

萧冷器乐作品选

慢板与快板

ADAGIO AND ALLEGRO

上海音乐学院出版社

慢板与快板

ADAGIO AND ALLEGRO

萧冷器乐作品选

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

慢板与快板:萧冷器乐作品选/萧冷作曲.
—上海:上海音乐学院出版社,2014.3
ISBN 978-7-80692-946-9
I. ①慢… II. ①萧… III. ①器乐曲—作品集—中国—现代 IV. ①J647
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 046572 号

书 名 慢板与快板——萧冷器乐作品选
作 曲 萧 冷
责任编辑 鲍 晟
封面设计 梁业礼
出版发行 上海音乐学院出版社
地 址 上海市汾阳路 20 号
印 刷 上海天华印刷厂
开 本 890×1240 1/16
印 张 5
插 页 4
字 数 谱文 72 面
版 次 2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-80692-946-9/J.910
定 价 30.00 元

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

我的老同学萧冷

卞祖善

继《云南的云——萧冷声乐作品选》于2011年3月出版之后，上海音乐学院出版社如今又出版了其姐妹篇《慢板与快板——萧冷器乐作品选》，弥足珍贵，可喜可贺。

2010年8月，香港名人出版社出版了《萧冷音乐文集》。

2013年6月，中国青年出版社出版了《新时代的鼓声——萧冷合唱作品选》，共21首，系五线谱与简谱对照本。

在近几年内，萧冷的上述三本音乐作品选和音乐文集相继出版，汇集了作曲家和音乐评论家萧冷生平艺术创作的结晶。萧冷自谦道：这是他“仅有的一点点成就”。

综观萧冷的才华，他的艺术创作成果理应比现在展示在世人面前的要丰硕得多。然而回顾萧冷历经的坎坷与沧桑，能有如今这些成就实属来之不易了。每想到此，我对萧冷的敬佩之情便油然而生。

萧冷对我常以“老同学”相称，很亲切。是啊，五十多年的老同学，往事记忆犹新。

我们虽是上海音乐学院本科1956年同届校友，然而他在我的心目中，是一位老大哥，一名老干部——离休干部。萧冷兄比我年长六岁，因而出道要比我早得多。他于1947年夏就考取了东北鲁艺文工团。1949年夏，萧冷随全团赴北京为全国第一届文联代表大会演出，充任第二小提琴手，演奏马可的《陕北组曲》等管弦乐作品。

1950年在沈阳，由向隅主编创办了东北首家音乐杂志《东北歌声》，在其第一、二、三、六、七期上，均发表了萧冷创作的歌曲。此后，萧冷在哈尔滨、长春、沈阳、天津、北京、上海、武汉、西安和成都等大城市发表了数十首不同风格的歌曲，其中一些歌曲在省市获奖，并被广泛转载，尤以《建筑工人歌》备受群众欢迎和专家们的青睐，使自称“无名小辈”的萧冷在全国小有名气。

萧冷兄作为一名老干部，曾于1951—1952年3月参加“抗美援朝”，在志愿军文工团从事作曲。是一名接受过战火洗礼的文艺战士。在此期间，萧冷开始发表音乐评论文章。

萧冷有志于学。他于1954—1955两年先后申请报考音乐学院，不仅遭到单位领导拒绝，还因此受到多次批判。但萧冷锲而不舍，于1956年报考上海音乐学院作曲系本科并被录取。但为此却付出了沉重的

代价，他经受了两次批判，还错过了两次晋级的机会。更为严酷的是遭致 1957 年再受批判，还因此被戴上“内定右派”的帽子。萧冷面对自己选择的音乐人生之路无怨无悔。但他此后要经历的种种磨难与曲折就一言难尽了！

常言道：人如其名，乐如其人，文如其人。

萧冷不因人生之坎坷而随波逐流、老于世故。相反，正如他对自己名字的解读那样：“理论是冷酷的，但它能给人以智慧并能让人爆发出革命的火花。暖水瓶外壳是冷的，但里面的水是热的。”面对人生和音乐，萧冷的内心始终满腔热忱。他说：“尽管我已习惯了命运的捉弄，但却从不沉溺在自怜之中。我从来不是风派，不投机，不写小报告，不说违心的话，更不会落井下石；不擅言谈，不会拍马，不喜奉承。”一个年逾八旬的长者，能如此坦言自信，是值得人们尊敬的，即使作为世人之楷模亦不为过。

我爱读萧冷的文章。

1995 年夏，萧冷作为中国音协召开的全国首届音乐评论座谈会的代表，在大会上面对当年中国音协的领导（权威人士），郑重而尖锐地指出：1957 年《人民音乐》编辑部和中国音协负责人对汪立三等三名同学被打成右派、开除学籍、下放劳动负有一定责任。而在 1979 年为“右派”平反时，没有表态，没有道歉，亦未曾向音乐界被批判过的贺绿汀、马思聪等同志道歉。萧冷为此大声疾呼，仗义执言道：“无论如何这是说不过去的。”

读萧冷的音乐评论文章，如《二十世纪华人音乐经典小议》、《有感于一级作家的自叹》和《当前文艺界一大弊端》等文章，倍感立意鲜明，睿智而犀利。面对我国音乐评论界当前的一片“众赞歌”之风，如此敢于说真话，并以理服人的乐评，实可谓凤毛麟角、不可多得。

然而萧冷一写起友人来，文笔质朴亲切，娓娓道来，有声有色，读之如见故人。在他笔下的老同学戴鹏海、陈钢、王西麟，乃至长者张定和、石夫、金正平等一个个活龙活现，各领风采。这些文章不由得激起我的冲动，于是我想写一篇《我的老同学萧冷》。不料萧冷兄来函嘱我为他将要出版的器乐作品选集写一篇“序”，这使我受宠若惊，诚惶诚恐。因为我拜读过戴鹏海兄为《萧冷声乐作品选》所作的序文（《扼住命运的咽喉》）以及骆季超先生作的一篇感言（《精雕细琢出珍品——萧冷歌曲印象》），文章写得何等好啊！我还能写些什么呢？不免踌躇犹豫。萧冷兄说：“怎么写随你。”我于是只好勉为其难，欣然从命，就算是对上述两篇文章的一点补充吧。

我爱读萧冷器乐作品的乐谱。

《慢板与快板——萧冷器乐作品选》包括钢琴曲十一首、单簧管小曲二首、小提琴曲一首，其中《摇篮曲》作于 1960 年，刊于 1961 年第 2 期《音乐创作》，而其他十首钢琴曲均为我国少数民族风格的乐曲。如《南疆舞曲》（维吾尔族）作于 20 世纪 70 年代初；《高山族舞曲》作于 20 世纪 80 年代初，1986 年曾由著名钢琴家鲍蕙荞为中央人民广播电台录音并播出，刊于 2005 年第 7 期《儿童音乐》，是一首可供少儿学习钢琴的好教材；《塔什库尔干牧羊人》（塔吉克族）作于 20 世纪 80 年代初；《在竹索桥上》（羌族）作于 1981 年，刊于 1983 年第 4 期《音乐创作》；《彝寨节日》作于 20 世纪 80 年代中，刊于 1990 年第 3 期《音乐创作》以及五首《西藏舞曲》中的四首（第一、二、四、五），这一组《西藏舞曲》均系萧冷在上音就读时的作品（1959—1960 年）。

《西藏舞曲》五首曾由同届钢琴系同学朱昌平于 1960 年上音新作品音乐会演出，颇受好评。其中三首《西藏舞曲》和《彝寨节日》曾于 1986 年由著名钢琴家鲍蕙荞为中央人民广播电台录制成演播曲目。

《摇篮曲》是一首恬静、温馨、清新如歌的钢琴小品，其织体吸收了肖邦、亚历山大·伊林斯基（A. Ilyinsky, 1859—1919）的同一体裁钢琴曲的特点。民族调式的乐句淳朴优美，起伏自然，对位与和声流畅，尾声寥寥几笔烘托出婴儿在母亲的怀抱中安详入睡的情景，且以 Π_7 分解和弦结束全曲，颇不同凡响。

《在竹索桥上》羽调式旋律与色彩变化丰富而自然的和声进行（特别是连续的平行大三度和平行五度）富有特色，生动地描绘了人们在竹索桥上悠然行进的情景。

《彝寨节日》是一首充满活力的快速舞曲，自由回旋曲式（ $abab^1cb^1a^2$ ），节奏富于变化，“阿细跳月”的音调运用巧妙，音乐幽默而俏皮，颇引人入胜。

《塔什库尔干牧羊人》是一首牧歌风的钢琴曲。行板主题的增二度音调略带忧郁的色彩，继之以左右手八度齐奏如歌的旋律，自由而舒展。中段转入快板，把最初行板的 $\frac{7}{8}$ 律动变为活跃而有力的舞曲节奏，一扫忧郁的情绪，音乐粗犷奔放，富于对比。作曲家采用 G 小调的 v_3^4 和弦（而不是 V_3^4 ）引入再现段，以富于特色的增二度音调结束全曲颇有新意。

《马车夫之歌》一曲题记为“维族民歌 萧冷改编”，乃作曲家王洛宾记录、译配的维吾尔族民歌《达坂城》，羽调式的旋律以同音反复起句，既有说唱的叙述特点，又伴有舞蹈跳跃的情趣。萧冷大胆地采用了二重调性的技法，即右手是升 C 小调，左手是 G 小调（4 个升号调与 2 个降号调并置），第一乐段结束在上述不同调式的主音上。其后调号上下转位，乐曲的音区移高至两个八度之上，左手伸展的主题颇像一名男低音在正儿八经地向达坂城姑娘放声歌唱。尾声力度逐渐减弱（ $mp-p-pp-ppp$ ）直至消失。在结束句前一小节的第四拍左右手构成了 $g\ g^{\sharp}\ a\ b^{\flat}$ 半音叠置的音块效果。此曲因是远关系调并置，故听起来难免生硬。

《西藏舞曲第一首》抒情悠扬，具有鲜明的藏族民间歌舞“堆谢”的特色（属其中慢速的一类称之为“降谢”）。从低音区弱奏的波浪形对称的羽调式乐段，提高八度在中音区反复之后转入同名大调（其和声与旋律实质建立在 A 大调上），随后又转入降 B 大调，色彩明亮，变化丰富而又连贯流畅，其后在 D 羽调上再现，而以 D 大调主和弦结束。本曲由作曲家本人于 1963 年改编为管弦乐版本。

《西藏舞曲第二首》为回旋曲式（ $a-b-a^1-c-a^2$ ）。具有藏族民间歌舞“锅庄”的特点，首尾再现了藏民围在炉灶（藏民称之为“锅庄”）或篝火边唱边舞时的情景。中段转入热烈奔放的急板，全曲一气呵成。

《西藏舞曲第四首》以高音区齐奏空旷明亮的五声调式乐句开始，继之 3 个神秘的全音阶和弦和上行全音阶。从远处飘来轻盈妩媚的乐句，一串全音阶把歌声带到人们身边，旋律与和声的调式变化丰富自然。中段转入升 F 大调欢乐的小快板，富于阳刚之气，左手在 9 度内叠置 2 个 5 度音程的和弦很有特色。主部变化再现后，第 2 插部转入 F 调快板，5 度音程叠置的和声作为 3 声部持续低音进行，强悍而有力，最后主部再现，右手 3 声部平行旋律与左手八度旋律构成多调式的对位进行，尾声的短句飘向远处，最后在低音区最低一组白键的 3 次音块声中结束。

《西藏舞曲第五首》为快板，复三部曲式。开头 4 小节模仿打击乐的效果，之后的 2 小节为“堆谢”中轻快活泼的“觉谢”节奏型。第一部分（A）为扬抑格的舞蹈短句（a）轻快活泼，气氛热烈。“打击乐”的“鼓点”再一次出现，之后转入银笛般的轻快乐句（ a^1 ），晶莹剔透，快速的十六分音符轮指和连续八度的旋律，发挥了钢琴的不同音色和演奏技巧。中段（B）转入类似“堆谢”中速的“降谢”风格，由 G 调转入降 B 调再转入降 D 调，色彩越来越柔和，“打击乐”音型再度骤起，变化再现第一部分（ A^1 ），并在热烈的高潮中结束全曲。

上述四首《西藏舞曲》虽已问世 50 余载，但其旋律优美，和声丰富，结构严谨，且指法顺畅，易于上手，作为音乐会钢琴独奏曲目和音乐院校之教材，仍不失其可贵的艺术品味。

单簧管小曲二首：《牧歌》和《欢乐的牧场》作于 1960 年。曾由我国著名单簧管演奏家何复兴于 1981 年为中央人民广播电台录音（钢琴演奏：赵雪锦）。1980 年刊于《音乐创作》复刊号。《牧歌》描绘了蓝天白云和一望无际的大草原，如一幅清新秀丽的水彩画。钢琴声部始终保持着透明的织体，五声调式的和弦与变化丰富的色彩和弦——降Ⅲ级、降Ⅵ级、降Ⅶ级、降Ⅱ级以及小Ⅴ级和弦的运用与独奏声部行板如歌、悠长舒缓的旋律形成此起彼伏的对位，水乳交融，连绵不断。《欢乐的牧场》是一首欢快的

舞曲，单簧管独奏轻快灵活的同音断奏，发挥了乐器自身的特点，其中有一小段华彩颇有特色，尾声戛然而止，恰到好处。此曲的片段作为中央人民广播电台节目的“间奏曲”，曾被该台播放了十余年。

“我偏爱精致，喜欢精雕细刻”是萧冷音乐创作的座右铭。作于20世纪80年代末至90年代初的小提琴独奏《慢板与快板》或许是萧冷器乐独奏曲创作中最为精致的一首作品。慢板的主题柔和而深情，钢琴的织体如行云流水，清澈明亮。第11小节独奏声部的上行全音阶和钢琴的全音阶和声，随手拈来，别开生面，自然流畅。和声丰富，张弛有度，七和弦与九和弦的运用巧妙，转调（A⁺—A—d）顺理成章。钢琴声部左右手的和声外音（E⁺和C⁺）粗犷奔放，谐谑风趣，小提琴独奏声部的乐句轻快活泼，转入热烈的快板之后带有“无穷动”的风格，经G弦上的自由乐段作缓冲后，以极快的速度冲向乐曲的高潮，并采用了普罗科菲夫式的主七和弦结束全曲，突出了快板幽默风趣的特色。

萧冷在大型器乐创作方面也颇有收获。

萧冷的第一部管弦作品《少数民族地区舞曲三首》作于1964年。1979年，由韩中杰指挥中央乐团首演。

1976年，萧冷为科教片《江南春早》谱写的音乐，受到当年北京电影乐团首席指挥姚关荣和该团音乐家们的一致赞赏。《江南春早》和声丰富，配器别致，结构严谨，乃电影配乐中的上乘之作。

1991年，萧冷创作的管弦乐曲《欢庆藏历年》（以《西藏舞曲第一首》为素材），描写藏族最隆重的节日，藏民尽情歌舞的热闹场面。荣获1993年“黑龙杯”全国管弦乐作曲大赛优秀奖。1993年元旦，由中央电视台现场直播获奖作品音乐会。此后，由上海交响乐团和中央民族大学建校五十周年音乐会相继演出此曲。

2006年，萧冷创作了民族管弦乐《边寨素描》。采用了云贵两地多民族音乐的元素，表现边寨少数民族节日的狂欢情景。五声音阶、全音阶、半音阶并用，节拍、节奏频繁变化，在中国民族风格的旋律中融入拉丁节奏，不协和和弦与多调性碰撞，并展示了各种乐器的不同音色。该作品荣获同年全国民族管弦乐作品征集比赛优秀奖，深受指挥家彭家鹏和中国广播民族乐团音乐家们的赞赏。一些演奏员对萧冷说：“你写得真不错！我们对你的作品评价很高，这与评什么奖无关。”

1992年初，萧冷创作了管弦乐《在西双版纳密林》，此曲描写了云南西双版纳古老原始森林的场景和画面，其中引用了《有一个美丽的地方》（杨非作曲）的旋律片段。《在西双版纳密林》于1993—1994年在中央人民广播电台《音乐创作巡礼》栏目“萧冷音乐作品专题”中与《欢庆藏历年》一起播放。

2007年，萧冷又创作了管弦乐《开斋节之夜》，此曲表现伊斯兰教开斋节欢乐的歌舞场面。

2010年12月，萧冷将《边寨素描》改编为管弦乐版本，上述四首大型器乐作品作为交响组曲《边寨情》得以水到渠成地完整呈现。

年逾耄耋之年的萧冷先生如今淡定平和，他说：“我依然在耕耘，缓慢地前行。”2013年5月，为庆祝上海之春国际音乐节30周年，萧冷的新作——艺术歌曲《乡愁》（余光中词）被组委会作为优秀作品选中，并于4月30日由上海音乐学院男高音陈大帅演唱，在上海音乐厅首演。

作为萧冷兄的老同学，我热烈地祝贺《慢板与快板——萧冷器乐作品选》正式出版，并期待萧冷兄今后有更多、更美的音乐作品问世。

2013年4月29日初稿

2014年4月10日定稿

1 代序

我的老同学萧冷

卞祖善

1 摇篮曲

(钢琴独奏)

3 高山族舞曲

(选自钢琴组曲《民族风俗集》)

5 在竹索桥上

(选自钢琴组曲《民族风俗集》)

7 塔什库尔干牧羊人

(选自钢琴组曲《民族风俗集》)

11 南疆舞曲

(钢琴独奏)

18 马车夫之歌

(钢琴独奏)

21 彝寨节日

(选自钢琴组曲《民族风俗集》)

27 西藏舞曲第一首

(钢琴独奏)

30 西藏舞曲第二首

(钢琴独奏)

35 西藏舞曲第四首

(钢琴独奏)

43 西藏舞曲第五首

(钢琴独奏)

51 单簧管小曲二首

(单簧管与钢琴)

一、牧歌

二、欢乐的牧场

60 慢板与快板

(小提琴与钢琴)

70 附录

71 后记

摇篮曲

(钢琴独奏)

萧 冷曲

Andante 轻、柔和地

The musical score is written for piano solo in 6/8 time, featuring a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). It consists of four systems of music. The first system begins with the right hand playing a whole note rest, while the left hand provides a steady eighth-note accompaniment. Dynamics include *pp*, *p*, and *pp*. The second system continues the accompaniment with the right hand entering with eighth-note patterns, featuring dynamics *ppp*, *p*, and *pp*. The third system shows the right hand playing a more active eighth-note melody, with dynamics *mp* and *mf*. The fourth system reaches a crescendo to *f* before returning to *mf*. The score uses various musical notations including slurs, ties, and dynamic markings to guide the performer.

First system of musical notation. The treble staff features a complex melodic line with many beamed sixteenth notes and slurs. The bass staff has a simpler accompaniment with eighth notes and slurs. A *morendo* marking is present in the right margin.

Second system of musical notation. The treble staff has a melodic line with slurs and rests. The bass staff continues with eighth-note accompaniment. *pp* (pianissimo) markings are placed below the first and fourth measures.

Third system of musical notation. The treble staff shows a melodic line with slurs. The bass staff has eighth-note accompaniment. *pp* and *ppp* (pianississimo) markings are placed below the second and fourth measures.

Fourth system of musical notation. The treble staff has a melodic line with slurs and rests. The bass staff has eighth-note accompaniment. *ppp* and *pp* markings are placed below the first and third measures.

Fifth system of musical notation. The treble staff has a melodic line with slurs and rests. The bass staff has eighth-note accompaniment. The system concludes with a double bar line and a final chord in the bass staff.

高山族舞曲

(选自钢琴组曲《民族风俗集》)

萧 冷曲

小行板

mf

1.

2. rit. 突快

sf

dim.

f

p

sfp

sfp

rit.

小行板

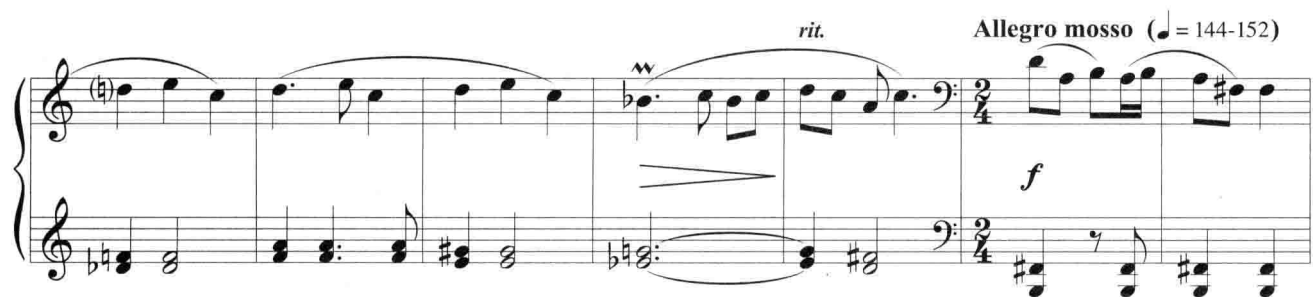
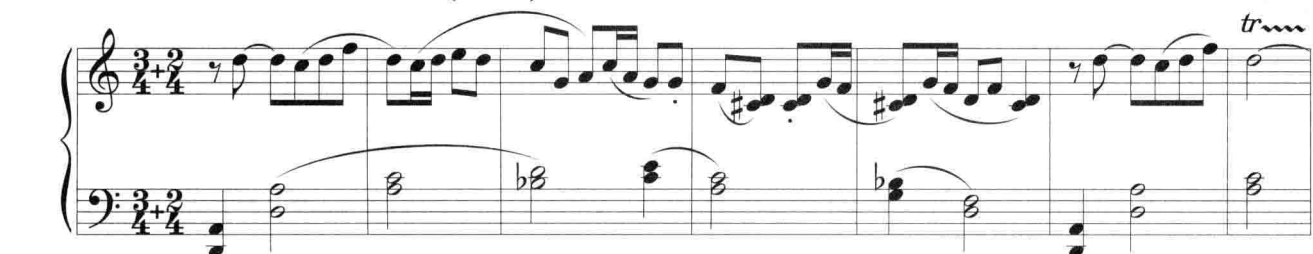

在竹索桥上

(选自钢琴组曲《民族风俗集》)

萧 冷曲

Andante con anima rubato (♩ = 108)

First system of a musical score. The right hand (treble clef) plays a series of chords and eighth-note patterns. The left hand (bass clef) plays a steady eighth-note accompaniment. Dynamics markings *sf* and *p* are placed above the right hand staff.

Second system of a musical score. The right hand (treble clef) features a melodic line with a trill. The left hand (bass clef) plays a steady eighth-note accompaniment. The tempo marking *Andante* is placed above the right hand staff.

Third system of a musical score. The right hand (treble clef) plays a melodic line with a trill. The left hand (bass clef) plays a steady eighth-note accompaniment. The tempo marking *Andante* is placed above the right hand staff.

Fourth system of a musical score. The right hand (treble clef) plays a melodic line with a trill. The left hand (bass clef) plays a steady eighth-note accompaniment. The tempo marking *Andante* is placed above the right hand staff.

Fifth system of a musical score. The right hand (treble clef) plays a melodic line with a trill. The left hand (bass clef) plays a steady eighth-note accompaniment. The tempo marking *Andante* is placed above the right hand staff.

Sixth system of a musical score. The right hand (treble clef) plays a melodic line with a trill. The left hand (bass clef) plays a steady eighth-note accompaniment. The tempo marking *Andante* is placed above the right hand staff.

塔什库尔干牧羊人

(选自钢琴组曲《民族风俗集》)

萧 冷曲

牧歌风、行板

The musical score is written for piano and consists of five systems of staves. The first system begins with a piano (*p*) dynamic marking and a tempo/style indication of '牧歌风、行板' (Pastoral, Ad libitum). The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The time signature is 7/8. The melody in the right hand features a triplet of eighth notes in the fourth measure. The second system continues the melodic development with various articulations. The third system shows a more active bass line with eighth-note patterns. The fourth system features a more complex texture with sixteenth-note runs in both hands. The fifth system introduces a new tempo and key signature, marked 'Allegro (♩ = 120)' and changing to two sharps (D major or F# minor). The time signature changes to 12/8. The piece concludes with a final chord in the new key.

