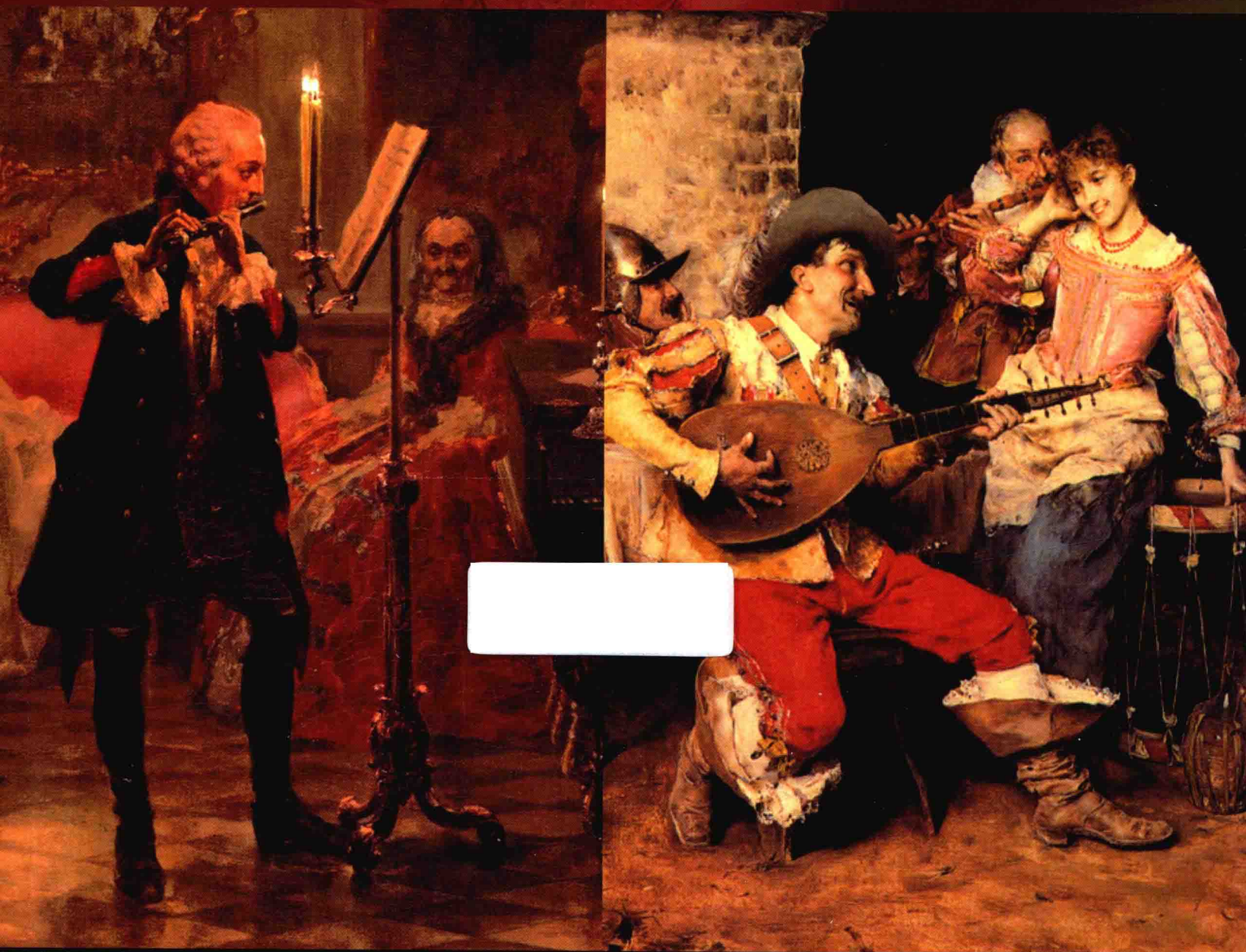

西方经典音乐作品 萨克斯管演奏指导

古典主义时期

(1750年—1820年)

The Classical Saxophone

王震 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

古典樂器收藏家

薩克斯風演奏指南

THE CLASSICAL SAXOPHONE

The Classical Saxophone

THE CLASSICAL SAXOPHONE

西方经典音乐作品

萨克斯管演奏指导

古典主义时期

(1750年—1820年)

The Classical Saxophone

王 震 编著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

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(古典主义时期)/王震编著

-上海:上海音乐出版社,2014.5

ISBN 978-7-5523-0571-5

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120588号

书 名:西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导(古典主义时期)
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:12.5 谱、文:100面

2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷

印数:1-2,000册

ISBN 978-7-5523-0571-5/J·0506

定价:28.00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

C Contents

目录

序

第一部分 古典主义时期社会、政治、文化背景及音乐风格特征

古典主义时期音乐..... 2

古典主义风格时期 2

社会、政治对音乐的影响 2

古典主义时期文化艺术的发展..... 2

1. 文学方面 2

2. 绘画方面 3

古典主义时期音乐特征..... 3

1. 风格方面 3

2. 调式调性方面 3

3. 曲式方面 3

4. 旋律方面 3

5. 记谱方面 3

6. 器乐体裁方面 3

古典主义音乐中的装饰音 4

古典主义时期歌剧的发展..... 4

1. 喜歌剧的产生 4

2. 格鲁克的歌剧改革与代表作品 5

克里斯托弗·维利巴尔德·格鲁克

《我怀着满腔热血》..... 6

多姿多彩的音乐体裁..... 10

古典小步舞曲..... 10

1. 含义 10

2. 代表人物与作品 10

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特

《小步舞曲》 11

小步舞曲和三声中部..... 16

1. 含义 16

2. 代表人物与作品 16

路德维希·凡·贝多芬

《小步舞曲》 17

小夜曲..... 19

1. 含义 19

2. 代表人物与作品 19

弗朗茨·约瑟夫·海顿

《小夜曲》..... 19

音乐会练习曲..... 24

1. 含义 24

2. 代表人物与作品 24

路易吉·凯鲁比尼

《音乐会练习曲》 24

古典主义时期器乐的发展..... 26

1. 室内乐..... 26

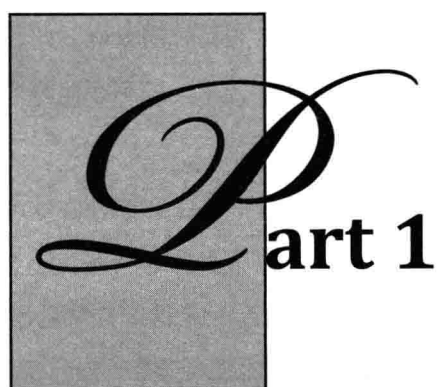
(1) 萨克斯管与钢琴 27

代表人物与作品	27
卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫	
《奏鸣曲》	28
(2) 萨克斯管二重奏	36
代表人物与作品	36
穆齐奥·克莱门蒂	
《诙谐曲》	36
弗朗茨·安东·霍夫曼斯特	
《小步舞曲》	37
伊格纳茨·约瑟夫·普莱耶尔	
《行板》	39
弗朗兹·布格缪勒	
《阿拉伯风格曲》	40
2. 交响乐	41

第二部分 古典主义时期的九位大师

1. 约翰·约阿希姆·匡茨	43
《前奏曲与加沃特舞曲》	43

2. 托马斯·阿恩	46
《布谷》	47
3. 克里斯托夫·维利巴尔德·里特·冯·格 鲁克	49
《旋律》	49
《精灵之舞》	53
4. 弗朗茨·约瑟夫·海顿	58
《美人鱼之歌》	58
5. 弗朗索瓦·约瑟夫·戈塞克	64
《加沃特舞曲》	65
6. 乔瓦尼·帕伊谢洛	67
《谁要找吉卜赛姑娘》	67
7. 让-保罗·纪德·马提尼	71
《爱情的喜悦》	71
8. 沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特	76
《亲切的平静》	76
《土耳其进行曲》	80
9. 约翰·菲尔德	86
《夜曲》	86

第一部分

古典主义时期社会、政治、文化背景及音乐风格特征

人们认为：我的艺术创作是轻而易举得来的。这是错误的。没有人像我那样在作曲上花费了如此大量的时间和心血。没有一位著名大师的作品我没有再三地研究过。

——莫扎特^{*}

^{*} 沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756–1791), 奥地利作曲家。

古典主义时期音乐

The Classical Music (1750—1820)

古典主义风格时期

西方音乐史中通常将 1750—1820 年这 70 年称为古典主义时期音乐。西方音乐在这段时期蓬勃发展，曼海姆乐派、柏林乐派和维也纳古典乐派的创作成果，使古典主义音乐发展到了高峰阶段。

社会、政治对音乐的影响

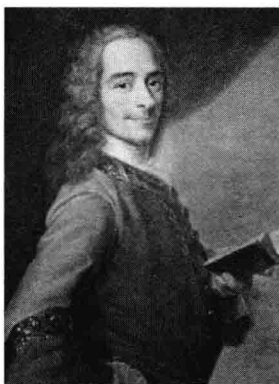
法国启蒙运动、德国狂飙运动和法国大革命，是盛行于 18 世纪并席卷整个欧洲的思想解放运动，资产阶级的先进思想家高举自由平等的旗帜，想要冲破封建专制主义的束缚。当时的音乐同其他艺术一样深受启蒙运动的影响，成为它的延伸。启蒙运动在思想上主张“自然理性”，反对君主王权。而法国哲学家笛卡儿的唯理主义哲学和英国哲学家洛克的经验主义哲学则是启蒙运动的两大理论来源。

古典主义时期文化艺术的发展

1. 文学方面：当时的文学和哲学深受启蒙运动的影响，出现了新的繁荣。法国是启蒙思想的发源地和启蒙运动的主要阵地，启蒙文学与启蒙运动同时兴起，带有深厚的哲理与政治根基。英国的启蒙文学并不具有强烈的政治色彩，取而代之的是在形式上趋于正统，内容轻松诙谐并以宣扬资产阶级价值观、宣扬海外殖民以及清教徒精神为主的文学，所以 18 世纪的英国文学又被称作“奥古斯都文学”。

英国文学的开创者 丹尼尔·笛福 (1661-1731)

法国文学代表作家 伏尔泰 (1694-1778)

德国文学代表作家 歌德 (1749-1832)

2. 绘画方面：这一时期的绘画在欧洲已繁荣发展,早期代表人物有洛可可艺术风格的杰出代表布歇(1703-1770),擅长静物风俗画的夏尔丹(1699-1779),杰出的肖像画代表格瑞兹(1725-1805),勇于创新的庚斯勃罗(1727-1788)等等。

洛可可艺术风格的代表作 作者：布歇 (1703-1770)

古典主义时期音乐特征

1. 风格方面：音乐艺术走出教堂、宫廷，趋向世俗化和大众化。
2. 调式调性方面：音乐创作不再以巴洛克时期的复调手法为主，主调音乐风格开始居于主导地位，突出调性和声的功能性。
3. 曲式方面：确立曲式分段式结构原则，奏鸣曲式得到了最大程度的发展。
4. 旋律方面：以短小动机发展音乐，旋律呈现简单、均衡、优美的特征。
5. 记谱方面：“通奏低音”被明确的乐器记谱所取代，音乐的形式与内容逐渐统一和完美。
6. 器乐体裁方面：交响曲、协奏曲、奏鸣曲、四重奏成为最常用的器乐体裁。

古典主义音乐中的装饰音

与巴洛克时期的音乐相比，古典主义音乐家不太使用种类繁多的装饰音。巴洛克时期的装饰音往往存在于实际演奏中，古典主义时期的作曲家常常将装饰音清晰记录在乐谱中。下列是被普遍采用的古典主义时期音乐作品中的装饰音的实际演奏形式。

这些装饰音在实际演奏时可根据特定的音乐风格、乐曲速度、节拍节奏等特性作灵活处理。

长倚音
Apoyatura

记谱

奏法

上波音
Pralltriller

下波音
Mordent

上、下波音结合

回音
Grupeto

颤音
Triller

The image displays five musical examples of ornaments in Classical music, each with a staff for notation and a staff for performance. 1. Apoyatura: The notation shows a note with a horizontal line above it, and the performance shows the note being held while the finger rests on the key. 2. Pralltriller: The notation shows a note with a wavy line above it, and the performance shows a rapid series of sixteenth notes above the main note. 3. Mordent: The notation shows a note with a vertical line above it, and the performance shows a rapid series of sixteenth notes below the main note. 4. Grupeto: The notation shows a note with a wavy line above it, and the performance shows a rapid series of sixteenth notes above the main note. 5. Triller: The notation shows a note with a wavy line above it, and the performance shows a rapid series of sixteenth notes above the main note.

古典主义时期歌剧的发展

1. 喜歌剧的产生

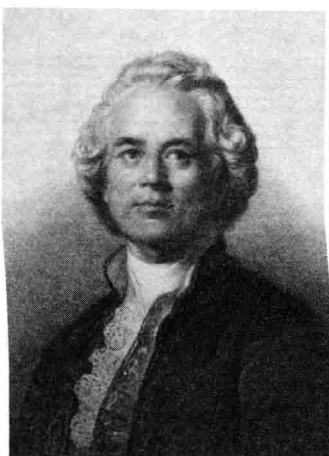
18 世纪上半叶意大利出现了喜歌剧（Opera Buffa），这是在启蒙主义思潮影响下，一反意大利正歌剧“矫揉造作”而追求“自然”的一种新的歌剧体裁形式。它是在意大利幕间剧（Intermezzo）基础上发展起来的。喜歌剧在某种意义上是对正歌剧的反叛，它倡导启蒙主义思想，追求“自然”的艺术表现。歌剧内容不再着眼于神话、历史、英雄等题材，而是以现实生活中的场景和普通人的小事情为主，演员不穿古装，穿时装，大多使用本国语言，音乐强调本民族的音调，各国的喜歌剧均形成了各自的名称和形式。

乔瓦尼·巴蒂斯塔·佩尔戈莱西 (Giovanni Battista Pergolesi, 1710–1736) 意大利作曲家，意大利喜歌剧的先驱。

代表作《女仆作夫人》(1733 年)，对欧洲喜歌剧的发展产生了重大影响

2. 格鲁克的歌剧改革与代表作品

格鲁克

帕里斯与海伦

由于 18 世纪的意大利正歌剧过分注重美声、炫技性而无视戏剧性，使它与启蒙主义提倡的“自然”原则格格不入，一些艺术家思考对正歌剧进行改革，其中一位大有成就者就是作曲家是格鲁克。

克里斯托弗·维利巴尔德·格鲁克 (Christoph Willibald Gluck, 1714–1787) 出生于德国，就学于布拉格，后在意大利完成学业，早年主要创作传统风格的意大利歌剧。18 世纪 50 年代定居维也纳，受歌剧改革浪潮影响，与诗人卡尔萨比基 (Raniero Calzabigi, 1714–1795) 合作创作了《奥菲欧与尤丽狄茜》《阿尔切斯特》等歌剧，探索对歌剧的改革。他认为：歌剧声乐的旋律应该去除不必要的装饰，音乐必须在戏剧的支配下作简洁的陈述；千篇一律的咏叹调形式，如果破坏了剧词的连贯性，就不应该采用；序曲的基调应与整个戏剧的基调相吻合；简洁和清晰应是歌剧音乐永远追求的原则。格鲁克的歌剧题材虽然仍采用神话故事，但他着意发掘其中的人性的、伦理道德的意义。格鲁克的歌剧改革，对法国、意大利、奥地利、瑞典、英国音乐戏剧的发展产生了重大影响，是歌剧发展史上的一个里程碑。他的歌剧美学观点启发着后世许多歌剧作曲家的思考和探索。

《我怀着满腔热血》是歌剧《帕里斯与海伦》中的一段咏叹调，表达了主人公帕里斯对海伦的爱慕之心。作品将音乐渲染和戏剧场景浑然一体，感人至深。

乐曲为典型的带再现的单三部曲式：A段（第1-14小节）旋律优美极富歌唱性，多处的速度、力度变化使乐曲的情感跌宕起伏。B段（第15-31小节）旋律低沉，节奏渐趋复杂，表达了主人公复杂的心绪。再现段（第32-44小节）情绪激越，满腔热情溢于言表。

演奏时要在保持音色圆润的基础上，仔细地把乐曲中的表情记号做到位。旋律中多处出现了装饰性的音符，装饰音的运用是古典风格的具体化体现，一定要作精心处理，奏出典雅的古典之美。B段开始的地方旋律音区较低，要尽量做到“叹息”般地吹奏。第21小节进入乐曲高潮，此处的高音可适当作延长处理，力度加强，然后从容地换气，保持气息的充沛与畅通。第31小节的四个音连同一个后倚音是再现段的过渡句，如果体能允许，最好连着后面的旋律作延长，中间不吸气，这样音乐会更完整，效果会更好。

我怀着满腔热血

O del mio dolce ardor

克里斯托弗·维利巴尔德·格鲁克 曲
(1714-1787)

Moderato ♩ = 46

Sax. in E♭

Piano

p *dolcissimo*

10

f

mf

13

p

p

fp

16

p

fp

19

cresc.

cresc.

f

22 *dim. assai* *p*

22 *dim.* *p*

25 *p* *cresc.*

25 *p* *cresc.*

28 *dolce* *ten.* *p*

28 *p col canto*

31 *p* *a piacere* *p*

31 *p*

34

34