



陈钢小提琴协奏曲

陈钢小提琴作品集

Classic Rouge Vs. Romantic Blue

A Violin Collection by Chen Gang



红色经典 浪漫

陈钢小提琴作品集

Classic Rouge Vs. Romantic Blue
A Violin Collection by Chen Gang

HONGSE JINGDIAN LANSE LANGMAN CHENGANG XIAOTIQIN
ZUOPINJI

图书在版编目 (CIP) 数据

红色经典·蓝色浪漫：陈钢小提琴作品集 / 陈钢编
著. — 北京：人民音乐出版社，2014.7

ISBN 978-7-103-04528-2

I. ①红… II. ①陈… III. ①小提琴—器乐曲—中国—选集 IV. ①J647.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第152421号

责任编辑：周 洲
责任校对：蔡 琰

人民音乐出版社出版发行
(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码：100010)
Http://www.rymusic.com.cn
E-mail: rmyy@rymusic.com.cn
人民音乐出版社(上海)有限公司策划
(上海市虹口区广纪路838号C座5楼 邮政编码：200434)
编辑部电话：021-55887227
E-mail: rymusicsh@qq.com
新华书店北京发行所经销
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
635×927 毫米 8 开 印张 29.5
2014 年 7 月北京第 1 版 2014 年 7 月北京第 1 次印刷
定价：96.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书，请与读者服务部联系。电话：(010) 58110591

网上售书电话：(010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题，请与出版部联系调换。电话 (010) 58110533



陈钢先生近照（林秉亮摄）

序 言

红色经典 蓝色浪漫

陈 钢

四十年前,我和潘寅林在那个时代中创作的作品、那些当时如同“于无声处惊雷”的小提琴乐曲,就像是照耀在新疆塔吉克草原上的“阳光”、弥漫于苗岭上空的“早晨”和在炼钢炉前火花闪烁的“金色”,它们穿越了神州大地,响遍了东西南北,用其抒情放歌的旋律和铿锵有力的节奏抚慰着成千上万琴童们祈盼着音乐雨露的渴望之心,使荒芜沉寂的乐坛上添植了一片新绿。这,就是现在冠之以“红色经典”系列的小提琴乐曲。

“红色,是我们花样年华时的一抹朝霞;红色,是我们蹉跎岁月中的血色浪漫;红色,又是我们心中永远开不败的玫瑰。”

红,是我们时代的主色,也是中国一道最亮的色彩!它,远不止是“革命”的代号,更是我们这一代人理想的象征。四十年前,人们通过音乐在黑暗中寻找的就是那种晨曦的曙光;而在四十年后,在被新的“时代郁闷症”所笼罩的当下,人们所需要的其实更是这样一道划破夜空的鲜艳的异彩。

四十年前,上海交响乐团的首席潘寅林,在那个年代中第一个用他的“红色小提琴”声划破了沉寂的音乐夜空;四十年后,这位曾经远赴日本、澳大利亚,先后担任过日本读卖交响乐团、东京都交响乐团和澳大利亚歌舞剧院首席的小提琴家,又在应邀回到故土后,再一次将“红色经典”的小提琴声传遍了神州大地。几年来,我们走南闯北,四处巡演。演奏场地从现代化的大剧院到二十世纪五十年代建成的破旧的大礼堂,听众群则是从与这些乐曲同时代、共命运的老教授到年龄各异的“琴童”们。不同的地方,不同的听众,可相同的是同样的热烈回应和情感互动。在四川演出时,一位四十年前听过潘寅林独奏音乐会的老听众,专程开了几个小时的车赶到现场,拿出了一张当年音乐会的票根来请他签名;当我们在安徽淮南市的一个破旧的大礼堂演出时,中途突遇停电,可是潘寅林照样镇定自若地继续演奏,而台下琴童们也都鸦雀无声地静心聆听。此时,只见一人奔上台去,用手机微弱的光,照射着钢琴家的伴奏谱,这个人就是潘寅林的妻子——钢琴家雷敬容。后来,灯亮了,台下爆发出一片雷鸣般的掌声!大家都为潘寅林的美妙琴声和人格力量鼓掌,同时也为那在黑暗中闪出的虽然微弱、但却显得格外明亮的灯光鼓掌!

我在灯光中看到了“红色”的力量,那是一种精神,一种力与美交响后迸发出的力量。我也从掌声中听到了传承,感到了希望。希望就在于,现在的年轻人同样需要我们年轻时所需要的美的追求和理想的力量!

四十年河东,四十年河西,不论时代变迁,不论南北东西,我们有的是一颗不变的心,一颗为国家振兴鸣锣开道、为中华音乐走向世界贡献全部心力的赤子之心。

翻开历史的乐卷,我们可以透过曲谱的字里行间听到另一种声音,看到另一种颜色——那就是蓝!难道不是吗?蓝是天空的底色,也是音乐的本色,我们在音乐中所苦苦追寻的,不就是蓝色浪漫和蓝色狂想吗?!诞生在“红色经典”前的《梁祝》是这样,诞生在“红色经典”之后的《王昭君》更是这样,它们都唱着爱,奏着情,讴歌了人性在人间的凯旋。

如果说《梁祝》是一首纯情年代、纯情青年的“纯情作品”、是和梁山伯与祝英台之间纯情的爱息息相通的作者内心镜像的话,那么,在经历了几十年的风风雨雨后,我在中国古老的传说中找到了另一个心仪的人——王昭君。我似乎对王昭君的那种历尽艰辛坎坷而依旧充满大爱的境界多了几分理解,也多了几分托伊人抒己情怀的创作渴望——于是,我写下了小提琴协奏曲《王昭君》,并在总谱上写下了这样一段文字感言:“长相思啊长相思,扑向她的是铺天盖地的朔风冰雪,而她洒向人间的却全是爱!”

在这里我要感谢两位“祝英台”。

“日本祝英台”西崎崇子是香港“梁祝”金唱片与白金唱片的得主,也是这首协奏曲的原创驱动力。就是她,委约和首演了这首作品,使我得以在小提琴上塑造了美丽高贵的王昭君形象。她在1986年上海成功首演后说:“这部作品优美抒情,有一种中国音乐的气质和味道,有色彩,有感染力。”

“中国祝英台”俞丽拿则对这首作品倍加关注,在她的建议下,我删减枝蔓,定形完善,以后在她主办的“小提琴协奏曲中国新作品汇展”中,此首作品被列为优秀;在美国演出时我也非常荣幸获得“达拉斯荣誉市民”称号。

在这里我还要感谢青年女钢琴家施雯,她在将《梁祝》改编为“钢琴系列”(独奏、双钢琴合奏与四手联弹)外,又为《王昭君》编配了钢琴伴奏,丰富乐曲的形式,增加了音乐的感染力。

当然,我更要感谢多年来与我作品结伴的小提琴家和以乐为友的乐迷们,感谢将我的作品结集出版的人民音乐出版社及其工作人员,正是他们的辛勤劳作,才使这本曲集及时问世。我想,这本曲集应该是我们所有人共同努力的结晶。

红蓝相间,交相辉映。人生画卷,多色多彩。色为表相,其核为心。只要有了那一颗真诚和火热的心,就会有那份深深的爱、浓浓的情与溢之于琴音外的那一种挡不住也割不断的美。让我们高扬美的大旗,将美进行到底!

红色依然经典,蓝色永远浪漫!

 目 录

序 言	I
金色的炉台	1
Golden Furnace	
我爱我的台湾(又名《我爱祖国的台湾》)	17
I love My Taiwan	
苗岭的早晨	32
Morning of Miao Mountain	
鼓与歌	40
Drum and Song	
恩 情	54
Gratitude	
恋 歌	66
Love Song	
刀 舞	74
Dagger Dance	
阳光照耀着塔什库尔干	90
Sunshine Over Tashkuergan	
打虎上山(又名《迎来春色换人间》)	108
Tiger Kill	
王昭君	124
Wang Zhaojun	

潘寅林编订弓法指法
Bowing & Finger
Edited by PAN Yinlin

金色的炉台

“小提琴独奏曲《金色的炉台》是陈钢‘红色经典’小提琴作品集中的第一个亮点——从潘寅林在上海首次献演就传遍全国。到以后，盛中国在‘首钢’演出的巨大成功都证明了这一点。它像一只伸屈的钢铁长臂，一面遥指游去的过往，引领我们去寻访那些曾经丢失的东西，让它再度闪现在你面前；一面又直逼当今，通过音乐的回忆，唤醒生命，找回豪情！”（水晶《力与美的交响》）

《金色的炉台》根据原“上海市冶金工业局创作组学习班”创作的《红太阳的光辉把炉台照亮》改编而成。

为了渲染整个乐曲豪迈宏大的气势，我在乐曲主题出现前加了一段引子，来表现我所需要的一个“亮相”式的“形象展示”，和一种浑厚、结实、坚定、自信的声音。为此，我特意指定了在G弦上演奏这个由主题材料化出来的“曲头”。一个演奏家一上台就要在G弦上拉出一个没有准备的强奏八度是很难的，因为它很难拉准，也不容易“站住”。所以，它对演奏家来说是一个挑战。

这里还有一个演奏上的细节。我记得盛中国在拉“炉台”引子时，给人感觉他的“派头”很大，“架势”很足，这与他的运弓是分不开的。他在处理小提琴旋律上的两个高而坚挺的长音时，用两弓奏一音——从下弓的弓根开始，回到上弓的弓根，然后再向右上方“甩”出，构成了一个弧线性的造型，使人感到这一弓特别长、特别饱满、特别帅气和特别响亮，而这也正是乐曲的表现所需要的。我们在看音乐会的现场演奏与在家里听唱片是不同的，它需要一个全方位的“视听效果”，而此时演奏者的任何表演细节（包括仪态与弓法），就“历历在目”地展现在观众面前，成为一个不可缺失的表现元素了。

引子后出现了主题，主题的旋律明亮、温暖，富于歌唱性。我将它完整地呈现在小提琴上（见第19小节 Moderato assai.）。它在高八度重复后转了个调，然后再一次变化重复，这可以叫做“合头分尾”——将旋律交给钢琴，小提琴演奏副旋律，这样就使主题既得到了强调，又变换了色彩。主题在前两遍呈示时是完整、收拢的，但是到了第三遍出现时我就将它“打”了开来，形成了一个开放性结构，“逼使”它进入副部。

在一个歌唱性的主部后，我需要有一个对比的中部，一个从性格到材料、从调性都全然不同的，富于弹性与动力性的中间部，可是原歌曲的“副歌”是一段标准的进行曲，它有着整齐划一、方正单调的“步伐节奏”，而这种“收拢性”的进行曲节奏在

器乐作品里反而是最不“进行”的,所以我就把它给“剪裁”掉了。

我从民族吹打乐《将军令》中汲取了副部的“养料”,写出了一个富于弹性的“动机”、一个与前面大调式的主题形成鲜明的色彩对比的小调性副题(见第 110 小节 *Allegro con fuoco*)。这个“动机”很有棱角,从弱到强,如同诗歌中的“抑扬格”。同时,它又短促果断,铿锵有力,刚好和前面抒情、歌唱的长线条形成对比。中国戏曲里常用这种“弱者强之”的手法,如同爵士乐中的切分,变弱拍为强音,使之不断向前。同时,这里又用连续的下弓来演奏,显得特别粗犷有力。

在副部的“动机”不断模进、转调,逐步上行抵达高潮后,突然出现了一个转折点——在第 204 小节 *Meno mosso* 的第一拍上出现了一个八分休止符。这个休止符是一个分界线,它使前面紧张的高点突然缓冲下来,变成一种舒展的叙述。在音乐中,“张弛有致”既是一个重要的发展原则,也是一把把握分寸的“弹簧尺”。

在经过“心潮逐浪高”式的层层递进后,被期待出现的主题终于出现了。它在小提琴的高音区上,以广板的速度、宽广的节奏,热情奔放地再现,到达全曲的最高潮(见第 236 小节 *Andante magnifico*)。

主题的出现、特别是再现应该是“被期待”的,也应该是更加新鲜、更加明亮和更加饱满的。而且,它又往往与“高潮同行”,它的出现也同时是全曲的中心——高潮点与高潮区的出现。所以,我们在结构布局和点、线、面的安排上,要特别注意高潮的处理。俗话说,牵牛要牵牛鼻子。作曲抓住高潮这个“点”,也就抓住了整个乐曲的中心。

金色的炉台

Golden Furnace

Moderato con brillante

ad lib.

Piano

mp

mf

p

f

mf

accel.

mp

Violin

Piano

G- con fuoco

rit.

p

f

con fuoco

f

This musical score is for a piano piece, likely in D major, spanning measures 6 to 18. The notation is arranged in three systems, each with a single treble staff and a grand staff (treble and bass staves).
- **Measure 6:** The right hand begins with a triplet of eighth notes (F#, A, C#) marked with a 'V' and a '3'. This is followed by a 12-measure ascending scale starting on G4, marked with a 'V' and a '12'. The piano (p) dynamic is indicated. The left hand plays sustained chords in the bass.
- **Measure 10:** Similar to measure 6, it features a triplet of eighth notes (F#, A, C#) and a 12-measure ascending scale starting on G4, both marked with a 'V'. The forte (f) dynamic is indicated. The left hand continues with sustained chords.
- **Measure 14:** The right hand has a complex melodic line with various fingerings (e.g., 4, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 4, 1). It includes a 'rit.' (ritardando) marking and a 'p' (piano) dynamic. The left hand has a 6-measure descending scale starting on G4, marked with a 'V' and a '6', also in piano.
- **Measure 18:** The tempo changes to 'Moderato assai. (♩ = 88)'. The right hand starts with a half note (F#) marked with a 'V' and a '2', followed by quarter notes (A, C#) marked with a 'V' and a '1'. The mezzo-piano (mp) dynamic is indicated. The left hand plays a steady eighth-note accompaniment in the bass, marked with a 'p' (piano) dynamic.

24

Musical score for measures 24-29. The system consists of three staves: a single treble staff and a grand staff (treble and bass). The key signature is three sharps (F#, C#, G#). Measure 24 features a treble staff with eighth notes and triplets, and a grand staff with eighth notes and a triplet. Measures 25-29 continue with similar rhythmic patterns, including triplets and slurs. A dynamic marking of *mp* (mezzo-piano) is present in measure 28.

30

Musical score for measures 30-35. The system consists of three staves: a single treble staff and a grand staff (treble and bass). The key signature is three sharps (F#, C#, G#). Measure 30 features a treble staff with eighth notes and a grand staff with eighth notes. Measures 31-35 continue with similar rhythmic patterns, including slurs and a dynamic marking of *mp* (mezzo-piano) in measure 34.

36

Musical score for measures 36-42. The system consists of three staves: a single treble staff and a grand staff (treble and bass). The key signature is three sharps (F#, C#, G#). Measure 36 is marked with a section letter 'A' and a dynamic marking of *mf* (mezzo-forte). Measures 37-42 continue with similar rhythmic patterns, including slurs and a dynamic marking of *mp* (mezzo-piano) in measure 40.

43

Musical score for measures 43-48. The system consists of three staves: a single treble staff and a grand staff (treble and bass). The key signature is three sharps (F#, C#, G#). Measure 43 features a treble staff with eighth notes and a grand staff with eighth notes. Measures 44-48 continue with similar rhythmic patterns, including slurs and a dynamic marking of *mp* (mezzo-piano) in measure 47.

48

1 3 V 1 3

mp

p

53

1 1 3 2 3 1 2 3 1

p

58

2 1 3 2 4 1 3 3 2 1 2 3 2 3 1 3

mf *f*

p *mf* *f*

64

2 2 0

mf

mf *f*

69 *mp*

74 *più mosso* *mf*

79 *dim.* *mp* *Reo.*

84 *cresc.* *mf* ** Reo.* ** Reo.* ***

The musical score is written for piano. It consists of four systems of staves, each with a treble and bass clef. The key signature has one sharp (F#). The time signature is 3/4. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings. The first system (measures 69-73) starts with a melody in the right hand and a complex accompaniment in the left hand. The second system (measures 74-78) features a tempo change to 'più mosso' and a change in dynamics to 'mf'. The third system (measures 79-83) includes a 'dim.' marking and a 'Reo.' (Ritardando) marking. The fourth system (measures 84-88) starts with a 'cresc.' marking and ends with a final cadence marked with an asterisk. The score is marked with 'Reo.' at the end of the third system and 'Reo.' at the end of the fourth system, indicating a ritardando effect.

89 *f* *mp* *Agitato*

94 *f* *mp*

99 *poco rit.* *Allarg.* *mf* *f*

104 *ff* *accel.* *mf* *accel.*

Allegro con fuoco (♩ = 168)

110

Measures 110-115. The piano part features a rhythmic accompaniment of eighth notes in the right hand and sixteenth notes in the left hand, with dynamic markings *mp* and *f*. The violin part has a melodic line with accents and a triplet in measure 113.

116

Measures 116-121. The piano part continues with a rhythmic accompaniment, featuring dynamic markings *f*, *mp*, *f*, *p*, *f*, and *p*. The violin part has a melodic line with accents and a triplet in measure 116.

122

Measures 122-127. The piano part features a rhythmic accompaniment with dynamic markings *mp*, *cresc.*, *f*, *p*, *cresc.*, and *f*. The violin part has a melodic line with accents and a triplet in measure 122.

128

Measures 128-133. The piano part features a rhythmic accompaniment with dynamic markings *mp*, *f*, *mp*, *f*, *mp*, and *f*. The violin part has a melodic line with accents and a triplet in measure 128.

134

8

mp *f* *p* *f* *p* *f*

140

mf *cresc.*

p *f* *mp cresc.*

146

ff

152

f

Detailed description: This page contains a musical score for piano, spanning measures 134 to 152. The score is written for a single instrument, likely a piano, and is divided into four systems. Each system consists of a single staff. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The score includes various musical notations such as eighth notes, sixteenth notes, and rests. Dynamic markings include *mp* (mezzo-piano), *f* (forte), *p* (piano), *mf* (mezzo-forte), *cresc.* (crescendo), and *ff* (fortissimo). Measure numbers 134, 140, 146, and 152 are indicated at the beginning of their respective systems. There are also some small numbers (0, 1, 2, 3, 4) above certain notes, possibly indicating fingerings or breath marks. The score ends with a final measure in measure 152, marked with a double bar line.