

大提琴樂譜系列

俄羅斯樂曲集 2

Cello Pieces of Russian Composers, Vol. 2

亞歷山大·格拉祖諾夫 (1865~1936)

Alexander Glazunov

阿拉伯旋律 *Mélodie arabe*

悲歌 *Elégie*

旋律 *Mélodie*

西班牙小夜曲 *Sérénade espagnole*

遊唱詩人之歌 *Chant du ménestrel*

M8102

李天慧 編選
compiled by *Tian-hui Li*

大提琴樂譜系列

俄羅斯樂曲集 2

Cello Pieces of Russian Composers, Vol. 2

亞歷山大·格拉祖諾夫 (1865 ~ 1936)
Alexander Glazunov

李天慧 編選
compiled by *Tian-hui Li*

Copyright ©1999 by Tian-hui Li
Published by Mercury Publishing House, Taipei
Cover Illustration by Shih-an C. Stephens
未經授權，不得以任何方式作全部或局部之複製或轉載
All Rights Reserved

俄羅斯樂曲集(2)

新台幣250元

作曲 / Alexander Glazunov
編選 / 李天慧
訂定弓指法 / 李天慧
執行編輯 / 鄭世文
編輯 / 林文理·劉淑玲
電腦繪譜 / 沈武彰
發行者 / 鄭少春
登記證 / 局版臺業字第0757號
出版者 / 世界文物出版社
地址 / 106 台北市大安區潮州街60巷2號
電話 / (02) 2321-1291·2351-8201
傳真 / (02) 2395-9484
郵撥 / 16618294
排版 / 冠億電腦排版有限公司
印刷 / 楨文平版印刷有限公司

ISBN 957-561-054-7
初版一刷：1999年6月
10987654321

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有·翻印必究
Printed in Taiwan

目 錄

- 4 前 言
- 5 演奏建議
- 10 作曲者簡介
-
- 12 1. 阿拉伯旋律
Mélodie arabe
- 16 2. 悲 歌
Elégie, Op.17
- 30 3. 旋 律
Mélodie, Op.20, No.1
- 41 4. 西班牙小夜曲
Sérénade espagnole, Op.20, No.2
- 49 5. 遊唱詩人之歌
Chant du ménestrel, Op.71

大提琴樂譜系列

俄羅斯樂曲集 2

Cello Pieces of Russian Composers, Vol. 2

亞歷山大·格拉祖諾夫 (1865 ~ 1936)
Alexander Glazunov

李天慧 編選
compiled by *Tian-hui Li*

Copyright ©1999 by Tian-hui Li
Published by Mercury Publishing House, Taipei
Cover Illustration by Shih-an C. Stephens
未經授權，不得以任何方式作全部或局部之複製或轉載
All Rights Reserved

俄羅斯樂曲集(2)

新台幣250元

作 曲 / Alexander Glazunov
編 選 / 李 天 慧
訂定弓指法 / 李 天 慧
執行編輯 / 鄭 世 文
編 輯 / 林文理·劉淑玲
電腦繪譜 / 沈 武 彰
發 行 者 / 鄭 少 春
登 記 證 / 局版臺業字第0757號
出 版 者 / 世界文物出版社
地 址 / 106 台北市大安區潮州街60巷2號
電 話 / (02) 2321-1291·2351-8201
傳 真 / (02) 2395-9484
郵 撥 / 16618294
排 版 / 冠億電腦排版有限公司
印 刷 / 楨文平版印刷有限公司

ISBN 957-561-054-7

初版一刷：1999年6月

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有·翻印必究
Printed in Taiwan

目 錄

- 4 前 言
- 5 演奏建議
- 10 作曲者簡介
-
- 12 1. 阿拉伯旋律
Mélodie arabe
- 16 2. 悲 歌
Elégie, Op.17
- 30 3. 旋 律
Mélodie, Op.20, No.1
- 41 4. 西班牙小夜曲
Sérénade espagnole, Op.20, No.2
- 49 5. 遊唱詩人之歌
Chant du ménestrel, Op.71

前 言

李天慧

俄羅斯音樂是古典音樂的一個重要寶庫，曾孕育了無數優秀的音樂家和不朽的作品。

當今科技發達，文化藝術交流頻繁，早年出版的唱片、電影、書籍的再版重譯經常可見，唯獨蘇聯版的俄羅斯作品的樂譜不僅少見，且有絕版之虞。編者四處尋找，甚至遠赴莫斯科，然而收穫甚微。「蘇聯」一詞，如今已成歷史，俄羅斯正經歷動盪與變革，不知何時何日，在那片土地上生活的人們才有機會整理自己祖國的音樂文化遺產。

個人早年曾接受俄羅斯音樂的薰陶和訓練，今日回想，覺得受益匪淺。因此對於弘揚俄國的音樂傳統，具有一種特別強烈的使命感。感謝世界文物出版社提供機會，使編者能收集這些面臨失散命運的優秀作品，呈獻給愛樂的年輕學子及學者。希望今後有更多的愛樂者繼承發揮俄羅斯的音樂文化傳統，使這些作品得以發揚光大。

最後，謹向師長、同行、音樂界朋友、青年學子，以及廣大的支持者致上誠摯的謝意。

演奏建議

俄羅斯人的個性粗獷、熱情而奔放，他們喜歡濃濃的味道，不論音樂、美術、戲劇、舞蹈，都喜好運用對比鮮明的手法。因此，提出幾點意見供演奏者參考。

1. 弓法的運用

通常在演奏一般作品（特別是古典作品）時，都會強調運弓要平穩，注意弓速的控制，切忌弓速突快、突慢而造成不自覺出現的重音。但是演奏俄羅斯作品，往往要有一些在運弓中突然加速的所謂「大肚子」音。例如：

譜例 1 柴科夫斯基：《秋之歌》

在演奏長音（譜例 1 中的 F 音或 E 音）時，往往是由「弱起」，進行到大約三分之一處產生「突強」。彷彿一聲聲嘆息，藉以表達秋天淒涼的景象。

另一種重音聽起來是從「強」開始，但實際上是由「弱起」，然後加速並漸強，同時將長音持續一段時間而不馬上放掉，所表達的音樂是寬闊開朗的形象。例如譜例 2 中的延長音降 B：

譜例 2 柴科夫斯基：《夜曲》，華彩樂段

因此，以上兩種同是重音，而且同是用「弓速突快」來演奏；但不同樂句的作法也不盡相同，可以根據音樂的需要交替使用。

2. 關於揉弦

俄羅斯音樂所表達的意義通常深刻而變化多端，即使在一些小品中，也同樣體會得到。所以，左手的揉弦不僅要美化右手的發音，更要協助配合右手的表情需要。一般常用的揉弦方式有：「平均」、「由慢到快」、「由快到慢」、「從無到有」和「從有到無」等等。除此之外，若要使旋律悅耳，那麼就不能停止連接揉音。因此，我認為至少要有兩個以上的手指同時揉弦，只要指根（手指的最後一個關節）有力地站在指板上，手臂、手腕和手掌都放鬆自然地揉弦，這樣旋律不論上行或下行，都不致因手指動作的交替而不能連貫。可以嘗試一種是「手指保留的」，一種是「手指全放開的」——兩種方式演奏旋律的效果不同。並且揉音的動作也要隨著音樂的起伏而大小、快慢不同。另外，左手還需要在特定的音加「重音」，以突顯樂句的語氣。例如：

譜例 3 柴科夫斯基：《悲歌》

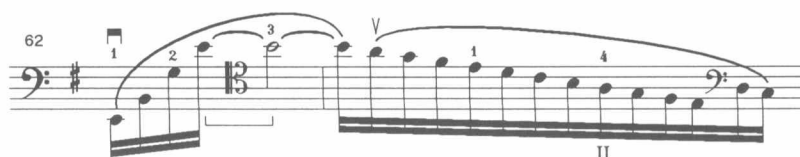

這是一個先漸強後漸弱的小樂段。除了運弓要由小變大，揉音也要由小變大。到降 B 音時，是這一小段的高潮，因此在降 B 音上要做一個擊指的動作，形成一個左手做的「重音」，並立即揉音（在譜例 3 中以「×」標示），同時將 2 指放在 A 音上，1 指放在 G 音上，使這三個音構成一個連接的旋律，然後下行（漸弱）時需要強調語氣的音，就用左手給一個擊弦的動作，與降 B 音相同。總之，所需要強調的音不僅靠運弓，左手的揉弦也是相當重要的輔助。由於語氣的表達是很細膩的，因此必須用細緻的手法才能完成。

3. 關於滑音

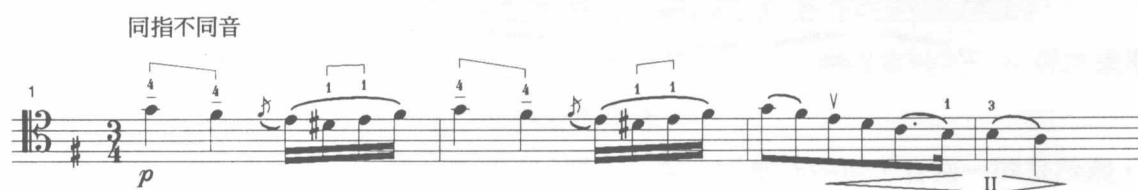
聽到「滑音」這兩個字，馬上會和「音不乾淨」、「音不準」，甚至「油腔滑調」聯想在一起——其實不然。滑音是一種很好的表現手法，要看我們如何去運用；尤其在表現俄羅斯作品時，確實是一種不可或缺的手法。簡單來說，可以區分為「大滑音」與「小滑音」，也就是「遠距離的大跳」或是「近距離的小跳」。大跳時，實際上不需從頭到尾都滑，這樣只會造成一個長長的滑音，而不知是在裝飾些甚麼。大約在接近目的地那個音之前的「大二度」或「小二度」做滑的動作即可。例如譜例 4 中標示「┌」處：

譜例 4 柴科夫斯基：《憂鬱圓舞曲》

另一種是近距離的，可以用「同指滑」（1-1，2-2，3-3，4-4），上下行皆可（「同指不同音」）。例如譜例 5 中標示「┌」處：

譜例 5 柴科夫斯基：《無言歌》

不同手指奏同樣一個音，不論距離遠近，都可以運用滑音（「同音不同指」）。例如譜例 6 中標示「┌」處：

譜例 6 柴科夫斯基：《悲歌》

4. 關於特殊指法

一般性的指法，爲了快速、音準、把位變換等，都有規律性指法。這裡要介紹的是根據樂曲需要，有時要用上一些特殊指法。首先介紹「平行五度音」：可用 2-3 指平行，1-2 指平行，手臂抬起，使兩個不同的手指保持在兩條弦的五度音程上。例如譜例 7 中標示「」處。

譜例 7 柴科夫斯基：《無言歌》

這樣不但使旋律連接，而且音準也較有把握。另外，同樣一個音可以用不同的指法，使其有不同的味道。例如：

譜例 8 柴科夫斯基：《夜曲》

這樣，雖然是同一個音，但由於換指，便有了換句的感覺，而且手指也已預備好下一句即將出現的音。

5. 關於快速分弓

俄羅斯樂曲裡常見的分弓方式，有一種稱之為「快速分弓」，也有人稱之為「碎弓」。它的奏法介乎「分弓」與「頓弓」之間，是一種既活潑又有力的弓法，奏來相當不易，需要先訓練右手運弓的力度，然後掌握放鬆的感覺。這樣既有力又放鬆，而且速度很快，其奧妙就在於用一下力即放鬆，意即「下弓時用力，上弓時放鬆」。不論幾連音，只有第一個音用力，其他音都用它的慣性來演奏。當然也可以是「上弓時用力，下弓時放鬆」，這是對稱的動作。例如：

譜例 9 柴科夫斯基：《隨想曲》

只有「四連音的第一個音」給力，譜例 9 中以「>」標示。其他音只需左右擺動，做橫向的運動，意即「一個動作可以演奏四個音」。這樣既有旋律重音，也有節拍重音，不論遠近都聽得清楚。依此類推，當演奏三連音、六連音時也同樣可以使用這種方法。目的是體會用力與放鬆之間的關係。不論是什麼節奏型，為了使音符演奏得清晰，必須使用重音；換句話說，就是必須給予一定的力度。如果給力之後不能放鬆，那麼力量從哪裡再來？因此，這是一個循環的動作。需要強調的是，演奏這種高難度的弓法時，力度訓練的方法最為重要，要仔細地尋求科學而有效的方法，才能收到好的效果。

作曲者簡介

1865年，亞歷山大·格拉祖諾夫（Alexander Glazunov）出生於俄國的聖彼得堡。父親從事書籍出版事業，母親則是鋼琴家。生活在這具有文藝氣息家庭裡的格拉祖諾夫，一直被大家視為音樂天才兒童。格拉祖諾夫九歲時正式開始學鋼琴，十一歲開始學習作曲。在他學習作曲的第三年（即1879年），格拉祖諾夫正式拜里姆斯基-科薩科夫（Rimsky-Korsakov）為師學習作曲。在短短兩年的學習時間裡，里姆斯基-科薩科夫發現格拉祖諾夫是位極有音樂天賦的學生，而給了他「不只日日在進步、而是時時在進步」的評價。這對朝夕相處的師生，擁有著一份特殊的緣份，也因而成為一對忘年之交。

格拉祖諾夫十六歲時，即完成了他的第一首交響曲。這首《第一號交響曲》在巴拉基列夫（Balakirev）指揮下，於1882年3月29日做了成功的首演。而他的第一首弦樂四重奏，也在同年問世，並由當年最傑出的演奏家奧爾（L. Auer）和韋爾什比洛維奇（A. Vershbilovich）為他在聖彼得堡舉行首演。當時李斯特（Liszt）也在場。聽完音樂會後，李斯特對於格拉祖諾夫音樂上的才能十分讚賞。正當「別利亞耶夫圈」（Belyayev Circle）開始在俄國及一些歐洲國家盛行之時，格拉祖諾夫和里姆斯基-科薩科夫也加入此圈內，並且立即成為會員之一。當時在「別利亞耶夫圈」內的著名音樂家，還有利亞多夫（Lyadov）、鮑羅廷（Borodin）、斯克里亞賓（Skryabin）等。

1887年，在得知鮑羅廷猝逝後，格拉祖諾夫和里姆斯基-科薩科夫隨即加入了整理鮑羅廷遺作的行列。其中最重要的作品就是歌劇《伊戈爾大公》（Prince Igor）；而《伊戈爾大公》的完成，還得自於格拉祖諾夫發揮他獨有的背譜專長。在一次偶然機會中，鮑羅廷以鋼琴彈出《伊戈爾大公》全劇，而格拉祖諾夫就以他的那次印象，將此歌劇未完成的部分譜寫完成。格拉祖諾夫並根據鮑羅廷《伊戈爾大公》的第三幕手稿完成該劇，且完成了《第三號交響曲》的配器。1888年，格拉祖諾夫正式拿起指揮棒指揮樂團。這對格拉祖諾夫來說是項新的挑戰。他從前一直想嘗試，但從未真正擁有過機會。隔年，格拉祖諾夫就在巴黎世界博覽會中，揮舞著指揮棒，成功地指揮了他的《第二號交響曲》。在此期間，他還完成了兩首大提琴曲：《西班牙小夜曲》（Sérénade espagnole）和《旋律》（Mélodie）。1890年前後，格拉祖諾夫陸續完成了三首交響曲，兩首弦樂四重奏，以及芭蕾《雷蒙達》（Raymonda）。

1899年，格拉祖諾夫接下了聖彼得堡音樂學院的教學工作。1905年升為院長。此時亦是格拉祖諾夫一生中的巔峰時期。在這學術氣氛濃厚的環境下工作，格拉祖諾夫陸續又完成幾部他的代表作品。其中最著名的，就是《小提琴協奏曲》及《第八號交響曲》。1910年間，他又譜寫了《第九號交響曲》及唯一的一首《鋼琴協奏曲》。遺憾的是，格拉祖諾夫並未完

成《第九號交響曲》（他只完成了第一樂章的鋼琴譜）。

1928年，格拉祖諾夫移居法國，他以巴黎為基地，持續他的演出活動。有時，他的女兒艾琳娜（Elena）亦加入巡迴演出。儘管格拉祖諾夫如此忙碌，卻未減少他創作的活力。著名的大提琴曲《巴拉塔協奏曲》（Concerto Ballata）就是在這時候完成的。格拉祖諾夫之所以能在俄羅斯音樂中占有如此重要的地位，主要還是因為他成功地將俄國與歐洲的音樂融合在一起。同時，在格拉祖諾夫的音樂中，亦可發現他擁有里姆斯基-科薩科夫所獨有的管弦樂法、柴科夫斯基（Tchaikovsky）音樂上的抒情，以及塔涅耶夫（Taneyev）的對位技巧。對於年輕一輩的俄國音樂家而言，格拉祖諾夫是位守舊派音樂家。然而事實上，格拉祖諾夫的存在，卻對當時正面臨傳承及動盪不安時期的音樂界，帶來了穩定局勢的效果。

1936年3月21日，格拉祖諾夫於法國去世。

1.
阿拉伯旋律
Mélodie arabe

A. Glazunov 曲/無作品編號
大提琴與鋼琴，1891年

The musical score is arranged in three systems. The first system shows the Cello and Piano parts starting at measure 1. The Cello part is marked *Vivo* and has a whole rest. The Piano part is marked *Vivo* and *mf*. The second system starts at measure 6, with the Cello part having a whole rest and the Piano part featuring a triplet. The third system starts at measure 10, with the Cello part having a whole rest and the Piano part marked *f*. The score concludes with a *rall.* marking and a *mf dolce* dynamic for the final notes.

Andantino

17

Andantino

17

22

22

27

27

31

31