

萨蒂钢琴作品集

上海音乐出版社

- 爵士钢琴演奏法：演奏·和弦·伴奏
- 摇滚和布鲁斯吉他Riffs
- 罗德里戈吉他曲集
- 萨蒂钢琴作品集
- 肖邦夜曲集
- 外国少年儿童钢琴曲选
- 趣味钢琴技巧（1-6册）

ISBN 7-5062-3297-9

9 787506 232975 >

ISBN 7-5062-3297-9/J · 32

定价：8.00元

萨蒂钢琴作品集

威尔海姆·奥海姆 编

常 罡 译注

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

1998

161028

图书在版编目(CIP)数据

萨蒂钢琴作品集/(德)奥海姆编辑;常罡译注.-北京:世界图书出版公司北京公司,1998.3
ISBN 7-5062-3297-9

I. 萨… II. ①奥…②常… III. 钢琴-器乐曲-法国 IV. J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第04954号

Erik Satie Piano Works

Wilhelm Ohmen

© 1996 Schott Musik International, Mainz, Germany

朔特音乐国际出版(有限)公司

ISBN 3-7957-5264-7

Chinese translation copyright © Beijing World Publishing Corporation, 1998

This edition authorized for sale in the People's Republic of China including Macau and Taiwan.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the permission of the publishers.

书 名:萨蒂钢琴作品集
编 者:威尔海姆·奥海姆
译 注:常罡
责任编辑:苏蕾
出 版:世界图书出版公司北京公司
印 刷:北京昌平百善印刷厂
销 售:各地新华书店和外文书店(北京朝内大街137号,100010)
开 本:大16开 印张:3
版 次:1998年7月第1版 1998年7月第1次印刷
印 数:0001-4000
书 号:ISBN 7-5062-3297-9/J·32
版权登记:图字01-97-0208
定 价:8.00元

世界图书出版公司北京公司已获授权,在中华人民共和国独家出版、发行本书。版权所有,侵权必究。

前言

埃利克·阿尔弗雷德·莱斯里·萨蒂 1866 年 5 月 17 日生于法国昂布勒。他在巴黎音乐学院研习过和声与钢琴。在他的一生中,有时不得不靠在巴黎的酒吧和夜总会中演奏钢琴和手风琴谋生。除此之外,他还是一位偶尔为之的画家。大约在 1890 年,他结识了德彪西,两人成为朋友。在此期间,他还开始展出自己的绘画作品,甚至还创立了他自己的文化性的报纸。1898 年,萨蒂搬迁到巴黎郊区的阿尔古耶。1905 年至 1908 年之间,他在巴黎歌唱学校随丹蒂和鲁赛尔学习,并以出色的成绩通过了学校的考试。与此同时,他的某些作品引起了拉威尔和德彪西的兴趣,从 1910 年以后,他们将萨蒂这些作品中的若干选曲配写成乐队作品。尽管一部由萨蒂谱写的,名为《电影》的电影音乐于 1924 年首演时获得成功,萨蒂还是在 1925 年死于贫困之中。

发现他本人在艺术圈和社交圈中都有某些不合时宜的东西,萨蒂于是转而反对 19 世纪的传统,与德国浪漫主义潮流保持着距离。在他的早期作品中,他开始吸取中世纪音乐的作曲技法,同时避免常规音乐模式的应用。节奏、和声和旋律被组合起来以产生在很大程度上无表情的音响;主要的兴趣与侧重点不在于积蓄悬念并随之以解决,而是在于在系列中安排材料这一原则。萨蒂的音乐由此而具有了显而易见的“中世纪”特征。

由于被这种新的、标志着 20 世纪音乐前进之路的音乐风格所吸引,一群年青的艺术家,即“六人团”,在萨蒂的领导下聚集在一起,其成员包括阿瑟·奥涅格、弗朗西斯·普朗克和萨蒂最亲密的朋友达留斯·米欧。除此之外,许多艺术家的作品,如德彪西、拉威尔和斯特拉文斯基,或高克多和毕加索,都显示出受萨蒂思想影响的迹象。

萨蒂的早期作品包括一系列舞曲:《萨拉班德舞曲》、《裸男舞曲》、《戈诺希安舞曲》和《哥特舞曲》。《裸男舞曲》(Gymnopédies)作于 1888 年,与古代斯巴达的一种由裸体青年(gymnos,意为裸体的/Paidos,意为青年男子)来跳的庆祝仪式舞蹈有关。萨蒂的想法由古典文化传统的因素与后期浪漫主义的讽刺相结合来构成。由他创作的舞曲以均匀单一的节奏及慢华尔兹风格为特点。这些作品将萨蒂音乐语汇的特征表现得相当清楚:“一条旋律没有其自己的和声,恰如一处风景没有其自己的色彩。一条旋律在和声上的可能性是无限的。因为旋律是表情中的一种表情”(埃利克·萨蒂)。

《戈诺希安舞曲》(Gnossien)取材于戈诺索斯城居民的祭祀仪式上的圆圈舞和踏步舞。但是希腊语 gnosis 亦意味着“洞察”或“判断”。此外,萨蒂在一种风格中运用许多种可能的阐释。从《戈诺希安舞曲》作品 1—3(1890)到《裸男舞曲》,其和声上的、音乐上的、甚至技法上的顺序衔接可以被清楚地感受到。萨蒂背离了他惯用的“音乐语汇”,例如,去掉小节线和节拍符号。一种希腊——东方调式感觉的和声取代了常规的大/小调调性色彩。在这些作品中,引人注意的是萨蒂以“建筑块料”来作曲的方法,即作为作品实体的短小的乐句可以兴之所致地被互相替换和重复。《戈诺希安舞曲》作品 4—6(写于 1889 年至

1897 年期间),在和声的复杂性和对伴奏音型的更高的技巧要求上与头三首《戈诺希安舞曲》不同。

所有这些作品均保持在一种弱至极弱的强度范围内。至于踏板的使用,本曲集的编者建议将低音音符与随之其后的左手和弦放在同一次踏板中(参见《裸男舞曲 I》)。在有些地方,使用半踏板也是适宜的(参见《戈诺希安舞曲 I》)。

《官僚小奏鸣曲》(作于 1917 年)被认为是萨蒂更晚时期(即与高克多合作期间)的作品。这首作品亦为形容为“作为家具的音乐”。这个令人困惑的字眼意指聆听者一方的态度,即聆听者赋予音乐的意义不应比他赋予他周围的家具的意义更大。(“……我们要求聆听者表现得就像没有音乐在演奏一样……”)。

正如这一时期的其它作品,萨蒂也在这首作品的乐谱上附带着讲述“一些小故事”。这些小故事采取指示或联想形象的形式来指出一部作品应被演奏的总体风格,唤起演奏者的想象,以便把他从“仅仅演奏音符所导致的麻木迟钝”中拉出来。萨蒂的讽刺感也在《官僚小奏鸣曲》中体现出来,这首作品正是对莫奇奥·克莱门蒂的《C 大调钢琴奏鸣曲》作品 36 第 1 号的滑稽模仿。

本曲集中的指法、节拍记号及所有方括号中的指示均是由编者加上的。节拍记号作为建议,在某种程度上可以加以变动。

维尔海姆·奥海姆

《官僚小奏鸣曲》附语

他来了。
他高高兴兴地走向他的办公室。
他边走边给自己鼓劲儿。
他心满意足地摇晃他的脑袋。

他爱一位漂亮的、最优雅的女士。
他也爱他的笔杆、他的绿光闪耀的袖口和他的中国帽子。
他跨着大步；他急急忙忙奔向楼梯并登上它。
气喘吁吁！
坐在他的扶手椅上，他很高兴，并喜形于色。
他梦想着他的晋升。
也许他会加薪而不被提升。

他盼望下个季度搬家。
他已经看中了一套公寓。
如果加薪或晋级能实现的话！
希望再晋一级。

他哼着一支从布列塔尼低洼地带的一位聋哑人那儿学来的秘鲁小调。

附近一架钢琴弹奏着克莱门蒂。

这曲子多悲伤啊！
他敢于跳华尔兹（他，而不是钢琴）。
这一切都很悲伤。
钢琴继续弹着。

我们的朋友慈悲地反省自己。
冷漠的秘鲁小调又浮现在他的脑海。
钢琴在继续。
唉，他必须离开他的办公室了，他的亲爱的办公室。
勇敢些：走吧，他说。

表情术语表

air
avec conviction et avec une tristesse rigoureusement
avec étonnement
avec une légère intimité
conseillez-vous soigneusement

dans une grande bonté
dans une saine supériorité
de manière à obtenir un creux douloureux
du bout de la pensée
enfouissez le son
grave
hâve de corps
lent
luisant
modéré
munissez-vous de clairvoyance
ne sortez pas
ouvrez la tête
pas à pas
pendant un instant
perdu
plus intimement
portez cela plus loin
postulez en vous-même

questionnez
ralenti
ralentir
sans orgueil
savamment
seul pendant un instant
sur la langue
très
triste

歌曲, 曲调
精确地, 带着说服力和悲哀

带着惊讶
带着少许亲昵
细心地考虑你自己

带着极大的仁慈
以一种健康的优越感
就像得到了一处空空的洞穴
痛苦地
在思想的末梢上
埋葬音响
沉重地
像尸体一般苍白
缓慢地
灼热地
适度地
沉溺于洞察中
不要太引人注目
敞开你的头脑
一步一步地
仅在此时
失去
更为亲昵地
传向更远
在自身中寻求

询问
推迟地
慢下来
不傲慢地
故意地
依靠自己片刻
在舌尖上
极度地
悲伤地

目 录

三首裸男舞曲

13

1

Lent et douloureux

pp

2

Lent e triste

pp

3

Lent et grave

p

六首戈诺希安舞曲

20

1

Lent

p

2

Avec étonnement

p

Lent 26

3

p

Lent 29

4

[p]

sim.

Modéré 32

5

f

6

Avec conviction et avec une tristesse rigoureuse 36

6

[mp]

官僚小奏鸣曲

38

Allegro

f

à Mademoiselle Jeanne de Brei
1ère Gymnédie

裸男舞曲 第1首

Erik Satie
1888

Lent et douloureux (♩ = 76)

pp

[Ped.] [sim.]

6

4

2

14

2

2

2

11

pp

[pp]

16

1

2

5

12

21

p

p

p

p

p

p

26

1 1 3

p.

31

2 5 4 2 3

p.

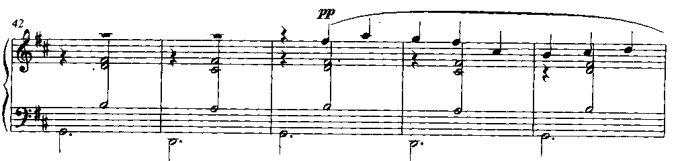
36

1 3 1 4 1 3

pp

42

pp

47

pp

[*pp*]

53

Handwritten musical score for 'The Rose Tree'. The score is written on two staves, Treble and Bass clef, in G major (one sharp) and 2/4 time. The melody is in the Treble staff, and the accompaniment is in the Bass staff. The piece consists of six measures. The first measure has a treble staff starting with a quarter rest followed by a quarter note G, and a bass staff with a half note G. The second measure has a treble staff with a quarter note A, and a bass staff with a half note A. The third measure has a treble staff with a quarter note B, and a bass staff with a half note B. The fourth measure has a treble staff with a quarter note C, and a bass staff with a half note C. The fifth measure has a treble staff with a quarter note D, and a bass staff with a half note D. The sixth measure has a treble staff with a quarter note E, and a bass staff with a half note E. The piece ends with a double bar line.

59

p

Handwritten musical score for 'The Rose Tree'. The score is written on two staves, Treble and Bass clef. The key signature is one sharp (F#). The melody is written in the Treble clef, and the accompaniment is in the Bass clef. The piece is marked with a piano (*p*) dynamic. The score includes a repeat sign and a first ending bracket. The tempo is marked 'Allegretto'. The piece is numbered 59.

Handwritten musical score for 'The Rose Tree'. The score is written on two staves, Treble and Bass clef, with a key signature of one sharp (F#). The melody is written in the Treble clef, and the bass line is in the Bass clef. The music is in 4/4 time. The melody consists of a series of eighth and quarter notes, with a final quarter note. The bass line consists of a series of quarter notes. The score is marked with a '64' in the top left corner. The lyrics 'The Rose Tree' are written below the bass line.

69

Handwritten musical score for 'The Rose Tree'. The score is written on two staves, Treble and Bass clef, with a key signature of one sharp (F#). The melody is in the Treble clef, and the bass line is in the Bass clef. The music is in 2/4 time. The melody consists of a series of eighth and sixteenth notes, with a final measure containing a quarter note and an eighth note. The bass line consists of a series of eighth and sixteenth notes, with a final measure containing a quarter note and an eighth note. The score is numbered 69 in the top left corner.

74

13 1 1

Handwritten musical score for 'The Rose Tree'. The score is written on two staves, treble and bass clef. The key signature is one sharp (F#). The melody is in the treble staff, and the bass line is in the bass staff. The score includes a repeat sign and a first ending bracket. The first ending is marked with '13' and '1 1'. The piece ends with a double bar line.