

2002年“柴科夫斯基国际钢琴比赛”复调作品自选曲目

斯洛尼姆斯基24首前奏曲与赋格

S. SLONIMSKY 24 PRELUDES AND FUGUES

钢琴曲集 FOR PIANO

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

现·当·代·外·国·作·曲·家·经·典·藏·品

现·当·代·外·国·作·曲·家·经·典·藏·品

2002年“柴科夫斯基国际钢琴比赛”复调作品自选曲目

斯洛尼姆斯基24首前奏曲与赋格

S.SLONIMSKY 24 PRELUDES AND FUGUES

钢琴曲集 FOR PIANO

图书在版编目 (CIP) 数据

斯洛尼姆斯基 24 首前奏曲与赋格 / (俄罗斯) 斯洛尼姆斯基作曲. — 北京: 人民音乐出版社, 2008. 3

ISBN 978-7-103-03430-9

I. 斯… II. 斯… III. ①钢琴-前奏曲-俄罗斯-选集 ②钢琴-赋格曲-俄罗斯-选集 IV. J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 003166 号

责任编辑: 李一茜

责任校对: 颜小平

著作权合同登记

图字: 01-2007-3369 号

俄罗斯 Compozitor Publishing House 授权

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http: //www. rymusic. com. cn

E-mail: rmyy@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 16.5 印张

2008 年 3 月北京第 1 版 2008 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1-4,000 册 定价: 35.00 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

作曲家简介

谢尔盖·米哈依洛维奇·斯洛尼姆斯基(Sergei Mikhailovich Slonimsky,生于1932年8月12日),当代享有盛誉的俄罗斯著名作曲家、艺术学博士、人民艺术家。俄罗斯联邦最高音乐艺术成就大奖——格林卡艺术奖金、奖章获得者(2002年)。现任圣彼得堡国立里姆斯基-科萨科夫音乐学院教授、博士生导师。

斯洛尼姆斯基的作品体裁多样、题材广泛,音乐语言极其丰富。早期的创作常采用先锋派技法(如十二音技法, $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{4}$ 微分音技法、点描与偶然音乐等),并独特地发扬了俄罗斯民间音乐的传统。20世纪末,斯洛尼姆斯基提倡“充分表现现代思想的多风格综合体”的创作理念与应用,进一步扩展了创作的领域。在交响乐创作方面,他被认为是“有才华的普罗科菲耶夫的后继者”。

其主要作品有:5部歌剧:《维利涅亚》(1967年)、《大师与玛格丽塔》(1970—1972年)、《玛丽亚·斯秋阿尔特》(1978—1980年)、《哈姆雷特》(1990—1991年)及《约翰·格罗兹内的幻觉》(1993—1995年);芭蕾舞剧《伊卡洛斯》(1965—1970年)等;交响音乐有11部(1958—2003年):3部《交响组曲》(1970年、1994年、1999年)、《交响经文歌》(1994年)、《小交响曲》(1996年)及《交响序曲——圣彼得堡风景画》(1996年)等;室内乐有:《滑稽协奏曲》(1964年),木管五重奏《对话》(1964年)、《弦乐四重奏——“唱和”》(1968年)等;钢琴作品有:《24首前奏曲与赋格》(1993—1994年)、《第二钢琴协奏曲》(2000年)及3套钢琴曲集等;大型声乐作品:康塔塔《合唱之声》(1962—1963年)、康塔塔《一天的生活——为纪念施尼特凯而作》(1998年)、《安魂曲》(2003年)及大量的无伴奏合唱作品与多套艺术歌曲集。

斯洛尼姆斯基的钢琴曲集《24首前奏曲与赋格》

20世纪末,俄罗斯作曲大师谢尔盖·米哈依洛维奇·斯洛尼姆斯基奉献出一部具有划时代意义的多风格复调钢琴曲集——《24首前奏曲与赋格》。这是20世纪苏俄诞生的第八部同类体裁作品,也是20世纪末最后一部具有高品质审美价值的赋格曲集。莫斯科音乐学院教授、著名音乐理论家、博士生导师N.K.库兹涅佐夫博士认为其高度完美的复调艺术使这部作品不愧为同其他卓越的当代复调作品——欣德米特的《调性游戏》、肖斯塔科维奇和谢德林的《24首前奏曲与赋格》并驾齐驱的音乐现象。

斯洛尼姆斯基的《24首前奏曲与赋格》创作于1993年12月至1994年1月。这样一部长达90分钟、结合了传统复调技巧与现代音乐思维逻辑的复调钢琴套曲,创作时间之短是此类体裁创作史上极为罕见的。作曲家在这部套曲的开头题记“纪念多尔然斯基”^{*},以示纪念作曲家的良师益友。

1994年当这部作品在圣彼得堡市政大厅首演之后,便不胫而走传到了国外(如日本、美国及西欧各国)。作品的乐谱与激光唱片已由俄罗斯作曲家出版社分别在1995年与2002年出版。鉴于作品的艺术成就,2002年被纳入“柴科夫斯基国际钢琴比赛”复调作品自选曲目。

斯洛尼姆斯基的《24首前奏曲与赋格》在整体构思上充分显示出两大鲜明的艺术特色。其一,独具匠心地处理民间音乐因素,注重对民族音乐深层次的开掘并提炼其中有价值的成分,赋予了这部套曲以浓郁的多民族音乐风格特性。套曲中鸣响着俄罗斯、中国、蒙古、日本、欧洲及中亚细亚等地区的民族音乐旋律,从而使这部作品真正具有了世界性品质;其二,体现出作曲家高度的创作思维及构成形式与情感表达相平衡的创作美学原则。斯洛尼姆斯基认为,音乐创作要“言”之有物,形式与技术都应该是“物化”的结果。他曾对笔者说道:“赋格是相对抽象的形式,但不能发‘冷’,要有充分的表情性。”正因如此,作品中性格迥异、脍炙人口的旋律交织,充满了浪漫的诗意和细腻的抒情色彩,不仅焕发着亲切动人的朴素之美,也展现出作曲家崇高的人文精神境界。这就是库兹涅佐夫教授所说的“斯洛尼姆斯基的艺术成果无论对钢琴表演者、听众,还是音乐研究者都有同等程度的兴趣”的原因所在。

人民音乐出版社及时引进国外作曲家的新作原版,尤其是引进当代俄罗斯著名作曲家的新作品,在我国出版界实属首创。这一颇具艺术睿见的举措,不仅丰富了我国钢琴音乐界的表演(参赛)和教学方面的复调作品曲目,同时也为我国当代音乐创作中复调思维与作曲技术的研究、借鉴提供了不可多得的参考资料。

下面将斯洛尼姆斯基的钢琴曲集《24首前奏曲与赋格》做几点必要的概括性说明:

^{*} A. 多尔然斯基(1908—1966年):著名音乐理论家、列宁格勒(现圣彼得堡)音乐学院教授、艺术学博士、肖斯塔科维奇音乐研究的权威专家。主要论著有:《肖斯塔科维奇“24首前奏曲与赋格”》(1965年)、《论肖斯塔科维奇音乐中的调式特征》(1947年)等近十本专著。他的《简明音乐辞典》1957年由上海音乐出版社翻译出版。

一、套曲的调性布局

该作品的调性布局是依据巴赫《平均律钢琴曲集》(第一、二册)的模式进行设计的。其调性名称与巴赫的调性排列仅有几处同音异名的差异。在调式方面,尽管我们会以约定俗成的方式将套曲中的音高组织逻辑及色彩谓之“大、小调”,但应该明确的是,斯氏这部作品中的调式运用是非常多样化的。不仅是大、小调式,更多的是综合运用了东西方各民族的调式,如第13首前奏曲,其音高组织结构与旋法实属典型的中国五声宫调式。

二、前奏曲

该套曲中24首前奏曲的构成形式与音乐风格极为丰富,涉及10至20世纪不同历史时期、不同区域所涌现出的重要音乐体裁。尤其以复调体裁为主,包括:创意曲、卡农曲、自由即兴风格的幻想曲及各类复调变奏曲等。主调写法的前奏曲体裁有:众赞风格曲、无词歌、夏空变奏曲、玛祖卡与练习曲等。套曲中还有几首特殊的古典形式,经作曲家的创造性开发后,焕发出了时代光彩,如:音节式对位风格曲(第21首)、利切卡尔(第24首)、无对题节奏卡农曲(第12首)等。

24首前奏曲不仅可与赋格曲成组演奏,也可作为一首独立的小品来演奏和练习。其中,许多前奏曲可供具有中等程度的钢琴演奏者选用。因而,这些前奏曲不仅具有专业性,也具有相当的普及性。

三、赋格

赋格曲是一种构成逻辑缜密的复调体裁形式,不仅创作上需要高度的专业技巧,即便在演奏与教学方面也同样要具有较高的技术和艺术修养。赋格曲的结构形式涉及主题材料、答题方式、间插段、紧接段与整体布局等方面。由于篇幅所限,这里简述一下这部作品中赋格曲的基本概况。

1. 赋格的声部数目(详见乐曲目录)与巴赫《平均律钢琴曲集》第一册的声部数目类似。

2. 多重主题的赋格有7首,在历史上同类体裁中是最多的。其中,二重赋格有5首(第3、6、11、12和第24首);三重赋格有2首(第4与第7首)。

3. 赋格主题可分为3种类型:(1)自然音体系(六声、七声音阶)主题,这种类型有13首,其调式多有浓郁的东方五声性风格,易于被我国读者理解和接受。(2)带变音的主题(包括转调“变音”与色彩性变化音)8首,如:第7、9、10、11、17、18、20与第23首。(3)序列式主题有:六声序列(第6首赋格中第一主题)。

4. 舞曲题材风格的赋格有3首。分别为吉格(Gigue)风格的赋格曲(第13首);俄罗斯轮舞(Reigenlied)风格的赋格曲(第20首),该赋格曲的对题采用了固定音型的和弦形式,可谓主调写法形态的赋格曲;帕萨卡里亚(Passacaglia)式的赋格曲(第8首),该曲以帕萨卡里亚舞曲构成原则写成,使这首赋格曲具备了双重体裁特征,非常具有创新性。

最后需要强调的是,这部钢琴套曲中48首乐曲的艺术表现十分丰富,但作曲家对大多数乐曲并没有标注出相应的表情术语,这就表明作曲家所给予的艺术表现空间是自由而广阔的。

张旭冬*

2007年5月

* 张旭冬(生于1959年):男,博士,毕业于中央音乐学院作曲系,教育部公派赴莫斯科国立柴科夫斯基音乐学院复调音乐研究访问学者。现任青岛大学音乐学院副院长兼作曲系主任、硕士研究生导师。

目 录

作曲家简介

斯洛尼姆斯基的钢琴曲集《24 首前奏曲与赋格》

第 1 首	前奏曲	(1)
	赋 格(四声部)	(3)
第 2 首	前奏曲	(6)
	赋 格(三声部)	(9)
第 3 首	前奏曲	(12)
	赋 格(三声部)	(14)
第 4 首	前奏曲	(18)
	赋 格(四声部)	(20)
第 5 首	前奏曲	(23)
	赋 格(三声部)	(25)
第 6 首	前奏曲	(27)
	赋 格(三声部)	(28)
第 7 首	前奏曲	(32)
	赋 格(四声部)	(34)
第 8 首	前奏曲	(37)
	赋 格(五声部)	(39)
第 9 首	前奏曲	(44)
	赋 格(三声部)	(46)
第 10 首	前奏曲	(48)
	赋 格(四声部)	(50)
第 11 首	前奏曲	(52)
	赋 格(三声部)	(54)
第 12 首	前奏曲	(57)
	赋 格(五声部)	(59)

第 13 首	前奏曲	(63)
	赋 格(三声部)	(66)
第 14 首	前奏曲	(70)
	赋 格(四声部)	(72)
第 15 首	前奏曲	(76)
	赋 格(三声部)	(78)
第 16 首	前奏曲	(80)
	赋 格(三声部)	(81)
第 17 首	前奏曲	(84)
	赋 格(四声部)	(85)
第 18 首	前奏曲	(89)
	赋 格(三声部)	(91)
第 19 首	前奏曲	(94)
	赋 格(四声部)	(97)
第 20 首	前奏曲	(99)
	赋 格(三声部)	(101)
第 21 首	前奏曲	(104)
	赋 格(三声部)	(104)
第 22 首	前奏曲	(107)
	赋 格(四声部)	(108)
第 23 首	前奏曲	(112)
	赋 格(二声部)	(113)
第 24 首	前奏曲	(118)
	赋 格(四声部)	(120)

In memory of Alexander N. Dolzhansky
 24 PRELUDES AND FUGUES
 for piano

前奏曲 (第1首)

S.Slonimsky
 S.斯洛尼姆斯基
 (1994)

Moderato ♩ = 100

The musical score is written for piano and consists of five systems. Each system contains a piano (left) and treble (right) staff. The time signature is 4/4, and the tempo is Moderato (♩ = 100). The key signature is one sharp (F#). The score includes various musical notations such as eighth and sixteenth notes, rests, and dynamic markings. The first system begins with a piano (p) dynamic. The second system features a crescendo (cresc.) marking. The third system starts with a mezzo-forte (mf) dynamic and includes a decrescendo (dim.) marking. The fourth system begins with a piano (p) dynamic. The score concludes with a final cadence in the fifth system.

pp

mf più espr. *cresc.*

f

sf dim.

mp *cantabile*

pp

attacca

Detailed description: This page contains six systems of musical notation for a piano piece. The first system is in 4/4 time, marked *pp*, with a key signature of one sharp (F#). The second system continues in 4/4, marked *mf* più espr. and *cresc.*. The third system changes to 5/4 time, marked *f*. The fourth system returns to 4/4, marked *sf* dim. The fifth system is marked *mp* and *cantabile*, with a tempo marking of 8. The sixth system is marked *pp* and ends with the instruction *attacca*. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, slurs, and dynamic markings.

赋 格(第1首)

四 声 部

Lento ♩ = 48

p *sempre*

The musical score is written for piano and features a variety of musical techniques including triplets, slurs, and dynamic markings. The tempo is marked 'Lento' with a quarter note equal to 48 beats. The first system shows the beginning of the piece with a piano (*p*) dynamic and a 'sempre' marking. The subsequent systems show more complex passages with triplets and slurs. The score is arranged in four systems, each with a grand staff (treble and bass clef).

This page contains six systems of musical notation for a piano piece. The notation is written on grand staves (treble and bass clefs). The key signature is one flat (B-flat). The time signature is 3/4. The first system includes a triplet of eighth notes in the treble staff. The second system features a slur over a series of eighth notes in the bass staff. The third system includes the instruction *legato sempre* in the right hand. The fourth system shows a series of eighth notes in the bass staff. The fifth system features a slur over a series of eighth notes in the treble staff. The sixth system includes a triplet of eighth notes in the bass staff. The notation is complex, with many slurs and ties, indicating a continuous, flowing melody.

This page contains five systems of musical notation for a piano piece. Each system consists of a grand staff with a treble clef on the upper staff and a bass clef on the lower staff. The notation includes various musical elements such as notes, rests, and articulation marks.

- System 1:** The upper staff begins with a half rest followed by a series of eighth notes. The lower staff features a complex rhythmic pattern with many beamed sixteenth notes. A triplet of eighth notes is marked in the upper staff, and another triplet is in the lower staff. The instruction *non legato* is written between the staves.
- System 2:** Continues the melodic and harmonic development with more complex rhythmic patterns and triplets in both staves.
- System 3:** Features a more active bass line with frequent sixteenth-note patterns and a melodic line in the treble staff.
- System 4:** Shows a continuation of the themes, with a prominent triplet in the upper staff.
- System 5:** The final system on the page, concluding with a double bar line. It maintains the intricate rhythmic texture established in the previous systems.

Throughout the piece, there are numerous triplets and beamed sixteenth notes, suggesting a fast and technically demanding work. The *non legato* marking indicates that the notes should be played without a continuous connection between them.

前奏曲(第2首)

Allegretto $\text{♩} = 120$

First system of musical notation. The treble clef staff begins with a melodic line featuring a triplet of eighth notes marked with a '3' and a slur. The bass clef staff provides a harmonic accompaniment with eighth notes. The dynamic marking *mf* is present.

Second system of musical notation. The treble clef staff continues the melodic line with eighth notes. The bass clef staff features a triplet of eighth notes marked with a '3' and a slur.

Third system of musical notation. The treble clef staff has a melodic line with a slur. The bass clef staff has a harmonic accompaniment. The dynamic marking *p cresc. poco a poco* is present.

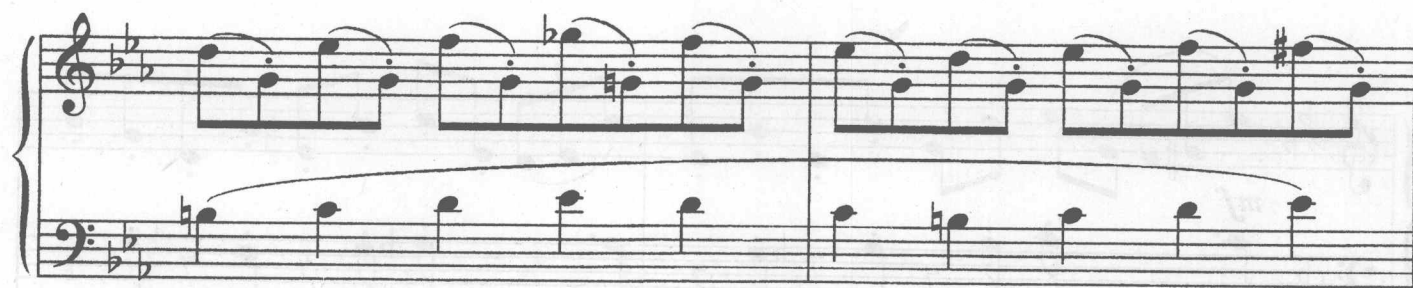
Fourth system of musical notation. The treble clef staff has a melodic line with a slur. The bass clef staff has a harmonic accompaniment.

Fifth system of musical notation. The treble clef staff begins with a triplet of eighth notes marked with a '3' and a slur. The bass clef staff has a harmonic accompaniment with a slur.

Sixth system of musical notation. The treble clef staff begins with a triplet of eighth notes marked with a '3' and a slur. The bass clef staff has a harmonic accompaniment with a slur.

The first system of the musical score consists of two staves. The upper staff features a series of eighth-note triplets in a B-flat major key signature. The lower staff provides a harmonic accompaniment with chords and some eighth-note patterns. The system concludes with a double bar line, followed by a section marked *sf* (sforzando) and *p* (piano), leading into the *attacca* instruction.

赋 格 (第2首)

三 声 部

Allegretto ♩=112

The second system of the musical score is in 4/4 time and begins with a piano (*p*) dynamic. The upper staff contains a melody of eighth and sixteenth notes, while the lower staff provides a steady accompaniment of eighth notes.

The third system continues the musical piece, showing the interaction between the upper and lower staves with various note values and rests.

The fourth system of the musical score concludes the page, featuring a final melodic phrase in the upper staff and a corresponding accompaniment in the lower staff.

This page contains six systems of musical notation for a piano piece. The notation is written for piano, with treble and bass staves joined by a brace. The key signature is two flats (B-flat and E-flat). The time signature is not explicitly shown but appears to be 4/4 based on the note values. The first system includes a dynamic marking of *mp* (mezzo-piano). The second system features a dotted line connecting a note in the bass staff to a note in the treble staff. The third system includes a dynamic marking of *mf* (mezzo-forte). The fourth system features a dynamic marking of *mf* (mezzo-forte). The fifth system features a dynamic marking of *mf* (mezzo-forte). The sixth system features a dynamic marking of *mf* (mezzo-forte). The notation includes various note values, rests, and articulation marks.