

Wolfgang Amadeus

Mozart

莫扎特

第五小提琴协奏曲

A大调 作品 219

Violin Concerto No.5

in A major KV 219

何 弦 编注

說到底

就是想說點什麼

图书在版编目(CIP)数据

莫扎特第五小提琴协奏曲/(奥)莫扎特曲,何弦编注. - 上海:上海音乐出版社,

2001.5

ISBN 7-80553-842-5

I . 莫… II . ①莫… ②何… III . 小提琴 - 协奏曲 - 奥地利 IV . J657.213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 54795 号

责任编辑: 金 潮

封面设计: 陆震伟

莫扎特第五小提琴协奏曲

A 大调 作品 219

[奥]莫扎特曲

何 弦 编注

上海音乐出版社出版、发行

上海绍兴路 74 号

电子邮件: cslm@public1.sta.net.cn

网址: www.slm.com

新华书店 经销 上海书刊印刷有限公司印刷

开本 640×935 1/8 印张 9.5 谱、文 69 面

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—5,100 册

ISBN 7-80553-842-5/J·710 定价: 18.00 元

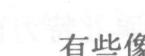
告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-64478586

序

在欧洲特别是奥地利以外的地方，你是很难理解莫扎特的。关于这一点，我在萨尔茨堡学习期间的体会尤其深切：这里的山川、河流；树木、花鸟；屋舍、行人，仿佛一切都弥漫着莫扎特的气息。这是一种文化氛围，也是莫扎特的音乐所根植的土壤。因此，作为一个演奏者，在最后的时刻，你无法不费尽心机地去探究每一部作品的产生原由和文化底蕴。否则，演奏就成了简单的音符再现和堆砌，毫无意义。

莫扎特的音乐是每一个学习音乐的人的必修课，几乎所有的小提琴演奏比赛都规定要演奏莫扎特的作品，其重要性不言而喻。在编注莫扎特的小提琴协奏曲时，参照最新的莫扎特“净版”——“Urtext of the New Mozart Edition”（根据作者手稿编辑），我觉得很有必要就莫扎特的音乐语言中的一些特殊的表现手法进行说明。这些说明连同乐谱里标示的弓、指法仅仅表达了我个人的建议，供各位师生参考。

1. 这些协奏曲的第一乐章——快板，其速度应在 116—126 之间，不能比这一速度范围再慢。
2. 如果乐谱上没有特别标示速度变化符号，如：rit. 等，每一乐句或乐段的进行过程中以及结尾都不能随意渐慢，尤其是习惯性的渐慢。
3. 莫扎特作品中的装饰音大都有明确的时值，演奏时应当按照所要求的时值，从所装饰的音符中划分时值。
4. “ ’ ” 这一符号不同于 “ ‘ ”，它比 “ ‘ ” 更强调一些。
5. “ ” 音型，通常演奏时第一个音符用较多的弓子，第二个音符弓则较少。演奏效果有些像 “ ”。
6. 当乐队声部休止时，独奏声部的演奏要富有方向感。

何 强

2001 年 3 月于上海音乐学院

作者生平

作者莫扎特（沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特 Wolfgang Amadeus Mozart 1756—1791），他的音乐仿佛来自天国。在他的音乐中，美妙的音响、完美的风格和优雅的情趣似有一种不可思议的神奇力量，无不令人为之倾倒。音乐史上有这样一个时刻：每个对立面都一致了，所有的紧张状态都消除了。莫扎特就是那个光辉灿烂的时刻。

莫扎特自己说：“人们以为我的艺术创作是轻而易举得来的。其实这是一个错误的认识。没有人像我那样在作曲上花费了毕生的时间和心血。没有一位大师的作品我没有再三地研究过。”看来的确如此，没有劳作，便没有收获。要想成功，就得付出代价。

莫扎特生于奥地利西部的萨尔茨堡。在其父利奥波德·莫扎特（小提琴家、作曲家，并著有一本重要的小提琴教材）的鼓励和影响下，莫扎特六岁即在慕尼黑和维也纳举行钢琴独奏会，以音乐史上最令人惊奇的神童身份开始了他的事业。在演奏上，莫扎特是一位键盘高手，同时又弹得一手管风琴、拉得一手小提琴，还能演奏中提琴。除此之外，莫扎特不到五岁就开始作曲，一生杰作无数。他在创作时，总是惯于先在心中把一个完整乐章酝酿成熟，而后音乐就像从他的笔下涌泻而出，一气呵成。莫扎特既有天生的、极其生动的想象力，又擅长立即摄取其他作曲家的风格精髓，使之化为自己风格的一部分。人们普遍认为，是莫扎特让乐器懂得了歌唱。他把伟大的声乐艺术中的抒情性，巧妙地注入他的精美的器乐曲形式中。莫扎特的音乐是室内的音乐，深奥而微妙，它根植于两个音乐城市——萨尔茨堡和维也纳——的文化之中。

在 1773 年至 1775 年间，莫扎特一口气为小提琴写了五首协奏曲。这其中的原因可能是莫扎特有机会在萨尔茨堡长期逗留。由于他继续被雇用为王子一大主教的首席小提琴，以及第三次意大利之行和他的三个月长的维也纳逗留（1773 年 7 月—9 月）所积累的创作冲动。

1773 至 1777 年间，莫扎特同小提琴特别密切，他曾不止一次地标榜自己是一个小提琴家。的确，他经常以小提琴家的身份在萨尔茨堡的公开场合出现。1777 年秋，他的曼海姆、巴黎之旅，10 月 23—25 日途经奥格斯堡时给他父亲的信中表示：“在圣十字教堂大厅，我领导奥格斯堡管弦乐团演出了我的一部交响乐，我还亲自演奏了我的降 B 大调小提琴协奏曲，受到热烈欢迎。晚餐会时我演奏了斯特拉斯堡协奏曲，它如丝绸一般光滑、流畅。人们都赞赏我美妙又纯正的音色”。这封信证实莫扎特在音乐会上亲自演奏了自己的小提琴协奏曲。的确，莫扎特为自己感到自豪，他的父亲也同样引以为荣。他父亲从不过分赞扬他，在给莫扎特的回信中说，只要莫扎特愿意为荣誉而演奏，全身心地、毫无保留地投入，就一定能成为欧洲最优秀的小提琴家。

莫扎特的小提琴协奏曲常有三个乐章构成，这是受了安东尼奥·维瓦尔第的影响。至少在乐章中穿插使用独奏（Solo）、全奏（Tutti）的概念。然而莫扎特的每一首协奏曲都有其明显的个性。事实上每一个发展部的技术运用都不同，其间巧妙地综合运用了意大利、法国和波希米亚人的小提琴音乐风格。独奏（Solo）和全奏（Tutti），一方面指出独奏声部的起始，另一方面也标示整个乐队的演奏方向。根据 18 世纪的演奏习惯，“Solo”表示第一谱台弦乐器同木管乐器一起演奏的设定记号。低音声部的“Solo”乐句通常由一个大提琴、一个低音提琴以及一个大管（Bassoon）担任。独奏者完成自己的声部后随时加入乐队的全奏，并发挥作用。这是 18 世纪的“规矩”，现代的演出也应该是适用的。

作品简介

莫扎特 A 大调小提琴协奏曲 K219

1775 年，莫扎特连续创作了五首协奏曲，人们称之为“萨尔茨堡协奏曲”。这一首是五首中的最后一首，完成于当年的 12 月 20 日。与 D 大调（第四）协奏曲 K218 的完成仅隔十二个星期，然而这两首曲子却是在完全不同的层次上构思出来的。五首协奏曲颇具法国风格，这一首却带着越来越浓厚的德国色彩，令人耳目一新。第一乐章中，莫扎特把贵族风范与朝气蓬勃的精神相结合，典雅高贵的音乐蕴涵清新和向上的力量。设计上开拓了新的境界，炫技型的乐段也较前更宏大。尤其重要的是莫扎特在独奏与协奏之间维持了良好的平衡，显露出莫扎特卓越的创作手法。

第一乐章：A 大调，开放、爽朗的快板。乐曲由乐队强奏主和弦开始，之后在第二小提琴与中提琴震音的背景下，第一小提琴轻奏分解主和弦。独奏开始之前的乐队片段，用传统的手法提示了两个主要主题和一个尾声。莫扎特以上升的分解和弦作结尾句，之后的休止仿佛一个小小的迟疑，舒适地引出了如咏叹调一般的独奏乐句。在弦乐低语声衬托下的独奏旋律，显得格外妩媚动人。当乐曲再度回到快板，独奏小提琴朝气蓬勃地奏响了主题。第二主题的前半乐句是独奏开始之前的乐队片段的结尾句，就像一个祈求答复的问句。后半句却好象不理解似的不知该如何回答。这一乐句带动着音乐行进到后面的段落。展开部独奏小提琴奏出新的旋律，这一旋律充满叹息和疑问。再现部主题以原形出现，显示了乐曲的完整对称。

第二乐章：E 大调，柔板。莫扎特选择了他极少应用的 E 大调，完全是出于表达平静的音乐内容的需要。两个主要旋律一开始就由乐队全奏出来。整个乐章像一首由弦乐作背景的柔和、可爱的催眠曲。

第三乐章：A 大调，小步舞曲速度的回旋曲。以独奏小提琴从容典雅地陈述主题开始。上行的、带着装饰音的琶音作为乐句的结束，轻柔得像上升的羽毛。第一和第二间插段是这一乐章的扣人心弦之处，五个短小的旋律取材于匈牙利民间音乐（按 18 世纪的说法是“土耳其”或“吉普赛”，故本曲亦称“土耳其协奏曲”）。这段音乐最终停留在一个延长音上，加入一段华彩后再度回到小步舞曲速度的乐段。

A大调（第五）协奏曲

KV 219

I

莫扎特
1775年12月20日
作于萨尔茨堡

Allegro aperto

PIANO

A handwritten musical score for piano, consisting of six staves of music. The score is in common time and uses a key signature of two sharps (F major). The music is divided into measures by vertical bar lines.

- Measure 19:** Treble clef, two sharps. Bassoon part starts with a dynamic *p*.
- Measure 23:** Treble clef, two sharps. Bassoon part continues with eighth-note patterns.
- Measure 27:** Treble clef, two sharps. Dynamics *f* and *p* are used in both parts.
- Measure 30:** Treble clef, two sharps. Dynamics *f* and *p* are used in both parts.
- Measure 33:** Treble clef, two sharps. Dynamics *f* and *p* are used in both parts.
- Measure 36:** Treble clef, two sharps. Dynamics *f* and *p* are used in both parts.

The score includes various musical markings such as grace notes, slurs, and dynamic changes. The bassoon part is primarily in the bass clef, while the piano part is in the treble clef. The music is written on five-line staff paper.

Adagio
Solo

40

con espressione

p

42

p

43

p

44

f

Allegro aperto

46

50

53

56

59

63

68

71

74

mf **p** **mf**

77

p

80

84

mf **p** **p** **p**

88

91

95

98

101

105

109

112

115

Musical score page 115. The score consists of three staves. The top staff has a treble clef, the middle staff has a treble clef, and the bottom staff has a bass clef. The key signature is two sharps. Measure 115 starts with a rest followed by a sixteenth-note pattern. The dynamic is *f*. Measures 116 and 117 show eighth-note patterns. The dynamic changes to *fp* in measure 117. Measures 118 and 119 continue with eighth-note patterns.

119

Musical score page 119. The score consists of three staves. The top staff has a treble clef, the middle staff has a treble clef, and the bottom staff has a bass clef. The key signature is two sharps. Measures 119 through 122 show eighth-note patterns. The dynamics are *fp*, *fp*, *fp*, *fp*, and *p*.

123

Musical score page 123. The score consists of three staves. The top staff has a treble clef, the middle staff has a treble clef, and the bottom staff has a bass clef. The key signature is two sharps. Measures 123 through 126 show eighth-note patterns. The dynamics are *f*, *p*, *f*, and *f*.

127

Musical score page 127. The score consists of three staves. The top staff has a treble clef, the middle staff has a treble clef, and the bottom staff has a bass clef. The key signature is two sharps. Measures 127 through 130 show eighth-note patterns. The dynamics are *p* and *fp*.

131

Musical score page 131. The score consists of three staves. The top staff has a treble clef, a key signature of two sharps, and a tempo marking of *tr*. It features a melodic line with eighth-note pairs and sixteenth-note patterns. The middle staff has a treble clef and a key signature of one sharp. It contains eighth-note chords and sixteenth-note patterns. The bottom staff has a bass clef and a key signature of one sharp. It shows eighth-note chords and sixteenth-note patterns.

135

Musical score page 135. The score consists of three staves. The top staff has a treble clef and a key signature of two sharps. It features sixteenth-note patterns. The middle staff has a treble clef and a key signature of one sharp. It contains eighth-note chords and sixteenth-note patterns with a dynamic of *mf*. The bottom staff has a bass clef and a key signature of one sharp. It shows eighth-note chords and sixteenth-note patterns.

138

Musical score page 138. The score consists of three staves. The top staff has a treble clef and a key signature of two sharps. It features sixteenth-note patterns. The middle staff has a treble clef and a key signature of one sharp. It contains eighth-note chords and sixteenth-note patterns with a dynamic of *f*. The bottom staff has a bass clef and a key signature of one sharp. It shows eighth-note chords and sixteenth-note patterns.

141

Musical score page 141. The score consists of three staves. The top staff has a treble clef and a key signature of two sharps. It features sixteenth-note patterns. The middle staff has a treble clef and a key signature of one sharp. It contains eighth-note chords and sixteenth-note patterns. The bottom staff has a bass clef and a key signature of one sharp. It shows eighth-note chords and sixteenth-note patterns with a dynamic of *p*.