

钢琴变奏曲选

但昭义编

(上)

 上海音乐出版社

7.4/2

301

1

图书在版编目(CIP)数据

钢琴变奏曲选(上)/但昭义编. - 上海:上海音乐出版社,2002.5

ISBN 7-80667-078-5

I. 钢… II. 但… III. 钢琴-变奏曲-世界-选集 IV. J657.412

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 067043 号

责任编辑:王亚平

封面设计:麦荣邦

钢琴变奏曲选

(上)

但昭义 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:cskm@public1.sta.net.cn

网址:www.skm.com

新华书店经销 上海市书刊印刷有限公司印刷

开本 640×935 1/8 印张 26 谱、文 201 面

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-078-5/J·76 定价:36.00 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:021-64478586

前 言

变奏曲(原文 Variation, 简写 Var. 即变化之意)是 16、17 世纪始于欧洲的一种器乐曲体裁。据史料记载,15 世纪的经文歌中就开始出现大段的旋律变奏。16 世纪,西班牙和法国的琉特琴在为歌曲伴奏中引入了变奏形式——即在反复体歌曲歌唱声部保持不变的情况下,伴奏声部以或是简单或是华丽的变奏来加以陪衬。这种做法一直为后来的作曲家沿用。17 世纪在固定低音基础上的变奏形式开始在欧洲流行,最为典型的是在舞曲帕萨卡里亚和夏空里的应用。以一个主题为基础(所选主题在当时大多为流行歌曲),将其演化发展,连续写出一系列乐器变奏的做法,据考证最早也出现于 16 世纪西班牙的琉特琴曲中,经过流传和发展,“主题与变奏”作为一种作曲手法和创作形式在欧洲曾风行一时,留下了不少优秀之作,这一形式至今还为作曲家们所喜爱并广泛采用。

变奏曲的主题常取自当时的流行歌曲、歌谣、民歌,著名作曲家的主题,脍炙人口的名曲片断或作曲家本人的创意。变奏手法则从较早时期的固定低音变奏发展到以后的加花变奏以至近现代的自由体变奏。我们从各种手法中可以发现其变奏的基本类型为:旋律变奏,装饰变奏,音型、织体变奏,节奏、调性变奏,复调、和声变奏,以及音乐特性变奏等等。各种类型的不同搭配组合可以产生无限的可能。因此,变奏曲这一曲体赋予作曲家非常广阔的创作空间。当然还绝不仅仅是形式上的,更富于创造的、更能产生生动而富有艺术价值的变奏形态则完全依靠作曲家的灵感、丰富的想象和诚挚的情感。

从变奏曲的演进和发展来看,关键就在一个“变”字。可以说作曲家在创作时就力求在“变”字上下功夫、做文章。一个素材简单的主题依靠丰富的想象、天才的灵感和诚挚的情感不仅可以演绎出多姿多彩的外部形态,而且可以创造出丰富无比的音乐情趣、生动形象和情感内涵。可以说,从技巧手法的不同到音乐特性的对比都是创作变奏曲的基本出发点。所以,变奏曲从出现开始就是以摆脱单一和枯燥为特点的,这就给学习者提出了在技巧手法、声音层次和音乐表现上追求丰富变化的要求,这就使得变奏曲作为教材具有了更特殊的意义。经验证明,以有价值的变奏曲作教材往往可以收到事半功倍、甚至以一当十的功效。一些简易变奏曲,作者更是有意识地考虑了它的训练意义,使其更具教材性,是钢琴教学中不可缺少的重要组成部分。

多年来我一直想编一套《变奏曲集》,将分散于各种曲谱或国内未见出版过的,从浅易到艰深的各种风格、类型的有价值的变奏曲集成册,以供教学和音乐会演奏选用。今得上海音乐出版

社的热忱支持,使这一愿望能够得以实现。曲集中不乏一些大家熟悉并能找到的曲目,但作为一本专辑,有代表性的典范作品必须搜集在册;而另一方面,作为一名学生是很难备齐各种书谱的,一旦真正需要使用某首作品时往往手里没有,真的感到十分不便。我想,有这么个“集子”,定会给大家更充分地利用和发挥变奏曲在钢琴教学中的应用带来补遗和方便。

本书分上、下两册。

上册搜集从最浅易的小变奏曲到中等程度的变奏曲共 41 首,分三部分编辑:

第一部分主要是欧洲古典时期的作品,尤其以莫扎特、贝多芬为代表。

第二部分为俄罗斯作曲家的作品。我曾在俄罗斯的中等音乐学校的统编教材中发现,俄罗斯的音乐教育十分注重变奏曲这一形式在教学中的应用。他们从基础程度的学生刚刚获得起码的变化手段起,就让他们在变奏曲中去学会运用。这些以教学为目的的曲目,不仅训练意图明确,而且具有鲜明的民族特色和生动的儿童情趣,值得我们学习借鉴。

第三部分是我国作曲家的作品。这些以中国民族音调或儿童歌曲为主题创作的变奏曲以其浓郁的中国风味,生动的音乐情趣,或故事性的叙事情节给予我们另一番独特的音乐天地,与俄罗斯富有特色的变奏曲一样,应该在我们钢琴教学的教材应用中取得应有的位置。

以上三部分都以由浅入深编排。

在我的选编主导思想中,除了时代性、经典性、代表性之外,另一条宗旨是可选性。众所周知,教师是各自不同的;学生是形色各异的;教学进程、技巧发展,音乐感悟、艺术鉴赏、个人喜好都是千差万别、层次各样又丰富多彩的。因此,我希望把空间给得尽可能大一些,所以在篇幅允许的范围力求多一些量,以便大家能从中发现适合自己需要和喜爱的东西。

下册选编的都是一些程度上更为高级的经典曲目。将它们集中汇集成册自然也别具其意义。除了给专业教学以及演奏等各方面提供方便外,对于广大音乐爱好者,也是欣赏和收藏的范例,也是不可多得的。

谨以此书献给为中国钢琴艺术的进步不懈努力着的同仁们。

但昭义

2001年5月9日

钢琴变奏曲选(上)注释

第一部分 欧洲古典变奏曲15首

《简易变奏曲》

莫扎特曲

这是歌剧《魔笛》第一幕第十七场的一段音乐。主题明快,变奏简洁精练。在这短小而浅易的变奏曲中,既包括基础训练课题,又有生动的音乐特性变化,十分可贵。

要点提示:

1. 主题及变奏都有较大的跳动,为了演奏准确,一开始就要求建立起和弦的把位感(将分解的和弦进行,提前以和弦位置来加以准备或进行练习)。

2. 曲中快速的十六分音符要弹得均匀、灵巧。在初级阶段,手指快速跑动的灵巧与均匀是每位学习者都会遇到的共同困难,除了在基本功训练中加以强调外,对于在乐曲中的运用也要特别从训练的角度,有意识地加强练习。

3. 注意乐谱中对力度处理的要求。鲜明的强弱对比要体现音乐的活跃与俏皮。

《夏空》

亨德尔曲

“夏空”,为Chaconne的音译名,也有译为“恰空”的。

夏空是一种三拍子的舞曲,约16世纪由墨西哥传入西班牙,17世纪时风行于欧洲。夏空舞曲的音乐建立在固定低音上,音乐在反复的固定低音上以不同的技巧手法和音乐特性进行变奏,其节奏上的重要特点是强音常常落在三拍子的第二拍上(但在本首乐曲中未有明显体现)。本书所选的这首《夏空》是从原曲六十二段变奏中节选的。

要点提示:

1. 主题庄严、凝重,音乐挺拔有力,触键应肯定。

2. 节奏准确,速度统一,全曲没有速度变化。

3. 十段变奏特性各异,奏法、声音及音乐性格都要求有鲜明的变化与对比。

4. 第七小节的 , 应弹作 .

《变奏曲》

车尔尼曲

要点提示:

1. 八小节的主题活泼明快,手法简练,演奏必须生动。

2. 三段变奏以初级规范的音阶及分解和弦写成,需要把明快的音乐建立在充分解决好基本技术课题的基础上。涉及技巧训练的部分应抽出来侧重(包括分段或分手)练习。

3. 主题在变奏部分分别由左右手演奏,应注意处理好旋律与伴奏的层次关系;主题在不同音区进行演奏时要有不同的音色变化。利用音区本身自然含有的不同色彩和性格、特性去启发学生的想象与对声音的追求,是初级阶段声音训练的重要内容和有效途径。

4. 变奏四转入小调。调性变奏是变奏曲创作的重要手法之一,也几乎是古典变奏曲的固定模式。调性变化有鲜明的情绪和色彩,一开始就要重视把音乐上这样重要的变化要求告诉学生,并配合教授恰当的手法,务求通过练习将这种变化体现和表达出来。不应认为追求变化不是初级阶段的教学任务,我们应充分利用变奏曲重在变化的特点,从小培养学生追求丰富变化的音乐的意识。

《主题与变奏》

舒 曼曲

舒曼这首短小精练的变奏曲包含着深沉忧郁的情感。应重视启发学生从音乐上表达出其中的内涵。

要点提示:

1. 主题以双音音程呈示,必须注意以独立的音色层次突出旋律声部。声音层次训练是钢琴学习中的重要基础,在由一只手弹奏两个以上的声部里做到突出主要声部不是一件容易的事情,因此,处理好贯穿全曲各变奏的声音层次关系是本曲最重要的技术课题。

2. 主题在音符时值及休止符的运用上,有作者明确的意图,即音符在这里的不同长短都是与情感的表现密切相连的,不是随意的。必须十分注意,要演奏得非常准确。

3. 变奏五的节奏、奏法,左右手的衔接,声部关系都较为复杂,需要认真谨慎的读谱和细心的练习。

《小抒情曲与变奏》

海 顿曲

原曲有十八段变奏,本曲只节选了前面七段。

要点提示:

1. 主题及变奏一、四、六的抒情性需要以歌唱性的触键方式演奏。

2. 此曲以音阶和分解和弦为主要变奏手法,音阶的快速跑动要求均匀清晰,变奏五加入了左右手交叉运用的技巧,注意上臂的协调。变奏七要运用“侧击”奏法。侧击是一种以比较牢固的手

的架子,运用手掌和小臂旋转摆动来进行演奏的一种技法,在古典音乐中应用极其广泛,尤其是贝多芬,在他的作品中这种奏法比比皆是。

贝多芬的四首变奏曲

概述

贝多芬共创作了 21 首变奏曲,其中大部分是他早期创作的。21 首变奏曲中 17 首是在 1803 年(33 岁)前写作的,30 岁以前更有 12 首之多。评论家认为贝多芬创作的独特个性与音乐风格在其变奏曲领域的创作中能窥见其逐步发展和形成的轨迹。因此,我们可以认为,学习贝多芬的变奏曲是学习和理解贝多芬音乐的重要桥梁。

在上册中所选的四首变奏曲都是贝多芬创作初期,即 90 年代的作品。从中,我们能够看到贝多芬为初学者而写作的明显意图。

第一首:G 大调变奏曲

创作于 1800 年,是一首贝多芬自创主题的作品,非常明显它也是一首为初学者而创作的曲子。

第二首:G 大调变奏曲

创作于 1795—1796 年间,主题取自帕依夏洛(G. paissiello)的歌剧《磨坊姑娘》中的二重唱《心灰意冷》。据传贝多芬与一位贵妇人一同观赏此歌剧,当听到《心灰意冷》时,这位夫人对贝多芬说她曾有一份用此曲的主题编写的变奏曲,可惜遗失了。贝多芬遂于当晚以同一主题谱写了这首六段变奏曲,并在次日送给了这位贵妇。为让其立即试奏出效果,贝多芬有意写得较为简单,却也正好为我们学琴初级阶段增添了一曲极好的教学和演奏曲目。

第三首:A 大调变奏曲

创作于 1795 年,主题同样取自歌剧《磨坊姑娘》中的咏叹调,有九段变奏,音乐变化丰富,情趣生动,技巧手法亦相应复杂一些。

第四首:C 大调变奏曲

创作于 1798 年,主题选自格雷特里(A. Grétry)的歌剧《狮心王理查》中的浪漫曲《火热的心》。

要点提示:

1. 这四首变奏曲基本上运用装饰性变奏手法写成,各变奏围绕主题音调作变化处理,尤其要注重以不同奏法所体现出的不同音乐特性和意趣。

2. 四首变奏曲中,有若干主题和变奏运用了音程、和弦配置、复调手法或多声部织体等等。无论是主题旋律与伴奏织体的声音层次区分,或是在双音音程、和弦配置下突出旋律声部或重要声

部,或是复调性段落的多声部关系,都是钢琴演奏的重要技术基础,应从严要求,严格训练。

3. 技巧手法的多样性是变奏曲共有的特点,由于是针对初学者创作的乐曲,在技法运用上都很注意基础和规范,训练上也应注意这一点。如音阶、琶音、和弦指法的严格规范;各种奏法的学习等。

4. 注意节奏速度的统一。在古典变奏曲中,如果作者未标示改变速度,则变奏与主题的速度应当一致。遵守这一规则十分重要。但创作惯例表明,几乎所有的变奏曲通常都会运用变换速度的手法,如一首标示小步舞曲速度的变奏曲,通常至少会有一个抒情性的缓板和一个终曲的快板。因此,在遇到标有改变速度的术语,如 Adagio、Allegro 时,则必须根据新标示术语规定的速度进行演奏。

5. 重视各变奏的音乐特性和音乐意趣的变化。教学中应始终把音乐教育放在第一位,要非常明确,变奏曲的技法运用是为音乐表现服务的,因此,要非常注重以各种变化手法所表现的不同的音乐内容、情趣、意境、形象、情感来启发引导学生,并要求他们从技巧和声音上为体现和达到音乐的目标而学习和练习。

《快乐的铁匠》

亨德尔曲

这是亨德尔《古钢琴组曲集》第一卷第五组曲中的第四首乐曲。此曲原本并无标题,仅注以“咏叹调与变奏”。《快乐的铁匠》之名为乐谱商林坦在出版该曲时所加。

主题取自德国民歌,朴素流畅,明朗舒展,有一种乐观向上的精神。所有变奏均以装饰性手法写成。

要点提示:

1. 主题及所有变奏的左、右手都有不同声部的区分,声音层次的控制有一定难度,需认真精确地加以练习;音符时值的不同长短,对手指保留与否的要求,要十分认真练习才能达到准确。

2. 主题朴实无华,处理应简单朴素。

3. 各装饰性变奏的节奏处理由慢至快,从四连音到六连音、八连音,并分别交由左、右两只手担任,技术上对两只手有同等的要求,两手都必须做到干净、清晰、均匀、流畅。

《少女的祈祷》

巴达奇芙斯卡曲

这首充分流露少女心境,为人们喜爱的乐曲是一位出身于波兰,仅仅以 23 岁的豆蔻年华就永离人世的女钢琴家巴达奇芙斯卡唯一流传后世的、脍炙人口的钢琴名曲。巴达奇芙斯卡 1838 年出生于华沙,18 岁时写下了这首优美动人、风行全球的名作。开始的八度模仿教堂的钟声,优美

的主题旋律表述出青春少女的美好心愿。

要点提示:

1. 主题以八度来演奏需要有足够完成八度的手的自然伸展条件。要以柔美的八度演奏旋律,必须采用连奏的方法、歌唱性的触键。尤其是在演奏八度时还要注意突出小指担任的高音声部,用力上要注意横线条贯通,要避免“竖”着用力“敲击”出来的声音。

2. 颤音(tr)技巧运用很多,对表现此曲的华丽优美发挥着重要作用。因此,如果颤音弹不均匀会损害整曲的优美和完整,但颤音技巧却非一日之功,需要以加强基本功的训练为基础来加以解决。所以选用此曲时,最好是学生已经过颤音的训练,而且已具有演奏颤音技术的基本能力。

3. 流畅华丽的琶音和分解七和弦需演奏得非常旋律化,既华丽优美又潇洒漂亮,要避免纯技巧性的弹法。

4. 尾声以八度演奏的主题变奏选用了三连音节奏,因而速度更快,并且由于音程跨度较大,从而构成双重困难,应以腕部八度方法演奏才较适宜此处需要的快速进行和音乐的轻盈优美。

莫扎特的两首变奏曲

概述

莫扎特一生共写有钢琴变奏曲 14 首。据记载,他从 10 岁起就有变奏曲问世。莫扎特的许多变奏曲都是他在旅行演出或旅居各地时,以当时流行的乐曲或歌曲为主题即兴谱写而成的。由于常常是为表演而创作,因而这些变奏曲带有明显的表演性和展示性。

17 世纪流行于欧洲的变奏曲渐渐形成一种写作惯例,或者叫某种模式。莫扎特和贝多芬也是依照这些惯例和模式来创作的。它们在总体上属于保持主题轮廓的装饰性变奏。

从这类变奏曲写作的惯例和模式中我们可以寻找到它的基本结构框架。这个具有特征性的构架形式能帮助我们认识变奏曲这一貌似自由无边的曲体获得一种可认知的规律性认识:

1. 首先是主题呈示。
2. 主题呈示之后,转入十六分音符或三连音的音型化旋律变奏,一般会由左右手分别演奏一次,形成一对。
3. 然后是可供作曲家自由发挥、施展想象、运用技法创写的空间,其变奏的多少、技法的难易,则完全取决于作曲家写作的目的和发展主题的构思与灵感。
4. 经过以上若干变奏后,转入调性对比(大、小调对置)的变奏。
5. 此后又是可供作曲家自由发挥的部分。
6. 结束部分之前,转入较缓慢的如歌的抒情性变奏。

7. 最后往往是一段技巧华丽的快速变奏(请注意,常常有可能在这里改变拍子),并且,通常会在最后的变奏时扩大篇幅,或再增加一段结尾(Coda),使结束部分具有更大的规模、更精彩的气氛和效果。

第一首:D大调变奏曲

创作于 1789 年,主题取自迪波尔(J.P.Duport)所作的《小步舞曲》。据传 1789 年莫扎特为谋职赴德国柏林,在波茨坦皇室晋见普鲁士皇帝威廉二世。为表现自己的才能,莫扎特在皇帝面前以宫廷御用作曲家迪波尔的《小步舞曲》即席谱写了这首九段变奏曲。

这首主题优雅、变奏精美的作品是对教学或演奏都非常适宜的优秀曲目。作为教材,它技术课题明确,音乐特性鲜明,其优雅的品位提出了对声音的甚高要求,使其成为声音训练的极好教材;而作为演奏曲目,它音乐优雅动听,情趣生动,富于变化,因而别具魅力。有国际钢琴比赛将其作为规定之必弹曲目,足见这首变奏曲的艺术价值。

要点提示:

1. 主题小步舞曲的节奏特性和韵律以及典雅高贵的风格确定了此曲总的风貌。现代已不流行小步舞,因此,学生学习时需要借助其他音乐作品和文艺作品来增加对小步舞曲的感性认识,从中了解和熟悉它的节奏特点和风格特色。
2. 莫扎特作品特有的圆润、集中、清新、透明的声音应摆在教学的中心。
3. 音乐中渗透出的生动情趣及敏感变化,要以心灵的体验和感悟去领会和表达。

第二首:主题与变奏

这是莫扎特 KV331 奏鸣曲的第一乐章。这首奏鸣曲于 1778 年在巴黎创作,在其奏鸣曲作品中以其优美典雅的主题,至为生动优美、富于情趣变化的变奏而广为流传,早已成为脍炙人口的大名曲了。

同《D 大调变奏曲》一样,它既是最好的音乐会演奏曲目,又是最具训练价值的优秀教材。优雅的主题,和谐的声部,精细的奏法变化,柔美的音色要求,以及丰富生动的音乐表现都需要特别讲究地去学习、训练,才能达到最终的细腻与精致。

《 $\flat$ A 大调变奏曲》

车尔尼曲

车尔尼这首带有即兴性序奏的变奏曲作品 12 是一首非常优秀的作品,在国内尚鲜为人知。这份乐谱由捷克举办的卡尔·车尔尼国际青少年钢琴比赛组委会提供。此曲除主题以优美的歌唱性旋律奏出外,其变奏基本上以华丽的手指技巧为主体谱写而成。这首作品为教学训练而作的意图也是显而易见的。

要点提示:

1. 主题的声部层次极为重要,四个声部声音的平衡处理是一个主要的课题:首先,主题旋律要突出,声音要圆润歌唱;其次,低音声部需以浑厚的低音作为基础;再则,中间声部要以柔和均匀的和声织体相伴随,要做到音型流动协调。特殊的困难是:以一只手担任两个声部的演奏,并在其中做出音色及力度层次的区分。尤其右手必须在以歌唱性方式突出主题旋律的同时控制好中声部柔美流动的伴奏音型。

2. 变奏二的八度旋律需要弹得非常连贯歌唱。

3. 变奏三、四除了要求手指快速跑动技巧的准确、清晰、均匀之外,声音和音乐表现上还要做到华丽光彩。

《即兴曲》

舒伯特曲

这是舒伯特所创作的八首即兴曲中的作品 142 号的第三首,以变奏曲式写成。主题选自舒伯特为戏剧《罗莎蒙德》配乐的一首曲子。作曲家曾以此主题谱写过一首弦乐四重奏,后又以此主题创作了这首即兴曲,可见其对这一主题的情有独钟。主题温馨柔美,挚朴典雅,非常动听,为大众所喜爱。

要点提示:

1. 主题旋律需演奏得柔美歌唱。

2. 主题的伴奏织体柔和流动,与主题的配合应富有特殊的节奏韵味。变奏一、二、五的切分节奏织体也非常富有特色和韵味,应注意表达出来。

3. 充分重视声部层次的音色区分与层次处理。

4. 各变奏鲜明的音乐特性要充分得到体现:如变奏一的流畅优雅;变奏二的生动活泼;变奏三的戏剧性激情;变奏四的诙谐戏谑;变奏五的华丽轻盈;以及结束部的和谐宁静等等。

第二部分 俄罗斯作曲家的变奏曲 13 首

概述

在本集中选编了 13 首俄罗斯作曲家创作的变奏曲。无论是著名大作曲家的作品或其他一些我们不熟知的作曲家的创作,其共同的特点是教学训练性强(或称教材性强),音乐表现意图和儿童特点鲜明,深为儿童们喜爱,适合他们学习演奏。作曲家在编写这些变奏曲时,以儿童少年的钢琴学习为出发点的意图非常明确。因此,我们可以从中看到作曲家们非常鲜明的技术目标和音乐

目标。这表明俄罗斯作曲家充分注意到变奏曲作为教材所具有的特殊优越性,即使是在最浅易的程度里,也不放弃使用这一曲体写作教材,并借它富于变化的特征来引导学生在各种生动的音乐变化中去学习基本技巧的应用和音乐的表现与处理。

这些作品的另一个显著特点是它们浓郁的民族风格。俄罗斯作曲家非常有意识地运用民族特色鲜明的民歌或民间曲调作为变奏曲的主题,以熏陶青少年的民族情感和民族精神。如著名作曲家卡巴列夫斯基谱写的、为数不少的儿童钢琴变奏曲,以他驾轻就熟的作曲技法结合鲜明的民族风格、儿童情趣和为儿童们学习使用的创作意图,使其成为十分有训练价值的儿童音乐教材和颇具演出效果的儿童音乐会演奏曲目,从而被广泛应用和流传。

《主题与变奏》

格吉克曲

这首作品属于最浅易程度的变奏曲,采用了小连线奏法、双手的平稳衔接、调性转换、复调性、断连对比和玛祖卡舞曲风格,除了基础的训练意义外,音乐上也有比较丰富的表现课题。

《乌克兰民歌主题变奏曲》

舍勒瓦斯基曲

这首作品是以乌克兰民歌主题写成的最浅易的变奏曲,仅仅以最简单的单音形式演奏旋律,但在它的变奏中,或以不同音区,或以不同和声,或以不同调性来进行变化,对初学者学习歌唱性旋律演奏;学习左、右手分别担任主奏;学习控制声音层次;学习在音乐上感受音区、和声及调性的不同色彩,都别具匠心,使非常浅易程度的曲目溶入了明确的教学意图和艺术目标。

《轻盈变奏曲》

卡巴列夫斯基曲

这首变奏曲作品 51 以一首活泼快乐的俄罗斯民歌为主题,所以整曲以轻盈的跳音为主,演奏时应注意声音轻巧明亮而富有弹性。变奏二有音乐特性效果的重音是作曲家特意的设计,需要鲜明地演奏出来;和弦演奏中要把外声部的旋律音突出;小连线是在相当长时间里需要认真学习的一种奏法,它是演奏古典音乐的重要基础课题之一。我们可以看到在这首十分浅易的变奏曲中也包含着可供学习的丰富内容。

《俄罗斯民歌主题变奏曲》

柳巴尔斯基曲

这首作品的主题取自俄罗斯民歌,以二重唱的方式演奏,难度提高了。要注意两手的平衡与协调;变奏一的拍子变换为 6/8 拍,速度不变,相当于 2/4 拍的两组三连音,节奏上要体现出三拍

子的特性。并在节奏、速度上与前(主题)、后(变奏二)的二连音和四连音取得统一。音乐上要求轻巧活跃,所有的跳音要弹得集中而富于弹性。变奏二是一段“托卡塔”式的快速音型,要求清晰均匀,两手的衔接平稳协调,节奏准确。变奏三改变为小快板速度,像热烈的舞曲,后半段渐强渐快推进到高潮,结束回到抒情性的歌唱主题。

《俄罗斯主题变奏曲》

迈克帕尔曲

这首作品早已在我国流行。浓郁的俄罗斯民歌风味和精练而别具情趣的变奏使它成为教师 and 孩子们青睐的“名曲经典”。在这首变奏曲中,歌唱性旋律的演奏至关重要。变奏中复调手法的应用尤其出色,它不仅赋予两只手各不相同的音乐特性和声音要求(如变奏二,主题改由左手演奏,而右手以相当独立的活跃音调伴随),而且让两只手在不同音区上“轮奏”主题(变奏三),使乐句的走向、音乐的起伏和音乐的表情产生错位,要求两只手能非常独立地控制各自独立的旋律进行和各自独立的音乐表情,特别注重给学生以复调性思维的训练。

卡巴列夫斯基的四首变奏曲

卡巴列夫斯基的儿童题材作品和为儿童写的作品构成了他的一个独特的、十分典型的创作领域。这类作品的出现是由于他的教学活动促成的。卡氏曾在儿童音乐学校教授钢琴,并从那时开始创作为教学需要的儿童钢琴曲。卡氏自己曾说,他在这些作品中力求表现儿童们能够理解的人和事。我们从这里收编的四首变奏曲——《乌克兰民歌主题变奏曲》、《简易变奏曲》(作品 51 之 3)、《简易变奏曲》(D 大调托卡塔)、《简易变奏曲》(作品 10 之 2)中,能够清楚地感觉到他为钢琴基础训练出发的技巧性设计和从儿童情趣出发的音乐性目标。正如我们在概述中说到的,这种“教材性”和“音乐性”的统一给我们提供了非常优秀的教学曲目和演奏曲目。教授这些作品时,根据循序渐进的教学原则和训练课题的设计安排,指导我们针对不同学生的不同情况来选择和运用,以达到技术训练和音乐课题恰当的配合。

《主题与变奏》

苏诺夫斯基曲

这首作品的技法运用开始增多,速度变化比较频繁,音乐中对比成分增加,无论是技法的变化、节奏的运用都更加复杂,同时亦大大丰富了音乐的变化和表现力,对声音的变化也提出了更高的要求。

《主题与变奏》

戈罗金斯基曲

《平原变奏曲》

格林卡曲

《帕格尼尼主题变奏曲》

别尔柯维奇曲

这三首变奏曲在程度上明显提高,技术上的难度增大了,各个变奏在技巧手法的运用上和音乐表现的变化上都增加了更多的内容和处理,使学生能够从中得到更多的训练和更多的收获。

第三部分 中国风格的变奏曲 13 首

这里编选的中国风格变奏曲具有与俄罗斯风格变奏曲相同的特点,即适应儿童学习钢琴的兴趣和训练的需要,以及将民族音乐贯注其中的精神。

十三首变奏曲作品中以民族音调为主题的几首变奏曲都同样具有鲜明的儿童性、民族性、音乐性和教材性。其中《蓝花花的故事》、《放牛娃儿盼红军》(创作于1973年)、《陕北民歌主题变奏曲》是带有情节叙事性的,其变奏基本上都附有标题,用特定的音乐描写来表现鲜明的情节内容,技巧手法变化多样,音乐表现易于被儿童理解,都是训练和演出的优秀曲目。

作曲家王震亚的《内蒙民歌主题变奏曲》具有浓郁的民族风格,它以蒙古族民族音调创作的英雄性主题和它各具内涵的变奏表现了蒙古族人民的民族精神和民族性格。这首作品能在技术课题和音乐表现上给学生以非常有益的训练。

以儿童歌曲为主题的几首变奏曲或天真活泼、生动有趣:《乒乓变奏曲》;或进行曲风、雄壮威武:《小变奏曲》(主题选自《工农兵联合起来》)、《简易变奏曲》(主题选自历史歌曲《共产儿童团歌》);或明朗清晰、充满朝气活力:《小松树》等,都以儿童少年熟悉了解的人和事为出发点,充分表现儿童少年天真活泼的天性、美好幸福的生活以及朝气蓬勃的向上精神。

作曲家于大成的《变奏曲》和罗忠镕的《主题与变奏》都是以民族音调主题为儿童的学习而创作的作品,技法的使用和音乐的处理都适应了相应程度学生学习的需要。

作曲家刘庄以沂蒙民歌主题创作的《变奏曲》是一首程度较高的作品,变奏手法及音乐表现都有了相当的难度和深度。它是一幅生动的民俗风情画卷。优美的民歌主题旋律,是沂蒙山的自然景色的生动描绘:云绕山间,树木苍翠,溪流潺潺(主题、变奏一)。在一个个变奏中更有:天真烂漫的孩童嬉戏(变奏二、三);烈士墓前的庄严肃穆(变奏四);意气风发的坚定意志(变奏五);感慨万千的激情抒怀(变奏六);充满活力的昂然奋进(变奏七);余犹未尽的黄昏村景(变奏八)和炊烟缭绕的寂静安宁(结尾),其形象、意境都能生动地浮现在我们的想象之中,学习这首变奏曲,应在音质音色的变化;音乐特性的把握;多样技巧的运用上下功夫,以求完善地表现出这首乐曲的内涵。

作曲家谭盾的《小变奏曲》是一首运用现代作曲技法来处理有鲜明湖南民歌主题音调的变奏曲,有着特殊的风味。对孩子们及早地接触、学习和了解现代音乐技法构造的音响和它们特殊的风格是有趣而有意义的。

2000年在“21世纪中国儿童钢琴曲征集活动”中获奖的作曲家黎英海为浅易程度学生创作的《移宫变奏曲》又是另一类独具特色的作品。它试图以一个主题在同主音上做各种调式转换的变奏来帮助我们的琴童从感性上了解、感受和熟悉自己民族的五声调式而别有意趣。要仔细按照乐谱上的标记演奏,注意五声音阶的指法,分别表现好主题与四个变奏的不同特点。配合学习这首变奏曲,可以选用黎英海先生编写的下列练习:

(每小节可反复,可停在任一小节的第一个音上)

以熟悉五声调式音调及五声音阶指法,并与七声音阶的音调和指法相比较和区别。

目 录

前 言

钢琴变奏曲选(上)注释

第一部分 欧洲古典作品

1. 简易变奏曲(主题选自歌剧《魔笛》)[奥]莫扎特曲(2)
W.A.Mozart(1756—1791)
2. 夏空[奥—英]亨德尔曲(3)
G.F.Handel(1685—1759)
3. 变奏曲[奥]车尔尼曲(6)
K.Czerny(1791—1857)
4. 主题与变奏[德]舒曼曲(8)
R.Schumann(1810—1856)
5. 小抒情曲与变奏[奥]海顿曲(10)
F.J.Haydn(1732—1809)
6. G大调变奏曲(创作主题)[德]贝多芬曲(14)
L.V.Beethoven(1770—1827)
7. G大调变奏曲(主题选自帕依夏洛的歌剧《磨坊姑娘》)[德]贝多芬曲(19)
L.V.Beethoven(1770—1827)
8. A大调变奏曲(主题选自帕依夏洛的歌剧《磨坊姑娘》)[德]贝多芬曲(26)
L.V.Beethoven(1770—1827)
9. C大调变奏曲(主题选自格雷特里的歌剧《狮心王理查》)[德]贝多芬曲(34)
L.V.Beethoven(1770—1827)
10. 快乐的铁匠[奥—英]亨德尔曲(43)
G.F.Handel(1685—1759)
11. 少女的祈祷[波]巴达奇芙斯卡曲(48)
T.Badarczewska(1838—1862)
12. D大调变奏曲(根据迪波尔的“小步舞曲”创作)[奥]莫扎特曲(52)
W.A.Mozart(1756—1791)

13. 主题与变奏(选自《A 大调奏鸣曲》)[奥]莫扎特曲(64)
W.A.Mozart(1756—1791)
14. $\flat A$ 大调变奏曲[奥]车尔尼曲(73)
K.Czerny(1791—1857)
15. 即兴曲[奥]舒伯特曲(82)
F.P.Schubert(1797—1828)

第二部分 俄罗斯作品

16. 主题与变奏[苏]格吉克曲(92)
A.Gedike(1877—1957)
17. 乌克兰民歌主题变奏曲[苏]舍勒瓦斯基曲(94)
N.Silivansky
18. 轻盈变奏曲[苏]卡巴列夫斯基曲(96)
D.B.Kabalevsky(1904—1987)
19. 俄罗斯民歌主题变奏曲[苏]柳巴尔斯基曲(98)
N.Lubarsky
20. 俄罗斯主题变奏曲[苏]迈克帕尔曲(100)
S.Maykapar(1867—1938)
21. 乌克兰民歌主题变奏曲[苏]卡巴列夫斯基曲(104)
D.B.Kabalevsky(1904—1987)
22. 简易变奏曲(根据斯拉夫民歌主题)[苏]卡巴列夫斯基曲(108)
D.B.Kabalevsky(1904—1987)
23. 简易变奏曲(D 大调托卡塔)[苏]卡巴列夫斯基曲(111)
D.B.Kabalevsky(1904—1987)
24. 简易变奏曲[苏]卡巴列夫斯基曲(116)
D.B.Kabalevsky(1904—1987)
25. 主题与变奏[苏]苏诺夫斯基曲(121)
U.Shchurovsky
26. 主题与变奏[苏]戈罗金斯基曲(124)
V.Gorodinsky
27. 平原变奏曲(自俄罗斯民歌《在平坦的山谷中》)[俄]格林卡曲(128)
M.L.Glinka(1804—1857)