

齐尔品

钢琴小品曲集 Op.5

Bagatelles for the Piano

钢琴作品演奏指导

TCHEREPNIN

林·弗里曼·奥尔森编注 姚世真译

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

美国阿尔弗雷德出版公司提供版权

齐尔品

钢琴作品演奏指导

钢琴小品曲集 Op.5

林·弗里曼·奥尔森编注 姚世真译

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

齐尔品钢琴作品演奏指导—钢琴小品曲集 Op.5/ 林·弗里曼·奥尔森著;
姚世真译.—上海: 上海音乐出版社, 2009.4

美国阿尔弗莱德音乐出版公司提供版权

ISBN 978-7-80751-362-9

I. 齐… II. ①林…②姚… III. 钢琴—器乐曲—美国—选集 IV. J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 036351 号

Second Edition

Copyright © MCMXCV by Alfred Publishing Co., Inc.

LICENSED FOR DISTRIBUTION AND SALE ONLY IN THE PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA

仅授权在中华人民共和国境内发行、销售

书名: 齐尔品钢琴作品演奏指导——钢琴小品曲集 Op.5

编注: 林·弗里曼·奥而森

翻译: 姚世真

出品人: 费维耀

责任编辑: 张静星 陶 天

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: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 4 乐谱 28 面

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

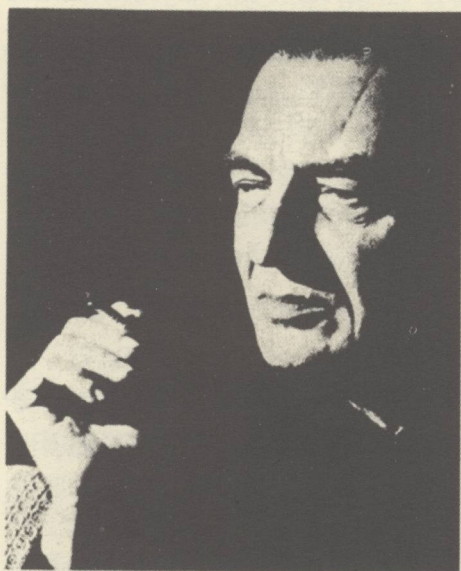
ISBN 978-7-80751-362-9/J.319

定价: 12.00 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: 021-36162648

目 录

亚历山大·齐尔品

页码

关于作曲家	2
关于小品曲集, Op.5	2
关于这个版本	2
演奏指导	3
第1首 进行曲风格的快板	4
第2首 活潑生动地	6
第3首 充满活力地	9
第4首 忧伤的慢板	12
第5首 柔和地	14
第6首 精神饱满的快板	16
第7首 非常快的急板	18
第8首 快板	21
第9首 小快板	24
第10首 急板	26

关于作曲家

亚历山大·齐尔品(Alexander Tcherepnin)1899年出生
于俄罗斯圣彼得堡市。他的父亲是一位著名作曲家(主要
成就为戏剧音乐),也是伟大作曲家里姆斯基-科萨科夫的
学生。亚历山大长大后成为钢琴家和作曲家,他33岁时决
定去东方——中国和日本生活。在那里,他不仅发展了自
己的事业,也促进了许多东方作曲家的创作。他在东京创
办了自己的出版社,并娶了中国钢琴家李献敏为妻。自
1949年起他定居美国,最初是在芝加哥市中心的德保罗
(DePaul)大学任理论教师,他的妻子也应邀成为该校教师。
齐尔品1958年入美籍,并在1964年迁居纽约市。他的作
品包括管弦乐曲、芭蕾舞曲、室内乐、合唱以及钢琴独奏

曲。他创作了六首钢琴协奏曲,发表于1919-1965年之间。
他还作有三部歌剧,其中一部于1952年夏在科罗拉多的
阿斯本上演。齐尔品有两个儿子也从事音乐:谢尔盖
(Serge)致力于电子音乐和电子乐器的制造;伊万(Ivan)是
哈佛大学的教师,也是一位电子音乐的拥护者。幼子彼得
(Peter)则进入了商业圈。齐尔品的音乐生活超出了人们的
想象,他更多的是在从事创作实验。他是一位音乐发明者,
甚至还创造了一种新的音阶,这种以他名字命名的音阶由
九个音而不是通常的七个音组成。东方风格的影响在他的
创作中强烈地反映出来,这是可以理解的。他曾创作了一
套中国风格音乐小品。齐尔品于1977年在巴黎逝世。

关于小品曲集, Op.5

齐尔品创作了许多非常通俗的作品,但可能没有一部
像《小品曲集》(Op.5)这样流行。实际上,作曲家最后提交
的这些迷人小曲是乐队演奏谱。毫无疑问,作品的吸引力
在于它将人们容易接受的现代音响与变化多样而富有魅
力的手法相结合,因此受到各地听众的喜爱。作品时常要
求用明亮快速的手指技术来演奏,而同时又不使演奏者被

技术所困扰,它们因篇幅短小而能被相当快地掌握。作品
的小型化是它们被演奏并得到掌声的缘由。它们可以用任
何组合方式来演奏,包括传统的“从头至尾”的方式。以弹
奏三首乐曲为例,可以先选择一首明快的,随后是一首抒
情的,最后则选择一首更为辉煌的来结束。

关于这个版本

此版源于原始版本。踏板标记是编者所加。原版中的
力度设计相当开放。我们认为演奏者应尽可能接近原来的
设计。即便如此,任何一位演奏者都会根据音乐的本能感
觉加上他自己的力度变化。不过,踏板与指法作为辅助手
法可以加上。明确地说,踏板是需要的,但并没有标记出
来;当然,指法也应根据演奏者手的条件而进行调整。有一
个相当著名的版本,由大演奏家、教师,I.菲利普(Isadore

Philipp)所编,他不仅标注了指法还“修订”了这些乐曲。许
多教师和演奏家曾用过他的版本,但重要的是不要受其影
响,特别是对他所做的修订。

在本集中我给每首乐曲作了简短的指导建议,希望演奏
者加以考虑。当然,毋庸置疑,音乐自身永远是最好的教师。

林·弗里曼·奥尔森

纽约

演奏指导

第1首 进行曲风格的快板 第4页

全曲的速度可以在每分钟 92 至 100 拍数之间,但选择此范围内的较慢速度更为合适。一旦选定速度,准确稳定是重要的。注意它的基本节拍是二分音符。不少演奏者在乐曲结束时回到强的力度,但作曲家本人演奏时明显是另一种情况:他要求自第 10 小节到结尾一直保持弱声。技术方面基本是手臂与手指,要求有持久力。注意踏板的建议,大多数演奏家是按通常的用法,但如果愿意的话也可在重音及第 1-5 和第 10-14 小节的 *tenuto*(保持)的和弦上加踏板。

第2首 活泼生动地 第6页

全曲的速度在每分钟 104 至 112 拍数之间,尽管有节拍的指示,但是应按照二分音符来计算。在早期的版本上出现 *Molto meno mosso* (更慢些)的速度是 $\text{♩} = 96$,稍后的版本是 $\text{♩} = 46-58$ 。再以后的版本删去了“*molto*”字样,在我们看来这一指示是非常合适的,而同时它在节奏上的自由(*rubato*)——弹性节奏,使此曲富有效果。左手的大跨度和弦使多数演奏者必须用琶音来弹奏。

第3首 充满活力地 第9页

这首演奏得最多的乐曲时常会被误解。注意作曲家明确指出用 *non legato* (非连奏)来弹奏主要旋律。他要求用一种清脆的声音,这一点有些演奏家往往没有意识到。演奏速度可从每分钟 108 至 132 拍数中任选;可以尝试每分钟 132 拍,它非常快但很有效果。在延长记号之前做一个短而减慢的趋向直至结束,这是恰当的。这是演奏时常用的手法。

第4首 忧伤的慢板 第12页

演奏者可能愿意以八分音符作为脉动,因为全曲总的速度是缓慢的。偶尔会有一些演奏家弹奏得比标注的速度更慢。齐尔品在较晚期的演奏中,在第 11 小节上速度会有一些加快;在第 15 小节会用一些活跃的弹性节奏;在第 16-17 小节有一点慢;在第 18-19 小节有较明显的渐慢(第 20 小节回原速)。演奏者可仔细考虑上述建议,它们是很有效果的。注意末小节踏板的放开之处。

第5首 柔和地 第14页

如果愿意的话,速度可比标注的略慢。这首小曲的难点在于手的大跨度伸张。显然,这要用琶音来弹奏。全曲带有一种甜美的淳朴情调,因此这些分解和弦应当尽可能弹得柔和、平静。曾有一次,齐尔品建议在第 7-9 小节中右手的和弦用密集位置;换言之,用密集的三和弦代替原版中的开放位置。既然作曲家提出这样的建议,演奏者可以更加自如地对这一特定部分加以试验。此外,优秀的演奏者

总会在弹奏时运用更多的 *rubato*(弹性节奏);乐曲的第二部分通常用很慢的速度弹奏。

第6首 精神饱满的快板 第16页

这首愉快的练习曲由于它的调性和左手滚动的音型而产生一种涌动的温暖。后来,作曲者似乎更喜欢较慢的速度($\text{♩} = 80$),可能认为这个速度比较稳重些。注意在第 12 小节有个很少见的拍号,增加的虚线是用来分隔小节的,但是演奏者应当避免在看到虚线分隔时弹奏出强拍的倾向;这个乐句的最后六个音可以有一点减慢,而且在末小节之前的三拍就可开始渐慢。

第7首 非常快的急板 第18页

开始弹奏前作一次深呼吸! 菲利普(参见“关于这个版本”)标注的速度每分钟 184 拍数是他的选择!! “要尽可能地快”这种说法比较合适。可笑的是,菲利普删除了 *staccato*(断奏)的指示,正是由于这个特点,使演奏者难以保持速度。然而,齐尔品本人更喜欢以断奏贯穿全曲。这是一种无穷动的风格。节拍的选择具有启示意义。毫无疑问,如此明快的速度假若用 $\frac{6}{8}$ 拍来弹奏也是可能的;但很明显,作曲家打算稍稍强调所有的强拍。这样会产生一种迷人的循环效果,好似追赶一个“弹跳的球”。

第8首 快板 第21页

这是一首清晰活泼的进行曲,它的速度可以快得直至 $\text{♩} = 168$,不过折中的 152 拍数似乎更好,还可以考虑用原来的 144 拍数。虽然齐尔品自己演奏时偶尔会加重音踏板,但我们认为全曲都可不用踏板。

第9首 小快板 第24页

这首生气勃勃的小曲会让人感到紧接的每一小节是一气呵成的,指定的速度合情合理。所有发表的观点都同意速度为每分钟 88 拍数,这是套曲中唯一可以肯定的。仔细观察 *tenuto*(保持)记号,注意作曲家细心地指出弹奏时不用踏板(直到结尾才用)。然而有人倾向于在第 5、41 和 44 小节的开始处加一点重音踏板,这确实可以产生一种轻微的循环推动力。

第10首 急板 第26页

此曲与第 1、3 和 9 首相同,这种快速的循环是这套曲集中最多见的。它的有趣之处在于快速力度对比;其次则是手指清楚地在无踏板的乐段中流畅地跑动。这是一首谐谑曲,结尾处似乎开了一个玩笑,高声部的结尾就好像钢琴家在高音上急速离去而对键盘说再见。也可以想象在最后两小节,演奏者抬起头面对着观众。(当然,在现实中,请不要让编者的这一想法影响到舞台风度;这只是对表演效果的一种想象)。

献给 Maika Kalamkarova

钢琴小品曲集

亚历山大·齐尔品, Op.5

1.

Allegro marziale (♩ = 92)

The musical score is written for piano and consists of four systems. The first system begins with a forte (*f*) dynamic. The second system starts with a boxed measure number '3'. The third system includes a boxed measure number '5' and features a fortissimo (*ff*) dynamic. The fourth system starts with a boxed measure number '7' and includes a pianissimo (*pp*) dynamic. The score contains various musical notations including triplets, slurs, and specific fingerings indicated by numbers 1 through 5. The tempo is marked 'Allegro marziale' with a quarter note equal to 92 beats per minute.

9

Measures 9 and 10 of a piano piece. Measure 9 features a treble staff with a triplet of eighth notes (2, 3) and a bass staff with a triplet of eighth notes (4, 1). Measure 10 continues the triplet patterns in both staves, with a 'p' (piano) dynamic marking in the treble staff.

11

Measures 11 and 12. Measure 11 has a treble staff with a triplet of eighth notes (3) and a bass staff with a triplet of eighth notes (2). Measure 12 continues the triplet patterns, with a 'p' (piano) dynamic marking in the treble staff.

13

Measures 13 and 14. Measure 13 has a treble staff with a triplet of eighth notes (1, 2, 4) and a bass staff with a triplet of eighth notes (1, 4, 2). Measure 14 continues the triplet patterns, with a 'p' (piano) dynamic marking in the treble staff.

15

Measures 15 and 16. Measure 15 features a treble staff with a triplet of eighth notes (1, 2, 1) and a bass staff with a triplet of eighth notes (1, 4, 1). Measure 16 continues the triplet patterns, with a 'p' (piano) dynamic marking in the treble staff. The piece concludes with a final measure in measure 16, marked with a 'p' (piano) dynamic.

2.

Con vivacità (♩ = 108)

pp leggiero

p marc.

p poco cresc.

dim.

5 1

2 3 2

[17]

pp

[20]

pp marc.

[23]

dim.

[26]

gva

Molto meno mosso (♩ = 96)

[30]

pp dolce

34 *poco animando* *rall.*

37 *rit.* **Tempo I** *pp leggiero*

40 *p marc.*

43 *dim.*

46 *ppp*

3.

Vivo (♩. = 126)

Measures 1-6 of the piece. The music is in 3/8 time with a key signature of two sharps (F# and C#). The tempo is marked 'Vivo' with a quarter note equal to 126 beats per minute. The first staff (treble clef) contains the melody, starting with a quarter note G4, followed by eighth notes A4, B4, C5, D5, E5, F#5, and G5. The second staff (bass clef) contains a bass line with eighth notes and quarter notes. The first measure of the melody is marked with a '1' above the G4, and the second measure with a '2' above the A4. The first measure of the bass line is marked with a '1' above the G2, and the second measure with a '2' above the A2. The dynamics are marked 'non legato' and 'p' (piano).

Measures 7-13 of the piece. The melody continues in the treble staff, and the bass line continues in the bass staff. The dynamics remain 'non legato' and 'p'.

Measures 14-19 of the piece. The melody continues in the treble staff, and the bass line continues in the bass staff. The dynamics remain 'non legato' and 'p'.

Measures 20-24 of the piece. The melody continues in the treble staff, and the bass line continues in the bass staff. The dynamics remain 'non legato' and 'p'.

Measures 25-29 of the piece. The melody continues in the treble staff, and the bass line continues in the bass staff. The dynamics remain 'non legato' and 'p'.

(8va) 30

sf sf sf

36

sf sf sf sf sf

42

48

cresc.

54 non legato

R.H. p

[60]

Measures 60-65. Treble clef, key of D major. The melody consists of eighth and quarter notes. The bass line features a steady eighth-note accompaniment.

[66]

Measures 66-71. Treble clef, key of D major. Fingerings 1 and 2 are indicated for the right hand. An "8va" marking with a dashed line indicates an octave extension for the final measure.

[72]

Measures 72-77. Treble clef, key of D major. Fingerings 5, 2, and 1 are indicated for the right hand. An "8va" marking with a dashed line indicates an octave extension for the first measure.

[78]

Measures 78-83. Treble clef, key of D major. Fingerings 1, 5, 1, 1, 2, and 5 are indicated for the right hand.

[84]

Measures 84-89. Treble clef, key of D major. Fingerings 4 and 1 are indicated for the right hand. Dynamics "p" and "ppp" are marked. The piece concludes with a double bar line.

4.

Lento con tristezza (♩ = 44)

musical score for piano, measures 1-16, in D major (two sharps) and 2/4 time. The tempo is marked "Lento con tristezza" with a quarter note equal to 44 beats per minute. The score is divided into four systems, each with a measure number in a box at the beginning of the first staff.

Measure 1: Treble clef has a whole rest. Bass clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 1, 5, 1, 2, 1. Dynamics: *p*.

Measure 2: Treble clef has a whole rest. Bass clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 1, 5, 1, 2, 1. Dynamics: *p*.

Measure 3: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 4: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 5: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 6: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 7: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 8: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 9: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 10: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 11: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 12: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 13: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 14: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 15: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Measure 16: Treble clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F#4, quarter note G4, quarter note A4, quarter note B4, quarter note C5, quarter note B4, quarter note A4, quarter note G4, quarter note F#4, quarter note E4, quarter note D4. Fingering: 7, 7, 7, 7. Dynamics: *pp*.

Other markings include *cresc.* (crescendo) and *f* (forte).

16

16 10 16 10 16 10

1 1 1

19

p

simile

23

p *mp*

27

mf *sfz* *lunga ppp* *p*

4 2 3 1

5.

Dolce (♩ = 63)

ppp

3

2

3

5

poco cresc.

2 3

simile

7

pp