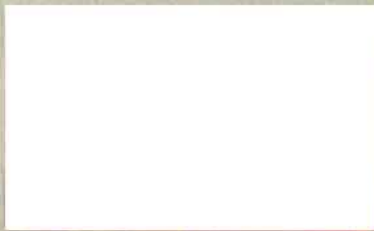

外国近现代音乐作品选

《音乐创作》编辑部编
四川人民出版社

责任编辑：陈 川

封面设计：郑在勇

外国近现代音乐作品选

《音乐创作》编辑部编

四川人民出版社出版

(成都盐道街三号)

四川省新华书店发行

渡口新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张2.375 字数50千

1984年9月第一版

1984年9月第一次印刷

印数. 1—6,600册

书号: 8118·1765

定价: 0.30 元

前 言

《音乐创作》复刊已四年了，随着全国音乐创作水平在安定团结的政治形势下不断提高，刊登的作品的质量也逐年在提高。其中不少优秀作品值得进一步向读者推荐，我们开设的栏目中也有些资料性的东西是同志们需要的。刊物印数不多，发行又不尽合理，不少同志苦于不能把需要的新作或资料凑齐。所以我们决定把本刊已发表过的东西编选为不同的专集出版，以满足各方面的需要。《外国近现代音乐作品选》，其中包括《音乐创作》1981年至1983《近现代音乐作品选载》一栏中发表的十三首作品。外国近现代作品的资料来源不多，我们又只能给以极少的篇幅，选载规模很小的作品，因而不能有系统地介绍近现代外国音乐。但发表的作品都是较难找到的，每一作品都能在创作风格或写作技法上说明一些问题。对于这些作品及其作家，我们力所能及地作了些简单的介绍，供同志们研究。由于涉及的面很广，我们的知识有限，作品的选材及介绍都难免有失误，诚恳地希望同志们批评指正。

《音乐创作》编辑部

目 录

1. 变奏曲(钢琴独奏).....[奥] A·威伯恩(3)
Variation, for Piano..... Anton Webern
2. 四首歌曲之四.....[奥] A·贝尔格(8)
Four Songs, Op.2 No.4.....Alban Berg
3. 练习曲——选自八首木管四重奏练习曲与幻想曲
.....[美] E·卡特(12)
Eight Etudes and a Fantasy. for Woodwind Quartet,
Etude No.7..... Elliott Cater
4. 三个二十第二乐章(钢琴独奏).....[美] W·舒曼(14)
Three Score Set, Second Movement, for Piano
.....William Howard Schuman
5. 钢琴小组曲.....[美] R·哈里斯(17)
Little Suite, for Piano.....Roy Harris
6. 收获之歌——44首小提琴二重奏中第33首
.....[匈] B·巴托克(22)
Forty-four Violin Duets, No.33, Song of the Harvest
.....Bela Bartok
7. 苏醒——小提琴与钢琴第二奏鸣曲第三乐章
.....[美] C·艾夫斯(25)
Second Sonata for Violin and Piano, Third
Movement, The Revival.....Charles Ives

8. 序曲三首(钢琴独奏).....[美] G·格什文(33)
 Three Preludes, for Piano.....George Gershwin
9. 内触的宇宙(钢琴独奏).....[日] 汤浅让二(42)
 Cosmos Haptic, for Piano.....Joji Yuasa
10. 蝴蝶与毛虫(女高音独唱).....[菲] L·卡西拉格(50)
 The Butterfly and Caterpillar, for Soprano and Piano
 Lucrecia Kasilag
11. 序 曲(钢琴独奏).....[法] O·梅西安(58)
 Prelude, for Piano.....Olivier Messiaen
12. 十二首九声音阶前奏曲 I(大提琴与钢琴)
 [俄] 齐尔品(62)
 12 Preludes dans la gamme a neuf intervalles, Op.38
 No.I, for Violincello and Piano
 Alexander Tcherpnin
13. 三首歌曲之一.....[奥] A·威伯恩(67)
 Three Songs, Op.25 No.1 On Poems by Hildegard
 Jone.....Anton Webern

安东·威伯恩 (Anton Webern 1883—1945) 是奥 国 著 名 的作曲家、指挥家、音乐理论家与教师。他和阿尔班·贝尔格 (Alban Berg 1885—1935) 同为勋伯格 (Arnold Schoenberg 1874—1951) 最著名的学生。在勋伯格之后，他们两个人是这一流派的代表人物，在欧洲乐坛占有重要地位。

威伯恩的作品不多，但却在不断认真地探索音乐创作的道路。他的第一首作品管弦乐《帕萨卡里亚》(作品1号)是有调性的。接着他追随勋伯格写了一些运用十二音写作技术的无调性作品。最后，在四十年代，他开始探索突破十二音技术的严格写法，把一些音聚在一起自由地写作，开创了序列音乐。对后来的青年作曲家，如布列斯特 (Rirre Buulez 1925—)、斯托豪森 (Karl Heinz Stockhausen 1928—)、利盖特 (Gyorgy Ligeti 1919—) 有很大影响。

除上述帕萨卡里亚以外，他的作品还有：《六首管弦乐曲》(作品6号)、《五首管弦乐曲》(作品10号)、《小乐队交响曲》(作品21号)、《五乐章的弦乐四重奏》(作品5号)、《六首弦乐四重奏小曲》(作品9号)、《三重奏》(作品20号)、《九件乐器的协奏曲》(作品21号)、《提琴、单簧管、萨克管与钢琴四重奏曲》(作品22号)、《弦乐四重奏》(作品28号)、《提琴与钢琴的三首小曲》(作品11号)、《钢琴变奏曲》(作品21号)、还有一些无伴奏合唱，合唱与乐队曲、独唱歌曲等等。四十年代创作的作品是《第一清唱剧》(作品29号)、《第二清唱剧》(作品31号)及《乐队变奏曲》(作品30号)。他还有一些改编曲。

他的性格单纯、直接、内向。这也表现在作品中。他的作品

很简洁，是格言式的，但表现了复杂的思绪，每一个音的使用都很严格，有明确的目的，结构严紧而平衡。杰出的听觉使他常能找到特异的音响。这样的作品都不可能很大，而常常是很小的。例如他的五首管弦乐曲，一起演奏也不超过十分钟，第四乐章只有六小节，其中的中提琴只演奏一个 B^b 上的四拍半的 *PP* 泛音。这虽然有些古怪，但对每一细节都认真推敲，力求把作品写得精练，严肃的创作态度，正是我们应该借鉴的。

他曾跟阿德拉 (Guide Adler 1855—1941) 学习音乐学。曾编辑出版《依萨克作品》一书。还发表了《论勋伯格》、《十二音作曲法指南》、《新音乐道路》等书。勋伯格自己没有关于十二音体系的著作，此种技法是由威伯恩总结的。

作为指挥家，他在维也纳乐坛占有突出的地位，曾指挥维也纳工人交响乐队。他在维也纳及布拉格指挥过许多音乐会，许多勋伯格集团的新作由他指挥演出。他指挥古典作品像指挥现代作品一样出色。

1983年维也纳将纪念他诞生一百周年。我们为读者选登他的《钢琴变奏曲》(作品27号)供研究。此曲作于1936年，是他十二音作曲技术写作非常成熟时期的作品。他写这首小曲子化了七八个月的时间。曲子的每一组音都有自己的特点，充分利用了他选择的东西。可以不由十二音写作技术，而首先由音乐的感觉去感受此曲。这支曲子表现了威伯恩安静的创作风格。

变奏曲

(钢琴独奏)

A·威伯恩

I

Sehr mäßig ♩ = ca 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

pp *p* *f* *dim.* *p* *rit.*

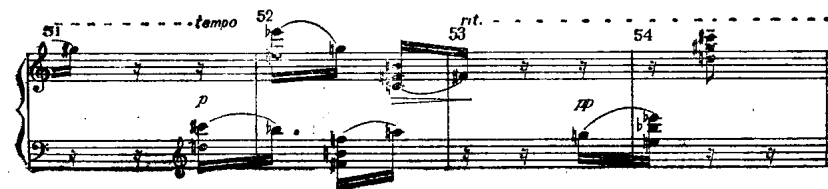
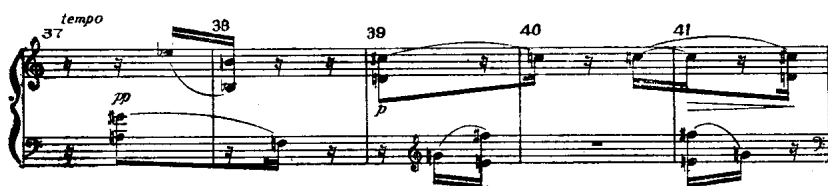
18 *tempo* *rit.* *tempo* 21 *rit.* -----

22 *tempo* 23 *rit.* ----- *tempo* 24

25 *rit.* ----- *tempo* 26 27 *rit.* -----

28 *tempo* 29 *rit.* 30 *mpo*

31 32 33

阿尔班·贝尔格（Alban Berg）1885年生于维也纳。幼时受其家庭音乐气氛的熏陶，很早就显露出作曲才能。尚未受任何音乐专业训练，就写了大量歌曲与重唱曲。他去世后，发现了其中七十首作品的手稿。1904年秋，他19岁时，从勋伯格学习，一直到1910年。他学完了和声学、对位法、作品分析及配器法等全部课程。刻苦钻研使他掌握了卓越的创作技巧。与此同时他在艺术上也逐渐成熟，由一个敏感、梦幻的青年成长为深刻严肃的艺术家。他不断地探索着音乐创作的新问题。勋伯格不仅是他的良师，也一直是他的挚友。他把《三首管弦乐曲》、《室内协奏曲》和歌剧《露露》（Lu-lu）三部巨著奉献给勋伯格。他是一个和蔼、高尚并有幽默感的人，差不多终身都在维也纳进行创作与教学工作。1935年在维也纳逝世。

贝尔格创作了两部歌剧。1921年完成的歌剧《沃切克》（Wozzeck），描写一个德国士兵的悲惨遭遇。他寄予主人公以深刻的同情。音乐中有紧张的戏剧性与强烈的对比，是西方重要的一部近代歌剧。另一部是以一个放荡不羁的女人为主人公的歌剧《露露》，他未写完即去世了。后由奥地利作曲家弗里德里希·切尔哈补完。1978年全剧首次在法国上演时，德、法两国总理都出席观看。他创作的管弦乐作品有：《三首管弦乐曲》、《钢琴室内协奏曲》、《提琴与十三件乐器曲》，还有运用十二音体系的西方近代重要的协奏曲之一的《小提琴协奏曲》。他的室内乐作品有：《弦乐四重奏》、弦乐四重奏的《抒情曲》。钢琴曲有《钢琴奏鸣曲》。他还写了一些钢琴伴奏的歌曲及乐队伴奏的歌曲，并发表过一些文章。

勋伯格对他的创作有深刻的影响，但他的作品中还揉合着十九世纪晚期德奥浪漫派的传统和他自己特有的高涨的戏剧性。他

是十二音体系重要的代表人物之一，但他不拘泥于十二音体系，常自由地使用与传统和声因素相结合的调性。他的作品不同于勋伯格而具有自己的创作风格。

《四首歌曲》（作品2）之四，是他在勋伯格班上学习时创作的早期作品之一。词作者是其同时代诗人阿尔弗列得·孟拜尔特（Alfred Monbert）。可以看出这首歌受玛勒、沃尔夫、施特劳斯等人后期浪漫派歌曲的影响很深。此曲中孕育着的戏剧性与强烈对比的特征，在他后来创作的歌剧《沃切克》中得到充分发挥。

歌词大意直译如下：

和畅的微风，

草长在阳光照耀的草滩中。

听！听！那夜莺银笛般的歌声。

我要唱：

在幽暗的山林上，

寒冷的雪花闪耀、消融。

一个灰衣女郎斜倚潮湿的榭树，

双颊泛着病容，

她忧郁的双眼望穿庞大的树干，

“他不会来了，害我独自候等！”

死亡！一个死了，在侧旁，另一个生存；

这装点了世界如此深的美景。

贝尔格的《钢琴奏鸣曲》（作品1）发表时，只有他的老师勋伯格和同学威伯恩能接受，他的歌剧《沃切克》为他赢得广泛的声誉。他和威伯恩、魏利兹（Wellesz Egon 1885—1974）齐名，是世界知名的，代表德奥音乐一个时期的作曲家。但他的作品远不能象古典大师们那样广泛被人接受。

四首歌曲之四

A·贝尔格

Langsam

Warm die Lüf - te, es sprießt Gras auf son-ni-gen Wie - sen, Horch:
nicht zunehmen

p *sch. zart* *3*

[5]

Horch es flö-tet die Nöch-ti-gall.

poco *pp sehr zart und flüchtig* *r.H.* *l.H.* *r.H.*

[10]

frei *langsames Tempo*

Ich will sin - gen: Dro-ben hoch im dü-ster-n Berg-lorst, es

p *meno p* *mp* *p* *schwach betont.* *Tab.*

poco rit. - - - *Noch langsames Tempo*

schmilzt und glit-zer't kal-ter Schnee, ein Mä-dchen in grau-em Klei-de lehnt an feuch-tem

spitz *mf spitz* *Zeit lassen p* *sehr ausdrucks-voll*

* Der Vorschlag ruhig und langsam zu nehmen!

accel. rit.

Eich-stemm, krank — sind ih-re zar-ten Wan-gen. die grau-en Au-gen fie-bern durch

15 *accel. rit.*

Dü-ster-rie-sen-stöm - me. Er kommt noch nicht. *sf*

griss. *molto* *sfz* *molto* *sfz* *molto*

sf (tonlos) 20 *p*

Erläßt mich war-ten... Stirbt Der Ei-ne

Rit. Accel. sfz sf. martellato sfz *molto rit. ganz langsam* *p dolce*

schr ruhig *kurzer Halt* 25 *p*

stirbt, da-ne-bender An-dre lebt: Das macht die Welt so tief - schön.

mp espress. *p* *pp*

美国音乐在世界乐坛原不占什么地位，一直到二十世纪初，大概唯有麦克道威尔（Edward Alexander Mac-Dowell）可以算是美国知名的作曲家。二十世纪二、三十年代以后，美国乐坛即呈现了作家辈出、流派纷杂的局面，虽然良莠不齐，缺乏统一的风格，而那些严肃的作家，如：格什文（George Gershwin）、库普兰（Aaron Copland）、艾夫斯（Charles Ives）、哈里斯（Roy Harris）、汉森（Howard Hanson）、巴比特（Milton Babbitt）、巴伯（Samuel Barber）、卡特（Elliott Carter）、威廉·霍华德·舒曼（William Howard Schuman）等人，都能以自己独特的风格反映一种生气勃勃的美国精神。他们的名字正飞越美国国界、有较广泛的世界影响。一种既不同于西欧，又区别于苏联的近代美国音乐已经形成。

过去我们借鉴外国音乐，多着重研究西欧及俄罗斯作家的作品，对美国音乐缺乏了解。我们选登的美国作曲家的两首小品，虽不过是美国现代音乐的一鳞半爪，但有值得参考之处。

第一首小品是**卡特**的木管四重奏《练习曲》（第七）。

卡特1908年生于纽约。他是辟斯顿的学生，后又到法国学习。曾在辟亚博德音乐学院、哥伦比亚大学、朱利亚音乐学校任教。是美国现代音乐界的代表人物之一。他沿用传统的协奏曲、交响乐、弦乐四重奏、奏鸣曲等形式，创作了新颖的充满活力的音乐。主要作品有：《乐队变奏曲》（1955）、《羽管键琴与钢琴双协奏曲》（1956）、《钢琴协奏曲》（1965）、《乐队协奏曲》（1970）、《三首弦乐四重奏》、两部舞剧，还有一些室内乐。

这首木管四重奏《练习曲》(第七),选自他1950年创作的《八首木管练习曲与幻想曲》。其中使用了所谓“音色旋律”的手法,即仅用音的色彩、长度、强弱的变化,在同一个音(或同一个和弦)上开展乐思。自从勋伯格1909年在他的《五首管弦乐曲》中使用了此种手法以后,有一些作家也尝试着用此方法写作。

第二首小品是威廉·霍华尔特·舒曼创作的《三个二十》(Three Score Set)的第二乐章。

威廉·霍华尔特·舒曼1910年生于纽约,是美国现代著名作曲家。他青年时期在哥伦比亚大学学习,毕业后又从哈里斯私人学习二年。曾任教于撒拉·劳伦斯学院,作过音乐出版公司的主编,并任朱利亚音乐学校校长。主要著作有九部交响乐、《美国节日序曲》(1939)、《威廉·拜林序曲》(1943)、《新英格兰三幅图画》(1956),钢琴、小提琴协奏曲各一部,歌剧、舞剧各一部,还有一些声乐及室内乐作品。

只有二十小节的《三个二十》的第二乐章,是他1943年创作的小品,作品建立在“复三和弦”的和声基础上。复三和弦”是将两个(或更多)不同的三和弦叠置使用。(亦有作家将三和弦以外的其他和弦叠置使用,称为“复和弦”。)巴托克、斯特拉文斯基、哈里斯、昂耐格、艾夫斯、亨得米特、梅西安等人都曾应用此种和声。万森、帕尔西契蒂(Viucnt Persichetti)所著《二十世纪和声》一书的第七章较系统地论述了这种和声手法。

练 习 曲

—选自八首木管四重奏练习曲与幻想曲

E·卡特

Intensely (J = 126)

[illegible][illegible]

Example 11 is a musical score for five staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The dynamics are marked as *pp* (pianissimo), *mf* (mezzo-forte), *f* (forte), and *p* (piano). The score is divided into measures by vertical bar lines. The notation is in a standard musical format with a key signature of one flat and a time signature of 4/4.