

By
PETER CORAGGIO
Illustrated by
JON J. MURAKAMI

漫画小小钢琴演奏家

音乐的表情

Imagery In Music

作者/彼得·克拉吉奥 插画/乔恩·J.穆拉卡米 翻译/刘媿媿

kps 美国秋思音乐公司提供版权

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画小小钢琴演奏家——音乐的表情 / 彼得·克拉吉奥作者; 乔恩·J. 穆拉卡米插画; 刘媿媿翻译 - 上海: 上海音乐出版社, 2015.12
ISBN 978-7-5523-0853-2

I. 漫… II. ①彼… ②乔… ③刘… III. 钢琴演奏 - 儿童读物 IV. J624.16-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 127178 号

Original English Version © 2000 Neil A. Kjos Music Company, 4380
Jutland Drive, San Diego, California, 92117-0894

Chinese Version © 2015 Shanghai Music Publishing House Ltd., No. 7
Shaoxing Road, Shanghai, 200020

书 名: 漫画小小钢琴演奏家——音乐的表情
作 者: 彼得·克拉吉奥
插 画: 乔恩·J.穆拉卡米
翻 译: 刘媿媿

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 段劲楠
封面设计: 陆震伟
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

— 上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛隆印务有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 3 图、文: 48 面

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—3,000 册

ISBN 978-7-5523-0853-2/J·0769

定价: 25.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

目 录

本书出场人物.....	1
为什么要用意大利文? 是谁规定的?	3
有关作品速度、性格和表现方式的音乐术语.....	7

<i>a tempo</i>	41	<i>cantabile</i>	15	<i>fz</i>	22	<i>mosso</i>	29	<i>sempre</i>	37
<i>accelerando</i>	7	<i>cantando</i>	15	<i>gentile</i>	23	<i>moto</i>	29	<i>senza</i>	37
<i>adagio</i>	7	<i>capo</i>	16	<i>giocoso</i>	23	<i>non</i>	29	<i>sf, sfz</i>	37
<i>adagissimo</i>	7	<i>capriccio</i>	16	<i>giocoso</i>	23	<i>non</i>	29	<i>sforzando</i>	37
<i>affetto</i>	8	<i>capriccioso</i>	16	<i>giusto</i>	23	<i>p, pp, ppp</i>	31	<i>sforzato</i>	37
<i>affettuoso</i>	8	<i>comodo</i>	16	<i>grandioso</i>	24	<i>passione</i>	30	<i>simile</i>	37
<i>affrettando</i>	8	<i>col</i>	16	<i>grave</i>	24	<i>perdendosi</i>	30	<i>slentando</i>	38
<i>agitato</i>	8	<i>con</i>	16	<i>grazia</i>	24	<i>pesante</i>	30	<i>smorzando</i>	38
<i>al</i>	9	<i>cresc.</i>	17	<i>grazioso</i>	24	<i>piacere</i>	30	<i>sonoro</i>	38
<i>allargando</i>	9	<i>crescendo</i>	17	<i>gusto</i>	24	<i>pianissimo</i>	31	<i>sordino</i>	38
<i>allegro</i>	10	<i>decresc.</i>	17	<i>l'istesso tempo</i>	41	<i>"pianississimo"</i>	31	<i>sost.</i>	39
<i>allegretto</i>	10	<i>decrescendo</i>	17	<i>lamento</i>	25	<i>piano</i>	31	<i>sostenuto</i>	39
<i>allegriissimo</i>	10	<i>da</i>	18	<i>lamentoso</i>	25	<i>più</i>	32	<i>sotto voce</i>	39
<i>amabile</i>	11	<i>danza</i>	18	<i>largo</i>	25	<i>placido</i>	32	<i>spirito</i>	39
<i>amoroso</i>	11	<i>deciso</i>	18	<i>larghetto</i>	25	<i>poco</i>	32	<i>spiritoso</i>	39
<i>andante</i>	11	<i>delicato</i>	18	<i>largamente</i>	25	<i>poco a poco</i>	32	<i>staccato</i>	40
<i>andantino</i>	11	<i>dim.</i>	17	<i>legato</i>	25	<i>poco più lento</i>	32	<i>strepitoso</i>	40
<i>anima</i>	12	<i>diminuendo</i>	17	<i>legato</i>	25	<i>portato</i>	32	<i>stesso</i>	40
<i>animato</i>	12	<i>dolce</i>	18	<i>legg.</i>	26	<i>presto</i>	33	<i>stretto</i>	40
<i>animo</i>	12	<i>dolcissimo</i>	18	<i>leggerezza</i>	26	<i>prestissimo</i>	33	<i>stringendo</i>	40
<i>appassionato</i>	12	<i>doloroso</i>	18	<i>leggerissimo</i>	26	<i>quasi</i>	34	<i>subito</i>	40
<i>assai</i>	12	<i>eleganza</i>	19	<i>leggermente</i>	26	<i>queto</i>	34	<i>tempestoso</i>	41
<i>attacca</i>	12	<i>energico</i>	19	<i>leggero</i>	26	<i>rall.</i>	34	<i>tempo</i>	41
<i>ballo</i>	13	<i>espr.</i>	19	<i>leggiero</i>	26	<i>rallentando</i>	34	<i>tempo primo</i>	41
<i>barcarola</i>	13	<i>espressione</i>	19	<i>lento</i>	26	<i>rapidamente</i>	34	<i>teneramente</i>	41
<i>bellicoso</i>	13	<i>espressivo</i>	19	<i>lentamente</i>	26	<i>rinf.</i>	34	<i>tenuto</i>	41
<i>ben</i>	13	<i>f, ff, fff</i>	21	<i>lo stesso tempo</i>	41	<i>rinforzando</i>	34	<i>tranquillo</i>	42
<i>bene</i>	13	<i>facile</i>	20	<i>lusingando</i>	26	<i>riposo</i>	34	<i>tristezza</i>	42
<i>brava</i>	14	<i>fermata</i>	20	<i>maestoso</i>	27	<i>rit.</i>	35	<i>troppo</i>	42
<i>brave</i>	14	<i>fluido</i>	20	<i>marcato</i>	27	<i>ritardando</i>	35	<i>un poco</i>	32
<i>bravi</i>	14	<i>forte</i>	21	<i>martellato</i>	27	<i>riten.</i>	35	<i>veloce</i>	42
<i>bravo</i>	14	<i>fortissimo</i>	21	<i>marziale</i>	27	<i>ritenuto</i>	35	<i>vivace</i>	42
<i>bravura</i>	14	<i>"fortississimo"</i>	21	<i>meno</i>	28	<i>rubato</i>	36	<i>vivo</i>	42
<i>brio</i>	14	<i>forza</i>	22	<i>mesto</i>	28	<i>schermo</i>	37	<i>volante</i>	42
<i>brioso</i>	14	<i>funebre</i>	22	<i>mezzo</i>	28	<i>scherzando</i>	37		
<i>calando</i>	15	<i>fuoco</i>	22	<i>misterioso</i>	28	<i>secco</i>	37		
<i>calma</i>	15	<i>furioso</i>	22	<i>moderato</i>	28	<i>semplice</i>	37		
<i>calmando</i>	15	<i>furore</i>	22	<i>molto</i>	29				
<i>calmato</i>	15			<i>morendo</i>	29				

更多, 还是更少.....	43
作者手记——音乐的表情.....	44
作者简介.....	45

本书出场人物

马埃斯特罗·普洛芬多

音乐大师

马埃斯特罗·普洛芬多是对钢琴演奏艺术有着深刻理解的优秀艺术老师。这位充满热情的音乐家非常渴望将他的知识与同样喜欢音乐的人们一起分享，并希望这些知识能够对他们有所启发。

穆莎贝拉

普洛芬多的助教

穆莎贝拉是一位极富天赋的钢琴演奏者，同时也是一位对艺术有着敏锐直觉的老师。从她身上很好地诠释了什么是优雅和品味，正如她那灵气的名字那样，充满艺术的灵感。

阿吉塔托

艺术初学者

阿吉塔托是穆莎贝拉的学生，他年轻、热情，浑身充满活力，几乎没有一刻是安静的。对他来说，弹钢琴是件困难的事情，但阿吉塔托仍下定决心要努力练习，绝不半途而废，这种精神值得所有人学习。

音符小精灵

概念讲解小助手

音符小精灵可以帮助我们一些概念用图画的形式表现出来。它具有不可思议的超能力，可以随意改变大小，变换性别，还能迅速克隆出更多的音符小精灵。音符小精灵可不是凭空而来，它是作曲家创作出来的。

穆赛塔

小艺术家

穆赛塔也是穆莎贝拉的学生，她认真、性格温柔谦和，非常有艺术天赋。她善于接受新的艺术理念，并能充满热情的在音乐方面进行各种尝试。

布拉沃

普洛芬多的好朋友

普洛芬多最好的朋友是一只毛发看起来乱糟糟的大狗，它最喜欢做的事情就是什么都不做，装死是它的拿手好戏。虽然布拉沃外表看起来傻傻的，但其实它聪明着呢，有时它更像一位思考者。

目 录

本书出场人物.....	1
为什么要用意大利文? 是谁规定的?	3
有关作品速度、性格和表现方式的音乐术语.....	7
<i>a tempo</i>	41
<i>accelerando</i>	7
<i>adagio</i>	7
<i>adagissimo</i>	7
<i>affetto</i>	8
<i>affettuoso</i>	8
<i>affrettando</i>	8
<i>agitato</i>	8
<i>al</i>	9
<i>allargando</i>	9
<i>allegro</i>	10
<i>allegretto</i>	10
<i>allegriissimo</i>	10
<i>amabile</i>	11
<i>amoroso</i>	11
<i>andante</i>	11
<i>andantino</i>	11
<i>anima</i>	12
<i>animato</i>	12
<i>animo</i>	12
<i>appassionato</i>	12
<i>assai</i>	12
<i>attacca</i>	12
<i>ballo</i>	13
<i>barcarola</i>	13
<i>bellicoso</i>	13
<i>ben</i>	13
<i>bene</i>	13
<i>brava</i>	14
<i>brave</i>	14
<i>bravi</i>	14
<i>bravo</i>	14
<i>bravura</i>	14
<i>brio</i>	14
<i>brioso</i>	14
<i>calando</i>	15
<i>calma</i>	15
<i>calmando</i>	15
<i>calmato</i>	15
<i>cantabile</i>	15
<i>cantando</i>	15
<i>capo</i>	16
<i>capriccio</i>	16
<i>capriccioso</i>	16
<i>comodo</i>	16
<i>col</i>	16
<i>con</i>	16
<i>cresc.</i>	17
<i>crescendo</i>	17
<i>decresc.</i>	17
<i>decrescendo</i>	17
<i>da</i>	18
<i>danza</i>	18
<i>deciso</i>	18
<i>delicato</i>	18
<i>dim.</i>	17
<i>diminuendo</i>	17
<i>dolce</i>	18
<i>dolcissimo</i>	18
<i>doloroso</i>	18
<i>eleganza</i>	19
<i>energico</i>	19
<i>espr.</i>	19
<i>espressione</i>	19
<i>espressivo</i>	19
<i>f, ff, fff</i>	21
<i>facile</i>	20
<i>fermata</i>	20
<i>fluido</i>	20
<i>forte</i>	21
<i>fortissimo</i>	21
<i>"fortississimo"</i>	21
<i>forza</i>	22
<i>funebre</i>	22
<i>fuoco</i>	22
<i>furioso</i>	22
<i>furore</i>	22
<i>fz</i>	22
<i>gentile</i>	23
<i>giocoso</i>	23
<i>gioioso</i>	23
<i>giusto</i>	23
<i>grandioso</i>	24
<i>grave</i>	24
<i>grazia</i>	24
<i>grazioso</i>	24
<i>gusto</i>	24
<i>l'istesso tempo</i>	41
<i>lamento</i>	25
<i>lamentoso</i>	25
<i>largo</i>	25
<i>larghetto</i>	25
<i>largamente</i>	25
<i>legato</i>	25
<i>legg.</i>	26
<i>leggerezza</i>	26
<i>leggerissimo</i>	26
<i>leggermente</i>	26
<i>leggero</i>	26
<i>leggiero</i>	26
<i>lento</i>	26
<i>lentamente</i>	26
<i>lo stesso tempo</i>	41
<i>lusingando</i>	26
<i>maestoso</i>	27
<i>marcato</i>	27
<i>martellato</i>	27
<i>marziale</i>	27
<i>meno</i>	28
<i>mesto</i>	28
<i>mezzo</i>	28
<i>misterioso</i>	28
<i>moderato</i>	28
<i>molto</i>	29
<i>morendo</i>	29
<i>mosso</i>	29
<i>moto</i>	29
<i>non</i>	29
<i>p, pp, ppp</i>	31
<i>passione</i>	30
<i>perdendosi</i>	30
<i>pesante</i>	30
<i>piacere</i>	30
<i>pianissimo</i>	31
<i>"pianississimo"</i>	31
<i>piano</i>	31
<i>più</i>	32
<i>placido</i>	32
<i>poco</i>	32
<i>poco a poco</i>	32
<i>poco più lento</i>	32
<i>portato</i>	32
<i>presto</i>	33
<i>prestissimo</i>	33
<i>quasi</i>	34
<i>quieto</i>	34
<i>rall.</i>	34
<i>rallentando</i>	34
<i>rapidamente</i>	34
<i>rinf.</i>	34
<i>rinforzando</i>	34
<i>riposo</i>	34
<i>rit.</i>	35
<i>ritardando</i>	35
<i>riten.</i>	35
<i>ritenuto</i>	35
<i>rubato</i>	36
<i>scherzo</i>	37
<i>scherzando</i>	37
<i>secco</i>	37
<i>semplice</i>	37
<i>sempre</i>	37
<i>senza</i>	37
<i>sf, sfz</i>	37
<i>sforzando</i>	37
<i>sforzato</i>	37
<i>simile</i>	37
<i>slentando</i>	38
<i>smorzando</i>	38
<i>sonoro</i>	38
<i>sordino</i>	38
<i>sost.</i>	39
<i>sostenuto</i>	39
<i>sotto voce</i>	39
<i>spirito</i>	39
<i>spiritoso</i>	39
<i>staccato</i>	40
<i>strepitoso</i>	40
<i>stesso</i>	40
<i>stretto</i>	40
<i>stringendo</i>	40
<i>subito</i>	40
<i>tempestoso</i>	41
<i>tempo</i>	41
<i>tempo primo</i>	41
<i>teneramente</i>	41
<i>tenuto</i>	41
<i>tranquillo</i>	42
<i>tristezza</i>	42
<i>troppo</i>	42
<i>un poco</i>	32
<i>veloce</i>	42
<i>vivace</i>	42
<i>vivo</i>	42
<i>volante</i>	42
更多, 还是更少.....	43
作者手记——音乐的表情.....	44
作者简介.....	45

为什么要用意大利文？是谁规定的？

尽管现在我们日常对话时不会再用意大利语去讲这些术语,但音乐中的意大利语仍然在使用。

许多早期的键盘音乐作曲家(比如海顿、斯卡拉蒂和克莱门蒂)都想在他们的音乐中通过不同织体和调性来表达人类的情感。

起初,他们只是在作品的开头部分简单地写几个字(如快板或是柔板)描述一下演奏音乐时该有的基本情绪,以提醒演奏者注意。

后来,作曲家们开始在谱子上添加更多的单词(如渐强、活泼的以及温柔的),更为清晰地将音乐需要表现的情绪描述出来。

在一首作品开头处的文字,我们现在统称为“速度记号”,但它不仅仅只是提示我们音乐该弹多么快。

那么速度记号到底意味着音乐要用多快的速度来弹呢?

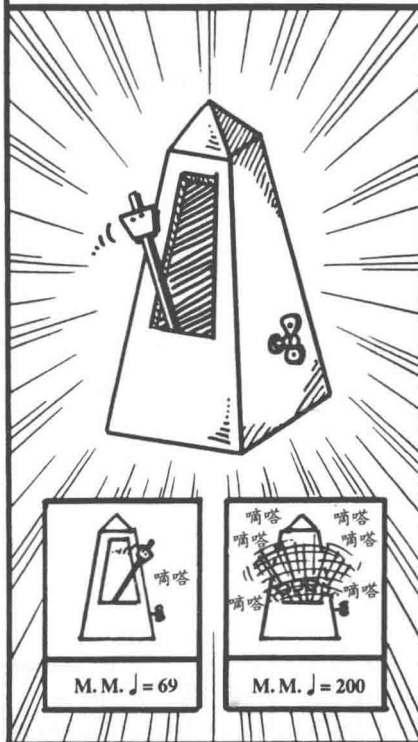
19 世纪初,巴黎生产了大量的节拍器,或许为解决这一问题迈开了第一步。

这种机械装置带有一根可以摇摆的摆杆,能够发出稳定的滴哒声。

梅尔策尔节拍器公司

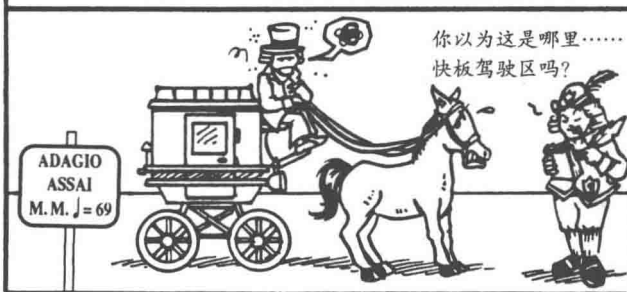
这些滴哒声的速度(数值标在节拍器上)可以通过调整摆杆上的游尺来控制,当游尺上下移动时,摆杆的速度可在每分钟 40—208 次之间变化。速度数值旁的速度记号用于表示音乐的情绪。

如果作曲家想要让音乐用每分钟 120 拍的速度来演奏,那么他们会在作品开始处写上 M. M. ♩=120,或是只写 ♩=120。

然而,从那时候起,许多作曲家开始越来越多地只把音乐与速度记号中的“速度”相连,而忽视了意大利术语中其代表的最原始的意义。

许多优秀的作曲家在创作时尽量避免写上确切的节拍器速度。因为人们不可能用特定的、一成不变的速度去表现音乐的生动性,节拍器的速度标记只是给我们提供一种适合演奏的速度建议。

就拿贝多芬来说,他能够最自由、最有感情地表现自己的音乐,他在演奏自己的作品时,会尝试对音乐的速度作许多次变化以找到最能打动自己的那一种。

有关作品速度、性格和表现方式的音乐术语

accelerando

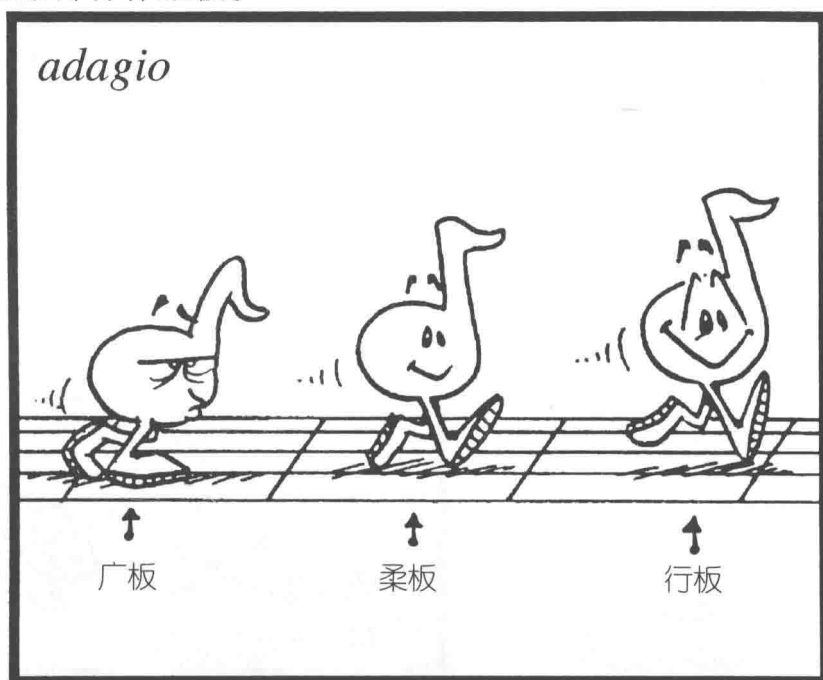
渐快。

加速的,变得越来越快。

adagio

柔板。

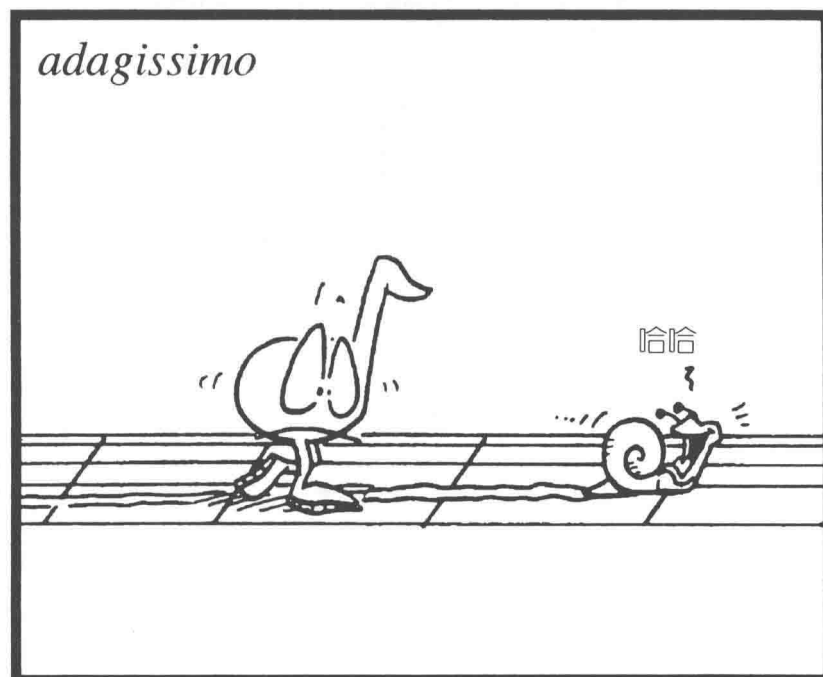
舒适的,慢速的。柔板一般来说要比广板(*largo*)快,但比行板(*andante*)慢。一部慢速的作品或是奏鸣曲、交响曲的慢速乐章经常都称作柔板。

adagissimo

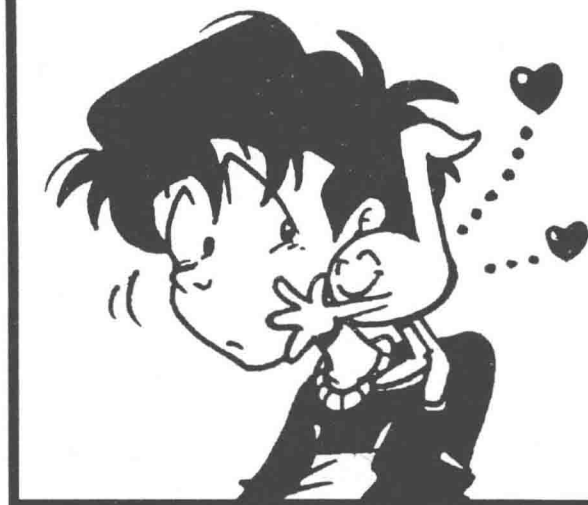
极缓板。

非常的慢。

affetto; affettuoso

喜爱，
深沉而温暖的情感；
深情的，
充满爱意的。

affetto**affrettando**

加紧，猛冲。

affrettando**agitato**

激动的，
兴奋地，
带有一点紧张
的感觉。

agitato

这就是我
名字的意思吗？！

怎么能这么
说我呢？！！

啊？！！

啊？！！

啊？！

啊？

啊？！！

al

到,至……

al fine——至结束。

allargando

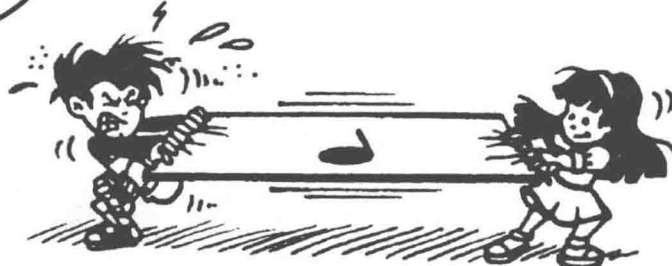
渐慢并渐强 逐渐变得更慢、更宽广,常伴随着渐强。

allargando

意思就是体积变大,占据更多空间。

好……那
我们开始
使劲儿扯
吧!想象一下,一个音符逐渐由黑色变成
白色的。

嘿哟!

音符逐渐变宽,所以它就占了更
多的时间。由于它变宽变大,音乐
也就慢了下来。哇! 快
看发生了
什么!

allegro

快板。

欢快的、明亮的、高兴的。快板不仅指速度快,还表示一种欢快的情绪。它可以指快速的乐章,也可以用不同的速度来表达欢快的情绪。快板是奏鸣曲或交响乐第一乐章中最常见的速度。

*-干杯!

allegretto

小快板。

温和开朗的,活泼的,愉悦的。比快板的速度更轻松缓和一点。

allegro

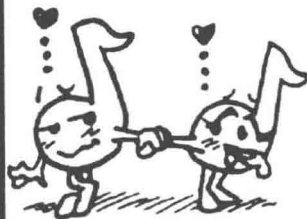
极快的。

尽可能地欢快。

amabile愉快的,可爱的,
甜蜜的,温和的。**amoroso**

深情的,充满爱意的。

amabile**amoroso****andante**

行板。

字面意思就是“行进”。音乐以一种如散步般舒适放松的感觉展开。行板不像小快板那么活泼,也不像柔板那样缓和。

andante

当你用“行板”的感觉走路时,要知道你不是在跑,也不是在跳,仅是在行走,如散步般地往前走。

andantino

小行板。比行板少一点。

andantino

你这个“比行板少一点”,是指我弹得不要那么放松,也就是快一点……

你怎么理解都行!

不太慢嘛也就是稍微快一点……

……还是说不要太快,也就是慢一点?!

到底怎么样才对啊?

……不太快嘛也就是慢一点。

实际上,这两种方式的小行板都被作曲家用过。

一些早期作曲家认为小行板是稍慢一点的感觉,但19世纪的作曲家却经常将它看作是稍快一点的速度。

你需要根据所演奏的作品来决定哪种速度是最适合的。

anima, animo

精神、心灵的，
精神的。

con anima :
带着感情，全
身心地投入。

animato

生气勃勃。
活泼的，充满
活力的。

appassionato

热情。
热情的，
狂热的，
情感的。

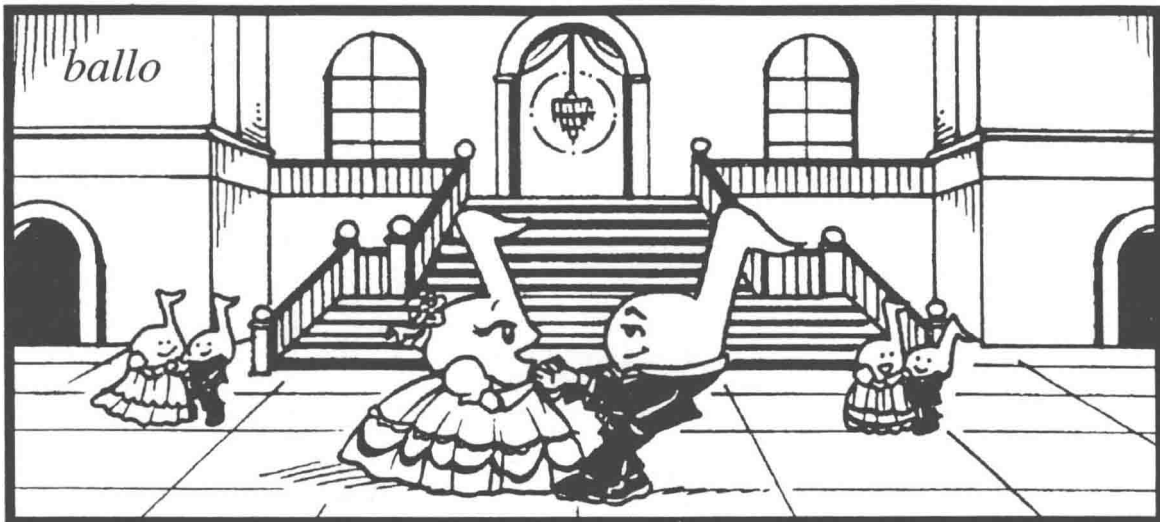
assai

非常，许多，极其……与 *molto* (非常，很) 意义相似。

adagio assai : 非常慢。

attacca

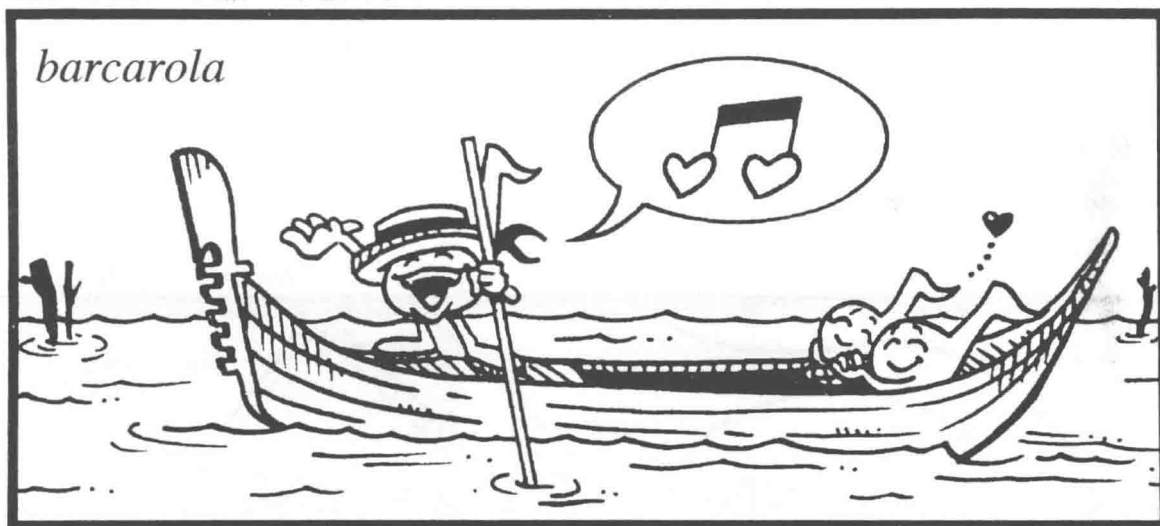
没有停顿的，直接往下演奏下一乐章或下一部分。

barcarola

船歌。

一种威尼斯划小船的船夫所唱的歌曲,经常使用 6/8 拍或是 12/8 拍, barca 即意大利语“小船”的意思。

bellicoso

好战的,喜爱争吵的,吵闹的。

ben, bene

非常……

ben giocoso : 非常诙谐的。