

音乐 经典书系
CLASSICAL SERIES OF MUSIC

长笛经典

上册

谭蜜子 庞鹰 主编

上海教育出版社

CLASSICAL

音乐 ● 经典书系
CLASSICAL SERIES OF MUSIC

长笛经典

责任编辑：曾爱华

书籍装帧：艺达设计工作室
IDEA DESIGN WORKSHOP

音乐 经典书系
CLASSICAL SERIES OF MUSIC

长笛经典

上册

长笛独奏分谱

谭蜜子 庞鹰 主编

上海教育出版社

音乐 经典书系
CLASSICAL SERIES OF MUSIC

钢琴伴奏谱

长笛经典

上册

谭蜜子 庞鹰 主编

上海教育出版社

前 言

《长笛经典》主要收录了出自法国、俄罗斯、意大利、奥地利、瑞士、德国、捷克、丹麦、罗马尼亚等欧洲作曲家之手的长笛经典之作,是当今国际长笛名家经常选用的演奏曲目,大部分是首次在中国出版。

本曲集还首次向大家介绍了两首具有浓郁中国风格的长笛独奏曲——《彝族抒情诗两首》、《放鹧鸪曲》,它们是由加籍华人长笛演奏家——谭蜜子先生(原上海交响乐团首席长笛[1978~1987])所创作的。

谭蜜子先生为了本曲集的出版,早在两年前即着手准备,作了大量的案头工作。长年旅居国外的他,作为一位深爱长笛事业的前辈,希望能更多、更好、更快地将世界长笛优秀曲目介绍到中国,为祖国的长笛事业出一份绵薄之力。

上册均为旋律优美、脍炙人口、广为流传、经久不衰的长笛独奏小品。它们亦时常被长笛演奏家在独奏音乐会中作为返场曲目(encore piece)所演奏,具有相当的艺术趣味性,对提高学生的演奏能力、培养学生的音乐表达能力,均能起到一定的促进作用。

在下册中,编者按照作曲家的生年编排作品次序,以便于演奏者通过练习,领略到长笛作品的音乐风格在不同时期的变化与发展。该集中的曲目对演奏者的综合素质要求较高,专业性较强,能较全面地反映出演奏者的水准。它们既是各国音乐院校常用的长笛演奏教材,也是音乐会和长笛比赛中经常选用的曲目。

为了使演奏者能够较好地理解作品,编者尽可能详细地介绍每首作品的作曲家背景资料、作品的音乐风格及演奏要点。编者相信,本书的出版,对专业及业余长笛教学、演奏均能起到良好的推动作用。

诚然,优秀的长笛演奏曲目还有很多很多,编者将以此两册曲集为起点,不遗余力地收集、整理,编录出更多、更精彩的经典作品,奉献给大家。

庞 鹰

2003年11月于沪上海斯寓所

乐曲说明

Joachim Andersen (J·安德森, 1837~1909, 丹麦长笛演奏家、教育家、作曲家)

他的作品在欧美所有音乐学院的长笛演奏教学中享有极其重要的地位, 其情形犹如肖邦的作品在钢琴音乐教育领域中一样。

《传奇》是根据宗教或世俗传奇故事而创作的比较浪漫的乐曲。乐曲能让我们感受到作曲家受到故事的启发, 在力度、速度、音乐、表情等方面, 时常有非常细腻的、甚至是很富于戏剧性的色彩变化。研究作曲家在乐谱中的术语提示和体会音乐本身所传递的感情, 同样都是很重要的。

Vilem Blodek (V·布洛代克, 1834~1874, 捷克长笛演奏家、作曲家)

布洛代克所作的独幕喜歌剧《在喷泉中》, 曾受到他的同胞——著名作曲家斯美塔那的高度评价, 时至今日在捷克仍十分受欢迎。他除了 1862 年在布拉格音乐学院任长笛教授期间所作的著名长笛协奏曲以外, 还写过其他许多器乐小品。

《如歌的行板》是其中流传较广的一首, 除长笛演奏版本以外, 还有小提琴、中提琴、大提琴、双簧管、A 调单簧管等不同乐器的演奏版本。

Dinicu (狄尼库, 生卒年月不详, 罗马尼亚作曲家)

《霍拉舞曲》是狄尼库所写的一首脍炙人口、富有浓郁罗马尼亚民族风格的乐曲, 一直是各类不同乐器演奏家最喜爱的返场曲目之一。20 世纪最伟大的小提琴演奏家海菲斯曾将此曲改编成小提琴版本, 不仅得到小提琴家们的广泛采用, 也是其他器乐家移植的蓝本。编者将之移植到 E 大调上, 是希望使其适应长笛的音域, 并保持原曲旋律的完整性。如果你有饱满有力的低音吹奏技巧, 那么从第 19 小节开始的那句由高音 B 到低音 B 两个八度的音阶下行, 将是你展示低音吐音的好机会。如果你使用的是开孔长笛, 你亦可在第 4 小节和第 34 小节等处, 用慢滑指的手法加一点滑奏的效果, 这对表达此曲的民族风格和内涵是很有帮助的。

Holub (霍路勃, 生卒年月不详, 国籍不详)

这首小夜曲的旋律优美动人, 而作曲家的生平事迹却鲜为人知。这种憾事实在是太多了, 所幸的是作曲家的心血得以流传和欢娱世间。生平可能会被遗忘, 而好的作品是不会被遗忘的。Serenade(译为小夜曲)指的是黄昏时的音乐, 在发展为器乐套曲之前, 通常是指黄昏时青年人在窗前月下为自己心上人所唱的恋歌。

Pelliscu (佩利斯库, 生卒年月不详, 罗马尼亚作曲家)

这首《罗马尼亚田园曲》浓郁的民族风格表达了作曲家对自己祖国和人民的深切热爱之情。乐曲在自由而嘹亮的牧歌声中展开, 中间穿插了一段优雅的漫舞(Horadin Caral); 接着, 牧

歌在中低音区的再现,营造出一种梦幻般的意境;最后,全曲在典型的罗马尼亚快速而热烈的“霍拉”民间舞曲高潮中结束。

Gabriel Faure (G·福雷, 1845~1924, 法国作曲家、管风琴家、音乐教育家)

1870年起, G·福雷先后在巴黎各教堂任管风琴师和乐长。1896年任巴黎音乐学院作曲教授, 1905~1920年任该院院长, 后因失聪而退休。其精炼而文雅的音乐风格影响了现代法国音乐发展的道路。

近一百年来, 法国巴黎高等音乐学院长笛专业一直保持着每年举办竞赛会的传统, 让学生有一个自我和相互挑战的机会, 同时对学生们的学习成绩也有一个比较全面的评鉴。竞赛会有一项内容是作品试奏比赛, 该年主持竞赛的长笛教授会特约某位作曲家写一首新作品, 在同一时间发给参赛者练习及表演。《竞试曲》这首简朴而真挚的小曲就是作曲家福雷先生为此目的而专门写作的。它不像其他竞试曲那样炫技、冗长, 却在细腻的句法、音乐风格的表现和多样的节奏型方面, 考验演奏者的基本功。

Alexander Aliabiev (A·阿利亚比耶夫, 1787~1851, 俄国作曲家)

出生于音乐家庭, 初随父亲学习音乐, 他是俄国室内乐曲和浪漫曲作曲家的早期代表人物之一。其作品曲调具有鲜明的俄罗斯民间特色, 感情深沉, 兼有幽默和讽刺性的情趣。

《夜莺》原为 A·阿利亚比耶夫所写的一首著名艺术歌曲, 旋律抒情悠扬, 流传甚广。演奏者在演奏时可以设想自己是一位花腔女高音在演唱, 这将有助于更好地把握及表达这首乐曲的韵味。在演奏中段部分时, 演奏者要注意在音乐及力度上将旋律音及伴奏和声加以区别, 以便更好地勾画出优美的旋律线条。

V.Tzibin (V·齐宾, 1877~1949, 俄罗斯长笛演奏家、作曲家)

他的长笛作品除了《音乐会快板》(1~3号)及《音乐会练习曲》(1~10号)两大系列以外, 还包括不少中小型作品, 《塔兰泰拉舞曲》就是其中突出的一首。

塔兰泰拉舞曲(Tarantella)为意大利那不勒斯舞曲, 非常快速的 $\frac{6}{8}$ 拍。曲名的起源一说与意大利的“塔兰托港”(Taranto)有关, 一说与一种称为“塔兰图拉”(tarantula)的毒蜘蛛有关, 传说凡被这种毒蜘蛛咬过的人须不断地跳一种狂热的舞蹈方能痊愈。故乐曲在节奏、情绪上是活跃、激烈的。19世纪中期, 作曲家通常以华丽的无穷动(Perpetuum mobile)形式来写作这种舞曲。

Camille Saint-Saëns (C·圣-桑, 1835~1921, 法国作曲家、钢琴家、管风琴家)

两岁半开始随母亲学习钢琴, 五岁创作钢琴小曲, 十一岁举行独奏音乐会。1845~1851年在巴黎音乐学院学习管风琴和作曲。圣-桑是一位多产的作曲家, 其作品体裁广泛, 写作技术倾向古典主义。作品精美细致, 具有自然流露的风格。

乐曲《大鸟笼》选自圣-桑的著名交响组曲《动物狂欢节》。该曲作于1886年, 由一系列短小乐曲组成, 每首乐曲都以不同的动物来命名, 并以不同的乐器来描绘各种动物。《大鸟笼》是

一首轻快的长笛独奏曲,作曲家主要运用长笛灵巧的双吐技巧来刻画音乐形象。这首曲子玲珑轻巧,虽无辉煌艰深的炫技,但对每一位长笛演奏者来说,演奏此曲都是一次小小的考验,容不得丝毫马虎。如与同样选自交响组曲《动物狂欢节》中的《天鹅》一曲搭配演出,一快一慢,简单明了,通俗易懂,是独奏音乐会中绝妙的返场曲。

Claude Debussy (C·德彪西,1862~1918,法国作曲家)

九岁时就显示出钢琴方面的才能,1872年进入巴黎音乐院学习钢琴与作曲。由于同当时的象征派诗人和印象派画家的频繁交往而受到启发,逐渐摆脱传统的影响,对作品作了大胆的尝试。他从东方艺术和俄罗斯音乐中汲取新的音响源泉,创造了一种十分独特的和声与音乐结构体系,他是印象主义音乐的创导者,其作品推动了20世纪音乐的发展。德彪西的作品综合了诗、乐、画等多种艺术因素,具有唤起人们浮想联翩的力量。过去曾一度流行把他的乐曲演奏得一片朦胧,但今天的许多演奏家们证明,德彪西的音乐必须表现得极其清晰才能获得良好的效果。《牧神的排箫》通常被称为《芦笛》,1913年德彪西将此曲献给法国长笛演奏家弗勒里(Louis Fleury,1889~1926),同年由弗勒里在巴黎演出。这首凄婉忧伤的小曲虽然简短,却是对近代长笛曲目的重要贡献。

此曲带有较强的装饰性及鲜明的色彩效果。个别小节的音色力求有所变化,时而朦胧,时而清晰,需要演奏者把握好轻响力度以及颤音(Vibrato)的运用。

Arthur Honegger (A·奥涅格,1892~1955,瑞士作曲家)

1909~1911年在苏黎世音乐院学习,1911~1913年在巴黎音乐院从丹第学习指挥,1918年开始创作。1939~1945年在巴黎音乐师范学校任教,同时撰写音乐评论。1948年获苏黎世大学名誉博士学位。他作有各种体裁的乐曲,某些作品近似德国风格。后期作品倾向于浓烈的戏剧性,曲调明朗但气氛紧张。

全曲注意音乐的色彩变化。第14小节 $\frac{9}{8}$ 拍处,通过对十六分休止符的准确把握,使旋律富于活泼、诙谐的节奏感。第35小节(Plus Lent)至39小节,演奏需流畅、连贯,注意此处的节奏与第14小节处节奏的区别。曲终的泛音注意音色的控制及音准。

Mikhail Glinka (M·格林卡 1804~1857,俄罗斯作曲家)

他是第一位在国际上受到重视的俄罗斯作曲家,被誉为俄罗斯歌剧之父,是俄罗斯民族乐派的奠基人。自幼受到良好的音乐教育,曾在意大利和德国学习音乐。他对俄罗斯及其他国家的民歌民谣非常热爱,其作品中处处可见民歌民谣对他的熏陶之深,如歌剧《伊凡·苏萨宁》中用了俄罗斯和波兰的民谣;《鲁斯兰与柳德米拉》中用了波斯和土耳其风格的音乐;管弦乐曲《马德里之夜》采用了西班牙的民歌旋律;《卡玛林斯卡娅》中用了俄罗斯乡间舞曲音乐等等。

《云雀》原是为长笛、弦乐和竖琴而作,它的旋律优美甜蜜,具有非常鲜明的俄罗斯民歌风格。

Tan, Mizi (谭蜜子,1936~,华裔加拿大长笛演奏家、音乐理论家)

1962年毕业于上海音乐学院并留该校任教至1978年,之后任上海交响乐团首席长笛及

木管声部长(1978~1987)。

《彝族抒情诗两首》作于1960年,那年作者曾到云贵山区采风,不仅对当地少数民族音乐文化的绚丽多彩而惊叹万分,更为当地人民能歌善舞、热情奔放的纯朴情操所感动。那月琴伴奏下幽柔的巴乌乐声,那年轻人通宵彻夜的欢歌笑语,那篝火旁老人沉浸在回忆中的幸福目光……给作者留下了深刻的印象!以彝族民谣海菜腔为基调的《寨外静悄悄》是一首爱的颂歌,用彝族舞曲为素材的《绿绿的后山坡》则是一阙对青春活力的礼赞。

《放鹧鸪曲》是作者于1987年旅居美国时写作的一首无伴奏长笛独奏曲。其创作灵感源于唐代大诗人柳宗元那洋溢着人文主义精神的著名诗篇《放鹧鸪词》。

乐曲首段描绘了不甘在笼中待毙的鹧鸪挣扎奋起、搏击求生的情景;中段借用了中国民乐《鹧鸪飞》的音乐素材,采用音区上下变换、颤指装饰以及循环呼吸等技法,一气呵成,刻画了鸟儿渴望翱翔蓝天、重返自由的梦想;尾段写的是鸟儿在搏斗失败后那无奈的心情。最后,乐曲结束在一个不协和减五度音程上,像是一种等待、一声叹息……

目 录

1. 传奇 J·安德森 (1)
Legend J.Andersen
2. 如歌的行板 V·布洛代克 (8)
Andante Cantabile V.Blodek
3. 霍拉舞曲 狄尼库 (12)
Hora Staccato Dinicu
4. 夜莺 A·阿利亚比耶夫 (18)
Le Rossignol A.Aliabiev
5. 塔兰泰拉舞曲 V·齐宾 (23)
Tarantella V.Tzibin
6. 大鸟笼 C·圣-桑 (41)
Voliere C .Saint-Saëns
7. 云雀 M·格林卡, 谭蜜子改编 (44)
The Skylark M.Glinka, arrg.byTan, Mizi
8. 被遗忘的小夜曲 霍路勃 (49)
Forgotten Serenade Holub
9. 罗马尼亚田园曲 佩利斯库 (53)
Romanian Pastoral Pelliscu
10. 竞试曲 G·福雷 (60)
Morceau de Concours G.Fauré
11. 彝族抒情诗两首 谭蜜子 (63)
Two Lyrics of Yi People Tan, Mizi

目 录

(长笛独奏分谱)

乐曲说明	(1)
1. 传奇	J·安德森 (1)
Legend	J.Andersen
2. 如歌的行板	V·布洛代克 (4)
Andante Cantabile	V.Blodek
3. 霍拉舞曲	狄尼库 (6)
Hora Staccato	Dinicu
4. 夜莺	A·阿利亚比耶夫 (8)
Le Rossignol	A.Aliabiev
5. 塔兰泰拉舞曲	V·齐宾 (10)
Tarantella	V.Tzibin
6. 大鸟笼	C·圣-桑 (16)
Voliere	C.Saint-Saëns
7. 芦笛(无伴奏)	C·德彪西 (18)
Syrinx (Flute Alone)	C.Debussy
8. 山羊之舞(无伴奏)	A·奥涅格 (20)
Danse de la Chevre (Flute Alone)	A.Honegger
9. 云雀	M·格林卡, 谭蜜子改编 (22)
The Skylark	M.Glinka, arrg.byTan, Mizi
10. 被遗忘的小夜曲	霍路勃 (24)
Forgotten Serenade	Holub
11. 罗马尼亚田园曲	佩利斯库 (26)
Romanian Pastoral	Pelliscu
12. 竞试曲	G·福雷 (29)
Morceau de Concours	G.Fauré
13. 彝族抒情诗两首	谭蜜子 (30)
Two Lyrics of Yi People	Tan, Mizi
14. 放鹧鸪曲(无伴奏)	谭蜜子 (38)
A Caged Partridge's Longing (Flute Alone)	Tan, Mizi

1. 传 奇

Legend

J·安德森
J.Andersen
(1837~1909)

Moderato

Flute

Piano

mf espress.

sf

p

rit.

5

a tempo

mf con espressione

a tempo

p

espress.

9

mf

p

13

espress.

pp

mf

mf espress.

18

p

espress.

p

pp

23

lento

rit.

mf

con duolo

rit.

lento

mf

rit.

cresc.

28

un poco più mosso

pp

p

irrisoluto

mf

stringendo

un poco più mosso

pp

p

stringendo

31 *lento e maestoso*

f *imponente* *ff* *tutta la forza* *rit.*

mf *f* *rit.*

lento e maestoso

34 *a tempo*

ff *declamando* *a tempo*

f *simile*

37

marcato cresc.

40

ff *mf dolce* *mf dolce* *simile*

simile *m.g.*

43

cresc. *f*

cresc. *f*

46

mf *dim.*

mf *dim.*

49

f *mf*

f *mf*

52

cresc. *ff* *tutta la forza* *rit.* 6

cresc. *marcato* *ff* *rit.*

55 *lento* *a tempo*

lento *a tempo*

ff *maestoso*

58 *poco a poco lentando* *tr*

mf *tranquillo* *poco a poco lentando*

mf *dim.*

61 *f* *maestoso*

f *maestoso*

65 *lento* *p dolce* *sospirando* *mf* *espress.* *mf*

lento *p* *tranquillo* *mf* *animato* *p*

70

stringendo

lento

rit.

stringendo

lento

p

rit.

74

tempo 1

mf

con espressione

Tempo I

p

espress.

78

mf

p

82

espress.

pp

mf