

Mozart
Flute Concerto

莫扎特 长笛协奏曲

G大调 K.313

D大调 K.314

金昌国 编注 朴美香 译
ソビター出版社提供版权

Mozart
Flute Concerto

莫扎特 长笛协奏曲

G大调 K.313

D大调 K.314

金昌国 编注 朴美香 译
ジュピター 出版社提供版权

图书在版编目 (C I P) 数据

莫扎特长笛协奏曲G大调. D大调/金昌国编注, 朴美香译. ——上海: 上海音乐出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-80751-695-8

I. ①长… II. ①金… ②朴… III. ①长笛-协奏曲-奥地利 IV. ①J657.113

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 215732 号

ジユビター出版社提供版权

书名: 莫扎特长笛协奏曲G大调. D大调
编注: 金昌国
译者: 朴美香

出品人: 费维耀
责任编辑: 于爽
封面设计: 陆震伟
印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行
地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020
上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com
上海音乐出版社网址: www.smph.cn
上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn
上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn
印刷: 上海市印刷十厂有限公司
开本: 640×978 1/8 印张: 5 谱、文: 40 面
2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-80751-695-8/J·642
定价: 20.00 元

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542
反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

金昌国 Chang-kook Kim

长笛演奏家、教育家。出生于日本大阪府。1967 年获得全日本音乐比赛第一名,1969 年作为亚洲人第一次获得日内瓦国际音乐比赛第二名(第一名空缺)。1970 年至 1980 年担任德国汉诺威国立歌剧院管弦乐团首席长笛。1985 年发起、创办了当今世界三大顶级长笛赛事之一的“神户国际长笛比赛”。1986 年创办了著名的东京重奏团。曾任全日本音乐比赛以及神户国际长笛比赛、慕尼黑国际音乐比赛、大阪国际室内乐比赛、布达佩斯国际音乐比赛、丹麦尼尔森国际长笛比赛、尼克莱国际长笛比赛等评委。作为指挥家现任东京重奏团、大阪室内乐团、九州交响乐团、大阪世纪交响乐团的指挥。1981 年开始任教于日本国立东京艺术大学,现任东京艺术大学名誉教授、韩国国立艺术综合大学外聘教授、日本武藏野音乐大学特聘教授、亚洲长笛联盟会长。

朴美香

毕业于上海音乐学院。曾任职于北京中国广播交响乐团(中国爱乐乐团)。1991 年东渡日本于国立东京艺术大学攻读硕士学位,师从金昌国教授。1996 年 9 月受聘回国,任教于上海音乐学院。曾多次在国内各地以及日本、韩国举办个人专场独奏音乐会。多次受邀担任国内外重大长笛赛事的评委。前后录制了多张个人长笛独奏 CD 专辑,并出版了数本长笛音乐专著。现任上海音乐学院副教授、上海长笛学会副会长、亚洲长笛联盟常务理事、上海 Academy 长笛乐团团长、雅马哈长笛中国艺术家代表。

前言

对于长笛演奏者而言,莫扎特的《G 大调第一号长笛协奏曲》K. 313 以及《D 大调第二号长笛协奏曲》K. 314 是极其重要的演奏曲目。然而,由于两首乐曲的手稿乐谱均已遗失,随之出现了多种版本,如今这些版本引起一定程度的混乱。

两首乐曲均存在其可信度多少要受到质疑的原版。“D 大调”大概在 18 世纪后半叶(约莫扎特刚谱写完)有位职业抄写者(抄谱手)抄写的乐谱,后留存在维也纳乐友学会图书馆,它便成了现存的所有乐谱的原版。“G 大调”是 1803 年布赖特科普夫出版社的初版,同样成了所有乐谱的原版。这两本原版均不完整,有错音、不明对错的音以及存在不合逻辑的辅助音等。因此,几乎所有版本都有校订者的修改,然而,其正确与否就任何版本而言都存有疑点。如卢德科版也有校订者随意进行修改的乐谱,而却在世界各地被广泛使用。虽然对莫扎特新全集寄予了厚望,然而就这两首乐曲而言,还是存在校订者的某种程度的修改。

Sxrinx 版中 Müller-Dombois 先生除明显的错误之外不改动原稿,这一举措尊重了乐谱实用性,我对此表示敬佩!

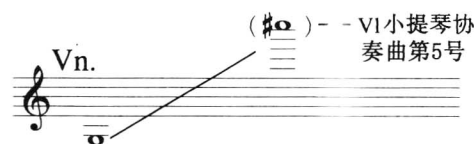
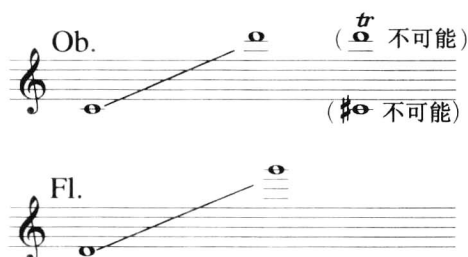
而我本人只想把这两个原版包括明显的错误在内原封不动地保留,至于我的意见则另外加以注解的形式出版。

有关原版复印本的提供要向 Müller-Dumbois 先生(提供 G 大调作品)以及单簧管演奏家 Ingo Goritzki 先生(提供 D 大调作品)深表谢意。

我的研究目的:这两首乐曲的正确音以及辅助音的原形态到底如何?由此而来的推论以及对装饰音处理法的探究等。单凭我所拥有的资料以及我的能力能否获得正确的结论我无法保证。因此,我选择原封不动地使用原版,包括原版乐谱中十分明显的错误。

那么,我们一起看一看两首乐曲的成立过程。请看以下音域表以及年表。

音域表

年表

A	1777	4. 1	双簧管演奏家 Ferlendi 到萨尔茨堡赴任
B		7. 25	于古塞蒂家练琴 小提琴协奏曲→莫扎特弹奏(娜内尔协奏曲) 长笛协奏曲→卡塞尔吹奏 两首均是莫扎特的作品 (摘自冯·西德恩霍芬的日记)
C		7. 26	姐姐娜内尔的祭日
D		4. 1 9. 22	其间为 Ferlendi 作曲双簧管协奏曲
E		9. 22	出发前去曼海姆、巴黎旅行
F		11. 4	于曼海姆给 Ramm 赠送双簧管协奏曲
G		12. 10	经曼海姆的长笛名家 B. Wendling 的介绍,以 200f. 接受 De Jean 的 3 首协奏曲+2 首(或若干)四重奏的作曲要求
H		12. 25	完成《D 大调四重奏》
I	1778	1 月 2 月	其间完成“G 大调”、“C 大调”(虽有伪作的嫌疑)四重奏以及《D 大调协奏曲》 把《D 大调协奏曲》交给 De Jean?
J		2. 14	给父亲写信 a) Ramm 第 5 次演奏(为 Ferlendi 而谱写的乐曲) b) 只拿到 96f. c) 为无法忍受的乐器而谱写是件痛苦的事情
K		10. 3	给父亲的信中说,为 De Jean 只谱写了一首乐曲
L	1783		于维也纳把双簧管协奏曲的总谱以 3Dukaten 的价格卖给 Anton Meyer

X	1920		鲍姆加特纳(Paumgartner)在萨尔茨堡发现双簧管协奏曲
Y	1971		Kleine Reisepapier 发现手稿
Z	1976		Ingo Goritzki 发表新说

1777 年 12 月 10 日莫扎特给父亲的信中(年表 G)说,他接受叫做多·基恩(De Jean)的荷兰人的委托答应以 200f. 的价格准备谱写三首协奏曲、两首(或者若干)四重奏曲。

然而,实际上交付了两首协奏曲和三首四重奏曲。协奏曲和四重奏曲的数量几乎倒过来了。尽管如此,莫

扎特只拿到不到一半的 96f. (年表 J) 作为报酬则有些不可思议, 这件事情长期以来成了谜团。不过, 1920 年《双簧管协奏曲》在萨尔茨堡(年表 X) 被发现, 使所有一切谜团迎刃而解。这首《双簧管协奏曲》和《长笛协奏曲》K. 314 相比, 只是独奏声部的几个地方以及乐队伴奏部分稍微有所不同, 除长笛协奏曲高 1 音之外其余部分则完全相同。

追溯这首双簧管协奏曲的由来就知道, 原来是莫扎特为萨尔茨堡的双簧管演奏家 Ferlendi 而谱写(年表 D), 却把它赠送给了曼海姆的双簧管演奏名家 Ramm(年表 F)。而且, Ramm 在曼海姆演奏该乐曲已达 5 次以上(年表 J), De Jean 肯定也在哪里听到过, 随之引起 De Jean 的气愤……因此可能就只支付了 96f.

以上就是通常大家所说的事情由来, 那就首先针对“D 大调 K. 314”进行稍详细的论述。

1920 年在萨尔茨堡发现双簧管协奏曲的鲍姆加特纳说: 双簧管协奏曲为原曲, 而长笛协奏曲则把双簧管协奏曲整体提升 1 个音, 并且对其独奏声部进行了更加华丽的改写而已。该说法基本解答了莫扎特从 De Jean 处只拿到 96f 的理由, 而且不了解 Goritzki 之说的人们至今依然全面地认可该论述。

鲍姆加特纳认为: “在 D 大调长笛协奏曲中, 乐队的小提琴声部最低音是 G, 但实际上只用到 A 为止。同样, 中提琴也只到 D 为止……”的确, 在我所研究的具有协奏曲规模的其他作品中也找不到此类例子, 从而很容易推断为将整个原曲提升 1 个音。也可以接受这种论述: “长笛的最高音只到 e^3 也是件怪异的事情(K. 313 中则写到 g^3), 因而可以认定的是把一般能吹到 d^3 的双簧管的音提升了 1 个音而已”。

Ingo Goritzki 先生早期吹奏长笛, 然后改吹双簧管, 因此熟知该 K. 314 长笛版本以及双簧管版本。他虽认可鲍姆加特纳的双簧管为原曲的说法, 然而对其独奏声部改写为长笛所用的论述则表示全面的否定。

长笛和双簧管的独奏声部中, 按照我(金昌国)的数法大约有 30 处不同的地方, 而 Goritzki 先生经过周密的研究后于 1976 年发表了划时代的如下新说(年表 Z)。不管怎样, 长笛的独奏声部为正确, 而双簧管独奏声部则被改写……在此, 将 Goritzki 先生的新说介绍一部分。

在双簧管的协奏曲中

1. 从和弦的角度而言有些观点是错误的。举个例子, 第一乐章第 44 小节中双簧管引发平行。

2. 虽然没有错, 但与当时的莫扎特的音型不相符合。接下来的例子是第一乐章第 87 小节, 以每半拍来完成三和弦的长笛声部为合理。如其稍早时谱写的小提琴协奏曲第四号。

不构成三和弦

构成三和弦

构成三和弦

D 大调小提琴协奏曲 K. 218 第三乐章第 114 小节

3. 考虑到双簧管的指法以及呼吸技术等困难角度, 以容易一些的形式进行了改写。第三乐章第 189 小节就是如此。

4. 并且对鲍姆加特纳之说以补充的形式指出: 为在双簧管声部使其音域变窄, 他下足了功夫(将这些原封不动地引入到了长笛版本)的事实。

举几个例子。①是把长笛版的呈示部的终止部分降了 1 个音(该部分的鲍姆加特纳版本是非逻辑性的, 根本无法想象是莫扎特的作品, 如下所述, 大概是某个双簧管演奏者以容易的形式进行了改写)。在此, 第 95~96 小节已

经降低了音域。要是小提琴的话则如②的形式,而长笛也会是略高的音域形式。这些出现在再现部时,一般则以③的形式,或是理应出现在其八度之上,无论何种场合,第2小节(第168小节)对双簧管而言都无法演奏。要是原有形式则无法演奏最初的 e^3 ,而提升八度则无法演奏最后的 e^3 (小提琴则两种形式都能演奏)。因此,无奈放弃主调主音开始,而选择主调第三音开始(④)。而后,以复杂的形式改写了最后部分(第172~173小节)的音型(然而,依我看来这些改动的原有形式却更具魅力)。

① 属调(第90小节)

③ 主调(第167小节)

④ 主调的第三音开始(第167小节)

Goritzki 先生则作如下推断。1. 原版双簧管协奏曲(年表 D)于 1778 年初在曼海姆原封不动地提升 1 个音为长笛所用(年表 I)。2. 大约 1783 年左右在维也纳,该双簧管版的原版(遗失)被出售,而且购买其乐谱的双簧管演奏者将其改写成自身的技巧也能够吹奏的形式。3. 有可能那就是鲍姆加特纳所发现的乐谱(年表 L、X)。

Golitzki 先生的想法的确非常了不起。然而,莫扎特是可以边谈话边进行作曲的人物。当把缩窄音域的双簧管声部提升 1 个音改写成成长笛声部的时候,为什么没有索性回复到原来具有的形式呢? K. 313 的第 89~90 小节和 K. 314 的第 172~173 小节相比较则很明显,如同该例,完全可以到达更高点位却并未还原的地方相当多。

就此,我认为莫扎特本人其实完全没有参与该移调,

可能也就指示抄写者直接提升了 1 个音而已。乐队中第二乐章结尾部的双簧管不可思议的八度音变化也可能就是其原因。

也许发生了如下情形。把双簧管版提升 1 个音移调后,抄写者注意到双簧管吹不出倒数第 2 小节的 e^3 (※1),因此首先只把其音降低了 1 个八度。而后通过整体对照又一次注意到了倒数第 4 小节的第三拍和第 3 小节的 e^3 (※2)也吹不出,随之就顺手整个都降低了 1 个八度……。其结果,※1 甚至降了 2 个八度。

Goritzki 先生和汉斯·贝塔·修密兹博士还提及有可能先行的小提琴协奏曲。1971 年发现了(年表 Y)采用该首乐曲(K. 314)主题的 C 大调小提琴独奏声部手稿乐谱的其中 9 小节。

被发现的独奏声部手稿谱

Wolfgang Plath 博士解读的乐谱

从这段被剪掉的 9 小节乐谱中可以看出有添写的部分,由此能够了解该谱至少有 27 小节以上,并且从其中剪下的事实。就其十六分音符的形式而言,看似为小提琴而谱写。如果该 9 小节为莫扎特不喜欢而被剪去的话,或许其中包括的部分就是我们的 K. 314。假如那样的话,该乐曲可能按下列顺序创作、改编:

① 小提琴协奏曲 C 大调

(乐谱遗失)

② 双簧管协奏曲 C 大调

(①的原稿由于音域较宽,把其中一部分改为双簧管所用。乐谱遗失)

③ 长笛协奏曲 D 大调 K. 314

(把②提升1个音的乐谱。抄写者所谱写的乐谱留存在维也纳乐友学会图书馆:原版)

④ 双簧管协奏曲 C 大调 K. 314

(鲍姆加特纳 1920 年所发现的乐谱,当时的演奏者把②以容易的形式进行了修改。)

那么,该 C 大调小提琴协奏曲是何时谱写的呢?为 1777 年 7 月 26 日姐姐娜内尔的祭日(年表 C)而谱写?那么前一天(25 日)练习的小提琴协奏曲(娜内尔协奏曲、年表 B)是哪一首乐曲又无法确定,其实就是那首的可能性也存在……

以上把 Golitzki 先生有关该首 K. 314 的观点,掺加一部分本人的见解做了一番说明。

《G 大调协奏曲》则一直被认为大概是 1778 年 1 月至 2 月初之间所谱写。1778 年 10 月 3 日莫扎特在给父亲的信(年表 K)中说:为 De Jean 只谱写了一首协奏曲……那首不是 K. 314,在至今为止的研究中已经明确,人们普遍认为是《G 大调协奏曲》K. 313。然而,最近德国的亨利克·维杰所持的说法也有可能。他认为:第二乐章中把双簧管声部更换成长笛来演奏的协奏曲都是在莫扎特的家乡萨尔茨堡所谱写,因此该曲也是在萨尔茨堡谱写并于 1777 年 7 月 25 日在古塞蒂家练习的乐曲(年表 B)。然而,这就意味着莫扎特在曼海姆则一首长笛协奏曲也没有谱写,而且与年表 K 中的信件也发生矛盾,还有只收取 96f 的事情也变得怪异。维杰则推断:包括 96f 的事情在内,年表 K 的信跟往常一样是莫扎特对父亲说的谎。然而,写该信件时没有要说谎的特殊所为,从而对莫扎特说谎的做法无从理解。曼海姆时期莫扎特除长笛相关作品外,交响曲以及协奏曲一首都没有谱写,因此假如这时期谱写了的话,也会有无法推断如何处理乐队编制的问题。可想而知,这首乐曲的第二乐章对委托人 De Jean 而言太过“深奥”。

因此 C 大调 K. 315 行板乐章作为第二乐章来替代(爱因修塔尹之说)的可能性很高。与原版相比远远浅显。

查看剩下的两个原谱,就能察觉到很多问题。

关于临时记号 如今的临时记号写法为出现过一次的临时记号直到小节结尾始终有效,而在古老的巴赫时代则除延长音之外,其临时记号无效,而且每次出现都要重新附加临时记号。莫扎特的这两首原版则看似处在其中间位置。在莫扎特的其他乐曲中也有很多直到下一个小节为止临时记号都有效的情况。

关于辅助音 “G 大调”和“D 大调”中,在辅助音(articulation)的写法方面存在很大的区别。快速乐章中的十六分

音符,“G 大调”不怎么附带连线以及断奏,而“D 大调”则几乎都附带。查看这时代其他协奏曲的手稿则能认定,比如《长笛和竖琴协奏曲》K. 299 的情况与《G 大调长笛协奏曲》几乎相同,以 A 大调第五号为代表的《小提琴协奏曲》K. 219 则与《D 大调长笛协奏曲》类似。

《G 大调长笛协奏曲》K. 313 与《长笛和竖琴协奏曲》K. 299 情况基本相同(在长笛协奏曲中并未将辅助音全部写入,而让演奏者来自行处理),而《D 大调长笛协奏曲》K. 314 却与其不同,反倒与小提琴协奏曲(小提琴曲因莫扎特自身也会拉的原因,将辅助音全都写入)相似。莫扎特时代是否也还遗留着可以用其他乐器演奏的习惯?查看该时代前后谱写的 C. 斯塔米兹的《G 大调长笛协奏曲》的辅助音,我觉得看似与小提琴的弦弓有连系,是有意作为小提琴协奏曲也能演奏的形式而谱写。并且,距离该时期十三年前(1764 年),莫扎特自己作曲的 K. 10~16 的古钢琴奏鸣曲集(1764 年出版)中则有附带小提琴或长笛助奏的作品。

大胆地进行推测得到以下想法:也许莫扎特自身或抄写者为了把 K. 314 也能作为小提琴协奏曲进行演奏,故全都标注了辅助音。

我的注解只把或许可能存在的辅助音另加提示,并且谈及非逻辑性辅助音的层面。莫扎特好像并未拘泥于辅助音的齐全,因此没有必要以近代合理主义来考虑莫扎特的辅助音。

关于提示 加深探讨如上所述用于小提琴协奏曲谱的观点。

前奏、间奏、后奏全部被写入到独奏声部,这些充其量一般被称作为提示,然而并非如此,作为小提琴协奏曲时,独奏者一同演奏全奏(Tutti)部分则为更佳。D 大调 K. 314 在长笛独奏声部的间奏中出现小提琴重音或许是个证据。仅仅作为旋律导向的话,我想没有必要写入重音。是否有时在管乐器协奏曲中独奏者把前奏、间奏、后奏一同演奏的呢。不然的话,将无法说明比如《双簧管协奏曲》K. 314 的双簧管独奏声部中,前奏在乐队的第一小提琴和第一双簧管声部中来回穿梭的情形。而且该双簧管协奏曲中并未写入重音。

关于装饰音 到该时期为止莫扎特几乎只采用 、、、 四种写法。后来逐渐地不使用 、……采用了四种写法意味着至少这四个都不相同。

 = 短的、十六分音符或是相当于十六分音符长度 (D 大调的抄写者则改写成 , 现代的很多版本也都进行这样的改写)

 = 八分音符或是相当于八分音符长度

♩=四分音符或是相当于四分音符长度

♪=长的、二分音符或是相当于二分音符长度

只能考虑成类似的长短。在我的注解里则从类似的思考中引导出其长短。

有关个别注解则想在乐谱后以编号的形式说明。原版中不明的标记(连线等)则在尽可能辨认的情况下,以最接近原版的感觉进行了标明。

并且在《D大调长笛协奏曲》中,不仅将我个人的见解,还有一部分鲍姆加特纳的双簧管版本独奏声部也一并记载。

长笛演奏者、教育者诸位:

看到该原版资料想必任何人都或多或少地感到很惊讶。我们演奏家都很保守,要否定以往自己学到的东西的确很困难。然而,我们所学到的当中,因资料的缺失(例如每位演奏家都无法见到原版),诸多错误混淆在了一起。若通过该版能够纠正自身错误的话我将深感荣幸。希望见到根据该版进行演奏的年轻人时,至少请不要误认为他(或她)是错误的……

G 大调第一号长笛协奏曲

Allegro maestoso

CONCERTO

Tutti

5 *p* *f* *tr*

11 *p* *f*

14 *tr* *p*

20 *f* *p* *tr* *tr*

27 *f*

30 Solo *tr*

36 *tr* ②

41 *tr*

44 Tutti *f* ③ *tr* ①b Solo

47

50

55 ④ 2 Volti Solo

[illegible]

112 Solo

115

121

124 ⑪ tr 金 (4) tr

129 tr

132 tr

135 ⑫ tr 金 (4) tr

141

147 Tutti f

151 Solo 3

156 tr

160 ⑬ Tutti f 金

164 Solo

168

173 2

178 Solo

(14)

(15)

金

182 tr.

186 tr.

(16)

(17)

金

191

196 3 Solo tr.

203 tr.

207 Tutti f

212 tr.

f (18)

金

217

Adagio ma non troppo

Tutti

p

4

f *p* *f* *p* *p*

金 *f* *p*

9

tr **Solo**

金 或

13

16

金

19

22

24

26

tr **Tutti** *f*

金

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

28 Solo

金

31 3

金

34 18 18 18 tr

38

41 tr tr

45 20 金

48 21 tr

51 22 tr

53 2 tr

58 Solo

61 6

Volti Rondo