

管弦乐总谱

阿巴拉契亚山区的春天

艾伦·科普兰曲

人民音乐出版社

管 弦 乐 总 谱

阿巴拉契亚山区的春天

〔美〕艾伦·科普兰曲

人 民 音 乐 出 版 社

一九八二年·北京

管弦乐总谱
阿巴拉契亚山区的春天

[美]艾伦·科普兰曲

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京胶印二厂印刷

787×1092毫米 16开本 82面乐谱 5.5印张

1982年11月北京第1版 1982年11月北京第1次印刷

印数：1 — 2,935册

书号：8026·4028

定价：1.70元

关于艾伦·科普兰的《阿巴拉契亚山区的春天》

艾伦·科普兰 (Aaron Copland, 1900—), 当代美国作曲家、指挥家、钢琴家、音乐教育家、热心的社会活动家和普及音乐的著作家。他的创作以具有鲜明的美国民族特色和音乐刻画深刻而引人注意。他的作品和著述极其多样, 它们对美国现代音乐、美国音乐教育、美国社会音乐生活的影响很大。他写有歌剧、舞剧、交响乐、室内乐、协奏曲、合唱曲、钢琴曲、铜管乐曲、歌曲、电影音乐和许多关于现代音乐的理论著述, 他那深入浅出的音乐读物的有益的社会影响最为突出, 例如《怎样欣赏音乐》^①。

科普兰年青时在纽约学习钢琴, 并随鲁宾·戈德马克^②学习作曲; 他是二十世纪第一批去欧洲向娜狄·布朗热^③学习的美国青年作曲家之一。1924年回国以后, 科普兰积极探索“真正的美国”风格, 如他后来所说: 在巴黎的三年学习生活使他认识到“与勃拉姆斯、贝多芬等人比较起来显得那么法国的”法国作曲家的创作意义, “法国音乐有特点, 往往一听就听出来了。我不明白为什么我们美国人创作不出人们所公认的典型的美国式严肃音乐, 尤其是因为爵士音乐和雷格泰姆^④的演奏者已在这方面获得成功。全世界都听得出那是美国音乐。”而且, “我们关切的倒不是仅仅运用一些值得引用的、流传在美国民间的赞美诗、圣歌, 我们寻求一种音乐, 它能诉说‘我们的’事情, 它用的是美国民族语言、节奏、音调, 例如像‘查尔斯顿’^⑤舞蹈等”。

这种美国民间舞蹈音乐和爵士音乐对科普兰早期创作很有影响, 他的《戏剧音乐》(1925) 和钢琴与乐队协奏曲 (1926) 就是两例, 他说这些作品“骨子里是一种爵士音乐”。

二十年代后期, 科普兰放弃了直接引用上述的音乐做为素材的写作方法, 而更多地探索如何概括地体现“美国的”风格, 这方面的代表作就是《钢琴变奏曲》(1930)。

三十年代以来, 特别在第二次世界大战期间, 科普兰以“美国的”题材写了不少“我们的”事情的作品, 其中最具有代表性的就是带朗诵的管弦乐曲《林肯素描》(A Lincoln Portrait, 1942) 和三部舞剧《小伙子比利》(Billy the Kid, 1938)、《牧童竞技场》(Rodeo, 1942—1943)、《阿巴拉契亚山区的春天》(Appalachian Spring, 1944—1945)。

《林肯素描》对美国公众所起的爱国主义思想教育作用不小; 1980年, 美国音乐界

① 《怎样欣赏音乐》(What to Listen for in Music)——1939年出版, 至今仍不失为音乐爱好者的案头书, 并有好几种译本。

② 鲁宾·戈德马克 (Rubin Goldmark, 1872—1936) ——祖籍匈牙利的美国作曲家兼教师, 德沃扎克重视音乐的民族风格的思想对他影响很深。

③ 娜狄·布朗热 (Nadia Boulanger, 1887—1979) ——法国著名作曲理论、音乐史女教师。

④ 雷格泰姆 (Ragtime) ——二十世纪初流行的一种黑人音乐, 其旋律的节奏型与重音落拍很有特点, 并为爵士音乐所吸取; 近十几年来, 雷格泰姆再次流行。

⑤ 查尔斯顿 (Charleston) ——脚跟向两侧跳跃的一种美国民间舞蹈表现形式。

为庆祝科普兰的生日，在纽约举行了他的作品演奏会，会上，科普兰还亲自向与会者朗诵了它的说白部分。

三部舞剧的前两部是描写美国西部民间生活风俗的，后一部《阿巴拉契亚山区的春天》是描述美国东部宾夕法尼亚州境内阿巴拉契亚山区的乡村生活的。但三部作品都共同地借描绘美国民间的风土人情以唤起美国公民热爱自己乡土的感情，而这个主题表现得最令人深思的就是《阿巴拉契亚山区的春天》。多年来，当这部舞剧的管弦乐组曲在音乐会上演奏后，经常有听众对作者说：“科普兰，我听到你这个作品，就好象真的看见了阿巴拉契亚山区，感到了春天的气息。”

舞剧《阿巴拉契亚山区的春天》管弦乐组曲出版时，总谱前写有短文说明它的创作背景和它的音乐分段刻划的意境：

《阿巴拉契亚山区的春天》写于1943—1944年，是接受伊丽莎白·斯普拉格·库利奇基金会^①的委托，为玛撒·格雷厄姆^②女士的舞剧而创作的。1944年10月30日在美国首都华盛顿国会图书馆的库利奇音乐节上，由格雷厄姆女士和她的舞蹈团首次演出。

原来的总谱只是为13件乐器的室内合奏乐队用。现在的交响乐队改编谱是作曲家1945年春写出的。它是舞剧音乐的压缩本，保持着所有本质性的风貌特征，但省略了最初舞蹈设计也感兴趣的一些段落。

舞剧分段描写的是关于“19世纪初，春天，在宾夕法尼亚州山区的一间新的农舍周围进行着的拓荒者庆祝会。快出嫁的新娘和庄稼汉新郎流露出又喜又忧的思想感情，这是他们新结识的本村伙伴们惹起的。邻居一位老人也联想起有时对生活缺乏信心的体验。福音传教士和他的信徒们提醒这个新户人家关于人的命运之奇异和可怕的景象。但最后这一对夫妇却安静地坚强地走进他们的新屋。”

1945年，《阿巴拉契亚山区的春天》获普利策音乐奖^③，并得到纽约音乐评论家小组给予的1944—1945年季节的杰出的戏剧作品奖。

正如短文所述，《阿巴拉契亚山区的春天》是一部并没有什么戏剧情节的舞剧；它是一篇“田园诗”，牧歌似的民间舞蹈集锦。这些舞蹈和它的音乐在描绘山区的自然景色与村民们朴素的日常生活、风俗习惯和宗教感情，而含蓄着一些如何对待生活的思想意义。舞剧的中心人物是一对即将成婚的乡村青年，拓荒者中的老人、村里的年青男女以及乡村的福音传教士和他的信徒们也是必不可少的烘托。舞剧的中心场面是举行婚礼，这也是独立演奏的管弦乐组曲《阿巴拉契亚山区的春天》中篇幅最大、音乐刻划得最为生动的段落。

科普兰在《阿巴拉契亚山区的春天》里写出了充满美国民间音乐、民间舞蹈特色的篇页，例如反映乡村劳动生活的“谷仓舞蹈”（Barn Dance），模仿民间弓弦乐器、吹

① 伊丽莎白·斯普拉格·库利奇基金会——以Elizabeth Sprague Coolidge女士命名的基金会，它创立于1925年。

② 玛撒·格雷厄姆（Martha Graham, 1893）——美国舞蹈家、舞蹈动作设计家，她创造了独特的风格，对美国现代舞蹈特别在现代形式的芭蕾舞的发展影响很大。

③ 普利策奖——以祖籍匈牙利的著名的美国报纸出版者，编辑Joseph Pulitzer（1847—1911）命名的新闻杂志、文学、音乐奖，创立于1917年。

打乐器演奏特点的小提琴、长笛、单簧管的表现形式，而原样地选用的民间赞美诗也发展得颇有情趣，其中最鲜明的就是一道震教徒^①歌曲（The Shaker Song）《质朴的礼品》（The gift to be simple）。科普兰把《质朴的礼品》写成由五段变奏发展的“主题变奏曲”，它集中地刻划出山区村民们相互友爱、对生活满怀信心、对未来无限向往的精神气质，原来歌曲的歌词大意“衷心祝愿终成眷属的人儿生活自由幸福”是变奏曲的高潮所在，也是舞剧中心人物“安静地坚强地走进他们的新屋”从而结束全曲的预示。

舞剧《阿巴拉契亚山区的春天》管弦乐组曲共有八段，但演奏不间断。乐曲开始是一段缓慢的引子，描绘春光普照山区大地；接着是一段轻快有力的弦乐演奏，跟着是由单簧管引进的这对即将成婚的青年的登场和他们翩翩起舞的神态，随即是由双簧管、长笛、小提琴先后带来的福音传教士和他的信徒们的行列；第三段是急速而欢欣鼓舞的音乐，它首先由小提琴跳弓奏出，然后又出现第二段中那对即将成婚的青年的主题和第一段中引子的材料，这里有他们两人“又喜又忧”的心理描写和宁静的山区景色作为陪衬；组曲进行到这里预示了高潮的到来——第四至第八段，就是前述的五段变奏发展的《质朴的礼品》主题变奏曲。组曲最后以《质朴的礼品》里的素材安静地结束全曲。它告诉听众：春天，阿巴拉契亚山区进行着的拓荒者庆祝会结束了，村民们低唱着这首歌曲各自归去。

陈宗群

1981年9月

① 震教徒（The Shaker）——指震教派教徒，震教派是十八世纪基督教的一个教派，它以祭神时要跳一种震动得发狂的舞蹈而得名；这个教派传至美国，在阿巴拉契亚山区很流行。

乐 队 编 制

2 Flauti	2 长 笛
2 Oboi	2 双簧管
2 Clarinetti (A)	2 单簧管 (A)
2 Fagotti	2 大 管
2 Corni (F)	2 圆 号 (F)
2 Trombe ($\flat$ B)	2 小 号 ($\flat$ B)
2 Tromboni	2 长 号
Timpani	定音鼓
Xylophone	木 琴
Snare Drum	小 鼓
Bass Drum	大 鼓
Cymbals	钹
Tabor ^① (Long Drum)	铃 鼓 (长鼓)
Wood Block ^②	木 钟
Claves ^③	克拉贝斯梆
Glockenspiel	钟 琴
Triangle	三角铁
Arpa	竖 琴
Pianoforte	钢 琴
Violino I	小提琴 I
Violino II	小提琴 II
Viola	中提琴
Violoncello	大提琴
Contrabasso	低音提琴

① Tabor——产生于法国普罗旺斯。鼓身约为鼓面直径的一倍，通常由一人演奏。右手持小竖笛，左手奏长鼓。近代管弦乐总谱中的 Tabor 就是指铃鼓。

② Wood Block——亦称中国木鱼，有圆型与长方型两种，音律不定，用小鼓锤敲击，发出一种坚硬的声音。常用于爵士乐中。

③ Claves——是拉丁美洲的一种打击乐器，由两根长约 20 厘米，直径约 3 厘米的小圆木棒构成，与中国的梆子相似。

APPALACHIAN SPRING

科普兰
Aaron Copland
(1943—1944)

The image shows a page of a musical score, likely for a symphony. The score is written for a large ensemble of instruments, including woodwinds, brass, percussion, and strings. The tempo markings are "Very slowly (♩ = 66)" and "Faster (♩ = 88)". The dynamic markings include "p", "mp", "pp", "pmp", and "pmpmp". The score is divided into several systems, each corresponding to a different instrument or group of instruments. The instruments listed are: I Flauti, II Flauti, 2 Oboi, 2 Clarineti in A, II, 2 Fagotti, 2 Corni in F, 2 Trombe in Bb, 2 Tramboni, Percussion, Pianoforte, Arpa, Violino I, Violino II, Viola, Violoncello, and Contrabbasso. The score includes a "Solo" section for the Clarineti and a "Semplice" section for the Flauti. The score is written in a major key with a key signature of two sharps (F# and C#). The time signature is 4/4. The score is written in a standard musical notation with staves and notes. The page is numbered 1 in the top right corner.

② Moving forward

I. Fl. I. Solo *p* *mf cant.*
 II. Fl. II. Solo *p*
 Cl. L. (in A) Solo *p*
 Fg. I. II. I. Solo *mf*
 Cor. (F) I. II. I. con sord. *mf*
 Tr. (Bb) I. II. I. Solo con sord. *mf*
 Arpa Moving forward
 Vl. I. *p*
 Vl. II. *p*
 Vla. *p*
 Vc. *p*
 ② Vin. 8 Solo *p*

Fl. I. ③ rit.
 (In A) I. Solo 8.
 Cl. (in A) II. ③ rit.
 Vl. I. ③ rit.
 Vl. II. ③ rit.
 Vla. ③ rit.
 Vc. ③ rit.

Fl. I. *a tempo* ④ Solo *mp* espress.

Ob. I, II *p*

(In A) I

Cl. (in A) II

Fg. I, II *Solo p*

Cor. (F) I, II *I. senza sord. mp*

Tr. (Bb) I, II *I. Solo mp (sord.) II. p (open)*

Arpa *mp*

Vi. I *a tempo* ④

Vi. II *pp*

Via. *pp*

Vc. *pp*

Ob. I. II. ⑤ I. Solo *p espress.* I. Solo

Fg. I. II. *p*

Cor. (F) I. II. *p*

Vi. I. ⑤ HALF (unis.) *p* HALF (unis.)

Vi. II. HALF (unis.)

Vla. HALF (unis.)

Vc. HALF (unis.)

Cl. I. (in A) Solo *p* ⑥ Allegro (♩ = 160)

Fg. I. II. *p*

Cor. (F) I. II. (cui-vré) *fz* (cui-vré)

Xylo. *f*

Tabor (Long Dr.) *f*

Pfte. *f* *Vigoreoso* *f*

Arpa *p*

Vi. I. *As at first* *pp* ⑥ Allegro (♩ = 160) *Tutti* *Vigoreoso*

Vi. II. *pp* *Tutti* *Vigoreoso*

Vla. *pp* *Tutti* *Vigoreoso*

Vc. *pp* *Tutti* *Vigoreoso*

Cb. *pp*

First system:

- I. Fl. (First Flute): *mf*
- II. Fl. (Second Flute): *mf*
- Ob. I. II. (Oboes): *I. Solo*, *mf*, *a2*
- (In A) I. Cl. (Clarinet in A): *Solo*, *p*, *mf*
- (In A) II. Cl. (Clarinet in A): *mf*
- Fg. I. II. (Fagotti): *I. Solo*, *mf*, *a2*

Second system:

- Pfte. (Percussion): *sfz*

Third system:

- VI. I. (Violin I): *sfz*
- VI. II. (Violin II): *sfz*
- Vla. (Viola): *HALF PIZZ.*, *mf*, *Tutti arco*
- Vc. (Violoncello): *HALF PIZZ.*, *mf*, *Tutti arco*

7 marc.
a 2

Ob.
I, II

(In A) I
Cl.

(In A) II

Cor. (F)
I, II

Xylo.

Tabour

Pfte.

7

7

7

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

(culvré) $\frac{1}{2}$

(culvré)

pizz. arco V

pizz.

pizz.

pizz. arco V

pizz.

I.

Fl.

II.

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

Solo

Solo

pizz. arco V

pizz. arco V

div. ($\frac{1}{2}$ arco pizz.)

div. ($\frac{1}{2}$ arco pizz.)

div. ($\frac{1}{2}$ arco pizz.)

div. ($\frac{1}{2}$ arco pizz.)

2 Soli div.

mf

mf

mf

8 *non legato*

I. Fl.

II. *non legato*

Ob. I. II. *non legato*

(In A) I. Cl. *f non legato*

(In A) II. *f non legato*

Cor. (F) I. II. (Open) a 2 *f marc.*

Tr. (B♭) I. II. (Open) a 2 *f marc.*

Trb. I. II. a 2 *f marc.*

8

Pfcs. *f non legato (bell like)*

2 Soli

8 *Tutti div.*

VI. I. *f marc.*

VI. II. *unis. arco*

Vla. *marc.* *unis. arco*

Vc. *f marc.*

Orchestral score page 8, measures 1-4. The score is for a full orchestra and includes the following parts:

- I. Fl.
- II. Fl.
- Ob. I, II
- (In A) I Cl.
- (In A) II Cl.
- Fg. I, II
- Cor. (F) I, II
- Tr. (Bb) I, II
- Trb. I, II
- Xylo.
- Pfte.
- Vi. I
- Vi. II
- Vla.
- Vc.
- Cb.

Measure 1: Flutes (I, II) and Oboes (I, II) enter with a half note G4. Clarinets (I, II) and Bassoons (I, II) enter with a half note G4. Horns (I, II) enter with a half note G4. Trumpets (I, II) and Trombones (I, II) enter with a half note G4. Percussion (Pfte.) enters with a half note G4. Violins (I, II) enter with a half note G4. Viola enters with a half note G4. Violoncello (Vc.) and Double Bass (Cb.) enter with a half note G4.

Measure 2: Flutes (I, II) and Oboes (I, II) play a half note G4. Clarinets (I, II) and Bassoons (I, II) play a half note G4. Horns (I, II) play a half note G4. Trumpets (I, II) and Trombones (I, II) play a half note G4. Percussion (Pfte.) plays a half note G4. Violins (I, II) play a half note G4. Viola plays a half note G4. Violoncello (Vc.) and Double Bass (Cb.) play a half note G4.

Measure 3: Flutes (I, II) and Oboes (I, II) play a half note G4. Clarinets (I, II) and Bassoons (I, II) play a half note G4. Horns (I, II) play a half note G4. Trumpets (I, II) and Trombones (I, II) play a half note G4. Percussion (Pfte.) plays a half note G4. Violins (I, II) play a half note G4. Viola plays a half note G4. Violoncello (Vc.) and Double Bass (Cb.) play a half note G4.

Measure 4: Flutes (I, II) and Oboes (I, II) play a half note G4. Clarinets (I, II) and Bassoons (I, II) play a half note G4. Horns (I, II) play a half note G4. Trumpets (I, II) and Trombones (I, II) play a half note G4. Percussion (Pfte.) plays a half note G4. Violins (I, II) play a half note G4. Viola plays a half note G4. Violoncello (Vc.) and Double Bass (Cb.) play a half note G4.

Dynamic markings: *f* (measures 1-2), *ff* (measures 3-4).

Rehearsal mark 9 is placed at the beginning of measure 3.

Other markings: *a2* (measures 1-2), *unis.* (Violins I, measure 3), *f marc.* (Violoncello and Double Bass, measure 4), *Tutti* (measures 3-4).

Fl. I. II.

Oboe I. II.

Cor. (F) I. II.

Tr. (Bb) I. II.

Trb. I. II.

Xylo.

Pfte.

VI. I.

VI. II.

Vla.

Vc.

Cb.

8-

8-

8-

1. Fl. I. II.

Ob. I. II.

(In A) I.

Cl. (In A) II.

Fg. I. II.

Cor. (F) I. II.

Tr. (Bb) I. II.

Trb. I. II.

Pfc.

Vi. I.

Vi. II.

Vla.

Vc.

Cb.