

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

漫画小小钢琴演奏家

音乐的风格

Music Style

作者/彼得·克拉吉奥 插画/乔恩·J.穆拉卡米 翻译/刘媿媿

By Peter Coraggio

Illustrated by Jon J. Murakami

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

456 美国秋思音乐公司提供版权

ALOHA! JON J. MURAKAMI

漫画小小钢琴演奏家

音乐的风格

Music Style

作者/彼得·克拉吉奥 插画/乔恩·J.穆拉卡米 翻译/刘媿媿

 美国秋思音乐公司提供版权

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——音乐的风格 / 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 978-7-5523-0852-5

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 127179 号

Original English Version © 2003 Peter Coraggio & Jon J. Murakami

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——音乐的风格

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: 3.25 图、文: 52 面

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-5523-0852-5/J · 0768

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

什么是音乐风格	4
演奏古老的音乐	5
潮流与风格	6
音乐的历史时期	7
巴洛克时期	8
巴洛克键盘乐器	9
羽管键琴	9
击弦古钢琴	10
巴洛克作曲家	12
巴赫	12
斯卡拉蒂	13
巴洛克音乐的形式	14
巴洛克音乐的要素	15
巴洛克装饰音	16
巴洛克音乐的表现	17
古典主义时期	18
两种钢琴——FORTEPIANO 与 PIANOFORTE	19
古典主义作曲家	22
海顿	22
莫扎特	23
克莱门蒂	24
贝多芬	25

古典主义音乐的形式	26
古典主义音乐的表现	27
浪漫主义时期	28
民族乐派	30
浪漫主义歌曲的影响	30
演出背景	31
钢琴大师	33
钢琴音乐的黄金时代	34
浪漫主义音乐的元素	36
典型的浪漫主义曲式	36
调性	36
音乐力度与音乐表现	37
浪漫主义表演观念	37
浪漫主义作曲家	38
舒伯特	38
门德尔松	39
舒曼	40
肖邦	41
李斯特	43
勃拉姆斯	44
格里格	45
浪漫主义音乐的诠释	46
作者手记——音乐的风格	48
作者简介	49

本书出场人物

马埃斯特罗·普洛芬多

音乐大师

马埃斯特罗·普洛芬多是对钢琴表演艺术有着深刻理解的音乐大师。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

普洛芬多的教学助理

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。她很好地诠释了什么是优雅和品位，她正如自己的名字本意一样，充满着艺术的灵气。

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。

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，并能充满热情地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也不做，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

什么是音乐风格	4
演奏古老的音乐	5
潮流与风格	6
音乐的历史时期	7
巴洛克时期	8
巴洛克键盘乐器	9
羽管键琴	9
击弦古钢琴	10
巴洛克作曲家	12
巴赫	12
斯卡拉蒂	13
巴洛克音乐的形式	14
巴洛克音乐的要素	15
巴洛克装饰音	16
巴洛克音乐的表现	17
古典主义时期	18
两种钢琴——FORTEPIANO 与 PIANOFORTE	19
古典主义作曲家	22
海顿	22
莫扎特	23
克莱门蒂	24
贝多芬	25

古典主义音乐的形式	26
古典主义音乐的表现	27
浪漫主义时期	28
民族乐派	30
浪漫主义歌曲的影响	30
演出背景	31
钢琴大师	33
钢琴音乐的黄金时代	34
浪漫主义音乐的元素	36
典型的浪漫主义曲式	36
调性	36
音乐力度与音乐表现	37
浪漫主义表演观念	37
浪漫主义作曲家	38
舒伯特	38
门德尔松	39
舒曼	40
肖邦	41
李斯特	43
勃拉姆斯	44
格里格	45
浪漫主义音乐的诠释	46
作者手记——音乐的风格	48
作者简介	49

什么是音乐风格

随着早期文明的消失,很多属于那个时代的音乐传统和音乐表演方式也就不复存在了。

最早有关音乐的文字描述,出现在古埃及、中国、印度、波斯、希腊以及罗马等文明古国。

在这些仅存的艺术作品和文字记载中可以看出,用拨奏或者用弓来演奏的弦乐器,早在几千年前就已经存在。

然而,带有键盘的弦乐器直到六百年前才出现。

你会弹贝多芬的《第九交响曲》吗?

孩子,这是十六世纪。贝多芬还要再过两百年才出生呢。

它们小巧玲珑,只能演奏很少的几个调,最初是为帮助演唱者们确定开始歌唱时的音准用的。

大约到了17世纪,这种乐器开始渐渐变大,形式也更多样化,它能灵活地演奏各种音乐,作用丝毫不输歌唱者。这也促使更多的作曲家有兴趣去创作仅使用键盘乐器表演的音乐作品(也就是独奏音乐)。

大约在18世纪时,才创造出钢琴这种完全属于现代的键盘式乐器。如今的音乐家也很少演奏在那之前的音乐了。

演奏古老的音乐

早期,学生只能通过模仿大师的演奏来进行音乐学习。

作曲家们总是渴望自己创作的音乐能够被更多的人喜欢和演奏。

随着书面语言不断地发展,作曲家们开始创造各种符号来记录音乐,这种东西叫作“乐谱”。

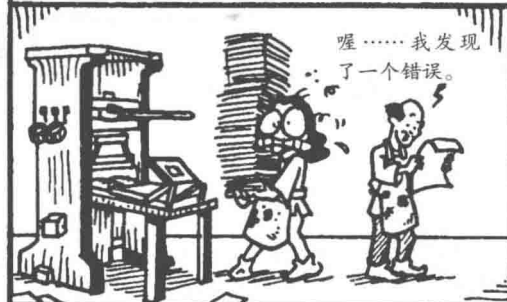
当时的乐谱中只标记少量的记号,因为演奏这些乐曲的人要么是作曲家本人,要么是专门演奏当时风格的音乐家,而他们对如何演奏这些作品了如指掌。

后来,作曲家们开始在乐谱中加入一些文字和记号来表示强弱、速度、重音,并通过各种方式使乐谱能够准确表达音乐内容。这样不仅让作曲家之外的人们,甚至让来自不同国家的人也能演奏他们的作品。

最早的乐谱只能通过手工抄写复制,但随着1457年印刷机的发明,音乐开始能够在世界的各个角落流传。

由于复制乐谱不再是件难事,作曲家们也开始在他们的作品中使用更加复杂的记谱法来表现音乐。

但无论乐谱标写得多么细致,在演奏中也无法完全精确地表达出作品所需要的全部感情。

斯克里亚宾《奏鸣曲》, Op. 66, no. 8

通常,对于一名经验丰富的演奏者来说,乐谱上的内容已经足够了,演奏者应该做到对作曲家想要表达的内容心中有数。

这就叫做“诠释”。

那如果乐谱上没有给我们充足的信息,我们该如何做呢?

作曲家或者他们的学生所写的书籍与信件能够很好地帮助我们理解作曲家的想法,以及谱子到底要求我们怎么弹。

我们也可以通过阅读那些聆听过作曲家本人演奏的学者所写的文章,以及对作曲家有一定了解的人们的叙述来推敲谱子究竟该怎么弹。

音乐的传统可以通过老师与学生之间的教与学不断地延续下去。

那些离我们时代越近的作曲家,有关他们的信息与理念往往也传递得更准确直接。

潮流与风格

在某个时代或地域里最有影响力的人创造出的一种关于品位的标准称为“潮流”。

潮流对一个社会的影响体现在方方面面,包括人们说的语言、政治理念、科学技术、建筑风格、家具样式、穿衣品位甚至是化妆与发型的样子。

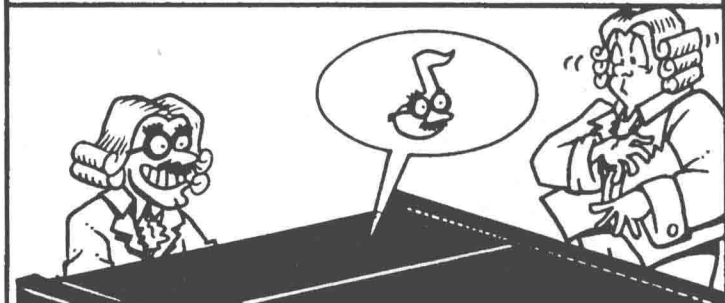
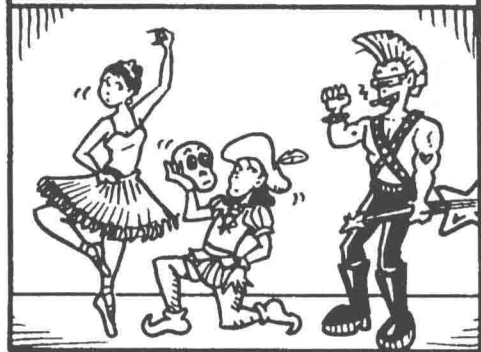
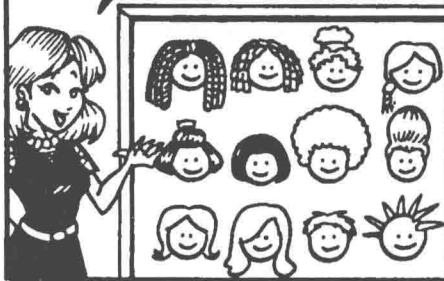
潮流同样也反映在视觉与表演艺术中,比如舞蹈、戏剧以及音乐。

所有以前的作曲家,在他们的时代都曾是“当代”作曲家,他们都曾与自己同时代的其他作曲家分享自己认为具有“革命性”的理念。

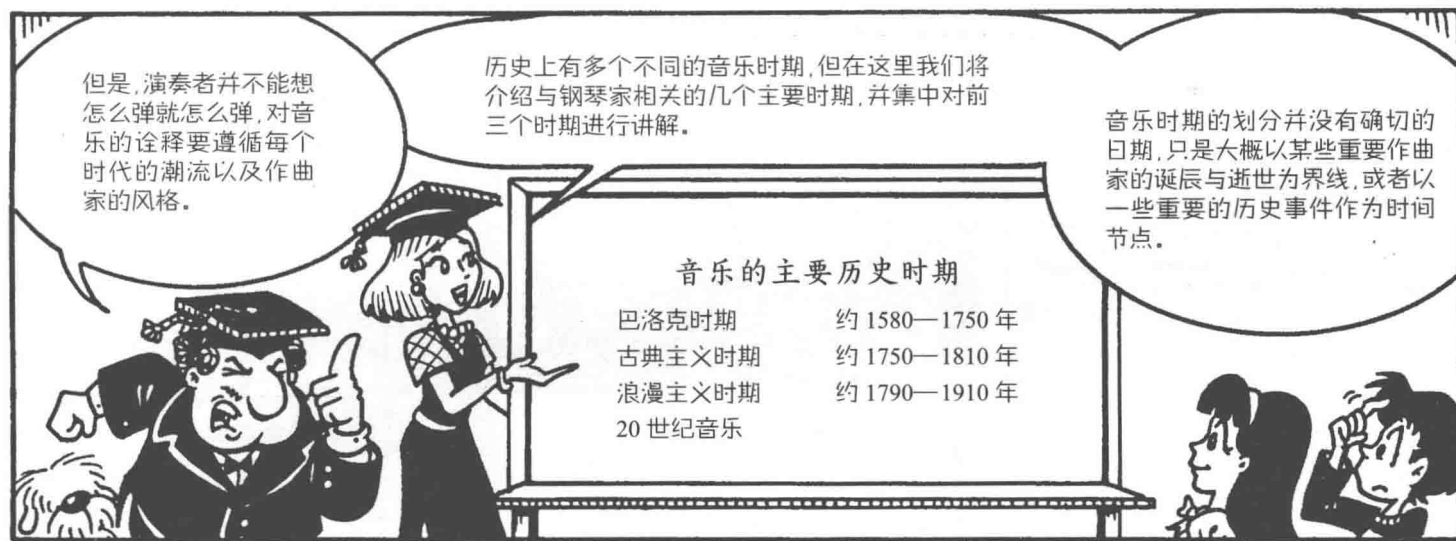
但是,在跟随时代潮流的同时,伟大的作曲家总是能够在自己的作品中加入一些属于自己标志性的新东西,或者说加入了他们自己的“风格”。

哎呀!你在用整个身体弹琴,而不只是用手指……

……好棒的创意!!

音乐的历史时期

巴洛克时期

约 1580—1750 年

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫，库普兰，弗雷斯科巴尔迪，亨德尔，普赛尔，拉莫，斯卡拉蒂

“巴洛克”一词来源于葡萄牙语的 barroco，意思是一种形状不规则的珍珠。

艺术家把这时期的音乐、建筑和绘画称为“巴洛克”艺术，因为它们都具有波浪式的曲线、炫丽的色彩和复杂的装饰等特点。

巴洛克珍珠

哇！真是雄伟又精妙的建筑啊！！

在巴洛克时期，音乐在宫廷、教堂或者是贵族的家中演出。

在教堂里，有唱诗班与乐队为宗教仪式进行演出，这种表演有时能够持续长达几个小时。

有钱的贵族们会雇佣作曲家、演奏家、歌手、音乐老师、乐队以及舞蹈和戏剧演出团体为他们提供私人娱乐。

欧洲宫廷雇佣大批音乐家，他们的表演反映了社会生活的重要特征。

唱了多久了？……
才六个多小时而已！

作曲家几乎能够为身边所有的事情谱曲，但他们的创作必须要符合听众的期待。那时的作曲家并没有按照自己意愿来进行创作的自由。

尽管音乐家们过着衣食无忧的生活，但实际上也不过就是权贵们的仆人而已。

哈！难道这就是为什么人们要穿这么可笑的衣服参加音乐会的原因吗？

巴洛克键盘乐器

那时,最流行的键盘弦乐器是羽管键琴和击弦古钢琴。

钢琴大约发明于18世纪,然而那时几乎没有音乐家认识这种乐器。

“这是什么玩意儿?”
“这东西要怎么弹?”

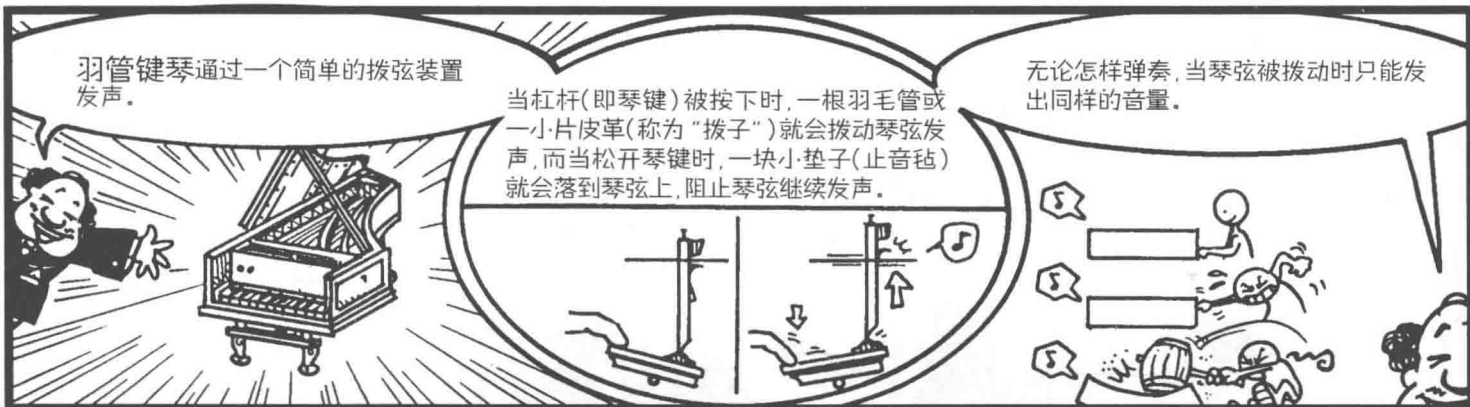
键盘弦乐器演奏会

羽管键琴通过一个简单的拨弦装置发声。

当杠杆(即琴键)被按下时,一根羽毛管或一小片皮革(称为“拨子”)就会拨动琴弦发声,而当松开琴键时,一块小垫子(止音毡)就会落到琴弦上,阻止琴弦继续发声。

无论怎样弹奏,当琴弦被拨动时只能发出同样的音量。

为了能够演奏更丰富的音响,大型的羽管键琴通常都有两排琴键,可以同时弹奏两组或更多组不同的琴弦发音。

弹拨装置与两排琴键是相互联通的,当演奏者弹奏下排某个琴键时,上排相应的琴键也会按下,并有特殊的装置为其消音。

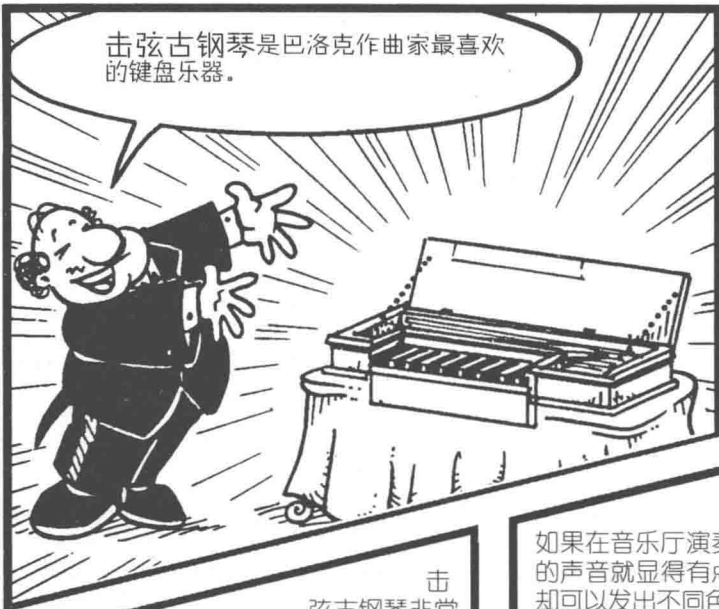

羽管键琴发展出许多形态、尺寸和样式。对于它的形制来说,并没有一个统一的标准,不同的制造者所制造的羽管键琴可能会完全不同。

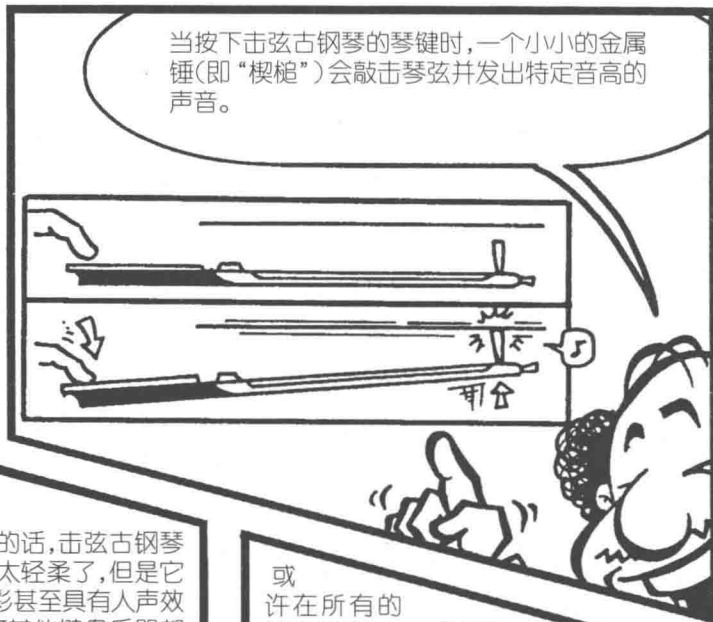
羽管键琴都是订制的,因而琴的大小以及装饰的精美度完全取决于使用者所支付价钱的高低。

有的琴甚至只是一个带有几个琴键和琴弦的盒子,可以放在桌子上进行演奏。而贵族订制的羽管键琴往往都镶着金边,上面还有著名艺术家的绘画,配有精美的琴脚,装饰着象牙或是镶嵌有精美的珠宝,琴面熠熠生辉。

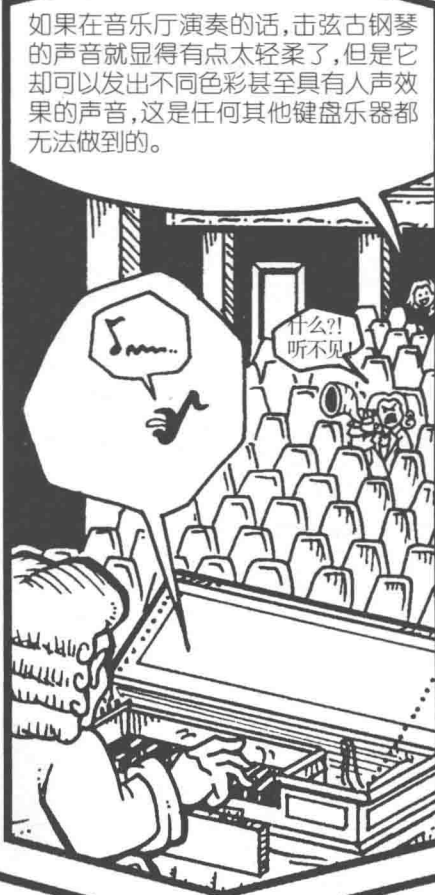
击弦古钢琴是巴洛克作曲家最喜欢的键盘乐器。

当按下击弦古钢琴的琴键时，一个小小的金属锤（即“楔槌”）会敲击琴弦并发出特定音高的声音。

击弦古钢琴非常难演奏，它需要手指有非常精准的控制力。一旦开始弹奏，就需要保持力度来获得持续不断的音响，用不同的力度进行弹奏会产生不同的音响效果。

如果在音乐厅演奏的话，击弦古钢琴的声音就显得有点太轻柔了，但是它却可以发出不同色彩甚至具有人声效果的声音，这是任何其他键盘乐器都无法做到的。

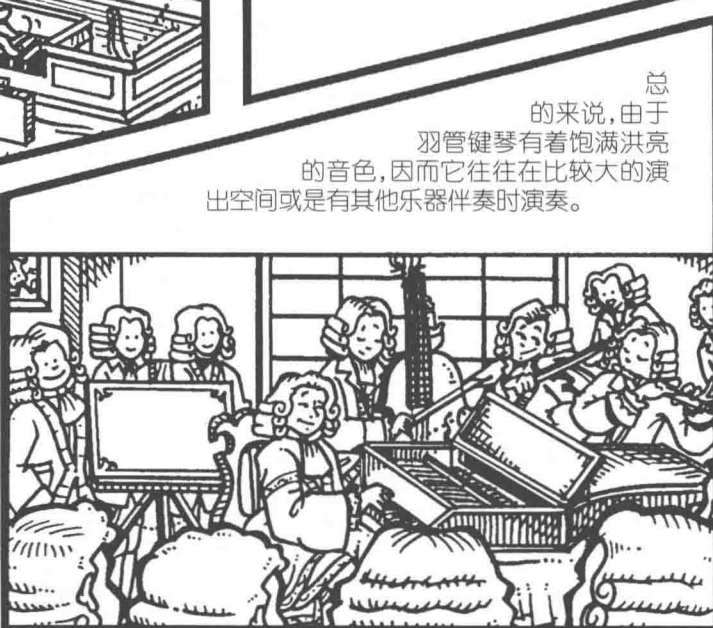
什么？听不见

或许在所有的键盘乐器中，击弦古钢琴的声音是最为敏感细腻的了，人们往往可以利用它这种具有丰富变化的声音来表现个人情感，自娱自乐。

大多数的键盘音乐作品并不会特别指定用哪种乐器来演奏，因而在那个年代，一首曲子用什么乐器来弹都可以，演奏者也可以根据音乐的性格特点来选择不同的乐器进行表演。

总的来说，由于羽管键琴有着饱满洪亮的音色，因而它往往在比较大的演出空间或是有其他乐器伴奏时演奏。

看啊,我这台钢琴上的黑键白键颠倒过来了,而且这些琴键都好小啊!

是的,这些白色的琴键都是用象牙制成的,非常昂贵。因而这些小一点的象牙用来当作“黑键”,而用黑檀木作为“白键”。这些琴键即使被长时间弹奏使用,也都能保持乌黑的色泽。

我可从来都没练那么久……而且我手上的泥点在黑色的琴键上也看不出来了……

想得美,阿吉塔托!
赶紧去洗手!!

由于这些琴键非常小,所以在演奏时必须努力弯曲手指使指尖并排保持在一条直线上。演奏者手指运动幅度以能发音为准,手臂仅用于支撑手部,几乎不施加任何臂力。

当快速演奏一个音时,演奏者常常快速将指尖滑向掌心,几乎同时再用另一根手指接着演奏。

也是由于琴键短小的原因,在巴赫之前的很多演奏者很少使用大拇指来弹奏。弹奏音阶时,他们都是用中指不断穿过其他手指的方法来进行的。

穆莎贝拉穿上礼服的样子很美吧?

这对我来说有点难度……

右手演奏的上行音阶所用的指法往往是3指到4指再换3指到4指……下行时则用3指到2指再换3指到2指……这种演奏方式使得旋律听起来总有起伏的不平均感,因而需要用其他方式来进行调节。

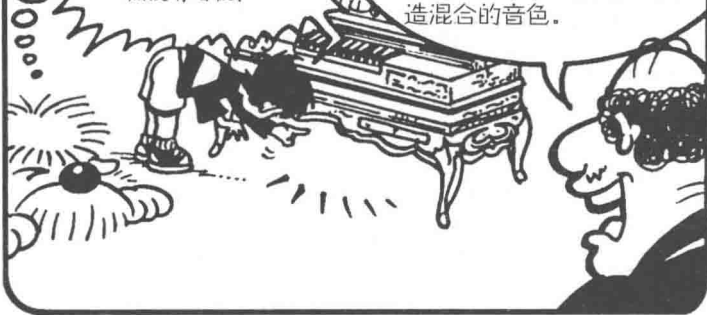
尽管当时很流行将一组相同的短时值音符用富有弹性的节奏来演奏,但如今,几乎没有人再用那样的方式来弹奏巴洛克时期的音乐了。

在用钢琴演奏巴洛克音乐时要使用踏板,但如果在使用时已经让听者明显感觉到音响的模糊,那就说明踏板用得有点多了。

NOTES
INÉGALES
(非等时值节奏)

唉!这些乐器竟然没有踏板!

只有当手指持续按压琴键时,音符才能连续发出声响。巴洛克时期的演奏者通过持续按压琴键(有时候也称作“指踏板”)来制造混合的音色。

踏板用得太多啦!!!

呃……

巴洛克作曲家

