中国钢琴名曲50首

（下册）

魏廷格 编注

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

中国钢琴名曲50首

（下册）

魏廷格 编注

人民音乐出版社 · 北京

前　言

魏廷格

为什么要编注这本《中国钢琴名曲50首》?

1996年4月,人民音乐出版社出版了由我编注的《中国钢琴名曲30首》(下称《30首》),到了2011年4月,15年间,已经重印了17次。尽管缺点不少,还是得到了专业及业余钢琴界如此明确、持续的欢迎。这也说明"编注"——选择曲目编排成集、标注记号、注释疑难,这种构思、意图是符合客观需要的。这期间,也不断有人鼓励、甚至是敦促我继续"编注"下去。这种激励给了我续编此集的动力。

另外,回想在编注《30首》时,许多该收入的作品因故未被收入,多有忍痛割爱之感。并且,在编注技术上也存在许多未尽人意之处。凡此,令我时觉遗憾。而续编,正是弥补遗憾最好的行动。

从根本上说,在发展中国钢琴艺术这一大格局下,推广优秀中国钢琴曲的教学、演奏和欣赏,培养现代民族多声审美意识,应当是每个中国钢琴工作者的责任。于是,继《30首》之后,我又新选了50首作品,编注了这本《中国钢琴名曲50首》。

曾有人问我:"名曲"的标准是什么?

这是个有意义的问题。在《30首》的"前言"中我曾写道:"相当数量的中国钢琴曲,能以其民族风格、艺术含量、技巧运用等方面的品格,在长期、或比较长时间的演奏、教学实践中,显示出了持久的艺术生命力。"这是个基本的回答。这里,再进一步解释一下。

我所说的"名曲"之"名",说到底,无非是有"价值"之意。所谓价值,仅是我对作品创作成果的一种判断。这判断,又是基于我对中国钢琴艺术的认识。

关于中国钢琴艺术,认真思考这一概念内涵的,坦率说并不多。我的看法是,广义上说,文化意义上的中国人从事的钢琴艺术活动都可涵盖于中国钢琴艺术概念之下;然而,其主体、核心,则只能是中国钢琴曲的创作、表演、教学及其理论研究。问题在于,凡中国人写出来的钢琴曲,就一定符合中国钢琴艺术的要求吗?我的回答是未必。因为:称得起中国钢琴艺术的中国钢琴曲,"应当是久远的中国音乐传统在20世纪内外条件下新发展的产物。中国钢琴艺术的文化血缘与中国音乐传统应当是一脉相承的,但其形式、风格又因带着新时代的显著特点而有异于旧有中国传统音乐"。[①]以此观察,就会发现,并非中国人写的任何钢琴曲都能符合这一要求。何以会如此?这是由于写作钢琴曲势必要使用多声思维技巧,而这种技巧和理论,在我们的音乐传统中基本上是没有的,只能借鉴西方;再者,类似键盘乐器的多声乐器,我们的传统中也是没有的。这两个没有,就使钢琴曲的创作与中国音乐传统能够一脉相承、血肉相连,变得异常困难。以至于,从打尝试第一首中国钢琴曲的创作起,直到今天,近百年来,在这一创作领域,始终不能完全避免或多或少的探索、实验、尝试的性质。既然是"试",就难免存在不太成功,甚至是不成功的情况。这种不

太成功或不成功的作品，从本质上还不能说是中国钢琴艺术意义上的中国钢琴曲。正是意识到中国钢琴曲创作的特殊困难，我们才应当格外珍惜几代中国作曲家的杰出成果。

概言之，具有相对深厚的艺术内涵，并与中国音乐传统尽可能地血脉相通的有机联系，同时又能体现出民族现代多声审美感，[②]就是这本“名曲集”选曲的标准。其具体的着眼点，则有以下四个方面。

1. 旋律。考虑到中国音乐发展的历史、现状、国情，我们的钢琴曲创作，通过旋律与中国音乐传统形成血缘关系，虽非唯一，但也应当是十分重要的途径。一首钢琴曲，如果有了经过历史过滤后仍存活在我们心中，时时刻刻萦绕我们心头的曲调为主题，肯定是便于与我们的音乐传统紧密衔接的。这种品质的曲调大量存在于各种类传统音乐之中，也存在于中国近现代作曲家的创作当中。这是一个深远的源泉，远未被我们的作曲家充分利用。我认为，应当鼓励援引美妙的既有曲调为主题的创作构思。所以，在本曲集中占有最大比例的钢琴曲是使用了既有曲调的作品，甚至还有不同作曲家使用了同一主题的情况。

当然，不是说旋律是与中国音乐传统形成有机关系的唯一途径。甚至可以说，不引用既有曲调而又能与中国音乐传统形成有机关系，因其更为困难，因此也是更为可贵的，本集也选收有这种类型的作品。

2. 多声结构。然而，钢琴是多声乐器。高品位的旋律，必须以多声思维织体，即立体多声结构与其恰当地配合，才能成就一首高质量的钢琴曲。恰当地配合，就不是混合，更不是撮合，而是互相融合、契合。正是在这一点上，西方多声技巧、多声理论不学不行；可是学了，简单照用也不行。成功，就在这学习而又不照用之中。这是中国音乐史上前所未有的挑战，需要非凡的才能和巨大的创造力，包括坚实的理性、敏锐的感性。可以说，凡从事过中国现代多声音乐创作的作曲家，都在接受这种挑战。良好、恰当的多声结构，也是培养现代民族多声审美感的关键与核心。这是本集选曲的又一个着眼点。

3. 曲式结构。好的曲式结构体现出乐思有机的、富有逻辑的发展过程。作曲家要告诉我们的“一切”，我们对这“一切”的感受，都是在这一过程里实现的。如果一首钢琴曲只有好的主题和局部或片段精彩的多声织体，却缺乏令人信服的整体结构力，那势必有缺陷。作为“名曲”，则应当没有或基本上没有这类缺陷。

4. 弹奏技术。优秀的钢琴曲，必定都使用了合理的弹奏技术。既合音乐逻辑之理，也合弹奏技术之理。合理，也是指技术的“钢琴化”，而非“炫技化”。有了合理的弹奏技术，才可能展现出钢琴音乐的特有魅力，才可能成为真正的钢琴名曲。这又是选曲时不可缺少的着眼点。

一首作品在上述四个方面同时达到高质量，绝非易事。但是，应当说，自 1934 年贺绿汀创作《摇篮曲》和《牧童短笛》以来，有不少作品，在不同程度上，都是达到了上述要求的。这些作品在中国钢琴曲创作的各个历史时期都留下了足迹。本曲集，就是从这些成功或基本成功的作品中，继《30 首》之后，再选出的 50 首。其中有的听众已十分熟悉，也有的完全陌生；作曲技法上有的十分传统，有的颇为现代；乐曲规模有的篇幅较长，有的十分短小；弹奏技术上有的要求很高，有的相对容易。总之，都是经过了前述四个着眼点的审视后选入的。

必须说明，由于编注者个人认识、修养的局限，从理念到操作，都不可避免存在偏差乃至失误。尤其要说明，近些年来的许多新作品，由于种种原因，本人根本未闻未见，全然谈不到学习、研究。所以本集所选，不可能完善和全面。

下面，对有关编注的技术方面再做些说明。

1. 关于曲目排序。这50首作品基本上是按创作的先后顺序排列的。最早的创作于20世纪30年代，最近的作品发表已是21世纪了。这七八十年间，每个十年都有作品选入，可以大致体现出中国钢琴曲创作不同时期的面貌和发展的历史轨迹。只是要说明，由于有些作品创作完成时间和正式出版时间并不一致，有时还相差甚大，所以本集目录顺序不一定是完全确切的创作时间先后顺序。

2. 关于署名。本集中很大比例的曲目是引用既有曲调为主题的。这种情况通常署名为“编曲”或“改编”。鉴于引用既有曲调的实际情形各有不同，特别是考虑到作曲家写作多声结构时的巨大创造性，我认为仅署“编曲”或“改编”，已不能反映出多声部分的原创性。为此，我曾建议以“编创”或“创编”取代“编曲”或“改编”，希望早日得到有关各界的共识。本集对此的处理如同《30首》一样，在乐曲名后只署作曲家姓名，不加其他附加词汇。

3. 关于指法。我曾为《30首》全部标注了指法。此前，大多数正式出版的中国钢琴曲都是没有指法的。在《30首》之后，各种中国作品曲集中的一些曲谱也有了指法。可惜，这标有指法的曲谱中的大多数，却是沿用（或基本沿用）了鄙人标注的指法。且不谈学术外之事，却不能不提醒有关集子的编者们，其中若干有缺点的指法，也被一并抄了去，这种“省事”行为，是会误事的！

什么缺点？有三：（1）指法并非标得越多越好。在不言自明、无需标注的地方标了，实际上是种干扰。这种多余的指法我曾标注不少。（2）有时可以有几种方案的指法，分别适合不同的弹奏者；只标出一种，很可能妨碍了弹奏者试验、探寻出适合自己的指法。（3）还有时候，在有几种可能时，由于未及细心推敲，我选定的是最不高明的一种。当然，这些都是《30首》之后意识到的。以上不足，在本集中，均将竭力避免之。

4. 关于踏板。许多《30首》的使用者都希望我标出踏板记号。思忖再三，还是不标为好。因为：（1）如要标记，所有该用、可用踏板的地方就都要标注。可是，何处该用、可用，有时会有不同答案，可实际上又不可能将几种方案都标出来。（2）用得并非很少的二分之一、四分之一踏板之类，尚无公认的通用记号。（3）不同场合、不同形制钢琴在踏板使用上的微调，也是没法标记的。（4）有时踏板的用法和手指的状态要互相关联，这是难以标明的。所以，原谱有踏板记号的，照原样；没有的，本集不新标踏板记号。要提醒的是，没有踏板记号并非不可以用踏板；相反，本集曲目不用踏板的地方可能是少见的例外。

5. 其他。此外，本集编注中还做了以下工作：改正个别错音；调整个别记谱法；对相当多作品添加或调整了句法标记（音符之连、断）；某些作品调整了速度布局；某些作品调整了力度布局。

另外，曲谱中的音乐表演用语，多数按原作采用国际通用外文，少数原作用中文的，则不再译为外文，中外文并用的保留原样，对此，原则是尊重、保留作者的用法，在此一并说明。

以上涉及的对原谱任何大小变动，编注者都力求得到作曲家的直接授权。只是由于种种原因，此事尚有缺漏。由此产生的问题，盖由编注者负责。

总之，希望这本曲集能够方便演奏、教学和练习，以便将中国钢琴音乐之美，更好地呈现出来。

最后，编注者谨对创造了体现现代民族多声审美感的中国钢琴音乐美的作曲家们表示敬意！对他们热情支持表示感谢！同时，也对人民音乐出版社对本集出版的支持，特别是责任编辑王华女士多方面的热诚帮助，一并致谢！

注：①详见《魏廷格音乐文选》336页，《中国钢琴艺术究竟始于何时》。

②详见《魏廷格音乐文选》324页，《民族现代多声审美感的奠基者》。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　　录

下　　册

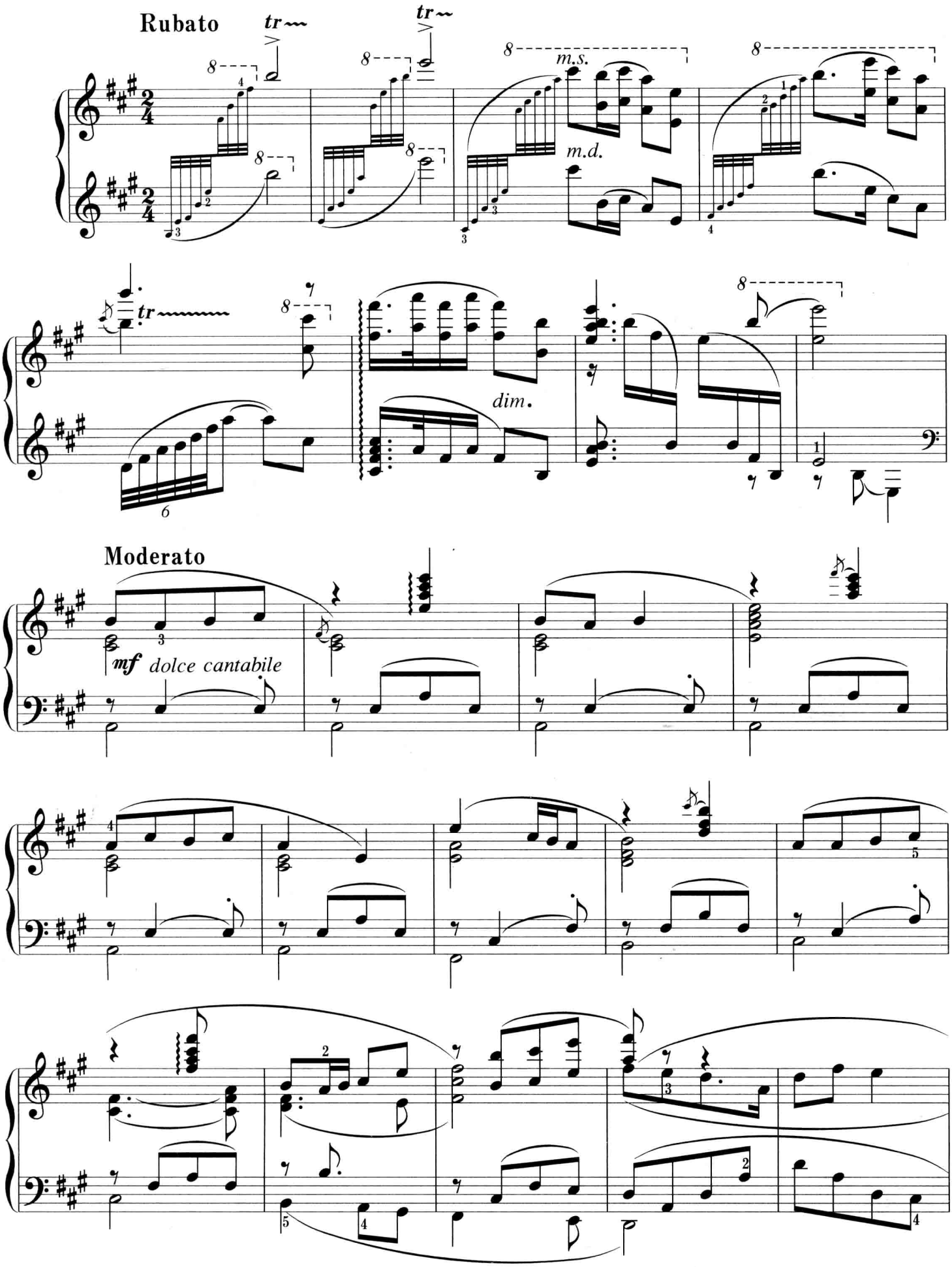
26. 军民一家亲 …… 杜鸣心(1)
27. 常青就义 …… 杜鸣心(5)
28. 南海渔童 …… 储望华(13)
29. 蝶恋花 …… 王建中(22)
30. 陕北民歌主题变奏曲 …… 周广仁(32)
31. 夫妻识字 …… 崔世光(37)
32. 洪湖水 …… 韩民秀(41)
33. 叙事曲 …… 汪立三(49)
34. 阳关三叠 …… 黎英海(60)
35. 摇篮曲 …… 倪洪进(64)
36. 春　舞 …… 孙以强(66)
37. 山　泉 …… 崔世光(76)
38. 听评弹 …… 倪洪进(86)
39. 对　花 …… 崔世光(90)
40. 情　歌 …… 储望华(94)
41. 三　六 …… 刘　庄(96)
42. 飞　歌 …… 桑　桐(104)
43. 牧　歌 …… 桑　桐(108)
44. 小白菜 …… 桑　桐(113)
45. 对　花 …… 黄安伦(116)
46. 良　宵 …… 崔世光(120)
47. 夜深沉 …… 徐振民(125)
48. 茉莉花 …… 储望华(131)
49. 牧　歌 …… 孙亦林(138)
50. 皮　黄 …… 张　朝(140)
附录：乐曲简介 …… 魏廷格(154)

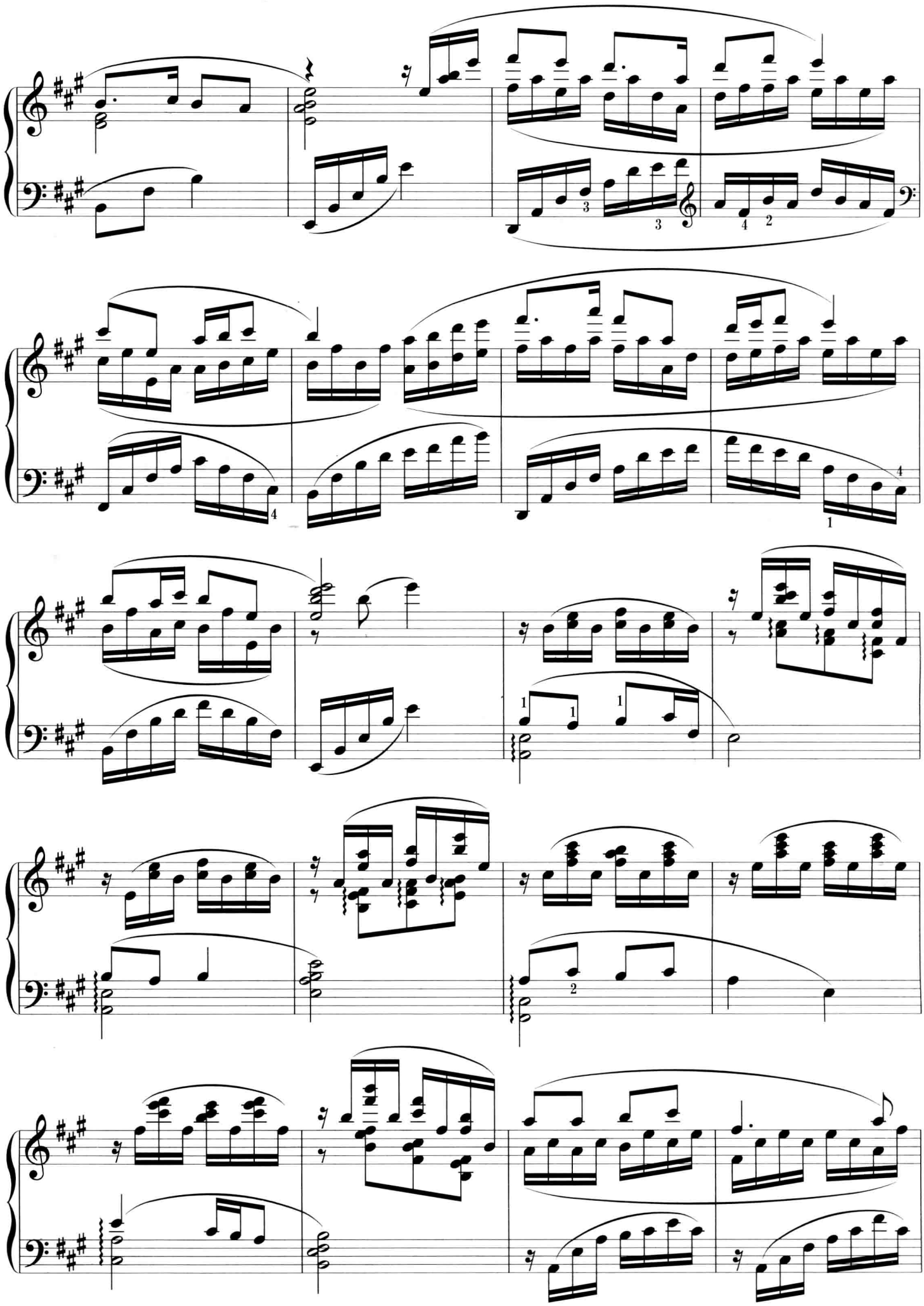
Content

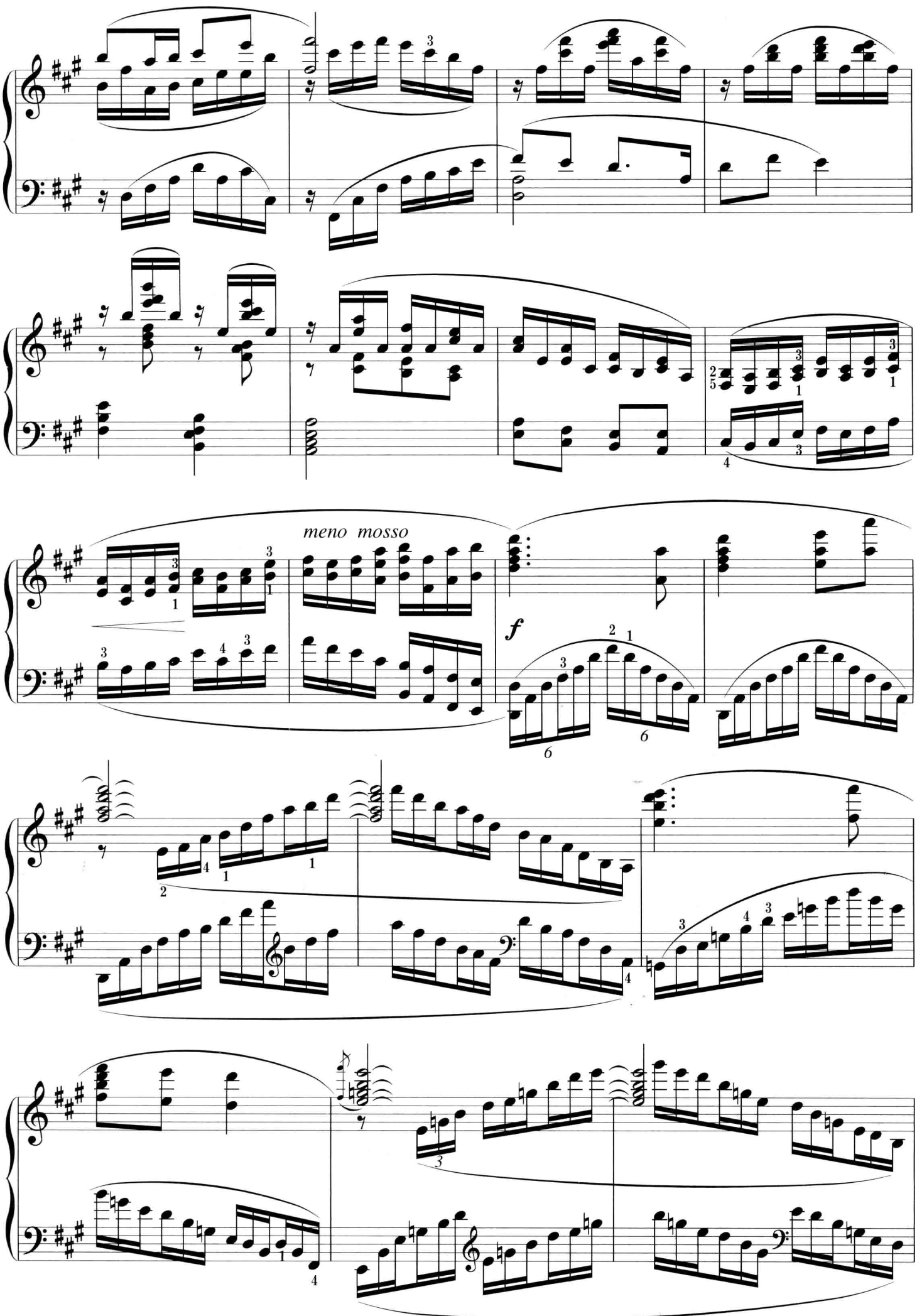
26. Soldiers and People Being One Family, by Du Mingxin
27. Chang Qing Dies a Martyr, by Du Mingxin
28. A Fisher Boy of Southern Sea, by Chu Wanghua
29. Butterflies Lingering over Flowers, by Wang Jianzhong
30. Variations on Shanbei Folk Songs, by Zhou Guangren
31. Husband and Wife Learning Characters, by Cui Shiguang
32. The Honghu Lake, by Han Minxiu
33. Ballade, by Wang Lisan
34. Parting for Yangguan, by Li Yinghai
35. A Lullaby, by Ni Hongjin
36. The Dance of Spring, by Sun Yiqiang
37. A Mountain Spring, by Cui Shiguang
38. Listening to Pingtan, by Ni Hongjin
39. Riddles on Flowers, by Cui Shiguang
40. A Song of Love, by Chu Wanghua
41. Three Six, by Liu Zhuang
42. Fei Ge, by Sang Tong
43. A Madrigal, by Sang Tong
44. Xiao Baicai, by Sang Tong
45. Riddles on Flowers, by Huang Anlun
46. A Calm Night, by Cui Shiguang
47. In the Dark Night, by Xu Zhenmin
48. Jasmine Flowers, by Chu Wanghua
49. A Madrigal, by Sun Yilin
50. Pi Huang, by Zhang Zhao

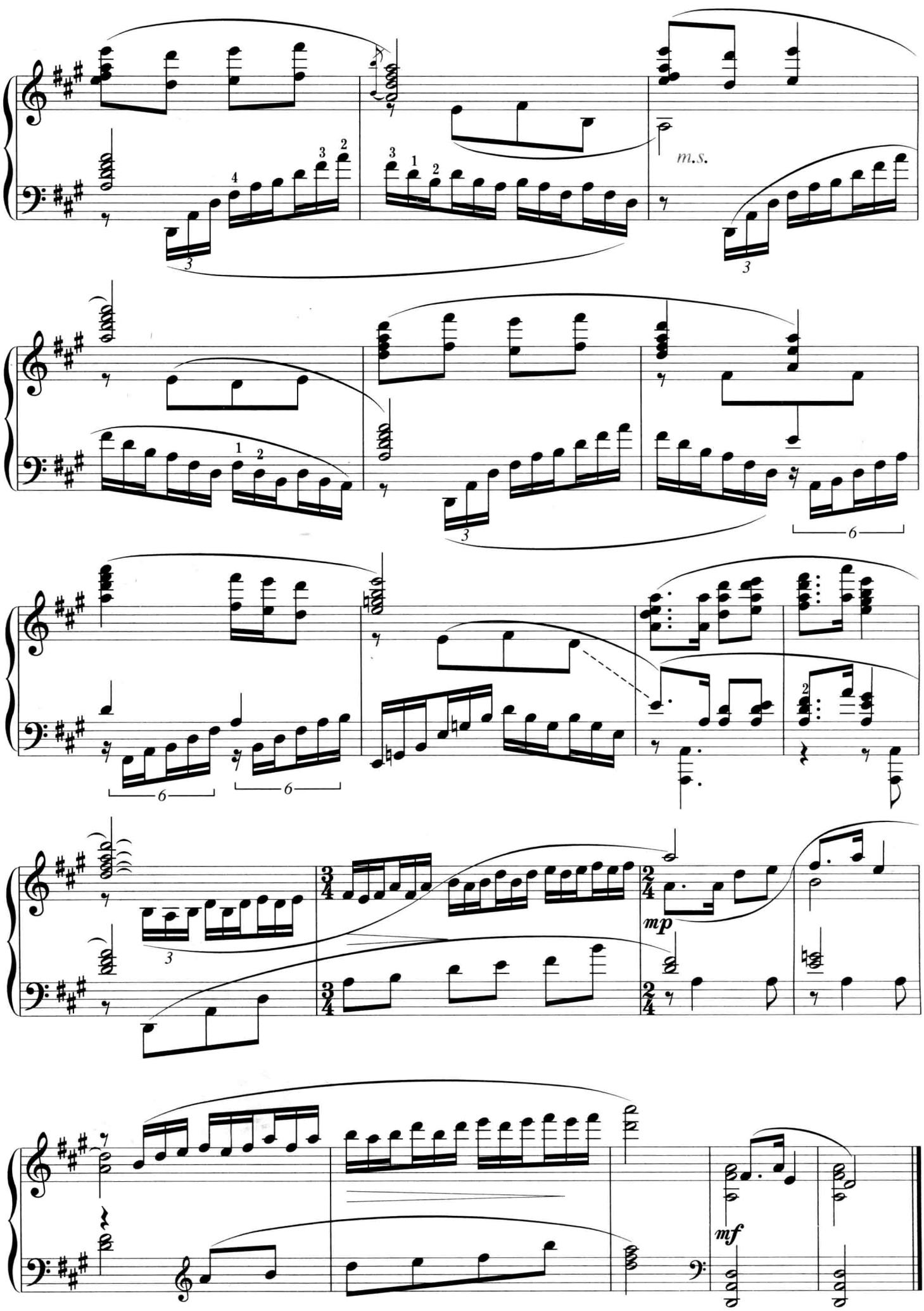
26.军 民 一 家 亲

杜鸣心





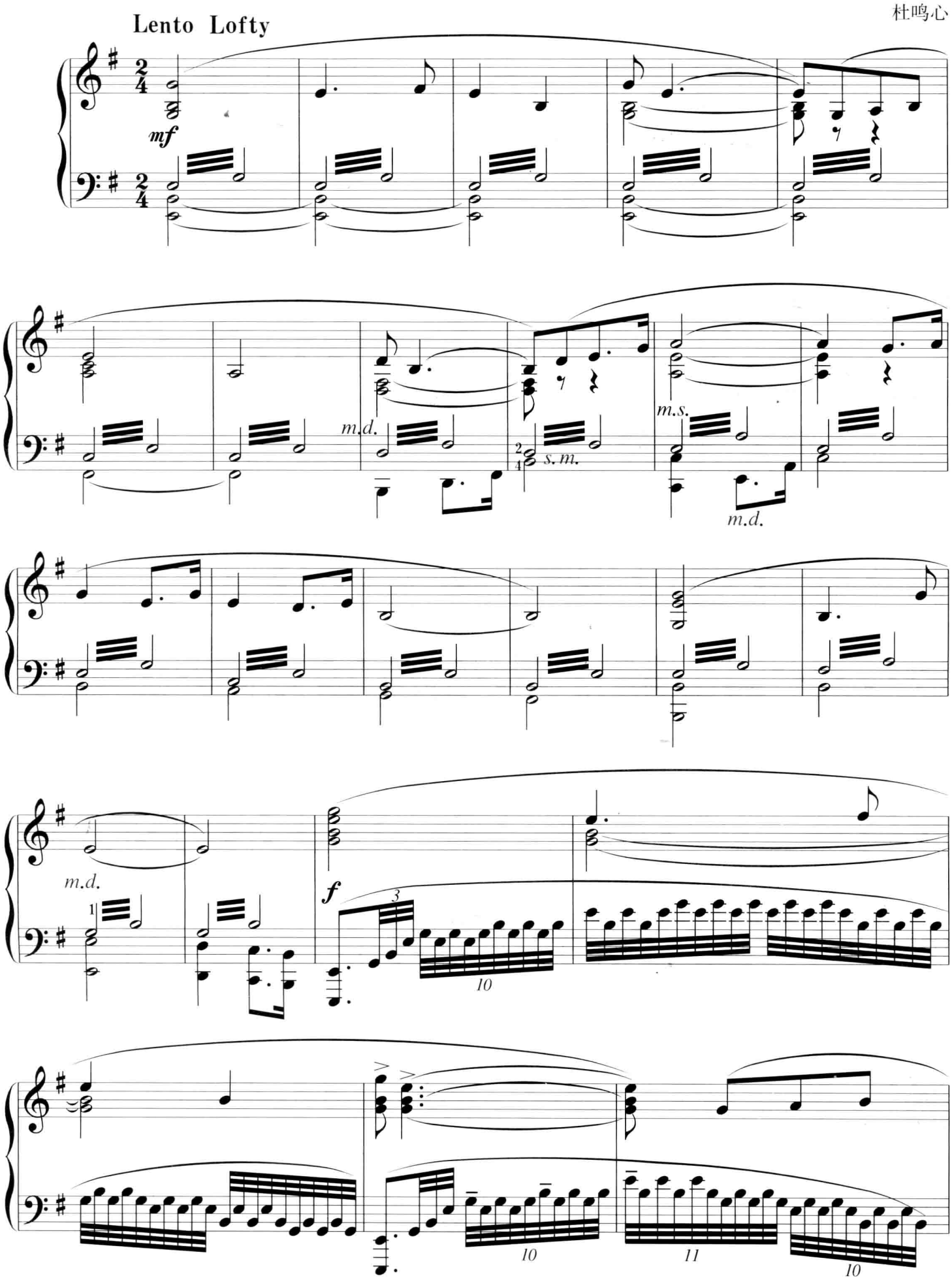

meno mosso
f

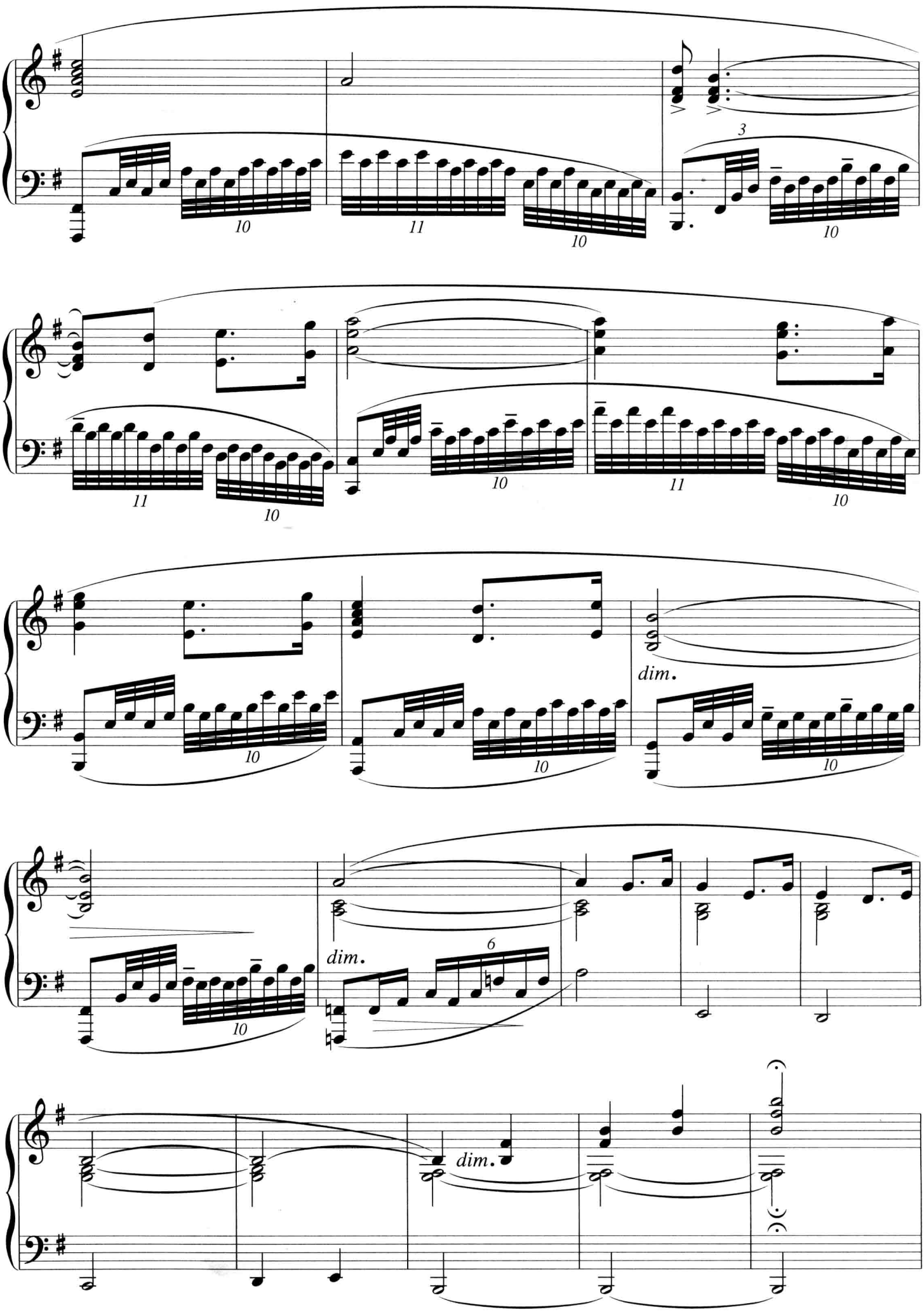


此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

27.常　青　就　义

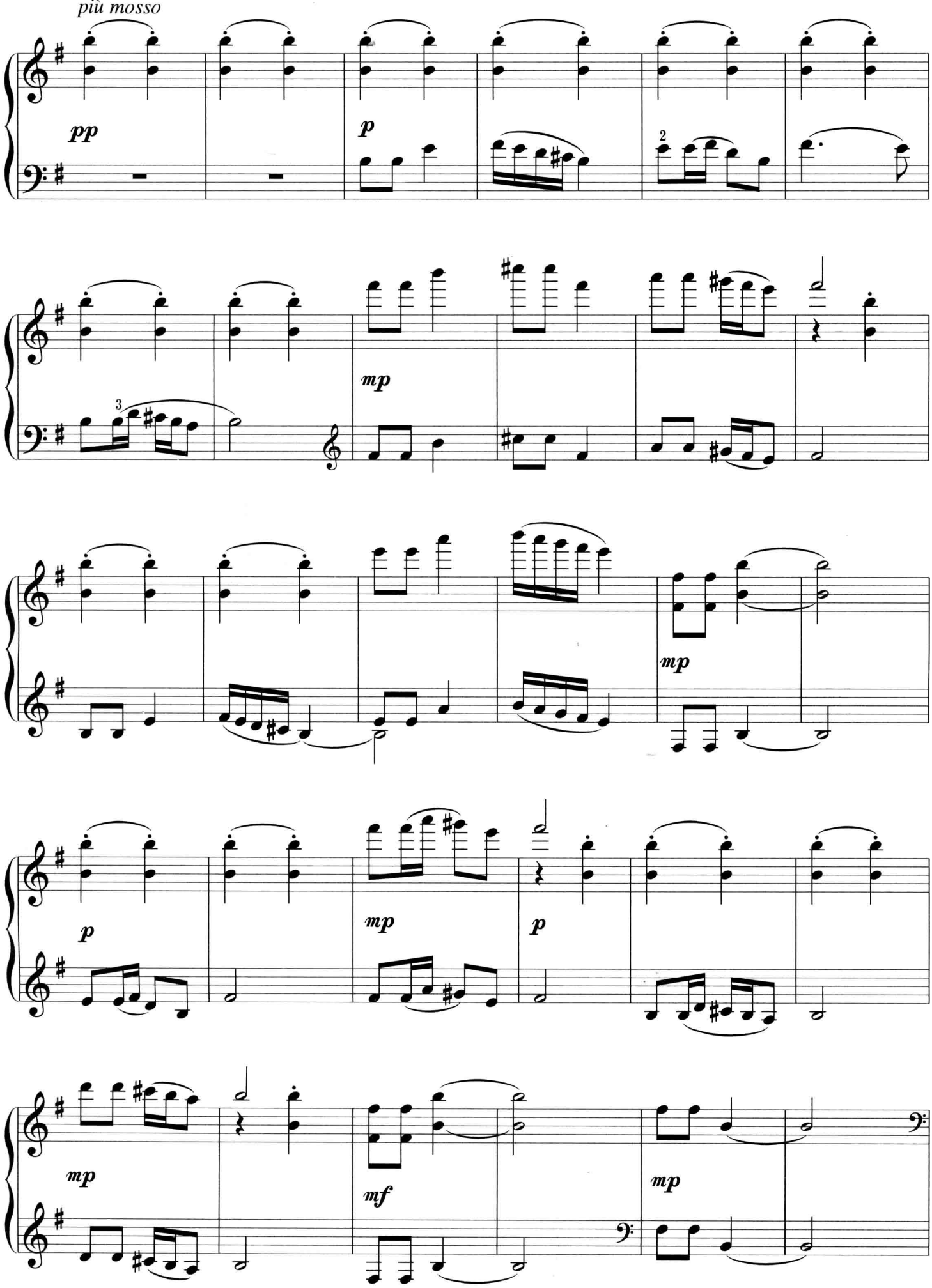
杜鸣心

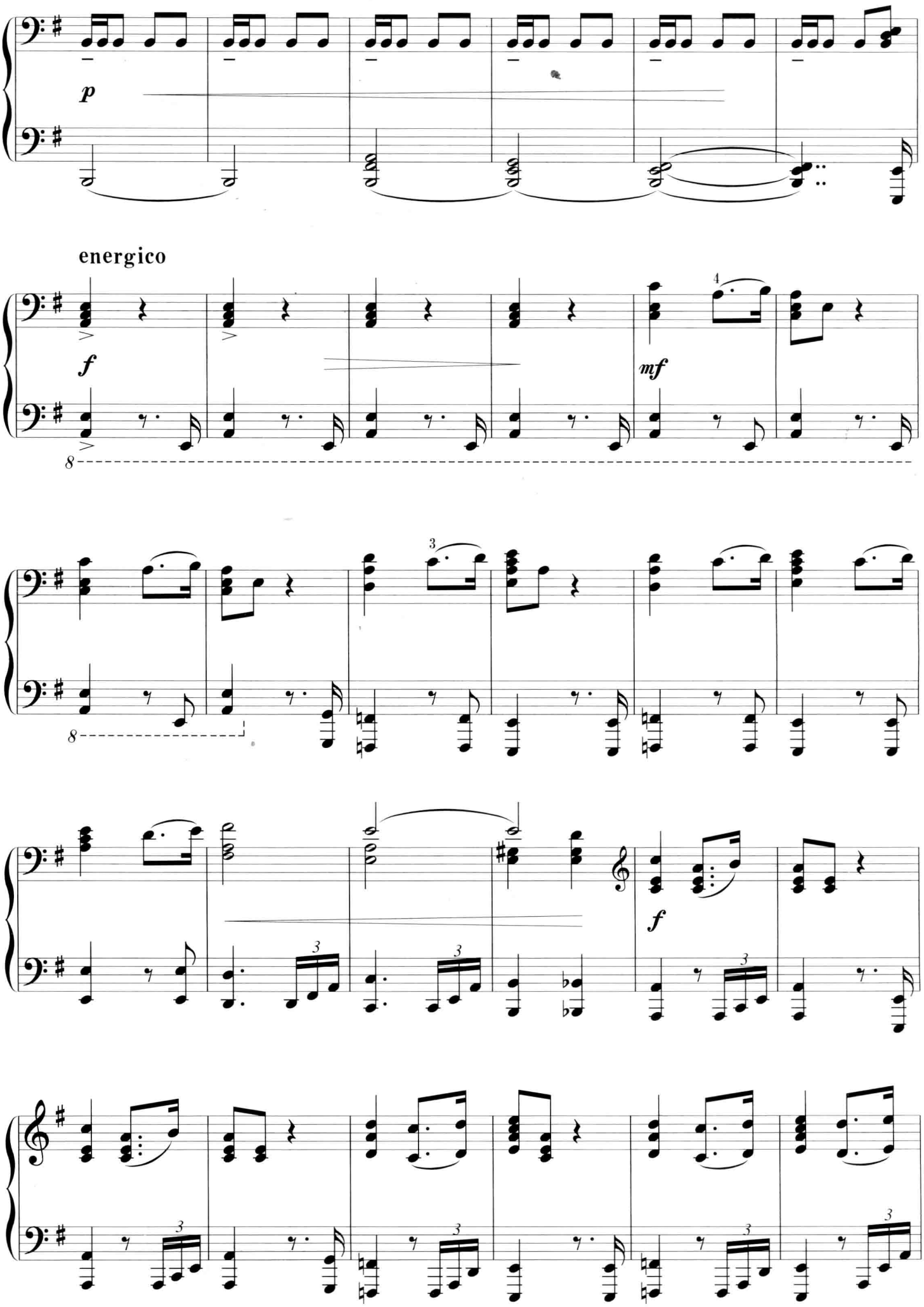


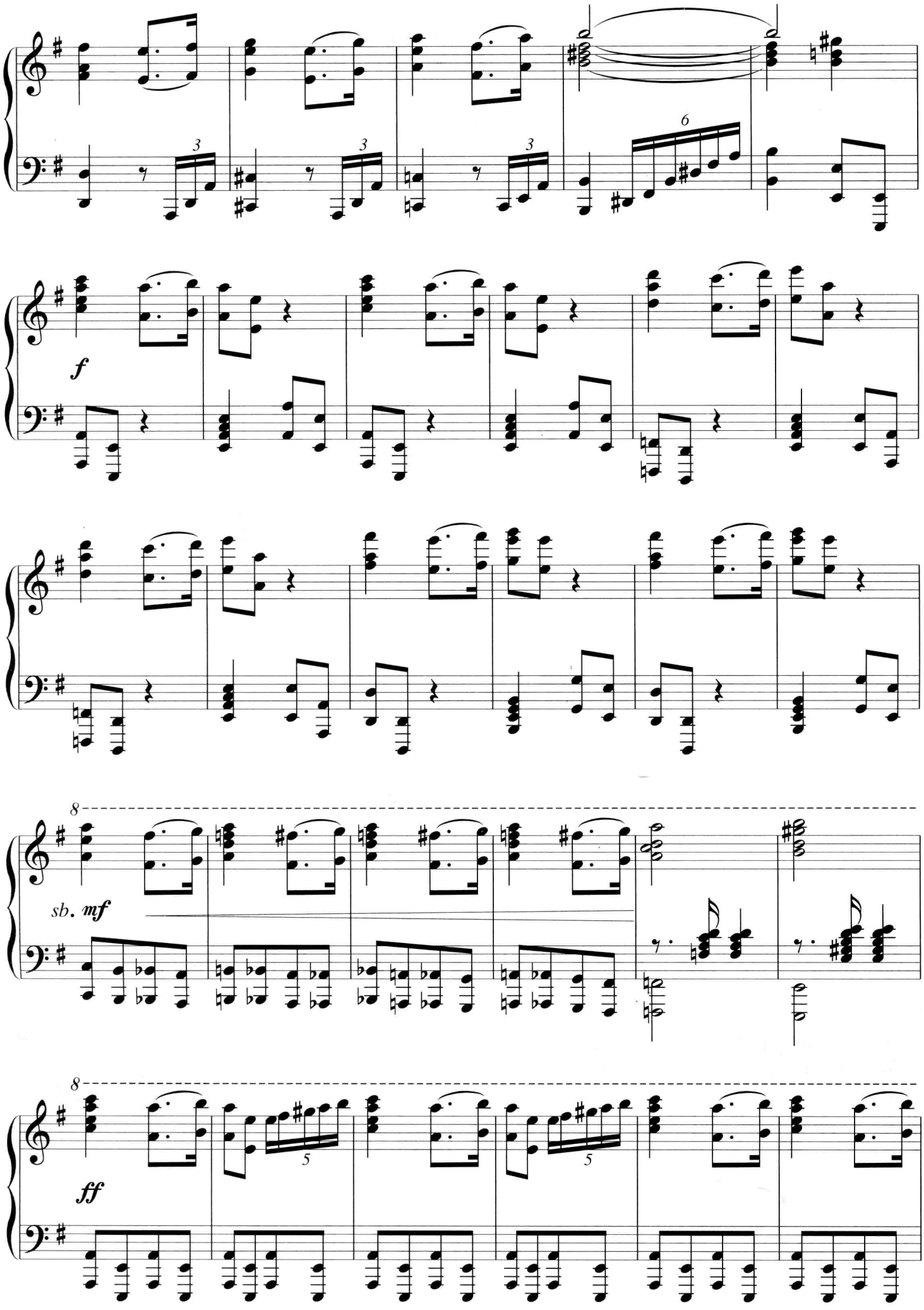

3
10
11
10
11
10
10
11
10
dim.
10
10
10
dim.
6
10
dim.

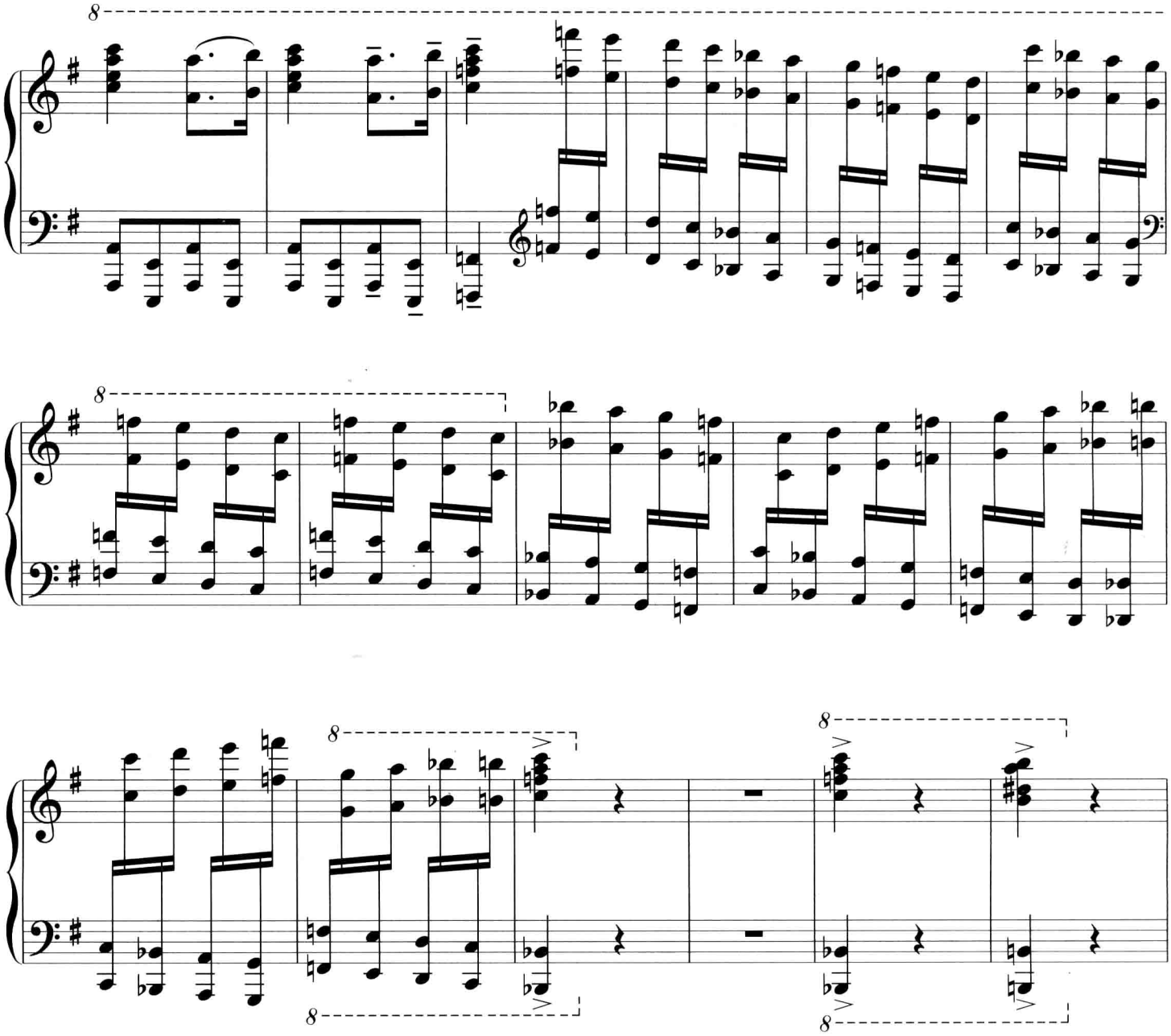
Recollection

più mosso

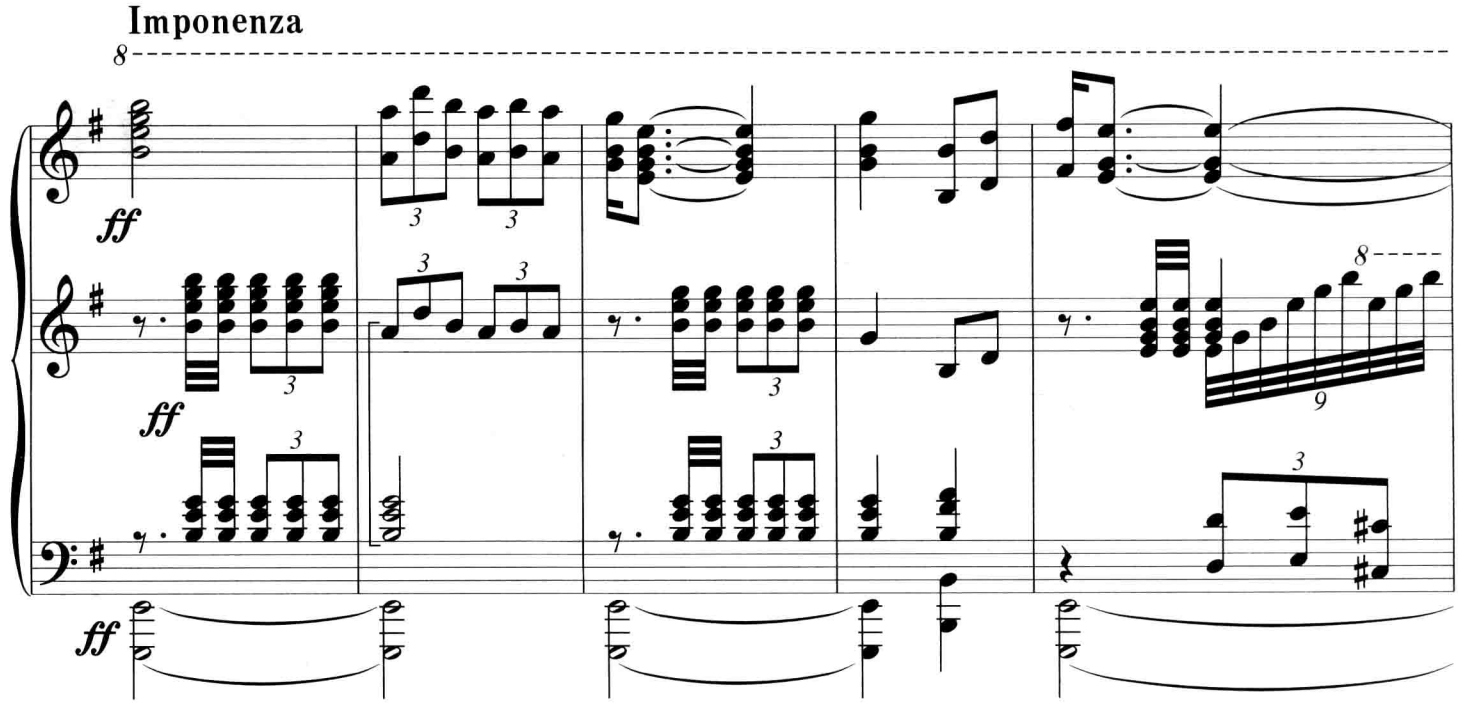



p
energico
f
mf
f


3
3
3
6
f
8
sb. mf
8
5
5
ff



Imponenza



此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com