

(大音符版)

开塞 *Op. 20*

36 首小提琴练习曲

ELEMENTARY AND PROGRESSIVE STUDIES FOR VIOLIN

刘朝 编订 金晓龙 校订

苏州大学出版社

(大音符版)

开塞

36首小提琴练习曲

ELEMENTARY AND PROGRESSIVE STUDIES FOR VIOLIN

刘朝 编订 金晓龙 校订

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

开塞36首小提琴练习曲 / 刘朝编订. -- 苏州 :
苏州大学出版社, 2013.12
ISBN 978-7-5672-0738-7

I. ①开… II. ①刘… III. ①小提琴—练习曲—德国—近代—选集 IV. ①J657.211

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第317900号

开塞36首小提琴练习曲 刘朝编订 金晓龙校订

责任编辑: 洪少华

装帧设计: 吴钰

出版发行: 苏州大学出版社(苏州市十梓街1号)

邮政编码: 215006

网 址: <http://www.sudapress.com>

印 装: 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

开 本: 700×1000 1/8

字 数: 165千

印 张: 11

版 次: 2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5672-0738-7

定 价: 22.00元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020

前 言

《开塞 36 首小提琴练习曲》OP.20 (以下简称《开塞》)是深受广大小提琴爱好者喜爱的小提琴经典教材之一,它对于提高小提琴学习者的各种基本演奏技能极有价值。然而,学习练习曲之目的不仅仅只为了提高小提琴演奏技巧,更重要的是应对每一首作品的音乐结构、乐句、音乐主题等有一个较全面的了解,以便准确地诠释它。因此,本教材与传统《开塞》版本不同的是:首先,在每一首练习曲之后增加了音乐结构图示及演奏提示,以新的形式、内容展现给读者,且帮助学习者多角度地理解每一首作品,进而提高音乐的表现力。其次,第 1—12 首编订了固定一把位及简单换把的两种指法(见乐谱括号内指法),供学习者选用。

开塞在他的这部作品中,虽然每一课的练习曲选用了较为单一的节奏型,并采用了以模进为主的创作手法,使学习者能够专注地练习,最终掌握这些演奏技能。但通过对《开塞》的音乐分析发现,该作品不仅创作手法多样,音乐语汇也很丰富。主要表现在如下几个方面:

1. 曲式结构。虽然《开塞》每一课的篇幅较为短小,但其结构较为多样,比如有二段式(第 2、4、28 首等)、三段式(第 1、3、6 首等)、带有回旋特点的多段式结构(第 5、17 首等)和具有变奏特点的多段式结构(第 21、24 首等)。

2. 旋律进行。通过分析发现,这部作品中有些作品看似单线条的旋律进行,却隐含着丰富的旋律线,这些隐伏旋律形态各异,有的是模进式,如第 1 首;有的是半音阶式,如第 19 首;还有的呈音阶式,如第 35、36 首,等等。因而,极大地丰富了作品的表现形式。

3. 音乐主题。这部作品中的每一首练习曲都有一个音乐主题。为丰富音乐形象、增强音乐的表现力,提高学习者的学习兴趣,有些作品有两个不同性质的音乐主题,如第 15 首。第一乐段音乐主题是雅致而充满生气的,第二乐段音乐主题是活跃而充满活力的。此外,还有第 17 首等也有两个音乐主题。

4. 和声语汇。作曲家在这部作品中运用了传统的和声语汇进行创作,比如,和声进行围绕主——下属——属的功能进行,有明显的终止,还使用了大量经过音等和弦外音及属和声、下属和声组的变和弦等。

5. 调式调性。《开塞》中的每一首作品都建立在一个主调上,在这些作品的音乐发展过程中,随着作曲家创作手法的不断变化,音响色彩、调性也不断丰富起来,时而转调(近关系转调、同名大小调转调、转调模进等)、时而离调(向下属、属方向离调等),有些作品已有了奏鸣曲式的调性发展思维特点。

6. 黄金分割。黄金分割是一种数学上的比例关系,它在各种艺术领域有着广泛的应用,具有极高的美学价值,通常按 1:0.618 来计算黄金分割比例。通过研究发现,这部作品中有部分作品体现出黄金分割的创作思维,例如,有的黄金分割点在乐曲再现乐段的开始处,如第 27 首;有的在乐曲的高潮开始部分接近全曲的黄金分割点,如第 28 首。

由此我们可以看出,《开塞》这部作品不只是为了练习演奏技术而作的乐曲,它的音乐语言也较为丰富,具有较高的艺术性。

为了让学习者较全面的认识、了解《开塞》的艺术价值,笔者对该作的句法、调式调性、和声、曲式结构等作了较系统、较全面的分析,其目的在于:

1. 在学习者练习、掌握演奏技能的同时,试图使学习者对每一首作品的基本结构、乐句、音乐主题、调性、和弦的变化等有一个较全面的认识,以培养学习者的乐句感、理解作品的能力及运用所学的技术手段表达音乐作品的能力,进而为今后学习大、中型音乐作品打下较全面的基础。

2. 试图使学习者对一些作品中的隐伏旋律、黄金分割创作思维有基本了解,通过认识、练习并掌握它们,有助于学习者今后学习多声部音乐作品、较好地分析、理解、诠释各类音乐作品。

3. 挖掘其艺术价值,赋予练习曲以新的生命力。在提高学习者学习兴趣的同时,不断丰富学习者的想象力,且通过各种表现手段,塑造出多彩多姿的音乐形象,使枯燥的技术练习变得更有趣味性。

在之后每一课的演奏提示部分,对每首作品的基本结构、调性、乐句、音乐主题、隐伏旋律、和弦等问题进行了分析及演奏说明,而没有对练习方法、纯技术层面的问题加以探讨,同时,为较好地表现出作品的思想内涵,还将每一课的部分指法做了相应的调整。

需要说明的是,为了表述方便,本文在陈述音乐结构时,沿用了传统曲式中的乐段概念。由于这部作品中某些作品缺乏严密的和声逻辑关系,因此,本文所提及的乐段概念与严格曲式意义上的乐段概念还有所区别。乐句划分时,为使学习者较好地表现每首作品音乐的连贯性、流畅性,没有细分至小短句。

音乐分析的目的是为了帮助演奏者更好地诠释音乐作品。该教材中演奏提示部分主要侧重于对每一课音乐表现手段的说明,加之,版面的局限及一些作品音乐结构的雷同,因此,现将《开塞》中有代表性作品的音乐结构图加以较详细的说明,其他作品可参照此说明。

第2课音乐结构图示:

a (1—16)	b (17—24)	补充 (25—28)
4 + 5 + 3 + 4	4 + 4	4
F	F	F

此课主调为F大调,其结构为二段式,旋律优美、如歌。第一乐段(a乐段,第1—16小节)有四个乐句(第一句为4小节,第二句为5小节,第三句为3小节,第四句为4小节),F大调。第二乐段(b乐段,第17—24小节)有两个乐句(4小节一句),运用了连续的八分音符,在音乐上与第一乐段形成对比,F大调。补充句(第25—28小节)有一个乐句,为4小节,F大调。

第1课音乐结构图示:

a (1—8)	b (9—20)	a' (21—38)
4 + 4	4 + 4 + 4	4 + 6 + 4 + 4
C	G	C

该课主调为C大调,其结构为三段式,音乐明快、有活力。第一乐段(a乐段,第1—8小节)有两个乐句(4小节一句),C大调。第二乐段(b乐段,第9—20小节)有三个乐句(4小节一句),与第一乐段在调性上形成对比,G大调。第三乐段(音乐再现部分,a'乐段,第21—38小节)有四个乐句(第一句为4小节,第二句为6小节,第三、四句为4小节),C大调。

第5课音乐结构图示:

a (1—8)	b (9—26)	a (27—34)	c (35—62)	a' (63—90)
4 + 4	4 + 4 + 4 + 6	4 + 4	4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4	4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 8
A	A—E	A	D—a—C—A	A

该课主调为A大调,是带有回旋性特点的多段式结构(有五个乐段),音乐轻快、活泼。第一乐段(a乐段,第1—8小节)有二个乐句(4小节一句),A大调。第二乐段(b乐段,第9—26小节)在调性上有些变化,开始为A大调,之后又转到E大调,有四个乐句(前三句是4小节一句,第四句是8小节)。第三乐段(a乐段,第27—34小节)是第一乐段的重复,有两个乐句(4小节一句),A大调。第四乐段(c乐段,第35—62小节)与第三乐段在调性上形成对比,开始为D大调,之后转到a小调,又转到C大调,再转回A大调,有七个乐句(均为4小节一句)。第五乐段(a'乐段第63—90小节)是在第一乐段音乐基础上进行变化的乐段,有六个乐句(前五句均为4小节一句,第六句是8小节),A大调。

第21课音乐结构图示:

a (1—36)	a ¹ (37—60)	a ² (61—90)
4 + 3 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4	4 + 3 + 5 + 4 + 4 + 4	4 + 3 + 5 + 4 + 4 + 5 + 5
^b E	G—C... ^b E	^b E

该课主调为^bE大调,是带有变奏特点的三段式结构,音乐主题优美、如歌,带有谐谑性,全曲以模进为主。第一乐段(a乐段,第1—36小节)有九个乐句(第一句为4小节,第二句为3小节,第三句为5小节,之后六句均为4小节),^bE大调。第二乐段(a¹乐段,第37—60小节)为带有变奏特点的乐段,开始为^bE大调,之后转到C大调,再转回^bE大调,有六个乐句(第一句为4小节,第二句为3小节,第三句为5小节,之后三句均为4小节)。第三乐段(a²乐段,第61—90小节)为带有变奏特点的乐段,有七个乐句(第一句为4小节,第二句为3小节,第三句为5小节,第四、五句均为4小节,第六、七句均为5小节),^bE大调。

笔者在对《开塞》的分析、研究过程中,得到了上海音乐学院管弦系主任蓝汉成教授及上海大学音乐学院阳军博士的鼎力帮助、支持,在此特向他们表示衷心的感谢。由于本人试图从一个新的视角诠释并指导学习者学习《开塞》,书中如有不妥之处,敬请广大同行指正。

目 录

1. Allegro moderato Pag.1
<i>f</i>	13. Allegretto Pag.22
<i>p</i> ³	25. Allegro Pag.44
<i>p</i> ³
2. Andante quasi Adagio Pag.2
<i>mp espressivo</i>	14. Allegro moderato Pag.24
<i>p</i>	26. Allegro assai Pag.46
<i>fp fp fp</i>
3. Allegretto Pag.2
<i>mf semplice</i>	15. Andante Pag.26
<i>p</i> ^{tr}	27. Moderato Pag.48
4. Allegro Pag.4
<i>p</i>	16. Allegro Pag.28
<i>p</i>	28. Allegro Pag.50
<i>p cresc.</i>
5. Allegro vivace Pag.6
<i>f</i>	17. Andante quasi Allegretto melodioso Pag.30
<i>p</i> ³	29. Allegro Pag.52
<i>p leggiero</i>
6. Allegro moderato Pag.8
<i>f</i>	18. Allegretto Pag.32
<i>f</i>	30. Allegro moderato Pag.54
<i>p</i> ³
7. Allegro moderato Pag.10
<i>mf</i>	19. Presto Pag.34
<i>mf</i>	31. Allegro moderato Pag.58
<i>f dim.</i>
8. Comodo Pag.12
<i>mf</i>	20. Allegretto Pag.35
<i>fp</i>	32. Allegro molto agitato Pag.60
<i>f</i>
9. Allegro assai Pag.14
<i>mf</i>	21. Allegro Pag.36
<i>fz</i>	33. Allegro moderato Pag.62
a) ³ ⁴
b) <i>p</i>
10. Allegro ma non tanto Pag.16
<i>p</i>	22. Allegro assai Pag.39
<i>f</i>	34. Allegro Pag.64
<i>mf</i>
11. Allegro energico Pag.18
<i>mf</i> ³	23. Allegretto Pag.40
<i>p</i>	35. Andante poco Allegretto Pag.66
<i>dolce</i> ³
12. Allegro ma non tanto Pag.20
b) brillante Presto
a) moderato
<i>mf</i>	24. Allegro assai furioso Pag.42
<i>f</i> <i>mf</i>	36. Allegro con fuoco Pag.68
<i>f</i>

36 Etüden

Allegro moderato

H.E.Kayser, opus20

1. *f*

4

8

12

16 *p*

20

24 *cresc.*

28 *f*

32

35

Andante quasi Adagio

2. *mp espressivo*

8 *p* *fz* *p*

15 *p*

20 *f*

24 *morendo rit.*

a)

b)

c)

Allegretto

3. *mf semplice* *cresc.* *simile*

6 *f* *dim.* *p*

11

16 *mf* *p*

21 *f* (0 1 2 3 2 0)

26 *ff*

31 *mf*

36 *p* *cresc.*

41 *mf fz*

46 *fz p cresc.*

51 *decresc. mf*

57 *mf*

63 *cresc. f* (0 1 4)

69 *dim. mf* 2 1 0 1)

75 *p pp*

Allegro

4. *p*¹

3 *cresc.* *f*

5 *dim.*

7 *p*

10 *cresc.* *f*

12 (0 1 2 4 1 3)

14 *p*

16 *cresc.* 1

19 *mf* *cresc.* 1 *p*

22 *cresc.* *f*

Detailed description: This musical score is for guitar, written in 4/4 time with an Allegro tempo. It consists of ten staves of music, each containing a continuous sixteenth-note pattern. The piece begins at measure 4 with a piano (*p*) dynamic and a first finger (¹) fingering. The first staff (measures 4-5) features a crescendo (*cresc.*) leading to a forte (*f*) dynamic. The second staff (measures 6-7) shows a decrescendo (*dim.*) and a piano (*p*) dynamic. The third staff (measures 8-9) returns to a crescendo (*cresc.*) and forte (*f*) dynamic. The fourth staff (measures 10-11) continues the crescendo and forte dynamic. The fifth staff (measures 12-13) includes a piano (*p*) dynamic. The sixth staff (measures 14-15) features a piano (*p*) dynamic. The seventh staff (measures 16-17) shows a crescendo (*cresc.*) and a first finger (₁) fingering. The eighth staff (measures 18-19) starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic, followed by a crescendo (*cresc.*) and a piano (*p*) dynamic. The ninth staff (measures 20-21) continues the piano (*p*) dynamic. The final staff (measures 22-23) features a crescendo (*cresc.*) and a forte (*f*) dynamic. Fingerings are indicated by numbers 1-4 above or below notes. Accents (>) are placed over many notes. The key signature has one sharp (F#).

25 *dim.*

27 *f*

29 *ff* *f*

32 *mf* *cresc.*

35 *f*

38 *ff*

41 *f* *f*

44 *2* *1*

47 *dim.* *poco rallent.* *pizz.* *arco.*

Allegro vivace

5. *f*

5 *simile* *mf*

10

15 *cresc.* *ff*

20 *dim.* *mf* *cresc.*

25 *f*

30

35 *dim.*

39 *p*

43 *mf*

Detailed description: This is a musical score for guitar, consisting of ten staves of music. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 6/8. The tempo is marked 'Allegro vivace'. The score begins at measure 5 with a forte (*f*) dynamic. It features various techniques such as triplets (marked with '4' above the notes), slurs, and accents (marked with '>'). The dynamics fluctuate throughout, including *mf*, *simile*, *cresc.*, *ff*, *dim.*, and *p*. The piece concludes at measure 43 with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The notation includes a variety of note values, rests, and fingerings.

47 *cresc.* (1 2)

51 *f* (2 3 4)

55 *ff* (2 1 1)

59 *dim.* *cresc.*

63 *f*

68 *mf*

73 *cresc.*

77 *f* *dim.*

81 *cresc.*

85 *f*

Allegro molto

6. *f* 3 3 3

4 *decresc.* 2 2

7 *mf* *p* *cresc.*

10 *f* *p* 1 2

13 *cresc.* *f*

16 *p* 4 3 3 4 *cresc.*

19 *f* *p* *cresc.* 2 1 1 2 3 1 4 4

22 *decresc.* *p* 0 0 1 1 2 3 1

25 *f* *dim.* 0

28 *p* *cresc.*

31 *f* *decresc.* *p* *cresc.*

34 *f* *decresc.*

37 *f* *decresc.* *f* *decresc.*

40 *p*

43 *cresc.* *f p* *cresc.* *f p*

47 *cresc.* *f* *decresc.* *p* *f* *rall.* *a tempo*

50

54 *p* *cresc.*

57 *decresc.* *cresc.* *f* *p* *cresc.*

60 *decresc.* *cresc.*

63 *f* *p*

Allegro moderato

7. *mf* *simile*

4 *cresc.*

8 *f* *decresc.* *cresc.*

12

16 *mf*

20

24 *cresc.*

28 *decresc.* *f* *decresc.* *fz*

Detailed description: This musical score is for guitar, written in 4/4 time with a key signature of one flat (B-flat). It consists of eight staves of music, numbered 7 through 28. The tempo is marked 'Allegro moderato'. The score includes various dynamic markings: *mf* (mezzo-forte), *f* (forte), *decresc.* (decrescendo), *cresc.* (crescendo), and *fz* (forzando). The word 'simile' is used to indicate that the dynamics should remain similar to the previous section. The music features a variety of techniques, including triplets, slurs, and fingerings (e.g., 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4). The notation includes a treble clef and a key signature of one flat. The piece concludes with a final *fz* dynamic marking.

32 *fz* *fz* *decresc.* *mf*

36

40 *cresc.* *f*

44 *meno mosso* *ff*

48 *decresc.* *cresc.* *f* *ff* *decresc.*

52 *f* *decresc.*

56 *cresc.* *decresc.* *mf*

60 *f*