

浪漫时期 钢琴名作演奏指导 *the* **Romantic Piano**

社会、风尚和音乐潮流对伟大钢琴作曲家的影响

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

美国阿尔弗莱德
出版公司提供版权

含完整钢琴作品乐谱及演奏CD两张

美] 南希·巴屈斯 (Nancy Bachus) 选编、评注 周彬彬译 周挺捷校订

美] 丹尼尔·格罗弗 (Daniel Glover) 钢琴演奏

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目(CIP)数据

浪漫时期钢琴名作演奏指导 / (美)南希·巴屈斯选编、译注;周彬彬译、周挺捷校订. (美)丹尼尔·格罗弗钢琴演奏. —上海:上海音乐出版社, 2008.5

(钢琴名作演奏指导)

美国阿尔弗莱德出版公司提供版权

ISBN 978-7-80751-256-1

I. 近… II. ①南… ②夏… ③周… ④丹… III. 钢琴—器乐曲—世界—选集 IV. J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 065337 号

LICENSED FOR DISTRIBUTION AND SALE ONLY

IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

仅授权在中华人民共和国境内发行、销售

书名: 浪漫时期钢琴名作演奏指导

选编、译注: (美)南希·巴屈斯

译者: 周彬彬

校订: 周挺捷

钢琴演奏: (美)丹尼尔·格罗弗

出品人: 费维耀

责任编辑: 陶 天

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 16 乐谱 125 面

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—5,000 册

ISBN 978-7-80751-256-1/J·225

定价: 45.00 元(附 CD 二张)

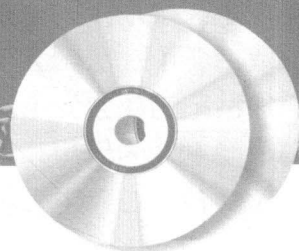
告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021-36162648

浪漫时期 钢琴名作演奏指导

the Romantic Piano

社会、风尚和音乐潮流对伟大钢琴作曲家的影响

内含完整钢琴作品乐谱及演奏CD两张

[美] 南希·巴屈斯 (Nancy Bachus) 选编、评注 周彬彬译 周挺捷校订

[美] 丹尼尔·格罗弗 (Daniel Glover) 钢琴演奏

封面图片:

约瑟夫·丹豪瑟 (Josef Danhauser, 1804-1845) 的
木板油画《李斯特在钢琴旁》 (*Liszt at the Piano*, 1840年)

Copyright © MMVI by Alfred Publishing Co., Inc.

目 录

Contents

第一部分：19世纪社会、风尚和音乐

潮流的影响	5
音乐风格	6
浪漫主义时期(1790—1910)	6
政治变革：法国大革命和美国革命	6
19世纪的社会变革	7
浪漫主义的理想	9
转变：从古典主义风格到浪漫主义风格	10
钢琴：浪漫主义时期的乐器	12
浪漫主义时期新的键盘演奏效果	18
贝多芬的钢琴	22
浪漫主义时期的钢琴	23
文学的影响	24
叙事诗	27
自然的影响	30
浪漫主义音乐中的踏板	33
特殊的踏板效果	36
延音踏板和浪漫主义的音色	39
风格小品	39
前奏曲	40
牧歌	42
标题音乐	44
浪漫主义时期的舞曲	48
圆舞曲	48
加洛普舞曲	50
家庭中的钢琴	53
土耳其音乐	55
民歌的影响	58
民族主义	60
异国风情	64

第二部分：13位伟大浪漫主义

作曲家的影响	67
L. v. 贝多芬 (1770—1827)	68
C. M. v. 韦伯 (1786—1826)	75
F. 舒伯特 (1797—1828)	79
F. 门德尔松 (1809—1847)	85
N. 加德 (1817—1890)	89
R. 舒曼 (1810—1856)	92
F. F. 肖邦 (1810—1849)	95
C. 夏米纳德 (1857—1944)	98
F. 李斯特 (1811—1886)	100
P. I. 柴科夫斯基 (1840—1893)	105
J. 勃拉姆斯 (1833—1897)	110
E. 麦克道尔 (1860—1908)	116
E. 格里格 (1843—1907)	122

CD曲目及乐谱页码

Track Listing and Music Pages

第一部分:

曲目	页码
1 小品曲, Op. 119, No. 9 (贝多芬).....	11
2 C大调小步舞曲(普莱耶尔).....	14
3 F大调小步舞曲, D. 41, No. 18 (舒伯特).....	16
4 D大调小步舞曲, WoO 7, No. 7 (贝多芬).....	18
5 德国舞曲(韦伯).....	20
6 飞吧, 金龟子!, Op. 243, No. 43 (科勒).....	21
7 奇怪的故事, Op. 138, No. 9 (海莱尔).....	24
8 叙事曲, Op. 100, No. 15 (布格缪勒).....	27
9 落叶, Op. 123, No. 10 (斯宾德勒).....	30
10 圣诞钟声, Op. 210, No. 25 (科勒).....	34
11 多么可爱的森林啊!, Op. 243, No. 29 (科勒).....	37
12 前奏曲, Op. 119, No. 6 (海莱尔)...	40
13 牧歌, Op. 126, No. 1 (夏米纳德)...	42
14 雪橇派对, Op. 243, No. 20 (科勒).....	44
15 女巫之舞, Op. 4, No. 2 (库拉克).....	46
16 祖母圆舞曲(兰纳).....	48
17 滑稽的加洛普舞曲, Op. 12, No. 6 (古利特).....	50
18 进行曲与合唱“向长官致敬” (桑德森).....	54
19 降E大调圆舞曲(克莱门蒂).....	55
20 农民舞曲, Op. 107, No. 20 (赖内克).....	58
21 芬兰舞曲, Op. 31, No. 5 (帕姆格伦).....	60
22 阿德丽塔(塔雷加).....	62
23 来自东方的歌, Op. 54, No. 2 (司各特).....	64

第二部分:

曲目	页码
1 永别了, 钢琴(贝多芬).....	69
2 格特鲁德圆舞曲(贝多芬).....	72
3 C大调圆舞曲(韦伯).....	76
4 泪歌(舒伯特/科勒).....	80
5 音乐瞬间, Op. 94, No. 3 (舒伯特).....	82
6 绵延的行板, Op. 72, No. 2 (门德尔松).....	86
7 男孩们的圆圈舞, Op. 36, No. 3B (加德).....	89
8 北国之歌, Op. 68, No. 41 (舒曼).....	93
9 肖邦, Op. 9 (舒曼).....	94
10 如歌的(肖邦).....	96
11 “无终”马祖卡, Op. 7, No. 5 (肖邦).....	97
12 哀歌, Op. 126, No. 7 (夏米纳德).....	98
13 乘着歌声的翅膀 (门德尔松/李斯特).....	102
14 俄罗斯舞曲, Op. 40, No. 10 (柴科夫斯基).....	106
15 A小调间奏曲, Op. 76, No. 7 (勃拉姆斯).....	111
16 降A大调圆舞曲, Op. 39, No. 15 (勃拉姆斯).....	114
17 小溪, Op. 32, No. 2 (麦克道尔).....	117
18 在王子的门外歌唱, Op. 4, No. 1 (麦克道尔).....	120
19 奥利之歌, Op. 17, No. 10 (格里格).....	123
20 挪威舞曲, Op. 35, No. 2 (格里格).....	124
21 牧羊人之歌, Op. 17, No. 22 (格里格).....	128

要理解和诠释音乐作品的风格，就必须抓住作曲家生活、创作和表演的那个时代的精神。浪漫主义的音乐发端于19世纪的欧洲。在当时，音乐家同时也是作家、画家、哲学家、历史学家以及音乐大师。

南希·巴屈斯编著的《浪漫时期钢琴名作演奏指导》通过将音乐与其他领域的知识相融合的方式，生动再现了那个时代的风采。现在，各种年龄层次的学琴者开始逐渐熟悉音乐与浪漫主义时期社会和政治事件、科学发展、文学和艺术运动之间的相互联系。本书内容包括历史绘画、名家名言、作曲家原版完整钢琴作品的相关信息，以及书中所有作品的演奏CD两张。

南希·巴屈斯（Nancy Bachus）在大学教授钢琴演奏和理论学科已有25年多的时间。她毕业于伊斯坦音乐学校，师从钢琴家尤金·李斯特（Eugene List）和钢琴伴奏家布鲁克斯·史密斯（Brooks Smith），是首批纽约城（分别在广播城、林肯中心和卡耐基中心举行）和白宫“合奏音乐会”（Monster Concerts）的演奏家之一。同时，她还担任美国、加拿大、英国、苏格兰、东南亚等国众多钢琴教师组织的巡讲老师。作为美国音乐教师协会（MTNA）的资深教师，南希目前在俄亥俄州的哈德逊拥有一间独立的钢琴教室。

丹尼尔·格罗弗（Daniel Glover）在美国42个州和22个国家举行过音乐会，足迹遍布北美、加勒比岛、欧洲和亚洲。毕业于朱利亚音乐学院的丹尼尔是位拿奖学金的学生，先后跟随的老师有尤金·李斯特、阿比·西蒙（Abbey Simon）、杰罗姆·罗恩瑟（Jerome Lowenthal）、南希·巴屈斯以及托马斯·拉瑞塔（Thomas LaRatta）。作为国际艺术家大赛的获奖者，丹尼尔于1992年在卡耐基音乐厅举行一场成功的独奏会，此外还在华盛顿特区的科科伦艺术馆以及俄罗斯圣彼得堡宫艺术节上举行过音乐会。有评论道：“他是一位善于对付复杂细节的大师，他的演奏充满力量，令人激动，能产生不可思议的音响。”

音乐会钢琴家丹尼尔·格罗弗带来了精彩的演奏，使CD作为示范和欣赏激励学琴者的练习。这些作品包含各种不同的情绪、速度、曲式和风格，钢琴学习者可按任何顺序学习。

本书的第一部分揭示了浪漫主义时期的社会背景，即政治和社会事件如何影响19世纪的音乐生活。第二部分着重介绍了当时最伟大的作曲家，让读者对于这个时期音乐家的杰出成就和传统钢琴演奏艺术有更深刻的体会。《浪漫时期钢琴名作演奏指导》是所有音乐爱好者不可或缺的乐谱集，也是值得珍藏的音乐珍品。

第一部分

19世纪社会、风尚和音乐潮流的影响

M 音乐风格 Musical Style

音乐风格是音乐家的个性特征以及他们生活中的时代精神在音乐创作上的综合反映。音乐风格的迥异来自于以下几个因素：

- 作曲家是谁。
- 创作的地点。
- 创作的时间。
- 创作的动机。

R 浪漫主义时期 (1790—1910) Romantic Style Period

音乐史上的浪漫主义时期这一术语来自文学。浪漫一词 (romans, 古法语词) 可有以下几种解释：

- 原指用一种浪漫语言 (来源于拉丁文) 写作的作品。
- 用想象手法虚构的诗歌或故事。
- 艺术家个人的主观表达。
- 背景通常为自然场景 (森林或充满异域风情的遥远国度)。
- 通常描写关于冒险、爱情或超现实的英雄人物或事件。
- 经常与遥远的、陌生的、充满想象或无比怪异的事物相联系。

浪漫主义时期是个充满了伟大变革的时代，主要表现在以下两个方面：

- 国家的执政方式。
- 个人的工作、生活和休闲的方式。

朱塞佩·威尔第在指挥

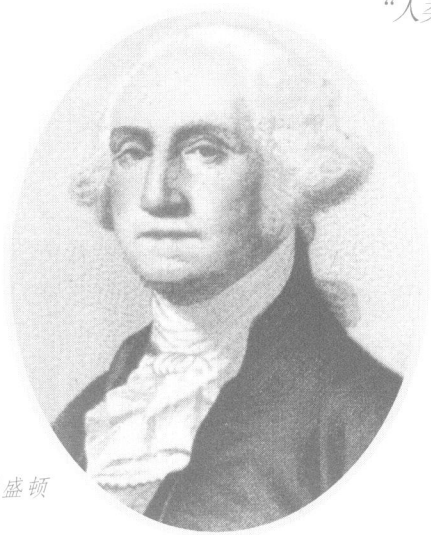
政治变革：法国大革命和美国革命

政治变革来自18世纪末发生的重大事件，如法国大革命和美国革命。在这期间：

- 人民推翻国王和王后的政体。
- 新建政府允许人民选举他们心目中的政治领导人。
- 人人都应平等和自由，即每个人都能从低等阶级开始，通过个人努力获得杰出成就和权力的思想开始为人们所接受。

“人类生而平等；其价值在于个体的自身特点。”

——乔治·华盛顿（George Washington，
1732—1799）美国第一任总统。¹

乔治·华盛顿

完美的人生，至高的声誉。

——英国小说家W. M. 萨克雷（William M. Thackeray，
1811—1863）对华盛顿的评价²

他是近乎于神的人

——英国诗人罗德·拜伦（Lord Byron，1788—1824）对
华盛顿的评价³

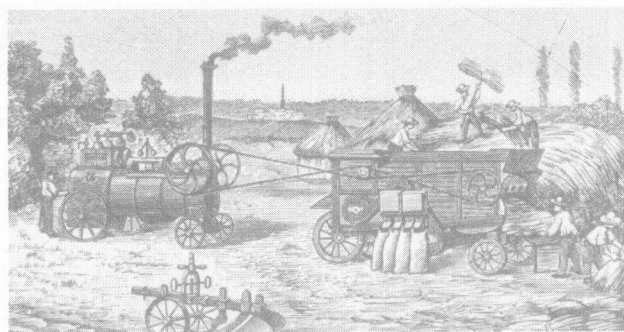
19世纪的社会变革

工业革命

工业革命是指手工劳动被机械工具劳动代替的时期，它改变了人们的生活方式。

- 机器发明和节约劳动力装置——如轧棉机（1791年），以及用于钢铁生产、电力照明、食品罐装的机器和办公设备——使人类的生活更加便捷。

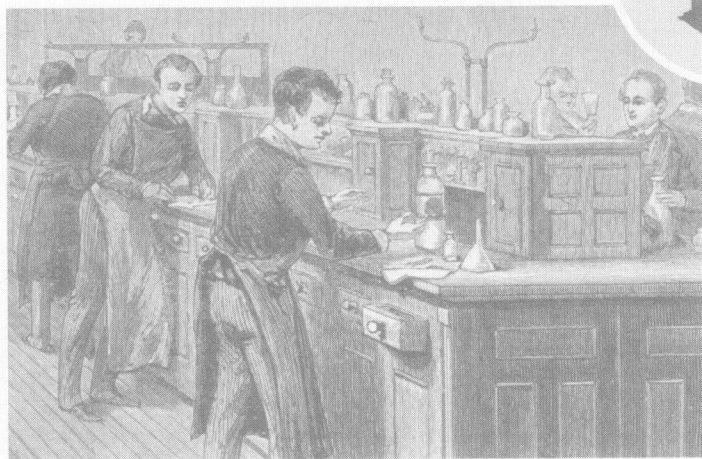
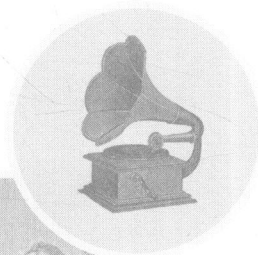
打谷机

日益进步的科学技术同样带来生活上的变化：

- 蒸汽船（1802年）和铁路的出现（1825年），改进了交通运输。
- 电报（1832年）和摄影术（1839年）、海底电缆（1866年）、电话（1876年）和留声机（1877年）的发明，提高了通讯技术。
- 医学和公共卫生方面的巨大进步，有利地控制和治愈了很多疾病。

早期的留声机

科学实验

¹ J·巴尊（J. Barzun），《音乐的乐趣》（*The pleasures of Music*），（纽约：维京出版社，1951年出版），第233页。

² 罗杰·布伦斯（Roger Bruns），《乔治·华盛顿》（*George Washington*），（纽约：切尔西出版社，1987年出版），第107页。

³ 同上，第103页。

音乐生活

随着手工劳动被工业机器所替代，人们有了越来越多的闲暇时间。于是，人们开始：

- 学习音乐。
- 去新建的剧院或音乐厅参加公众音乐会。

随着越来越多的人接触音乐，对于音乐的需求为音乐相关产业带来新的商机，例如：

- 在主要大城市兴建音乐学院或学校，以满足日益增长的演奏和教学需求。
- 一大批制造钢琴和其他乐器的公司相继诞生。
- 音乐会社团和宣传公司的出现。
- 音乐出版开始盛行。

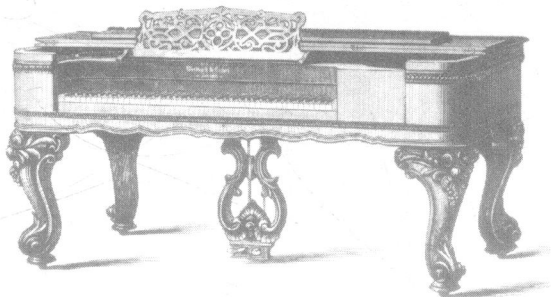
理发店四重唱

19世纪以前，音乐会通常只在皇宫或是大教堂内举行，因为大多数音乐是为皇家或是教堂而创作。而在19世纪：

- 随着交通运输的发达和新音乐厅的建立，更多的音乐家开展巡演生涯。
- 作曲家和演奏家频繁地自费举行音乐会以获得名声和经济来源。

WOODWARD & BROWN,

ESTABLISHED 1843.

Patented Nov. 1843

MANUFACTURERS OF

GRAND, SQUARE, AND UPRIGHT

Piano Fortes,

These matchless instruments have been before the public for the last thirty years, and the manufacturers respectfully refer to any or all who have one in possession for a guarantee of their goodness.

With no parade, with but a simple desire and determination to make an honest Piano, they have successfully vanquished every acoustic and mechanical difficulty as it has presented itself.

Their reputation for GOOD WORK remains unchanged, and their PIANOS are a fitting monument of the years of noble thought that have been spent on them. They stand today the OLDEST MANUFACTURERS of the PIANO FORTES in business experience, in this country.

WAREROOMS, NO. 690 WASHINGTON ST.,

Send for Illustrated Price List, free.

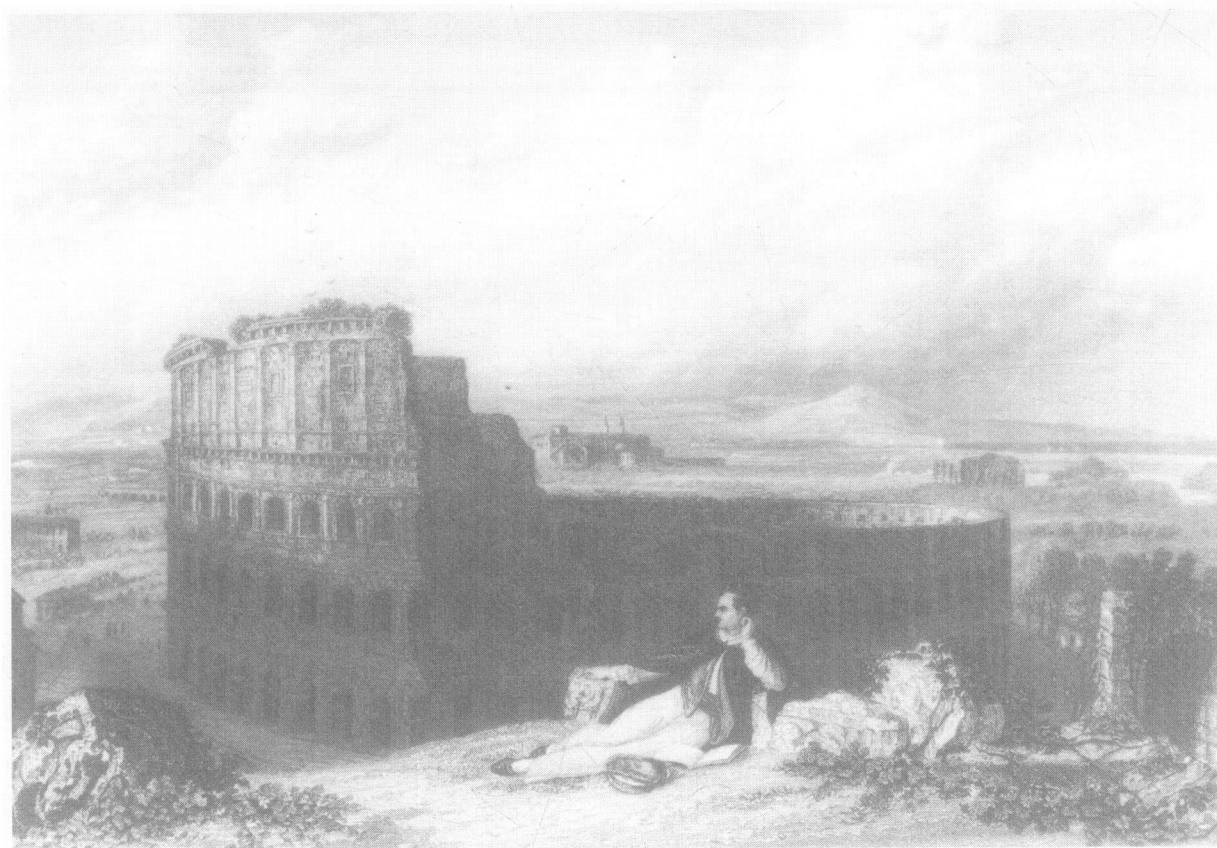
BOSTON.

钢琴广告

浪漫主义的理想

浪漫主义者通过内省的方式寻求生命的深层意义。浪漫主义者相信：

- 艺术的主要目的不是为皇室服务或者取悦皇室（在古典时期则是）。
- 每一位艺术家都有通过他或她的作品表达私密的个人情感的自由。
- 艺术家通过艺术表达他们深沉高贵的思想，以及个人信仰和情感。
- 诗人和艺术家都是英雄，他们通过寻求生命的更高层次、更高价值来帮助社会。
- 了解世界的最佳途径是情感和感觉，而非智力和理性。
- 想象和幻想应该用来感动人民。

这幅刻画英国诗人拜伦的版画展现了浪漫主义的观点：

- 艺术家已从公众生活和社会群体中挣脱出来。
- 独处时，艺术家能更好地释放创作激情。
- 生活在大自然中，艺术家将具有更加明晰的精神洞察力。
- 对艺术家而言，社会的最大吸引力在于它的历史。
- 具有伟大和高贵传统的社会如今已成废墟。

转变：从古典主义风格到浪漫主义风格

路德维希·范·贝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770—1827）被认为是兼具古典—浪漫主义风格的作曲家。

- 他的音乐是两大时期的桥梁。
- 他曾为莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791）演奏。
- 他曾是海顿（Franz Joseph Haydn, 1732—1809）的学生。

他的生活表明他是一个真正的浪漫主义艺术家。

- 他遭遇了巨大的个人痛苦。
- 在他作为钢琴家的鼎盛时期，耳朵变聋了。
- 于是他离群索居。
- 他只为音乐艺术，以及音乐能为人类带来好处而活。

“我要扼住命运的喉咙；它决不能使我屈服。”

——贝多芬⁴

贝多芬在工作室中

⁴ 德里克·沃森（Derek Watson），《音乐语录辞典》（*Dictionary of Musical Quotations*），“致弗莱海尔·茨梅斯卡尔·范·多玛诺维克茨的一封信（1798年）”，（Ware Hertfordshire: Cumberland House, Wordsworth Editions Ltd., 1994年），第113页。

贝多芬以他里程碑似的32首钢琴奏鸣曲而著称，但他同时也创作了三套《小品曲集》（*Bagatelle*）。法语*Bagatelle*为“琐碎事物”，或音乐小品的意思。

小品曲

Bagatelle

路德维希·范·贝多芬（1770—1827）

Op. 119, No. 9

曲目1

1

Moderato

p

5

1 4 1 4

5 1 4 2

5

4

5 2 1

6

4

4 2 1

5 2 1

1 3

1 4

f

p

1 2 5

5 1 3

1 2

11

3

4

16

p

f

p

钢琴：浪漫主义时期的乐器

The Piano: Instrument of the Romantic Period

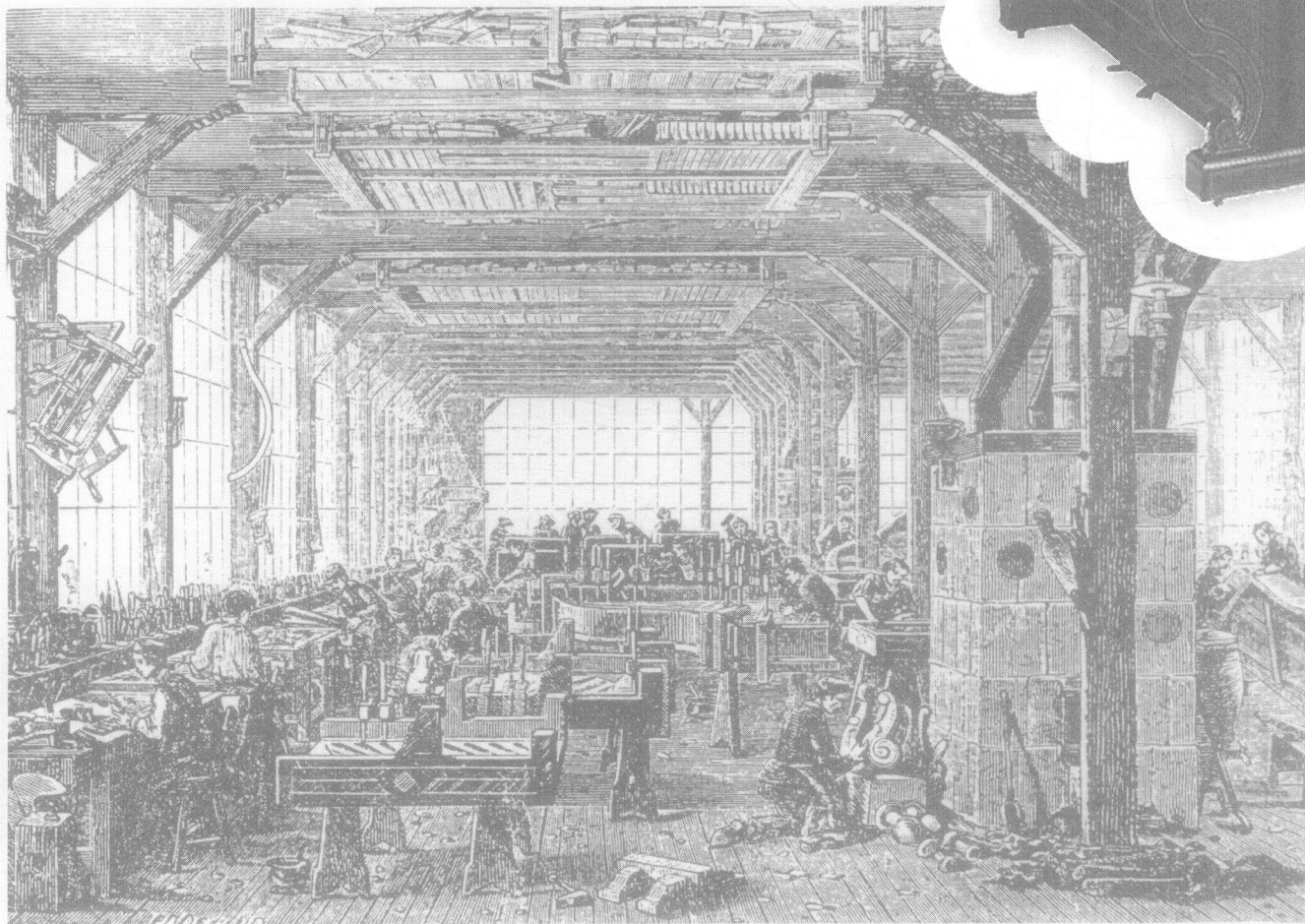
在浪漫主义时期，钢琴成为充满个人主义和自由思想的浪漫主义精神的音乐象征。

- 它可由一人演奏。
- 它拥有从轻声细语一直到电闪雷鸣的力度范围，充分抒发音乐家宽泛的感觉与情感。
- 它可用于家庭、沙龙或音乐会的个人表演。
- 工业革命带来的工厂和设备以及制造业的发展，使更多人可以接触并拥有钢琴。

伊格纳兹·约瑟夫·普莱耶尔（Ignaz Joseph Pleyel, 1757—1831）于1807年在法国巴黎开始制造钢琴。他制造的钢琴：

- 成为当时法国钢琴名牌Érard钢琴的主要竞争对手。
- 也是肖邦（1810—1849）认为最适合表现他独特的“歌唱”音色的钢琴。

19世纪巴黎的普莱耶尔钢琴厂（下图）和他制造的立式钢琴（右图）。

贵族的小步舞曲

小步舞曲是一种发源于巴洛克时期，盛行于古典时期的舞曲。小步舞曲：

- 是1650—1800年间欧洲贵族社会圈中非常流行的社交舞曲之一。
- 很高贵，因为起舞时需要平衡和控制而使得舞步很小。
- 速度为中慢的、优雅得体的三拍子（通常为 $\frac{3}{4}$ 拍，偶尔为 $\frac{3}{8}$ 或 $\frac{6}{8}$ 拍）。
- 两小节为一基本舞蹈单位，每六拍有一个重音。
- 最初由两个8小节的乐句组成，每个乐句一般都需要反复。
- 可另加一首小步舞曲（如今成为三声中部）来延长舞曲时间。三声中部具有完全不同的音乐感觉或情绪，在调式和主题素材的运用上也截然相反。第二首小步舞曲通常由三部和声写成。

18世纪晚期贵族的服饰图例。

1789年的就职典礼上，乔治·华盛顿正在跳一曲小步舞曲。

伊格纳兹·约瑟夫·普莱耶尔跟随海顿（Haydn, 1732—1809）学习作曲，他的音乐曾得到莫扎特（Mozart, 1756—1791）的赞扬。除了钢琴制造家这一身份之外，普赖耶尔还从事指挥、乐谱销售和出版工作。

C大调小步舞曲

Minuet in C Major

伊格纳兹·约瑟夫·普莱耶尔

（1757—1831）

曲目2
1

Moderato

mf

5

4 1

3 1

4 2

3 1

5

5

1

2

1

4

5

3

2

5

3

2

5

1

3

1

5

1

4 1

5 1

4 1

5 1

1

2

Fine

17 TRIO

p

4 1 3

5 4 3

3 1

4

21

mf

3

3

3

3

25

p

1

1

1

1

5

5

2

29

D. C.
(不带反复)
al Fine

5 3

4 3

5

2

1 2