

近现代 钢琴名作演奏指导

the Modern Piano

社会、风尚和音乐潮流对伟大钢琴作曲家的影响

美国阿尔弗莱德
出版公司提供版权

内含完整钢琴作品乐谱及演奏CD两张

[美] 南希·巴屈斯 (Nancy Bachus) 选编、评注 周彬彬译

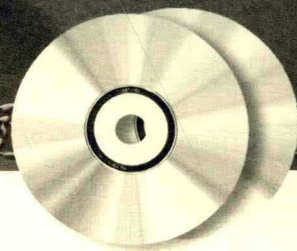
[美] 丹尼尔·格罗弗 (Daniel Glover) 钢琴演奏

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

近现代 钢琴名作演奏指导 *the* Modern Piano

社会、风尚和音乐潮流对伟大钢琴作曲家的影响

内含完整钢琴作品乐谱及演奏CD两张

[美] 南希·巴屈斯 (Nancy Bachus) 选编、评注 周彬彬译

[美] 丹尼尔·格罗弗 (Daniel Glover) 钢琴演奏

封面图片:

费尔南德·朗托万 (Fernand Lantoiné, 1876–1936) 的

《室内的钢琴》 (*Interior with Piano*)

Copyright © MMVI by Alfred Publishing Co., Inc.

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

第一部分：20世纪初社会、风尚和

音乐潮流的影响	5
进入20世纪	6
政治变革	6
科学发展	6
社会潮流	7
音乐中的后浪漫主义	7
印象主义	10
点描主义（新印象主义）	20
走向抽象	21
远离现实	21
美术中的立体主义	21
新的和声与节奏技巧	21
异域风情和复古主义	26
新古典主义	29
幽默与讽刺	32
表现主义	34
无调性	35
民族主义和来自民间的影响	38
“本真的”民间音乐和音乐学	38
匈牙利	39
西班牙	43
古巴	51
美国	54
步态舞和雷格泰姆	62
美国流行音乐	62
步态舞风靡全世界	62

第二部分：16位近现代伟大

作曲家的影响	67
俄罗斯音乐	68
V. 雷比科夫（1866—1920）	68
A. 斯克里亚宾（1872—1915）	72
S. 拉赫玛尼诺夫（1873—1943）	74
S. 普罗科菲耶夫（1891—1953）	80
英国音乐	82
C. 司各特（1879—1970）	82
法国音乐	86
G. 格罗夫莱（1879—1944）	86
M. 拉威尔（1875—1937）	91
C. 德彪西（1862—1918）	95
J. 伊贝尔（1890—1962）	99
F. 普朗克（1899—1963）	102
斯堪的纳维亚和芬兰音乐	104
S. 帕姆格伦（1878—1951）	104
匈牙利音乐	108
E. 波尔迪尼（1869—1957）	108
B. 巴托克（1881—1945）	109
美洲音乐	115
E. 纳泽瑞斯（1863—1934）	115
H. 维拉-洛勃斯（1887—1959）	119
J. H. E. 布莱克（1883—1983）	123

第一部分:

曲目	页码
1 小圆舞曲, Op. 40, No. 1 (西贝柳斯)	8
2 黄昏, Op. 43, No. 5 (格里埃尔)	13
3 纪念册页 (德彪西)	16
4 前奏曲 (拉威尔)	18
5 浩瀚的宇宙 (雷比科夫)	22
6 蹦蹦跳跳的杰克, Op. 11, No. 4 (尼尔森)	24
7 熊 (雷比科夫)	28
8 吉格, Op. 44, No. 9 (雷格尔)	30
9 海中沐浴 (萨蒂)	33
10 前奏曲 No. 2 (格里费斯)	36
11 匈牙利歌曲 (巴托克)	40
12 圆圈舞 (巴托克)	42
13 加泰罗尼亚随想曲, Op. 165, No. 5 (阿尔贝尼斯)	44
14 抒情圆舞曲 (格拉纳多斯)	48
15 辉煌圆舞曲 (格拉纳多斯)	50
16 三次弹奏, 选自《古巴舞曲》 (卡瓦纳格)	52
17 打猎归来, Op. 64, No. 2 (比奇)	55
18 甜心 (德特)	59
19 小黑人 (德彪西)	63

第二部分:

曲目	页码
1 特色舞曲, Op. 2, No. 6 (雷比科夫)	69
2 G大调前奏曲, Op. 13, No. 3 (斯克里亚宾)	73
3 G小调音画练习曲, Op. 33, No. 8 (拉赫玛尼诺夫)	75
4 瞬间幻想曲, Op. 22, No. 1 (普罗科菲耶夫)	81
5 小圆舞曲 (司各特)	83
6 猎人之歌 (格罗夫莱)	87
7 高贵而伤感的圆舞曲, No. 2 (拉威尔)	92
8 雪中足迹 (德彪西)	96
9 轻浮的女孩 (伊贝尔)	100
10 无穷动 No. 2 (普朗克)	103
11 五月的夜晚, Op. 27, No. 4 (帕姆格伦)	105
12 拐杖舞, Sz. 56, No. 1 (巴托克)	110
13 稻草人, Op. 30, No. 3 (波尔迪尼)	112
14 雷曼多—探戈 (纳泽瑞斯)	116
15 小丑 (维拉-洛勃斯)	120
16 追赶—狐步舞 (布莱克)	124

“钢琴是最重要的乐器。它的诞生之于音乐的意义如同印刷之于诗歌。”

——乔治·伯纳德·肖（George Bernard Shaw, 1856—1950），作家、乐评家¹

要理解和诠释作品的音乐风格，就必须抓住作曲家生活、创作和表演的那个时代的精神。当作曲家迎来了20世纪，他们300年来第一次面对不同的音乐语言。取而代之的，是各种音乐风格的相生并存。这些风格唯一共有的特点就是对19世纪浪漫主义的反叛，运用过去所有的音乐材料创造新风格。

南希·巴屈斯所编的《近现代钢琴名作演奏指导》通过比较20世纪初音乐与视觉艺术领域的各种运动，探索了它们与社会、政治事件、科学成果之间的相互关系。本书内容包括历史绘画、名家名言、作曲家原版完整的钢琴作

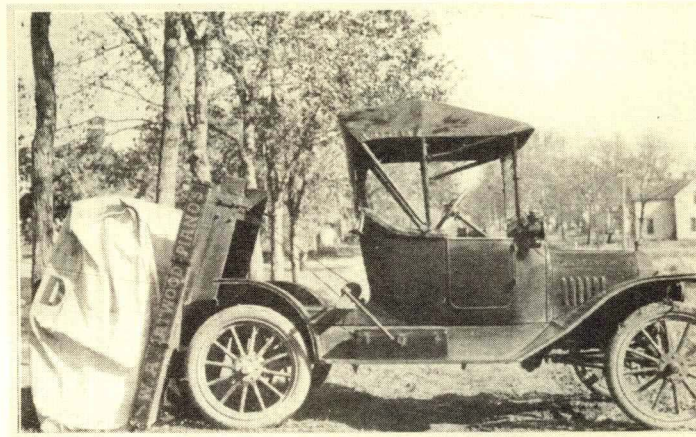
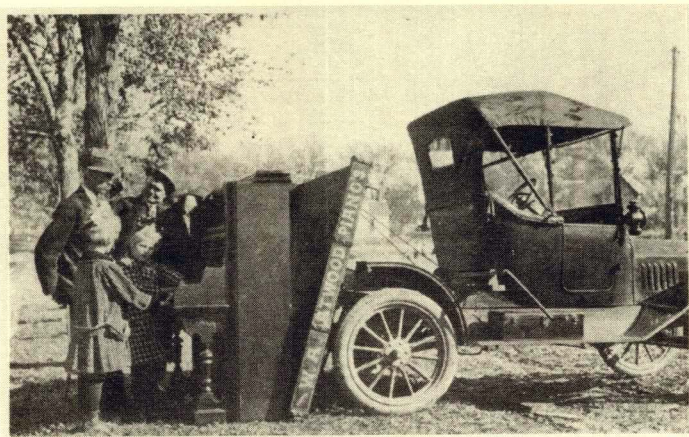
品的相关信息，以及书中所有作品的演奏CD两张。

音乐会钢琴家丹尼尔·格罗弗带来了精彩的演奏，使CD作为示范和欣赏从而激励学琴者的练习。这些作品包含不同的情绪、速度、曲式和风格，学琴者可按任何次序学习。

本书的第一部分探索了20世纪初各种不同的音乐风格。第二部分集中探讨了当时伟大的作曲家。《近现代钢琴名作演奏指导》是所有音乐爱好者不可或缺的乐谱集，也是值得珍藏的音乐珍品。

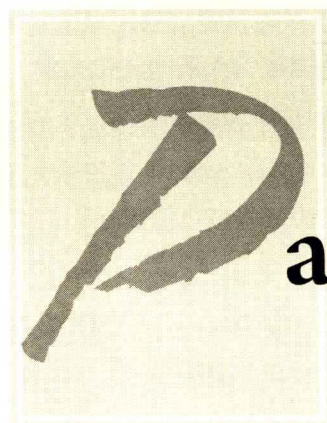
南希·巴屈斯（Nancy Bachus）在大学教授钢琴演奏和理论学科已有25年多的时间。她毕业于伊斯曼音乐学校，师从钢琴家尤金·李斯特（Eugene List）和钢琴伴奏家布鲁克斯·史密斯（Brooks Smith），是首批纽约城（分别在广播城、林肯中心和卡耐基中心举行）和白宫“合奏音乐会”（Monster Concerts）的演奏家之一。同时，她还担任美国、加拿大、英国、苏格兰、东南亚等国众多钢琴教师组织的巡讲老师。作为美国音乐教师协会（MTNA）的资深教师，南希目前在俄亥俄州的哈德逊拥有一间独立的钢琴教室。

丹尼尔·格罗弗（Daniel Glover）在美国42个州和22个国家举行过音乐会，足迹遍布北美、加勒比岛、欧洲和亚洲。毕业于朱利亚音乐学院的丹尼尔是位拿奖学金的学生，先后跟随的老师有尤金·李斯特、阿比·西蒙（Abbey Simon）、杰罗姆·罗恩瑟（Jerome Lowenthal）、南希·巴屈斯以及托马斯·拉瑞塔（Thomas LaRatta）。作为国际艺术家大赛的获奖者，丹尼尔于1992年在卡耐基音乐厅举行一场成功的独奏会，此外还在华盛顿特区的科科伦艺术馆以及俄罗斯圣彼得堡宫艺术节上举行过音乐会。有评论道：“他是一位善于对付复杂细节的大师，他的演奏充满力量，令人激动，能产生不可思议的音响。”

旅行商在货车（特别为运送钢琴而设计）送修时，常常会把钢琴留在一户农家好几天。钢琴销售会频繁谈到退货的问题。

¹ 詹姆士·R. 盖恩斯（James R. Gaines）编，《钢琴传》（*The Lives of Piano*）（纽约：Holt, Rinehart and Winston, 1981年），第41页。

art 1

第一部分

20世纪初社会、风尚和音乐潮流的影响

进入20世纪

nto the 20th Century

政治变革

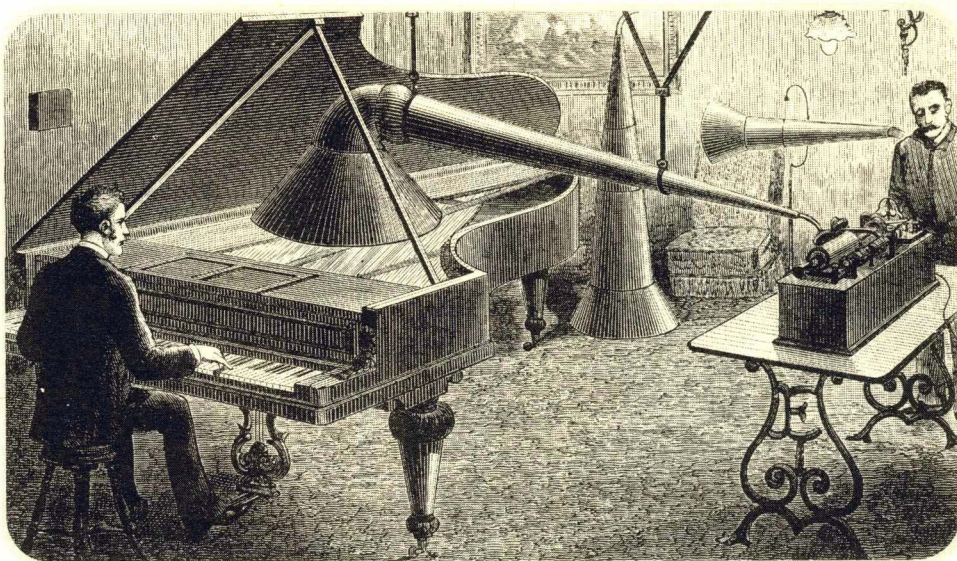
- 19世纪晚期，许多欧洲国家对民族传统重新显示出一种兴趣和骄傲。其中最显著的例子是1861年意大利的统一和1871年德国的统一。
- 许多国家通过在中国、非洲和南太平洋地区建立殖民地来扩张他们的领土。除了在经济上获得利益，这种扩张行为同时也为每个国家引入新的文化元素。
- 20世纪初，发生在俄罗斯的饥荒现象和社会局势的动荡不安终于在1917年的十月革命中到达高潮。这场革命和第一次世界大战（1914—1918）使很多艺术家和知识分子离开了自己的祖国。多数人选择法国的巴黎，或美国的一些城市作为他们的永久居住地。

科学发展

交通和信息的日益发达改变了社会各阶层人民的日常生活。

- 1877年，托马斯·阿尔瓦·爱迪生（Thomas Alva Edison, 1847—1931）发明了留声机。
- 1901年，吉列尔莫·马可尼（Guglielmo Marconi, 1874—1937）发出了一个穿越大西洋的无线电信号。
- 1904年，第一台出租车到达伦敦。1907年，T型汽车开始在底特律投产。
- 1903年，威尔伯·莱特（Wilbur Wright, 1867—1912）和奥威尔·莱特（Orville Wright, 1871—1948）试飞成功。
- 19世纪晚期，在伦敦、巴黎和费城举行的世博会向世人展示了商业产品、新兴技术和艺术成果。

用爱迪生发明的留声机
进行钢琴录音
（巴黎，1899年）

社会潮流

城市在发展，教育（不论是普通学校还是音乐学校）进一步被普及，这刺激了对所有音乐类型的需求。交响乐队一一建立，音乐从私人沙龙走向公众音乐厅，观众须买票欣赏音乐。

“脱离浪漫主义是20世纪初最重要的旨趣所在。”

——阿隆·库普兰（Aaron Copland, 1900—1990），美国作曲家²

音乐中的后浪漫主义

Post-Romanticism in Music

后浪漫主义作曲家带着个人印记延续着浪漫主义的创作传统。评论家称他们落后于时代的步伐，是生活在过去的人。让·西贝柳斯（Jean Sibelius, 1865—1957）就是其中一位具有后浪漫主义风格的作曲家。

让·西贝柳斯

除了歌剧之外，西贝柳斯的作品涉及任何体裁。交响音诗《芬兰颂》（*Finlandia*, 1900年）使他一举成名。当时西贝柳斯的祖国芬兰正遭受俄国沙皇尼古拉斯二世（Nicholas II, 1868—1918）的侵略，这首作品唤起了芬兰人民强烈的爱国热情。西贝柳斯因此被誉为“芬兰人民最伟大的儿子”。

西贝柳斯的一生因7部交响乐而闻名于世，他似传奇般地生活在世界上。1948年他接受《练习曲》（*Etude*）杂志访问时，表达了自己的人生观：“事物并非因为它们古老的，就是美好的，也不会因为它们是新生的，就是糟糕的……我们应该有开放的心灵接受音乐中的新实验，并且牢记衡量音乐的唯一标准就是美。”³

² 同上，第6页。

³ L. V. 布兰特(Leory V. Brant), “西贝柳斯的今天”（*Sibelius Today*），《练习曲》（*Etude*）杂志，（1948年12月），第726页。

让·西贝柳斯创作了100多首钢琴独奏曲，大多数为带标题的短小沙龙作品。《小圆舞曲》（*Valsette*）作于1912年，选自题为《抒情默想曲》（*Pensées Lytiques*）的10首小步舞曲系列。

小圆舞曲 选自《抒情默想曲》

Valsette from *Pensées lyriques*

让·西贝柳斯 (1865—1957)

Op. 40, No. 1

① 编辑建议在该曲中使用“圆舞曲风格”的踏板法，在第三拍时放掉踏板。踩下-保持-放开的踏板法非常适合这类圆舞曲。

17

pp *mp*

1 2 5 1 2 5

22

5 2 5 3 1 5 3 1 2 1

26

poco largo

f

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

31

a tempo

mp *p*

3 1 3 1 2 1 5 3 1 2

① 编辑建议该装饰音应在拍子前奏出。

“印象主义是所有现代艺术的源头，因为它是设法摆脱先见约束的第一场运动，因为它不仅改变了描绘生活的方式，也改变了观察生活的方式。”

——弗朗西斯科·萨尔维（Francesco Salvi），作家⁴

印象主义

mpressionism

印象主义起源于法国，是19世纪晚期和20世纪初期发生在美术和音乐领域的一场运动。

美术中的印象主义

当一位美术评论家看到克劳德·莫奈（Claude Monet, 1840—1926）的《印象·日出》（*Impression, soleil levant*）时，他把整个画展（包括其他美术家的作品）形容为一次“印象主义者”的展览会，暗示了这些作品的随意和粗糙。这些批评语之后成为美术领域这类风格的标签。

《印象·日出》（1872年）
克劳德·莫奈 创作

印象派艺术家丢弃了浪漫主义钟情的英雄主题，他们描绘日常生活和普通百姓：芭蕾舞女、野餐活动、咖啡馆情景和自然风貌。他们的作品是对瞬间捕捉到的（而非仔细观察的）景象所产生的一种短暂的印象、个人的“快照”，或是情感的反应。

- 在印象主义艺术运动来临之前，画家们尽可能精确描绘出所见景象。随着19世纪摄影技术的发展，照相机在再现景象方面做得更加完美，这使画家们能自由寻求新方向。
- 虽然有些印象主义画家的作品缺乏硬朗的线条，但他们采取了科学的方法。由于着迷于太阳光线带来的色彩的细微变化，许多画家开始在户外作画，在帆布上用细小的画笔描绘纯色。混色效果就由画家的眼睛来决定。
- 画家们研究光线在水、云、雾、霾、烟以及花园中的不同变化，而莫奈则观察一天的不同时刻里光线作用在同一物体上的不同效果。他画了20幅在不同光线照射下的法国《卢昂大教堂》（*Cathedral in Rouen*）。

⁴ <www.impressionism.org>

远离调性和半音体系

大小调体系在西方音乐中的使用时间大约是从文艺复兴至1900年。这一体系基于七声音阶，以力量的推动方式到达主音，这一概念被称之为调性。紧张和不安在到达主音时得以消除。然而，一个八度中有12个半音。当用其他5个音来表现色彩或暗示其他调时，就成为半音体系。

19世纪晚期，许多作曲家感到调式体系已被挖掘穷尽；在这种规则下再无新东西可写。创新的创作技巧违背了和声的传统规则，也模糊了调性（并非摧毁它）。这些被大多数作曲家采用的技巧与印象主义的音乐风格息息相关。

“一个拥有飞机的时代应该有属于它自身的音乐。由于并无先例可参照，我必须创造一些新东西。”

——克洛德·德彪西⁵

德彪西的影响

1887年，克洛德·德彪西（Claude Debussy, 1862—1918）被警告“要[在他的音乐中]避免使用模糊的印象主义手法，因为这是破坏艺术真实的最危险的敌人之一。”⁶ 德彪西并不认可这种说法，但其模糊的和声，以及作品所营造的气氛已不自觉地将他与这场运动联系在一起。

- 印象主义有时被称为“浪漫主义的黄昏”，因其作品常常具有描绘自然、附带标题、强调音色美等浪漫主义特性。
- 由于受到印象主义画家的影响，德彪西创作出音画作品《大海》（*La Mer*）、《水中倒影》（*Reflets dans l'eau*）、《草原之风》（*Le vent dans la plaine*）、《雾》（*Brouillards*）。他甚至用艺术术语作为标题，如《意象》（*Images*）、《版画》（*Estampes*）和《素描》（*Esquisses*）。
- 德彪西不欣赏德国作曲家理查德·瓦格纳（Richard Wagner, 1813–1883）四小时歌剧的冗长繁杂。他汲取法国音乐文化的精髓，创作出织体简洁明晰的作品来表明自己的反对立场。
- 德彪西推动法国作曲家去重现巴洛克时期羽管键琴作曲家弗朗索瓦·库普兰（François Couperin, 1668–1733）和让-菲利普·拉莫（Jean-Philippe Rameau, 1683–1764）的明朗和优雅，并且创造具有优雅与魅力的音乐来愉悦大众和自我陶冶。他曾自豪地签名为“克洛德·德彪西，法国音乐家。”

克洛德·德彪西

⁵ Ian Crofton & Donald Fraser, 《音乐语录辞典》（*A Dictionary of Musical Quotations*），（纽约：Schirmer Books, 1985年），第47页。

⁶ 《新格罗夫音乐和音乐家词典》（*New Grove Dictionary of Music and Musicians*），“印象主义”（Impressionism）条目，（伦敦：Macmillan, 1980年），第30页。

“要学习音乐，我们必须遵守规则。要创造音乐，我们必须打破规则。”

——娜迪娅·布朗热（Nadia Boulanger, 1887—1979）

20世纪作曲教师⁷

印象主义音乐的技巧

- **持续音**——一个和弦或音符由延音踏板持续声音，其他和弦在其上方进行。营造出一种旋律“绘画”在“模糊朦胧”的背景下的印象。
- **以平行方式进行的未解决和弦**——和弦常常是独立的、纵向的进行（表达了一种色彩）。这些和弦（不论是柱式和弦或分解和弦）上下移动，它们并不通过传统的方法予以解决，而是以块状的、未解决的和声形式滑行。
- **不规则的节奏**——这种技巧使音乐缺乏规律（按小节划分的）的重音。音乐在小节之间自由流动，以避免小节线的束缚或每一小节的第一拍重音。
- **其他技巧**包括不规则乐句和旋律的运用，它们常常是不完整的动机（经过了反复）。德彪西会频繁使用不常见的音阶形式（既不是大调也非小调），如五声音阶（由5个音组成）或其他基于中世纪教会调式的音阶。

赖因霍尔德·格利埃尔（Reinhold Glière, 1875—1956）是众多受德彪西音乐影响的俄国作曲家之一。

- 他的音乐生涯跨越了从“旧”俄罗斯专政和“新”苏联政府两个时期。他曾在莫斯科音乐学院举行的一次作曲比赛中获得金奖，并以他的《第三交响曲》（Op.42）赢得国际声誉。芭蕾舞剧《红罂粟》（*Krasnïy mak*）是他最著名的作品。
- 他在基辅音乐学院教学，并任院长一职。1920年成为莫斯科音乐学院的教师，此后一直生活在莫斯科直到去世。谢尔盖·普罗科菲耶夫（Sergei Prokofiev, 1891—1953）、尼古拉·米亚斯科夫斯基（Nikolai Miaskovesky, 1881—1950）和阿拉姆·哈恰图良（Aram Khachaturian, 1903—1978）都曾是他的学生。

赖因霍尔德·格利埃尔

⁷ Joseph Machlis and Kristine Forney, 《享受音乐》（*The Enjoyment of Music*），（纽约：W. W. Norton & Co., 1999年），第503页。

赖因霍尔德·格利埃尔的《黄昏》（*Le soir*）属于印象主义风格。该曲作于1909年，它模糊神秘的色调恰如其分地诠释了作品标题。左手起伏的固定节奏型（升F音的反复形式）加强了该曲意象的刻画。

黄 昏

Le soir

赖因霍尔德·格利埃尔（1875—1956）

Op. 43, No. 5

曲目2
1

Andante

pp 固定节奏型

mf

u.c.

t.c.

4

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

simile

8

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

pp

u.c.

12

16

20

mf *p* *t.c.* *simile*

23

mp

26

dim.

29 *a tempo*

rit. *pp*

4 2 1 5 3 2

2

u.c.

32

5 2 1 4

35

simile

39

dim. *rit.* *pp*

克洛德·德彪西这首类似圆舞曲的钢琴独奏曲作于1915年，当时没有标题。人们认为该曲可能是为支援第一次世界大战期间的伤员筹集资金而作。

纪念册页

Album Leaf

(适度地，拘谨的)

Modéré, ♩ = 112 (a)

克洛德·德彪西

(1862—1918)

曲目3 1

旋律动机

p

dim.

più p

(a tempo) *mouvement*

不规则节奏中以平行方式进行的分解七和弦

6小节乐句 (第9—14小节) *mouvt*

en serrant
(变快地)

D踏板点

mf

(渐慢) *en retenant*

p

④ 德彪西的节拍速度记号。