

ALFRED BRENDL

布伦德尔

谈
钢琴

每个弹钢琴的人都需要知道的那些事儿

阿尔弗雷德·布伦德尔 著
哥特弗雷德·维甘德 绘
沈锡良 金言 译

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

阿尔弗雷德·布伦德尔

布伦德尔谈钢琴

为钢琴爱好者而写

插画：戈特弗里德·维甘德

翻译：沈锡良 段劲楠

卡尔·汉泽尔出版社提供版权

上海音乐出版社出版

图书在版编目 (CIP) 数据

布伦德尔谈钢琴 / 阿尔弗雷德·布伦德尔著; 哥特弗雷德·维甘德绘;
沈锡良、金言译 - 上海: 上海音乐出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5523-1406-9

I. 布… II. ①阿… ②哥… ③沈… ④金… III. 钢琴演奏 - 研究 IV.
J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 172562 号

Author: Alfred Brendel

Illustrator: Gottfried Wiegand

Title: A bis Z eines Pianisten. Ein Lesebuch für Klavierliebende

2012 Carl Hanser Verlag München

Chinese language edition arranged through Hercules Business & Culture GmbH, Germany

书 名: 布伦德尔谈钢琴
著 者: 阿尔弗雷德·布伦德尔
绘 者: 哥特弗雷德·维甘德
译 者: 沈锡良 金 言

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 段劲楠
封面设计: 翟晓峰
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: 上海书刊印刷有限公司

开本: 787×1092 1/32 印张: 4.25 插页: 4 字数: 82 千字

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

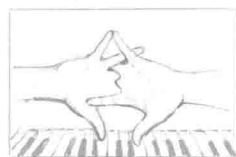
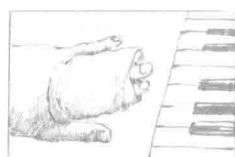
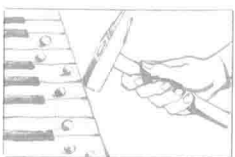
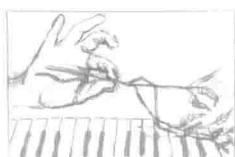
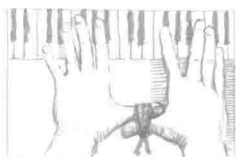
ISBN 978-7-5523-1406-9/J · 1299

定价: 38.00 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

前言

本书是我上了年岁之后对音乐、音乐家以及我的职业生涯想要说的话。我的第二职业——文学，要求我把事情的来龙去脉说简单，但并非要简化到令人无法容忍的程度。我对警句式和碎片式文字的喜欢在此起了很大作用——完整性并非我追求的目标。我邀请没有看过我的随笔集《论音乐》以及那本我和马丁·迈尔的对话录《秩序的面纱》的读者，以开放的心态阅读本书。我尤其想提及一下《秩序的面纱》中关于演奏的那个章节。

毫无疑问，你可以闭着眼睛沉浸在音乐中，单纯地“臣服”于这种聆听的享受，但你也可以使它形式化、知识化、心理化、诗意化。如果你重视它的话，你可以用社会学术语来表达音乐可以是什么，不可以是什么。你可以从乐曲中推断出它们是什么，或者投入到乐曲中，看看它们究竟应该是什么。对后者，我至少已经竭尽全力避免。我更喜欢做的事，是本能地直面音乐，并用充满乐趣的语言去阐释它。

对于那些在某些类型或体裁作品的创作上贡献“超凡”的作曲家，我倾向于称之为“大师”。但在某些人的耳朵里，我使用的词语“大师”听起来或许陈

旧过时,或者足以唤起对诸如大批评家或者大作家们那些讽刺性特征的回忆。我在德语中找不到英语“pre-eminence”(超凡)的对应词,因此不想弃用这个英语单词。此外,它也透露了伟大的音乐使我置身于其中的某种赞赏性的仰慕之情。只有在我看来那些作曲家们是在出类拔萃地运用特定的音乐形式或者体裁时,我才会在这本书中将他们列为词条进行讨论。伟大、天才和技艺精湛是我经常使用的词汇,倘若没有这样的词汇,我的语言将是难以应付的。

对于二十世纪的作曲家未能在本书中详细提及的问题,我不希望招致误解。对诸如德彪西、拉威尔乃至梅西安和利盖蒂等等没有给出应有的解读,这仅和下列因素有关:我自己的保留曲目大多归入一个极为重视音乐作品“歌唱性”的时期——我想把它称为钢琴创作的黄金时代。后来,二十世纪极大地放弃了这种歌唱性的基础。了解我的人都知道,作为见证人,我曾经多么热情地致力于弘扬近百年的音乐。1908、1909年前后的寥寥数位作曲家敢于首次从摆脱调性的音乐中吸取经验,这是一种令我佩服之至的英雄行为。顺便说一句,勋伯格的钢琴协奏曲我已在世界五大洲弹奏了六十八次。有一篇论文收录在我的一部随笔集里,我曾对这些作品进行过深入研究。

有一句话需要向女性音乐家们说明。我在谈及钢琴家的时候,始终将女性钢琴家纳入其中。为了

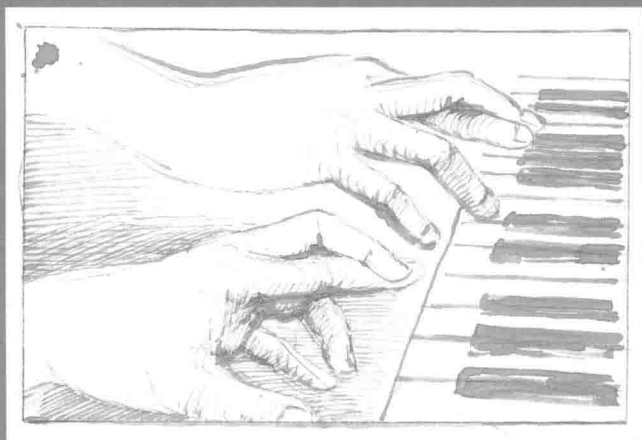
阅读的方便,讨厌的德语语言总是忽略通常指称女性的机会^①。尽管这原本是不允许发生的事,但很遗憾,这种简化的说法仍然不可避免。就请诸位多多包涵吧。

本书的文字是在柏林科学中心精心关照下完成的。莫妮卡·默勒林、蒂尔·费尔纳和玛丽亚·玛伊诺给我提供了极其宝贵的帮助。我将拙著献给我确立准则并且钦佩与异议兼而有之的音乐家、充满感激的听众以及付出真情实意的伟大作曲家们。

阿尔弗雷德·布伦德尔

2012 年于英国伦敦

① 注:在一些其他语言中,如英语,“钢琴家”(pianist 或 piano player)作为集合名词既可指男性钢琴家,也可指女性钢琴家。但在德语中,表示职业的名词会根据不同的词尾表示不同性别的对象,如男性钢琴家是 Klavierspieler,女性钢琴家则是 Klavierspielerin。——译者注

目 录

前言

A

和弦	1
重音	1
开始	2
触键	2
琶音	2
录音	3

B

巴赫	7
平衡	8
改编	9
贝多芬	11
勃拉姆斯	12

C

如歌地	15
性格	15
肖邦	16

渐强	17
----------	----

D

渐弱	21
指挥	21
柔美	22

E

简约	25
合奏	25
极端	26

F

幻想曲	29
指法	29
形式	30

G

情感	33
----------	----

H

和声	37
海顿	37
幽默	38
咳嗽	39

I

演奏者	41
演奏 1	41
演奏 2	43

J

玩笑	45
----------	----

K

音色	47
钢琴	48
钢琴协奏曲	50
小音符	52
作曲家	52
把控	53

L

连音	55
爱	55
艺术歌曲	56
李斯特	58

M

节拍器	63
莫扎特	64

N

谱面	67
----------	----

O

八度音	71
管弦乐队	71

P

踏板	75
演奏曲目	76
脉搏	77

Q

横向三角钢琴	79
--------------	----

R

规则	81
曲目	81
节奏	82
慢	83
感动	84

S

斯卡拉蒂	87
结尾	87
舒伯特	88

舒曼	89
断音	90
安静	91
切分音	91

T

舞蹈	93
性情	93
速度	93
忠实于乐谱	94
深度	96
颤音	97

U

练习	101
连接部	101
毫发无损	102

V

变奏曲	105
柔音踏板	106
多样性	106
炫技	107
演奏记号	108

W

作品与人物	113
-------------	-----

X, Y

对句格言	117
------------	-----

呸!	117
----------	-----

Z

相互关系	119
------------	-----

A

和弦(AKKORD/CHORD) 有一位指挥,真是这么对我说的:“一个钢琴家只要将一个和弦的所有音符用相同的音量弹奏出来,就是拥有了一副好技术。”毫不奇怪,他这种不高明的指点会让音乐家们失去热情和精致。

人们应该关注中声部。和弦可以由内而外地发出光芒。

重音(AKZENTE/ACCENT) 几乎始终要时刻准备好演奏重音,即便未涉及切分音符。弱拍音符常常需要承担一部分强度——这在舒伯特那里是很好的例证。《流浪者幻想曲》起始时的节奏听上去要更加生动活泼、更加自然大方:它以扬抑抑格的方式原地踏步。舒伯特是重音的狂热爱好者,他往往迫不及待地将重音转化成歌唱性的音乐。不过我们首先得尝试将其手稿中有时太大的重音记号和渐弱记号区分开来。伟大的《C大调交响曲》开头强调的圆号乐音最好不应受到影响,而是应该从整体上稍稍加以突出。

在贝多芬那里,除了通常的重音记号之外,我们还可以发现其他各种各样的规定和力度划分,比如 *sforzando*, *sforzato*, *rinforzando*, *forte piano*, 以及不断

叠加的 *forte*。详见拙著《论音乐》，Piper 出版社，58 - 60 页。

开始(ANFANG/BEGINNING) 钢琴家走上舞台，坐下来，不断调整自己凳子的位置和高度，他睁眼又闭眼，将手指搁到琴键上，又放下来抓住膝盖，最终他鼓起劲，然后开始演奏。在他开始演奏之前，如果能事先试一下琴凳(和那架三角钢琴)，也许开始时就会更加从容了。

乐曲或乐章的开始总是告诉我们该乐曲的基本特征，至少在较古老的音乐中是如此。演奏者在演奏时应该立即进入状态。自信地开始是演奏者至关重要的任务。

触键(ANSCHLAG/TOUCH) 或许对一些演奏者来说，“触键”和“击穿”是一个意思吧。确实，演奏者可以奋力敲击键盘乃至声音“击穿”听众的听觉。

我们最好还是用英文中 *touch* (触摸) 或 *toucher* (触摸者) 这样温和友好的词来表述吧。

明确地说就是：你可以使劲地、真正有力地演奏，但不是像用刀穿过琴键那样制造刺耳的声响。

琶音(ARPEGGIO) 琶音不仅是小手演奏大跨度和弦的权宜之计，而且是一种重要的表达手段。琶音的表现力从猛烈直至神秘程度(例如贝多芬奏鸣曲 Op. 31 no. 2 开头部分)。