

小提琴协奏曲

梁山伯与祝英台

总谱

何占豪 陈钢

上海文艺出版社

J647.213
H222

小提琴协奏曲
中国

小提琴协奏曲

梁山伯与祝英台

总谱

何占豪 陈钢

LIANG SHAN-BO AND ZHU YING-TAI

VIOLIN CONCERTO WITH ORCHESTRA

(SCORE)

HO ZHAN HAO, CHEH KANG

上海文艺出版社

1979

小提琴协奏曲
梁山伯与祝英台

总谱

何占豪 陈钢

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 浙江嘉兴印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3.25 曲谱 102 面

1960年5月第1版 1979年2月第4次印刷

印数: 8,501-40,500

书号: 8078·1560 定价: 0.72元

重版前言

小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》是一部以民间传说梁山伯与祝英台的故事为题材，以越剧曲调为素材写成的单乐章标题协奏曲。它创作于一九五八年。作曲者何占豪、陈钢当时还是两个青年学生，在大跃进形势的鼓舞下，他们解放思想，破除迷信，怀着对社会主义革命和建设的强烈责任感，克服了种种困难，创作出这部音乐作品，在毛主席“文艺为工农兵服务”的方向指引下，贯彻“百花齐放，百家争鸣”“洋为中用、古为今用”的方针和交响音乐民族化、群众化方面，迈出了可喜的一步。

作品自一九五九年五月在上海音乐舞蹈会演中与听众见面以后，获得了各方面的欢迎和好评，群众称之为“我们自己的交响音乐。”在国际上也有一定的影响。可是这样一部优秀的器乐作品，竟被“四人帮”污蔑为“封资修”的黑样板、大毒草，禁锢达十年之久。

一九七六年十月，以华主席为首的党中央继承毛主席的遗志，一举粉碎了“四人帮”，驱散了多年来笼罩在社会主义文艺园地上空的严寒和冬云，给社会主义文艺园地带来了新春，小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》也获得了新生。

交响音乐这种外来的音乐形式，传入中国已有近百年的

历史，它对我国音乐文化的发展起了一定的有益的影响。但是学习和借鉴外国的优秀作品，并不能代替我们本民族自己的创造。要使交响音乐，具有我们自己民族的风格、色彩鲜明的时代特征、并为广大工农兵群众所喜闻乐听，就要求我们在批判地继承和吸收一切中外音乐遗产中有益的东西的基础上，进行千百次艰苦的、创造性的探索，创作出真正的革命化、民族化、群众化的交响音乐。

小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》选择了为人民所热爱的家喻户晓的民间传说“梁山伯与祝英台”的题材，在创作构思中强调了祝英台对封建势力的反抗，并在再现部通过“化蝶”来歌颂封建时代人民的美好的理想。

在音乐形象的塑造上，作曲者根据内容的要求，选择了越剧唱腔中几种流派的表现特定感情的最富于感染力的曲调，加以综合提炼，变成作者自己的音乐语言，并以此作为素材，加以发展和创造，而不是原封不动地照搬和模仿。在表现手法上，作曲者也大胆地吸收了戏曲音乐中丰富的表现手法。如在呈示部尾部与发展部的中部采用了小提琴与大提琴的歌唱性的对话，来刻画梁山伯与祝英台的依依惜别和“楼台会”中悲痛地互诉衷情的动人情景；用散板的节奏描绘祝英台的悲痛与愤懑的心情；并吸收了京剧中倒板和越剧中器板的紧拉慢唱的手法来表现祝英台对封建势力的控诉等。

小提琴协奏曲虽是一种外来音乐形式，但作曲者创造性地用它来表现富有戏剧性的民间故事，并用人民群众所熟悉的特定的音乐语言和表现手法，塑造了鲜明的动人的音乐形象。当然这个作品也还有不足之处和值得探讨的地方，但总的说来是成功的，是富有创造性的。

小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》现在重版与读者见面了，希望大家通过这个作品，对交响音乐创作的革命化、民族化、群众化，作进一步的讨论和研究。我们有毛泽东文艺思想的光辉照耀，有华主席为首的党中央的坚强领导，只要我们鼓足干劲，力争上游，深入火热的三大革命运动的斗争生活，坚持党的“双百”方针，正确地借鉴外国优秀的音乐文化，更好地学习祖国的民族民间音乐，运用革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法，为实现新时期的总任务，提高整个中华民族的科学文化水平而进行艰苦的持续不断的探索和创造，我们一定能够创造出更多更好无愧于我们这个伟大时代的、富有民族和创造性的交响音乐来。

孟波

1978. 4. 12

演奏说明

(一) 滑指大致可分为三大类:

第一类是在半音范围内的滑指。其中又可分为两种:

1. 半音来回滑指——这是在原来的位置上,手指往后移动半音又重新回到原位,又称抹音。这原是二胡上的指法,分快慢两种。快速抹音(记号 \sim)往往用来表达一种优美和富有青春活力的情绪。慢速抹音(记号 \sim)可以作为一种优美的装饰,也可以表达哭泣的情绪。《梁祝》中所用的属于后者。如:

2. 半音上行慢进滑指——这是与地方戏曲的音乐语言相结合而形成的一种特殊演奏手法,富有强烈的艺术感染力。在《梁祝》中运用了这种独特手法,如:

这里表现出一种悲痛的情绪,演奏时手指的力量要既结实又圆滑,弓子压力大小随着情绪而变化。

第二类是小三度音程内的同指滑指。它与民间戏曲和器乐演奏手法有着密切的关系，可以表现出各种不同的情感。小三度音程的滑指手法有快有慢，大致可分为四种：

1. 小三度上行慢进滑指。如：

演奏时，滑的过程也就是换把的过程，因此滑指过程要平稳、流畅，速度不宜太快。

2. 小三度下行慢进滑指。如：

这里用来表现哭诉的情绪。

3. 小三度来回慢进滑指。如：

这种滑指使旋律的圆润性分外突出，更接近民间戏曲的演唱，更具有特别浓厚的民族风格。在滑进时，要特别注意换弓的平稳、无痕迹。

所有上述慢进滑指记号，都记为 \smile ；滑指起点音如是小音符，一概不占时值，更不能有重音的痕迹。

4. 小三度上行快进滑指——这种装饰性的手法，往往是与泛音连结起来的，手指滑行的动作很快，压力很轻，在达到泛音后，手指很快地离开琴弦，使其发出更为嘹亮、清晰的声音（《梁祝》中没有运用这种滑指手法，记号为 \nearrow ）。

第三类是大距离滑指。这种演奏手法在民间器乐演奏中是常用的，尤其是坠子、二胡，它与戏曲唱腔有密切联系（记号：上行 \nearrow 下行 \searrow ）。如：

(二) 副题中下列音型：

是模仿古筝的演奏手法，所以有顿音记号的地方要演奏得特别清脆。

(三) 发展部中的强烈切分和弦：

是吸取琵琶曲中常用的节奏，演奏时，应该象“扫琵琶”一样强烈，来刻画“英台抗婚”的心情。

独奏小提琴部分的碎弓,应该演奏得特别细碎,仿佛二胡演奏手法中的抖弓,演奏时最好用弓尖。如:

表现一种痛心哭泣的情绪。

注: 大提琴声部的 *Pizz.* 记号中, ↓ 表示从高音向低音拨弦; ↑ 表示从低音向高音拨弦。

板鼓声部的记号 $\text{r} \text{OO} \text{r}$ 表示按照前面的节奏伴随着主旋律的自由时值继续演奏。

乐曲说明

这是以我国人民家喻户晓的民间故事《梁山伯与祝英台》为题材，以越剧里的部分曲调为素材写成的一首单乐章标题协奏曲。全曲以梁山伯与祝英台的故事较有代表性的三段剧情——相爱、抗婚、化蝶为主要内容，分为三个部分。

第一部分——呈示部 乐曲开始，在轻柔的弦乐震音背景上传来秀丽的笛声，接着双簧管奏出了优美的旋律，呈现出一幅风和日丽、春光明媚、鸟语花香的图画。在清淡的竖琴伴奏下，独奏小提琴奏出纯朴美丽的爱情主题，然后和大提琴对答，比拟着梁山伯、祝英台草桥亭畔、双双结拜的情景。在一段自由的华彩尾声过后，引入了活泼的迴旋曲，独奏与乐队交替出现，描写梁祝同窗三载、共读共玩的幸福生活。之后，转入慢板，表现了两人长亭惜别、依依不舍的情景。

第二部分——展开部 沉重的大镲和大提琴、大管的音响预示出不祥的征兆，铜管奏出了凶暴的封建势力主题，独奏小提琴先用散板奏出祝英台的不安和痛苦的心情，接着用强烈的切分和弦奏出反抗的主题。这个由副题变化而来的抗婚音调与由引子发展而来的封建势力主题交替出现，逐渐形成第一个矛盾冲突的高潮——激烈的抗婚场面。乐曲转入慢板，小提琴与大提琴对答地奏出了沉痛悲切的曲调，描写了

梁祝楼台相会、互诉衷情的情景。

接着音乐急转直下，以闪板、快板来表现祝英台在梁山伯坟前向苍天空诉。这里变化地运用了京剧中倒板和越剧中器板的紧拉慢唱的手法，逐渐形成第二个发展高潮——哭灵投坟。在独奏小提琴奏出最后一个绝句之后，锣鼓管弦齐鸣，祝英台纵身投坟，全曲达到最高潮。

第三部分——再现部 长笛和竖琴将音乐带入了仙境，加上弱音器的小提琴重新奏出爱情主题，表现了人民的愿望和想象——梁祝化成蝴蝶，翩翩起舞。人们歌颂着他们忠贞的爱情；

彩虹万里鲜花开，
花间蝴蝶成双对，
千年万代不分开，
梁山伯与祝英台。

梁山伯与祝英台

小提琴协奏曲

1

抒情的慢中板 (Adagio cantabile) ♩=50

何占豪 陈钢曲

Cadenza ad lib

Isolo

长笛
2 Flauti

双簧管
2 Oboi

A调单簧管
2 Clarinetti(A)

大管
2 Fagotti

F调圆号
4 Corni (F)

B调小号
2 Trombe(B \flat)

长号
3 Tromboni

定音鼓
Timpani

鼓板
Gu Ban

钹
Piatti

锣
Tam-tam

竖琴
Arpa

钢琴
Piano

独奏小提琴
Violino solo

第一小提琴
Violini I

第二小提琴
Violini II

中提琴
Viole

大提琴
Violoncelli

低音提琴
Contrabassi

p dolce

poco rit.

p

ppp

ppp

ppp

ppp

ppp

Fl. $\text{♩} = 54$

Ob. *mp dolce*

Cl. *mp*

Cor. *ppp*

V-ni I $\text{♩} = 54$

V-ni II *p*

V-le *mp*

V-c. *p*

C-b. *picc. p*

mp

Ob. *p*

Cl. *p*

Arpa

V-no solo *mp*

V-ni I *rit.*

V-ni II

V-le *mf*

V-c.

C-b. *pp*

1 *rit.* **A tempo**

Cl. *mp* *espr.* 15 *mp*

Arpa *mf*

V-no solo *mf*

Ob. *mp* 20 *p*

Arpa

V-no solo

Fl. *mf* *p*

Ob.

V-no solo *mf* (1) (1) (1) (1)

V-ni I *picc.* *p*

V-ni II *div. picc.* *p*

V-le *picc.* *p*

V-c. *picc.* *p*

C-b. *picc.* *p*

Cl. *mp* *p*

Arpa *mf*

V-no solo

V-ni I *arco*

V-ni II *univ. arco*

V-le *arco*

V-c. *div.* *pizz.*

C-b.

Fl. *p* **Poco più mosso**

Ob. *p*

Cl. *p*

Arpa

V-no solo *mf* **Poco più mosso**

V-ni I *p*

V-ni II *p*

V-le *p*

V-c. *pizz.* *arco* *mf espr.* 喘活地

C-b. *p* *arco* *p*

35

36 37 38 39 40 41 42

Fl.

Ob.

Cl.

Fag.

Cor.

Timp.

Arpa

V-no solo

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

Stringendo rit.

a²

p

a²

p

a²

p

a²

p

cresc.

dim. e rit.

p

Stringendo rit.

pizx.

pizx.

pizx.

pizx.

cresc.

dim. e rit.

cresc.

dim. e rit.

cresc.

dim. e rit.

pizx.

cresc.

dim. e rit.

cresc.

dim. e rit.

pizx.

cresc.

dim. e rit.

pizx.

cresc.

dim. e rit.