

Rameau

走进

Couperin

库普兰和拉莫的

焦蕾 著

键盘音乐

人民音乐出版社

走进

廖若兰和她的

键盘音乐

走进库普兰和 拉莫的键盘音乐

● 焦 蕾/著

天津古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

走进库普兰和拉莫的键盘音乐/焦蕾著. —天津:天津古籍出版社, 2006.5

ISBN 7 - 80696 - 241 - 7

I. 走... II. 焦... III. ①库普兰(1668 ~ 1733) — 键盘乐器 — 器乐曲 — 研究 ②拉莫(1683 ~ 1764) — 键盘乐器 — 器乐曲 — 研究 IV. J657.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 158105 号

走进库普兰和拉莫的键盘音乐

焦 蕾/著

出版人/刘文君

*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路 35 号 邮编 300051)

<http://www.tjabc.net>

E-mail: tjgcbbs@yahoo.com.cn

天津市津通印刷有限公司印刷

全国新华书店发行

开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 4.5 字数 130000

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—1500

ISBN 7 - 80696 - 241 - 7

定 价:9.00 元

序

走进库普兰和拉莫的键盘音乐

时在2005年金秋之月，焦蕾拿她新近完成的《走进库普兰和拉莫的键盘音乐》一书见示，读后不胜高兴。

高兴之一，在于库普兰和拉莫都是17世纪法国作曲家，三百多年的时日未免使一些人忘却了他们，但是两位作曲家的作品在音乐史上有着不可或缺的地位，今天，研究他们实在是非常重要的课题。

高兴之二，则说到作者本人。我最初认识作者时，她还是一位刚上大学本科的小姑娘，如今却创作出这样一本又有充分的文字，又有足够的谱例的书来，实在令人佩服之至。

关于此书，我不想再多说什么添足的话，只是在这里向作者表示祝贺，并希望她能搞出更令人惊奇的成绩来。

是为序。

陈世宾

2005年9月7日于山西大学

写在前面的话

库普兰与拉莫是17世纪到18世纪著名的法国键盘乐作曲家及演奏家，他们创作和演奏的作品引导当时的法国音乐形成了独具特色的洛可可风格。这种风格以精致而繁复的装饰音为特点，重在体现优雅而纤细的宫廷趣味。精巧的装饰音用法逐渐渗透到法国周边的国家，对J·S·巴赫、亨德尔、莫扎特等作曲家装饰音的运用产生影响。在演奏风格上二人的作品讲究分寸适度和细腻的音响色彩，这一特点由后来的法国作曲家继承，且逐渐形成法国演奏学派直至德彪西、福雷等。

巴洛克晚期在法国兴起了洛可可风格，它流行于1725—1775年间，这一时期的键盘乐作品涵盖了洛可可风格的所有特征，代表作曲家有库普兰和拉莫。洛可可一词源于法语 *rocaille*，原意指不规则的贝壳制品，是最先被引用于17世纪末法国建筑装饰艺术的一种风格。由于当时的绘画和建筑崇尚纤细、奇巧、富于华丽的装饰，喜用漩涡形曲线和贝壳形花样，洛可可风格故而得名。后来洛可可一词以类比和比喻的方式逐渐从装饰艺术中借用到音乐领域中来，特别用以指18世纪的法国音乐。洛可可风格音乐兴起时，由于它的风格背离了法国均衡、和谐的古典

主义法则,所以洛可可一词在最初阶段是带有贬义的。但这种风格出现以后却越来越受到人们的喜爱,逐渐被法国人确定为崇尚华丽这一艺术形式的代名词。洛可可风格发展的最初阶段大约在1730年左右,主要代表是勒波特尔(Lepautre),他从被称为“洛可可的先知”贝兰(Bèrain)油画中的阿拉伯式图案纹饰中得到了启示和灵感。当时,舆论界把洛可可定义为:受到阿拉伯风格图案(arabesque)的启示,按画面的脉络勾勒出来的线条组。根据这样的评论,洛可可早期音乐风格应是无比轻盈、典雅的,也有人称之为“法国摄政时期风格”。第二个阶段是绘画式风格或称路易十五风格,这大约延续至1760年。基本上是在第一阶段的基础上沿着形式上更为夸张的方向进一步细节化的发展。洛可可风格富于奇想、多变的特性,即使到了它的全盛时期也受到包括伏尔泰和建筑师布隆代尔(Blondel, 1738)在内的多人的批评。18世纪50年代在巴黎新古典主义风格开始兴起,这一运动导致了洛可可风格的最终衰落。但洛可可风格并没有突然而完全地退出历史舞台,它影响深远并留下了许多印迹。在洛可可潇洒轻盈的风格中抚育成长起来的一些最伟大的艺术家仍然对它表示好感,只是在他们的作品中反映的更为精彩和严肃一些。

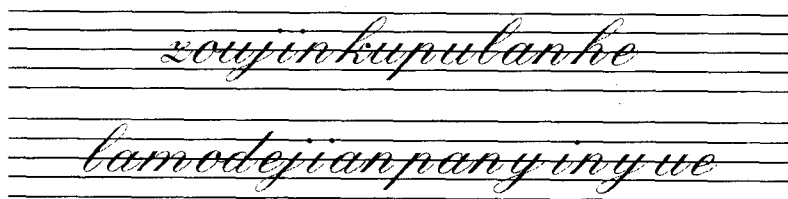
很多音乐评论家对于多种多样的音乐现象都采用过洛可可风格这一术语,还有一些则用18世纪的“华丽风格”(gallant)这一用语。其实,洛可可风格这个概念应当严格地只限于法国,或者只限于在地理上或艺术上突出地受到法国影响的领域内。

在钢琴教学中,洛可可风格的作品是别具一格的。它不仅有着独立的价值,而且对于巴赫、莫扎特、肖邦、德彪西作品的学习都有着很大帮助。那么,这些作品应如何更好地去弹奏呢?希望这本书能给学习者一些启示

目 录

绪论	1
第一节 库普兰和拉莫键盘乐作品的历史地位	1
第二节 库普兰的键盘乐作品及成就	2
第三节 拉莫的键盘乐作品及成就	6
第四节 以库普兰、拉莫为代表的法国键盘乐新高峰	12
第一章 库普兰和拉莫作品的演奏	15
第一节 库普兰和拉莫作品的特点	15
一、风格	15
二、题材	16
三、曲式	17
四、旋律	17
五、织体	19
六、力度	20
第二节 库普兰作品实例分析	20
一、《修女莫尼卡》(<i>Soeur Monique</i>)	20
二、《蝴蝶》(<i>Les Papillons</i>)	28
三、《闹钟》(<i>Le Réveille - Matin</i>)	31
四、《班多林》(<i>La Bandoline</i>)	35
五、《西岱的组钟》(<i>Le Carillon de cythère</i>)	40

六、《小风磨》(<i>Les Petite Moulins à Vent</i>)	47
七、《贝尔桑》(<i>La Bersan</i>)	51
八、《神秘的街垒》(<i>Les Barricades Mystérieuses</i>)	55
九、《c 小调组曲》(<i>Suit in c Minor</i>)	61
十、《宠妃》(<i>La Favorite</i>)	73
十一、《g 小调组曲》(<i>Suit in g Minor</i>)	82
十二、《温柔的娜妮达》(<i>Ou La Tendra Nanette</i>)	100
第三节 拉莫作品实例分析	103
一、《三只手》(<i>Les Trios Mains</i>)	103
二、《母鸡》(<i>La Poule</i>)	113
第二章 在教学中应用的价值和意义	121
第一节 库普兰、拉莫作品在巴洛克时期的价值	121
第二节 对学习印象派作品的意义	130
结束语	133
参考书目	134

绪 论

第一节 库普兰和拉莫键盘乐作品的历史地位

在巴洛克时期的钢琴文献中经常会提到 J·S·巴赫、G·F·亨德尔以及 D·斯卡拉蒂等人的作品,而法国作曲家 F·库普兰和 J·P·拉莫却经常受到冷遇。实际上,库普兰和拉莫以及巴赫、亨德尔、斯卡拉蒂都是巴洛克晚期非常重要的作曲家和键盘乐演奏家。而以库普兰和拉莫为代表的法国洛可可时期的钢琴作品不仅对巴赫、亨德尔的作品产生了一定的影响,而且在斯卡拉蒂五百多首钢琴奏鸣曲中那些精致、富丽的装饰音也能经常看到法国风格的影响。如亨德尔《弥赛亚》中的一些装饰富丽的复调写法,巴赫《布兰登堡协奏曲》中某些变化多端的片断。这种较多运用装饰音的洛可可风格甚至对海顿、莫扎特也产生了巨大的影响,在他们一些逗人喜爱的轻松小品中可以明显听到洛可可的余音。例如在莫扎特钢琴奏鸣曲 K 330 的第一乐章就有明显的法国风格,轻快而优雅(见谱例 1)。

谱例1

洛可可风格不仅以各种应用形式迅速由法国传至欧洲各国,而且,这种键盘音乐风格还被后世的法国音乐家一直继承了下来,直至福雷、德彪西和法国“六人团”。

第二节 库普兰的键盘乐作品及成就

弗朗索瓦·库普兰(Francois Couperin, 1668—1733 又被人称为“大库普兰”)于1668年11月10日生于巴黎一个音乐世家。1733年9月11日卒于巴黎。他既是著名的管风琴家,也是技术精湛的羽管键琴演奏家。幼年从父亲查理·库普兰(Charles Couperin)学习音乐,后跟随国王礼拜堂的管风琴师J·D 托梅兰学习对位法。11岁时父亲去世,他接任圣热尔韦教堂管风琴师。1693年,他应试被录用任国王礼拜堂的管风琴师。他是王子和其他宫廷贵族子女的音乐教师,颇受国王路易十四的信任。1717年,大库普兰成为皇家的羽管键琴师(路易十五在位时)。他还是其家族中最杰出的音乐家。从1713年起他的《羽管键琴曲集》(四卷)陆续出版,并于1716年出版了著名的《羽管键琴的演奏艺术》(*L'Art de Toucher le Clavecin*),这是当时最有代表性

的关于羽管键琴演奏的教科书,对巴赫、亨德尔的古钢琴创作有很大影响。而库普兰的创作被后人视为法国古典艺术的顶峰。

库普兰共有四卷羽管键琴曲集,分别于1713年、1717年、1722年、1730年出版。但是,其中许多乐曲的写作时间要比发表时间早很多,这种现象在第一卷和第四卷中尤其明显。库普兰的四卷曲集共27套组曲包含200多首小型乐曲。这些小型乐曲并不是以组曲的结构组织在一起的,而是以调性形成一个统一体。一套组曲多是一个调,包括同名大小调和同名调,所以,有的组曲包含大调和小调。

库普兰于1713年写成的第一部作品集包括第一到第五组曲(这是他真正出版的第一部作品集)。在这部曲集中,库普兰首次赋予组曲(ordre)一词以新的意义,即用组曲来称呼在一本书中的一组作品。库普兰的第一套组曲就包括18首乐曲,第二套组曲包含23首乐曲,第三套有13首乐曲。第二部作品集包括第六到第十二组曲。如果在第一部作品集中还能寻找到较多的传统舞曲的痕迹——典型的舞曲结构、主题动机的反复模进,那么在第二部曲集中则看到库普兰这种传统风格的明确改变——加入了许多新式的舞曲和特性小品,并给特性小品加上了描绘性的标题。第三部作品集包括第十三到第十九组曲,于1722年出版。第四部作品集包括第二十到二十七组曲,出版于1730年。这部作品集是1734年库普兰62岁去世前出版的最后一部曲集。它的内容并没有受作曲家的年龄及日益恶化的健康状况所影响。尽管从某种意义上说,所有的羽管键琴作品

都是他中年或老年时期的作品,但它们似乎更反映了诗情画意的幻想世界,使人感到年轻人的热情与欢乐。但并不是所有的作品都充满愉快与优雅的气氛,黑暗的阴影也不时落在库普兰的某页羽管键琴作品上,提醒我们这部作品集也体现着现实的社会。库普兰的后期作品虽加上了标题,但实质上仍具有舞曲的性质,比如第十五组曲中的《女摄政王》(*La Régente*)、第十七组曲中的《骄傲的女人》(*La Superbe*)都是阿勒曼德舞曲。

库普兰继承了前辈作曲家从 J·B 吕利^[1]到 J·C 尚博尼埃^[2]的创作传统,吸收意大利器乐新流派 A·科雷利^[3]等人的风格特点,进行大胆改革。其创作除羽管键琴曲外,还有管风琴曲、室内合奏曲、世俗声乐曲等。他的羽管键琴曲大多有标题,但不是情节性的标题音乐,而是在描绘肖像或风景时力求深入人的精神世界的音乐。精细的心理刻画,使器乐带有声乐化的形象表现性。他的小品也表现了各种各样的内容,笔触细腻、旋律新颖,并多使用装饰音,结构上常采用回旋曲式,以求在作品内部形成对比。

库普兰开创了古钢琴标题小品的体裁,为 19 世纪钢琴小品的创作繁荣打下了基础。他在 1713—1730 年之间出

[1] 吕利:法国早期歌剧的主要代表。出生于意大利,1652 年来到巴黎不久就被任命为国王路易十四的器乐作曲家,负责宫廷的芭蕾音乐。他确立了“抒情悲剧”的形式,影响了那个时代的所有作曲家,包括库普兰和拉莫。

[2] 尚博尼埃(Jacques de Chambonnières, 1602—1672),法国大键琴流派的创始人,曾任路易十三的宫廷乐师,他遵循当时鲁特琴演奏者的榜样,不是用严格的复音音乐演奏,而是在一种技巧中糅和了多种独特方法,称之为“碎风格”(style brisé)。

[3] 科雷利(1653—1713)是 17 世纪意大利博洛尼亚乐派的代表人物之一,也是巴洛克时期最有影响力的小提琴家。他创作的音乐调性清晰,每一首作品都具有主调和复调的风格,对位和声为基础,慢乐章有很多即兴装饰的因素。

版了27套组曲,这些组曲不同于由德国作曲家弗罗贝格尔创立,一直流传到J·S·巴赫的那种形式的组曲(suite)。组曲的范围被扩大,常常在组曲之前加上一段形式自由的前奏曲,并且在组曲之内加了额外的曲子。例如:在组曲中加入了一段名为“Tombeaux”(意思是祷文、墓志铭)的乐曲,和舞曲相去甚远,但它和舞曲并置起了对比的作用,也丰富了组曲的感情内容。

库普兰在键盘乐理论方面的成就集中体现于1716年出版的名著《羽管键琴的演奏艺术》(*L'Art de Toucher le Clavecin*)。这是历史上有关键盘乐器演奏艺术最早的一部系统性的理论著作,它不但规范了演奏时的坐姿、指法、各种装饰音的弹奏法和手指技术,还对具体的演奏表情也做了明确的描述。为了更具体地阐述这本理论著作中的观点,库普兰还特意附录了8首他创作的前奏曲,标上各种装饰音的记号、奏法和指法等。库普兰在羽管键琴乐器性能发挥和音色表现上也有其独到之处。库普兰不同于J·S·巴赫的是——巴赫往往在羽管键琴上表现和追求管风琴的效果,而库普兰则完全针对羽管键琴本身的性能而创作。不仅如此,库普兰并不喜欢在羽管键琴上进行辉煌的炫技性表现(在这一点上他又不同于亨德尔和斯卡拉蒂)。他并不去追求明亮、辉煌的音响效果,而是注意发挥羽管键琴表现轻巧、精致的和纯净、明晰音色的功能,表现一种内在的神韵。这种键盘音乐风格一直为后世的法国钢琴家所继承,甚至对19世纪的波兰钢琴家肖邦也有影响。虽然在库普兰的古钢琴作品中难以找到哲学般的沉思和

深切的情感,但是这些古钢琴音乐的创作手法和艺术风格依旧有着重要的美学价值。

第三节 拉莫的键盘乐作品及成就

让·菲利普·拉莫(Jean Philippe Rameau, 1683—1764)于1683年9月25日在第戎受洗,1764年9月12日卒于巴黎,是18世纪法国最杰出的作曲家、音乐理论家和键盘乐器演奏家。父亲是第戎的管风琴师,拉莫从小便从父亲那里接受了音乐训练。1701年曾到意大利学音乐,但只在米兰停留了几个月,就回到法国。1706年前后他再次到巴黎,先后在巴黎等地的大教堂中任管风琴师。同时出版了他的第一卷羽管键琴曲集。1709年,他返回第戎接替父亲的职务担任那里的管风琴师。1713—1715年,他在里昂担任管风琴师。然后返回到克莱蒙特大教堂工作,在那里呆了将近八年,在安谧、寂静的环境中完成了在内心酝酿已久的著作《和声学》(*Traité de l'harmonie*, 1722年出版),正是这部书确立了古典和声的基本原则。1723年,他到巴黎定居,随后,他的第二部著作《音乐理论的新体系》问世。《和声学》与《音乐理论的新体系》使拉莫成为著名的音乐理论家。但他并不满足,继续进行他的理论研究和实验,并继续创作、出版了一些世俗康塔塔和羽管键琴作品。1724和1728年,他的《羽管键琴曲集》第二集和第三集出版。1731年前后,经人介绍他认识了法国富翁和艺术保护人普普利尼埃尔(Alexandre Jean Joseph Le Reiche de la Pouplin-

iere, 1693—1762)。随后的二十二年,拉莫被普普利尼埃尔雇用为管风琴师、羽管键琴师和乐队指挥(坐在羽管键琴前指挥),同时担任驻地作曲家和普普利尼埃尔夫人的古钢琴教师。而拉莫的夫人也是一位造诣很高的羽管键琴演奏家,常在普普利尼埃尔的音乐会上弹奏丈夫的作品。这使拉莫获得了更多的聆听自己作品的机会。1741年,拉莫发表第四卷羽管键琴曲集《音乐会羽管键琴曲集》。从1735年开始,拉莫创作的多部歌剧不断获得成功,使他得到了法国国王的赏识,1745年,他获得了一笔年金和国王室内音乐作曲家的荣誉头衔,并可自费出版自己的作品。1753年,拉莫终止了为普普利尼埃尔的工作,在巴黎继续他的作曲和理论研究。1764年,拉莫被封为贵族,在将近81岁时,逝世于巴黎。

拉莫的经历不同于历史上任何其他著名作曲家,成名作大多作于50岁到56岁之间。他与巴赫、亨德尔、斯卡拉蒂以及泰勒曼是同一时期的作曲家,尤其是在幻想性的音乐(dramatic music)中,他是法国作曲家的领军人物。他的音乐创作是与音乐理论紧密联系在一起的,因此,作品中的理性多于感性。拉莫擅长芭蕾剧、交响曲、羽管键琴曲的创作。他对心理的分析、性格与感情的音乐刻画方面的兴趣较少,他更多的兴趣是描绘自然界的物质现象,用音乐语言再现自然界的色彩和细微的变化。他还喜欢创作舞曲,这些舞曲具有典型的法国宫廷审美特点。总之,他的音乐描绘具有典型的法国特征:清澄、娴雅、节制而优美。

拉莫共作有65首键盘曲,现存的作品有53首,是为羽管键琴而写的。他的这些作品分别被收录在四卷羽管键琴