

The Art of Violin Performance for Orchestra Excerpts
Music Parts

小提琴乐队片段演奏艺术 乐 谱

陈晓伟 编订

湖南文艺出版社

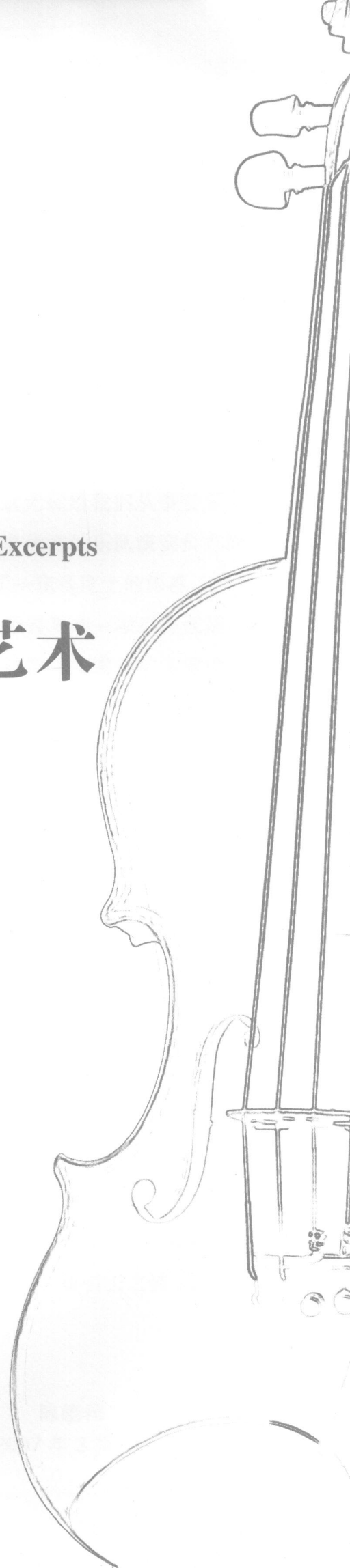
附 赠
乐队演奏片段

The Art of Violin Performance for Orchestra Excerpts
Music Parts

小提琴乐队片段演奏艺术 乐 谱

陈晓伟 编订

湖南文艺出版社

前言

学琴之路是一条充满了艰辛与曲折的道路。对于学习小提琴演奏专业的学生来说,大多数人将来大概都要以从事乐队演奏为职业。随着我国在音乐方面对外交流的日益普及,我国的交响乐演奏水平得到了大幅度的提高,对于演奏质量与规格的要求也越来越国际化,这无疑给我们从事音乐方面的教育工作者提出了更高的要求。相比之下,我国的音乐院校在如何培养优秀的乐队演奏员方面的工作似乎相对滞后,这给即将毕业,面临激烈的就业竞争的学生们造成了一定程度上的困惑。

对此,我认为除了加强重奏、合奏方面的训练之外,弥补这方面不足的最重要的一项工作就是加强对乐队片段的学习。乐队片段演奏质量的优劣是国内外各个交响乐团在招聘演奏员的考试中考量一个乐手是否合格的最重要的标准之一,可以说它是开启职业生涯之门的钥匙,其重要性也就不言而喻了。然而,乐队演奏与独奏的性质不同,因此对其演奏的要求不尽相同:独奏追求的是一种个性。而乐队演奏是一种集体表演项目,它需要有团队精神,在音准、节奏、拉法等方面要求的是一种共性,因此在乐队片段的学习过程中,一些约定俗成的规格和演奏方法是始终应当遵循的。通过对这些正确的演奏习惯的吸收和内化,以点带面,又会对重奏合奏的学习起到积极的促进作用。

在从事小提琴教学工作之前,我曾在国内以及美国、德国的多个交响乐团工作过近二十年,当然也参加过不少的招聘考试。其中有成功的经验,也有失败的教训。当我看到学生们面对乐队分谱那困惑的目光时,便萌生出一个想法:把我的经验和教训告诉他们,使他们少走弯路。

这本《小提琴乐队片段演奏艺术》的内容是我根据近年来国内各大乐团的招生考试曲目,以及在国外考察和自己亲身参加过的考试的曲目中节选出的一部分我认为是较常出现在各个交响乐团招生考试曲目中的片段,每一段都附有文字说明和相关段落的音响资料(由于是节选的片段,所以在音乐方面难免有零碎和不完整之感,我们制作这盘 CD 的主要目的,是想让学习者在音响和听觉方面对该段作品的速度以及相应的力度变化有一个大概的印象。要全面了解作品,还是应该欣赏整部作品的音响)。这主要是针对那些缺少教师指导的学生,给他们一些建议以供参考。总之,我希望这本书能对那些希望从事乐队演奏职业的年轻朋友们有所帮助,同时也希望它是一块引玉之砖,能使更多的同行来关注这项工作,编写出更多更好的这方面的教材来。

陈晓伟

2007年3月 北京

序

乐队片段是国内外各个交响乐团在招聘乐队演奏员的考试中所必须要测试的最重要的内容之一,它有一定的演奏规则和方法。如不了解这些约定俗成的规则,就极有可能在考试中功亏一篑。所以说练好乐队片段是进入交响乐队工作的一块重要的敲门砖。

《小提琴乐队片段演奏艺术》是一本经过精心节选,以世界经典管弦乐作品中的困难片段为题材,以通过各个交响乐团的招生考试为目标的实用性教材,旨在帮助音乐院校的小提琴演奏专业的学生通过对这本教材的学习,了解和掌握一部分经常在国内外各交响乐团的招聘考试曲目中出现的小提琴分谱片段,因此具有较强的实用性。

教材的编写者陈晓伟现在中国人民大学徐悲鸿艺术学院音乐表演系任教,他曾在有在中国广播交响乐团、美国图桑交响乐团、德国波恩贝多芬音乐厅交响乐团,慕尼黑交响乐团等国内外著名乐团中担任乐队副首席及第一小提琴演奏员的丰富工作经历,对如何演奏交响乐队小提琴片段有切身的经验和体会。在他来到徐悲鸿艺术学院工作以后,开设了乐队片段的课程,通过实践,取得了较好的效果。现徐悲鸿艺术学院的小提琴毕业生已进入到中国爱乐乐团、中国歌剧舞剧院交响乐团、北京交响乐团、中央芭蕾舞团交响乐团、澳门乐团、中国电影乐团、中国人民解放军交响乐团等高水平演奏团体及一些省市级演奏团体工作。相信这本教材对有志于进入交响乐团工作的年轻朋友们会有所帮助。

中央音乐学院前管弦系主任

小提琴教授

隋克强

2007年6月 北京

目 录

Contents

第三十五交响曲·“哈夫纳”·第一乐章……莫扎特	1
第三十九交响曲·第二、四乐章……莫扎特	4
第七交响曲·第一乐章……贝多芬	6
第四交响曲·“意大利”·第一乐章……门德尔松	8
第二交响曲·第二乐章……舒 曼	11
第一交响曲·第一、二、四乐章……勃拉姆斯	14
第二交响曲·第一、二乐章……勃拉姆斯	19
古典交响曲·第一乐章……普罗科菲耶夫	22
歌剧·费加罗的婚礼·序曲……莫扎特	26
莱奥诺拉·第三序曲……贝多芬	31
歌剧·奥伯龙·序曲……韦 伯	32
歌剧·欧利安特·序曲……韦 伯	34
歌剧·塞维利亚理发师·选曲……罗西尼	36
芭蕾舞剧·胡桃夹子·组曲·序曲……柴科夫斯基	39
歌剧·被出卖的新嫁娘·序曲……斯美塔那	45
配乐剧·仲夏夜之梦·谐谑曲……门德尔松	48
交响诗·唐璜……理查·施特劳斯	50
管弦乐协奏曲·终曲……巴托克	52

第三十五交响曲·“哈夫纳”

第一乐章

莫扎特

Allegro con spirito

Violin

f 20 0 1 2 3

tr

6

Vln.

p

11

Vln.

3

f

16

Vln.

tr

20

Vln.

22

Vln.

1

2

tr

25

Vln.

fp *fp*

28

Vln.

f

32

Vln.

fp

37 Vln. *tr*

41 Vln. *f*

44 Vln. *tr*

47 Vln. *fp*

51 Vln.

55 Vln.

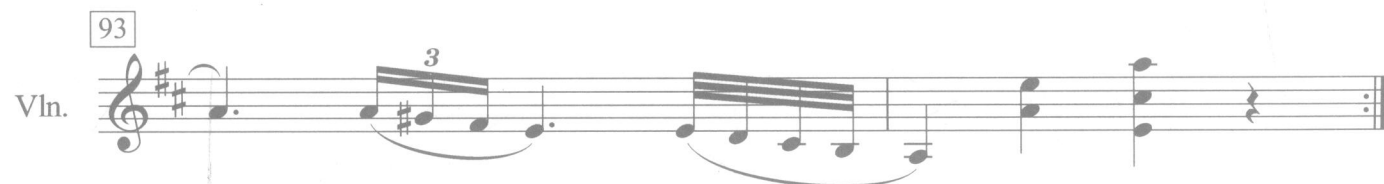
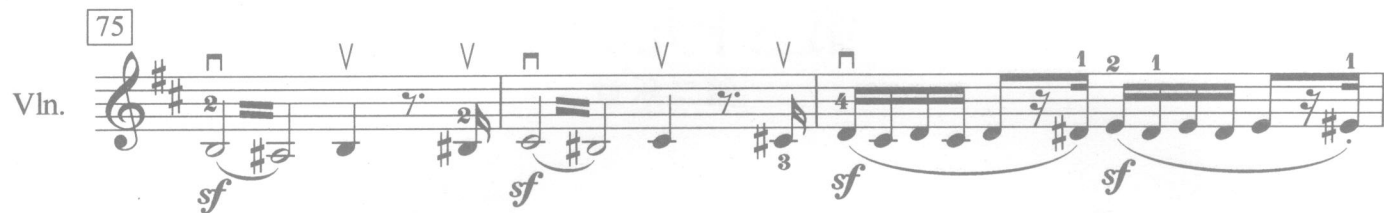
58 Vln. *cresc.* *f*

62 Vln. *p*

67 Vln.

71 Vln. *f*

Detailed description of the score: The score consists of ten staves of music for a violin. The key signature has one sharp (F#). The time signature is 4/4. The music begins at measure 37 with a trill. Measure 41 starts with a forte (f) dynamic and a triplet. Measure 44 features a trill. Measure 47 has a forte-piano (fp) dynamic. Measure 51 continues with a triplet. Measure 55 has a triplet. Measure 58 includes a crescendo (cresc.) and a forte (f) dynamic. Measure 62 is marked piano (p). Measure 67 has a triplet. Measure 71 ends with a forte (f) dynamic.

第三十九交响曲

第二乐章

莫扎特

III IV III

Andante Con moto

Violin

p

Vln.

7

Vln.

14

Vln.

17

Vln.

21

Vln.

25

The musical score is written for Violin and Violoncello (Vln.). It is in G major (one sharp) and 2/4 time. The tempo is 'Andante Con moto'. The score includes measures 7, 14, 17, 21, and 25. The Violin part starts with a piano (*p*) dynamic. The Violoncello part enters at measure 7. The score features various musical notations including slurs, ties, and fingerings (1, 2, 3, 4).

第四乐章

Finale
Allegro

第七交响曲

第一乐章

贝多芬

Vivace ♩ = 104

Violin

f *sf* *sf* *sf* *sf* *sf*

Vln. *ff* *sempre ff* (3 1)

Vln. (3 1) *pp* *simile*

Vln.

Vln. *cresc.* *simile*

Vln. *f*

Vln. *ff* ob.1.

Vln.

Vln.

47

II III IV V

ff

52

Vln.

II

II

simile

Vln.

A musical score for a violin part, labeled 'Vln.' on the left. The score is written on a single staff with a treble clef and a key signature of two sharps (F# and C#). The tempo is marked 'Allegretto' and the time signature is '3/4'. The music begins with a box containing the number '57'. The melody consists of eighth and sixteenth notes, often beamed together. There are several slurs and accents. Above the staff, there are markings for triplets (indicated by a '3' and a bracket) and a 'V' (likely a breath mark or a specific articulation). Below the staff, there are markings for a triplet (indicated by a '3' and a bracket) and a '2' (likely a second). The piece ends with a double bar line and a final note.

62

Vln.

The musical score for the Violin (Vln.) part is written on a single staff in treble clef. The key signature has three sharps (F#, C#, G#), and the time signature is 3/4. The music consists of five measures. Each measure begins with a quarter rest, followed by a quarter note, and then a pair of eighth notes. Above each measure, there is a square box containing a 'V' and a fermata symbol. The notes in the measures are: Measure 1: F#4, G#4, A4; Measure 2: G#4, F#4, E4; Measure 3: E4, D#4, C#4; Measure 4: C#4, B3, A3; Measure 5: A3, G#3, F#3. The final note, F#3, has a triplet '3' written below it.

67

Vln.

4

3

3

Vln.

[illegible]

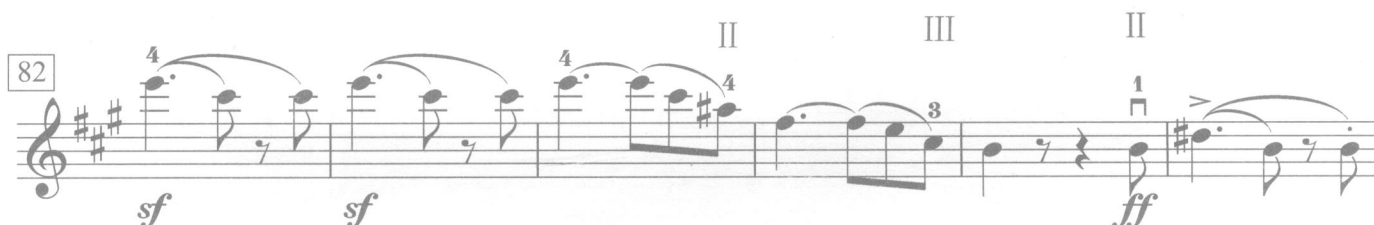
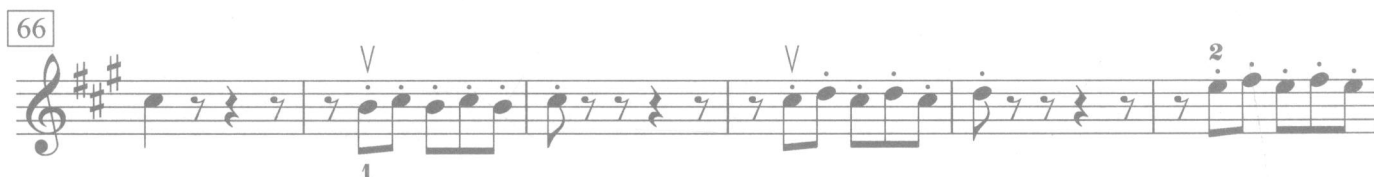
第四交响曲·“意大利”

第一乐章

门德尔松

Allegro vivace

The musical score is written for Violin I in G major, 6/8 time. It begins with a *pizz.* (pizzicato) instruction and a forte (*f*) dynamic. The first staff contains measures 1 through 6, featuring a series of eighth notes and a triplet. The second staff (measures 7-13) includes a *arco* (arco) instruction and a *f* dynamic. The third staff (measures 14-19) shows a *cresc.* (crescendo) and a *sf* (sforzando) dynamic. The fourth staff (measures 20-25) includes a *sfp* (sforzando piano) dynamic and a *p* (piano) dynamic. The fifth staff (measures 26-30) features a *p* dynamic and a *stacc* (staccato) instruction. The sixth staff (measures 31-36) includes a *p* dynamic and a *stacc* instruction. The seventh staff (measures 37-42) includes a *p* dynamic and a *stacc* instruction.

第二交响曲

第二乐章

舒 曼

Scherzo

Allegro vivace (♩ = 144)

