

中央音乐学院“211工程”三期建设项目

拉威尔 弦乐四重奏

出品人：王次炤

主 编：龚汉祥、王绍武

M. Ravel 总谱
String Quartet

图书在版编目(CIP)数据

拉威尔弦乐四重奏/龚汉祥,王绍武主编. —北京:中央音乐学院出版社,2012.11

ISBN 978-7-81096-423-4

I. ①拉… II. ①龚…②王… III. ①弦乐四重奏—重奏曲—法国—选集 IV. ①J657.647

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第244446号

拉威尔弦乐四重奏

龚汉祥,王绍武主编

出版发行:中央音乐学院出版社

经 销:新华书店

开 本:A4 印张:10.5

印 刷:北京美通印刷有限公司

版 次:2012年11月第1版 2012年11月第1次印刷

印 数:1—1,500册

书 号:ISBN 978-7-81096-423-4

定 价:40.00元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街43号 邮编:100031

发行部:(010) 66418248 66415711(传真)

拉威尔《弦乐四重奏》解读

龚汉祥

拉威尔的唯一一首《弦乐四重奏》创作于 1902—1903 之间，当时作者年仅 27 岁，他的室内乐创作可说是从这首天才作品开始的。这一年福雷的学生们相约为表示对导师的尊崇，每人写一个弦乐四重奏的乐章献给这位法国著名作曲家。年轻的拉威尔充满创作激情，思如泉涌，竟完成了这部四个乐章的传世杰作。我们可以看到谱上所题——A mon cher maître Gabriel Fauré（献给我亲爱的导师加布里埃尔·福雷）。这首作品于 1904 年在巴黎由埃曼四重奏团(Quatuor Heyman)首演，乐评毁誉参半。但这首已经明显展现作者个人风格的杰作得到了另一同代伟大的法国作曲家德彪西的大力赞扬，他给拉威尔的“忠告”是：“以上帝的名义，不要对你的四重奏作任何改动。”言下之意，作品已非常完美。

这首作品先于 1904 年由音乐出版公司 Gabriel Astruc 出版。1910 年再经拉威尔本人校订之后由法国著名音乐出版公司“Durand”最后定版发行。至今，这一版本为最准确的作者本人首肯的忠实原版。值得一提的是，这首《弦乐四重奏》由法国作家 Maurice Delage（莫里斯·德拉热，1879—1961）改编成了钢琴四手联弹。

拉威尔在这首作品里兼用意大利音乐术语、法语标注，这一点在当时的作曲家里是有一定分歧的，也是法国作曲家在当时力图找到自己的音乐风格、艺术领地而有意摆脱德奥音乐“统治”的一种现象。作品的每一个乐章（除一乐章前意、法语并用外），拉威尔都用法语做了“标题”（为了便于中国演奏家及学生更准确地了解作家的意图，我将作品里的法语注标全部翻译成中文，见文后附 1）。我们在练习和演奏这首作品时必须注意到，作家使用了在他那个时代之前少有的速度、节奏、节拍变化上的大量不同要求和一些特殊演奏法，以达到他所想表现的色彩、音乐意境。这些众多演奏手法上的变化包括大段的拨弦、拉奏和拨弦兼用、不断使用弱音器和正常音色之对比、要求演奏时靠近指板(sur la touche)或在弓根(du talon)等等，以求达到各种特殊的音响效果。此曲总长度为 28 到 29 分钟左右。

1. 第一乐章：Allegro moderato—Très doux

奏鸣曲式。第一主题动机（第 1 小节开始）和第二主题动机（第 55 小节开始）是拉威尔使用串连形式(cyclic)来贯通整首作品四个乐章的两个基本的“动机原材料”。这两个基本动机不断以较灵活的或稍加“变形”的各种不同表情和面目出现在每一个乐章。此乐章的标注除意大利文之外作者标出 Très doux（非常的柔和）可以认为是很重要的一个内容提示。乐章中八度重叠的运用，尤

其是中、小提琴第二主题的八度平行歌唱部分，作者将之作为一种色彩的安排而不是传统中的八度加强是应重视的。这一乐章的尾声(Coda)让乐曲停留在一种言不尽意的幻觉里，这里第一动机和第二动机的重叠出现具有妙不可言的“境像”。

2. 第二乐章：Assez vif- Très rythmé

三段体 ABA。我们可以将它看成是传统上的谐谑曲(scherzo)，这一乐章尽显拉威尔音乐上的幽默和写作技术上的机智、精细。不单是拨弦音色上的运用，更有趣的是 $\frac{8}{8}$ 拍和 $\frac{3}{4}$ 拍并用。在第1小节里我们就看到了这一有趣的结合。怎样去有机地将这种富有弹性、不同张力、俏皮和幽默的两种节奏律动组合成一个整体对演奏者来说是一种挑战。中段(B)里的弱音器运用，使各件乐器的歌唱无疑带来另一种朦胧和“遥远”的色调，不难听出其中的伤感之情（但绝不是柴科夫斯基式的“大悲”）。在回到A段的速度转换上，作者写作技术上精细的变速过渡安排是值得注意的。

3. 第三乐章：Très Lent

三段体 ABA 加上尾声。这也许是作品最有特色和个性的一个乐章。它的三段体正好与上一乐章速度安排相反（慢+快+慢）。使用中提琴音色来做优雅的歌唱，它的慢板部分完全是真正拉威尔式的梦幻抒情诗。这一乐章里五次出现第一乐章的第一（串连形式）动机。先是三次 *pp*, *ppp*, 和声静止、声音之遥远、色调之虚幻，几乎与我们的尘世无关。第四次出现时（第81小节），拉威尔用天才的手法将第三乐章的引子中的动机（第二提琴和中提琴声部），第二乐章的节奏动机（大提琴声部六连音）加上第一乐章的主题动机（第一提琴）三位一体地呈现在我们面前。

谱例 1.^①

第五次的出现将尾声造成如此的“无归宿感”，让人无形中等待第四乐章的“爆发”。中段(B)前半部大提琴声部似乎即兴演奏一样，将乐思从幻像中拉入现实。从第65小节一直高涨到第80小节的“热情激动”(passionné)一段，作者在短短的十六小节里用了九次节拍变化（ $\frac{4}{4}+\frac{3}{4}+\frac{4}{4}+\frac{3}{4}+\frac{5}{4}+\frac{4}{4}$

+ $\frac{3}{4}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{4}{4}$)速度上使用了别太慢(pas trop lent),有节制的活跃一些(modérément animé),加快(pressez),放慢(rall),回中速,热情激动(modéré,passionné),放慢(cédez)共六次标记,其中还有两小节要求在靠指板演奏等等,可见对于色彩、力度、速度、张力、情绪上的多变,其安排是何等地细致,这在古典传统四重奏作品中也是没有出现过的。

4. 第四乐章: Vif et agité

较自由的奏鸣曲式。 $\frac{5}{8}$ 拍 $\frac{5}{4}$ 拍及 $\frac{3}{4}$ 拍的混合运用让人耳目一新。开章就让 $\frac{5}{8}$ 拍像一首“无穷动”乐章一样,用18个小节不变地将此节奏动机不停重复,让奏者、听者都不能不与作者一样处于兴奋状态。这种很有规律的 $\frac{5}{8}$ 拍的重复,却让人感到有些“不对称”和俏皮。小节中 或 的五个八分音符的分布运用简直就是一种游戏、一种节奏快感的愉悦发泄。这里作者对音乐节拍奥妙的掌控才智显露无遗。这一近乎炫技性的乐章里,作者仍将他的串连形式从容地从笔下流出:在 $\frac{5}{4}$ 拍和 $\frac{3}{4}$ 拍的段落,我们又被他带回第一乐章一开始就呈现的第一、第二主题动机(略加变形)里。虽然此乐章如许多末乐章(Finale)一样,有些单调,但它的活力、光彩和节拍上的妙用是不能不让人拍案的。

拉威尔弦乐四重奏法文术语

(意大利语术语不包括在内)

第一乐章 **Allegro moderato Très doux** 非常的柔和 (温柔的)

第 9 小节 中、大提, *soutenu*: 保持持续的 (不断奏)

第 24 小节 二、中提, *léger*: 轻巧地

第 28 小节 一提, *léger*: 轻巧地

中提, *expressif et en dehors*: 富有表情, 并突出此声部

第 43 小节 *Cédez*: (直译: 让步) 这里应为放慢下来

第 54 小节 *Suivez+Cédez*: 放慢进入下面的 *A tempo*

第 55 小节 一、中提, *Très expr.*: 非常富有表情

第 69 小节 二、中提, *soutenu*: 保持持续的 (不断奏)

第 72 小节 二提, *en dehors*: 突出此声部

第 85 小节 中提, *sur la touche, express.*: 靠指板上演奏, 富有表情

第 121 小节 二提, *4e corde*: G 弦上演奏

第 152 小节 一提, *très express.*: 非常富有表情

二、中提, *léger*: 轻巧地

第 156 小节 一提, *léger*: 轻巧地

中提, *expr. et en dehors*: 富有表情, 并突出此声部

第 171 小节 *Cédez*: 放慢下来

第 184 小节 一、中提, *très expr.*: 非常富有表情

第 199 小节 *Cédez légèrement*: 少许的放慢下来

第 201 小节 *un peu plus lent*: 更加慢一些

第 204 小节 *rall. jusqu'à la fin*: 渐慢一直到结尾处

第 209 小节 *Lent*: 慢 (板)

第二乐章 **Assez vif- Très rythmé** 十分活泼，节奏非常的鲜明

- 第 13 小节 一提，bien chanté：很歌唱的
- 第 17 小节 中提，bien chanté：同上
- 第 52 小节 一提，bien chanté：同上
- 第 56 小节 中提，bien chanté：同上
- 第 89 小节 lent：慢（板）
大提，Très expressif：非常富有表情
- 第 94 小节 Cédez：放慢下来
- 第 95 小节 中提，Très express.：非常富有表情
- 第 104 小节 一提，4e corde：G 弦上演奏
- 第 112 小节 pressez：加快（急促地）
- 第 114 小节 pressez：同上
- 第 115 小节 中、大提，un peu marque：稍微强调、加重一些
- 第 120 小节 二提，quasi arpa.：完全像竖琴一样
- 第 197 小节 retenu：（直译：拉住）突然慢下来

第三乐章 **Très lent** 非常的慢

- 第 8 小节 Pressez lég^t：少许向前赶一些
- 第 14 小节 中提，Très express.：非常富有表情
- 第 19 小节 Très calme：十分安静（平静）
- 第 44 小节 中提，perdendosi：渐弱、渐慢、消失掉一样
- 第 48 小节 modéré：较前更快速（modéré 针对 Très lent 而言）
大提，energique：有力的、刚毅的、精力充沛的
- 第 56 小节 Modéré：较前更快速（对此处而言）
- 第 65 小节 Pas trop lent：别太慢
- 第 67 小节 中提，Très expressif：非常富有表情
- 第 73 小节 modérément animé：有节制的活跃、活泼一些
- 第 73 小节 sur la touche：靠指板上演奏（直译：在指板上）
- 第 75 小节 pressez：加快（急促地）

- 第 75 小节 *jeu ord*: (对前两小节靠指板而言, 回到正常演奏弓位)
- 第 77 小节 一、二提, *Passionné*: 热情、激动地
- 第 79 小节 *Cédez*: 放慢下来
- 第 81 小节 *Très calme*: 十分安静(平静)
- 第 85 小节 *Modéré*: 此处可作“中速”解释
- 第 89 小节 大提, *tranquille*: 平静的、寂静的
- 第 103 小节 二提, *Port.*: 用滑奏
- 第 115 小节 *Très lent*: 非常的慢
- 第 117 小节 *au mouvt*: 回到原速上

第四乐章 *Vif et agité* 活跃而激动的

- 第 1 小节 *Du talon*: 弓根处演奏
- 第 54 小节 *Sans ralentir*: 别慢下来
- 第 79 小节 *Cédez très peu*: 少许放慢
- 第 80 小节 *sur la touche*: 靠指板上演奏
- 第 86 小节 一、二、中提, *sur la touche*: 同上
- 第 192 小节 二提, *pizz. main gauche*: 左手拨弦
- 第 198 小节 二提, *très léger*: 非常轻巧的
- 第 211 小节 大提, *Port.*: 用滑奏
- 第 232 小节 一提, *sur la touche*: 靠指板上演奏
- 第 244 小节 中提, *en dehors*: 突出此声部

拉威尔同时代法国重要作曲家弦乐四重奏创作年表

作曲家	作 品	创作年代
E. 拉罗	降 E 大调四重奏 Op.45	1856—1887
C. 弗法克	D 大调四重奏	1890
V. 丹第	D 大调第一四重奏 Op.5	1891
C. 德彪西	g 小调四重奏 Op.10	1893
V. 丹第	E 大调第二四重奏 Op.45	1897
E. 肖松	C 小调四重奏 Op.35	1899
C. 圣 - 桑	e 小调第一四重奏 Op.112	1899
M. 拉威尔	F 大调四重奏	1902—1903
A. 马尼亚尔 (Alberich Magnard)	e 小调四重奏 Op.16	1902—1903
C. 圣 - 桑	G 大调第二四重奏 Op.153	1918
G. 福雷	E 调四重奏 Op.121	1924
V. 丹第	降 D 大调第三四重奏 Op.96	1928—1929

目 录

拉威尔《弦乐四重奏》解读	龚汉祥 (1)
--------------------	---------

弦乐四重奏

I	(1)
II	(14)
III	(26)
IV	(34)

弦乐四重奏

莫里斯·拉威尔
MAURICE RAVEL

I

有节制的快板—非常的柔和

Allegro moderato-Très doux. (♩ = 120)

The musical score is for a String Quartet, featuring four staves: Violino I, Violino II, Viola, and Violoncello. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The tempo and mood are marked as 'Allegro moderato-Très doux. (♩ = 120)'. The score is divided into three systems. The first system (measures 1-5) shows the initial entry of the strings with various dynamics like *p*, *pp*, and *ppp*. The second system (measures 6-11) includes markings for *cresc.*, *poco*, *a*, *pp express.*, *pp soutenu*, and *pp soutenu*. The third system (measures 12-15) features *poco*, *p*, *f*, *p*, *p express.*, and *p*. The score is written in a clear, elegant style with many slurs and ties, indicating a continuous, flowing melody.

18 *di - mi - nu - en - do*

mf *p* *p₀* *pizz.* *p*

24

pp *express.* *léger* *pp* *arco* *pp*

27

pp *léger* *p* *mf* *express.* *p* *expressif et en dehors* *pp* *p*

30

mf *4e Corde* *f* *mf* *p*

33

p *mf* *p* *pp*

37

accelerando **Allegro**

ff *ff* *ff*

40

mf *mf* *mf* *mf*

43 **cédez** 1° Tempo

p *mp* *p* *mp* *p* *mp*

47

p *pizz.* *p* *p* *sf* *sf* *sf* *sf*

52

a Tempo

suivez *arco* *très expr.*

cédez *pp*

pp *très expr.* *pizz.* *pp*

56

61

p 4e Corde

p *express.*

p *mp* *p*

65

pp *mf* *mf soutenu* *pp express.* *arco* *mf soutenu* *pp* *mf*

70

en dehors *p* *p'*

75

mf *mf* *mf* *mf*

80

pp *pp* *pp* *pp*

84

p *pp* *pp*

sur la touche
pp *express.*

87

p *pp*

91

poco cresc.

ppp *poco cresc.*

ppp *pizz.*

p *pp* *arco*

94

p *pp*

98

simile
pp
simile
mp
pizz.
p

101

p
p expressif.
p

105

mp
arco
p
pizz.
mp
pp

109

p
arco
p
mp
mp