

塔尔·京特第一组曲

(挪威) 格里格曲

上海音乐出版社

1957

Grieg: Firnt Peer Gynt Suite 本書根據美國 G. Schirmer, Inc. 版譯注

培尔·京特第一組曲 編曲者 [挪威] 格里格 譯注者 錢仁康 上海市書刊出版業營業許可證出字第 84 号 上海音樂出版社出版 上海福州路 677—679 号 新

統一書號：8127·130 冊本：787×1092 毫 1/10 頁數：8 印張：1 3/5 樂譜：13 面 版次：1957 年 12 月第 1 版上海第 1 次印刷 印数：1—1.060

培尔·京特組曲

1867年，挪威文学家易卜生根据本國的傳說，作成五幕的幻想剧《培尔·京特》(Peer Gynt). 1875年，挪威作曲家格里格为这剧本作了二十二曲鋼琴二重奏，作为配剧音乐，1876年在挪威首都奧斯陸的國家剧院初次演出。剧情如下：

培尔·京特是一个典型的浪子，喜欢講狂妄的冒險故事，來恫嚇他的老母奧塞(Ase)。

当培尔·京特先前的情人英格利德(Ingrid)同別人結婚时，他不邀而去，在那兒遇見一位可愛的鄉村姑娘索尔威格(Solveig)，对她一見鍾情。他用一种鹵莽的冒險精神，襲取了新娘，帶入山中，但又立即遺棄她，潛入深林中去。黃昏时，他为魔怪所包围。他們最初款待他，后来却对他做种种惡作劇。近黎明时，这种輕狂的戲謔才告結束。

培尔·京特做过了許多冒險事情后，回到母親的茅舍时，他的母親已經奄奄一息。他講故事來安慰她，后来把母親的葬事托付給一位忠实的鄰人以后，又向异域流浪去了。

培尔·京特流浪了多年。他在美國經商致富，要想購買一些权力和幸福，建筑他自己的王國。他的小艇忽然炸裂，于是一文莫名地流落在非洲海岸上。

他在沙漠中的綠洲上找到一匹馬、一套華服和无数珍寶。他穿戴好了，騎着馬，大胆地走向培杜英人(沙漠中的阿刺伯人)的帳篷中。阿刺伯人前來迎接他，当他是宣示神意的先知。培杜英酋長的美丽的女公子阿尼特拉(Anitra)用舞蹈來欢娛他，他們一同奔向沙漠中去，但阿尼特拉騙得了他的金錢和珍宝后，独自騎馬回到帳篷中去了。

培尔·京特依然囊空如洗，举目无親，他跑向埃及去。日出时，培尔·京特凝視着梅姆農^①的大雕象。相傳每天日

出时，这个雕象会唱起歌來。

当培尔·京特在异國流浪时，忠实的索尔威格在茅屋門口紡紗，唱着《索尔威格之歌》，耐心地等待着他回來。培尔·京特虽不务正業，却也真誠地愛着她。

培尔·京特倦于旅行，終于回到故鄉。他归来时所乘的船驶近挪威海岸时，遇到了慘酷的暴風雨，船被風浪打成碎片，培尔·京特乘了木筏浮到岸上。

培尔·京特回到索尔威格的門前，她忠实而堅韌的愛情再度把他喚回家來。他伏在她的膝上，痛悔前非，靜靜地听她唱着一首安息的歌——《索尔威格的搖籃曲》。

二

后来格里格从配剧音乐中选出八曲，改編为两套管弦乐組曲。第一組曲(作品23)包含四乐章：

- 一、朝景；
- 二、奧塞之死；
- 三、阿尼特拉舞曲；
- 四、在山魔的宮中。

第二組曲(作品55)也包含四乐章：

- 一、英格利德的悲嘆；
- 二、阿刺伯舞曲；
- 三、培尔·京特的归来；
- 四、索尔威格之歌。

《培尔·京特》第一組曲是格里格最著名的作品之一。第一乐章《朝景》是一幅色彩鮮明的早晨的風景画。表現直觀的田野風光的音乐形象是非常統一的，其中完全沒有內在的矛盾和戲劇性的冲突。結構是三段式，第一段(第1—30小節)中的牧歌主題是按照色彩性的調性关系展开的：

E大調——升G大調——B大調——E大調

調性、音色和音区的对比，在描繪旭日初升时的色彩变化方面起了很大的作用。第二段(第30—55小節)是全曲

① 梅姆農(Memnon)是古典神話中黎明女神伊奧斯和蒂托那斯之子，死于小亞細亞西北部古都特洛伊被圍困时。埃及尼罗河畔古都底比斯的兩大雕象之一称为“梅姆農”象，相傳在日出时会唱歌，为“七大奇迹”之一。

的高潮，描寫朝陽升起，大提琴上的曲調（第32小節起）脫胎于第一段中的牧歌主題。牧歌主題在F大調上的假再現（不在主調上的再現）替第三段（第56—87小節）作好了準備。在結尾中，法國號暗示獵人的号角（第68至75小節），長笛和單簧管上的顫音暗示鳥鳴（第66至75小節）。最後，長笛的牧歌音調由大管應和着，漸漸消失在早晨的恬靜的氣氛中。

第二樂章《奧塞之死》是一首喪葬進行曲，由弦乐器加弱音器（倍大提琴除外）演奏。曲調悲壯（由簡短的動機屢次反復而成）；音色暗淡；和聲簡單而肅穆：這一切都表現出單純的悲哀情緒。結構是三段式，包含三個八小節的樂段和長大的結尾。三個樂段但只有調性和力度的對比，而沒有形象的對比，換言之，是同一主題在不同調性上的反複：

B小調——升F小調——B小調

這是民歌和民間舞曲中常有的現象。^①作為再現部的第三小段（第17—24小節）是全曲的高潮，這時各組乐器都重複八度音，形成了雙五部和聲，力度也達到了高峰，表現激動的悲哀情緒。結尾部分（第25—40小節）是由一個動機發展而成的反複樂段，音區逐漸降低，力度逐漸減弱，最後消失在沉寂中。

第三樂章《阿尼特拉舞曲》是一首具有馬祖卡性格的活潑的舞曲，由弦乐器和三角鐵演奏，小提琴仍加弱音器（中提琴和大提琴取消弱音器）。結構是三段式，在第一段（第1—38小節）中，輕快優美的舞曲主題在弦乐器撥弦伴奏下，由第一小提琴（後加第一大提琴）奏出，表現出活潑嫋媚的阿尼特拉的形象。三角鐵在單數小節第一拍（後來每小節第一拍）上的敲擊，增加了東方風味。第二段（第39—84小節）具有展開的性質。开头出現了建築在A小調和D小

調的屬九和弦上的新主題（第39—54小節），接着是第一段舞曲主題的展開（第55—84小節），其中包含大、小調的色彩性對照（第55—68小節）和主題的模擬發展（第69—84小節），這種模擬的手法也出現在第三段的开头。第三段（第85—107小節）是第一段的再現，但第一段結束在屬調上，第三段結束在主調上，正象奏鳴曲式的呈示部和再現部一樣。

第四樂章《在山魔的宮中》是一首陰沉的舞曲，也可以說是進行曲。作為這一樂章的基礎的，是象第二樂章《奧塞之死》第一大段那樣的單一主題的三段式（第2—25小節），其中每一樂段都是由反複樂句組成的——兩個樂句的曲調和伴奏完全相同，但第一樂句中的旋律乐器在第二樂句中變成伴奏乐器，第一樂句中的伴奏乐器在第二樂句中變成旋律乐器。這個由三個同一主題材料的反複樂句組成的三段式，又反複了兩次，因此全曲就具有“固定旋律”^②的特點，用來表現笨重單調而怪誕的山魔的舞蹈和行進，是很別致的。舞蹈場面的氣氛愈來愈熱烈，是由力度、速度、乐器的逐漸增加，和音區的逐漸移高來達到的。在這一樂章中，音樂形象的發展既不用一般的變奏手法，也不是動機和調性的展開，而是力度的發展。這個樂章的結構如下（阿刺伯數字表示小節數，羅馬數字表示和弦）：

進行曲速度			加快	漸快
1	4+4 4+4 4+4	4+4 4+4 4+4	4+4 4+4 4+4	15
I	V	I	I V I	I V I (尾聲)
法國號	法國號、大 管和低音弦 乐器撥弦		長笛（後改為雙簧 管）單簧管、法國號 及弦乐器（除中提 琴外撥弦）	全奏
pp		p — f ff		
低音区		高音区		最高音区

——錢仁康

^① 德國民歌《啊呀，斯瓦比亞姑娘》(Hopsa, Schwabenliesel) 和蕭邦的《D大調瑪祖卡舞曲》(作品33之2)的第一大段就是這樣的。

^② 固定旋律(melodia ostinato)是同一旋律的連續不斷的反複。

《培尔·京特》第一組曲

1. 朝景

[挪威]爱德華·格里格 作品 46

Allegretto pastorale. (♩=60)

A

鋼琴

長笛

p dolce

木管

中提琴

双簧管

弦乐器

大管

木管

中提琴

双簧管

弦乐器

大管

長笛

双簧管

弦乐器

大管

長笛

双簧管

長笛

双簧管

連接

4

全奏

21 *f*

25 *più f*

29 *ff* 连接 *l.h.*

B 中部

弦乐器

32 *p*

#C 大管

36 *p*

molto

ff

弦乐器

39

大管

(b)

42 全奏 *ff* *p* *ff* *p* *p*

45 *molto ff*

48 *p dim. e tranquillo pp 法國號*

51

54 *dim. e tranquillo 双簧管及大提琴*

57 *p.*

A' 銳

6

60 法國号

64 弦乐器 *pp*

68 木管 法國号

72 木管 法國号

77 撥弦 法國号

82 木管、法國号及弦乐器 *pp*

tranquillo

單簧管

2 4 2 3

45 *tr.*

34 *tr.*

4 2

弦乐器

長笛

單簧管 長笛

dim.

1

長笛

木管 及 法國号

大管

全奏

poco rit.

2. 奥塞之死

Andante doloroso ($\text{d}=50$)

Piano and Strings Score:

- Staff 1:** Melodic line, dynamic **p**, instruction: 弦乐器加弱音器 (String instruments with sordino).
- Staff 2:** Harmonic support, dynamic **pp**.
- Staff 3:** Melodic line, dynamic **mf**.
- Staff 4:** Crescendo, dynamic markings **cresc.** and **cresc.**.
- Staff 5:** Conclusion, dynamic **f**.

Measure Numbers: 2, 5, 9, 13, 17

21 ff
22
23
24
25 p

26
27
28
29
30 pp

Ped. simile

31
32
33
34 pp
35 pp

36
37
38
39 pp
40 pp

41 dim.
42
43
44
45 pp

[

3. 阿尼特拉舞曲

Tempo di Mazurka. ($\text{♩}=160.$)

The musical score is divided into five systems (staves) of music:

- System 1:** Features two staves. The top staff has markings for "小提琴、中提琴及三角铁" (Violin, Viola, and Triangle) at mp , "撥弦" (Pizzicato) with a bowing pattern, and "其他弦乐器撥弦" (Other string instruments pizzicato). The bottom staff has markings for "第一小提琴" (First Violin) and "第一大提琴" (First Cello/Bassoon).
- System 2:** Features two staves. The top staff has markings for "第一小提琴" (First Violin) with fingerings 5, 2, 2, and "pp" dynamic. The bottom staff has markings for "第一大提琴" (First Cello/Bassoon) with fingerings 1, 4, 4, 4.
- System 3:** Features two staves. The top staff has markings for "第一小提琴" (First Violin) with fingerings 5, 1, 1, 2, 2, and "f" dynamic. The bottom staff has markings for "第一大提琴" (First Cello/Bassoon) with fingerings 4, 4, 3, 3.
- System 4:** Features two staves. The top staff has markings for "第一小提琴" (First Violin) with fingerings 5, 3, 3, 4, 4, and "p" dynamic. The bottom staff has markings for "第一大提琴" (First Cello/Bassoon) with fingerings 1, 3, 3, 4, 4.
- System 5:** Features two staves. The top staff has markings for "第一小提琴" (First Violin) with fingerings 5, 3, 3, 4, 4, and "f" dynamic. The bottom staff has markings for "第一大提琴" (First Cello/Bassoon) with fingerings 1, 3, 3, 4, 4.

Technical notes and dynamics are indicated throughout the score, including trills without afterbeats (marked with *) and various dynamic levels such as mp , p , pp , f , and ff .

*) Trills without afterbeat.

第一小提琴分二部

其他弦乐器

第二小提琴及中提琴 大提琴 第二小提琴及中提琴 大提琴

第一小提琴

第一小提琴

第一小提琴分二部

第二小提琴及中提琴 其他弦乐器 第二小提琴及中提琴 大提琴

第一小提琴

第一小提琴

fp 大提琴 第二小提琴及中提琴 第二小提琴、中提琴及大提琴颤弦

第一小提琴

第一小提琴

第一小提琴 fp

74

79 *dimin.* *rit.*

84 *a tempo* 第一大提琴

90 第一小提琴 第二小提琴 中提琴

97 第一大提琴 小提琴、中提琴及三角铁 大提琴及倍大提琴颤弦

102 小提琴及中提琴 大提琴颤弦

1. 2. *f* *pp* 大提琴及倍大提琴颤弦

4. 在山魔的宮中

Alla marcia e molto marcato. ($d = 138$)

法國号 大提琴及倍大提琴撥弦

6 大管 大提琴及倍大提琴撥弦 法國号

10 大提琴及倍大提琴撥弦 法國号 大管

14 大提琴及倍大提琴撥弦 法國号 大管

18 大提琴及倍大提琴撥弦 法國号 大管

This block contains musical staves for various instruments across six pages (22-38). The instruments include Bassoon (大管), Double Bass (大提琴及倍大提琴撥弦), Violin (小提琴撥弦), Trombones (長笛、單簧管及法國号), Double Bass (大提琴及倍大提琴撥弦), Cello (中提琴), Bassoon (大管、大提琴及倍大提琴), Trombones (長笛、單簧管及法國号), Violin (小提琴), Trombones (長笛、單簧管及法國号), Double Bass (大提琴及倍大提琴), Cello (中提琴), Trombones (長笛、單簧管及法國号), and Double Bass (大管、大提琴及倍大提琴). The score features dynamic markings like *poco a poco cresc. e stretto*.

小提琴

42 *mf* e sempre cresc.

45

48 *ff più vivo*

52

56 *sempre stretto al fine*

60

8

8

8

8

長笛 双簧管及單簧管
大管及銅管

全奏

8

8

cresc. molto

p 定音鼓

ff 全奏

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com