

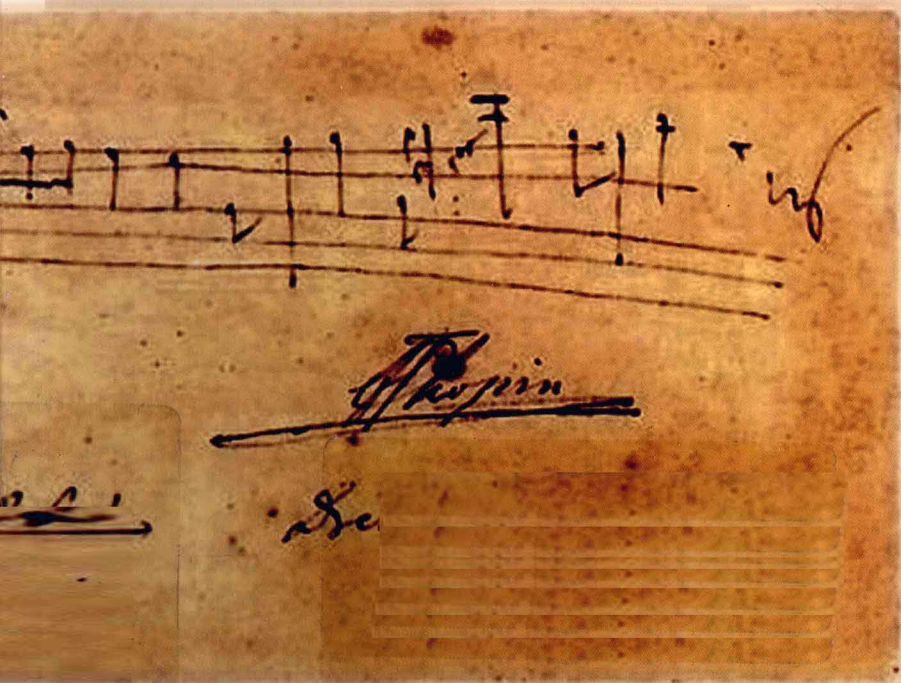
曼妙音乐 轻曳时光

藉由文字
了解音乐
亲近音乐
享受
有音乐陪伴的
美好时光

The Best of Music

纸上的 音乐时光

● 陈倩 编 著

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

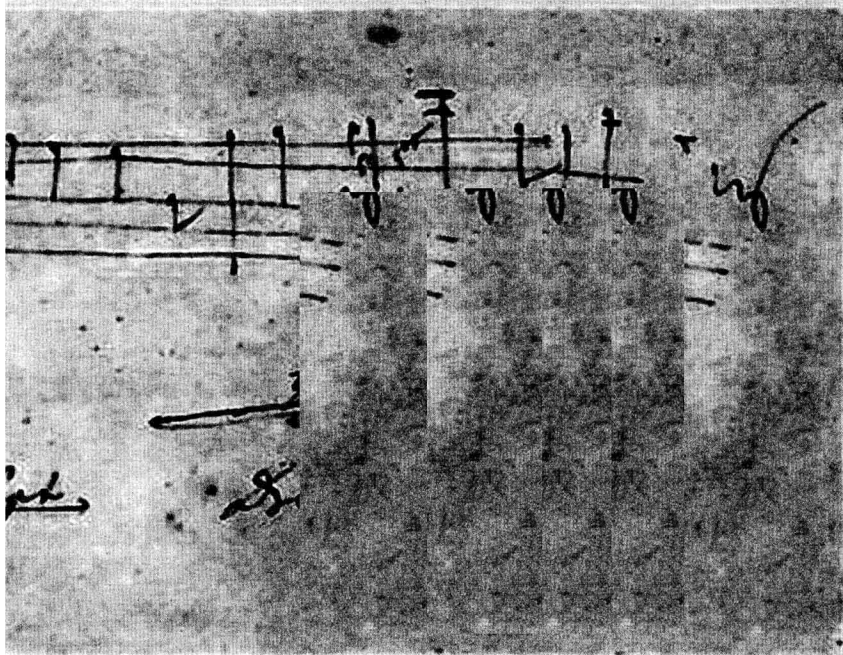
— 曼妙音乐 轻曳时光

藉由文字
了解音乐
亲近音乐
享受
有音乐陪伴的
美好时光

The Best of Music

纸上的
音乐时光

· 陈倩 / 编 著

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

纸上的音乐时光. 第3辑, 钢琴名曲 / 陈倩编著. —天津: 天津教育出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5309-5489-8

I. ①纸… II. ①陈… III. ①钢琴—音乐欣赏—世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第228861号

纸上的音乐时光
钢琴名曲

编 著 / 陈 倩

选题策划 / 袁 颖
责任编辑 / 袁 颖
装帧设计 / 郭亚非

出 版 人 肖占鹏

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路35号 邮政编码 300051

<http://www.tjeph.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 天津泰宇印务有限公司

版 次 2010年1月第1版

印 次 2010年1月第1次印刷

规 格 16开(787×1092毫米)

字 数 136千字

印 张 8

定 价 16.00元

我爱你,祖国! / 001

祖国是洒满热血与热泪的史卷,祖国是浓浓的乡情与淡淡的乡愁,祖国是慈祥的母亲,祖国是一首无尽的恋歌,唱出每个人的心声:我爱你,祖国!

“把我的心脏带回祖国” / 003

——[波]肖邦《“革命”练习曲》(“Revolutionary” Etude)

匈牙利之狂想 / 007

——[匈]李斯特《第二匈牙利狂想曲》(Hungarian Rhapsody No.2)

挪威的民间日记 / 012

——[挪]格里格《抒情钢琴小品》(Complete Lyric Pieces for Piano)

美国人的心声 / 015

——[美]格什温《蓝色狂想曲》(Rhapsody in Blue)

爱情进行时 / 019

爱情像个淘气的孩子,总是在你转身回眸的时候,悄悄溜走。随即成为回忆,随即成为往昔。不必哀伤,不必垂泪,只需记得那样的美好,人人都曾经有过。

月光下的爱情 / 021

——[德]贝多芬《“月光”奏鸣曲》(“Moonlight” Sonata)

爱情总是事与愿违 / 024

——[波]肖邦《f小调第二钢琴协奏曲》(Piano Concerto No.2 in f minor)

来之不易的爱情 / 027

——[德]舒曼《献词》(Widmung)

半生缘,一世情 / 031

——[德]勃拉姆斯《c小调钢琴四重奏》(Piano Quartet in c minor, Op.60)

035 / 诗情画意思无邪

音乐是诗的延伸,是画的灵魂。行云流水般的天籁之音,历史沉淀的经典之作,风靡一时的时尚元素……无不描绘着心灵最美的诗画。

037 / 来自文艺复兴的诗

——[匈]李斯特《彼特拉克的第104首十四行诗》(*Sonetto 104 del Petrarca*)

041 / 四季音诗

——[俄]柴可夫斯基《四季》(*Four Seasons*)

044 / 画中音 音中画

——[俄]穆索尔斯基《图画展览会》(*Pictures at an Exhibition*)

049 / 异国风情的印象画

——[法]德彪西《版画集》(*Estampes*)

053 / 黑白键上的舞蹈

52个白键,36个黑键,是属于指尖的舞台,上上下下的跳跃与倾泻而出的音韵是最完美的演出。不在乎喜悦还是悲伤,88个琴键已然是完整的人生。

055 / 女士,可以请您跳支舞吗?

——[德]韦伯《邀舞》(*Invitation to the Dance*)

059 / 华丽优雅的上流舞曲

——[波]肖邦《升c小调圆舞曲》(*Waltz No.7, In c Sharp Minor, Op.64/2*)

062 / 死者众生相

——[匈]李斯特《死之舞》(*Totentanz*)

066 / 充满魔力的鬼火舞

——[法]法雅《火祭舞》(*The Ritual Fire Dance*)

动物也疯狂 / 069

万物皆有灵,动物亦不例外。你听,一场别开生面的“动物音乐会”开始了!

唱给小鱒鱼的歌 / 071

——[奥]舒伯特《“鱒鱼”五重奏》(*Piano Quintet - The Trout*)

童心未泯的恶作剧 / 075

——[法]圣桑《动物狂欢节》(*Carnival of the Animals*)

幽灵的夜歌 / 080

——[法]拉威尔《夜之幽灵》(*Gaspard de le Nuit*)

鸟语的世界 / 084

——[法]梅西安《鸟鸣集》(*Catalogue d'oiseaux*)

钢琴“吉尼斯” / 087

有谁知道“最长的催眠曲”“速度最快的钢琴曲”“最难弹的钢琴曲”以及“音符最少的钢琴曲”?答案尽在钢琴“吉尼斯”。

最长的催眠曲 / 089

——[德]巴赫《哥德堡变奏曲》(*Goldberg Variations*)

速度最快的钢琴曲 / 092

——[俄]里姆斯基·科萨科夫《野蜂飞舞》(*Flight of the Bumble Bee*)

最难弹的钢琴曲 / 096

——[俄]拉赫玛尼诺夫《第三钢琴协奏曲》(*Piano Concerto No.3*)

音符最少的钢琴曲 / 100

——[美]约翰·凯奇《4分33秒》(4'33")

特别附录:中国钢琴名曲

105 / 华韵飘香

中华民族博大厚重的传统文化源远流长。中国作曲家们发挥聪明才智,巧用西洋乐器钢琴,使首首动听的中国钢琴曲散发出迷人的华韵芳香。

107 / 牛背上的儿歌

——贺绿汀《牧童短笛》(*Buffalo Boy's Flutes*)

110 / 彩云追着月儿跑

——王建中《彩云追月》(*Colorful Clouds Chasing the Moon*)

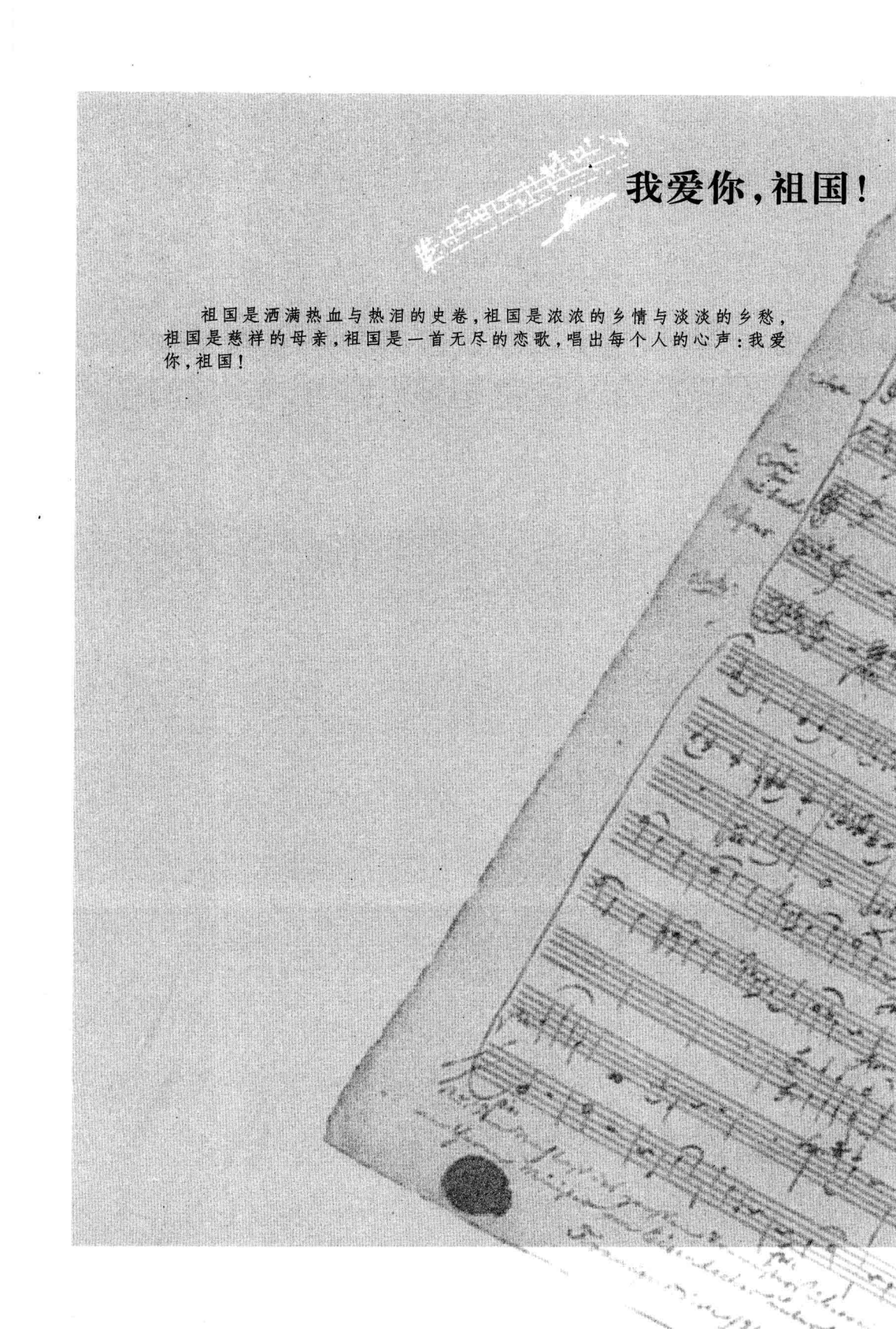
113 / 钟楼暮鼓

——黎英海《夕阳箫鼓》(*Flute and Drum in the Sunset*)

116 / 气势磅礴民族魂

——殷承宗等《黄河》(*The Yellow River*)

我爱你，祖国！

祖国是洒满热血与热泪的史卷，祖国是浓浓的乡情与淡淡的乡愁，
祖国是慈祥的母亲，祖国是一首无尽的恋歌，唱出每个人的心声：我爱你，祖国！

“把我的心脏带回祖国”

——[波]肖邦《“革命”练习曲》(“Revolutionary” Etude)

1830年11月2日,萧瑟的寒风增添了华沙的秋意,更增添了肖邦与友人离别时的痛苦。为肖邦送行的友人以这样的话语叮咛着即将离去的他:“不论你在哪里逗留、流浪,愿你永不将祖国遗忘,决不停止对祖国的热爱,以一颗温暖、忠诚的心脏。”

肖邦接受了友人们赠送的一只盛满祖国泥土的银杯,它象征着祖国将永远在异邦伴随着他。更让肖邦感动的是,当亲友们一路送行到华沙郊外——肖邦的出生地热拉佐瓦-沃拉(Zelazowa Wola)时,他的老师埃尔斯纳(Jozef Elsner)和华沙音乐学院的一些同学们竟已等候在那里,他们一起演唱了埃尔斯纳特意为送别肖邦而作的一首合唱曲:“你的才能从我们的国土中生长,愿它到处充分发扬……通过你乐艺的音响,通过我们的玛祖别克、克拉可维亚克(均为波兰民间舞曲)显示你祖国的荣光。”这样感人至深的送别场面,这样激动人心的词句,令肖邦百感交集,即将踏上征途的他不禁失声痛哭。后来,肖邦用他那首名为《战士》的歌曲来抒发当时他对祖国的崇高敬意和别离时的心情:“时间已到,战马嘶鸣,马蹄忙不停;再见,

母亲、父亲、姐妹，我告别远行。乘风飞驰，扑向敌人，浴血去斗争，我的战马快似旋风，一定能得胜。我的马儿英勇战斗，如果我牺牲，你就独自掉转头来向故乡飞奔……”

1830年11月的华沙起义，波兰一度取得了辉煌的胜利，赶跑了俄国侵略军，建立了自己的政权。波兰人民的这一英雄业绩，震撼了整个欧洲，成为欧洲革命史上光辉的一页。可是，在取得胜利后不到一年，由于波兰大贵族的背叛，使起义的战果被断送，俄国侵略军重新攻陷华沙。

又是在一个寒风萧瑟的日子，肖邦在去巴黎的旅途中听到了华沙重新沦陷的消息。此时的他义愤填膺、悲痛欲绝。在写给挚友的信中，他表达了对侵略者的无比愤恨：“啊，上帝啊，你是存在的！存在而不给他们报应！你不管莫斯科佬的罪行，或者，或者你自己就是莫斯科佬！我可怜的父亲！我高尚的父亲，可能他在挨饿，他也没有钱给母亲买面包！妹妹也许遭受放肆的莫斯科败类的狂暴蹂躏！……啊！为什么我连一个莫斯科佬都不能杀啊！”

面对祖国的沦亡，面对自己只能成为流亡者的现实，肖邦没有灰心，没有失望，更没有动摇自己的信念。在肖邦的心目中，波兰是伟大的，总有一天会恢复繁荣强盛。这一信念一直鼓舞着他在流亡的生涯中进行艰苦的音乐创作。《“革命”练习曲》（即《c小调练习曲》）就是这一时期的作品。

所谓“练习曲”，是指为练习某种乐器演奏技术所作的乐曲。每首乐曲常用于练习一两种特定的技术或表现手法，以达到某种教学目的。肖邦一生中写有27首练习曲，即作品第10号和第25号中的各12首，另有没有作品号的3首。这些练习曲既是晶莹剔透的技巧练习曲，又是浓缩凝练的音乐诗。它们避免了单纯技术性的机械和枯燥，具有鲜明的艺术形象和丰富的思想内容，将艺术性和技术性完美地融合在一起，堪称钢琴音乐史上的里程碑。

肖邦的《c小调练习曲》（作品10之12）是一首主要用来训练左手技巧的练习曲，但又全然不同于一般意义上的练习曲，其鲜明的音乐形象赋予了练习曲以深刻的思想内容和高度的艺术性。曲中，英雄性的激昂慷慨、内心的万分痛苦以及愤怒、抗议等情绪的变化被表现得淋漓尽致。

一个强奏的不协和和弦引出左手一连串急剧下行的音调，开始了乐曲的引子。它犹如奔腾向前的怒潮狂涛，表现了内心不可抑制的悲愤和激怒情绪。在左手风雷惊涛般的快速音型的伴奏下，右手用八度奏出了一个激昂慷慨的主题。它以级进上行的音调和斩钉截铁的附点节奏为特征，犹如波兰人发出的不屈不挠的似号角般铿锵有力的战斗呼声，仿佛在宣告“波兰不会亡”！中段的战斗呼号式主题音调奏出强烈的悲愤情绪，最后再现部分主题

音调加上了变奏,更富于冲击的力量。这一狂潮怒涛般的音调一往无前,势不可当,一直冲向了尾声,表达出一种必胜的信念。

“祖国、荣誉、自由!尤其是自由、自由!痛恨奴役、痛恨专制、痛恨卑鄙!死!死!立刻去死!宁可死一千次,也不愿丧失自由的心、自由的个性,也不愿依赖沙皇和皇后的恩典,依赖专制君主的微笑或污辱,依赖专制君主龌龊的屈辱的温存或狂怒的任意横行!”这就是肖邦常常在钢琴上所作的雷鸣,也是被舒曼称为的“隐藏在花丛里的一尊大炮”。

尽管肖邦的父亲一再劝告他不要抛弃“俄国国籍”(当时俄国统治下的波兰居民均属“俄国籍”),可是肖邦在维也纳始终不肯去把他的俄国护照延期,而甘愿放弃“俄国籍”,作一名无国籍的波兰流亡者。同时,肖邦在维也纳也没有动用俄国占领华沙的反动头子康斯坦丁大公写给俄国驻维也纳大使的介绍信,从此和俄国统治者彻底划清了界限。刚离开华沙时,20岁的肖邦还相当幼稚,可是,华沙起义以后,21岁的肖邦已被祖国的灾难磨炼得坚强了起来。他对祖国的爱和对敌人的恨,也变得更加分明,更加强烈。

肖邦在巴黎住了整整19年,他日夜思念着自己的祖国,痛苦地称自己是“远离母亲的波兰孤儿”。然而,他又有什么办法呢?他只能把亡国的痛苦和对祖国前途的忧虑全部倾注到自己的音乐创作之中。为了祖国,也为了生计,肖邦勉励自己要工作、工作、再工作。他常常把自己关在幽暗的房间里,点上一支蜡烛,彻夜地作曲、弹琴。

疲劳加上忧愤,使肖邦的肺结核病又复发了。1849年10月,他终于躺在病床上。弥留之际,肖邦紧紧握住姐姐的手,喃喃地说:“我死后,请把我的心脏带回去,我要长眠在祖国的地下。”就这样,39岁的“钢琴诗人”肖邦心怀亡国之恨在异国他乡与世长辞。

肖邦逝世以后,依照他的遗愿,朋友们取出18年前他从波兰带来的银杯,把杯里保存了18年的祖国泥土撒在了他的棺木之上。肖邦一生思念祖国,此刻也要嗅着祖国泥土的芳香离去。他的心脏被装在一个匣子里,运回了他魂牵梦绕的祖国,安放在华沙圣十字教堂的方形石柱下,石柱上写道:“哪里有你的最爱,哪里就有你的心脏。”

第二次世界大战期间,德国法西斯占领了波兰。在那段白色恐怖的日子里,波兰人民冒着生命危险把盛有肖邦心脏的匣子珍藏起来,使它免遭德国侵略者的破坏。1949年10月17日,在肖邦逝世一百周年纪念日那天,盛有肖邦心脏的匣子又被庄严地迎回到古老的教堂里,肖邦那颗忠诚的心脏将永远留在祖国的怀抱里。

弗雷德里克·肖邦 (Frederic Chopin, 1810~1849), 伟大的波兰作曲家。在音乐史中,他是一位神秘、爱国而最富于诗意的钢琴家。毕生音乐作品大多为钢琴而写,有“钢琴诗人”之誉。其音乐充分挖掘出钢琴浩瀚的表现力,从宽广抒情的歌唱线条到华丽丰满的宏伟音响,无不深深植根于波兰民族、民间音乐的沃壤之中。

匈牙利之狂想

——[匈]李斯特《第二匈牙利狂想曲》(Hungarian Rhapsody No.2)

19世纪60年代的法国曾有一组漫画广为流传，画面上是钢琴大师李斯特弹琴的样子。图片下分别附有这样的文字说明：

1. 带着高贵而优雅的微笑向观众致意。
2. 弹第一个和弦时回头看看观众席，似乎在说：“注意，现在开始了！”
3. 闭上眼睛，好像只是为自己演奏。
4. 极轻。圣徒李斯特在向鸟儿布道，脸上浮现出神圣的笑容。
5. 哈姆雷特的忧郁。浮士德的奋斗。肃静。开始低声地叹息。
6. 回忆肖邦和乔治·桑。美妙的青春、月光、芳香和爱情。
7. 但丁的地狱。受罚者痛哭流涕。狂热的激动。一阵暴雨关上了地狱的大门。
8. 怀着崇高的谦虚之情，向观众的喝彩鞠躬致谢。

这组漫画幽默、传神地勾勒出当年李斯特演奏时的风貌。当时，他正是凭借非凡的演奏技巧、英俊潇洒的外形使巴黎人眼前一亮，也迷倒了无数上流社会的名媛。

李斯特不愧是“钢琴之王”，不论是创作还是演奏，李斯特都颇像与钢琴对决的“角斗士”，激情四射。他在音乐会上以惊人的技巧和无可比拟的力度博得掌声，据说，他的许多作品就是为在音乐会上演奏而写的，因此复杂、辉煌至极。由于过分用力，他常常将钢琴弹坏。为防万一，他的舞台上经常备有三架钢琴，而“哗众取宠的钢琴大师”也因此成了年轻的李斯特形象的冠名方式。

1839年，李斯特在罗马举办了钢琴独奏会，包揽了全场的演出曲目，成为第一个用一架钢琴就敢开音乐会的人——在此前的音乐会中，一般都要有管弦乐、室内乐和声乐等多种演出形式。而且在李斯特之前，所有的钢琴家都是双手紧贴键盘弹奏的（贝多芬除外），只有李斯特一反常规地把手臂高高举起，然后再重重地落下，头发往后一甩，钢琴随即发出巨大的轰鸣。他的演奏技巧令19世纪著名的交响乐团创始人查尔斯·哈雷感叹不已：“真是把人惊呆了！李斯特的钢琴演奏会让人怀着十分忧郁的心情回家，并沮丧地意识到自己从来也没敢想象有人能有这么高超的技巧和惊人的力量！”李斯特还是第一个在公开演奏时不看乐谱，并把钢琴放在舞台上正确位置上的人（即现在的舞台侧面，面向观众），他还首次创造出新的音乐形式——交响诗……李斯特无疑是当时最勇于创新的人，他所表现出的是一种大师的气魄。

作为一个匈牙利人，李斯特是祖国的骄傲。尽管19世纪的匈牙利还是一个处于奥地利帝国统治之下的贫穷、羸弱的国家，但是它以悠久的历史和不屈的斗争历程孕育出了无比丰富的科学文化，涌现出大批闻名于世的诗人、作家、艺术家、建筑家和科学家，这其中包括著名革命诗人裴多菲·山多尔，画家巴拉巴什，数学家鲍耶，音乐家艾尔凯尔、李斯特、巴托克、科达伊、利盖蒂等。

李斯特10岁就离开了祖国，一生中的大部分时光也是在异乡度过的。虽然李斯特是在巴黎接受教育并成名成家的，但他却从不因匈牙利是个落后的国家而嫌弃自己的祖国。他一生时刻惦记着匈牙利，深深地热爱着祖国人民，热切地关注着国家的命运，他曾说过，自己“从摇篮到坟墓，身心都属于匈牙利”。

1838年，当得知多瑙河洪水泛滥，冲毁了匈牙利首都佩斯城后，李斯特在一封寄往巴黎《音乐报》的信中充满激情地写道：“经过这次骚乱和情感波动，我才知晓了‘祖国’的含义……哦！我荒芜而又遥远的祖国！哦！我不认识的朋友们！哦！我幅员辽阔的家园！你痛苦的喊叫将我又带回到你的身边。我低低地垂下了我的头，为我忘却你太长时间而感到羞愧……我将于7

日(1838年4月)启程去维也纳。我希望在那里举行两场音乐会——一场为我的同胞募捐,另一场为结清我的旅费。然后,我要肩负背包独自步行,走遍匈牙利最偏僻的角落。”虽然由于一些原因,后来李斯特并未立即启程回国,但是他向往祖国的心情却始终热切。1839年,李斯特终于回到了自己的祖国,他受到了热烈的欢迎,包括国会议员、贵族,甚至皇室的一些成员都亲自欢迎李斯特的归来;他被授予象征无上荣誉的宝剑;他的音乐会被祖国人民看成是“国家大事”一样重要。李斯特急切地想要报答祖国,答谢祖国人民给予他的巨大热情和无比荣誉。在这样的背景下,《匈牙利狂想曲》成了李斯特抒发民族情感的重要方式,他把心中那种无限的爱国热情和民族情怀通过它充分地表现了出来。

狂想曲(Rhapsody)的名称源自希腊文,原意是“用轩昂的语调朗诵的一段史诗”。到了19世纪,狂想曲发展成为一种具有英雄史诗般气势或鲜明民族特色的器乐幻想曲。

关于狂想曲这个标题,李斯特曾说:“我想透过‘狂想曲’这个词来表明它具有幻想式史诗的特性,这里面的每首曲子对我来说就犹如一首首诗歌,是一种民族热情、精神和内在感受的表现。我把这狂想曲冠以匈牙利之名,是因为它本身是一个整体性的作品,不能单独发表,若以后被拆散、分离的话,那将极不公平。匈牙利人把吉普赛人当作自己的民族音乐家来看待,匈牙利人有权将那些在他们的阳光下生长、由他们的谷物喂养、被他们用热情加以培育、再经由爱和关怀使其美化得更加高贵的艺术作品称为他们自己的艺术。”李斯特自己对19首《匈牙利狂想曲》的解释是:“狂想曲是表现爱国的意旨。”

李斯特的《匈牙利狂想曲》陆续完成于1846年至1886年,在他的钢琴作品中有着重要而又特殊的地位,可称得上是匈牙利民族乐派的奠基作品。在创作中,李斯特采用了舞蹈与歌唱相结合、自由即兴式的钢琴弹奏与富含诗意的叙述相结合的手法,将匈牙利的民族、民间音乐素材精心加工发展之后,使其成为内容丰富、形式完美,并具有浓郁的匈牙利民族特色的艺术珍品。这些“狂想曲”大多采用了匈牙利“查尔达什”舞曲的形式,一般分为两部分。一部分是称为“拉绍”(Lassau,意为缓慢)的庄严舒缓部分,另一部分是称为“弗利斯”(Friss,意为新鲜)的具有原始激烈节奏的快速部分。音乐中吉普赛音乐那独特的音响与节奏、琳琅满目的装饰变化、不拘一格的即兴发挥,将吉普赛人的能歌善舞与坚忍乐观展现在听众面前。

19首《匈牙利狂想曲》中的第2首、第6首、第11首、第15首在世界乐坛享有盛誉,曾被改编为管弦乐版本。其中,最显露作者才华、被世人演奏

得最多的当数升c小调《第二匈牙利狂想曲》，它几乎成了李斯特所有狂想曲，甚至是他所有音乐作品的代名词。这首曲子甚至在好莱坞经典动画片《猫和老鼠》中被汤姆猫弹奏得滚瓜烂熟，说明该曲普及性真的是很高。

《第二匈牙利狂想曲》创作于1847年，作者把这首乐曲题献给匈牙利政治活动家拉斯罗·泰莱基(Laszlo Teleky, 1811~1861)。全曲用“查尔达什”的形式写成。8小节的引子给人不平凡的印象，复杂的装饰音带出了沉重的主题，仿佛是一首匈牙利民族的悲歌。引子过后，沉重又饱含深情的“拉绍”主题缓缓进入。之后乐曲由升c小调转为E大调，色彩豁然开朗，似乎是作者从匈牙利民族的光荣历史中看出了祖国的希望。当“弗里斯”的主题若隐若现之时，乐曲突然又返回引子与“拉绍”主题。经过上述反复，乐曲终于进入“弗里斯”舞曲部分。这一部分开始时的主题仅由几个音符构成骨架，但并未给人单调之感。这一主题经过反复的变奏和发展，情绪愈加欢快。之后便是豪放的“弗里斯”基本主题，炽烈的匈牙利民族性格尽显其中。其后派生出的几个“弗里斯”主题，都具有欢快、活泼的性格：第一派生主题和第二派生主题大量使用切分节奏和装饰音，气氛愈加趋向热烈；第三派生主题在活泼中带有乐观、幽默的气质，急速的民族舞蹈节奏将全曲推向了最高潮。乐曲最后在狂欢的气氛中结束。全曲充分表现出作者强烈的爱国热情和对民族解放运动必将胜利的信心。

20世纪的匈牙利作曲家巴托克(Bela Bartok, 1881~1945)等人在经过广泛采风和细致的研究后惊讶地发现，李斯特《匈牙利狂想曲》中所谓的“匈牙利的民族音乐风格”，其实只是吉普赛音乐，真正地道的匈牙利音乐没有人搜集过，也不为人所知。然而，李斯特的19首《匈牙利狂想曲》在音乐史上的重要地位是不可动摇的，它是探索匈牙利民族音乐道路上初开的小花，它不仅帮助吉普赛音乐流传散播各地，也激起后来许多音乐学者对匈牙利音乐的深入研究。

从李斯特高亢激昂的《匈牙利狂想曲》中，我们听到了忧伤、欢快、诙谐和梦想，在交织了各种情感的旋律中经历那如生死般的起伏，经历那高潮间的来回往复……如果音乐真的有生命，那么《匈牙利狂想曲》一定是那不死的火鸟，可以在浴火中重生，具有无限的生命力！