

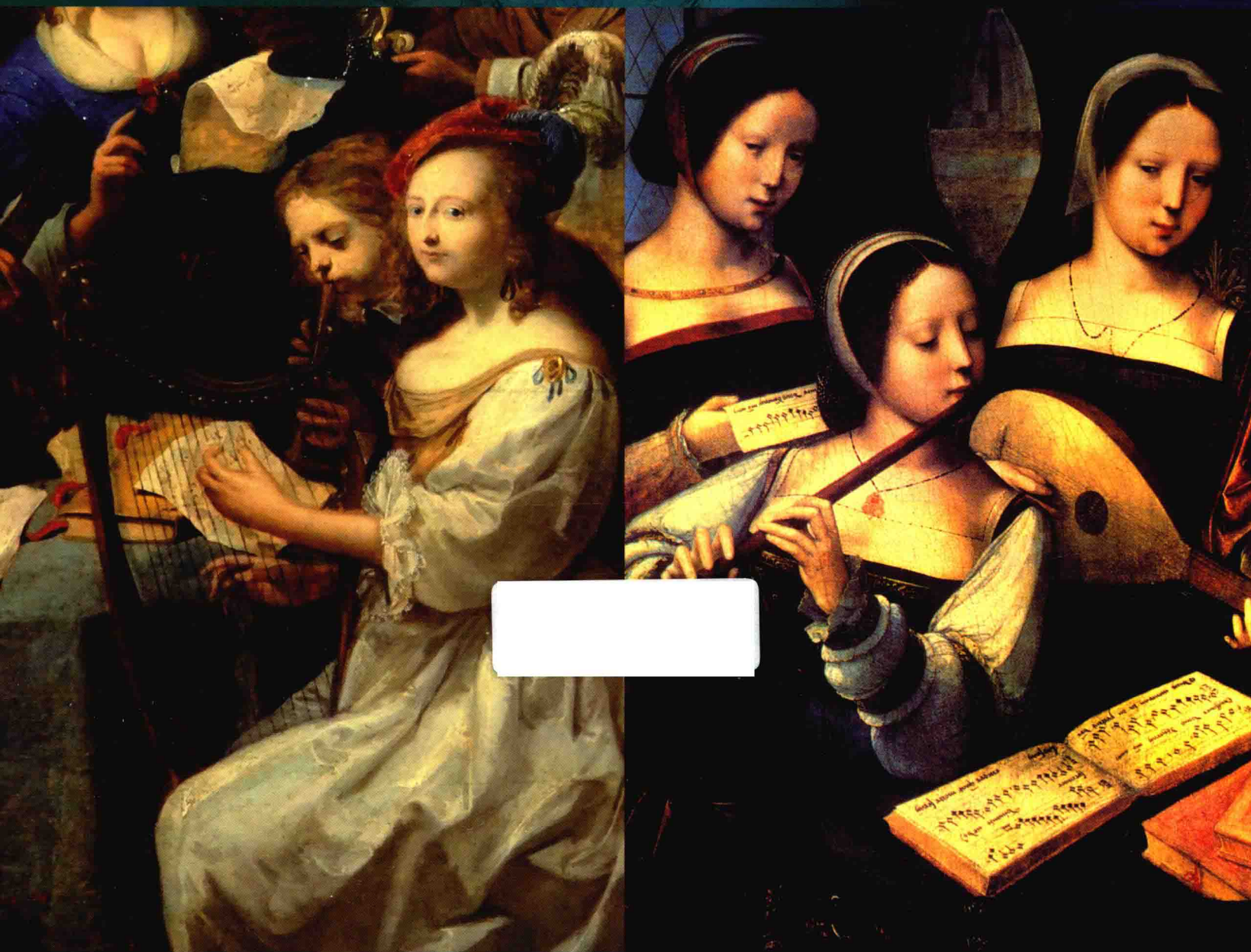
西方经典音乐作品

萨克斯管演奏指导

巴洛克时期

(1600年-1750年)

The Baroque Saxophone

王震 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

西方经典音乐作品

萨克斯管演奏指导

巴洛克时期
(1600年—1750年)

The Baroque Saxophone

王 震 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导 (巴洛克时期) / 王震编著 -
上海: 上海音乐出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5523-0570-8

I. 西… II. 王… III. ①萨克管 - 器乐史 - 西方国家 ②萨克管
- 吹奏法 IV. J621.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 120590 号

书 名: 西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导 (巴洛克时期)
编 著: 王 震

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 费维耀 吕沁融 (见习编辑)
封面设计: 陆震伟
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 13 谱、文: 104 面

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0570-8/J · 0505

定价: 30.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

王 震 杭州师范大学音乐学院器乐系主任、浙江音乐学院（筹）副教授、硕士生导师、浙江省音乐家协会萨克斯管专业委员会会长。

就读于浙江省艺术学校，师从赵松庭先生、万向荣先生；考入上海音乐学院管弦系后师从赵准教授；毕业后分配到杭州师范大学任教至今。

曾荣获浙江省教育系统首届、第二届高校教师器乐独奏比赛甲组一等奖、重奏一等奖，曾作为公派访问学者出访美国、韩国、日本，进行学术交流。

首创大管演奏新技法“循环换气”“无穷动断音”“一源双声”等，在大管专业领域居领先水平。先后在《人民音乐》《音乐艺术》等期刊发表20余篇学术论文。出版《大管演奏艺术》专著和《西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导》系列等。

主持课题：浙江省社科联重点研究课题《南宋尺八研究》；浙江省“十一五”重点教材建设项目《管乐器五声音阶练习与中国作品演奏指导》；参与国家社会科学基金艺术学项目《南宋雅乐研究》等。

序

艺术独特的美植根于产生它的文化之中。艺术与社会、政治、文化背景有着密切的关系，甚至积淀着一个时代的内涵和风韵。艺术的根源在于文化，更是文化表达的一种方式。

音乐是地域中流动的文化。艾伦·帕·梅里亚姆在《音乐人类学》中提出：所有人，无论出于何种文化中，都一定能将他们的音乐扎根于自己的信念、经历以及活动的整体背景下，因为没有这类联系，音乐就不能存在。当“音乐”成为“文化”，当“演奏”成为“诠释”，音乐研究领域已经从单一音乐视野转向音乐文化的视野，音乐教育领域也已经趋向于将音乐教育放置在人文背景中，而非简单的音乐“技术”的训练，这显然更为完整。

然而，在被艺术的技艺所遮蔽的视野里，我们常常不愿意再去寻找文化的基因，逐步地割断了艺术与文化的联系，而越走越远。

笔者在《西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导》的编著中，试图以一种全新的视角将音乐技术训练教材“人文”化。将音乐事件作历史的还原，把那些早已远离历史情境的、抽象化、孤立化了的音响放回到特定的时代背景之中，使其在文化、历史与生命的发展律动中阐释艺术之美。

整套丛书采用历史发展的大脉络，以开阔的视野将音乐置身于广阔的人类活动背景里，旨在为读者建立起综合性文化视野与音乐表演实践相融合的理念。

《西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导》系列丛书共五册，是一套具有系统性、综合性的音乐表演实践教材，同时又是一部有声有色的西方音乐文化史。笔者将萨克斯管的发展融入漫长的音乐史，分成“古代、中世纪及文艺复兴时期”“巴洛克时期”“古典主义时期”“浪漫主义时期”“近现代时期”五大阶段。每册按固定体例分别论及社会、政治、文化对音乐的影响，音乐的功能与作用，著名作曲家及名作介绍。让读者全面领略西方管乐

演奏艺术发展的历史，了解该时期音乐家的杰出成就。

《西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导》的谱例选编和训练思路与一般常见的管乐教材完全不同。一部分以历史文化发展时序为脉络，以各个时期发生的文化事象为线索，精心挑选了同一时代不同风格、不同体裁的最具代表性的各类音乐作品加以改编，使乐曲在音域、演奏技法等方面都适合萨克斯管演奏。改编后的乐曲通过萨克斯管的演绎和诠释赋予了新的内涵。另一部分以人物为线索，将各时期具有代表性的音乐家的作品加以精选，改编成萨克斯管独奏曲，每首作品均附有演奏指导。

笔者在丛书中还收集了数百幅历史图片资料，这一图文并茂的编排形式能使读者对古往今来的许多音乐场景有更直观的感受。

希望《西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导》的问世，能够成为所有萨克斯管演奏者们不可或缺的教程！

王震

于西子湖畔
2014年春

Contents

目录

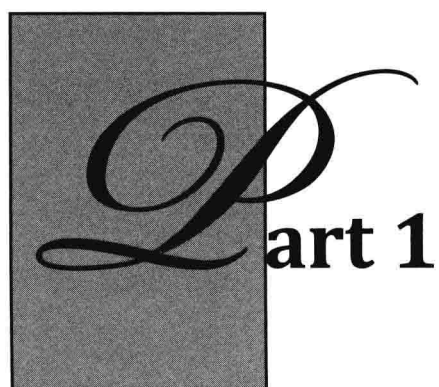
序	
第一部分 巴洛克时期社会、政治、文化背景及音乐风格特征	
巴洛克时期音乐	2
巴洛克风格时期	2
社会、政治对音乐的影响	2
巴洛克时期文化艺术的发展	3
1. 文学戏剧方面	3
2. 建筑方面	3
3. 绘画方面	4
巴洛克时期的音乐特征	4
1. 通奏低音	4
2. 即兴演奏盛行	4
3. 复调音乐全盛	4
4. 体裁多样	4
5. 十二平均律产生并应用	4
巴洛克音乐中的装饰音	4
意大利早期歌剧的发展	6
1. 含义	6
2. 来源	6
3. 代表人物与作品	
(1) 安东尼奥·洛蒂	6
《咏叹调》	7
(2) 乔治·弗里德里希·亨德尔	10
《咏叙调》	11
多姿多彩的音乐体裁	13
加沃特舞曲	13
缪赛特舞曲	13
代表人物与作品	
让-巴蒂斯特·吕利	13
《加沃特舞曲与缪赛特风笛》	14
萨拉班德舞曲	17
库朗特舞曲	17
代表人物与作品	
阿尔坎杰罗·科雷利	17
《萨拉班德与库朗特舞曲》	18
号角舞曲	20
代表人物与作品	
亨利·普塞尔	20
《号角舞曲》	21
利戈东舞曲	22
代表人物与作品	
让-菲利普·拉莫	22
《利戈东舞曲》	22
诙谐曲	25
代表人物与作品	
约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	25
《诙谐曲》	25

布列舞曲·····	27
代表人物与作品	
乔治·弗里德里希·亨德尔·····	27
《布列舞曲》·····	28
汤布兰舞曲·····	30
代表人物与作品	
米歇尔·考瑞特·····	30
《汤布兰舞曲》·····	31
巴洛克时期乐器与器乐的发展·····	32
1. 巴洛克时期的主要乐器·····	32
(1) 键盘乐器：古钢琴、大键琴、斯皮耐 琴和管风琴·····	32
(2) 弦乐器：小提琴、中提琴、大提琴、 低音提琴·····	33
(3) 管乐器：双簧管、巴松管、长笛、法 国号、小号、长号等·····	33
(4) 打击乐器：定音鼓是乐队中经常使用 的乐器·····	33
2. 巴洛克时期的乐器制作·····	34
3. 器乐的发展·····	34
4. 巴洛克时期的主要器乐曲体裁·····	34
(1) 奏鸣曲·····	34
代表人物与作品	
让-巴普蒂斯特·罗伊列特·····	35
《奏鸣曲》·····	35
(2) 协奏曲·····	44

代表人物与作品	
乔治·弗里德里希·亨德尔·····	44
《协奏曲》·····	44
(3) 古组曲·····	57
代表人物与作品	
格奥尔格·菲利普·泰勒曼·····	57
《四个乐章古组曲》·····	58

第二部分 巴洛克时期的八位大师

1. 朱利奥·卡奇尼·····	66
《阿玛丽莉》·····	66
2. 亚历山德罗·斯卡拉蒂·····	68
《紫罗兰》·····	69
3. 弗朗西斯·加斯帕里尼·····	72
《可爱的圈套》·····	72
4. 乔瓦尼·博农奇尼·····	74
《回旋曲》·····	74
5. 安东尼奥·卢奇奥·维瓦尔第·····	77
《心潮起伏》·····	78
6. 弗朗切斯科·杜兰特·····	85
《跳吧，好姑娘》·····	85
7. 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫·····	89
《波罗乃兹舞曲》·····	89
8. 朱塞佩·塔尔蒂尼·····	91
《慢板和快板》·····	92

第一部分

巴洛克时期社会、政治、文化背景及音乐风格特征

一切好音乐都是为了拨动心弦。

——蒙特威尔第^{*}

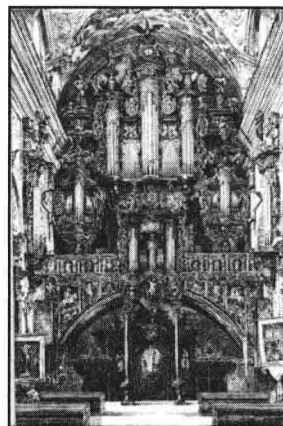
^{*} 克劳迪奥·蒙特威尔第(Claudio Monteverdi, 1567—1643), 巴洛克早期作曲家、欧洲歌剧奠基人。

巴洛克时期音乐

The Baroque Music (1600—1750)

巴洛克风格时期

西方音乐史通常把 1600 年（欧洲歌剧的诞生）至 1750 年（J.S. 巴赫去世）这 150 年称为巴洛克时期。巴洛克（Baroque）一词源自葡萄牙文，意为不规则的珍珠。人们曾用该词来形容 17—18 世纪建筑物中的装饰风格，主要体现在雕刻的精密性、线条的弯曲和夸张性等方面。后来巴洛克一词随着时间变化，成为特指一个时代艺术风格的代名词。

装饰华丽的管风琴框架是巴洛克时期建筑物中装饰性风格的标志性特征

社会、政治对音乐的影响

随着社会的进步，新生的资产阶级通过文艺复兴、宗教改革等政治运动的锤炼，逐渐发展壮大，16 世纪文艺复兴末期到 18 世纪中叶启蒙运动时期，欧洲由封建制度开始向资本主义制度过渡。

欧洲各国社会政治及文化背景：

荷兰：荷兰独立战争发生于 1566—1648 年，尼德兰资产阶级取得了最后的胜利，成为世界史上第一个成功的资产阶级革命，成立了欧洲的第一个资产阶级共和国，对后来西欧各国的资产阶级革命产生了重大影响。

英国：由于大规模的圈地运动，于 1640 年爆发了资产阶级革命，1689 年确立了“议会制君主立宪制”“内阁制”，颁布《权利法案》，这代表了资本主义制度推翻封建制度，人类社会由专制转向民主，由人治转向法制。

亨德尔的同时代人英国画家威廉·贺加思出色地描绘了当时伦敦日常生活的情景

法国：进入了中央集权的君主专制时代，处于强盛的波旁王朝统治之下。

德国、意大利：17、18 世纪时，这些国家仍处于封建社会的后期阶段。德国处在封建王朝与地方诸侯的领土纠纷及宗教矛盾中，经历了三十年战争（1618-1648 年），国家更趋分裂，更加落后；意大利国内仍被教会控制、经济停滞，领土又遭奥地利、西班牙侵占，国家开始四分五裂。。

巴洛克时期文化艺术的发展

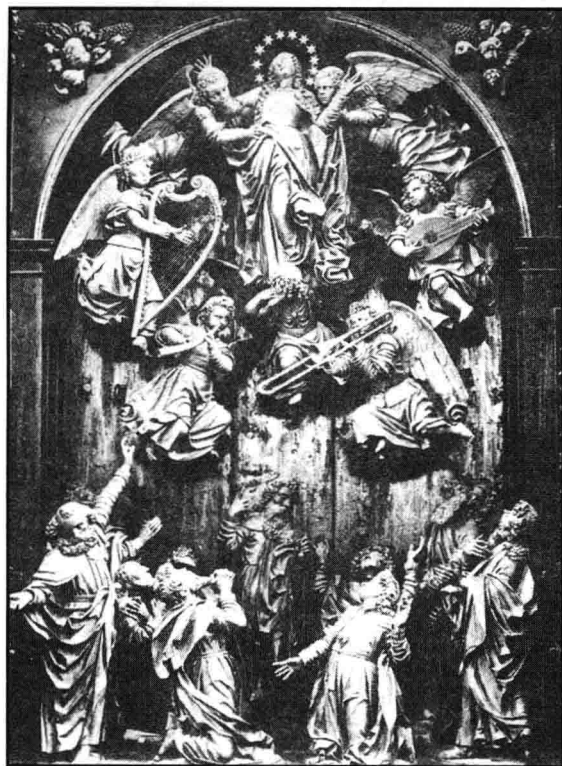
16 世纪后半叶，雄伟绚丽的巴洛克艺术在意大利开始兴起。到 17 世纪，由于对文艺复兴时代那种重视匀称、节制和秩序的反抗，以及宗教改革所激荡的宗教热情及特质，正与巴洛克风格不谋而合，而且君主专政的帝王权威需要庄严富丽的风格来烘托，所以，巴洛克艺术形式在 17 世纪的欧洲形成一种锐不可当的艺术力量，许多新的思想观念开始萌芽、茁壮，这也预示了启蒙时代的来临。

法国的莫里哀的《吝啬鬼》

1. 文学戏剧方面：西班牙的维加的《马德里之纲》、法国的莫里哀的《吝啬鬼》和拉辛的《菲德拉》、西班牙的贡戈拉的《孤独》、英国的弥尔顿的《失乐园》和班扬的《天路历程》等都是 17 世纪文学中的精髓。

2. 建筑方面：巴洛克式的建筑是这个时期耀眼的明星，如巴黎的卢浮宫、凡尔赛宫，俄国的圣彼得堡城及伦敦的圣保罗大教堂等，这些建筑总能使人感到秩序井然、精雕细刻、庄严雄伟，让人无不为之惊叹。

（瑞士弗莱堡奥古斯丁教堂（1592-1601）的高圣坛，由彼得·斯普林（Peter Spring）设计建造。中央群像中有四位天使正在演奏四件乐器：左上方为竖琴，左下方为木管号，右上方为琉特琴，右下方为古长号。这组群雕充分说明了巴洛克时期的教堂艺术对器乐的重视）

巴洛克风格的装饰建筑

3. 绘画方面：一些经典的绘画艺术作品呈现了这个时代的精神，如丁·托列托（Tin-toretto, 1518-1594 年）的《最后的晚餐》，鲁本斯（Peter rubens, 1577-1640 年）的《最后的审判》、《劫夺柳西普斯女儿》，伦勃朗的《夜巡》，雕塑家贝尼尼（Giovanni bernini, 1598-1690 年）的《大卫》（1624 年）、《阿波罗与达芙尼》等作品。它们通过对透视、线条、光线、色彩等方面的新颖的处理，表现出人物的动感、情绪和作者对现实生活的内心感受。这些作品都带有比文艺复兴时期绘画更为强烈的情感，充满了活力，在一定程度上反映了现实生活，同时也反映出巴洛克时期追求富丽堂皇，强调装饰的艺术特点。

油画《英国乡村合唱团》

巴洛克时期的音乐特征

1. 通奏低音：通奏低音（Thoroughbass, Basso Continuo, 又称数字低音），即作曲家在创作时只写旋律和低音，在低音旁用数字标出该音在和弦中的位置，然后演奏者根据这些标识，即兴地把和声填上去。通奏低音流行了一百余年之久，因此巴洛克时期也被称为通奏低音时代。通奏低音是巴洛克音乐的标志性特征，它的产生导致了和声学的诞生。和声体系的形成又促使大小调体系的产生，从而结束了教会调式时代。

2. 即兴演奏盛行：即兴演奏比任何一个时期都更有特点。记谱上出现现代音乐中所用的谱号，有规律地划分小节的规整节奏，出现速度、表情等音乐术语。

3. 复调音乐全盛：对位复调音乐达到全盛，并融合了主调音乐，复调音乐风格逐渐向主调音乐风格转移。

4. 体裁多样：出现多种声乐器乐体裁，包括：清唱剧、康塔塔、协奏曲、组曲、赋格曲等。声乐和器乐各自独立发展，同时互相补充和影响，器乐得到前所未有的发展，首次与声乐并驾齐驱。

5. 十二平均律产生并应用。

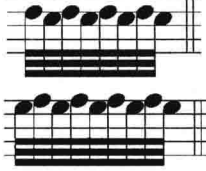

在巴洛克时期，音乐是德国路德教会中重要的部分，这幅图呈现的是巴赫时代康塔塔的演出

巴洛克音乐中的装饰音

装饰音（Ornaments）是巴洛克旋律风格的重要特征。早期音乐家很少在乐谱上标记装饰音，更多的是要求演奏者作即兴表演。到了 16 世纪的音乐作品中，出现了装饰音的使用规则。巴洛克音乐中采用的装饰音主要有四类：倚音（Appoggiatura）、波音（Mordent）、回音（Turn）、颤音（Trill）等。

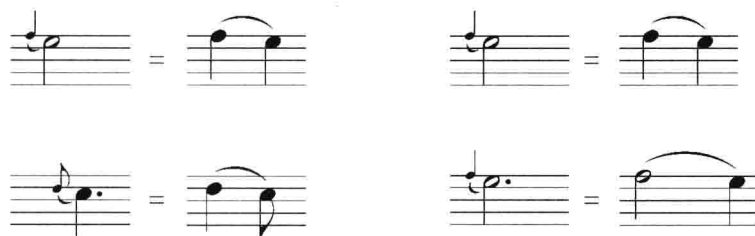
巴洛克时期常用的装饰音

术语	符号	起始音	音数	方向	开始拍	实际演奏
上波音	∩	本音	3	向上	拍点上	
下波音	∪	本音	3	向下	拍点上	
顺回音	∞	上方音	4	向下, 再向上	被标注处	
逆回音	∞	记谱音	4	向上, 再向下	被标注处	
段颤音	tr	上方音	4个或更多, 取决于被装饰音的时值	向下, 再向上	拍点上	
长颤音	tr 或 波浪线	从上方二度音开始或从本音开始	取决于被装饰音的时值	向下, 或向上	拍点上	

倚 音：倚音是用小音符表示的一种装饰音。根据不同的记法和奏法，分别称作长倚音、短倚音。

长倚音：在节拍内演奏，占有主音符一半的时值。如果主音符带有附点，则装饰音要占三分之二的时值。

以下是普通音符的倚音与带附点装饰音的倚音：

短倚音：常用于快速跑动的音符之前，往往和主音符几乎同时演奏。

上表罗列了巴洛克时期常用装饰音的演奏方式，但这些装饰音的奏法并不是一成不变的，它的运用是随着乐曲中不同的节奏、速度、句法以及特定的音乐的风格而作变化的。

总之，在我们演奏巴洛克及前古典时期的音乐作品时，应当牢记这一重要原则，即每一个前倚音、上波音、回音、颤音和下波音，其时值都是从本音的强拍时值上开始演奏和计算的，而决不要提前。

意大利早期歌剧的发展

1. 含义：歌剧是一种由戏剧、音乐、舞蹈、建筑和艺术等综合为一体的舞台艺术形式。音乐形式包括：咏叹调（Aria）、宣叙调（Recitative）、重唱、合唱（Chorus）、管弦乐、主导动机、序曲、幕间曲，以及舞蹈（Ballet）等。

2. 来源：歌剧的起源源远流长，大约16世纪末形成于意大利的佛罗伦萨。当时，一群文化艺术界的名人经常在贵族巴尔第（Bardi）和柯尔西（Corsi）家聚会，他们热衷于恢复古希腊的戏剧，力图创造出一种诗歌与音乐相结合的生动艺术。他们认为复调艺术破坏歌词意义的表达，主张采用单声部旋律，并且在实践中发现：在和声伴奏下自由吟唱的音调不但可以用在一首诗歌中，还可用于整部戏剧中。随后便产生了最早的歌剧，当时称为田园剧，用音乐、诗歌、戏剧的手段来表现乡村生活的场景。

3. 代表人物与作品：

（1）安东尼奥·洛蒂（Antonio Lotti, 1667–1740）：意大利作曲家，他在16岁就写了歌剧《公正的人》，于1683年在威尼斯上演。除歌剧外还作有清唱剧、安魂曲、弥撒曲、经文歌、康塔塔和牧歌等作品。其旋律优美，高贵而简洁，特别在伤感的段落十分动人，富有戏剧性。他的作品在当时被巴赫、亨德尔所欣赏及学习，后来的许多作曲家均在不同程度上受到了洛蒂的影响。至今洛蒂仍然有很多手稿和作品的抄本在欧洲各地的图书馆中被发现，由此可见他的作品流传之广。

咏叹调（Aria）：是歌剧中一种极富抒情性、戏剧性的独唱乐段，篇幅较大、音域宽、技巧性强，用于表现人物的内心活动。咏叹调在歌剧中占有很重要的位置，也可单独作为音乐会曲目。

亨德尔歌剧演出场景

（1723年，亨德尔的歌剧《弗拉维奥》第一次上演，演员有男歌手伯纳蒂诺·塞尼西诺<左一>、女高音弗朗西斯卡·库兹欧尼<左二>、贝伦施塔特<右>）

安东尼奥·洛蒂

咏叹调

Aria

安东尼奥·洛蒂 曲
(1667-1740)

Allegretto grazioso

This image shows the first system of a musical score for Saxophone in E♭ and Piano. The tempo is marked 'Allegretto grazioso'. The key signature has three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 2/4. The Saxophone part begins with a whole rest for the first four measures, then plays a melody starting on a dotted quarter note. The Piano part plays a rhythmic accompaniment of eighth notes. Dynamics include piano (*p*) and *pp*. The word 'dolce' is written above the Saxophone staff. Measure numbers 7, 13, and 19 are indicated at the start of their respective staves.

25

31

mf *f*

mf

37

a tempo

p *riten.* *p*

43

1. 2.

1. 2.

Fine

51

sostenuto

p

57

3 3

3 3

63

p

3 3

pp

69

3 3

3 3

3 3

poco riten.

poco riten.

D.C.
§ al Fine