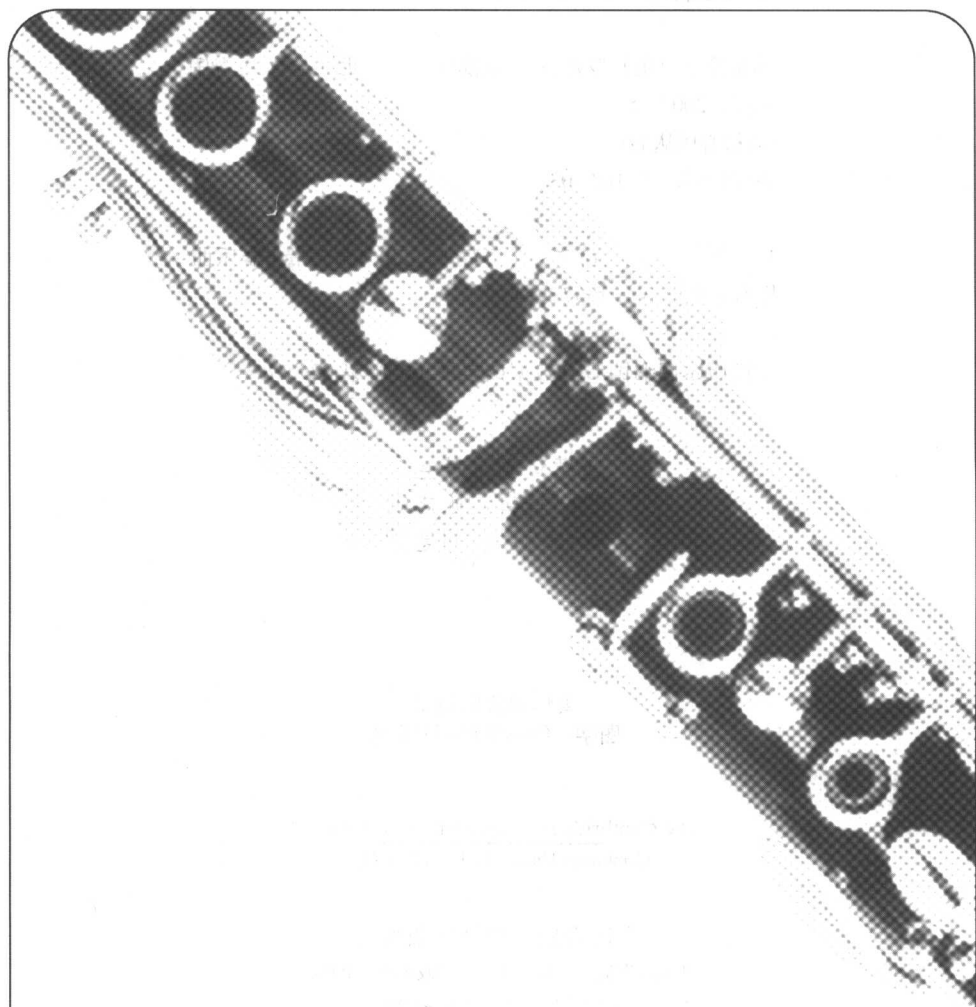
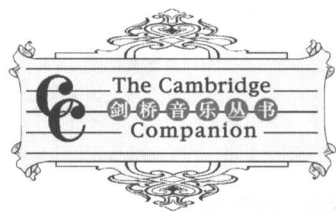

单簧管

CLARINET

〔英〕科林·罗森/编
章 滨/译

人民音乐出版社

单簧管

〔英〕科林·罗森/编
章 滨/译

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

单簧管 / (英) 罗森编 ; 章滨译 . — 北京 : 人民音乐出版社, 2007. 5

(剑桥音乐丛书)

ISBN 978-7-103-03157-5

I. 单… II. ①罗… ②章… III. 单簧管-器乐曲-基本知识 IV. J657. 14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 029518 号

选题策划: 苏兰生
责任编辑: 张志羽
责任校对: 刘慧芳

著作权合同登记
图字: 01-2003-3715 号

The Cambridge Companion to the Clarinet
Cambridge University Press 独家授权

人民音乐出版社出版发行
(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 特 16 开 18 印张

2007 年 5 月北京第 1 版 2007 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—4,045 册 定价: 28.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

撰稿人简介

约翰·罗伯特·布朗(John Robert Brown) 是利兹音乐学院的一名教师,目前是研究生课程导师,以及“对外联合会”(External Relations Unit)的领导者。他出版的改编曲有《爵士单簧管 1》(*Jazz Clarinet 1*)和《爵士单簧管 2》(*Jazz Clarinet 2*)、《纯洁的云顿·玛萨里斯》(*Pure Wynton Marsalis*)、《纯洁的戴维·桑伯恩》(*Pure David Sanborn*)、《纯洁的科特尼·平》(*Pure Courtney Pine*)。他出版的作品有《铜管五重奏》(*Quintet for Brass*) (1994年)。

米歇尔·布莱恩特(Michael Bryant) 原是一名冶金学家,但后转行成为一名广播工程师,已为 BBC 世界服务部工作超过 25 年。他热衷于再发现被遗忘和未出版的单簧管、巴赛特单簧管和低音单簧管的室内乐音乐,他给稀有曲目提供建议,给学生、收藏家和职业演奏家提供研究方法。

尼古拉斯·科克斯(Nicholas Cox) 是皇家利物浦爱乐乐团的首席单簧管。作为一个独奏家,他经常出现在英国大部分重要庆典活动和音乐厅中,包括休·伍德(Hugh Wood)、理查德·罗德尼·本纳特(Richard Rodney Bennett)、约纳丹·罗耶德(Jonathan Lloyd)、安德列·爱希帕伊(Andrey Eshpay)等一些作曲家为他写乐曲。曾到欧洲、远东和俄罗斯举办巡回演出和大师班。

乔治纳·多布里(Georgina Dobrée) 从他生涯的早期开始,乔治纳·多布里的兴趣在于单簧管家族中不常用的乐器,在 1951 年,亨利·赛尔默(Henri Selmer)公司特别为她制造了一支巴赛特单簧管。这支乐器陪伴她在这一年夏天到了德国达姆施塔特(Darmstadt),在那里,从 1953 年开始,几乎有 10 年时间她举办新音乐的音乐会。在最近几年里,特别为她和巴赛特单簧管所写的音乐会曲目

在英国、美国以及现在的捷克共和国等国家首次公演。

米歇尔·哈里斯 (Michael Harris) 是爱乐乐团首席低音单簧管。他也在管弦乐队和室内乐中作为一个自由演奏员,经常与纳什(Nash)演奏团、伦敦交响乐团和伦敦管乐团一道演出。他热衷于发现早期单簧管,是皇家音乐学院的古典单簧管教授。

保罗·哈里斯 (Paul Harris) 在皇家音乐专科学校担任单簧管教学、作曲和指挥,在伦敦大学中担任音乐教育。随着一百多部以他的名字署名的出版物的出版,他现在已确立了作为教师、作曲家、作家、演奏员、主考人和评判员的名声,这些著作中有很多主要是鼓励和帮助年轻的演奏者来提高他们的音乐技巧,保罗·哈里斯还担任对富有天分的人员的特殊音乐教育问题进行了研究——这一份有趣的工作使他走遍了世界上众多的音乐机构。

罗格·希尔顿 (Roger Heaton) 与包括菲尔德曼(Feldman)、布里亚斯(Bryars)、沃兰斯(Volans)、弗尼霍夫(Ferneyhough)和亨兹(Henze)很多最主要的作曲家紧密合作,与阿迪替四重奏团(Arditti Quartet)、巴兰尼斯库四重奏团(Balanescu Quartet)、现代重奏团(Ensemble Modern)、伦敦交响乐团、加文·布里亚斯重奏团(Gavin Bryars Ensemble)以及其他很多团体一起演出。1982年起,他在达姆施塔特(Darmstadt)的新音乐学校(Ferienkurse für Neue Musik)任单簧管教授,1988~1993年任兰伯特舞蹈公司(Rambert Dance Company)的音乐总监。

科林·罗森 (Colin Lawson) 在当代英国大部分有影响的管弦乐团演奏首席单簧管,特别是在英国音乐会(the English Concert)乐团、汉诺威管乐团(The Hanover Band)和伦敦古典演奏家乐团(the London Classical Players)。在一些国际性集会上,他上演莫扎特、韦伯(Weber)和斯波尔(Spohr)等各个时期作曲家的协奏曲,包括在卡内基音乐大厅、纽约林肯中心的演出。他所撰写的有关单簧管历史的著作有《18世纪音乐中的沙吕莫管》(*The Chalumeau in Eighteenth-Century Music*)一书。他目前是谢菲尔德大学(the University of Sheffield)资深音乐讲师。

约·里斯-戴维斯 (Jo Rees-Davies) 的生活均分为图书馆世界和音乐世界

两部分,而后者是作为一个演员和教师。从1984年起她成为英国单簧管和萨克斯管协会的图书馆管理员,目前是协会季刊杂志编辑。她的单簧管演出曲目单、译作、汇编等遍及欧洲的大部分国家。

安东尼·帕尔 (Antony Pay) 出生在伦敦,曾在皇家音乐学院学习,在剑桥大学攻读数学。他是皇家爱乐管弦乐团、伦敦交响乐团(他是创建者之一)和菲尔兹圣马丁乐团的首席单簧管,也是一些室内乐团的成员之一。从1984年开始,他主要倾力于独奏和指挥,在特别修复后的古乐器上录制斯波尔的协奏曲和莫扎特、韦伯各个时期的曲目和克鲁赛尔(Crusell)的协奏曲。他目前在启蒙时代管弦乐团(the Orchestra of the Age of Enlightenment)中演奏。

尼古拉斯·沙克列顿 (Nicholas Shackleton) 是一名(英国)皇家学会(the Royal Society)会员,对单簧管和它的历史有着浓厚的兴趣,他对单簧管声学的兴趣,帮助他阐明了冰河时代的起因。事实上,他测试过世界上所有乐器收藏中的单簧管。他演奏了大量的乐器,并建议丹尼尔·班汉姆(Daniel Bingham)制造历史上著名的单簧管复制品。他还写了一些有关单簧管历史的权威文章。

贝西尔·柴科夫 (Basil Tschaikov) 相继成为伦敦爱乐乐团和皇家爱乐乐团成员,然后成为爱乐乐团(the Philharmonia)(1958~1979年)中的一员,在爱乐乐团中,他演奏单簧管和^bE调单簧管。作为皇家音乐学院的前教授,从1979年起,他还在国家管弦乐研究中心(the National Centre for Orchestral Studies)担任了10年的指挥。目前他是《音乐表演》(*Musical Performance*)杂志的主编。他为数众多的出版物中包括在《音乐原理》这本书中撰写“演奏和听众”(“Performance and audience”)一章。

帕梅拉·韦斯顿 (Pamela Weston) 开始她的单簧管独奏家生涯,以及担任伦敦市政厅音乐戏剧学校(the Guildhall School of Music and Drama)教授已经18年了,此前她写过有关乐器的历史和演奏家的文章。她以讲师和广播员的身份广泛游历,也是有关很多过去和现在的单簧管演奏家等文章和书籍的作者。由于她在《新格罗夫音乐与音乐家辞典》中撰写大量词条,因而在世界范围内的单簧管协会中赢得了极高的声誉。

序 言

组成这本书的各个章节都是委托给各位朋友和同事写的,他们在各自的本行内都是专家。我们的目的是为了鼓励人们对单簧管演奏艺术的过去、现在和未来进行有建设性的透彻思考。我们的论述涵盖了大量的历史资料,包含单簧管结构和发展的讨论、它的基本声学原理、它的重要演奏者和它的曲目,以及它在爵士乐和唱片上所扮演的角色的讨论。一个特别值得注意的焦点是我们的资料与个别演奏家有关,这反映在几个作者的演奏技巧和经验上。本书各章包含了审慎的经过实践检验的见解,各章节中对单簧管家族的每件乐器的讲解也是如此。有关单簧管演奏技巧、职业单簧管家和讲授单簧管的各章,我们想尽办法使实践的和理论的方法在不同程度上结合在一起。我相信,这种历史洞察力与职业经验的结合,并没有在以前有关乐器的任何一本书中有如此大范围的尝试。总的说来,我们设法鼓励这种演奏者——在整个音乐历史中都是非常宝贵的——因为他们敏捷的睿智补足了手指的灵巧。

在这个意义上说,打算把这本书作为一本真正的“指南”,而并不只是一个“概要”。资料的详尽会要求这本书比这个规模还大数倍。我和我的撰稿人不得不对我们的文章和总体方案,以及图片、音乐谱例和参考书目进行选择。但是,我们每个人从各自的观点出发,来提出我们的命题,并受到了明事理的编辑的约束,这一切都得到了平衡。因此,当这本书接触到一些不同寻常的(以及更多习以为常的)学科分支时,我希望的是,这本书会引起有关单簧管界的思考、讨论,甚至争论。本书有意识地省略了一两个论题(像不断地把单簧管作为民族乐器的大量研究成果),但是,我们把研究的方向确定在与这件乐器相关的最重要的领域。作为一个编辑,我当然必须为这本书的整体比例和进一步的细分负全部责任,而这些细节要遵守出版商强加的长度限制。这本书

打算是为那些对单簧管感兴趣的人写的，即除了学生和职业音乐家以外的“业余爱好者”。虽然附录中列出了早期的教材以及在摹本中能够得到的确切来源，也选择了当代教学材料，但没有尝试详尽教学文献和曲目的列表。一般说来，参考文献的选择切实地考虑到它们到底在哪些方面有一些特殊的联系。

在这本书的筹备过程中，我很高兴接受到如此多热忱的帮助。我为我的撰稿人的合作态度，以及迅速地答复各种问题和提问而感谢他们。就像我们能够很容易想象的一样，那些提出建议并被我们探索的演奏者和作家的人数，要比撰稿人的名单要多得多，如果没有他们慷慨的帮助，这本书就会有很大的不足。我要特别感谢我的妻子希拉里(Hilary)在这个科研项目中对我自始至终的鼓励，由于她的努力填补了文字加工者长期的匮乏，甚至在音乐会准备期间竭尽全力地寻找一个可以演奏单簧管的哨片。最后，我必须对潘尼·索斯特(Penny Souster)和他在剑桥大学出版社的小组表示感谢，感谢他们的有益的建议，以及使这本书得以顺利完成的实在和无私的指导。

科林·罗森

致 谢

插 图

向以下慷慨地允许我们复制插图和音乐谱例的个人和单位致谢:

巴伐利亚国家博物馆(Bayerisches Nationalmuseum),慕尼黑:插图 1. 1。

克里弗·巴达(Clive Barda),伦敦:插图 5. 4。

德国国家博物馆(Germanisches Nationalmuseum),纽伦堡:插图 1. 2、2. 1。

音乐爱好者社交文案室,维也纳:插图 1. 3。

国际音乐出版公司(International Music Publications):插图 11. 2。

默林公司(The Merlin Company):插图 11. 1。

慕赫菲尔德(Mühlfeld)家庭收藏:插图 5. 1。

奥地利国家图书馆(Nationalbibliothek),维也纳:插图 8. 5。

萨克森兰德斯图书室(Landersbibliothek),德累斯顿:插图 1. 4。

插图 2. 2~2. 5 的单簧管是来自沙克列顿(Shackleton)收藏,由唐纳·海克拉福特(Dona Haycraft)拍照。

插图 3. 1 是经过了由斯坦利·萨迪编辑的 20 卷《新格罗夫音乐和音乐家辞典》的出版商的同意而复制的(c 麦克米兰出版有限公司,伦敦,1980 年)。

音乐谱例

布斯和霍克斯公司(Boosey and Hawkes):谱例 3. 3 和 3. 10

布雷科普夫和哈泰尔公司(Breitkopf & Härtel):谱例 10. 3

坎特里出版公司(Chantry Publications):插图 3.14

彼得斯版(Peters Edition):谱例 10.1

通用版(Universal Edition):谱例 10.2

缩语、指法和记谱

本书中下列著作仅使用作者的姓名表示：

安东尼·贝恩斯(Antony Baines):《木管乐器和它们的历史》(*Woodwind Instruments and their History*)(伦敦 1957;第三版,1967 年)

杰克·布莱默(Jack Brymer):《单簧管》(*Clarinet*)(伦敦,1976 年)

奥斯卡·克罗尔(Oskar Kroll):《单簧管》(*The Clarinet*)[希尔达·莫里斯(Hilda Morris)翻译,安东尼·白恩斯(Antony Baines)编辑(伦敦,1968 年)]

乔弗里·伦达尔(Geoffrey Rendall):《单簧管》(*The Clarinet*)[伦敦,1954 年;菲利普·贝特(Philip Bate),修订的第三版,1971 年]

单簧管指法的表示:Lth、L1、L2、L3、L4(左手拇指和其他四个手指);Rth、R1、R2、R3、R4(右手)。

各音高声区用常用方式标记:高音谱表底下的中央 C 标记为 c^1 ,每个连续上去的高八度标记为 c^2 、 c^3 、 c^4 等等。低八度分别标记为 c 和 C 。在这种规划下,单簧管最低的记谱音为 e ,最高音区的音记为 c^3 ,极端高声区延伸到 c^4 ,或更高。

目 录

插图目录 III

撰稿人简介 VI

序 言 IX

致 谢 XI

缩语、指法和记谱 XIII

一、1750 年以前的单簧乐器/科林·罗森 (1)

二、单簧管的发展/尼古拉斯·沙克列顿 (18)

三、单簧管家族 (38)

 引言: $\flat$ B 和 A 调单簧管/科林·罗森 (38)

 C 调单簧管/科林·罗森 (43)

 高音单簧管/贝西尔·柴科夫 (48)

 巴塞特管/乔治纳·多布里 (65)

 低音单簧管/米歇尔·哈里斯 (75)

四、单簧管曲目的发展/约·里斯-戴维斯 (85)

五、演奏家和作曲家/帕梅拉·韦斯顿 (108)

六、演奏单簧管的技巧/安东尼·帕尔 (129)

七、讲授单簧管/保罗·哈里斯 (146)

八、演奏老式单簧管/科林·罗森 (157)

九、职业单簧管家/尼古拉斯·科克斯 (174)

十、现代单簧管/罗格·希尔顿 (189)

十一、爵士乐中的单簧管/约翰·罗伯特·布朗 (213)

十二、唱片中的单簧管/米歇尔·布莱恩特 (230)

注 释 (250)

附 录 (259)

1. 现代出版物或范本中早期单簧管的原始资料
和教材 (259)
2. 教材精选表 (259)
3. 推荐的练习曲 (260)
4. 管弦乐队节录和著作 (261)

精选参考书目 (263)

插图目录

- 1.1 约翰·克里斯托弗·登纳的次中音沙吕莫管。
- 1.2 雅各布·登纳的两键 D 调单簧管。
- 1.3 迪特斯多夫(Dittersdorf)《夜曲嬉游曲》(Divertimento Notturmo)的标题页和节录。
- 1.4 约翰·弗莱德里希·法什(Johnn Friederich Fasch)的沙吕莫管协奏曲独奏声部的首页。
- 2.1 J. G. 曾克尔制造的两键 D 调单簧管。
- 2.2 单簧管
 - (a)海恩里希·格林瑟(Heinrich Grenser)制造的 C 调单簧管,德累斯顿,约 1810 年。
 - (b)海恩里希·格林瑟(Heinrich Grenser)制造的 $\flat$ B 调单簧管,德累斯顿,约 1810 年。
 - (c)杰奎斯·弗兰科斯·斯米特(Jacques François)制造的 $\flat$ B 调单簧管,里昂,约 1815 年。
- 2.3 单簧管
 - (a)弗兰科斯·莱菲里(François Lefèvre)制造的 $\flat$ B 调单簧管,巴黎,约 1835 年。
 - (b)约根尼·阿尔伯特(Eugène Albert)制造的 A 调单簧管,布鲁塞尔,约 1860 年。
 - (c)小威尔汉姆·海斯(Wilhelm Hess junior)制造的 A 调单簧管,慕尼黑,约 1870 年。
- 2.4 约翰·巴普提斯特·梅科林(Johann Baptist Merklein)制造的,带有替换节的 A 调单簧管,维也纳,约 1810 年。
- 2.5 单簧管
 - (a)古德弗里杜斯·阿德里安纽斯·罗顿伯格(Godfridus Adria-

nus Rottenburgh)制造的 A 调单簧管,布鲁塞尔,约 1760 年。

(b)斯蒂芬·科赫(Stephan Koch)制造的[♭]B 调单簧管,维也纳,约 1825 年。

(c)里查德·比尔顿(Richard Bilton)制造的[♭]B 调单簧管,伦敦,约 1840 年。

(d)奥斯卡·欧赫勒(Auguste Oehler)制造的 A 调单簧管,柏林,约 1935 年。

(e)小奥古斯特·布菲(Auguste Buffet jeune)制造的 C 调单簧管,巴黎,约 1850 年。

2.6 一些有代表性的单簧管的管径特征。

3.1 现代单簧管家族成员:[♭]E 调最高音单簧管;德国体系[♭]B 调高音单簧管;[♭]B 和 A 调高音单簧管;[♭]E 调中音单簧管;F 调巴赛特单簧管;[♭]B 调低音单簧管;[♭]B 调倍低音单簧管。

3.2 J. X. 莱菲里(J. X. Lefèvre)《单簧管方法》(*Méthode de Clarinette*)中第一首奏鸣曲的中速的快板(巴黎,1802 年)。

3.3 亨利(Henri)和亚历山德拉(Alexandre)在赛尔默(Selmer)(巴黎)工厂测试单簧管。

5.1 理查德·慕赫菲尔德(Richard Mühlfeld)与约翰内斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms)在一起,贝希赫特斯加登,1894 年。

5.2 阿洛伊斯·哈巴(Alois Hába)与约瑟夫·霍拉克(Josef Horák)、艾玛·科瓦诺娃(Emma Kovárnová)在一起,布拉格,1971 年。

5.3 本尼·古德曼(Benny Goodman)与保罗·欣德米特(Paul Hindemith)在一起,1947 年。

5.4 苏珊娜·斯蒂芬(Suzanne Stephens)与卡尔海因兹·斯托克豪森(Karlheinz Stockhausen)在一起,伦敦,1985 年。

6.1 为力度控制和音色变化而作的练习。

6.2 吐音解释图表。

7.1 每周练习进度表。

8.1 单簧管各组成部分的图解,选自莱菲里(Lefèvre)的《单簧管方法》(*Méthode de Clarinette*)。

8.2 握持单簧管的方法;选自托马斯·维尔曼(Thomas Willman)

《单簧管完全指导手册》(*A Complete Instruction Book for the Clarinet*)中的平版印刷画(伦敦,约 1825 年)。

8.3 维尔曼(Willman)握持单簧管的侧面图;平版印刷画

8.4 莱菲尔(Lefèvre)的半音阶指法表

8.5 安东·斯塔德勒(Anton Stadler)在 1788 年 2 月 20 日维也纳音乐会的海报。

9.1 $\sharp c^3$ 到 e^3 音的另一个替代指法体系

10.1 汉斯·约阿希姆·赫斯普斯的记谱

10.2 指法记号

10.3 $\flat B$ 调单簧管的高音

10.4 短唇

10.5 四分之一音和八分之一音音阶的记谱

10.6 $\flat B$ 调单簧管四分之一音指法

10.7 $\flat B$ 调单簧管多音指法

10.8 低音单簧管的高音

11.1 爱迪·丹尼尔斯(Eddie Daniels)

11.2 威依·杜克(Venon Duke)《巴黎的四月》(*April in Paris*)的亚特·肖尔(Artie Shaw)版本的改编曲。

一、1750 年以前的单簧乐器

科林·罗森

引 言

单簧管的独特与丰富的历史,在演奏者和听众之中,好像不断在证明着一种无尽的魅力之源。我们不断地认识到历史上的乐器和更多教给我们音乐艺术与技艺的演奏实践,而这些恰恰激发了大量有关单簧管起源和发展的新研究。任何一种乐器存在的最早时期,都不可避免地展现出让人认同的不同式样,但只有在 18 世纪早期出现的单簧管图片才渐趋一致。然而,在莫扎特出生前的两代人,对有关单簧管蓬勃的发展绵延不断的怀疑,现在最终确实被消除了。

单簧管特殊的声学结构似乎可以解释关于它的历史的很多个别特点。例如,在它经历的半个世纪间,它确实是作为两种乐器存在;巴洛克单簧管的本质就是它的较高音区,而与之密切相关的沙吕莫管则被限制以十二度音作为它的基础音区。仅在古典时期,就有可能制造出一支无论是音域还是音准都令人比较满意的乐器来。虽然巴洛克单簧管吸引了一些重要作曲家,如亨德尔和维瓦尔迪,但沙吕莫管的乐曲确实是更为流传并美名远扬。

单簧管的起源与诞生

值得注意的是,直到 1700 年以前,在艺术音乐中没有任何单簧管类乐器的证据,这说明单簧管负名最年轻的管弦乐团木管声部成员。事实上,在此之前不久,巴洛克长笛、双簧管和巴松管已经得到了发展,并通过吕利(Lully, 1632~1687 年)使它们在管弦乐团中占有一席之地;然而它们最接近的“祖先”无论是在设计外形还是在音乐习惯上都