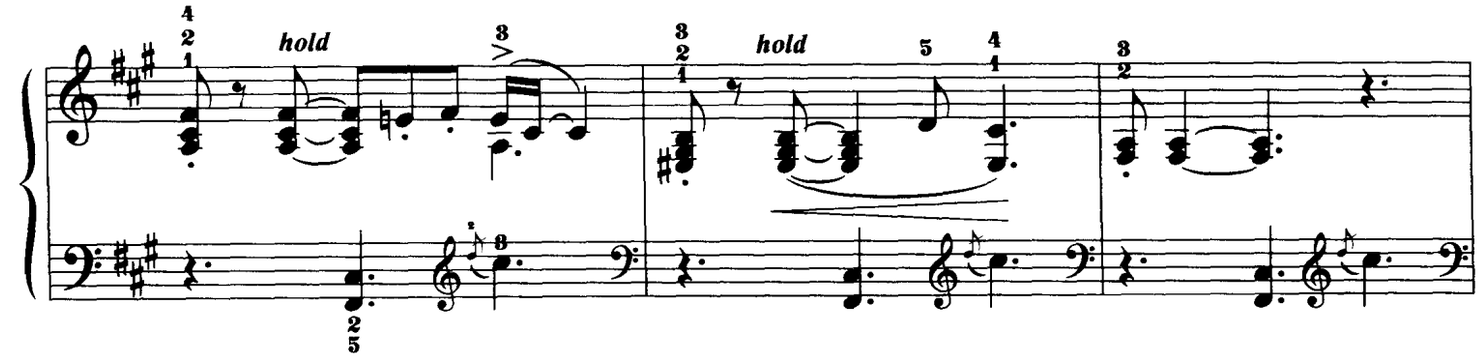
作品51之2



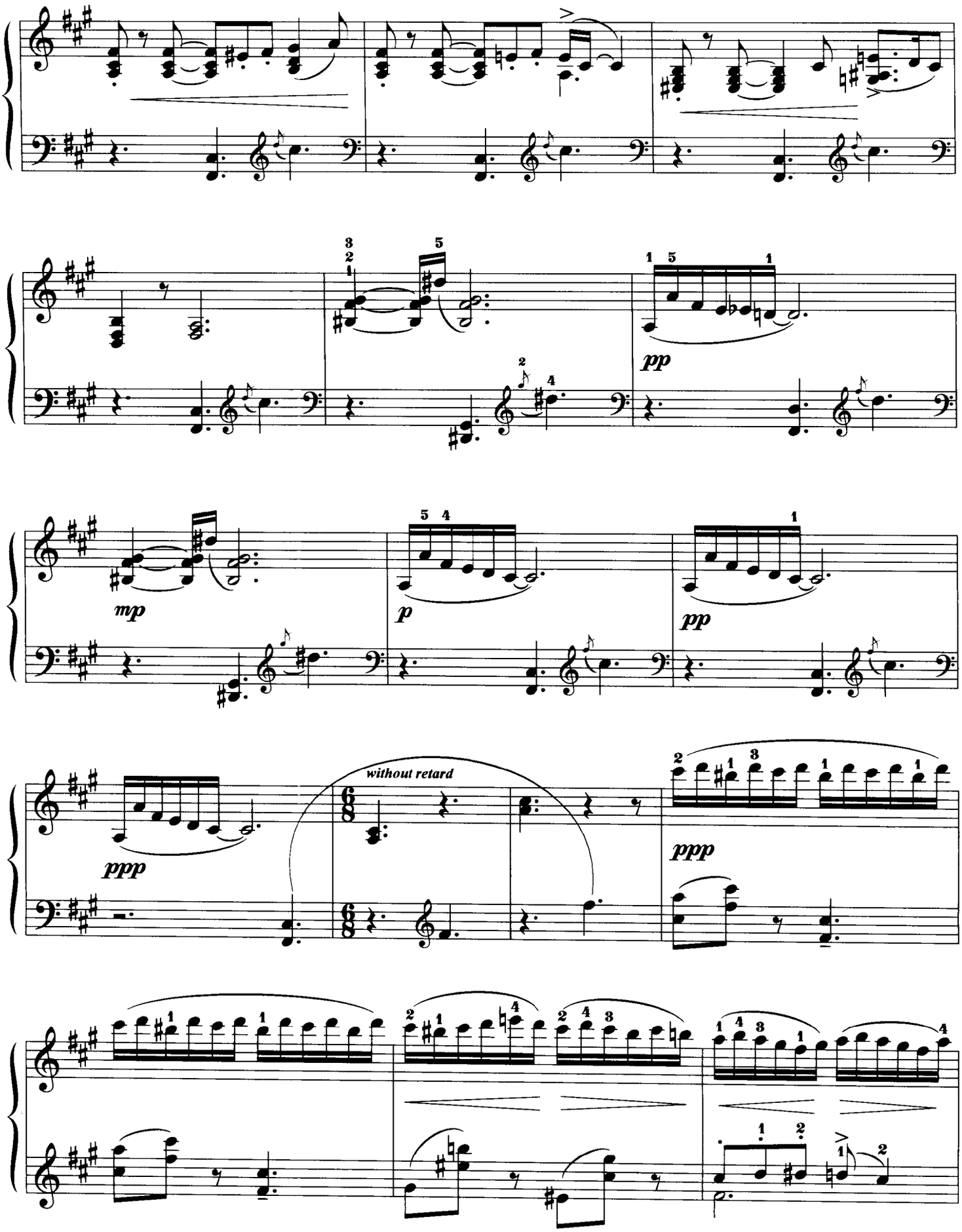


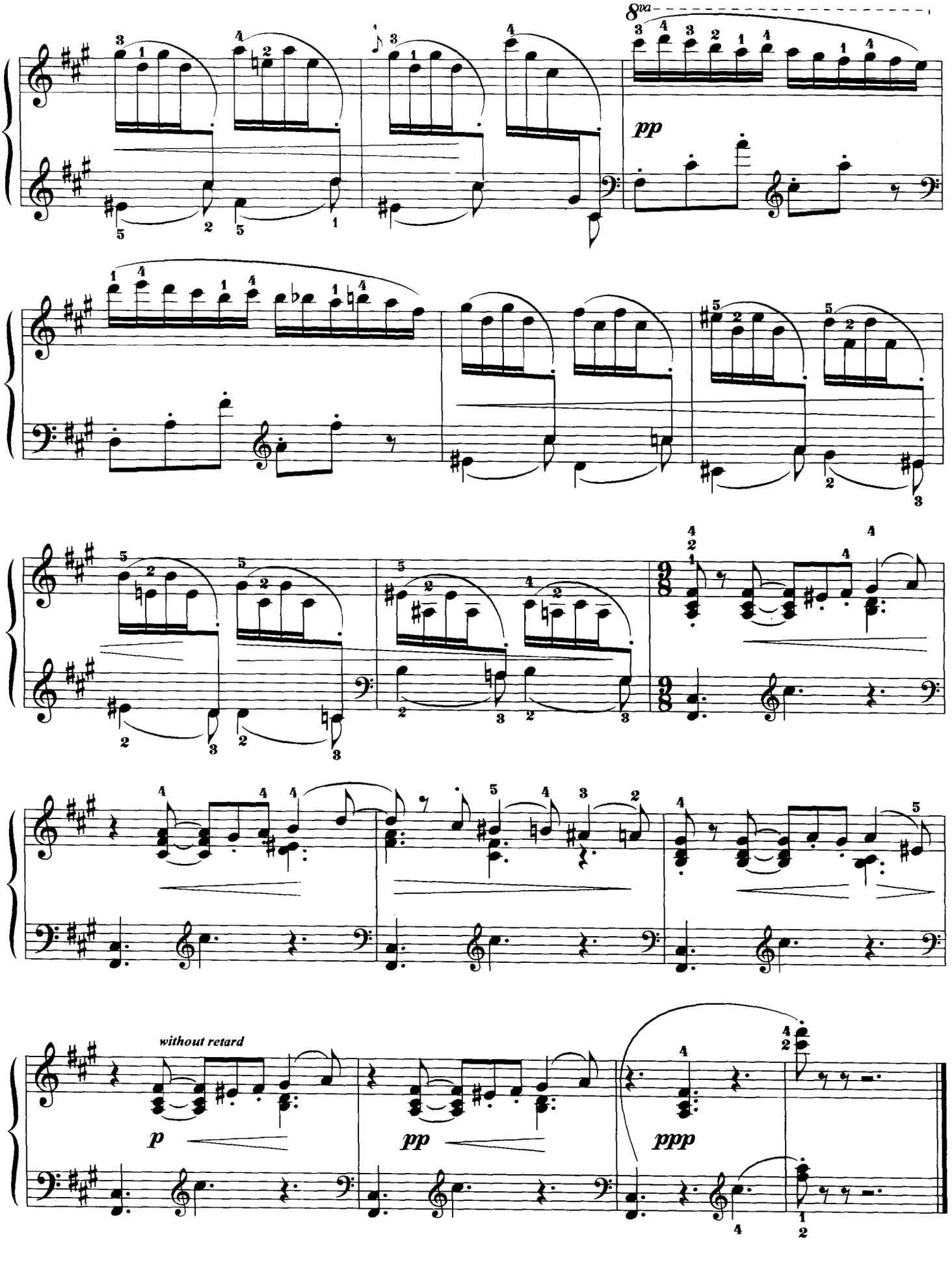






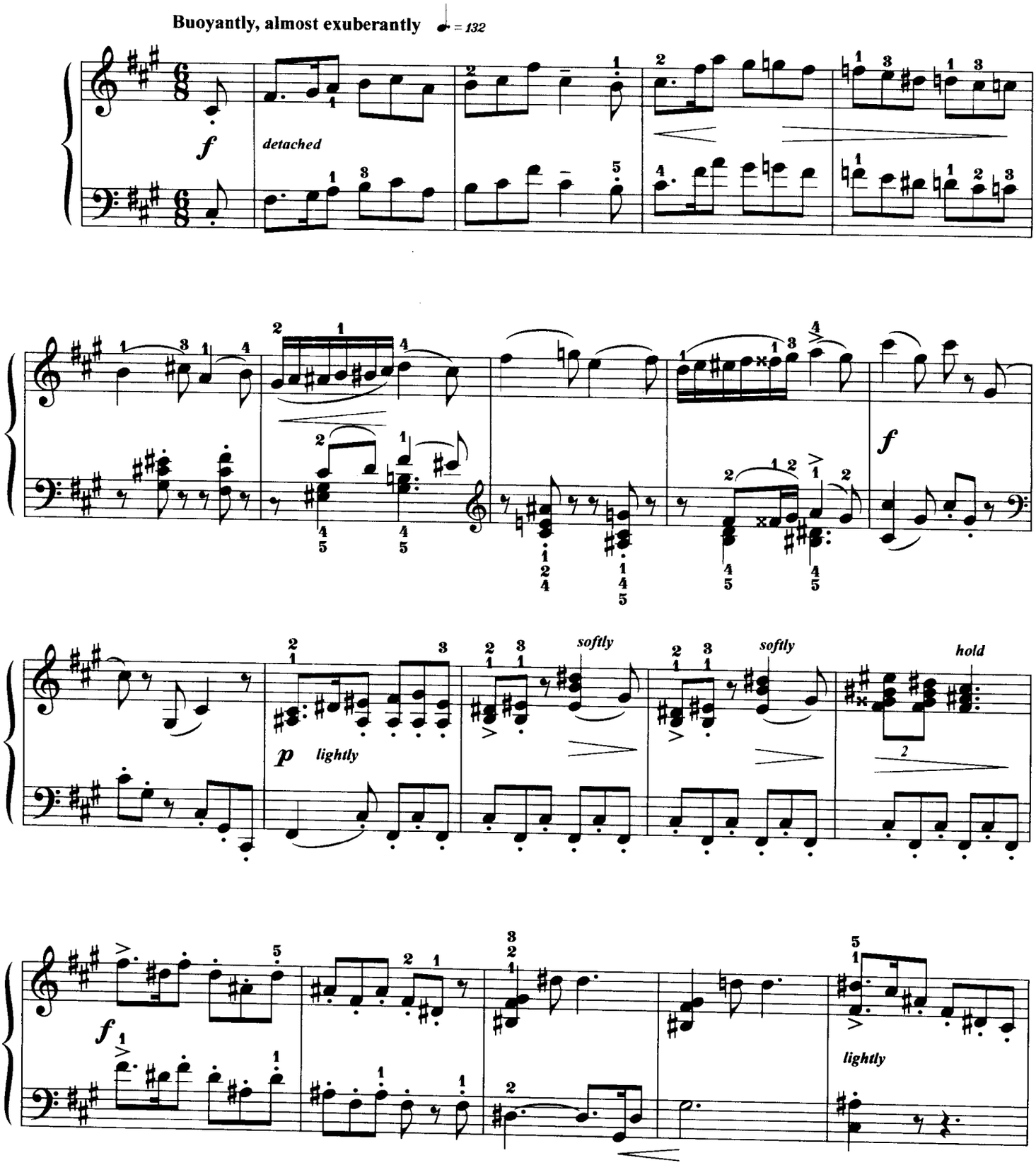
此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

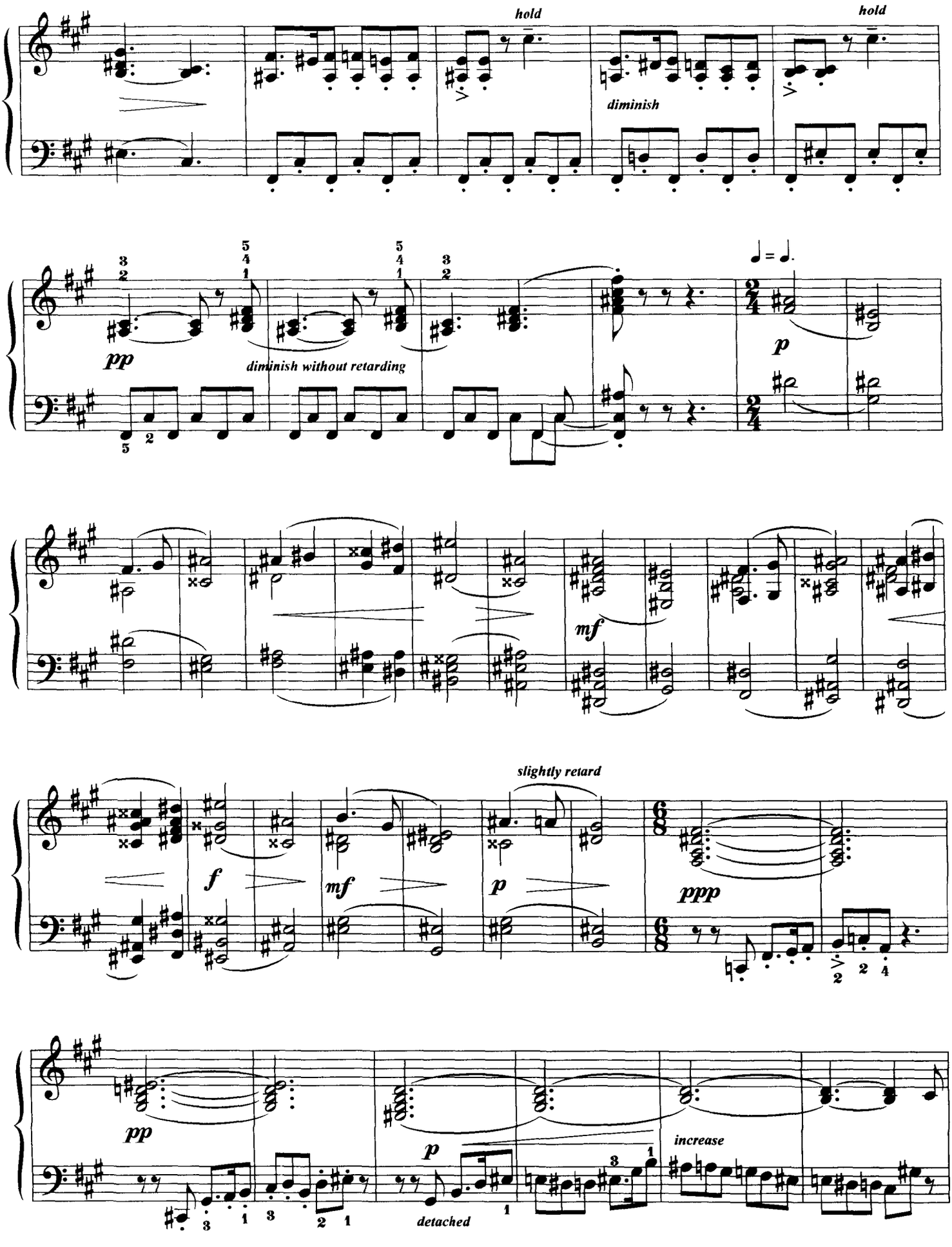

pp
mp
p
pp
ppp
without retard
ppp

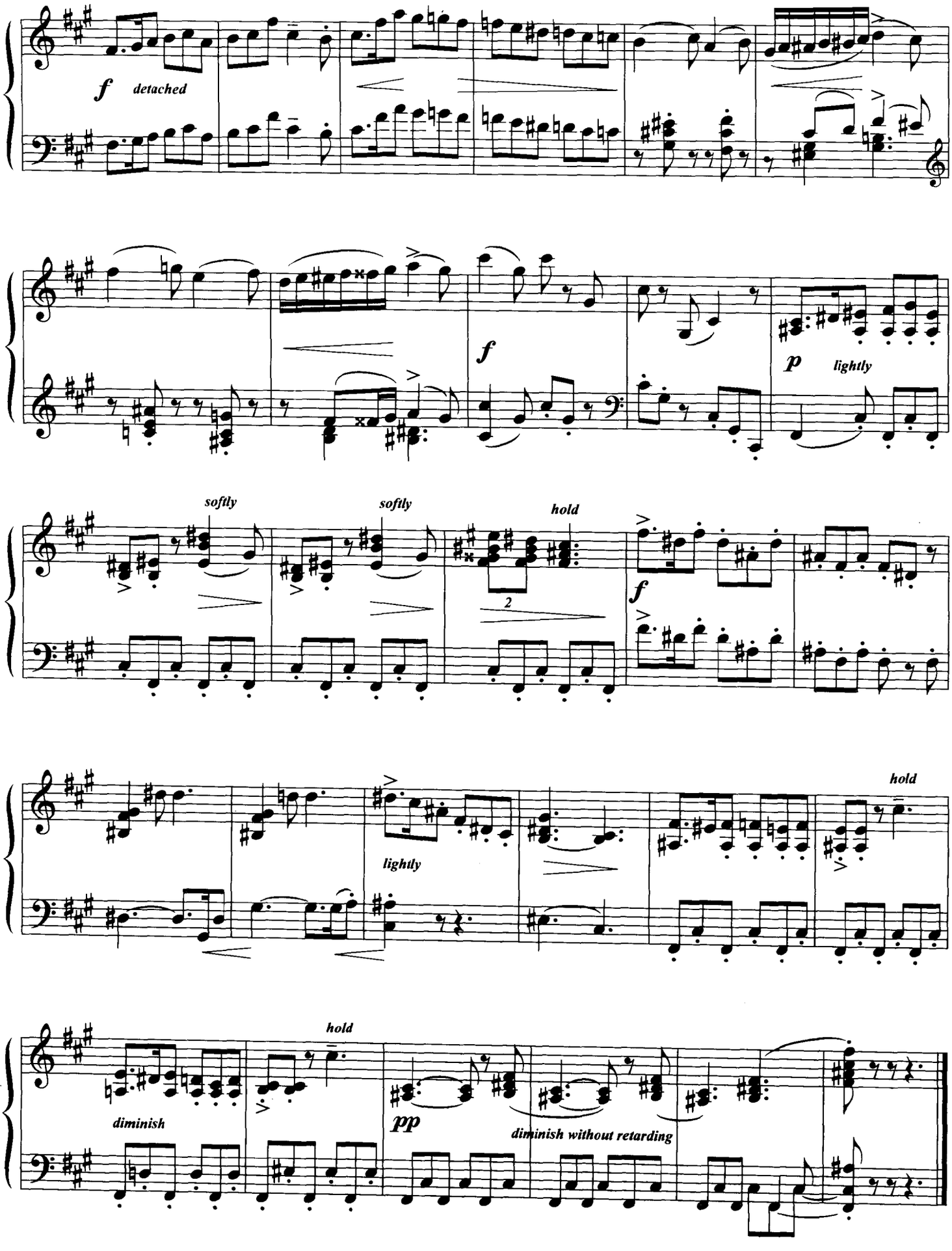

8va
pp
without retard
p
pp
ppp

秋

作品51之4

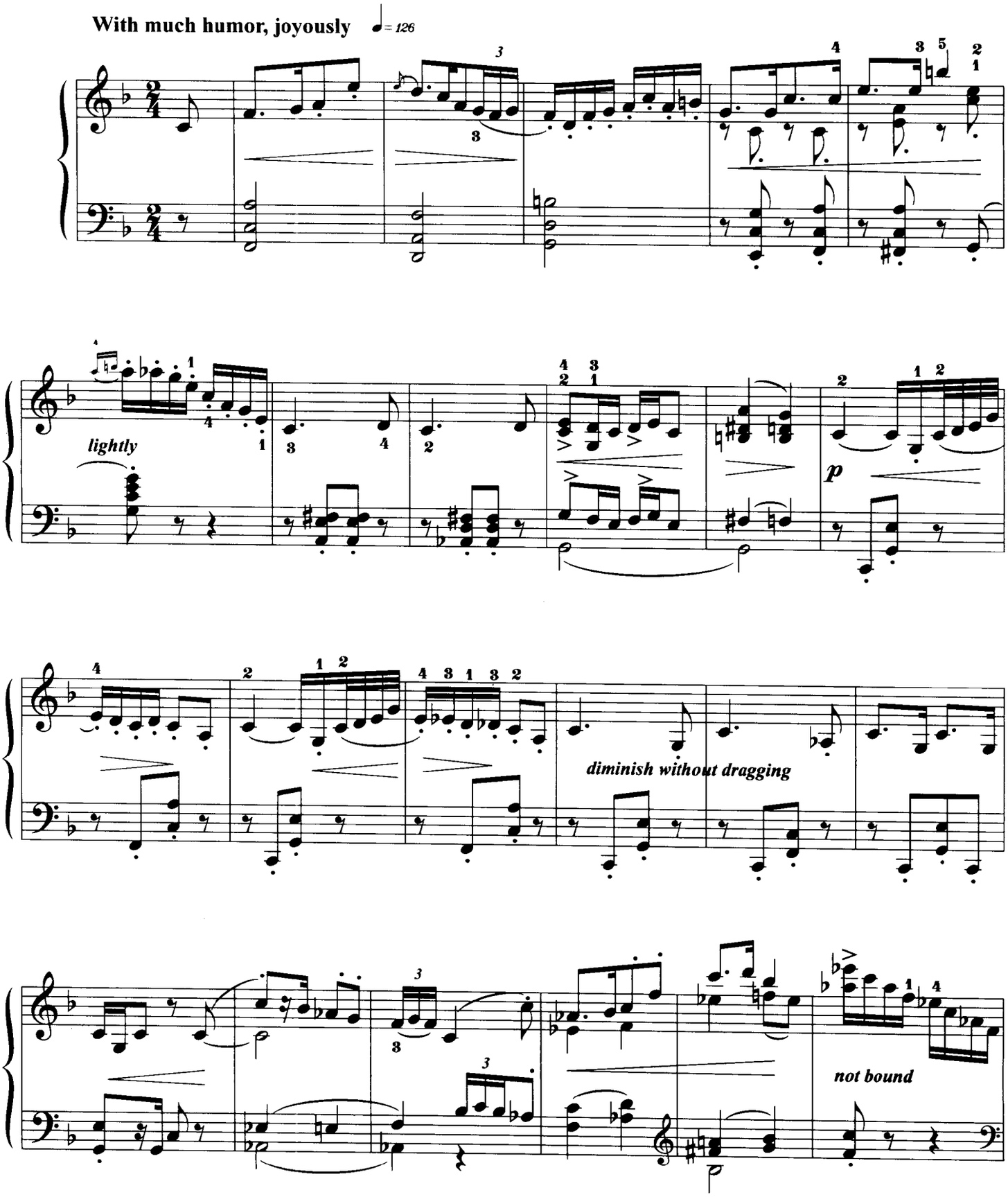

Buoyantly, almost exuberantly
♩. = 132
f
detached
f
p
lightly
softly
softly
hold
2
f
lightly


hold
hold
diminish
pp
diminish without retarding
p
mf
slightly retard
f
mf
p
ppp
pp
p
increase
detached


f
detached
f
p
lightly
softly
softly
hold
2
f
lightly
hold
diminish
hold
pp
diminish without retarding

雷 默 叔 叔

作品51之7



此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com