

一、双钢琴概述

“双钢琴”（英语，Two pianos；德语，Klavier duo；意大利语，Due pianoforti），是两位演奏者各使用一架钢琴进行合作的演奏，有许多伟大的作曲家都钟情于双钢琴这一形式，如巴赫、莫扎特、李斯特、德彪西、拉赫玛尼诺夫、斯特拉文斯基、兴德米特、巴托克等都为双钢琴写过作品。

双钢琴是属于室内乐的一种形式。室内乐原意是在房间内演奏的家庭式的音乐，后引申为在较小的场所演奏的音乐。室内乐主要包括器乐曲和声乐曲。从声部和人数来看，室内乐分为二重奏、三重奏、四重奏、五重奏，直至九重奏等多种组合形式。其发展经历了巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期、现代音乐时期。在当代，我们对于室内乐的定义已经无关场所的大小，主要指两件及以上乐器合奏的音乐。钢琴作为所有乐器中最百搭的一个，绝对在音乐历史上拥有着最多的合奏组合，比如钢琴与声乐、钢琴与小提琴、钢琴与管弦乐队。双钢琴作为室内乐的一个分支，钢琴重奏包括联弹、双钢琴重奏及多架钢琴的重奏，而最早的双钢琴作品出现在 16 世纪末至 17 世纪初，用于双古钢琴的重奏，此演奏形式多用于教学或宗教仪式、家庭娱乐等场合，并未广泛用于公开演出。18 世纪，双钢琴这一演奏形式得到了更大的发展，1764 年，莫扎特与其姐姐在英国的公开演出，使双钢琴开始面向公众，随后为听众所接受、欣赏。也正是在莫扎特时期，双钢琴的作品才正式出版。到了 19 至 20 世纪，双钢琴作品越发多样，在演奏双钢琴作品时，每位演奏者都可以在一个完整的钢琴键盘自由穿插流动，强奏时，可以将两台钢琴叠置铺满主要音域，又可以重叠强调部分音区，音量比一台钢琴大得多；描绘细腻时，背景的支声部又可清澈剔透地上下起伏流动。随着音乐的不断发展，作曲家将音乐作品的织体写得更加复杂，使得双钢琴这种演奏形式受到了很多钢琴家的青睐和推崇。

二、法国双钢琴发展史

法国双钢琴的发展从 19 世纪中后期开始，这一时期的双钢琴和四手联弹音乐主要在家庭和沙龙中流行，是音乐娱乐传播的重要方式。双钢琴的演奏既保留了沙龙音乐的优雅和亲密感，又发展出了具有交响乐般的戏剧性和技术难度的音乐会作品。双钢琴作品中还大量运用舞蹈节奏，充满动感和诙谐感。代表人物有阿尔坎、比才、圣桑等。不同于德奥音乐传统的厚重织体，法国双钢琴更注重声部间的清晰精巧的对话，作品普遍具有和谐严谨、艺术趣味纯正、风格典雅优美的特点。

印象派是 19 世纪末到 20 世纪初盛行于法国的艺术流派，最初来源于美术，后蔓延到音乐领域。这一时期是法国双钢琴创作的巅峰时期，代表人物有德彪西、拉威尔、福雷等。这一时期的音乐的总体风格可以概括为间断的音乐主题；色彩斑斓的和声；丰富多变的织体；细腻透明的配器；突出主观的瞬间感受和直觉印象；音乐往往具有朦胧、飘逸、空幻、幽静的气氛。

20 世纪中后期，法国作曲家们继续探索双钢琴的现代性和表现力。这个时期的代表人物有普朗克、梅西安、米约等。普朗克作为法国民族音乐协会会长，他力求把法国民歌传统与现代作曲技法相融合，风格兼具简约与复杂，旋律富有歌唱型。1936 年法国出现了一个新的青年作曲家团体“青年法兰西”，加入其中的作曲家有梅西安、若利韦（A. Jolivet）等。他们公开声明拥护唯灵论，用现代的音乐技术宣扬天主教教义。梅西安是现代西方音乐的主要代表人物之一，他钻研印度音乐与宗教音乐，研究鸟的歌唱，研究声音的色彩，又深受 19 世纪弗朗克作品的熏陶，形成了自己独特的风格。

三、圣桑《骷髅之舞》创作背景

《骷髅之舞》(op40)又名《死之舞》，法文“Danse Macabre”的直译其实更加接近于“死亡之舞”，是圣桑（1835—1921）四部交响诗中的第3部，也是最著名、最受欢迎的一部。此曲本源自1872年的一首艺术歌曲，1874年原曲被改编成管弦乐作品，1891年又改编成双钢琴版本。此曲是从法国诗人亨利·卡扎里斯（Henri Cazalis）怪诞的诗歌中得到启发而写成的。

“切切嚓嚓，死神用他的踝骨在墓石上敲打拍子
半夜里，死神在小提琴上切切嚓嚓，奏出一首舞曲”

——亨利·卡扎里斯

想要真正理解这首交响诗，还是要从死亡之舞——一个欧洲近千年来经久不衰的艺术作品题材讲起。14世纪开始之后的一百年，是欧洲文化的冰河世纪：寒冷、黑死病、英法百年战争和信仰的缺失让欧洲陷入了前所未有的混乱之中。在绝望和痛苦之中，人们将希望寄托于死后世界，人生而不同，但死亡之舞将一切联系起来，死亡本身就是人们很难具象化的意象，死亡和其人格化而来的死神从此在艺术作品中开始以骷髅作为媒介舞动起来。《骷髅之舞》通过骷髅、死神等具象化意象，将死亡转化为戏剧冲突或舞蹈形式。在《骷髅之舞》交响诗版本中铜管乐器吹奏的震撼旋律将死亡具象为不可抗拒的命运力量。16世纪开始，随着欧洲文化和经济的再度复兴，人们重新开始思考生与死，也赋予了死亡之舞新的意义：生命是脆弱的，早日的荣光也将归于尘土。

圣桑在作曲时结合了许多元素：中世纪的格里高利圣咏主题，不协和音程带来的摩擦感，当时因特殊音色而饱受诟病的木琴，这些富有色彩的元素和法国对个性和自由的追求相结合，表达了圣桑对死亡独特的思考：恐怖又戏谑。全曲共有两个主要的主题，分别代表骷髅的舞动和墓地的冷风，两个主题来回交叉，在曲目的最后交织合一，最终归于寂静。值得一提的是圣桑在作曲中大量采用复调的写作手法，两个声部不断追赶，使曲子始终处于一种富有激情和紧张感的气氛之中。

四、圣桑《骷髅之舞》双钢琴演奏提示

第(1~32)小节是引子。乐曲的开头是由第二钢琴连续演奏十二个小节的 re，弹奏时需要集中手指的爆发力，力求演奏出饱满圆润的音色，表现了半夜零点的钟声，营造出了神秘的氛围，死神缓缓从墓中爬出，双钢琴的演奏效果很大程度上还原了交响乐的演奏效果，第二钢琴要控制好 piano，模仿竖琴的音色；第一钢琴的分解和弦还原了总谱中第一小提琴和第二小提琴的和声，保持好 ppp，注意节奏。第18小节第二钢琴的八度跳音，模仿大提琴的音色，保持低沉，更加凸显诡异阴森的音乐效果。第25小节模仿小提琴变革定弦所奏的减五度 A—降 E 的双音，音色尖锐刺耳，极不和谐，令人毛骨悚然。第33小节是主题 A，死神主题，主题 A 是以中世纪格里高利圣咏“愤怒之日”演变而成，仅在三度内进行，再加上跳音的奏法，像寒风吹过树叶发出的沙沙声。“愤怒之日”(Dies Irae)用来形容宗教、死亡的特定形象。第50小节弱起拍是主题 B，坟墓主题，主题 B 相对宽广，向上四度后连续的下行半音阶就像鬼怪接二连三地被唤醒并开始舞蹈，歌唱性的旋律和动机式进行的主题 A 形成鲜明的对比。第138小节弱起拍由第二钢琴为主导的主题 B 与第一钢琴交织在一起，双钢琴在演奏时要注意声部之间的平衡，第一钢琴在第206小节的弱起拍是主题 B 再次进入，随后主题又转到第二钢琴上，死神在深夜弹奏着舞曲的曲调，舞步者的骨头发出互相撞击的声响。第370小节开始主题 A 和主题 B 在第一钢琴和第二钢琴同时进行，也是本曲最炫技的部分。第438小节进入到曲子的尾声部分，速度回到了乐曲开头的速度(Tempo Primo)，鸡鸣，天亮了群鬼逃窜。本曲在演奏中最需要注意的就是弱音的控制，两架钢琴的声音既不能争抢，更不能喧宾夺主，双方要及时调整音色并培养演奏默契，中间圆舞曲的部分要专门练习，要让双钢琴演奏尽可能还原管弦乐演奏的交响性，在双钢琴私下训练的时候，可以将各自归属的乐队声部用不同颜色的笔进行区别标识，还要想象管弦乐器在钢琴上面的演奏法和声音并尝试不同的触键。圣桑的交响诗是继承李斯特的交响诗形式而创作的，采用标题音乐的方式，用音乐叙事。圣桑并不讲求固定的风格或者形式，只追求比例均衡，注重形式美，他的作品自然呈现出清澈、均衡、严谨的特点。

骷髅之舞

圣桑曲

Mouv't modéré de Valse

Piano 1

Piano 2

ppp

p

pp

f

12

22

31

p

f

p

45

p ma marcato

sempre p

52

61

A

68

74

3 3 3 3

81

tr.
cresc.
f

88

8

94

99

106

B

114

mf
cresc.
Ped.

121

f
p
Ped.

127

cresc.
f
ff
8
cresc.
f
Ped.

134

8

C

mf

141

mf

2 1

148

mf

154

staccato

marcato
G. D.

160

166

cresc.

cresc.

D

172

f *p*

f *p*

3 3 3 3

(8)

177

p

p

3 3 3 3

(8)

182

p

p

3 3 3 3

219

225

231

237 **F**

241

cresc.

f

dim.

245

non legato

8

251

8⁷ 1

G

5

f

255

cresc.

f

259

cresc.

263

8⁻⁻⁻⁻⁻ 1   8⁻⁻⁻⁻⁻ 1

sempre più f

sempre più f

267

8⁻⁻⁻⁻⁻ 1   8⁻⁻⁻⁻⁻ 1   8⁻⁻⁻⁻⁻ 1   8⁻⁻⁻⁻⁻ 1

sempre più f

271

8⁻⁻⁻⁻⁻ 1   8⁻⁻⁻⁻⁻ 1

H

ff

ff

279

dim.

dim.

289

p

p

8

297

8

303

pp

(8)

309

sempre pp

I

316

leggeramente

323

espressivo

329

335

K

362

368

ff

374

8

(8)

380

L

393

furioso

398

398

403

403

407

407

Animato

413

ff

8

419

8

8

425

8

M

(8)

431

(8)

437

Tempo primo
ad libitum.

p *mf* *dim.*

f *dim.*

443

pp

pp

toujours en diminuant*

* Always diminishing

450

p quasi recitativo

458

466

una corda

pp subito

ppp

una corda

ppp