

Peter-Lukas Graf

音乐风格演释指南

彼得-卢卡斯·格拉夫◎著

张奕明/译 陈琦玲/校

Interpretation

How to Shape a Melodic Line

Golden Rules for the Interpreter

音乐风格演释指南

Peter-Lukos

Grot

彼得·卢卡斯·格拉夫◎著

张奕明／译

陈琦玲／校

SCHOTT

朔特音乐国际出版(有限)公司

上海音乐出版社

WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目(CIP)数据

音乐风格演释指南/彼得—卢卡斯·格拉夫著;张弈明翻译;陈琦玲校译. 上海:上海音乐出版社,2006.3

ISBN 7-80667-808-5

I. 音... II. ①彼... ②张... ③陈... III. 演奏—指南
IV. J62-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 010851 号

书 名: 音乐风格演释指南
著 者: 彼得—卢卡斯·格拉夫
翻 译: 张弈明
校 译: 陈琦玲
文本编辑: 杨海虹
封面设计: 宫 超
出版发行: 上海音乐出版社
地 址: 上海市绍兴路 74 号 200020
营销部电子信箱: market@smph.sh.cn
编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn
网 址: www.smph.sh.cn
印 刷: 上海书刊印刷有限公司
规 格: 640×978 1/8 印张 13.5 谱、文 103 面
2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷
印 数: 1—5,000 册
国际书号: ISBN 7-80667-808-5/J·774
定 价: 25.00 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

关于“规则”

没有放之四海而皆准的规则，
然而规则却是你航海行程中
的灯塔，是你可靠的航标。

序言

如果你感知不到它的存在，
你就不会去追求它。

——歌德

音乐不能凭借主观想象来演奏与评判，然而……
好的品味，理性的规则，以及我们在不断的演奏中
所获得的经验积累，使我们能够逐渐触摸到音乐
的真谛……

——匡茨(Quantz)

序言

从某种意义上来说，音乐是感情的抒发，旋律是灵魂的表达。于是很多演奏家就掉进了这样的陷阱：即根据主观感受与个人音乐本能来演奏。这样的演奏尽管激情澎湃却并不得法。

要知道音乐语言和其他语言一样，有其自身的规则。因此，音乐“语法”的学习对于音乐表演至关重要——如今的音乐家们正越来越从这种学习中受益。一方面，他们有望藉此成为某一乐器的专家；另一方面，他们还可对各个时期的音乐风格和特定规则有更广泛而正确的理解。

这本书对众多演奏规则进行了归纳。这些规则中有些是适用于各个时期的真理，有些是与风格相关的习惯，它们是科学与理性的产物，应该在旋律的演释中得到贯彻。本书中还提及了一些处于用理性因素无法解释的情况——当理性的分析不能完全令人满意时，感性和直觉便引导了我们的行为——恰如歌德所言。

我希望，本书对这些规则的系统梳理，能使演奏者们有所启发并从中受益。同时，我还希望本书的问世能够对一些常见的疑惑作出一定程度的解答。

彼得-卢卡斯·格拉夫
Peter-Lukas Graf

目录

关于“规则”

序言

音乐演奏的黄金准则

乐谱上的音符

理解乐谱

关于“个性化”的诠释

旋律的结构及其分析

和声性旋律

音阶性旋律

复调性旋律

主要声部与次要声部

17、18 世纪装饰音的演奏

长倚音

短倚音

长倚音与短倚音的选择

颤音

下波音、溜音、回音

Accent/Chute/Coulade

“法式”和“意大利式”装饰音

自由使用装饰音

华彩乐段的创作

19、20 世纪的装饰音

颤音

由小音符构成的装饰音

演释的自由?

短句

定义、音乐与演讲

短句的划分

违反规则的力度变化

17、18 世纪短句的标示

17、18 世纪短句分句的规则

违反 17、18 世纪短句分句规则的情况

节奏

定义、基本规则

节奏的历史

1

1

1

1

2

2

4

6

10

13

13

14

20

24

30

31

32

32

33

36

36

37

38

39

39

40

41

42

43

44

47

47

47

1

目录

三连音中的节奏趋同	52
法国序曲	52
附点节奏	53
Jeu inégal	53
舞曲节奏	54
重音	56
基本规则	56
有节奏特点的动机以及舞曲节奏	56
切分音	57
不协和倚音	58
不协和和弦	60
力度	62
相对力度	62
力度的历史	64
重力原则以及最高音原则	66
渐强与渐弱	68
速度	71
速度的选择	71
速度与小节中的拍子	71
速度与节奏律动	74
渐快与渐慢	75
节拍	78
定义	78
小节内的节拍	78
乐句内的节拍	79
连续相同时值音符中的节拍韵律	80
节拍与重音	81
节拍的历史	83
节奏的灵活性/自由速度(rubato)	85
乐句的塑造	88
定义、音乐与演讲	88
交迭的乐句	88
乐句的分句与连接	90
呼吸	91
“技巧”呼吸	91
乐句演释的复杂性	92
结论	97
参考书目	98
谱例索引	99

音乐演奏的黄金准则

乐谱上的音符

乐谱上的音符本身不是音乐,只有当它们被完美演奏时,才形成音乐。严格地说,音乐是无法被写在纸上的,它仅仅可以“从字里行间被解读”。不过相对来说,乐谱还是最接近作曲家原意的媒介。因此:

遵从乐谱上的一切指示,不要做乐谱上不允许做的事情。

自由化的诠释、个性化的演奏必须建立在服从乐谱的基础上。忠于乐谱与自由诠释,两者并不对立。

经验告诉我们,在大多数情况下,作曲家(也就是乐谱)最终是正确的。

理解乐谱

研究完整的乐谱(总谱),理解相互之间的关系。

由于实际情况的需要,在室内乐或者乐队作品中,诸如长笛、小提琴、大提琴等乐器的乐谱是独立印刷的(分谱)。而分谱并不能使你完整理解作曲家的意思,所以我们需要研究完整的乐谱(总谱)。

注意独奏作品中相互间的和声关系以及隐藏的复调线条。

在调性音乐中,不会有“纯粹”的单音单线条的音乐,我们总能找到相互间的和声关系或者复调线条,不管是你无意中感知的还是作曲家有意为之的。

关于“个性化”的诠释

仔细研究乐曲的风格和特性,不要屈服于任何不成熟的、甚至是无意识的自我表现欲。

仔细鉴别你认为“正确”的个性化诠释,一旦你确认是正确的,那么努力地去完善、实现。

只有经过了上述努力,所谓个性化的诠释才有可能得到正确的表达,从而获得认可。无可否认,在演奏中,演奏家个人的气质、想象力,以及对音乐的敏感程度是非常重要的。因此,发现你的才能并且加以培养。不要试图强调自己的与众不同——个性是不能人为制造出来的,它只能自然地出现、发展和成熟。从这个意义上来说,要成为一个好的音乐诠释者,先决条件是“人”的发展,即心、脑、灵魂的发展——这不正是我们的目标吗?

旋律的结构及其分析

对于管乐和弦乐演奏者来说,最主要的任务就是旋律的塑造和演释,除非你在室内乐或乐队中参加伴奏,或者演奏某些“无旋律”的现代音乐。所以,正确理解旋律的结构是非常必要的。在具体演奏的时候,对旋律结构的处理往往是凭着直觉和本能的。为了使你的直觉和本能更加合理化,我们有必要经常对其进行研究。研究的具体做法为:对旋律的结构进行理性的剖析。

我们把旋律分为和声性的、音阶性的以及复调性的三类。

和声性旋律

以下三个例子说明,不同类型的旋律可以建立在相同的“和声材料”上。以下和弦构成了三个例子的旋律基础:

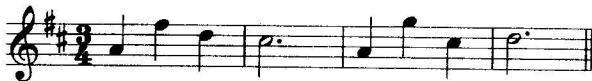

例 1:

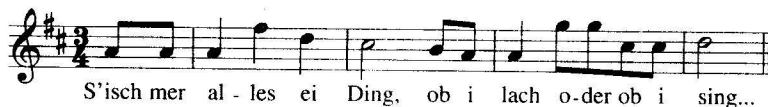
根据旋律基础,我们选择以下音列:

再赋予它们节拍与节奏:

以此为基础,增加一些重复音及一个经过音:
瑞士民歌:

例 2:

根据旋律基础,我们选择与例 1 稍稍不同的音列:

赋予它们节拍与节奏：

再加上一些装饰音(重复音、倚音、经过音),于是我们得到：

W. A. 莫扎特(W. A. Mozart):《G 大调协奏曲》,长笛与乐队。
第二乐章:Adagio ma non troppo

例 3:

根据旋律基础,我们选择另一种音列,形成第三种情况:

赋予它们节拍与节奏：

再加上一些倚音、装饰音、附点节奏、经过音、回音以及其他起装饰作用的音符,于是我们得到：

F. 多普勒(F. Doppler):《匈牙利田园幻想曲》,长笛与钢琴。

Andantino

对于演奏者来说,上面的程序必须倒过来实行。例如以下这条旋律：

J. S. 巴赫(J. S. Bach):《E 大调奏鸣曲》,长笛与通奏低音。

第一乐章:Adagio ma non tanto

我们先抽取起和声作用的骨干音：

然后再逐步赋予这个“旋律框架”以装饰音，得到以下“预备版本”：

可以看到，每小节开头装饰音的节奏律动已经显现出来了。我们看到第一小节中间的 b^1 音是一个不协和的倚音。

将这个“预备版本”同巴赫的原曲比较，我们看到原曲中所有的三十二分音符都可以被认作是经过音，它们应该被均匀流畅地演奏出来。而每小节第二个八分音符处的倚音是不协和的，必须被刻意奏出。

(短倚音内容请参见第 14 页)

如果你遵照以上的步骤来分析旋律，那么你的音乐表述已经或多或少地朝着正确的方向前进了。因此，对于上述三条旋律（莫扎特、巴赫、多普勒），请首先演奏“预备版本”，然后再演奏预备版本的“加花”版——原版。

前面的表述可以浓缩成以下规则：

规则

关于和声性旋律的分析和练习，应首先减少音符，直至剩下关键的“和声骨干音”。然后按照上述模式练习。

音阶性旋律

我们可以采用前述方法进行分析与练习：

规则

关于音阶性旋律的分析和练习，应首先减少音符，直至剩下相关的“音阶骨干音”。然后按照下面模式练习。

旋律的结构及其分析

范例:

C. 德彪西(C. Debussy):《芦笛》,长笛独奏。

(Très modéré)

先确定构成旋律基础的骨干音:

根据原曲赋予这些音符以时值与节奏,我们可以看到,缓慢、神秘的萨拉班德舞曲(sarabande)节奏凸现了出来。

根据原曲进一步“装饰”旋律,加上半音化的经过音,以及持续音#F(↑记号处)。(译者注:所谓持续音(pedal note),即在和声变化过程中保持不变的音。)

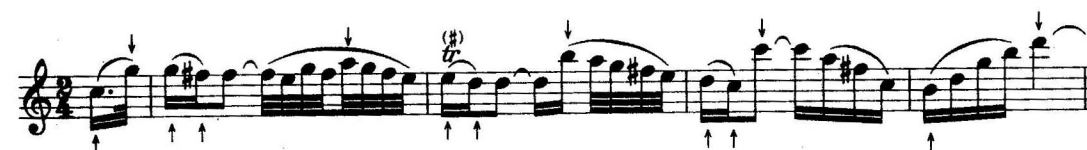
根据原曲加上附点节奏:

先演奏以上四个“预备版本”,再演奏原曲:

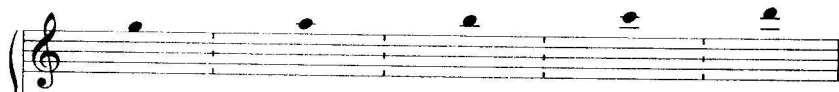

W. A. 莫扎特(W. A. Mozart):《C大调行板》,长笛与乐队。

旋律的结构及其分析

箭头显示乐句中同时存在两条音阶——下行(箭头朝上↑)音阶和上行(箭头朝下↓)音阶。两者有主次之分(参见第10页):

次要声部:

主要声部:

将上述两个声部合而为一,并根据原曲添加节奏:

先演奏以上两个“预备版本”,再演奏原曲:

复调性旋律

我们用下面的方法分析复调性旋律:

规则

对于复调性音乐,应首先发现并整理出隐藏的二个、三个或四个声部,然后分别弹奏每个声部,按照下面的方法练习。

范例:

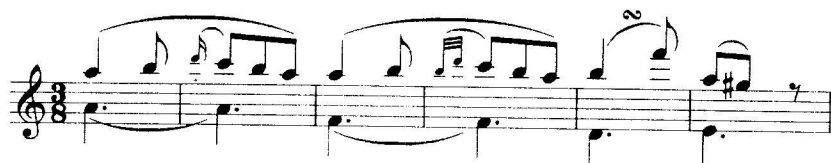
1. 明显的二声部

C. P. E. 巴赫(C. P. E. Bach):《A小调奏鸣曲》,长笛独奏。

第一乐章:Poco adagio

先在钢琴上弹奏,或用二重奏形式演奏:

然后将两个声部分开演奏：

低音声部

高音声部

(由于第三、四小节的 b^2 音(↓)的反复出现,第四小节的开始处一定是清晰的吐音。由此,我们类推后认为,这条旋律第二小节的开始处也是清晰的吐音。这样的演奏虽然违反了连线规则(第 40 页),但还是要实行之。我们认为这里跨小节的连线仅仅表明:这里的短句是以两小节为单位的。)

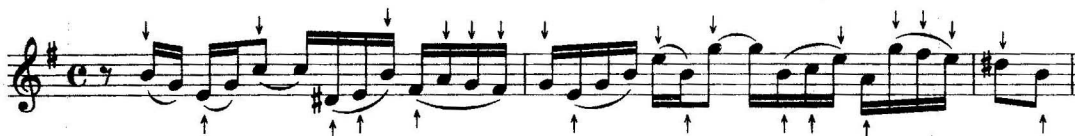
最后演奏原曲：

2. 隐藏的二声部

J. S. 巴赫(J. S. Bach):《E 小调奏鸣曲》,长笛与通奏低音。

第一乐章:Adagio ma non tanto

↓ = 高音声部

↑ = 低音声部

先在钢琴上弹奏,或用二重奏形式演奏,然后将两个声部分开演奏:

再演奏下面的“预备版本”(请遵照巴赫标注的连线):

旋律的结构及其分析

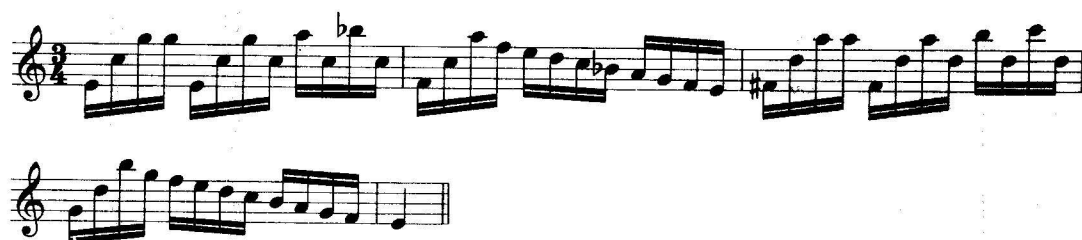
最后演奏原曲：

3. 明显的三声部

J. S. 巴赫(J. S. Bach):《A 小调奏鸣曲》,长笛独奏。

第二乐章:Corrente

先在钢琴上弹奏,或用三重奏形式演奏,然后将三个声部分开演奏:

再演奏下面的“预备版本”:

最后演奏原曲：

4. 隐藏的三声部

C. P. E. 巴赫(C. P. E. Bach):《A 小调奏鸣曲》,长笛独奏。

第一乐章:Poco adagio

该旋律的和声骨架如下：

先在钢琴上弹奏,或用三重奏形式演奏,然后将三个声部分开演奏：

(中声部在第二、第四小节的倚音及其解决表明:这里的分句应该以两小节为单位,而不应该在每小节的首拍分句。)

最后演奏全曲：

5. 明显的四声部

S. 卡格-埃勒特(S. Karg-Elert):《“热情”奏鸣曲》,长笛独奏。

Sehr lebhaft

先在钢琴上弹奏,或用四重奏形式演奏：

再演奏下面的变化形式：

最后演奏原曲：

旋律的结构及其分析

6. 隐藏的四声部

J. S. 巴赫(J. S. Bach):《A 小调奏鸣曲》,长笛独奏。

第二乐章:Corrente

先在钢琴上弹奏,或用四重奏形式演奏:

再演奏下面的“预备版本”:

最后演奏全曲:

注:练习前应先认清旋律的类型和形式。

主要声部与次要声部

在分析复调性旋律的时候,我们已经遇到了“主要声部和次要声部”的问题。对于某个确定的声部而言,如何确定其重要性呢?问题的关键在于此声部中具体音符在小节中的位置。我推荐以下规则:

规则

对于复调性旋律,强调落在拍子上的音符;强调连线中的第一个音符(参见第 39 页的规则);如果拍子上的音符同时处在连线中,则强调连线中第一个音符。

我们可以根据上述规则确定声部的主次要地位:

1. 低音部分出现在拍子上,则低声部可视为主要声部。

范例:

G. P. 泰勒曼(G. P. Telemann):《A 小调幻想曲》,长笛独奏。

Vivace

