

格什温

蓝色狂想曲(钢琴独奏版)

18首歌曲钢琴改编曲

钢琴作品演奏指导

GERSHWIN

莫利斯·亨森编注 姚世真译

美国阿尔弗莱德出版公司权威版本

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

美国阿尔弗莱德出版公司提供版权

格什温

钢琴作品演奏指导

蓝色狂想曲(钢琴独奏版)

18首歌曲钢琴改编曲(改编自热门歌曲)

莫利斯·亨森编注 姚世真译

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

格什温钢琴作品演奏指导 / 莫利斯·亨森编注; 姚世真译. —上海: 上海音乐出版社, 2009. 4

美国阿尔弗莱德音乐出版公司提供版权

ISBN 978-7-80751-363-6

I. 格… II. ①莫…②姚… III. 钢琴-器乐曲-美国-选集 IV. J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 040384 号

Copyright © MMVII by Alfred Publishing Co., Inc.

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: 格什温钢琴作品演奏指导

编注: 莫利斯·亨森

翻译: 姚世真

出品人: 费维耀

责任编辑: 张静星 陶 天

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: 10.5 乐谱 78 面

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-5,000 册

ISBN 978-7-80751-363-6/J.320

定价: 20.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021-36162648

目 录

封面: 纽约第五大街(1913)
(左下方: 纽约公共图书馆)
科林·坎贝尔(1856—1936)
法国巴黎德奥赛博物馆收藏

	页码
前言	2
作曲家格什温	2
钢琴家格什温	2
关于格什温钢琴作品的演奏	2
关于格什温的歌曲改编曲	2
关于格什温的《蓝色狂想曲》	2
关于这个版本	3
鸣谢	3
建议阅读材料	3
作品演奏指导	4
鼓掌	6
做,做,做	8
再做一次	10
迷人的节奏	12
我有了节奏	14
我要修一道通往天堂的阶梯	18
我爱的男人	20
只有我一个人	24
除你之外没有别人	26
哦,夫人,请好自为之	28
有人爱着我	30
奏响乐队	32
斯旺尼	34
甜蜜动人	36
多么美妙	38
就是那种感觉	40
谁在乎我?(只要你在乎我)	42
丽莎(所有的云朵将飘去)	44
蓝色狂想曲	49

前言

乔治·格什温(George Gershwin, 1898–1937)是20世纪20、30年代最富想象力的美国作曲家之一。他把爵士乐的因素与欧洲交响乐传统相结合,融汇两个传统的主要作品有:《蓝色狂想曲》(*Rhapsody in Blue*)、《F大调协奏曲》(*Concerto in F*)、《一个美国人在巴黎》(*An American in Paris*)、《波吉与贝丝》(*Porgy and Bess*)。它们鲜明地展现出绚丽多彩、确切无疑的美国风格。初次聆听格什温的作品时,听众反响就极为热烈,他们认为他是一位新兴的天才作曲者,有着光辉远大的前程。编者也是在演奏和歌唱格什温的作品中成长的。能和人们分享本曲集中所选的这些艺术瑰宝,使编者感到欣慰。

作曲家格什温

乔治·格什温生长在纽约布鲁克林一个俄罗斯移民家庭。他的父母摩西和罗斯格什维兹在19世纪90年代定居美国。尽管格什温的双亲不是音乐家,但格什温还是有他哥哥艾拉作为艺术伙伴,艾拉为他弟弟的歌曲写了许多歌词。

1912年乔治买回一架钢琴后就开始随邻居学琴,以后陆续随R. 格尔德马克(Rubin Goldmark, 1872–1936)、W. 雷格尔(Wallingford Riegger, 1885–1961)、H. 考维尔(Henry Cowell, 1897–1965)、J. 席林格(Joseph Schillinger, 1895–1943)和E. 基兰伊(Edward Kilenyi, 1884–1968)等人学琴。15岁时他受雇于J. H. 雷米克音乐出版公司,成为“有声广告”的钢琴家,为公司客户边弹边唱。1915年他制作了第一盘钢琴卷帘磁带并开始创作钢琴曲,同时也创作一些音乐喜剧并获得很大成功。以后他又开始尝试将爵士乐和流行乐的语汇,综合融入到他的乐队作品中。格什温的主要作品有:《蓝色狂想曲》(1924)、《F大调协奏曲》(1925)、《一个美国人在巴黎》(1928)和美国民间歌剧《波吉与贝丝》(1935)。

1932年格什温将18首家喻户晓的歌曲改编为钢琴曲,现全部收在此曲集中。

格什温是美籍作曲家中最具本土才华者之一。他从爵士、雷格泰姆和布鲁斯中创造出一种标新立异而十分自然的音乐语言,更为重要的在于它是美国式的。在《波吉与贝丝》演出首季之后不久格什温患了疾病,1937年因脑溢血而去世,年仅39岁。

钢琴家格什温

格什温的第一位钢琴教师是邻居C. 哈姆里泽(Charles Hamblitzer),后者向这个年轻的学生介绍肖邦、李

斯特和德彪西的作品。然而,作为一个青年人,格什温对流行音乐的作曲家和表演团体更加向往,他被雇用以演奏和歌唱的方式向致力寻找新音乐的人推销流行歌曲。离开流行音乐团体之后,格什温的公开演奏得到听众的认可。同时,他录制了一百多盘钢琴卷帘磁带。根据瓦特的描述:“他以鲜明的、敏锐的、爵士乐巧妙灵活的节奏,既准确又恰当地表现出爵士乐的即兴情趣”。^①格什温也是一位技巧很高的声乐伴奏家,他像一个乐队化的钢琴家那样演奏并同时为许多百老汇音乐创作了乐队总谱。

1924年格什温为钢琴与乐队创作了《蓝色狂想曲》,他与P. 怀特曼的乐队一起演奏了此作品,获得不同凡响的成功,从而使爵士乐进入了音乐会演奏大厅。

关于格什温钢琴作品的演奏

格什温对于在钢琴上弹奏流行音乐(包括他自己的作品),曾有以下建议:

要把美国流行音乐演奏得有效果,必须防止的倾向就是过多地使用延音踏板。我们研究大量浪漫主义作曲家运用连奏的方法,但是通俗音乐要求的是断奏的效果,几乎是一种镂空的风格。美国通俗音乐的节奏或多或少带有脆而易碎性,它们应当被弹得“噼啪作响”,有时甚至“碎裂”,将爵士乐演奏得越是有棱角,听上去就越有效果。许多钢琴家以古典的手法演奏雷格泰姆或爵士乐,其结果是可悲的失败。那是因为在诠释汉迪的布鲁斯音乐时他们使用了弹奏肖邦作品的踏板法。当弹奏情感丰富的叙事曲时用浪漫派的触键法是很好的,但在节奏严格的音调中它多少有点不合适。^②

爵士乐节奏流行的时期,也正是格什温的鼎盛时期。演奏八分音符时常用一种摇摆的节奏(♩ = $\frac{3}{4}$ ♩)。因此,在演奏格什温钢琴作品时应当寻找那些节奏自由之处。

关于格什温的歌曲改编曲

这18首歌曲改编曲是格什温于1919–1931年间创作的,他在私人聚会上多次演奏它们,还时常加以变化。他的即兴演奏是这些钢琴独奏改编曲的基础。在这些乐曲中我们可以发现格什温独一无二的演奏风格,这些风格来自M. 伯纳尔德(Mike Bernard)、L. 库普兰(Les Copeland)、M. 艾利斯(Melville Ellis)、L. 罗伯特(Lucky Roberts)和Z. 康福雷(Zez Confrey)等人。

关于格什温的《蓝色狂想曲》

1922年著名的美国爵士乐指挥家P. 怀特曼(Paul Whiteman, 1890–1967)委约乔治·格什温为钢琴与乐队写一首爵士乐风格的乐曲,打算在纽约市伊奥利亚厅的音

① R. 瓦特(Robert Wyatt):“乔治·格什温的7首爵士前奏曲:历史的叙述”,《美国音乐》,第7卷, No. 4, 1989年春,第70–71页。

② 《格什温的键盘音乐》,纽约,无日期。格什温的自序,封二。

乐会上演奏。1923年初该曲以两架钢琴的初稿形式完成,随后由怀特曼的助手(乐谱改编者)F. 格罗菲(Ferde Grofé, 1892-1972)配器。格什温仅用三周时间创作此曲并把它献给P. 怀特曼。最初他使用的标题是《美国狂想曲》,后由他的哥哥艾拉·格什温(Ira Gershwin, 1896-1983)更名为《蓝色狂想曲》(*Rhapsody in Blue*)。

关于这首乐曲,格什温自己是这样描述的:“关于爵士乐的局限曾有如此多的奇谈怪论……如严格的节拍和必须用舞蹈节奏。我决定……用强劲的反击来回应这种误解。”^①

《蓝色狂想曲》的演出获得了辉煌的成功。四个月之后由VTM公司(后来的RCA Victor)录音。该曲使得格什温一跃成为全球著名的作曲家之一,并且以一种标新立异而又自然的音乐语言使爵士音乐进入了音乐会大厅。而更为重要的在于,此作品是独特的美国式的,它完全有别于欧洲的风格和曲式设计。

关于这个版本

所有的指法、踏板要求及节拍器的速度标记都是编者所加,非编者所加的则给以说明。所有括号内的说明也是编者的意图。本版依据是《格什温的键盘音乐》(*Gershwin at the Keyboard*),纽约新世界音乐公司,无日期。

这个版本的《蓝色狂想曲》以华纳兄弟音乐公司于1924年首次出版的钢琴独奏稿为基础。所有括号内的说

明为编者所加,也包括踏板的标记和指法。弹奏此作品时踏板的应用可比标记的有所增加或删减。

鸣谢

感谢编者E. L. 兰卡斯特(E.L.Lancaster)、C. 玛兹(Carol Matz)和S. 阿荣森(Sharon Aaronson)的鼎力相助以及他们专业的编辑建议。也感谢B. 罗尔(Brandi Lowe)出色的管理协助。

建议阅读材料

E. 基兰伊(Edward Kilenyi)(父):“我所了解的乔治·格什温”《*The Etude*》(1950), 11。

H. 列文(Henry Levine)“格什温、汉迪和布鲁斯”,《*Clavier*》, IX/7(1970), 10。

W. 利姆勒(Walter Rimler)《格什温之友:评论的记载与唱片分类目录1916-1984》,安·亚伯,密歇根:大众文化, 1991年。

莫里斯·亨森(Maurice Hinson)《钢琴文献指导》(*Guide to the Pianist's Repertoire*)。布鲁明顿:印第安那大学出版社,第三版,2000年。

维雷·H. 海奇科克(H. Wiley Hitchcock)与斯坦利·萨迪(Stanley Sadie)编:《新格罗夫大辞典·美国音乐》第二卷,伦敦和纽约,麦克米兰出版社,1986年。

① W. 利姆勒(Walter Rimler)《格什温之友》,第81页。

作品演奏指导

鼓掌 第6页

这首歌曲于1926年为音乐剧《哦,凯!》(*Oh, Kay!*)而写。

在第3-4和11-12等小节中,用琶音弹奏跨度大的和弦时,低音略微在拍前一点开始,和弦的高音要落在拍点上。

曲式:A=第1-16小节;B=第17-24小节;A¹=第25-32小节。

做,做,做 第8页

这首歌曲由格什温兄弟俩合作,仅用三十分钟就写成了。它是为音乐剧《哦,凯!》而作。1926年11月8日在纽约市帝国剧院向观众推出。

曲式:A=第1-8小节;B=第9-24小节;B¹=第25-31小节;小尾声=第31-32小节。

再做一次 第10页

歌曲于1922年为音乐剧《法国洋娃娃》(*The French Doll*)而作。在第1-4、17-19和29-32小节中要突出中音声部。

曲式:A=第1-16小节(第一部分第1-8小节,第二部分第9-16小节);A¹=第17-32小节。

迷人的节奏 第12页

歌曲于1924年为音乐剧《夫人,请好自为之》(*Lady, Be Good!*)而作。在第1-10小节中,在右手高声部旋律切分节奏下要保持左手八分音符的稳定。在第16和29小节中,速度应略微自由些(*poco rubato*)。

曲式:前奏=第1-2小节;A=第3-18小节;A¹=第19-34小节。

我有了节奏 第14页

此曲创作于1928年,原作是慢速的,格什温以这首歌曲为基础创作了钢琴与乐队变奏曲《我有了节奏》(*I Got Rhythm Variations*, 1934年)。主要主题由五声大调音阶构成。

曲式:A=第1-16小节;B=第17-25小节;A¹=第25-34

小节;过渡=第35-38小节;A¹=第39-54小节;B¹=第54-62小节;A²=第63-72小节。

我要修一道通往天堂的阶梯 第18页

此曲写于1922年,为百老汇每年一次重演《乔治·怀特的丑闻》(*George White's Scandals*)而作。从1920年开始,格什温连续五年为《乔治·怀特的丑闻》谱写音乐。这是该系列中最为著名的歌曲。

曲式:A=第1-12小节;A¹=第13-18小节。

我爱的男人 第20页

歌曲创作于1924年,但直到1927年才成为音乐剧《敲响乐队》(*Strike Up the Band*)中的一曲。为钢琴独奏而作的改编曲发表在《乔治·格什温的歌曲集》(*George Gershwin's Songbook*, 1932年)中。

曲式:A=第1-16小节;B=第17-24小节;A=第25-32小节;小尾声=第32-33小节。

只有我一个人 第24页

歌曲作于1927年,为百老汇音乐剧《滑稽的面孔》(*Funny Face*)而写。主演明星是F. 阿斯泰尔(Fred Astaire)和G. 麦克唐纳德(Gertrude McDonald)。曲中频繁使用小十度琶音。在第23-24小节中,以断奏展示并列的大小调和声。演奏时,必须准确地在第32小节的第三拍上放开踏板,就能使最末的B¹八度音清晰如钟声,却依然保持安静。

曲式:A=第1-8小节;A¹=第9-16小节;B=第17-24小节;A²=第25-32小节。

除你之外没有别人 第26页

这首歌曲创作于1914-1917年之间,当时格什温正在为纽约雷米克音乐公司“苦干”。1919年10月,格什温将此曲制作成钢琴卷帘磁带。

曲式:A=第1-8小节;B=第9-16小节;A¹=第17-24小节;C=第25-32小节。

哦,夫人,请好自为之 第28页

歌曲创作于1924年,为百老汇同名音乐剧而写。1925年12月4日,女中音歌唱家M. 德-阿尔瓦雷斯(Marguerite d' Alvarez)在纽约市罗斯福宾馆演出此曲时,格什温亲自为她伴奏。

曲式: A = 第1-8小节; A' = 第9-16小节; B = 第17-24小节; A² = 第25-32小节。

有人爱着我 第30页

这首歌曲于1924年为《乔治·怀特的丑闻》而写。第1-2、7-10、15-16和25-26小节要突出左手旋律。第32小节结尾的和弦要突然弹出并立即放掉。

曲式: 前奏 = 第1-2小节; A = 第3-16小节; B = 第17-24小节; A' = 第25-30小节; 小尾声 = 第31-32小节。

奏响乐队 第32页

创作于1927年,同年9月5日被用在百老汇同名音乐剧中。最初的歌词是反战的(指第一次世界大战),但是在1940年,美国卷入第二次世界大战后,为适合当时的形势,艾拉·格什温把歌词作了更改。

曲式: 前奏 = 第1-2小节; A = 第3-17小节; 转调 = 第17-18小节; B = 第19-26小节; A' = 第26-36小节。

斯旺尼 第34页

格什温于1919年创作了这首极其轰动的作品。当A. 乔尔森(Al. Jolson)在他的表演剧《辛巴德》(Sinbad)中使用了以后,此曲变得非常流行。注意,在第32-33小节有S. 福斯特(Stephen Foster)的歌曲《故乡的亲人》(Old Folks at Home) (“沿着斯旺尼河往下走……”)中的曲调。

曲式: A = 第1-16小节; A' = 第17-31小节; 小尾声 = 第31-32小节。

甜蜜动人 第36页

此曲创作于1925年,为百老汇音乐剧《足尖》(Tip-Toes)而写。此标题来自为老歌《甜蜜动人》(Sweet and Low Down)而作的戏剧。

曲式: A = 第1-8小节; A' = 第9-16小节; B = 第17-24小节; A' = 第25-32小节。

多么美妙 第38页

格什温的兄长艾拉·格什温为这首作于1927年的歌曲写了歌词。钢琴改编曲发表在《乔治·格什温歌曲集》(1932年)中。

曲式: A = 第1-16小节; B = 第17-24小节; A' = 第25-31小节; 小尾声 = 第31-32小节。

就是那种感觉 第40页

此曲创作于1925年,为百老汇音乐剧《足尖》而写。这首歌曲也是1956年B. 霍普(Bob Hope)的电影的标题,该电影由E. M. 桑特(Eua Marie Saint)和P. 百利(Pearl Bailey)主演。格什温在1926年为此曲录制了两盘钢琴卷带磁带。

曲式: 前奏 = 第1小节; A = 第2-14小节; A' = 第15-25小节; A² = 第26-31小节; 小尾声 = 第32-35小节。

谁在乎我?(只要你在乎我) 第42页

这首歌曲写于1931年,为百老汇音乐剧《我歌唱您》(Of Thee I Sing)而作。歌曲的特征是带棱角的低音线条,它给全曲造成一种不稳定的感觉。

曲式: A = 第1-17小节; A' = 第18-24小节; 尾声 = 第25-32小节。

丽莎(所有的云朵将飘去) 第44页

作于1929年的这首作品是音乐剧《表演的女孩》(Show Girl)中的大型说唱曲目。乐曲以悠闲的速度开始,带有贯穿始终的摇摆节奏。

曲式: A = 第1-16小节; B = 第17-24小节; A' = 第24-32小节; A² = 第33-48小节; B' = 第49-56小节; A³ = 第57-64小节。

蓝色狂想曲 第49页

《蓝色狂想曲》的曲式非常自由。开始部分(第1-243小节)以一个上行线开始,随后是第一动机,它为全曲建立了一种兴高采烈的情绪。第二动机出现在第11小节,此后其他动机继续进入并自由地结合。第二部分(第244-323小节)展现中心主题,含有乐曲开始的一些素材。第三部分(第324-445小节)引导至一个辉煌但简短的尾声(第446-451小节)。

最为重要的是,此曲要求用一种强烈的节奏感觉来正确地塑造音乐。

鼓掌

Clap Yo' Hands

乔治·格什温 词曲
艾拉·格什温

精神饱满的(持续的) (♩ = 约 69)

The first system of the musical score for 'Clap Yo' Hands' is written in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of a treble and bass staff. The treble staff begins with a melodic line featuring eighth and sixteenth notes, with fingerings 3, 5, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 1 indicated above. The bass staff provides a harmonic accompaniment with chords and single notes, with fingerings 2, 5, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 5, 1, 4, 2, 5, 1, 4 indicated below. A dynamic marking of *mf* (mezzo-forte) is present in the bass staff. The system concludes with a repeat sign.

The second system of the musical score continues the piece. It starts with a measure marked with a box containing the number 5, followed by a *sf* (sforzando) dynamic marking and a triplet of eighth notes. The treble staff continues the melodic line with fingerings 5, 4, 3, 4, 3, 5 indicated. The bass staff continues the accompaniment with a dynamic marking of *p* (piano) appearing later in the system. The system concludes with a repeat sign.

The third system of the musical score continues the piece. It starts with a measure marked with a box containing the number 9, followed by a *mf* (mezzo-forte) dynamic marking. The treble staff continues the melodic line with fingerings 1, 2, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 1 indicated. The bass staff continues the accompaniment. The system concludes with a repeat sign.

The fourth system of the musical score continues the piece. It starts with a measure marked with a box containing the number 13, followed by a *sf* (sforzando) dynamic marking and a triplet of eighth notes. The treble staff continues the melodic line with fingerings 1, 2, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 1 indicated. The bass staff continues the accompaniment. The system concludes with a repeat sign.

17 *8va* *f*

1 2 4 1

21 *f*

1 3 2 5 1 4 2 5 1 4 1 3 2 5 1 4 1 2

25 *mf*

mf

29 *sf* *p*

4 3 1 2 3 2 3 1

做,做,做 Do-Do-Do

乔治·格什温
艾拉·格什温 词曲

用摇摆的风格 (♩ = 约69)

The piano score for "Do-Do-Do" is written for piano and consists of 12 measures. The key signature has two flats (B-flat major), and the time signature is 3/4. The tempo is marked as "用摇摆的风格 (♩ = 约69)". The score is divided into four systems, each with a measure number in a box (1, 3, 6, 9). The first system (measures 1-3) starts with a mezzo-forte (mf) dynamic. The second system (measures 4-6) includes a crescendo hairpin. The third system (measures 7-9) includes a decrescendo hairpin. The fourth system (measures 10-12) ends with a marcato dynamic. The score includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings.

13

p

1 2 3 4 2

17

mf

3 1 4 3 4 2 3 2 3

21

f

3 1 2 3

25

mf 开玩笑地

p

5 4 5 4 1 2 1 2 3 1 2

29

p

1 2 4 1 3 5 1 2 4 1 3 5 1 3 2 5 2 3 3 3 2 5

再做一次

Do It Again

乔治·格什温 曲

B.G. 德西尔瓦 词

悲伤地 (♩ = 约 84)

mp ben cantando

5

9

cresc.

f

13

allarg.

più dim.

17 *mp* *a tempo*

pp *legato*

21 *pp* ^(a)

delicatissimo

25 *cresc.*

p subito *mf*

29 *p* *dim.*

① 用非常安静的方式演奏小音符。

迷人的节奏

Fascinating Rhythm

乔治·格什温
艾拉·格什温 词曲

激动地 (♩ = 约 108)

The musical score is written for piano and voice. It begins with a tempo marking of '激动地 (♩ = 约 108)' (Allegretto, quarter note ≈ 108). The key signature has two flats (B-flat major), and the time signature is 4/4. The score is divided into four systems, each with a piano staff and a vocal staff. The piano part is characterized by dense, arpeggiated chords and complex rhythmic patterns. The vocal part features a melodic line with various ornaments, slurs, and dynamic markings. The score includes fingerings, slurs, and dynamic markings such as *f*, *mp*, *mf*, and *p*. The first system starts with a forte (*f*) dynamic. The second system includes a measure marked '5' in a box. The third system includes a measure marked '8' in a box. The fourth system includes a measure marked '11' in a box. The score concludes with a piano (*p*) dynamic.

15

mf

humoroso

sf

19

mf

23

mf

27

mf

31

mp

dim.

p

rit.

Presto

我有了节奏

I Got Rhythm

乔治·格什温
艾拉·格什温 词曲

非常明显地 (♩ = 约 104)

5

10

15

p

mf

f

p

8va

8va

8va

8va

RH

4 2 1

5 3 1

4 2 1

4 2 1

1 2 1