

巴托克

AN INTRODUCTION TO
HIS PIANO WORKS

钢琴作品演奏指导

BARTÓK

威拉德·阿·帕尔默 编注

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

巴托克 BARTÓK

钢琴作品演奏指导

编注：威拉德·阿·帕尔默

译丛主编、校订：周 铿

翻 译：杨新庆

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

巴托克钢琴作品演奏指导 / (美) 威拉德·阿·帕尔默
编注; 杨新庆译. —上海: 上海音乐出版社, 2006.8

(钢琴作品演奏指导. 作曲家系列 / 周铿主编)

由美国阿尔弗莱德出版公司提供版权

ISBN 7-80667-917-0

I. 巴... II. ①威... ②杨... III. 钢琴—奏法
IV. J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 085088 号

Copyright © MCMLXXVIII by Alfred Publishing Co., Inc.

书名: 巴托克钢琴作品演奏指导

编注: (美) 威拉德·阿·帕尔默

译丛主编、校订: 周 铿

翻译: 杨新庆

项目负责: 陶 天

责任编辑: 王亚平

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: 上海市印刷二厂有限公司

开本: 640 × 978 1/8 印张: 8.5 谱、文64面

2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

印数: 1-4,000册

ISBN 7-80667-917-0/J · 876

定价: 18.00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: 021-65419327

序

1994年,我从美国明尼苏达大学音乐系修完硕士学位课程不到两年,从事音乐社会活动以及钢琴教学工作。作为钢琴教师,我有幸参加了由美国音乐教师学会主办的“全美音乐(钢琴)教师研讨会”。在这次研讨会上,学会隆重推介了一套日后使我受益良多的新书——由美国阿尔弗莱德音乐出版公司出版的音乐文献系列丛书 *An Introduction to His Piano Works*。如今,这套书已由上海音乐出版社全面引进,中文版定名为“钢琴作品演奏指导”系列丛书。

作为一名长期从事钢琴音乐研修和教学的学者,我阅览和研究过许许多多的琴谱,但像这套书那样能使钢琴教师和学生真正获得真知灼见的并不多见。这首先得益于它的第一作者——知名学者和教师威拉德·阿·帕尔默(Willard A. Palmer)。帕尔默先生在钢琴教学和研究领域有很高的造诣,知识渊博、态度严谨,此外他亦是一位版本学研究方面的专家,他对所参考的版本进行了严格的筛选,使经他编订的书谱往往能客观反映作品原貌,具有很高的可信度。他的两位合作者也是在钢琴领域学养丰富的专家;其次得益于美国高度发达的图书馆业和良好的学术研究氛围。发达的图书馆业给阅读和资料查询带来极大便利,那些我们在国内无法见到的珍贵资料,例如手稿影印件等,在美国几乎唾手可得,这给学术研究和出版提供了一手资料。

这套书的优势逐渐在我的教学实践中得到体现,它不仅提高了学生的艺术修养,更补充了我所不了解的知识,并更正了某些理解性偏差。首先它使我们的理念得到规范,认识到只有符合作曲家原意、符合作品时代背景的才是正确的。其次它告诉我们每个作者、各个时代之间具体有什么不同。例如踏板用法,巴洛克时代干净利索,而印象主义时代更注重音效的渲染,这些在编订后的乐谱中均有明确的标识;又例如巴赫大量作品中的装饰音究竟怎么弹奏?这始终是困扰很多钢琴教师和学生的问题,本套书中均有详尽的解答。再次,本套书全方位介绍作品,而不局限于某一方面。编者尽其所能,把作者生平背景、作品风格特点、技术要点难点等资料一一呈现给读者,信息量之大实属难得。另外,编订者把个人的研究结果用灰版在谱中标出,不强加于人,让读者思考和选择。

作为一名钢琴教师,能向国内的钢琴教师和学生推荐这套书是我的荣幸。我相信国内的教师和学生研读了本套书后必定能像我一样获益匪浅。

上海音乐学院国际大师班艺术总监

上海音乐学院国际钢琴艺术中心常务副主任

上海音乐学院钢琴系副主任

周 铿

2006年7月20日

美国阿尔弗莱德出版公司出版的钢琴基础练习曲系列是一套按最高音乐艺术标准编辑的经典钢琴保留曲库。长期以来,专业教师和钢琴学习者都确认阿尔弗莱德版本的出版质量,一直将这些版本作为首选书目。

车尔尼为发展演奏技巧而作的钢琴练习曲系列:作品599、849、299、740,这是钢琴学习者必弹的经典曲目。

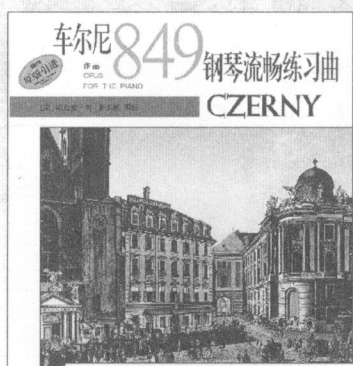
《初级钢琴曲集》《18首小前奏曲》《二部创意曲和三部创意曲》是J.S.巴赫永恒的作品曲集,阿尔弗莱德出版公司的版本,忠实于历史原作,所作的注释都经过认真细致的考证,包括巴赫自己对装饰音的指导说明,因此精彩准确。对作品中装饰音、巴洛克风格节奏标点的注释和对演奏速度的建议,以及在钢琴上演奏的指导说明都附有丰富的背景资料。曲集中的指法建议和技术性提示采用灰版印刷,以与巴赫所写的说明清楚地分开。对学生、教师及专业钢琴演奏者来说,这些不同来源的资料和注解都是非常宝贵的。每本曲集都附有源于美国阿尔弗莱德出版公司名家作品曲库的CD一张,对艺术演出一定会很有启发。

布格缪勒的《25首钢琴进阶练习曲》(作品100号)是一组带描述性标题的短篇作品,注重学习浪漫派钢琴作品常见的乐句、节律和力度处理,每一曲都让学琴者接触到各种技术挑战;由于这些练习曲旋律优美抒情,把枯燥的技巧练习融入音乐中,而且音域不超过八度,很适合手小的儿童弹奏,因此很受初学儿童欢迎。

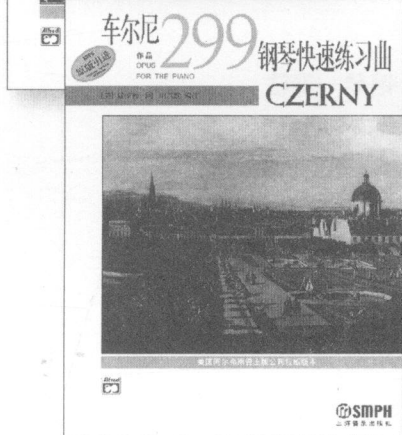
克莱门蒂的《6首钢琴小奏鸣曲》(作品36号)严格按古典奏鸣曲式写成,乐曲旋律优美动听,篇幅尽管不大,但都有一定的技能和技巧的要求。书中还有克氏本人所作的节律、指法和装饰音解释以及由世界公认的巴洛克音乐装饰音权威帕默博士附加的演奏提示,历年来深受钢琴教师和学生的欢迎,被列为钢琴必弹的曲目之一。

19世纪法国著名钢琴家和教育家夏尔-路易·哈农所编的《钢琴指法练习60首》是一本简洁实用、效果良好的钢琴练习曲集。本教材分60课,包括手指的基本练习、音阶练习、琶音练习、断奏练习、三度音练习等项目,目的是使左右手的五个手指平均发展,灵活有力。此书被世界各国的钢琴教师作为供学生日常练习的教材,与车尔尼、克拉莫等人的练习曲同享盛誉。

《钢琴小奏鸣曲集》是由著名作曲家、教育家路易·克勒汇编而成的,这本曲集受到一代又一代的钢琴教师 and 学生的喜爱。在阿尔弗莱德版的《钢琴小奏鸣曲集》中,阿兰·斯默对整个曲集的内容进行了修订,去除了一些不切实际的指法、多余的临时记号,并减少了尴尬的翻页问题。新的排版扩大了五线谱之间的距离,使原本拥挤的谱面更为清晰可见,方便演奏者读谱。此外,该版本还增加了深受大众喜爱的贝多芬《G大调小奏鸣曲》和迪阿贝利《小奏鸣曲》。随书所附的两张CD为学习者提供了标准化的音乐作品示范演奏。

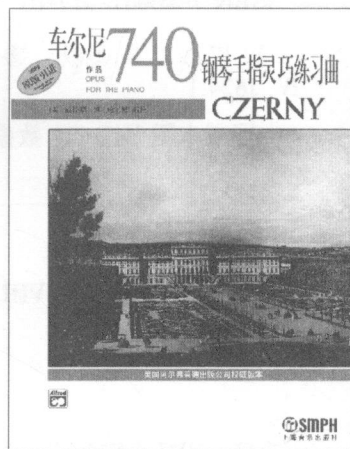
定价:11元

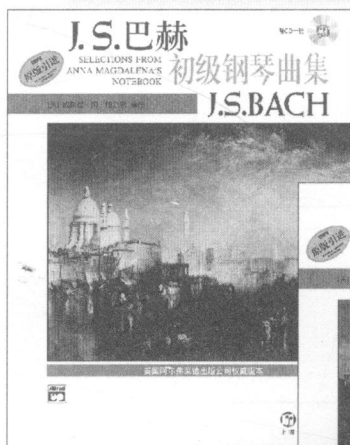
定价:20元

定价:13元

定价:36元

定价:19元

定价:26元

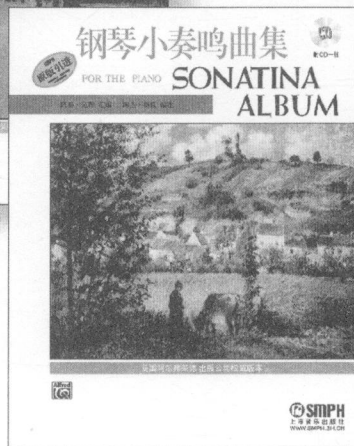
定价:19元

定价:23元

定价:20元

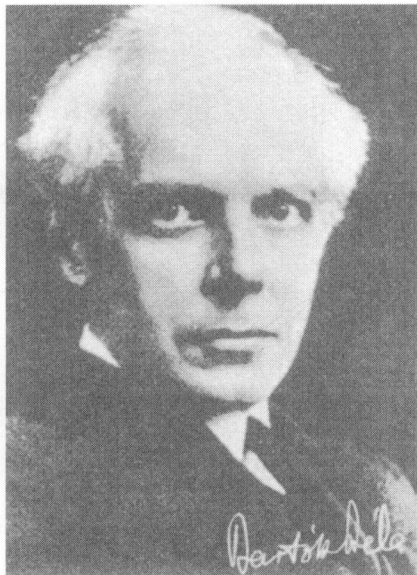
定价:23元

目 录

序	周 铿
导 读	2
浪 子	10
春 天	11
你去了哪里?	12
民间舞曲	14
缝衣歌	17
斯洛文尼亚之歌	18
魔 舞	20
舞 曲	22
小步舞曲	24
猪倌之舞	25
二声部创意曲	26
韵律舞	27
斯拉夫舞	28
谁为我修靴?	30
卡 农	32
“大街寻梦”	34
民谣(“他们说他们不在乎”)	35
乡村女孩	37
讥讽之歌	38
强 盗	40
乡村男孩	41
农夫之笛	44
爱之歌	45
罗马尼亚短曲	46
送 别	48
黎 明	50
乡村舞曲	52
“集市之雪”	54
叙事曲	55
乡村黄昏	58
熊之舞	61

导 读

贝拉·巴托克 Béla Bartók (1881-1945)

贝拉·巴托克 (Béla Bartók) 1881 年 3 月 25 日出生于托朗陶尔 (Torontál, 现属罗马尼亚) 匈牙利地区中的一个小村庄, 1945 年在纽约去世。他的父母均懂音乐, 父亲是位业余音乐家, 在一所农业学校任主任, 他去世的时候贝拉只有 8 岁。巴托克的第一堂音乐课是他母亲上的, 她既是一位钢琴教师, 又是一所学校的校长。

巴托克惊人的作曲天赋几乎从一开始就显现出来了, 10 岁的时候他就在一次自己的公开演出中弹奏了自创的乐曲。当其母亲发现了贝拉的这种才能以后, 为了鼓励他继续发展, 便搬到了一座大点的城市布拉迪斯拉瓦 (译注 1), 以寻求为儿子提供更多的音乐机会。在布拉迪斯拉瓦, 巴托克跟随拉斯罗·艾尔凯尔 (译注 2) 学习作曲, 艾尔凯尔被公认为匈牙利现代音乐的先驱。

由于巴托克的早年时期是在匈牙利的乡村地区度过的, 因此他接触了大量代代口耳相传的民间歌舞。对这种音乐他总是极感兴趣, 但同时又对另外一种现象痛心疾首, 大众所听到的匈牙利音乐在某种程度上过于浪漫, 充斥着肤浅的花拳绣腿, 而民间传承下来的更粗犷纯朴的音乐则又缺乏意义和不够细腻。

在此后的岁月中, 他不断地探索和寻找着作曲家的创作道路。之后, 受到同胞作曲家多纳依 (Dohnányi) 的影响, 进入布达佩斯音乐学院继续学习。在音乐学院中, 他拜李斯特的得意门生伊斯特范·托曼 (István Thomán) 为师, 在钢琴家的道路上快速地发展着, 同时在这个领域中, 他首次受到公众的注意。在这个时期他的作品受到勃拉姆斯的强烈影响, 随后又受到理查德·施特劳斯的影响, 然而没多久, 他便放弃了这些风格, 转而闯出一条受到民间音乐影响的民族艺术风格之路。

1903 年, 巴托克推出了自己充满民族和爱国感情的作品《科舒特交响乐》(Kossuth Symphony), 在其首演仪式上, 他身着匈牙利服装向听众深深地鞠了一躬。

1907 年, 巴托克被聘为布达佩斯皇家音乐学院的钢琴教授。与匈牙利著名作曲家佐尔坦·科达伊 (Zoltán Kodály, 1882-1967) 一起, 积极从事研究及收集真正的匈牙利民间音乐。巴托克收集了 6000 余首匈牙利、斯洛伐克、特兰西瓦尼亚和罗马尼亚民间小调, 他还深入到比斯克拉 (Biskra, 阿尔及利亚北部城镇), 收集了 200 多首阿拉伯小调。

至此, 巴托克的名声已远扬至法国和英国, 但他在

译注 1: 布拉迪斯拉瓦, 原文中作 Pressburg, 斯洛伐克南部城市, 由于历史原因, 德国人称其为伯勒斯堡 (Pressburg), 匈牙利人称其为坡佐尼 (Pozsony), 而斯洛伐克人则称其为布拉迪斯拉瓦 (Bratislava)。自 1993 年 1 月 1 日起, 布拉迪斯拉瓦成为斯洛伐克共和国首都。

译注 2: 拉斯罗·艾尔凯尔, 原文中为 Laszlo Erkel, 可能是指费伦茨·艾尔凯尔 (Ferencz Erkel, 1810-1893), 匈牙利国歌的曲作者, 浪漫时期匈牙利最重要的作曲家和指挥家, 其歌剧《拉斯洛·洪雅迪》(László Hunyadi) 和《邦克·邦》(Bánk Bán) 使他成为匈牙利历史上第一个将匈牙利语用于歌剧的人。

自己国家首次获得巨大成功却是在 1917 年,在他演出自己的芭蕾舞喜剧《木偶王子》(*The Wooden Prince*)之时。此后,其更早时创作的歌剧《蓝胡子公爵的城堡》(*Duke Bluebeard's Castle*)也与公众见面了。1918 年 3 月,他一年前创作的第二部弦乐四重奏也举办了首场演出。所有这些音乐作品成功之后,他成为匈牙利音乐的领军人物。

第一次世界大战之后,巴托克的名声迅速扩大到欧洲各地,之后又波及美国。许多先锋歌唱家和乐团都演奏他的作品,而且许多还被灌成唱片。其乐曲中的那种强烈力度特点,以及旋律的生命力与协和独创性,引起了人们对巴托克风格的极大关注。尽管在他的音乐中大部分都是清晰的全音阶风格,但是他使用了民间音乐素材中的中世纪宗教音乐结构,并加以拓展,添加了大胆试验性的和弦,其中的 12 个半音阶音符被认为是独立的本质存在(每个音符在旋律上的作用都是等同的),组合后便可产生令人惊奇的效果。

1940 年,巴托克来到美国,与其夫人迪塔一起出现在钢琴二重奏舞台上。哥伦比亚大学为其提供了一个职位,并授予他音乐博士荣誉学位。有段时间他还曾在哈佛大学举办过讲座。

尽管身体状况不佳,巴托克依然孜孜不倦地创作着。在生命的最后几年中,他先后完成了三部最伟大的作品:《管弦乐协奏曲》(*Concerto for Orchestra*)、《双钢琴与打击乐器协奏曲》(*Concerto for Two Pianos and Percussion*)以及《钢琴协奏曲第三号》(*Piano Concerto No. 3*)。具有讽刺意味的是,巴托克死后没几年,他的作品便完全被人们所认可。如果他能够再多活几年,便可以有可能会看到,他的音乐给人们带来了巨大的冲击力,而且作为 20 世纪最重要、最受人推崇的音乐巨匠之一,他也实现了自己的人生宿命。就在去世前夕,巴托克留下了这样一句话:“问题是我不得不走了,可我还有那么多的话要说。”

关于本书

很幸运,巴托克意识到了专门为钢琴学生创作音乐的重要性。在其大部分迷人的作品中,很多都是作为教学材料而特别创作的,几乎涵括了钢琴学习的各个阶段,当然也包括最基本的理论。在他的这些作品中,许多都是基于他精心收集的民间音乐而写就的,在将这些曲调转换成优美钢琴曲的过程中,他形成了一种富于想象力地使用韵律、和弦及各种触键方式和重音的风格,而这些旋律通常或多或少地保持了其原汁原味的粗犷豪放,一般以不同的和弦加以多次重复,常常既令人惊讶而又使人愉悦。有时旋律中还分离出一些短间奏,还经常加上一个简要的结尾。

巴托克通常都是小心翼翼地添加短句和力度标记,有时甚至达到这样一种程度,他似乎在通过这些作品在向学习和弹奏它们的人传授最完美的音乐艺术。

本书中的作品原则上选自以下作品集中:

- 《十首简单乐曲》(*Ten Easy Pieces*)(1908)
- 《为孩子们而作》(*For Children, Vols. 1&2*)第 1、2 卷
(1908-1909)
- 《七首短曲》(*Seven Sketches*)(1908-1910)
- 《钢琴学习第一项》(*The First Term at the Piano*)
(1913)

本书作品大致按深浅程度排列。

贝拉·巴托克在与匈牙利钢琴家瑞肖夫斯基 (Reschowsky) 于 1913 年共同编著的方法论中, 为我们留下了他认为是基础知识的音乐实践指导, 该方法论著中

包括了《钢琴学习第一项》中出版的所有曲目。以下内容便摘自巴托克-瑞肖夫斯基方法论:

关于手腕与手指运动

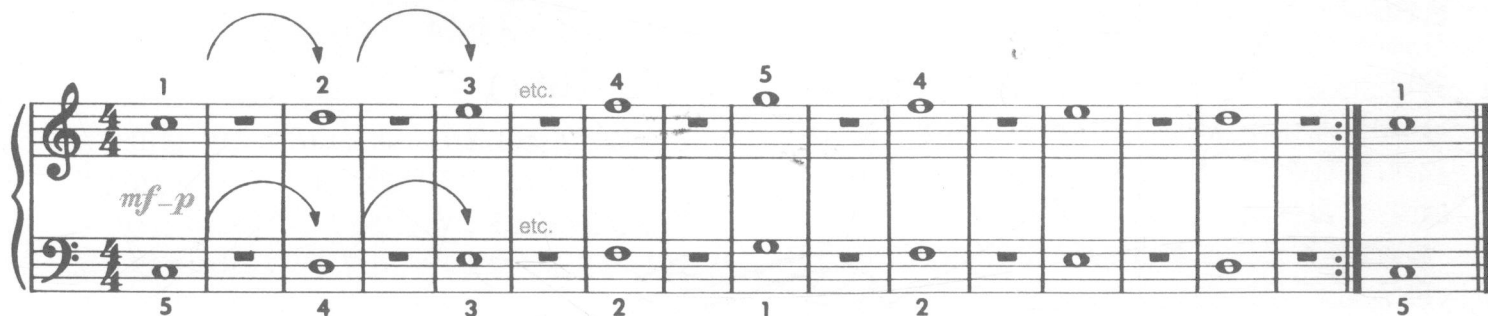
以下音符均应该运用手腕来弹奏。

手指放在键盘上, 压低手腕, 缓缓提起手腕, 手指跟随, 然后使其落下。(手腕开始下降后手指触键) 手腕可以在休止符将尽时抬到最高点, 可借助于前臂。

 表示手腕的抬起与放下。

先单手练习, 然后双手同练。

每小节第四拍后手指离开键盘。

第一个和每个休止后的音符均必须运用手腕来弹奏。双手手指必须同时弹奏, 两手动作之间不允许出现任何偏差。

* 本书中所有灰版印刷部分为编者的参考意见, 供使用参考。

关于触键法

跳音、顿音、非连音、保持音(强调音)与连音

1.手指跳音:触键后,手指应立即回到抬起状态。所有动作均必须完全放松,不能有任何僵硬或用力。先单手练习,然后双手合练。

Musical score for "The Rose Tree" in 3/4 time. The score is written for a single melodic line on a treble clef staff. The key signature has one flat (B-flat). The tempo is marked "Allegretto". The dynamics are marked *mf* and *p*. The score consists of 12 measures. The first measure is marked with a "1" above the note. The second measure is marked with a "2" above the note. The third measure is marked with a "3" above the note. The fourth measure is marked with a "4" above the note. The fifth measure is marked with a "5" above the note. The sixth measure is marked with a "4" above the note. The seventh measure is marked with a "3" above the note. The eighth measure is marked with a "2" above the note. The ninth measure is marked with a "1" above the note. The tenth measure is marked with a "2" above the note. The eleventh measure is marked with a "3" above the note. The twelfth measure is marked with a "4" above the note. The score ends with a double bar line.

3

mf-p

sempre staccato

5

2.手腕跳音:手腕放松手回弹,就像是触键后立即被弹回原来的抬起位置一样,如橡皮球的回弹。先单手练习,然后双手合练。

The musical score for 'The Rose Tree' is presented in a two-staff format. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The melody is written in the treble staff, and the bass staff provides a simple harmonic accompaniment. The piece begins with a piano introduction marked *mf-p*. The melody consists of a series of eighth notes, with some notes beamed together. The bass line consists of a simple harmonic accompaniment, primarily using quarter and eighth notes. The piece concludes with a double bar line and a repeat sign.

在下例中,紧随休止之后的音符使用手腕跳音法弹奏。所有其他音符均使用手指跳音法弹奏。

3. 顿音: 每个音符都尽可能短地弹奏。它们均有楔形标记($\blacktriangledown$)。弹奏时发出的声音几乎是“脆裂”声。像普通跳音一样,弹奏时也应使用手指或手腕运动。

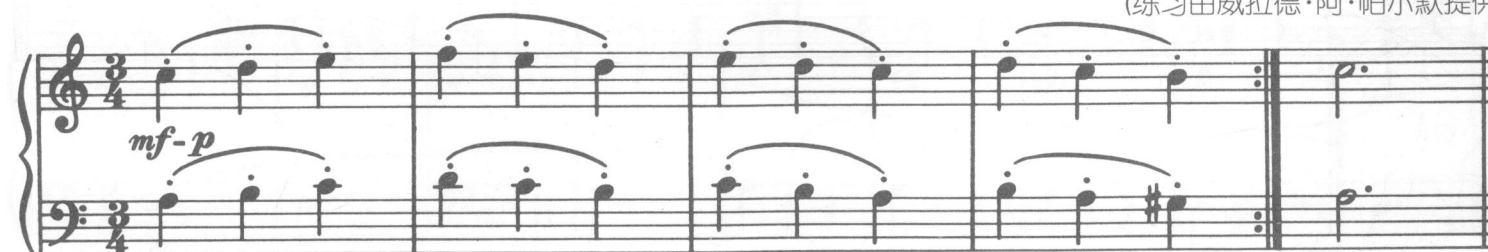
紧随休止之后的音符使用手腕跳音法弹奏。所有其他音符只使用手指跳音法弹奏。

(练习由威拉德·阿·帕尔默提供)

4. 非连音: 弹奏每个音符时手指均应稍拖,但随后要稍稍分离。这种技法使用 $\overset{\frown}{\text{r r r}}$ 或 $\overset{\frown}{\text{r r r}}$ 表示,但既不是连音也不是跳音,而是介于连音和分离之间。这种触键法需要将手指和手腕运动结合起来。

(练习由威拉德·阿·帕尔默提供)

- 5.保持音(强调音): 每个音符均保持其全时值,这种技法使用音符上加短划线($\overline{\text{f}}$)或缩写“ten.”($\overline{\text{f}}^{\text{ten}}$)表示。弹奏这些音符时,使用压键而不是击键的方式可以增加一定的音色。音符间应有最小的分离间隙。

(练习由威拉德·阿·帕尔默提供)

- 6.连音: 音符平滑地连在一起。巴托克给出以下练习让学生在两手间平滑地进行连接。

重 音

带有 $>$ (*marcato*, 加强) 或 *sf* (*sforzato*, 强调) 标记的音符弹奏时应再强调一些。需要增加的力量不应源自手的运动,而是应通过手指动作实现,手位应保持不变。

在标有 *p* 的乐段中,对 *marcato* 的强调力度应小于标有 *f* 的乐段。

编辑注:符号 $\wedge$ 表示更强的重音,当弹奏很响的乐段时,可能需要手和手臂的重量。

摘自巴托克 - 瑞肖夫斯基方法论中的以下两个小段,同时也被巴托克的《钢琴学习第一项》所收录,在跳音与长短连音音符组结合练习时具有很高的价值,同时对本辑作品演奏前的练手也很有帮助。

Moderato ♩ = 52

5

f

5

poco rit.

Moderato ♩ = 52

5

p

5

poco rit.

10

p

10

poco rit.

切 分

用于改变音符的重音位置而避免有规律的节奏的一种方式。

自然重音拍。

在右例中，用八分音符的时值顶替了右手的音符。

在下例中，重音音符被切分。先两手合练，然后右手单练，并大声计数。

在下例中，被切分的重音位于左手部。先两手合练，然后左手单练，并大声计数。

鸣 谢

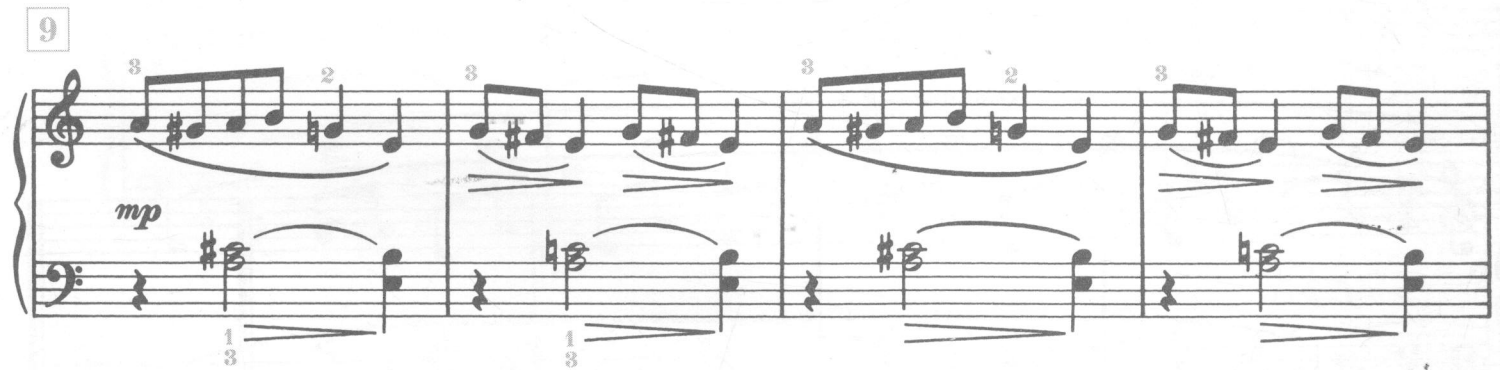
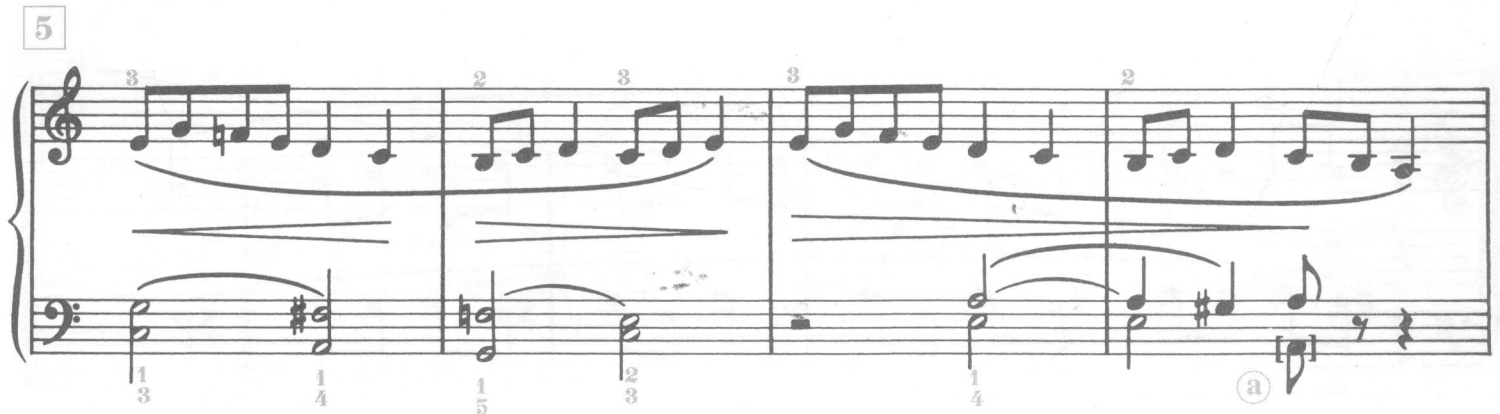
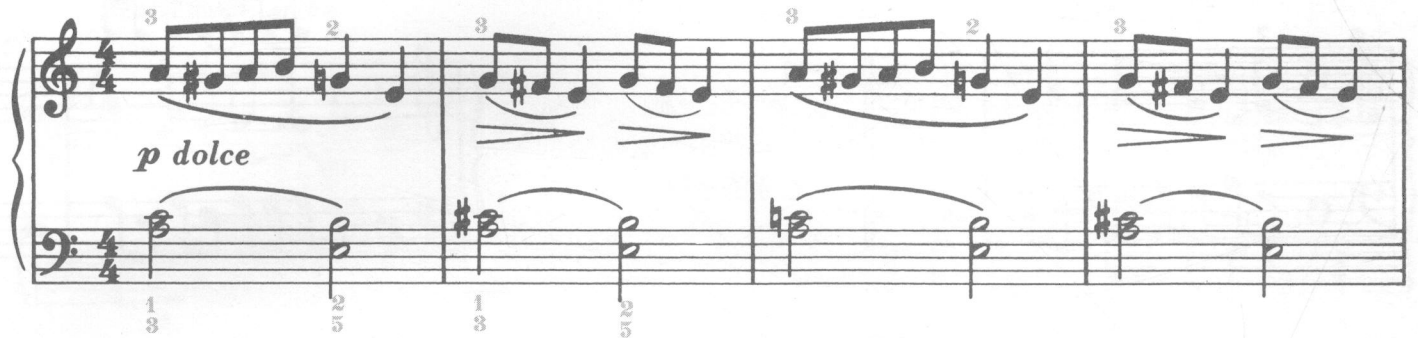
在此，我想对我的朋友和同事朱迪丝·林德表示感谢，她在本书手稿的准备方面为我提供了莫大的帮助，并协助我进行文本编译和材料选择。我还要感谢莫利斯·欣森博士，其重要著作《钢琴家曲目导读》（印第安纳大学出版社，布鲁明顿，1973年）为我获得有关巴托

克音乐的宝贵材料和文章提供了很大帮助，这本书应成为每位钢琴教师和学习认真的钢琴学生的案头必备。特别还要感谢阿尔弗莱德出版公司的艾瑞丝和莫顿·曼努斯以及约翰·奥瑞利，他们在本书的出版过程中处理了无数的细节问题。

浪子

The Vagabond

Andante ♩ = 80 - 88

这首古老的斯洛伐克小调是一首叙事歌,描写了一位浪子在经受涉嫌谋杀的残酷拷问,有一位美丽的姑娘救了他。在第 1-4 小节中,巴托克将和弦在小调和大调间变换,而在第 9-16 小节中,当该旋律再次出现时,他又改换成大-小调的顺序。每个连音线结尾处均应轻轻提一下手腕。

① 手较小者可省略下面的 A 音。

春 天

Springtime

Andante $\text{♩} = 69 - 76$

出 来 吧, 太阳!
Come out, - sun!

出 来 吧, 太阳!
Come out, - sun!

出 来 吧, 太阳, 并带
Come out, sun and

6 bring the Spring - time, come out, sun!

12

18

24

p dolce

pp

p

pp

这首安静、极具表现力的乐曲源自一首古老的匈牙利民间曲调,原来只有八个小节。巴托克使用变换和弦的方式将其重复三次,还添加了一段四小节的间奏,开始于第 17 小节。弹奏时应仔细观察渐强和渐弱,音量不要超过 *mf*,记住要压保持音符(♩)而不是击键,按巴托克的话说是“给一些音色”。这些音符与其后续音符间要保持一定的分离,休止前的保持音符应给足时值。以灰体字印出的歌词是旋律出现时经常唱的内容。

你去了哪里？

Where Have You Gone?

Molto sostenuto ♩ = 63 - 69

4

8

12

p dolce

mf

mp

p
molto espressivo

espressivo

这首民间曲调的表现力经过巴托克精心的力度标配得到进一步增强。注意本曲中的保持标记。复习一下巴托克的相关说明(第7页第5条)。