

首都师范大学
音乐教育创新人才培养精品教材

双钢琴 世界名曲 演奏与指导

付占文/编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

首都师范大学

音乐教育创新人才培养精品教材

双钢琴 世界名曲 演奏与指导

付占文/编著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

双钢琴世界名曲——演奏与指导/付占文编著. —上海:上海音乐出版社,
2009.4

(首都师范大学音乐教育创新人才培养精品教材)

ISBN 978-7-80751-103-8

I. 双… II. 付… III. 钢琴-合奏曲-世界-选集 IV. J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 113739 号

书名: 双钢琴世界名曲——演奏与指导
编著: 付占文

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 周 洲

封面设计: 宫 超

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: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 890×1240 1/16 印张: 12.5 乐谱 181 页

2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷

印数: 1—3,000 册

ISBN 978-7-80751-103-8/J·080

定价: 35.00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: 021-65414992

序

双钢琴合奏是一种较为特殊的钢琴演奏形式。除了它的艺术特色外,这种形式对演奏者合奏能力的培养很有益处。两年前,首都师范大学付占文副教授所编注的《双钢琴世界名曲集》成功出版,我承邀为其作序。现在看来那本集子已经在双钢琴合奏教学中起了不小的作用。在第一本的基础上,她的第二本双钢琴曲集又要出版了。这本集子与前一本的不相同,正如题目所说,是“演奏与指导”。它不仅新收录了10首双钢琴乐曲,而且每条曲目都配有作品风格解析和演奏提示,让演奏者有了比较明确的概念。更值得一提的是,付占文副教授在曲谱之前专门著文详细地介绍了双钢琴演奏这种艺术形式的起源和各个阶段的发展,以及音乐史上众多著名钢琴家对这种演奏形式的关注,并为此所著的很多作品。此外,她对演奏中需要注意的一些具体的技术问题也作了言简意赅的讲解。应该说,无论教师还是学习者,或者是普通钢琴爱好者,都能够在这本曲集中体味到各首曲目独特的艺术风格,更可以对双钢琴合奏有比较全方位的认知和了解,因而受益匪浅。

周广仁

2007年2月

编者的话

在本人2005年所出版的《双钢琴世界名曲集》基础上,为进一步推进合奏形式的演奏和教学,再出版这本《双钢琴世界名曲——演奏与指导》。本书共分两部分,第一部分“钢琴重奏艺术形式概述”,首先从事物发展规律的辩证角度对这种演奏形式的核心作了界定,并对双钢琴二重奏的起源和发展作了概述。同时用了一定篇幅对音乐史上各个历史阶段的著名音乐家们对这种形式的关注及他们所作的主要作品作了简述。为便于演奏者对这种形式的多方位了解,在第一部分的最后,编者对双钢琴演奏中的一些具体问题,如:演奏组合、演奏中如何达到默契、双钢琴的摆放法等一些艺术、技术问题作了讲解并附图。第二部分选编了10首双钢琴乐曲,曲目新颖,涵盖面广,有原创曲,也有改编曲。每首乐曲都附有作品风格和演奏的提示,使演奏者更能深入了解作品。双钢琴重奏的曲目繁多,在有限的篇幅中,本曲集所选的曲目既有训练价值又有演出效果。在我的前一本曲集中,特选编了双钢琴八手联弹曲《邀舞》作为最后一首。在这本曲集里,则以一种新的视角,选用了当代作曲家乔普林的《枫叶拉格泰姆》为素材所作的双钢琴八手联弹曲《乔普林的拉格泰姆狂想曲》作为终曲献给大家。希望本曲集给大家演奏的兴趣,并对学习者合奏能力的培养有所帮助。

付占文

2007年2月

钢琴重奏艺术形式概述

重奏的起源与发展简述

无论在一架钢琴上,或两架钢琴上的重奏,给予演奏者们既竞争、又合作的经验,以及要表现乐队般丰富音响效果所需要的力度、色彩、层次变化和整体协调性,都是在一架琴上独奏所得不到的。这种合奏形式的核心是两个演奏者在同存于一个统一体的大前提下,保持各自的特征;在各自演奏音乐的基础上,同时共同创造出协和的音乐,而音乐正是在它们相互间不停的撞击和回应的运动中被推动向前的。

作为室内乐王国重要组成部分的钢琴重奏的演奏形式,起源于公元16、17世纪的英国和法国。最早保留下来的键盘重奏曲是由16、17世纪的英国作曲家们为维吉那琴(16、17世纪时一种方形无脚的古钢琴类乐器)所写的二重奏作品。如作曲家、管风琴家托马斯·汤姆金斯[英](1572—1640)的《两人合奏的幻想曲》;还有他的朋友、活跃于16世纪的尼古拉·卡尔登[英]所作的《两人同在一架管风琴上或维吉那琴上演奏的音乐》。这些曲子是键盘乐器二重奏曲最早的范例之一。作曲家、王室大教堂的管风琴师威廉·伯德[英](1543—1623)和作曲家约翰·布尔[英](1562—1628)也都为早期的二重奏作过贡献。约翰·布尔是技巧精湛的维吉那琴演奏家,后移居比利时,他被列为键盘音乐演奏和曲目奠基人之一,他的作品有《战斗或不战斗》(用弗吉利亚调式)。再有作曲家贾尔斯·法纳比[英](1563—1640)的《两架维吉那琴的阿拉曼德》,此曲标明为两架维吉那琴弹奏的提示。当时的作品都谱写在三行谱表上,没有乐器指示,也许是用一种乐器或不同种乐器(也有键盘和其他乐器的)演奏。据解释,有些是为单键盘二重奏,有些是为双键盘二重奏形式谱写的。前两行无疑是为键盘演奏者而准备的,第三行(一般是重复低音或高音)可被另一种乐器或其中一个演奏者在同一个键盘或另一个键盘上弹奏。在作曲家加斯帕德·拉格斯[法](1660—1707)的《羽管键琴曲集》里,一些改编的重奏曲也都印成三行谱表,最上行标有主题(sujet),中间一行标有复题(contre partie),最下行标有数字低音(bassie)。他解释曲子可进行多种形式演奏,其中一种形式是用两架大键琴(harpsichord,也称羽管键琴)演奏,第一演奏者弹奏主题部分,第二位弹奏复题部分,而低音部分则由二者共同按数字低音即兴演奏。作曲家保留的唯一的二重奏曲就是在其曲集后面的专为两架大键琴编写的6首大键琴曲。

巴洛克时期作曲家弗朗索瓦·库普兰[法](1668—1733)的《大键琴曲集》的第三、四册中,也能找到五首类似的三行谱表的曲子。在他的第三册中,《阿拉曼德二重奏》是专门为两架大键琴写的唯一的曲子。此曲织体丰富,两行谱表在另一行之上。库普兰家族中还有阿尔芒·路易·库普兰(1727—1789)写过四首为两架羽管键琴的作品,只有两首保留下来了。后来,18世纪早期管风琴家、大键琴家伯纳德·帕斯奇尼[意](1637—1710)也写了一些很有趣的两架大键琴的二重奏曲,

现保留在英国大英图书馆,有14首三个乐章的奏鸣曲,但只有数字低音的标志。巴洛克时期同在1685年出生的三位键盘作曲家巴赫、亨德尔、斯卡拉蒂,只有巴赫和他的儿子们写过两架大键琴辉煌的二重奏曲。C.P.E.巴赫(德)写过4首小型二重奏曲,巴赫的小儿子J.C.巴赫(德)写过两册键盘二重奏曲。其中《G大调奏鸣曲》Op.15是早期两架键盘最出色的作品之一,此曲典雅的旋律,简约的装饰音,以及两架琴之间动人的乐思交流,显示了巴赫家族独到的创作风格。J.C.巴赫的创作风格对莫扎特,乃至古典乐派都有很大影响。巴赫和他的儿子们为二重奏作出了很大的贡献,这种合作形式由巴赫的多键盘协奏曲推向高峰。

早期乐器有限的音域和尺寸阻碍了单一键盘的二重奏的发展,16世纪的维吉那琴从左端到右端大致不到三英尺长,加上当时臃肿的服饰,两个人并肩演奏确实极不方便。随着18世纪键盘制造业的不断发展,以及中产阶级家庭娱乐的需要,18、19世纪的欧洲兴起双键盘的合奏形式。在德国皇室和莱比锡的“三只天鹅公寓”,以及伦敦一些公寓的会客厅里都发现了两架或两架以上的大键琴和一种18世纪末流行式样的钢琴,可见合奏在18世纪已成为当时贵族家庭的一种娱乐形式,这也体现了更浮华、更外在的两架乐器表演的二重奏形式。这时的音乐不仅有着巴洛克和洛可可时期的华丽风格,而且还体现出一种竞争意识,甚至那些具有鉴赏能力的苛求听众们对演奏者的弹奏都作着比较。顺应潮流的发展,一些贵族学生的钢琴教师们很喜欢用双乐器的演奏形式来鼓励学生弹奏,如巴洛克时期的作曲家、羽管键琴家、歌唱家约翰·马特宗(德)(1681—1764),写了两架羽管键琴的奏鸣曲和组曲,并与他的学生(驻汉堡的英国使节的儿子)共同演奏。作曲家、管风琴家、修士索勒·安东尼奥·帕德里(西)(1729—1783)也作了二重奏曲,与西班牙国王卡洛斯三世的公主加布里埃尔在艾斯科里阿尔表演两架大键琴的二重奏。莫扎特也创作二重奏钢琴曲与学生一起演奏。

在古典乐派时期,三种因素的结合促成18世纪后期钢琴重奏的发展:一是乐器制造业的发展;二是出版业的发展;再有就是富有人家和工商业家庭的兴起。当时,两架钢琴和别的乐器的协奏曲,或两架钢琴的重奏作品都有出版,但需求并不多,因为不是所有的家庭都能购买得起多件乐器,而且室内空间也有限。1777年,管风琴家、音乐史家查尔斯·伯尼(英)(1726—1814)的两组二重奏奏鸣曲在伦敦出版。几乎在同时,海顿(奥)(1732—1809)写了他的唯一的两首大键琴二重奏曲,每首都是两个乐章。海顿的两架大键琴的《G大调协奏曲》,原有弦乐和号伴奏,但1782年在伦敦发表时取消了伴奏,只用两架大键琴。他还写过两个乐章的帕蒂塔,但很久以后才发表。那个时期的克列门蒂(意)(1746—1832),不仅是出色的演奏家,而且还是有名的钢琴二重奏的作曲家。他写过七首一架钢琴的四手联弹奏鸣曲和双钢琴的奏鸣曲(bB大调Op.12、Op.46),有些收集在他的奏鸣曲集里。莫扎特(奥)(1756—1791)是两位最伟大的钢琴二重奏作曲家之一(另一位是舒伯特),他在儿童时期与其父亲和姐姐去伦敦时,结识了巴赫的小儿子J.C.巴赫,并受他的影响,9岁时的莫扎特写下了他的第一首四手联弹曲,《C大调奏鸣曲》K.19d,并与姐姐在同一架大键琴上演奏。此曲虽不太成熟,但已显露出莫扎特自幼就善于抓住二重奏的风格特点。他的四手联弹作品有:《D大调奏鸣曲》K.381、《bB大调奏鸣曲》K.358、《F大调奏鸣曲》K.497、《C大调奏鸣曲》

K.521、《G大调奏鸣曲》K.357、《G大调变奏曲》K.501、《g小调赋格》K.401、两首《f小调幻想曲》K.594、K.608,还有四首两架钢琴的曲子《D大调双钢琴奏鸣曲》K.448(375a)、《c小调赋格曲》K.426和两首协奏曲。其中《D大调奏鸣曲》是他唯一的一首双钢琴奏鸣曲,专门为维也纳的约翰尼·奥艾隆汉家庭音乐会所作,并与奥艾隆汉的女儿,也是莫扎特的学生约瑟华·奥艾隆汉在音乐会上共同演奏。这是一首光彩耀人、优雅轻松的作品。相比之下,贝多芬没有像莫扎特那样写过双钢琴二重奏曲,只有一些四手联弹曲,如:《D大调奏鸣曲》Op.6(1796—1797)、《三首进行曲》Op.45(1802—1803),还有一些变奏曲。

在浪漫乐派时期,除了舒伯特和勃拉姆斯在钢琴二重奏方面走在最前面,19世纪大部分浪漫派作曲家没有谱写更多的钢琴二重奏曲。舒伯特(奥)(1797—1828)尽管没写过双钢琴作品,但他与莫扎特同为最伟大的钢琴二重奏作曲家。他的四手联弹曲非常有名,而且一生在不断地写作。舒伯特的二重奏生涯可追溯到他的少年时代,他13岁时写了《G大调漫步幻想曲》D.1,一千多小节,尽管没有显示出太多的创作天才,但仅四年后,他就创作出声乐与钢琴的、取材于歌德《浮士德》的《纺车旁的玛格丽特》。他的主要作品有:《B大调奏鸣曲》Op.30, D.617、《C大调奏鸣曲》Op.140或《大重奏曲》、《bB大调主题与变奏》D.603, No.2、《e小调法国歌曲变奏》D.624, 4首《兰德尔舞曲》D.814、《匈牙利嬉游曲》D.818,此曲第一、三乐章受吉卜赛音乐影响,第二乐章是一个进行曲。舒伯特去世前,创作了他著名的《f小调幻想曲》Op.103, D.940(1828),此曲很像他的独奏曲《流浪幻想曲》D.760(1822)。这首二重奏是由4个对比部分构成的一个单乐章的曲式结构。同年还写了《a小调快板》D.947和《A大调回旋曲》D.951等等。在舒伯特创作的17首四手联弹的进行曲中,有一半是相当出色的。最有名的是b小调的三首《军队进行曲》D.733,(1818—1824)。19世纪末勃拉姆斯领悟到二重奏和双钢琴的潜力,他的作品为这种演奏形式在20世纪的繁荣开创了先河。勃拉姆斯(德)(1833—1897)在他20岁时应汉堡的出版商之邀,作了四手联弹二重奏曲,其中有《俄罗斯纪念》,这是包括6首不太典型的俄罗斯和波西米亚歌曲的幻想曲。他还写了《匈牙利舞曲》、《舒曼主题·E变奏曲》Op.33, 16首《华尔兹舞曲》Op.39,在他去世前,把其中五首(No.1、2、11、14、15)改编成双钢琴曲。1852至1869年写了21首《匈牙利舞曲》(四手联弹);1868至1869年写了18首《情歌圆舞曲》Op.52;1874年写了14首《新情歌圆舞曲》Op.65。另外,勃拉姆斯还改编了舒伯特的16首《兰德尔舞曲》D.366,与他的《华尔兹舞曲》Op.39同时完成。他还有两首专为两架钢琴创作的作品,一首是《f小调奏鸣曲》Op.34b,他曾与克拉拉·舒曼在1864年夏天一同演奏此曲。后来,他把此作品改成《f小调钢琴五重奏》Op.34is,在1865年与奏鸣曲版本同时出版。另一首是《海顿主题变奏》Op.56b,开始是为两架钢琴,后改为管弦乐 Op.56a,此曲是勃拉姆斯最受欢迎的作品之一。韦伯(德)(1786—1826)四手联弹曲有:《简易小曲六首》Op.3(1801),(由“小奏鸣曲”、“浪漫曲”、“小步舞曲”、“变奏的行板”、“进行曲”和“回旋曲”组成);《乐曲六首》Op.10(1809),是一组由类似6个乐章组成的乐曲,其中《维也纳小夜曲》的旋律大都在第一钢琴,第二钢琴是二重奏,用阿尔贝蒂低音或类似鼓点的伴奏。而第5首《bA大调柔板》的温暖迷人是作者

的典型风格;《乐曲八首》Op.60(1818—1819),富有想象力,可组合也可分开演奏,它用了韦伯喜欢用的形式,如快板、慢板和快乐的西西里舞曲。门德尔松[德](1809—1847)有两首四手联弹曲:技巧高超的《辉煌的快板》Op.92和 bB 大调的《行板与变奏》Op.83a;十几岁时写的两首协奏曲, No.1(E)、No.2(bA),由两架钢琴与乐队协奏。德沃夏克[捷], (1841—1904)作有四手联弹《斯拉夫舞曲》Op.46和《新斯拉夫舞曲》Op.72,每曲由8首舞曲组成,曲中用了“富里安特”和“波尔卡”等捷克的舞曲形式;10首《传奇曲》Op.59、《波西米亚森林》Op.68。格里格[挪](1843—1907)有四手联弹曲《交响小品2首》Op.14(1863—1864)、《挪威舞曲六首》Op.35(1881)、《随想圆舞曲两首》Op.37(1883)、《交响舞曲》Op.64(1897)。双钢琴曲:《古老的挪威浪漫变奏曲》Op.51。布索尼[意](1866—1924)作有两首《芬兰舞曲》(四手联弹)。他在1919年写的令人陶醉的两架钢琴的《二重奏协奏曲》,取材于莫扎特的 F 大调协奏曲K.459的第三乐章;他的《对位幻想曲》是根据巴赫的作品写的,第四稿改成双钢琴曲。比才[法](1838—1875)在1871年写过12首四手联弹组成的小组曲《儿童游戏》Op.22。舒曼[德](1810—1856)作有四手联弹《六首即兴曲》Op.66(1848)、《舞台情景》Op.109(1851)、双钢琴《行板和变奏曲》Op.46。肖邦[波](1810—1849)在16岁时作了 D 大调变奏曲,后来由帕格尼尼用在《狂欢节》Op.10主题中。18岁时作了双钢琴 C 大调回旋曲Op.73(1828),但生前没有出版。李斯特[匈](1811—1886)没有专门写双钢琴曲,但他曾把钢琴独奏和乐队的《匈牙利狂想曲》改成两架钢琴曲演奏。1866年左右把他的《大型音乐会独奏曲》(1849)也改编成了双钢琴曲。安东·鲁宾斯坦[俄](1829—1894)作有四手联弹的《六首性格小品》Op.50(由“夜曲”、“谐谑曲”、“船歌”、“随想曲”、“摇篮曲”和“进行曲”组成)。莫什科夫斯基[波](1854—1925)写过四手联弹曲《西班牙舞曲》Op.12、《新西班牙舞曲》Op.65。麦克道威尔[美](1861—1908)作过四手联弹曲《三首诗歌》Op.20(由“海边之夜”、“骑士的故事”、“叙事曲”组成),具有后期浪漫派风格。

近现代时期,福列[法](1845—1924)的四手联弹曲有《洋娃娃组曲》Op.56(1893—1896),其中“船歌”很有名。印象派作曲家德彪西[法](1862—1918)作的四手联弹曲有:《小组曲》(1886—1889)(由“在船上”、“行列”、“小步舞曲”和“芭蕾舞”组成)、《苏格兰进行曲》、《古代墓志铭六首》。双钢琴曲有:《林达拉哈》(1901)、《白与黑》(1915)。萨蒂[法](1866—1925)写了三组四手联弹:《梨形曲三首》、《可憎的一瞥》、《着骑马装》。拉威尔[法](1875—1937)写的四手联弹有:《鹅妈妈组曲》;双钢琴曲《西班牙狂想曲》(1907);《耳边风光》(1895—1898),但没出版,其中第1首《哈巴涅拉》合并入《西班牙狂想曲》中。安东·阿连斯基[俄](1861—1906)作有《第一双钢琴组曲》No.1 Op.15,(由三个乐章“浪漫曲”、“圆舞曲”、“波洛奈兹”组成)。他还作有一首双钢琴曲《轮廓像》Op.23,由5首很有对比的曲子组成。他作的《组曲》Op.62是由6首卡农曲组成。据说阿连斯基很喜欢与他的学生一起弹奏钢琴二重奏,斯克里亚宾和拉赫玛尼诺夫都是他的学生,曾与他一起弹奏。拉赫玛尼诺夫[俄](1873—1943)的四手联弹曲有:《G大调浪漫曲》(? 1893)、《六首小曲》Op.11(1894)、《意大利波尔卡》(作者本人将独奏曲改成四手联弹,后有人改成双钢琴曲)。还有两首一架钢琴六手联弹《圆舞曲》和《浪漫曲》。双钢琴曲:《c小调俄罗斯狂想曲》(1891)、《 $\sharp c$

小调前奏曲》(作者本人将独奏曲改编成双钢琴曲)、《图画幻想曲》Op.5(组曲 No.1,由“船歌”、“爱之夜”、“泪”和“复活节”组成;组曲 No.2,由“引子”、“圆舞曲”、“浪漫曲”、“塔兰泰拉”组成)。圣-桑[法](1835—1921)四手联弹曲:《船歌》Op.105(1896)、《叙事曲》Op.59、《进行曲》Op.25。两架钢琴与乐队的《动物狂欢节》(1947);双钢琴《贝多芬主题变奏曲》Op.35(1874);两架钢琴单乐章的《阿拉伯随想曲》Op.96(1884);《谐谑曲》Op.87;《波洛奈兹》(1886);《英雄随想曲》(1898)。普朗克[法](1899—1963)双钢琴曲:《奏鸣曲》(1918)(由“前奏曲”、“田园情调”、“终曲”三个乐章组成)。双钢琴:《奔赴西泰尔》(1951),此曲是作者为电影《美洲之旅》所作配乐;双钢琴《悲歌》(1959),此曲提示是“很慢、安静”,两架琴用了切分节奏,是一首忧郁的曲子;双钢琴《奏鸣曲》(1953)(四个乐章)。巴托克[匈](1881—1945)曾把他的《小宇宙》中7首乐曲改编成两架钢琴曲。另外作有双钢琴和打击乐的《奏鸣曲》(1937),还把他的《狂想曲》改编成双钢琴曲,像李斯特的《狂想曲》的结构,主题来自匈牙利吉卜赛的曲调。由管弦乐组曲改编的两架钢琴曲《组曲》Op.4b。斯特拉文斯基[俄](1882—1971)四手联弹曲:《三首简易小曲》(1914—1915)分别献给意大利作曲家、钢琴家阿尔弗雷德·凯斯拉,法国作曲家、钢琴家埃里克·萨蒂和俄罗斯音乐家谢尔盖·贾吉列夫;《五首简易小曲》(1916—1917)写给他的孩子们作为练习用;两架钢琴作品有《奏鸣曲》(1943—1944)。1935年他曾写过一首没有乐队的两架钢琴的协奏曲,此曲由四个乐章组成,为和他的钢琴家的儿子一起弹奏而写。

还有一些近现代作曲家的作品,如查里斯·凯斯林[法](1867—1951)作过法国传统风格的四手联弹《小奏鸣曲》。弗洛朗·施密特[法](1870—1958)作过四手联弹曲 Op.23,具有后期印象派风格;还有 Op.28 是包括八首分别用8个德国城市名字命名的华尔兹舞曲;双钢琴曲有《三首狂想曲》Op.53。达律斯·米约[法](1892—1974)有一首四手联弹曲:三个乐章的《孩子们》(1928)。他为双钢琴写过五首曲子,著名的《丑角》Op.165a(1931),三个乐章,曲中有令人心动的南美桑巴舞节奏。还有《六首三个乐章的舞曲》Op.433(1970),两架钢琴协奏曲(1942),组曲《巴黎》Op.284(1948),是包含6首由四架钢琴演奏的小品。还有一些由乐队改编成的两架钢琴曲,如《艾克斯狂欢节》(1926)、《幻想田园曲》Op.188(1938)、《肯塔基人》Op.287(1948)。阿瑟·本杰明[澳](1893—1960)作有几首富有拉丁美洲民间风情的双钢琴曲:《加勒比舞曲》、《来自圣多明哥》、《牙买加伦巴》和《牙买加街歌》等。伦诺克斯·伯克利[英](1903—1989)作有四手联弹:《小奏鸣曲》Op.39、《主题与变奏》Op.73,两架钢琴曲:《三首小曲》(由“波尔卡”、“随想曲”、“夜曲”组成)Op.5;《小奏鸣曲》Op.52, No.2;《两架钢琴和乐队的协奏曲》Op.30。奥利维埃·梅西安[法](1908—1992)双钢琴曲有《阿门圣想》(1943),是写给他妻子的,共45分钟,融和了丰富的和声与宗教色彩,需要很高技巧。彼埃尔·布莱兹[法](1925—)双钢琴曲《结构》(1、2册),该乐曲节奏和技巧复杂。捷尔吉·利盖蒂[匈](1923—2006)双钢琴曲《小曲三首》(由“纪念碑”、“自画像”、“激动”组成)。保罗·欣德米特[德](1895—1963)作有四手联弹《奏鸣曲》(1938)、双钢琴《奏鸣曲》(1942)。维托尔德·卢托斯瓦夫斯基[波](1913—)双钢琴曲《帕格尼尼主题变奏曲》(1941)。乔治·格什温[美]

(1898—1937)的《蓝色狂想曲》和《F大调协奏曲》都为两架钢琴所作。阿隆·科普兰[美](1900—1990)双钢琴曲《古巴舞曲》(1942),融爵士和拉丁节奏为一体。塞缪尔·巴伯[美](1910—1981)四手联弹曲《回忆》Op.68(1951,后在1952年改编为钢琴独奏和两架钢琴与乐队)。珀西·格兰杰[澳](1882—1961)把民歌《莫利在海边》改编成双钢琴曲,还作有一些一架钢琴或两架钢琴的六手、八手联弹曲。

还有两架钢琴六手或八手联弹(3人或4人)形式。两架琴3人时,第一钢琴由1人弹奏,第二钢琴由2人弹奏。珀西·格兰杰[澳]用英国民歌改编的《绿色灌木丛》(“帕萨卡利亚舞曲”形式),就是3人六手联弹,此曲由一个主题不断反复20多次。英格尔夫·达尔[德](1912—1970),作有两架琴4人的八手联弹。如:《美国民歌集腋曲》(一种由若干民歌或通俗曲调的片段巧妙组成的轻松愉快的作品)。贝德里希·斯美塔那[捷](1824—1884)作有重奏《奏鸣曲》(一个乐章),还有《C大调回旋曲》。莫顿·费尔德曼[美](1926—1987)、利奥波德·戈多夫斯基[波](1870—1938)以及奥托·吕宁[美](1900—1996)都作有很多重奏作品。

上是对钢琴重奏的发展史,以及历史上的一些作曲家、钢琴家在这方面的贡献的简介。很多作曲家在写乐队乐谱之前常先写成两架钢琴谱,或把钢琴和乐队的乐谱改写成两架钢琴谱,由此可见双钢琴表现力的丰富。

双钢琴演奏组合

双钢琴最好的组合莫过于家庭成员的搭档。如夫妻俩、父子俩,以及兄弟姐妹等,他们有更多的时间合作,性格和情感也更容易达成一致,双方共同投入以获得最佳的演奏效果。从历史上讲,很多钢琴家为此作出了很大贡献,如斯特拉文斯基和他的儿子、施纳贝尔和他的儿子,还有法国的卡萨德家庭的父母、儿子在两架琴和三架琴上的演奏。20世纪40至50年代,二重奏音乐更吸引听众,弗龙斯基[俄](1909—1992)夫妇是一对驰名的演奏二重奏的理想搭档。巴特利特·埃瑟尔[英](1896—1978)夫妇在双钢琴演奏方面赢得很高国际声誉。当今的优秀组合则更举不胜举。如雷德·卢普和默里·佩拉哈的组合,录有莫扎特的《双钢琴奏鸣曲》,舒伯特的《f小调幻想曲》等。生于美国芝加哥地区的曼戈斯姐妹俩也是出色的一对钢琴重奏演奏家,1987年曾在“迈阿密国际双钢琴比赛”中荣获大奖,录音作品有李斯特的《狂想曲》、《交响曲》等。2006年2月,莫扎特诞辰250周年之际,雷德·卢普与丹尼尔·巴伦博依姆在纽约“卡内基音乐厅”演奏了莫扎特的钢琴二重奏作品。在第八届北京国际音乐节上,法国的拉贝克姐妹组合演奏了格什温的《蓝色狂想曲》、莫扎特的《D大调双钢琴奏鸣曲》等,赢得观众的好评。近年来我国有很多海外回来的二重奏组合,如杜宁武和沈惠莲夫妇组合等。

双钢琴演奏中应注意的一些问题

双钢琴演奏省掉了很多在一架钢琴四手联弹中容易困扰两位演奏者的问题。在键盘的音域

范围和每个人的占有空间都不同于一架琴的局促,踏板的使用上也没有争议。不过,虽然每个人都有整个键盘来弹奏,而且和一个人独奏时的环境大致相同,但绝对不能用独奏的方式去弹奏,因为这是两个人共同创作的一个整体音乐作品,为达到整体平衡,要融为一体。两者既是主导、又是追随,你中有我,我中有你,作用不分主次。为保证声部、层次的控制,要随时随地保持一致的音乐状态,否则两个人的感觉、触键的深浅都会有细微的差别。

一、乐曲开始

① 如果钢琴是尾对尾的摆放,一个弹奏者(一般是第一钢琴)按曲子开始的节奏,用脚轻拍踏板两下,对方可听见但观众听不见。也可用头作一个示意。② 如果钢琴并排,又是同时开始的乐曲,和四手联弹一样,先给一个呼吸的手势。

二、踏板的运用

四手联弹时,因踏板跟着和声走,所以是低音部分(第二钢琴)负责控制,而双钢琴在不影响另一位弹奏者踏板的前提下,由每个人自己掌握。

三、如何保持声音的平衡

双钢琴与四手联弹有相同之处,对力量的“层”的需要尤其重要,演奏者弹奏时很容易当作独奏弹。我们可用一种反测量法,比如:将 ff 当做 f 弹,将 f 当作 mf 弹。另外,还可以相比独奏时少踩一些踏板。总之,两个演奏者必须时刻聆听对方来保持共创的平衡。

四、双钢琴演奏中钢琴的摆放位置

1. 尾对尾的摆放(如图1)

图1

2. 边靠边的摆放(如图2)

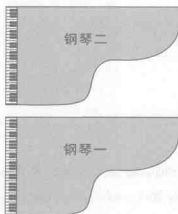

图2

在舞台上,靠观众远的钢琴,图1中钢琴一与图2中钢琴二,应该把琴盖开到最大程度,而另一架钢琴的琴盖则应全部拆卸,让开着的琴盖向观众反射两架钢琴的声音。协奏曲的指挥喜欢图1的摆放,因为这样当他站在钢琴一后面的时候,整个布局紧凑。

3. 也有按图3的摆放位置,如英国钢琴家、指挥家霍华德·谢利和他妻子希拉里·麦克纳马拉进行二重奏演出,就是这样摆放钢琴。

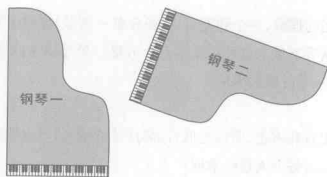

图3

4. 两架钢琴和打击乐的奏鸣曲中有用图4的摆法,两个钢琴演奏者背对观众,这样打击乐者可看到钢琴演奏者的手势方向。巴托克的《两架钢琴和打击乐的协奏曲》就是这种摆法。

图4

本部分主要参考书目:

1. *Music for More than One Piano* (Bloomington, In, 1983) M.Hinson
2. *Keyboard duets from the 16th to the 20th century for one and two pianos* (Howard Feguson, 1995)
3. *Team Piano Repertoire* (The Scarecrow Press, Inc. N.J. 1976 F.M.Chang and A.Faurot)

参 考 提 示

1. G大调奏鸣曲(Op.15, No.5)

J.C.巴赫 曲

巴洛克时期德国作曲家约翰·克里斯蒂安·巴赫(J.C.BACH 1735—1782)是约·塞·巴赫最小的儿子,也称“伦敦的巴赫”,他的音乐对年轻的莫扎特,以及后来古典乐派的发展有很深的影响。《G大调奏鸣曲》是两架钢琴早期的杰出作品之一。快板,典型的华丽(gallant)风格,这是J.C.巴赫和莫扎特喜欢用的风格。此曲强调了典雅的旋律、简洁的装饰音以及主调音乐的结构。曲中两架钢琴之间动人的乐思交换显示了巴赫家族对这种演奏形式独到的创作风格。

2. 3. 圆舞曲(Op.39, No.2, No.15)

勃拉姆斯 曲

约翰内斯·勃拉姆斯(1833—1897)是德国浪漫派伟大的作曲家、钢琴家。他的双钢琴作品为钢琴合奏形式在20世纪的繁荣开创了先河。圆舞曲Op.39由16首圆舞曲组成,他把其中第1、2、11、14、15首改编成双钢琴曲。No.2典雅, No.15小快板,两曲都要弹得柔和。No.15的第二钢琴用滑音奏出和弦琶音来衬托第一钢琴旋律的流动三拍韵律。

4. 六首卡农形式的练习曲(Op.56, No.4)

舒 曼 曲

1845年,德国作曲家、钢琴家罗伯特·舒曼(1810—1856)写了6首为踏板三角琴的练习曲(Pedal Piano),那个时期他正在练习对位技巧。1891年,德彪西应出版商之约把它们改编成两架钢琴曲,德彪西的改编把舒曼对卡农技巧的富于表现的运用表现得惟妙惟肖,所以改编曲的题目为《六首卡农形式的练习曲》。我们选用了其中的第4首。

5. 圆舞曲(Op.15, No.2)

安东·阿连斯基 曲

安东·阿连斯基(1861—1906)是俄罗斯近现代钢琴家、作曲家。莫斯科音乐学院教授。他的学生有拉赫玛尼诺夫、斯克里亚宾和格里埃尔等。他的作品种类跨度广,小到轻松的沙龙音乐,大到受肖邦、门德尔松和柴科夫斯基影响的大型作品等。有名的作品有《d小调钢琴三重奏》、《柴科夫斯基主题变奏》和《为两架钢琴的圆舞曲》等。此首圆舞曲选自他的《第一双钢琴组曲》Op.15(由“浪漫曲”、“圆舞曲”、“波洛奈兹”三个乐章组成)。拉赫玛尼诺夫和加布里洛维奇(俄)曾把此曲弹得令人兴奋的飞快。作品一出版,马上就成为非常有名的曲子。它充分利用了双钢琴的性能,通

过一系列的半音、美化装饰和色彩丰富的音域变化等系列手段,把一个简朴的圆舞曲主题,发展成一个效果辉煌的双钢琴圆舞曲。

6. 浪漫曲

拉赫玛尼诺夫 曲

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫(1873—1943)是俄罗斯作曲家、钢琴家、指挥家,1943年成为美国公民。双钢琴《组曲 No.2》是作者在经历了《第一交响曲》初演失败后,重振旗鼓,于1901年与他的著名的《第二钢琴协奏曲》同年完成创作的。1901年11月在莫斯科,拉赫玛尼诺夫和他的堂兄——莫斯科音乐学院钢琴教授西洛蒂共同演奏。拉赫玛尼诺夫的双钢琴《组曲 No.2》是他双钢琴的代表作品,此曲共四个乐章,浪漫曲是第三乐章,小行板, $\frac{6}{8}$ 拍。整曲是以典型的拉赫玛尼诺夫式的

抒情旋律为基本素材,经过变形、装饰,通过两架钢琴相互交替发展。 $\flat A$ 大调转 E 大调又回到 $\flat A$ 大调,作曲家的古典乐派的技法同他浪漫主义的精神相结合,使旋律的展开更加舒展、宽广。两架钢琴能把宽广的长气息线条和细腻的对比层次相结合是弹好此曲的关键。

7. 匈牙利狂想曲(No.2)

李斯特 曲

弗朗茨·李斯特(1811—1886)是19世纪著名的匈牙利钢琴家、作曲家,一生作品众多。他的《匈牙利狂想曲》是对19世纪欧洲钢琴音乐的重大贡献。他善于把自己祖国的民族、民间音乐融入到钢琴音乐中去,匈牙利吉卜赛人的豪放气质和风格正是他音乐创作的基础和源泉,19首狂想曲正像他自己所说“这是学习祖国音乐的结果”。《匈牙利狂想曲》第二首的结构是引子加缓慢的拉松,到活泼的弗利斯卡,后转为快板节奏至高潮结束。整曲从节奏到音乐语言、乐曲结构及音响效果,都具有鲜明的匈牙利民族特色。李斯特还通过高超的钢琴技巧,展示了蕴藏的民族乐器的乐队效果,如曲中的同音反复和跳奏是模仿了民间弹拨乐器的轮指和弹拨。此曲由理查德·克莱米歇尔改编成双钢琴曲,在独奏曲原有的基础上,利用两架琴互相密切配合,成功地再现了《匈牙利狂想曲》中民族、民间音乐舞蹈与乐队演奏的热烈场面,使乐曲更加热情奔放,朴实的风格更加华丽生辉。

8. 丑角(Op.165a)

米约 曲

达律斯·米约(1892—1974)是法国作曲家,“六人团”成员之一。1937年他创作了这首双钢琴曲《丑角》,是深受大家欢迎的双钢琴作品之一。在第一次世界大战期间,米约曾在法国驻巴西的外交使团担任大使秘书,这对他后来的创作有很大的影响,如他的钢琴独奏曲《忆巴西》(由12首小曲组成,每曲的标题都取自巴西的一个街名)。双钢琴曲《丑角》中那令人心动的南美风情的旋律,以及典型桑巴舞节奏的创作灵感正来自于他的那段南美经历。此曲分三个乐章,第一乐章活

泼,第二乐章中板,第三乐章巴西舞曲(也译作巴西女郎)。第一乐章,明亮,对比大,采用桑巴舞的切分节奏。第二乐章,歌唱性,有问有答,回答要轻一些,第二钢琴要保持住速度,第一钢琴才可自由歌唱,有幻想、诗意,音乐像波浪流动。第三乐章,是音乐会经常演奏的曲目,第一钢琴是巴西的流行音乐,第二钢琴则完全是桑巴舞节奏。开始踏板不要太多,模仿吉他的声音,不能太积极,有点懒散,想象阳光下的海边,一种巴西的、而不是浪漫的自由。中段摇摆起来,好像从远处走来了巴西狂欢节的妇女们。全曲一贯的旋律性,三个乐章小节数顺延统一标注。

9. 前奏曲三首

格什温 曲

本曲选自美国作曲家乔治·格什温(1898—1937)具有追忆性格的钢琴小品集《前奏曲五首》中的三首。格什温生于纽约的布鲁克林区(黑人居住区),父母是俄国的犹太移民。此曲是他在1926年陪同秘鲁著名歌手访美巡回演出期间创作的作品。曲中采用了布鲁斯和查尔斯顿(一种狐步舞)等美国民俗音乐的节奏和旋律。第一首, $\flat B$ 大调,坚定而节奏适中的快板,两架钢琴奏出6小节引子(2小节主要动机和4小节基本节奏型)后,开始了第一钢琴主要动机的旋律和第二钢琴节奏型的伴奏。中段节奏转为探戈,第三段重复主题,用八度加强力度感。第二首, $\sharp c$ 小调,三段体,慢板后转快。一首沉郁的布鲁斯舞曲,又称“蓝调”,是美国新奥尔良舞曲性质的音乐,来源于黑人的劳动歌曲,风格自由,同生活中语言情绪结合紧密,表现出苦闷、忧郁的情感,甚至呻吟、哭泣,好像歌唱中的滑音。中段转 $\sharp f$ 小调,第一钢琴有规则的班卓琴型的和弦,以及呈现在和弦上的另一个布鲁斯舞曲的旋律。第二钢琴是另一个旋律。第三首,坚定而节奏适中的快板,比第一首要快,在两架钢琴激烈的前奏后,节奏鲜明的舞曲节奏在第一钢琴旋律和第二钢琴的紧密伴奏下呈现出来,跟德彪西的《木偶的步态》有相似之处。此曲由格里高利·斯通改编成双钢琴曲,两架钢琴的改编曲把独奏曲的旋律和伴奏巧妙地编织在一起,使原曲的美国民俗韵味和趣味表现得更加鲜活。

10. 乔普林的拉格泰姆狂想曲

凯文·欧森 曲

这是当代美国音乐家作的改编的一首4人八手联弹的爵士乐曲,以美国黑人爵士乐作曲家、拉格泰姆钢琴家斯科特·乔普林(1868—1917)的《枫叶拉格泰姆》为主要素材,通过在不同调性上的展示,构成一首内容连贯的单乐章狂想曲。曲中有两处速度变化,还有几处由4位演奏者用拍手掌或跺脚跟来表达节奏的效果。演奏者要借助爵士乐微妙的切分节奏和半音变化,来弹奏出最原始的爵士音乐的那种摇摆感。音乐流动、跳跃,甚至活泼、俏皮。(注:根据乐谱上的指示,第一钢琴的第一部由第一架琴的高音部演奏者弹奏,第一钢琴的第二部由第一架琴的低音部演奏者弹奏。第二钢琴的第一部由第二架琴的高音部演奏者弹奏,第二钢琴的第二部由第二架琴的低音部演奏者弹奏。)

目 录

序	周广仁
编者的话	付占文
钢琴重奏艺术形式概述	(1)
参考提示	(9)
1. G 大调奏鸣曲(Op.15,No.5)	J.C.巴赫(1)
2. 圆舞曲(Op.39,No.2)	勃拉姆斯(15)
3. 圆舞曲(Op.39,No.15)	勃拉姆斯(17)
4. 卡农练习曲(Op.56,No.4)	舒 曼曲 德彪西改双钢琴(20)
5. 圆舞曲(Op.15,No.2)	安东·阿连斯基(28)
6. 浪漫曲	拉赫玛尼诺夫(50)
7. 匈牙利狂想曲(NO.2)	李斯特(66)
8. 丑 角(Op.165a)	达律斯·米约(96)
9. 前奏曲三首	格什温(124)
10. 乔普林的拉格泰姆狂想曲	凯文·欧森(138)