

COLLECTION OF WORLD CLASSIC
PIECES OF OBOEN

A

双簧管中外名曲集

朴长天 编著



中国青年出版社

双簧管中外名曲集

朴长天 编著

中国青年出版社

(京)新登 083 号

责任编辑：石 钢

封面设计：方 中

图书在版编目(CIP)数据

双簧管中外名曲集/朴长天编. —北京:中国青年出版社,1997.6
ISBN 7-5006-2546-4

I. 双… II. 朴… III. 双簧管-器乐曲-世界-选集 IV. J657.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 11956 号

中国青年出版社出版发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码 100708

北京白河印刷厂印刷 新华书店经销

*

787×1092mm 1/16 8 印张 160 千字

1997 年 7 月北京第 1 版 1997 年 7 月北京第 1 次印刷

印数:1—6000 册 定 价: 18.00 元

ISBN 7-5006-2546-4/J · 207

前 言

《双簧管中外名曲教学曲集》一书编入了历代双簧管专业的重要作品和中国优秀的音乐作品，并对有些外国名作作了解析、对乐曲的表演艺术进行了理论探讨。

本书中编入了大量世界比赛曲目及音乐会演奏曲目。通过本曲集的学习对个人的演技的提高大有益处，并在音乐艺术院校专业教学中，这本教材起到重要作用，为了配合《双簧管教学法》（朴长天著，1996. 4. 民族出版社）《双簧管演奏艺术》（1994年8月出版）及《双簧管演奏教程》（1997年1月出版）的学习，能使从事双簧管专业的教师及学生在教学中得到参考，本人编著了这本曲集，希望从事双簧管教学的老师及双簧管爱好者在使用中提出宝贵的意见，在此向多年来从事双簧管教学及演奏的同行深表感激和敬仰之情，并诚谢多年来给予双簧管界热情帮助的著名作曲家和教授和同行朋友们。

朴 长 天

一九九七年五月廿八日
于中央民族大学音乐系

目 录

一、前言

二、正确掌握双簧管演奏中的音乐风格提高音乐表现力 (1)

三、中国乐曲部分 (12)

1. 黄昏牧归 辛沪光曲(12)

2. 小放牛 河北民歌 黎国荃编曲(13)

3. 歌剧《白毛女》选曲 马 可曲 叶正凯改编(15)

4. 情 歌 蒋小凤作曲(16)

5. 庆丰收 安国民编曲(18)

6. 思——“寄南国”之一 王西麟曲(20)

7. 农村就是俺的家 王志伟、孙亦林曲(24)

8. 天山牧歌 杨少毅曲(27)

9. 月 宫 许 林曲(29)

10. 雪山雁歌 王小寿、刘小山曲(32)

11. 欢乐的公社放牧员 王小寿、叶正凯曲(34)

12. 天山的歌儿向北京 (36)

13. 山丹丹开花红艳艳 王小寿、朱维英改编(39)

14. 伊犁之歌 钱 艺曲(41)

15. SORI 幻想曲 朴长天曲(46)

四、外国乐曲 (48)

1. 奏鸣曲(G 调) 巴 赫曲(48)

2. C 大调协奏曲 莫扎特曲(56)

3. C 大调协奏曲 海 顿曲(67)

4. 奏鸣曲 圣·桑曲(79)

5. 协奏曲 阿尔比诺尼曲(85)

6. 三首浪漫曲 舒 曼曲(90)

7. 变奏曲 罗西尼曲(95)

8. 变奏协奏曲 胡梅尔曲(99)

9. 奏鸣曲 劳 莱曲(107)

10. 协奏曲 克拉玛尔曲(111)

正确掌握双簧管演奏中的音乐风格提高音乐表现力

演奏一首乐曲,首先,要深刻地理解作品的中心内容。了解作曲家的生平和有关创作意图,即使是同一位作曲家的作品,不同时期的不同作品有着具体的表现手法和风格。所以演奏者要具体的从每一支乐曲寻找和发现最真实的表达音乐的方式,并找出该作曲家的音乐表现的手段和特点及作曲家的音乐风格。假如你演奏莫扎特的某一首乐曲演奏得很好,但绝不等于你也能把其它的作品同样演奏得很好。也许莫扎特的作品其写作方式,风格可能是相同的,但是不同作品之间仍存在显著的差异,只有细致地研究每一首乐曲的风格和内容,才能找到它的最接近而正确的表现方法和音乐风格的处理方法。演奏一部作品,研究其作曲家创作意图,其乐曲往往是该作曲家的内心体验的再现,只有理解和掌握了作品所内含的感情和风格,并通过成熟的技巧发挥其表现力,才能真正把该乐曲演奏得富有生命力和感染力。

一首作品要从作品的内容、情绪、风格和该乐曲的组织结构、布局及句法表现方法等方面详细研究,从而找到最好的表现力去演奏该作品。在尊重作曲家的意愿的基础上也要有自己的感觉和演奏方面自己的具体见解。每一个演奏者对音乐的理解都有着自己的独特感受,所以要发挥自己的特点,即在掌握原作品风格的基础上充分发挥自己的音乐表现力。

音乐是一种特殊的语言,为了提高音乐表现力需要理解许多作曲家的特殊语言,即音乐语言。每首乐曲都是运用纯粹物质手段创作的。如通过音符、休止符、力度、节奏及其它符号,通过特殊的语言注释的,所以一首乐曲中蕴藏了该作曲家的整个幻想世界,有着该作品的特殊音乐语言,只有精密细致地研究他的作品,准确阅读该乐曲,才能找到该乐曲的中心思想从而准确地演奏它。如:该乐曲什么地方应是高潮,什么地方需要奏得恬静,通过自己所掌握的一切音乐演奏手段和技巧,唤起音响的生命,充分发挥音乐表现力。演奏技巧的正确运用,又必须在演奏家意志的绝对控制之下自如地按乐曲本身的风格去演奏,所以拥有演奏财富是一回事,如何正确动用这些财富又是一回事。

演奏家在演奏过程中音乐表现方面非常尽情,被作品及乐曲旋律所感动,进入对音乐的海洋,会有助于音乐表现力的完美发挥。当然前题是演奏者须具备技术技巧上炉火纯青的水平,这样更助于音乐感情的表达,提高音乐表现力。所以演奏技巧和音乐的感觉缺一不可,只有这两者统一,才能使你的演奏艺术逐渐达到艺术的高峰。

一首好的协奏曲或奏鸣曲的创作,需要作曲家的激情和灵感,在作曲中投入他内心的感受,对生活的理解以及多年积累的音乐素材,才能化作美好的旋律,从而赋予这首乐曲以真正的艺术价值。演奏者演奏是二度创作,也叫“再创作”。无论哪位演奏者拿到作品时也应该像原作者那样,去认真分析研究全曲,看透全曲的内涵,挖掘该作品的音乐感受,并赋予该乐曲以新的感受,才能懂得如何借助此曲的旋律去表现该曲的全部艺术内容。完整地、准确地、灵活地表现该乐曲的中心意思,在艺术表现上更加动人,也会给听众以高雅艺术的享受。

有时演奏者经过深入分析、琢磨,用多种手法演奏视奏,在实践中会取得超出自己的想象力的效果,感受到此曲演奏的效果是那么感动、动听、美好、愉快,甚至惊奇!有时演奏者将能够即时进入与作曲家创作该作品时的,多少有相似的心理状态,从而达到艺术的再创作,更好地发挥表现力。

总之,提高音乐表现力,掌握其音乐风格,认真研究每一部作品的主题、发展的逻辑处理及乐思表达,曲式结构,高潮布局,通过这些基本的音乐表现手段加之自己的音乐感受和激情去充分发挥乐曲的中心意思就能取得预期的效果。

如何演奏各个历史时期的音乐,如何掌握它的音乐风格呢?

下面我们从理论上分析和探讨一下音乐风格问题:

(一)巴洛克时期的音乐风格

巴洛克时期出现了许多双簧管的独奏曲。巴洛克时期的器乐格式是怎样的呢?对器乐的性能,在文艺复兴时期曾有过初步的认识,只是到了巴洛克时期才充分地被人们确认。在文艺复兴时期使用的器乐全部继续使用至巴洛克时代。在这时期乐器的构造取得了更进一步的改良。目前我们仍然能看到巴洛克时期的双簧管,有人还用它演奏莫扎特的协奏曲或巴洛克时期的作品。当时乐队中主要使用的有双簧管,还有低音管和长笛,另外有利用哨子吹奏的八孔直笛。单簧管和英国管尚未出现在乐队中,19世纪时才使用于管弦乐队。圆号、小号、长号也于19世纪在大型合奏乐曲中出现,独奏尚稀少。

十七世纪后半期同前半期不同,这时出现了新的曲式,出现了赋格式的曲式,这是用对位法完成的乐曲,还有变奏曲式,是用主题变奏原则的曲式,另外还有组曲,当然文艺复兴时期已开始出现,巴洛克后期形成的组曲的乐章排列是用阿勒曼德(Allemande),库连特(Courante),萨拉班德(Sarabande)和基格(Gigue)。

阿勒曼德:是德国舞曲,性质严肃平稳,双拍子,中庸速度,一般从弱拍子开始。

库连特:是法国的快速舞曲,三拍子,也是由弱拍起。

萨拉班德:起源于西班牙,一般是巴洛克时期组曲中最末一首舞曲,三拍式,快速,从强拍开始。

巴洛克时期管弦乐队现在看来还不算是标准乐队。当时使用的乐器主要是弦乐,管乐与打击乐稍后才用上。当时乐队缺乏色彩的表现。所以只是把不同乐器重叠在一个声部之上而已。

协奏曲(Concerto)这个名词最初出现时是指声乐曲和器乐分离部分的作品而言。例如:维亚达纳(Viadana)所作的“教会歌曲百首”(Cento Concerti Ecclesiastici)。约于十七世纪中叶时,这个名词才真正指器乐,给器乐相对协奏的协奏曲。当时分为大协奏曲(Concerto Grosso)和独奏协奏曲(Solo Concerto)两种。在协奏曲是巴洛克时代的最重要的管弦乐曲,它是由两个或三个独奏乐器群与合奏部分协奏。曲式与当代的奏鸣曲相同。独奏协奏曲是一种乐器与管弦乐队协奏的乐曲,在巴洛克末期,它惯用快板、慢板、快板三乐章的形式。

巴洛克时期为双簧管写有独奏、协奏曲的著名作曲家,柯列利(Corelli),于1653年生于富西尼亚诺(Fusignano),1713年逝世于罗马。

他三十岁以前曾旅游德国各地,后定居罗马。他是当时的演奏家、作曲家、指挥家。自1683至1694年间,柯列利曾出版四本三重奏奏鸣曲,结构是四个乐章的。风格是缓慢沉重的乐章开始接着赋格式快板,然后又是缓慢乐章最后快板乐章结束。

巴洛克末期的代表作曲家是韦瓦尔第(Antonio Vivaldi)。他生于意大利的威尼斯,1678年生,1741年去世于维也纳,他是一位天主教神父,曾在威尼斯圣马可教堂任职,并曾访问德国,荷兰等地,最后在维也纳去世,他是一位被人遗忘的人。在他逝世后约一世纪再次被人发现他的伟大。在巴洛克音乐作品方面,他的大协奏曲是顶峰作品,但他的合奏乐(Sinfonie)已开始了交响乐的起步,也有470首协奏曲和合奏曲。仅双簧管作品就有数十首,如协奏曲、奏鸣曲、二重奏曲等。为双簧管专业提供了丰富的不朽杰作。世界著名独奏家赫利革录有他的全部作品专集。

还有巴赫与亨德尔也为双簧管作了许多著名作品,如巴赫的双簧管奏鸣曲及协奏曲,目前是世界比赛曲中固定曲目之一。

巴洛克时期的音乐顶峰是他们创造的。他们的音乐风格不像十七世纪其他作曲家,他们把各学派音乐的精华集于一身。亨德尔、巴赫出生于德国,而且同在1685年,晚年时皆双目失明,而巴赫一生只局限于不超过四百里的地域生活,献身于工作与家庭。而亨德尔生活范围广,他游遍了德国、意大利、英国。巴赫一生娶了两个妻子,而亨德尔一生未婚。

巴赫的音乐风格旋律常与对位法最高的艺术混合,以复调音乐为主,和声表现充实、变化多,恰当安排半音的使用,节奏突出,还常见几小节重复的现象。

巴赫的音乐风格一般认为与同一时代的作曲家音乐风格相似,只是技巧升华而已。

亨德尔,于1685年2月23日生于德国的哈勒,于1759年4月14日逝世于伦敦。

他于1706年前往意大利,1808年在威尼斯演出歌剧,1710年返回德国,并在汉诺威教堂任职。他的著名管弦乐作品“水上音乐”和“皇家烟火音乐”中双簧管 Solo 运用得相当突出而优美。他写有三首双簧管奏鸣曲、一首协奏曲。他的音乐风格虽然有超人般的巨大感觉,但是洋溢着人情味的亲切感。他的音乐呈现出天籁般的美感与气质。他不着意于表面的精致化,而探求内在的深度。在平淡中洋溢着伟大和雄浑的力量。他的音乐风格结构是多元性的,有意大利、法国和德国、英国音乐成份混合在一起。他的和声属于自然音阶性质,较少转调,旋律方面的装饰随着巴洛克时代趋势使然,节奏重强音,使人容易理解,并常使用对比色彩。乐句通常比巴赫的乐句更长,而且旋律常具有歌唱性。

巴洛克时期还有铁列曼、阿尔比诺尼等也著有许多双簧管作品、协奏曲、奏鸣曲等。目前也被确认为双簧管的重要作品使用着。

(二)古典音乐风格

古典乐派的音乐风格又是怎样呢?

历史上新的一种音乐风格一般是旧的风格达到顶峰时才产生。

当新的音乐风格成熟时,旧的风格也就消失了。

这种现象不但发生在文艺复兴至巴洛克时代,而且见于浪漫乐派至现代风格的过程中。但是整个18世纪里由巴洛克至古典音乐时代都经过了一连串的过程,包括有音乐风格上不同的观念、形式和使用方法等,分别表现于巴洛克末期,罗可可的试样,古典前的过渡和古典成熟期中,这些不同的风格又重叠式出现。不象文艺复兴与巴洛克时代的风格界线分明,浪漫乐派与现代音乐风格以1900年为分界线。在音乐史上古典音乐风格开始至全盛的顶峰约是1750年至1820年为止。“罗可可”这个名词出自法文“Rocaille”(雕石)是指雕纹的石刻艺术品,但是也常应用于音乐上,它也算是一种风格,发展于18世纪前半期的法国,这种风格的特色是轻快,装饰华丽,这种表现正好与巴罗克的夸张的性质成对比,一般认为1720~1775年是罗可可音乐风格的流行期。

古典前的音乐风格是指从巴洛克至古典时期的过渡性质的音乐风格,我认为曲式、风格和方法等观念的改变出现于1740~1770年。这个时期的作曲家常会在自己的作品里混合多种风格。这个时期音乐风格的最基本的改变是巴洛克时代的旧的曲式渐渐被新的段落式的结构所取代。巴罗克的对位法慢慢被放弃。新的器乐也开始使用了。最突出的代表作曲家有巴赫的三个儿子。

维廉·弗里德曼(1710—1784)以交响曲著称。

卡尔·菲利普艾曼纽爱尔(1714—1788)是近代奏鸣曲的功臣,他的作品中有交响曲、幻想曲、协奏曲,室内乐等。还有约翰·克利斯担(1735—1782),他的风格华丽,童年的莫扎特亦受他的影

响。

古典乐派的音乐风格,首先是指 Classical 这个词,这个词在不同形势下有不同含义。有时指希腊时代的艺术和文学,又指“浪漫派”Romantic 的反意,因此概括 19 世纪以前的音乐是通俗音乐的反义词,也是指 18 世纪中叶至 1820 年左右的音乐,有时也指“维也纳古典时期”。

古典乐派的音乐发展有它特殊的一面,如曲式明朗化、分段式结构的原则在曲式上的表现,奏鸣曲式的确定等。乐句清楚,比巴洛克时期长度较短,普通只有四小节。和声方面,古典乐派的和声比巴洛克时代简单。旋律方面古典的旋律较紧凑,大体属自然音阶性质,而且古典音乐属于绝对音乐,即器乐本身并描述音乐以外的事物,或描写属幻想性的题目,只是以“奏鸣曲”,“交响曲”和协奏曲等名目说明而已。四位最著名作曲家有海顿、莫扎特、贝多芬、革鲁克。

海顿(1732—1809)是位多产作曲家,是交响乐之父。他写有著名双簧管 C 大调协奏曲。

莫扎特(1756—1791)是历史上极具音乐天赋的天才音乐家之一。他的双簧管 C 大调协奏曲是不朽名作,对双簧管专业来说是顶峰之作。世界比赛、决赛固定必奏曲目。

贝多芬(1770—1827)是古典和浪漫时代过渡时的人物,是一位极其超卓的作曲大师,在他的交响乐曲中双簧管运用得非常美而且成功。

古典时期最重要的代表之作是器乐曲如:奏鸣曲、室内乐、交响乐、协奏曲等。皆依循此曲式创作,三乐章至四个乐章不等。16 世纪已有古典奏鸣曲,(Canzona da Suona),17 世纪初奏鸣曲只是 Canzona 和“Suite”之合并。18 世纪中才出现古典奏鸣曲,由海顿、莫扎特、贝多芬发扬光大。

一般第一乐章是 Allegro(或叫 Sonata allegro)

第二乐章是 Adagio 或 Lento。

第三乐章是 Menuetto 或 Minuet 3/4 拍子。

古典协奏曲,是指一首独奏乐器与管弦乐队的奏鸣曲,大体来说可指“Concerto”。初期的协奏曲只是表明管弦乐队与独奏之间的竞鸣对话等意义,而现代发展至今才有充实感,辉煌的音响效果和各种音的色彩。

协奏曲的曲式的历史较复杂。协奏曲(Concerto)名词 16 世纪已被采用过。当时只是指声乐曲,伴以管风琴或其它乐器。

后来巴赫经过一段试验,器乐的协奏曲才定型,即“室内协奏曲”。而今日的独奏协奏曲(Solo concerto),直接来自大协奏曲。

协奏曲分为三个乐章。第一乐章小快板。二乐章 Adagio,三乐章 Rondo 回旋曲式。

海顿、莫扎特、贝多芬,是古典乐派的协奏曲创作的重要作曲家。

海顿的作品风格大概可分为五个时期。

1750—1760 年这时他多仿效前人风格,他受巴赫、艾曼纽风格的影响最深。

1761—1770 年是一个过渡时期,这时作品漫雅。

1771—1780 年,这时他的作品充实、热情、最具有代表性。

1781—1790 年他的作品达到完全成熟的古典时期的形式,这时的海顿亦颇受莫扎特的影响。

1791—1803 年这时的作品均为不朽的杰作。他在器乐作品上达到了高峰。

他的协奏曲旋律新鲜优美,常以民谣作为他的旋律题材。双簧管 C 大调协奏曲,非常器乐化,演奏者可发挥出最高水平。

莫扎特(1756—1791)是古典音乐时期最有代表性的作曲家,虽然只活了卅五岁,但是他的作品却近一千首曲,他是欧洲现代作曲家的第一位代表,因为他自幼便旅游德国、法国和意大利等地,吸取了各地音乐的不同风格,并能把它们综合,混成一体,达到艺术的最高境地。他的双簧管协奏曲、

奏鸣曲都非常著名,目前成为双簧管专业的经典作品。

贝多芬(1770—1827)是一位代表古典乐派结束、与浪漫乐派开始的伟大作曲家。他的音乐本身是伟大的,他的音乐独到之处是伟大个性的表现,把人的心灵内一切的感觉毫无保留地显露出来。他的早期作品仍属古典乐派的音乐风格,但是中期和后期的音乐则完全表露个性,情感和浪漫乐派的自由。

贝多芬的音乐风格非常有特色。旋律方面令你产生高兴又有幽默感。有时又显得粗暴,但是又深奥莫测。曲式方面不太默守成规,他对主题发展常有创新之举,并在乐队中的双簧管 Solo 运用得非常成功,旋律很美。

(三)浪漫乐派的音乐风格

浪漫与古典的分别正好相对,浪漫的特征是个人主义,尚情感,重主观,注重民族性,尤其是个人主义与重民族性,在这种观念下,浪漫乐派的音乐风格在形式上和技巧上,虽然承自古典乐派,但是内容上却大有差异。

古典乐派的音乐是超民族的、超个性的,着重在抽象的观念,只求表现“美的理想”,而较少抒发人类的活生生的感情,而相反浪漫乐派的音乐则自由奔放,形式上无拘无束,喜用抒情和描写的手法,强烈地表现出个性和民族性。

浪漫时期的器乐的演出特别注重技能的表演。此时的作曲家兼演奏家特别多。

此外,由于作曲家们常接近诗、文学和其他艺术家,因此他们的作品多有标题性。

音乐作品风格和技巧有显著发展。如旋律方面,充满个人情感的热力与表现。更具抒情格调,由于情感表露不可能受固定形式的约束,因此乐句结构的伸缩性很大。

而且调性方面常有含糊不清感觉,所以造成二十世纪中另一种调性新发展的观念。

还有浪漫派风格作曲家们寻找出感情表现的一切可能性,在强弱等表现上强烈对比,便成为这个时代的音乐特色。

这时曲式上注重内容和主观表现。因此乐曲中段落的结构更自由、变化多,虽然奏鸣曲使用快板乐章曲式,但使用时伸缩性很大。因此传统曲式变形屡见不鲜。

浪漫时期伟大作曲家很多。

贝多芬(1770—1827),他是从古典至浪漫风格的过渡。他的作品以交响乐、协奏曲、变奏曲、室内乐等著称。

舒曼(1810—1856),以艺术歌曲、交响曲和协奏曲著称,写有三首著名双簧管的浪漫曲。

布拉姆斯(1833—1897),他是浪漫乐派作曲家古典派的领导人,他以非标题性的器乐作品著称,交响曲、室内乐等也很著名。

理查史特劳斯(1864—1949),他是浪漫派后期的著名作曲家,以交响诗歌剧和艺术歌曲著称。写有著名的双簧管 D 大调协奏曲,是双簧管音乐的不朽之作。目前被全世界双簧管比赛第三轮的固定比赛决赛曲目,双簧管的技巧运用得相当突出,非常好。

贝里尼(1801—1835),亦以歌剧著称,同时以优美而迷人的旋律著称,称旋律大师。

他写有双簧管 bE 大调协奏曲,旋律非常优美,常在音乐会中演奏。

圣桑(1835—1921),他以交响曲,歌剧著称,他写的双簧管奏鸣曲也是旋律那么优美,一般在音乐会的曲目单上是不可缺少的一首。旋律之优美常常使听众感叹不已。

柴可夫斯基(1840—1893),以交响音乐,歌剧等著称。他写的“天鹅湖”,长景片段的双簧管 Solo 是不朽的名著。他也写有双簧管浪漫曲。

罗西尼(1792—1868),他是音乐上的天才。罗西尼的音乐仍把握着古典风格的痕迹,内涵和形式是清晰的。他写的双簧管 Solo 片段很优美,旋律极快、音乐轻松愉快,气质却是令人景仰的双簧管改编有他的变奏曲,旋律优美使听众难以忘怀。

浪漫乐派的音乐风格,皆充满了时代性的浪漫色彩。这个时期管弦乐较被重视而室内乐则失去了往日的辉煌地位。

双簧管也是表达浪漫气氛的能手,当时它不单成为一种独奏(Solo)乐器,而且还进入了室内乐范围。它以擅长表现柔情的情绪和优美的旋律吸引了许多作曲家和演奏家。

浪漫乐派时期的音乐风格主要注重主观表现,因此作曲家多把注意力放在曲中的内容,而较少注意曲式的范围。

在奏鸣曲方面,自贝多芬和舒伯特以后,古典的奏鸣曲式普遍被放弃,而趋向于单乐章的音乐作品。而舞曲在浪漫风格中占有相当的地位。当时也有许多练习曲(Etude),这种乐曲虽然为学习各方面的技巧所用,但是许多练习曲创作出来多为音乐会演出之用,如随想练习曲等。

当时还有特殊性格的舞曲,其中有华丽的(Arabesque)间奏曲(Intermezzo)、夜曲(Nocturne)。还有浪漫曲(Romanza),狂想曲(Rhapsody),即兴曲(Impromptu),还有变奏曲等。

当时的乐曲结构宏大,表现色彩与音量也随扩展,木管乐器常使用二支以止,如二支双簧管,二支单簧管,二支长笛和巴松管,还加入短笛等。

浪漫音乐风格的主要作品有斯梅她娜的交响诗“我的祖国”及柴可夫斯基的六首交响乐,布拉姆斯的四首交响曲等更是浪漫派的音乐风格的作品,还有许许多多伟大作曲家之作。

当时的协奏曲开始出现华彩自由乐段。我认为当时的许多作品是辉煌的经典之作。

浪漫乐风格的双簧管的作品也很多,目前在双簧管演奏事业中起着很重要的作用。

二十世纪的音乐风格,也叫“现代音乐”风格,前面所述的各个历史时期的音乐风格总体上可以获得个概念,但是近现代音乐还未成定局,自从1900年起至今音乐作品数量之多足惊人的。

只能说是各异的风格,无论在作曲趋向和旋律、和声、调性、节奏等技巧方面是异常复杂的,当然也可分为后浪漫乐派风格,还有印象乐派风格,表现乐派风格等等。还有人寻求新古典乐派(Neoclassicism),它始于1920年左右,这个乐派的目标是想重回浪漫派以前的音乐,使音乐重客观性、内容清晰、简化乐曲的素材。如亨德密特(1895—1963)的音乐作品综合了巴洛克时代,古典时代和现代手法,形成了独特风格。他写有双簧管乐曲,是一部重要作品,升降号及节奏方面变化较多。

后来还有尹伊桑的双簧管现代作品也很有名。他利用现代作曲手法及现代演奏技巧创作出了PIRi等几部双簧管的乐曲,风格上是独特的,有韩国的民族音乐风格又有西方的现代音乐的风格,乐曲较难,奏出他的特有风格更难。

总之了解和学习了历代各种不同的音乐风格就可以在教学和演奏过程中把握准确的作品风格,而且能够在演奏技巧方面加以研究。

现代人在演奏不同历史时期的作品时有不同的音乐解释,有人遵守原作的风格,而有人喜欢用现代人的感觉来演奏处理音乐。我认为应该尊重原作的本来音乐风格,只有按它原有的音乐风格来演奏,才能达到应有的艺术表现效果。

部分乐曲解释

约·塞·巴赫(1685—1950)是巴洛克音乐的顶峰人物。巴赫的作品构思深刻宏伟,是双簧管演奏者喜爱的音乐。他的G小调奏鸣曲现已定为国际比赛必吹曲目,第一乐章一开始就有切分音,吹奏得轻快而有推动感、声音要饱满,到中间99小节~102小节部位,逐渐带有激进有力的性质,然后须恢复到平稳的音乐进行。

第二乐章 西西里安纳(Siciliano)这个乐章充满了迷人的旋律,吹奏时富有表情,美丽如歌而且自然起伏流动,切分音符要轻轻奏出向前推动的生动的感觉。

第三乐章是2/2拍的Presto,速度要快,到了中间84小节以后更加活泼轻盈生动优美,12/16拍的节奏一定要吹得准确,不要拖拉。断音奏得轻巧,但是不要吹得太短,由于巴赫音乐是巴洛克时期的代表性音乐,双簧管的断奏相对长些,但是有些弹性就更美满了。这部奏鸣曲反复段较多,所以吹奏中换气孔要选好、而且嘴劲大些,才能完整地吹奏好此曲。是双簧管的经典之作。

莫扎特的C大调协奏曲(1756—1791)

莫扎特的作品是双簧管专业的艺术珍品,他是旋律大师,他的特点是精致轻巧,他的旋律优美动人,演奏他的作品要非常讲究,不能随便,细小的变化都应演奏出来,演奏者对莫扎特的音乐必须在我心中引起共鸣。演奏者只有亲身体会到创造音乐人所经历过的激动,才能感染听众。古典音乐,尤其是莫扎特的音乐,比任何别的音乐更加要求演奏中的均衡和分寸。莫扎特的音乐织体尽管平淡无奇,却属于最难表演的音乐之列,所以莫扎特C大调协奏曲K314已成为世界双簧管比赛的最高阶段的固定必奏曲目之一。

第一乐章 爽朗的快板C大调协奏曲型奏鸣曲,这是一部活泼开朗的乐曲。

第二乐章 不太慢的行板,F大调,奏鸣曲形式,是抒情优美的徐缓乐章。

第三乐章 快板,C大调,虽然是回旋曲,可是从主题的呈示法来看,却是一种变相的奏鸣曲形式。是一首气氛轻快的乐章。

海顿·佛郎兹·约瑟夫(1732—1809)奥地利著名作曲家,维也纳古典乐派代表人物之一,他和莫扎特、贝多芬三人被称为维也纳三杰。

海顿的双簧管C大调协奏曲是对双簧管的重大贡献。此曲亲切愉快、旋律优美,内容结合了奥地利民间和节奏。现定为国际比赛必奏曲目。

全曲共分三个乐章。

第一乐章 Allegro spiri tuoso

音阶式的旋律吹奏得热情有力,声音漂亮,而且吐音和连音一定要区分得很好,渐强和渐弱的对比要做得明显,然后把华彩乐段吹奏得自信和广阔,坚定热情有力。

第二乐章 Andante 和许多海顿的慢乐章一样,有着许多动人心弦的旋律,演奏者只有把旋律中的美渗入自己的演奏之中,才能丰富的表现音乐。这一乐章是行板,要以沉着镇定的风格吹奏,而且吹奏得细腻些,要充满丰富的表情,它的旋律是亲切,委婉、含蓄、妩媚的。

第三乐章 Allegretto Rondo

这是小步舞曲速度,应当奏得亲切感人 dolce,完全准确地奏出所要求的力度变化,例:Rondo。

特别是在 Minoro 转调的地方要用 dolce 奏出声音柔和,旋律略带忧伤色彩,应从音乐内涵中揭示出深隐其间的美,演奏者将会意外地发现它那无可估量的音乐意义,从而得到快乐,而后三乐章有时出现戏谑挑逗似的一连串音,一定要奏得干净,有时又要吹得非常准确和饱满有力优美。

卡米·圣·桑,1835 年生于法国,1921 年死于阿尔及尔。

圣·桑是法国风格的古典派作曲家,他的音乐语言,推理明确、清晰、高雅、有风度。他的艺术反映着他的心灵,他是一个悲观主义者。

圣·桑的双簧管奏鸣曲在双簧专业中占有很重要的地位。这部奏鸣曲之所以使听众感到极大兴趣是因为它是这一位伟大艺术家的作品,还由于它本身音乐内容丰富,旋律优美,独特。

奏鸣曲第一乐章 Andantino,在钢琴衬托下,双簧管奏出刚毅有力而优美的主题。后变调到了 Stringendo,开始 Cresc,出现音乐的热情点,并且从 Poco allegro 开始节奏紧凑一些,直到 Poco a poco ritenuto e diminuendo,到 Tempo 转回原调要有情绪上的变化。圣·桑是想让演奏者把这一乐章吹奏得朴实、徐缓而流畅,无须过多的高昂激情,好象在湖面上,如同在山上一样颤抖。而激动时仍然是那样从容不迫,平静坦然。

第二乐章由双簧管奏出的旋律带有明显的田园风格,旋律带有很丰富的感情色彩,尤如蓝色的天空飘浮着美丽的彩云,这是非常浪漫的旋律,进入 Allegretto 舞曲时,一定要 dolce,这是本乐章的基本情绪,舞曲节奏要奏得严格,而且要有热情的表现力。

第三乐章,Molto allegro 这一段要吹得非常有力,节奏严谨、重音突出,特别吹奏得有气势,好像摧枯拉朽的飓风一路横扫过来,要吹奏得辉煌,在快的速度下一气呵成。第三乐章充满了一气呵成的活力是值得注意的。

阿尔比诺尼的 D 大调双簧管协奏曲

阿尔比诺尼(1671~1750)是巴洛克时期意大利重要作曲家,出身于威尼斯,十八世纪 一半叶的威尼斯乐派,最重要的人物便是韦瓦迪·马撒洛(Benedetto Marcello. 1685~1739)和阿尔比诺尼这三个人。目前韦瓦迪的名声特别响亮。但阿尔比诺尼是协奏曲和奏鸣曲的作曲家,不但在意大利,连德国、荷兰、英国都深受注目。

这首协奏曲因为当时威尼斯有著名双簧管演奏家的缘故,本曲献给贵族本那特——柯烈玖。

此双簧管协奏曲的表现简洁,主奏部与合奏部生动的追逐,这是一种乐念独创的发展法,足以称为巴洛克时期的协奏曲之典型,充满了新鲜的活力。

第一乐章:快板(Allegro),D 大调,4/4 拍子。用合奏复奏乐句与主奏轮流演奏的形式,其中最长的第一合奏也仅仅不过是八小节而已。此后的合奏更是缩短了。穿梭其间的双簧管,则一再展示华丽的乐段。可见这是极其偏重于主奏部的乐章。到最后,由双簧管华丽地吹奏复奏主题而结束。

第二乐章:慢板(Adagio),b 小调,3/4 拍子。在合奏了短小的序奏之后,双簧管吹奏绵延的旋律。双簧管不停歇地主奏下去,最后以 b 小调属和弦作佛里吉亚终止,使乐曲进入第三乐章。

第三乐章:快板(Allegro),D 大调,6/8 拍子。以全合奏复奏乐句而开始,以生气蓬勃的节奏为其特色。双簧管则在此主题之后,展示活泼的曲调。然后,由全合奏与主奏巧妙地把主题变奏。这是限定素材,重视统一性的终乐章,为这个时期罕见的作品。

祁马洛沙的双簧管协奏曲

这首协奏曲系由班杰民(Arthur Benjamin, 1893~1960)根据祁马洛沙的钢琴奏鸣曲,自由改编而成的,特地改编用双簧管或黑管均可,原作者祁马洛沙是意大利作曲家,出生于那波利附近的阿维萨逝世。

第一乐章:序奏,甚缓板(Larghetto),c小调,4/4拍子,开头直接由双簧管演奏,由单一动机重复构成音形式旋律,伴奏部的弦乐在静静地下降的大提琴及中提琴内声之上,由第二小提琴分部以拨奏奏出分散和弦,不久,中提琴以mf模仿双簧管的动机。伴奏部逐渐充实和声,透过降B大调转调成降E大调中,双簧管展开开头的动机,加以发展成装饰型旋律,降E大调暂时终止后,双簧管单独奏短小的花奏,结束第一部分。

在花奏进行中,乐曲再转回c小调,开头的旋律再现而移入第二部分。第二部分其实只不过是第一部分的变形罢了。伴奏的第一小提琴模仿双簧管的动机,第二小提琴及中提琴演奏拨奏分散和弦,大提琴及低音大提琴则拉奏支持声部,第二部分的后半由双簧管及第一小提琴益发华丽地发展;其他声部则以音阶式上升,逐渐造成高潮,伴奏部以强有力的f强调附点音符奏后,双簧管以减慢速度进行演奏降a音上的增五六和弦,第一乐章半终止于属和弦。

第二乐章:快板(Allegro),C大调,4/4拍子,与前乐章之间仅隔一拍休止,旋即移入这个快板、对比强烈、清新的乐章。弦乐首先以ff全体合奏曲C大调和弦,接着出现与莫扎特第四十一号交响曲《朱彼德》的开头同样强有力的节奏动机,第一小提琴随即演奏出十六分音符的急速主题(2),到此为止的三小节为导入部,接着再以ff全体合奏开头的节奏动机,双簧管则吹奏的主题。音乐逐渐渐强,发展,一旦终止于G大调,再从主部开头反复到此段。接着,G大调的第二主题由双簧管吹出,此部分以f终止于G大调,随即转成a小调,双簧管再吹奏十六分音符的音形式旋律,然后以g小调反覆,小提琴及双簧管合奏出抒情的旋律后,移入全体合奏的尾奏,整个乐章采用二段形式,后半段(a小调以后)反覆。

第三乐章:西西里舞曲(Siciliana),a小调,6/8拍子,这是具有西西里舞曲特有的恬静优美的乐章。加上弱音器的弦乐以二小节的序奏确立a小调,双簧管随即吹奏出如歌似的主题。伴奏部模仿此主题的后半,以下由主题开头的附点节奏发展而成的旋律,由双簧管和弦乐器交替演奏,静静地结束本乐章。

第四乐章:适度的快板(Allegro giusto),C大调,3/8拍子,以双簧管吹奏断奏的华丽主题开始,弦乐(第一小提琴)以f加以反覆。接着,再由双簧管将最初的主题稍事发展,在小提琴d音的连续奏声中,双簧管及大提琴演奏音阶式的经过句,前半段以G大调终止。后半段由双簧管以c小调吹奏抒情的主题开始,终止于属和弦时,双簧管再奏出清晰的断奏经过句,第一段尾奏的音阶式部分再现后,华丽地结束全曲。

舒曼的双簧管浪漫曲

“对我来说,音乐是灵魂的完美表现”

——舒曼

罗伯特·舒曼(Robert Schumann, 1810—1856)代表了德国的浪漫主义浪潮,代表了具有幻想性和主观性的情感。它的音乐属于德国,但他并不局限于德国,他高耸于这个民族之上,为世界文化作出了他的贡献。舒曼是十九世纪上半叶德国式和法国式相结合的浪漫主义音乐的杰出代表,又是一位真正的抒情诗人。

舒曼一八四九年写了三首浪漫曲。其中第一首 Moderato,是很有浪漫色彩的音乐。这首乐曲在

国外常常有人在音乐会上演奏。前几年法国著名双簧管演奏家莫利斯·布鲁格来中国开独奏音乐会时演奏了该曲目1、2、3曲。我所听到的浪漫曲是那么美妙，他演奏得是那么高超，简直是匪夷所思！他的音色及音乐处理都使我为之神往、赞叹、沉溺于音乐享受之中。第二首浪漫曲非常美。

这首乐曲的连音要非常圆滑，大跳音型的进行中连音也要非常连贯，不能有痕迹。p弱和强弱表情符号要做得细腻。另外fp要做得明显。

第二首的音型也是跳度较大的音型。然而一定要吹奏得自然。Semplice, affetuoso要做得得体。

到了26小节po co piu vivo段首先情绪上有一种紧凑感，一串音推一串向上。sfp做得夸大会更有效果。

然而结束的尾声69小节开始注意表情符号，越到后，从fp至p，再到pp的吹奏都要认真对待，声音弱而结实、有共鸣。

第三首Moderato更是有一种气势。最难演奏也是ritard至atempo。这种多次交替要恰到好处。

这一段要吹奏得非常dolce优美，很美的音乐与钢琴配合好，更能表现其优美。

再往下至CODA，吹得流动连贯紧凑些。直到把PP吹得很弱。把结尾句子奏得有一种声音远去然而还能听到回响之感。美丽的浪漫曲，短小精干，在音乐会演奏效果极佳。

贝里尼的调协奏曲

文桑佐·贝里尼，1801年11月1日生于西西里的卡塔尼，1835年9月25日死于巴黎附近的波都。

贝里尼为双簧管所作的协奏曲旋律非常优美，这首协奏曲一般都被选为音乐会协奏曲。这首协奏曲非常热情柔和而富于表情，旋律很优美，开始时Larghetto Cantabile要吹奏得dolce，而且连音要吹得非常连贯。

再往下到Allegro Polonese乐段，一定要很精神，速度要快，附点音符要准确，吹奏得明亮，犹如小号的声音响亮而透明，吐音吹得短而有弹性。

到了conespressione这一段要缓一下，短短的16小节，为快板的再现做准备，它的切分音一定要吹奏得有一种向上推进的感觉，要激动而有力。以至最后激烈的快板一气呵成到全曲结束，要用热烈的音乐情感吹奏。

罗西尼的双簧管变奏曲

1868年米兰音乐学院院长曾这样写道：“在音乐学院里，我所期望的并不是什么新的哲学原则，不是把音乐变成文学艺术、模仿艺术、或者枯燥乏味、单调的哲理歌曲，而是不停顿地发展、追求符合精神、心理的逻辑，努力创作出反映灵感、表情的优秀歌曲，寻求新颖与奇异相结合的音符变化。”罗西尼正是这样一位给人以美感的音乐家。

罗西尼的双簧管变奏曲，只是单簧管变奏曲移谱之作。由于此变奏曲的优美旋律，双簧管演奏者常常吹奏该曲。

开始Andante行板，从双簧管solo开始就进入dolce情绪，尤其下一段旋律要非常激动，要放开吹，多加些揉音更美。

谱例：

从四号开始都是3连音音型、一吐两连，这段旋律一定要严格把握。如果演奏者的专业基础扎实就不成问题，然而如果吹奏得不够规矩就会破坏整体效果。所以该段要吹得严格朴实。

再往下，10号乐段的dolce，直至11号奏完，多么优美激动的旋律，一定要吹奏得具有意大利色

彩,豪放如歌,吹奏得辉煌,富于表情。最后一段快板要吹得激动,激烈,甚至末尾段极快的速度也可以用双吐技巧去演奏,效果会好。该曲演奏效果很适用于音乐会独奏。

希达什的协奏曲

希达什弗里杰什(Hidas Frigyes),1928年5月25日生于布达佩斯。匈牙利作曲家、钢琴家。

希达什为双簧管所作的协奏曲,在双簧管专业占有较重要的地位。他的D大调协奏曲写于1953年。该曲在发挥双簧管的演奏技巧方面做了很大努力,音域也用得非常宽,因此,该曲一般为音乐学院高年级学生吹奏或毕业曲目之一。当然东欧国家演奏该曲更为盛行。开始第一乐章 Allegro 短音要吹奏得非常短、干脆、干净、而且华彩部分要吹奏得紧凑。

Andante, 6/4 拍子,要吹得流畅。46小节2连音及超高音,是较难演奏的片段。一定要把 Crescendo ed accelerando 吹出来。由于是较近代曲目,因此音量对比要明显大些才能达到效果。

Allegro vvo 要吹奏得更快,有时 $\frac{2}{8}$,有时 $\frac{3}{8}$,节奏掌握准确。188小节开始,临时升降号较多。

第三乐章是较有劲而热烈的乐段,只要把连音和重音演奏得准确就能表达出该乐曲的内容。该乐曲是有相当实力的大曲目。目前东欧人更重视该曲的演奏。

胡梅尔的变奏协奏曲

胡梅尔·约翰·尼波穆克(Hum mel lohann NepomuK),1778年11月14日生于帕雷斯堡,1837年10月17日死于魏玛。奥地利钢琴家、作曲家、教师和指挥家,被称为近代欧洲最伟大的作曲家 and 钢琴家之一,有神童之称。

胡梅尔所写的双簧管协奏曲,旋律及技巧都能把双簧管优势表达得完好。

第一段 Adagio 慢板,要吹奏得稳而内心有种旋律流动感,而且把乐曲的表情符号做得细些。dolce 部分更应该热情如歌,吹奏得美,使得演奏者从自身内心就应当享受这段音乐旋律的优美。

第二段 Tema Allegretto,刚一演奏就要把旋律的 dolce 表现好,尤其吐音一定要吹奏得短而有弹性,并且要有一定的宫廷舞蹈的节奏感觉,细小的渐强渐弱也必须按谱子上的表情符号做。

Variazione I 段,速度要加快而且吹奏得干脆,吐音要尽力奏得短而有弹性,并且 sf 要达到要求。

Variazione II 段中的连音,从气息上真正把它连好。回旋音要求很圆润地过渡,并且奏得自然起伏。

Variazione IV 这一段,要把32分音符演奏整齐而到18小节之后强弱对比,渐强,渐弱及 sfp 要做得恰到好处。还有旋律中间出现的4分休止符不要休息得过长。虽然旋律中间标有休息符,可是内心的旋律是无休息的。因此,随着旋律的情绪略微吸口气就可以了。这样演奏就是显得旋律的流畅优美,而且在81小节开始 calando e rall 一定要吹得恰到好处,虽然速度缓下来了一点,但是音与音之间应更紧凑些,直至^bD音。之后的C音即是前段的结束音又是后一段音乐的启音,这个音是关键,是音乐旋律中最难把握的音符,所以,吹好吹坏就看该演奏者的音乐涵养。

Alternativo I 最后一段,要奏得火爆,一气呵成,技巧虽不难然而速度要快,该曲常常出现超高音F音,要吹得结实。

总之该曲的变奏分得较细,教师在要求学生演奏该曲时千万不能让学生吹奏得慌乱。只要把握住节奏,手指技巧就会赶上。自然表情符号的解释是很重要的。本曲,在音乐会上演奏效果极佳。

三、中国乐曲部分

黄 昏 牧 归

辛沪光曲

Adagio 自由 优美

Allegro $\text{♩} = 108$

dertsamente