

管弦乐总谱

伐木歌

小山清茂曲

人民音乐出版社

J657
1

书 号: 8026 · 3751

定 价: 0.65 元

管弦乐总谱

伐木歌

〔日〕小山清茂曲

人民音乐出版社

一九八〇年·北京

封面设计：张慈中

管弦乐总谱

伐木歌

〔日〕小山清茂曲

人民音乐出版社出版

（北京朝内大街166号）

新华书店北京发行所发行

北京胶印二厂印刷

850×1168毫米 16开本 41面乐谱 3印张

1980年10月北京第1版 1980年10月北京第1次印刷

印数：1—1,900册

书号：8026·3751 定价：0.65元

小山清茂及其管弦乐曲《伐木歌》

小山清茂于1914年出生在日本中部地区长野县。从小对民族民间音乐就有所接触，这对他后来的音乐创作产生了积极的影响。

1933年小山清茂毕业于长野师范学校后在县里当教师。1955年辞去教师职务，专心于创作。1935至1939年跟山田辰雄、金子登学钢琴。1939至1942年跟安部幸明学作曲。1952年起，作为东京都派遣的学生进艺术大学音乐学部跟池内友次郎学和声学、对位法一年。又，到东京后他曾在东京都教师管弦乐团任长笛演奏员，这对他掌握配器法起了很大作用。他是音乐社团“新音乐会”的同人。

他的成名之作是1946年创作的管弦乐曲《信浓杂子》，当年获得日本广播协会和每日新闻社主办的音乐比赛一等奖。他的创作以日本中部地区信浓地方的民间音乐为基础，接连发表了不少富于民族性和群众性的作品。主要作品有：管弦乐曲《伐木歌》（1957年8月）、音乐剧《榎山节考》（1957年）、交响组曲《能的脸谱》（1959年）、箏和民族乐器演奏的“守护神”乐曲（1962年）、《弦乐——阿伊奴之歌》（1964年）、《民族乐器三重奏曲》（1968年）、管乐曲《伐木歌》（1970年，根据同名管弦乐曲改编）等。此外，还创作了相当数量的合唱曲、独唱曲及其他体裁的作品。从作品的题材也可看出，他热爱日本的民族民间文艺。他曾说：“……我想唱朴素的歌。音乐不应该是专门家自己孤芳自赏的玩意儿。高度的技巧是必需的，但不能忘记心要经常放在群众一边。……我所探求的，是明快朴素的音乐，不是日本人就写不出来的音乐。”

管弦乐曲《伐木歌》是以三好十郎演唱的九州地区民歌《伐木歌》为主题的一首变奏曲，音乐形象鲜明生动，音乐语言通俗易懂，是一首朴素明快、具有日本民族风格特点的作品。二十多年来，它作为一首有代表性的日本管弦乐曲，在日本国内及国外都获得好评。

全曲共分四个部分，每一部分的音乐体裁特性都很鲜明、独特。结构方式和长短也不一样；同时又都是根据同一个民歌主题作了艺术加工的不同的“变体”，这就是说，第一部分主题的呈示本身也是“变体”之一。从旋律形态看来，前后两部分基本相似（性格上都形成强烈对比），跟原来民歌的关系也最密切；四个部分之间的关系具有明显的三部曲性（ABCA¹），使得乐曲更为完整。

第一部分除临末的铜锣声外，均由弦乐器演奏。

开始，在平静的气氛中，用模拟的手法由小提琴和中提琴奏出此起彼落的拉锯声。描摹逼真，伐木工人拉锯的劳动场面油然而生。在这样的背景下，由一个大提琴奏出伐木工人演唱的、反映林业劳动的民歌旋律《伐木歌》。旋律朴实而扣人心弦，自始至终在“泛音和弦”衬托下演奏。这个持续不断的“泛音和弦”，由大提琴、倍大提琴分成七个声部奏出的泛音构成。富于造型性的拉锯声贯穿第一部分；除引子、结尾处外，它还在每句旋律一呼一应地重现。快结束时可以听到粗犷低沉的铜锣声，使人感到空旷的劳动场地的气氛更加冷清。

成为第一部分重要音乐素材的拉锯声，主要采用了以下三种表现手段。

一、弦乐器的特殊音色效果：由小提琴、中提琴加上弱音器并运用靠近琴马的奏法演奏。

二、第一、第二小提琴和中提琴分成12声部，采用“密集音块”的表现手段^①。

三、由两个音构成的音型以力度强烈变化的方式奏出（ $p \rightarrow f$ ），并且重复多次。又，这两个音构成了由高处往下的大跳音程。

第二部分是盆舞的场面。盆舞是集体跳的日本民间歌舞，全国流行。盆舞中唱的歌、跳的舞、演奏的乐器因地而异。常用的乐器有笛子、鼓和三味线等。歌唱的部分常采用一领众和的方式，舞者一齐唱和时常常边念唱词边舞蹈。日本民间音乐的衬词在演唱时往往没有非常明确的音程，小山清茂对于如何在器乐曲中表现这种演唱气氛进行过许多赏试。在这一段音乐中，他有声有色地表现了这种演唱场面，把日本人民欢度民间节日的情景再现得唯妙唯肖。

这部分先由日本民族打击乐器柷鼓^②等奏出舞蹈的节奏。一再出现的领奏音调活泼而幽默。中途可以听到诙谐的衬腔段落。到总谱^⑧这个段落，织体上出现了复调。其复调处理层次分明而颇有效果，它充分地运用了乐器的音色、奏法以及音区的表现能力。最后4小节由整个乐队模仿许多人念唱衬词的声响，形象生动活泼；和声方面，这一处运用了连续4小节的四度叠置和弦的平行进行。

第三部分用快速的五拍子，乐曲的气氛焕然一新，音乐的体裁性格鲜明，与前后段落都不一样。

这首管弦乐曲是用步步高涨的发展手法来布局。第三部分短小精炼，一气呵成，在全曲的安排中，象是一首“间奏曲”，为乐曲的高潮段落（第四部分）的出现作了充分准备。

先是两小节的固定音型及其反复，这是引子部分。音调由“律的四度音列”（ $g \rightarrow a \rightarrow c^1$ ）构成的这个固定音型贯穿全曲。接着旋律由长笛独奏。这个富有生气的、清新的旋律完整地出现过三遍，中间有过门（固定音型），前后有引子与结尾，结尾用旋律开头的音调，并且像“回音”似地消失。旋律第二次出现时采用齐奏的方式，第三次则从头到尾都是平行五度的连续。在伴奏部分，弦乐器用拨弦、顿音等奏法；钟琴、木琴、竖琴、钢片琴等发出清脆的声响，其中钢片琴在较高音区不断运用二度平行或七度平行发出的音响，也为这段音乐增添光彩。整个伴奏部分富于表现力，丰满而多彩。

第四部分充满热烈欢腾的气氛。首先由小号和小鼓奏出激烈的节奏。前半部用了新的音乐素材。粗线条的旋律朴实、有力，切分节奏的运用使它更加生气勃勃。在这一部分，铜管乐器和打击乐器的运用，增强了热烈的气氛；钢琴和弦乐组各自奏出无半音五声音阶的全部音级，构成了“五声音阶性的密集音块”，在这里主要是起节奏性的效果。

当乐曲趋向最高潮时，整个乐队高唱主题。在这里，乐曲第一部分呈示的《伐木歌》主题，第一次不间断地、完整地而舒畅地呈现出来，给人以深刻印象。在特强的铜锣声之后，音乐急转直下，这个结尾把人们带回到全曲一开头的那种意境，低音单簧管的吟唱，又使人想起了伐木场空旷的场景和冷清的气氛。

罗 传 开

① 用许多音构成小于二度的窄音程来填充某一音程——用这种方法产生的音响称为“密集音块”（*tone cluster*）。这种表现手段，自六十年代初开始在国外比较流行。在这里，一开头弱奏（ p ）占一拍那一部分的音区是14度（从 c^1 到 b^2 ），分成12声部的小提琴、中提琴奏出半音阶所有的音级进行填充。强奏（ f ）占半拍那一部分，则用半音阶所有的音级以小二度填满了整个音区（大七度）。

② 日本传统打击乐器柷鼓亦称大鼓。两面鼓皮固定在鼓框上。大小不一，有的放在鼓架上，有的放置在地上。奏时双手持鼓槌，有时击鼓面，有时敲鼓身。

乐 队 编 制

长 笛 (长笛Ⅱ兼短笛) Flauti	2	军 鼓 Tamburo Militare (2)	}
双簧管 Oboi	2	大 鼓 Gran Cassa	
单簧管 (单簧管Ⅱ兼低音单簧管) (♭B调) Clarinetta (B)	2	钹 Piatto	
次中音萨克管 Saxofono Tenore (B)		锣 Tom-Tom	
大 管 Fagotti	2	竖 琴 Arpa	} 2
圆 号 Corni (F)	4	铜片琴 Celesta	
小 号 Trombe (B)	2	钢 琴 Piano	
长 号 Tromboni	3	小提琴Ⅰ Violini I	
大 号 Tuba		小提琴Ⅱ Violini II	
定音鼓 Timpani	} 4	中提琴 Viola	
缙 鼓 (小锣) Shime-Daiko (Tom-Tom piccolo)		大提琴 Violoncelli	
槽 鼓 (低音锣) Yagura-Daiko (Tom-Tom basso)		低音提琴 Contrabassi	
钟 琴 Campanetta			
马林巴木琴 Marimba			

注：缙鼓、槽鼓——日本传统打击乐器。

伐木歌

木 挽 歌

小山清茂曲

[A] $\text{♩} = 48$ **[1]**

Tam-Tam (normal size)

Violini I (con sordini) div. a 4

Violini II (con sordini) div. a 3

Viole (con sordini) div. a 5

Violoncello Solo

Violoncelli div. a 4

Contradassi div. a 3

(注) 因段 VI. I, VI. II, Vle. 靠近琴弓演奏。

2

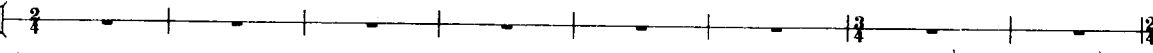
Score for T. T., VI. I, VI. II, Vle., Vc. Solo, Vc., and Cb. The score is written in 2/4 time and features a key signature of one flat (B-flat).

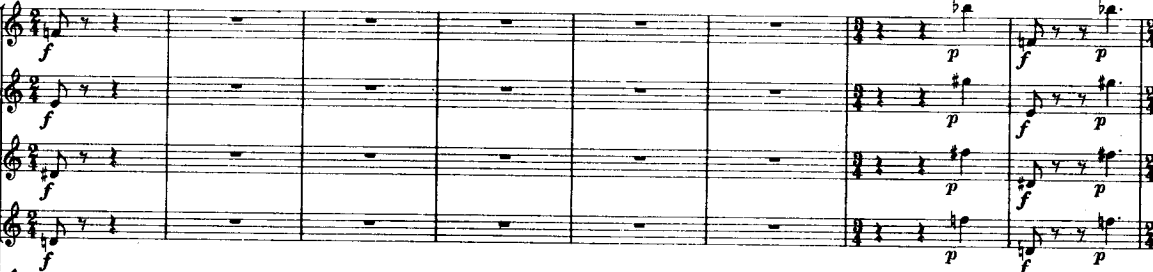
The score is divided into systems, each containing staves for different instruments. The instruments are labeled on the left:

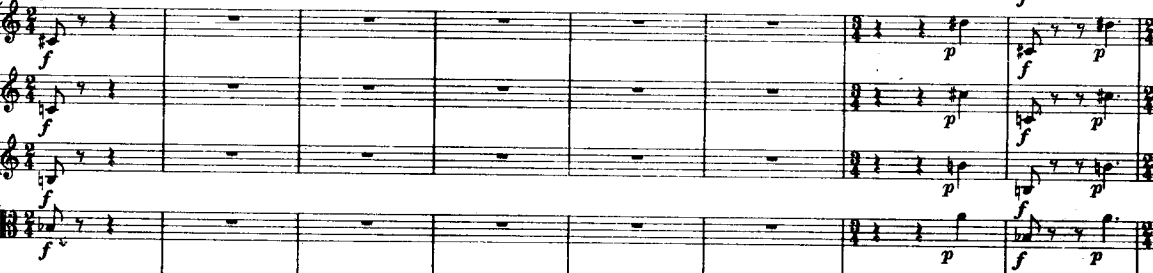
- T. T. (Trumpet/Trombone)
- VI. I (Violin I)
- VI. II (Violin II)
- Vle. (Viola)
- Vc. Solo (Violoncello Solo)
- Vc. (Violoncello)
- Cb. (Cello)

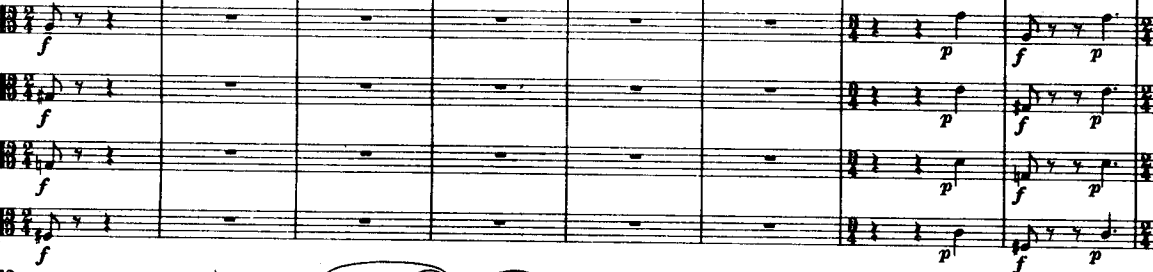
The score includes dynamic markings such as *p* (piano) and *f* (forte), and articulation markings like accents and slurs. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and bar lines.

3

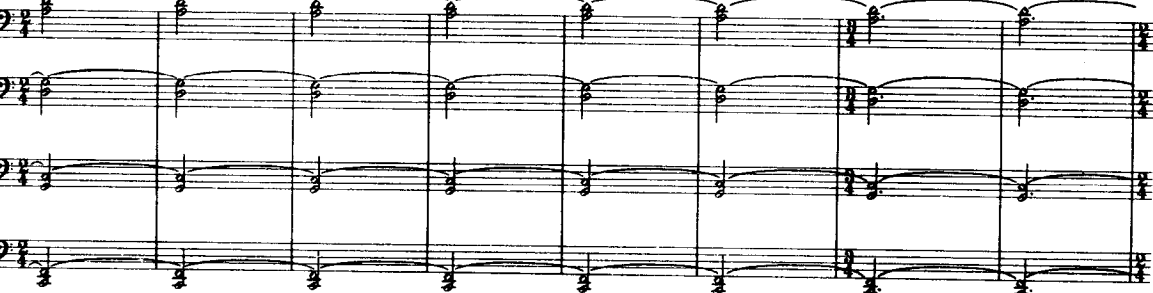
T. T.

VI. I

VI. II

Vle.

Vc. Solo

Vc.

Cb.

4

T. T.

VI. I

VI. II

Vle.

Vc. Solo

Vc.

Cb.

Score for T. T., VI. I, VI. II, Vle., Vc. Solo, Vc., and Cb. The score is in 2/4 time and features a key signature of one flat (B-flat). The instruments shown are T. T. (Trumpet), VI. I (Violin I), VI. II (Violin II), Vle. (Viola), Vc. Solo (Violoncello Solo), Vc. (Violoncello), and Cb. (Contrabass). The score is divided into measures by vertical bar lines. Dynamics such as *f* (forte) and *p* (piano) are indicated. The Vc. Solo part has a melodic line with slurs, while the other instruments provide harmonic support with sustained notes and some rhythmic patterns.

[illegible]

B $\text{♩} = 80$ Solo **1**

Piccolo

Flauto II

2 Oboi

2 Clarinetti (B)

Saxofono Tenore (B)

2 Fagotti

4 Corni (F)

2 Trombe (B)

3 Tromboni e Tuba

Timpani (A, G)

编鼓

2 编鼓 (击鼓边)

2 编鼓 (击鼓皮)

Piano

(联弹)

Piano

Violini I (senza sord.)

Violini II (senza sord.)

Viole (senza sord.)

Violoncelli

Contrabassi

$\text{♩} = 80$ **1**

Picc. **2**

Ob. I Solo

编鼓

编鼓边

编鼓皮

[illegible]

4 5

Picc.

Fl.

Ob.

Cl.

Sax.

Fg.

I, II

Cor.

II, IV

Trb.

I, II

Trbn.

e Tuba

Timp.

Pf. I

Pf. II

4 5

VI. I

VI. II

Vle.

Vc.

Cb.

Solo
f (non vibrato)

f *p* *pp*

f *p*

f *p*

6 7

Picc.

Fl.

Ob.

Cl.

Sax.

Fg.

I, III

Cor.

II, IV

Trb.

I, II

Trbn.

e Tuba

Timp.

pf. I

pf. II

6 7

VI. I

VI. II

Vlc.

Vc.

Cb.

gliss.

senza sord.

f

p

arco

pizz.

8

Picc. *f*

Fl.

Ob.

Cl.

Sax. *ff*

Fg. *ff*

I, II

Cor. *ff*

II, IV

Trbn. *ff*

I, II

Trbn. *ff*

e Tuba *ff*

Timp. *mp*

Pf. I *mp*

Pf. II *mp*

8

VI. I

VI. II

Vle.

Vc.

Cb.