

管弦乐总谱

彼佳与狼

交响童话

谢尔盖·普罗科菲耶夫作曲

人民音乐出版社

关于交响童话《彼佳与狼》

在普罗科菲耶夫（Сергей Прокофьев, 1891—1953）的创作中，为儿童而写的，或用童话、神话为题材的作品占有显著的位置，甚至在某些非儿童题材的音乐中也出现儿童形象，如清唱剧《保卫和平》、《第七交响曲》末乐章等。这些音乐都深刻而精确地揭示了儿童天真无邪的心灵和明朗活泼的性格。

普罗科菲耶夫在思想上和创作上的发展道路是曲折的。他年青时对十月革命不理解，表现了政治上的徬徨，艺术上受着资产阶级形式主义的严重影响。但经过了侨居国外十四年的切身体验，终于认清了应走的道路，于1932年回到社会主义的祖国——苏联。从此就出现了他创作生涯中最丰产、最成熟的时期。绝大部分优秀作品都是这时期中写的。《彼佳与狼》（1936年作，同年5月首演）就是其中之一。

《彼佳与狼》是为儿童而写的、带有故事朗诵的交响童话（词亦系普罗科菲耶夫本人所写）。音乐充满青春的热情，形式新颖，内容生动有趣。演奏之前，先介绍“剧中人物”，这犹如一堂活的交响乐队乐器知识的入门课，是音乐普及的一种好方法。故事内容寓意深刻，它告诉了孩子们一个普遍真理：貌似强大的敌人并不可怕，只要团结起来，勇敢而机智地和它斗争，就一定能战胜。少先队员彼佳，人小志大，敢于斗争，终于把凶恶的灰狼逮住。他的形象是鲜明可爱的。

《彼佳与狼》在写作技巧上有许多独创之处：例如色彩新鲜的转调、离调（尤其是向上小二度）；C和 $\sharp F$ 两个大三和弦大胆的叠置以造成紧张恐怖；两个主题“对话式”的对位结合；简练而又极有效的单管编制的配器；不仅用主导主题，还用主导音色……等等。然而，更值得注意的是以下几个特点：

一、通俗性和专业性相结合：首先是旋律鲜明，形象生动。音调亲切而不落俗，手法简洁却又很新颖，专业技巧很高。例如彼佳的主题有着苏联儿童歌曲的典型音调，但又作了器乐化的发展。尤其是向上小三度的离调，不仅听来新鲜，而且在活泼愉快的性格上又增加了聪明机智、富于理想的一面，使这个社会主义新型儿童——少先队员的形象更为丰富深刻了。在发展手法上，不断重复各个主题，便于人们记忆；但又不是简单的重复，每次出现都有变化，大大地丰富了音乐的表现力。

二、自然音响的模拟和人物性格的刻画相结合，描写的具体性和内容的深刻性相结合：例如双簧管使人联想起鸭子扁嘴里发出嘎嘎的叫声；大管很象老人沙哑的嗓子；铜管象狼嚎；甚至还有猫上树、绳子下垂、射击等具体描绘。但是这些描写都已经音乐化，融化在整个音乐之中了。更主要的是性格化的动听的旋律起了决定作用，它栩栩如生地塑造了各种形象：蹒跚但自命不凡的鸭子、曲意逢迎的小猫、无忧无虑的小鸟、阴险凶狠的大灰狼以及勇敢活泼的彼佳、唠叨不休的老爷爷等等。这些“角色”都十分典型，而且完全符合内容的需要。

三、戏剧性和抒情性相结合，情节的直叙性和音乐形式的完整性相结合：主题旋律不仅好听，并富有戏剧性和形象性，即在戏剧冲突最强的场面，仍然用主导旋律来表现。在结构上，作者毫不为曲式学的陈规所约束，音乐随着故事情节的发展而发展。但

又不零碎，不平铺直叙，逻辑性强，形式完整。全曲大致可看作是自由发展了的复三段体。在狼出现之前是呈示部分（①—⑱），介绍了故事的主要情景和角色。中段（⑱—㉔）带有展开部性质，增加了两个新主题（狼和猎人）。再现部（㉔—）在原调（C大调）开始，是由彼佳带队的凯旋行列。这时，所有的“剧中人”都历历在目地从我们面前走过，甚至包括了狼肚里的小鸭子。

总之，这首作品在内容和形式方面都是在继承现实主义音乐传统的基础上的一个创新，同时也是交响音乐群众化的一个成功的尝试。

朱践耳

乐 队 编 制

1 长笛	Flauto
1 双簧管	Oboe
1 单簧管 (A)	Clarinetto (A)
1 大管	Fagotto
1 小号 (B ^b)	Tromba (B ^b)
3 圆号 (F)	3 Corni (F)
1 长号	Trombone
定音鼓	Timpani
三角铁	Triangolo
铃鼓	Tamburino
小鼓	Tamburo
响板	Castagnetti
钹	Piatti
大鼓	Cassa
小提琴 I	Violini I
小提琴 II	Violini II
中提琴	Viole
大提琴	Violoncelli
低音提琴	Contrabassi

本总谱是按每种乐器的实际音高记谱的。打击乐器分组写在两行谱表上：一行是定音鼓、铃鼓、三角铁和钹；另一行是小鼓、响板和大鼓，共要求有两位演奏者担任。

这首交响童话里每个角色都是由乐队的固定乐器来表现的（小鸟用长笛，小鸭用双簧管，猫用单簧管在低音区以断奏来表现，老爷爷用大管，狼用三支圆号吹奏的和弦来表现；而弦乐四重奏则代表彼佳，猎人的射击是用定音鼓加大鼓来表现的）。在乐队开始演奏之前，可先向儿童听众介绍这些乐器所担任的主导主题：

Allegro $\text{♩} = 176$

Fl. 小鸟 *mf*

Ob. 鸭子 *L'istesso tempo* $\text{♩} = \text{♩}$ *mf espress.* *dim.* *p*

Cl. Moderato

猫

p con eleganza

Fag. Poco più andante

老爷爷

f perante

Andante

Cor. I, II

狼

mp

Andantino $\text{♩} = 92$

V. I

V. II

V-le.

V-c.

C-b.

彼 佳

p mf

dim.

dim.

dim.

mf dim.

Timp. soli

猎人的枪声

G. C.

p *ff*

p *ff*

3

彼佳与狼

交响童话

Петя и Волк

Симфоническая сказка для детей

清晨，少先队员彼佳打开后门，来到了空旷的绿草地上。

Рано утром пионер Петя открыл калитку и вышел на большую зеленую лужайку.

普罗科菲耶夫

С. Прокофьев

(1891—1953)

作品第67号

Andantino. J. 93

Violini I

Violini II

Vicle

Violoncelli

Contrabassi

在一棵高高的树上，有一只小鸟。这个小鸟是彼佳的好朋友。小鸟见彼佳走来，就高高兴兴地唧唧喳喳叫道：“周围的一切多么安静呀”。

На высоком дереве сидела Петина знакомая птичка. „Все вокруг спокойно.“ весело зачирикала она.

[2] Allegro. 4/4

3

Fl. 1

Fl. 2

V.I.

V.II.

Ob.

V.C.

pizz

mf

f

pp

Cresc.

Decr.

[4] Andantino, come prima

Fl.

V.I.

V.II.

V.C.

C-b.

p

pp

f

Cresc.

Decr.

Fl. *mp*

V. I *mf*

V. II *mf*

V. III *mp*

V. C. *mf*

C. b. *mf*

(f)

mf

mf

mf

mf

mf

Fl.

V. I.

V. II.

V. Ic.

V. c.

C-b.

mp *dim* *p*

V. I.

V. Ic.

V. c.

p *mf*

跟在彼佳后面，又摇摇摆摆走出来一只小鸭子。
嘿，鸭子可真高兴极了，因为彼佳忘了关后门。
它想，这一下子可好了，能够到草地上的池塘里
去痛痛快快地洗个澡。

Велел за Петей, переваливаясь с боку на
бок, показалась утка. Она обрадовалась,
что Петя не закрыл калитку, и решила
выкупаться в глубокой луже на лужайке.

V. I.

V. II.

V. Ic.

V. c.

C-b.

mp *dim* *p* *piaz*

(B) *Lo stesso tempo.* $\text{♩} = 120$

Ob *mf espress.*

Cl *mf*

Fag *mf*

V-I *mf*

V-II *mf*

V-III *mf*

Fl *p*

Ob *dim*

Cl *dim*

Fag *dim*

V-I *dim*

V-II *dim*

V-III *dim*

Fl *p*

Ob *mf espress.*

Cl *mf*

Fag *mf*

V-I *p*

V-II *p*

V-III *p*

Fl *p*

Fl.
Ob.
Cl.
Fag.
V - le
div.

Measures 1-4. Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Violins I & II, and Viola play. Dynamics include *p*, *f*, and *p*.

Fl.
Cl.
Fag.
V - I
V - II
V - le
div.
C - b.

7 *Allegro*

con sord.
pizz.
p
arco
p
poco cresc. al
mp
pp
con sord.
pizz.
p
arco
p
con sord.
uniz.
p
arco
p
arco
p
arco
p
arco
p

Measures 5-8. Flute, Clarinet, Bassoon, Violins I & II, Viola, and Cello play. Dynamics include *p*, *f*, *p*, *poco cresc. al mp*, and *pp*. Performance instructions include *con sord.*, *pizz.*, *arco*, and *uniz.*

小鸟一见面后面又来了个胖鸭子，就从树上飞下来，落到鸭子身边。
抖了抖翅膀，翘了翘尾巴，然后对着鸭子说：
Увидев утку, птичка слетела на траву, села рядом с
уткой и пожала плечами.

“你算是什么鸟呀？连飞都不会飞！”。鸭子也对着小鸟说：
“你算是什么鸟呀？连游水都不会！”说着扑通一声就跳到
池塘里去了。

.. Какая же ты птица, если ты летать не умеешь! ..
сказала она. На что утка ответила: .. Какая же
ты птица, если ты плавать не умеешь! .. и плюх
нулась в лужу.

Fl. *con brio*
 Cl.
 Fag.
 V - c.
 div.

Fl.
 Cl.
 Fag.
 V - c.
 div.

Fl.
 Ob. *espress.*
 Cl.
 Fag.

V. II *sonna sord.*
 V. I *sonna sord.*
 V. o. *mol. più*
 C. b. *più.*