

The Glorious Melodies
I
by Great Violinists
小提琴大师笔下的辉煌旋律
(一)

琴坛先祖 维瓦尔迪

The Pioneer
Antonio Vivaldi

蒋雄达 编

Selected and
Edited by
Xiong-Da Jiang

钢琴伴奏谱
For Piano

华乐出版社
Huayue Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

琴坛先祖——维瓦尔迪 / (意) 维瓦尔迪曲; 蒋雄达
编. — 北京: 华乐出版社, 2004. 4
(小提琴大师笔下的辉煌旋律; 1)
ISBN 7-80129-108-5

I. 琴… II. ①维… ②蒋… III. 小提琴-协奏曲
-意大利 IV. J657.213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 057775 号

责任编辑: 姜 群

责任校对: 张慧生

华乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@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

635×927 毫米 8 开 48 印张

2004 年 4 月北京第 1 版 2004 年 4 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,040 册 (含分谱) 定价: 64.00 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

前 言

在三百余年的琴坛历史中,小提琴演奏艺术发展的高峰一个超越一个,而每次高峰的出现,都基于两个根本原因:一是许多伟大的作曲家为小提琴家们写下了许多优秀的演奏作品,这些体裁和风格各不相同的乐曲不仅提高了演奏家们的演奏技能,同时也极大地拓宽了演奏的空间,从而使小提琴的演奏趋于更加丰富和完善;而另一个重要原因则是演奏家们在自己演奏经验的积累下和演奏技艺的成熟中,以自己对美好生活的憧憬、向往和追求,以及对艺术有着强烈和炽热的表现愿望,在不同的时期,以高超的技艺和心灵的歌唱,留下了无数不朽之作,为琴坛后人铺展了一条光彩夺目、灿烂似锦的艺术之路。

维瓦尔迪首创了独奏小提琴和乐队合作演奏的协奏曲形式,为交响性的协奏曲写作奠定了基础。

帕格尼尼在双音、泛音、双泛音、拨奏等高难度技巧的运用上,为小提琴的演奏艺术开创了一个新天地,对小提琴演奏艺术的发展产生了深远的影响。

作为法-比学派的创始人贝里奥,在他的作品中大量运用了和弦和分解和弦,使典雅和柔情的小提琴演奏变得更为精致和富有气质。而贝里奥的得意门生维厄当,则进一步将卓绝的技巧和新颖的旋律完美地结合在一起,从而为后人写协奏曲提供了范本。

维尼亚夫斯基将古典学派的风格和浪漫主义的色彩巧妙结合,在他写作的作品中,微妙地运用了半音拖指和快速的飞跳弓,加上热情洋溢的优美旋律,使小提琴的乐曲产生了前所未有的华丽和辉煌。

被誉为现代帕格尼尼的萨拉萨蒂,他在前人已对所有演奏技巧完善的基础上,使自己的作品富于更美的歌唱性,这是后人犹为喜爱的原因。

由克莱斯勒到海菲兹,这两位完全新颖和具有独创风格的演奏家,在他们完美地诠释古典主义以及浪漫主义那些经典大作的同时,他们以自己创作的大量富有现代意识的精湛小品以及独具魅力的美妙演奏,将小提琴的演奏艺术引向一个宽广无比的新天地。

当然还有许多伟大的演奏家,在不同的历史阶段,写下了许多为小提琴演奏艺术的发展产生过巨大影响的优秀作品。今天,我们选编出版《小提琴大师笔下的辉煌旋律》,目的正在于通过部分演奏大师不同时代、不同风格的作品,能够使人们对这些伟大的演奏家,在小提琴演奏艺术发展的里程中,各自所产生的无可替代的历史作用以及相互传承的影响,获得更为全面和深刻的了解。

蒋 雄 达

2003 年 6 月

琴坛先祖——维瓦尔迪

安东尼奥·维瓦尔迪(A. Vivaldi),意大利小提琴演奏家、作曲家。1678 年生于意大利威尼斯,1741 年卒于奥地利维也纳。

维瓦尔迪作为意大利小提琴学派的奠基人之一,自小随父学琴,1703 年成功地举办了独奏音乐会并开始从事小提琴教学。之后,他用绝大部分的精力从事作曲,包括歌剧、室内乐和各种乐器的独奏曲。在众多的作品中,呈现出他不断探求和创新的精神以及对生活和大自然的无限爱心。他的作品淳朴典雅、旋律新颖、晶莹透亮、音区适中,富有美不胜收的歌唱性和极好的音响色彩,充分体现和代表了巴洛克时代早期的音乐风格。维瓦尔迪首创了由独奏小提琴和乐队合作演出的协奏曲形式,他在许多协奏曲作品中,严谨的写作结构及明快简洁而又富有色彩的配器手法,无疑成为后人写作的楷模,对小提琴演奏艺术的发展可以说是功在千秋。巴赫、塔尔蒂尼、列克莱尔等名师,都曾将维瓦尔迪的作品奉为自己创作时的经典范本。

可是,就是这样一位“琴坛先祖”,由于从古典时期到浪漫时期的变化,他的许多作品连同他的音容笑貌几乎被世人遗忘。直至 20 世纪中叶,他的生平轶事才重新又引起了越来越多的人关注。他的大量作品被后人发现并加以整理后,成为演奏家们在音乐会上竞相演奏的曲目。如今,维瓦尔迪的名字已深深铭刻在每个学琴者和演奏家的心中,就连初学的琴童,从学琴起步就和这位“先祖”紧紧地连在了一起。维瓦尔迪的许多作品已成为教学上不可缺少和广泛应用的规范教材,而他最为著名的《四季》小提琴协奏套曲(春、夏、秋、冬),更是成为当今室内乐音乐会上最受人们喜爱的经典曲目之一,那充满大自然气息的美妙旋律及乐曲迸发出的活力和光彩千古流芳,永世不灭。

蒋 雄 达

目 录

1.《四季》协奏曲之一《春》	(1)
Concerto I The Four Seasons - Spring	
2.《四季》协奏曲之二《夏》	(15)
Concerto II The Four Seasons - Summer	
3.《四季》协奏曲之三《秋》	(36)
Concerto III The Four Seasons - Autumn	
4.《四季》协奏曲之四《冬》	(51)
Concerto IV The Four Seasons - Winter	
5. a 小调协奏曲	(65)
Concerto in a minor	
6. G 大调协奏曲	(79)
Concerto in G major	
7. g 小调协奏曲	(91)
Concerto in g minor	
8. G 大调协奏曲	(112)
Concerto in G major	
9. g 小调协奏曲	(127)
Concerto in g minor	
10. A 大调协奏曲	(145)
Concerto in A major	
11. C 大调协奏曲	(165)
Concerto in C major	
12. E 大调协奏曲	(183)
Concerto in E major	

13. A 大调协奏曲	(198)
Concerto in A major	
14. b 小调四小提琴大协奏曲	(214)
Concerto Grosso in b minor(For Four Violins, RV580)	

《四季》协奏曲之一 《春》

Concerto I

The Four Seasons-Spring

Allegro
(Tutti)

Violin

Allegro
(*f*)

Piano

5

10

Canto dè gl' Ucelli^①
Solo

Viol. II solo

15

Viol. I solo

① Canto dè gl' Ucelli: 鸟的歌唱。

18

21

24

27

Tutti

31

Scorrono i Fonti^①

34

37

40

① Scorrono i Fonti: 潺潺溪水。

44 Tuoni^①

Musical score for measures 44-45. Measure 44 features a treble clef staff with a melodic line and a piano accompaniment of eighth notes. Measure 45 shows a continuation of the piano accompaniment with a treble clef staff containing rests.

46

Solo

Musical score for measures 46-47. Measure 46 features a treble clef staff with a solo melodic line and a piano accompaniment of eighth notes. Measure 47 shows a continuation of the piano accompaniment with a treble clef staff containing rests.

48

Musical score for measures 48-49. Measure 48 features a treble clef staff with a melodic line and a piano accompaniment of eighth notes. Measure 49 shows a continuation of the piano accompaniment with a treble clef staff containing rests.

50

Musical score for measures 50-51. Measure 50 features a treble clef staff with a melodic line and a piano accompaniment of eighth notes. Measure 51 shows a continuation of the piano accompaniment with a treble clef staff containing rests.

① Tuoni: 雷声。

52

54

56

61

① Canto d' Ucelli: 鸟的歌唱。

65

tr

Tutti

f

tr

(f)

3

68

Solo

72

Cont.

(mf)

Tutti

(f)

tr

77

p

tr

p

Largo
Mormorio di Frondi e piante^①

Largo
pp *sempre*

f Viola

4

8

12

① Mormorio di Frondi e piante: 枝叶沙沙低吟。

16

Measures 16-19 of a musical score in A major (three sharps). The melody in the treble clef starts with a half note A4, followed by a quarter note B4, a quarter note C5, and a half note D5 with a trill (tr) and a grace note. The piano accompaniment features a complex texture: the right hand has a continuous eighth-note pattern, while the left hand plays a simple bass line of quarter notes (A2, B2, C3, D3).

20

Measures 20-23 of the musical score. The melody continues with a half note E5, a quarter note D5, a quarter note C5, and a half note B4. The piano accompaniment maintains the same complex texture as in measures 16-19, with the right hand playing a continuous eighth-note pattern and the left hand playing a simple bass line.

24

Measures 24-27 of the musical score. The melody features a half note A4, a quarter note B4, a quarter note C5, and a half note D5 with a trill (tr) and a grace note. The piano accompaniment continues with the same complex texture, with the right hand playing a continuous eighth-note pattern and the left hand playing a simple bass line.

28

Measures 28-31 of the musical score. The melody starts with a half note A4, followed by a quarter note B4, a quarter note C5, and a half note D5. The piano accompaniment continues with the same complex texture, with the right hand playing a continuous eighth-note pattern and the left hand playing a simple bass line.

32

(pp)

(ppp)

36

(ppp)

三

Danza pastorale^①
Allegro
(Tutti)

Allegro

f

p

5 brillante.

(f)

① Danza pastorale: 村舞。

9

Solo

13

Cont.

(mf)

17

21

Tutti

Tutti

(f)

tr

26

26

p *f*

31

31

Solo

35

35

Cont. *(mf)* *Viol. I solo*

39

39

(p)