

中国音乐学院 科研与教学系列丛书

20世纪俄罗斯大提琴 奏鸣曲精选

刘蔓
编

PEOP

20世纪俄罗斯大提琴 奏鸣曲精选

刘蔓
编

《中国音乐学院 科研与教学系列丛书》

人民音乐出版社·北京

20 SHIJI ELUOSI DATIQIN ZOUMINGQU JINGXUAN

图书在版编目(CIP)数据

20世纪俄罗斯大提琴奏鸣曲精选 / 刘蔓编. — 北京:人民音乐出版社,
2015.8

(中国音乐学院科研与教学系列丛书)

ISBN 978-7-103-04938-9

I. ①2… II. ①刘… III. ①大提琴-奏鸣曲-俄罗斯-选集
IV. ①J657.235

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第125640号

责任编辑: 邹璐
责任校对: 袁蓓

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

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

880×1230毫米 16开(含分谱) 18.5印张

2015年8月北京第1版 2015年8月北京第1次印刷

印数: 1—1,000册 定价: 64.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

序

中国民族（传统）音乐有着数千年的悠久历史，历代文人雅士、民间艺人为我们留下了许多宝贵的音乐文化遗产。它种类繁多，积淀丰厚，成为中华文明史上的一朵奇葩，也是世界文化宝库的重要组成部分。

民族音乐长期以来主要以口传心授的模式，在民间、宫廷、宗教和文人群体中传承。进入 20 世纪后，整个中国社会进行变革，民族音乐的生存环境也产生了巨大变化。在这种情况下，学校尤其是高等专业艺术院校，已经成为传承、发展民族音乐的一个重要载体。高等音乐艺术院校的民族音乐教学建设，要落实在课程建设上。在它的背后，需要一整套教学计划、教学大纲，尤其是系统的教材来支撑，并且通过理论和实践有机结合，才能构建音乐教学体系，使得民族音乐在高校乃至更广的范围内推广。

中国音乐学院作为国内唯一一所专门从事民族音乐教学与科研的高等音乐学府，肩负着振兴民族音乐、推动“中国民族音乐教育体系”建设的历史重任。在新中国成立六十周年之际，我们编纂了这套《中国音乐学院科研与教学系列丛书》，包括音乐学、作曲与作曲技术理论、民族器乐、民族声乐等方面的研究及创作成果和教材，向学界陆续推出。例如，作为先期工程的民族器乐教材部分，由中国音乐学院国乐系的教授、副教授们结合自身多年教学实践和心得积累，通过广泛调研、协同攻关完成。与以往的民族器乐教材相比，这些教材更加注重规范化和系统性。民族器乐的演奏需要娴熟、严谨的技术训练作为支撑，书中收入的乐曲主要为练习曲或技术训练作品，可以集中解决民族器乐演奏中的技巧训练问题。无论是笛子、唢呐、三弦还是打击乐专业的学生，通过对该教材的系统学习与训练，能够基本解决该专业乐器的主要技术问题。这无疑可以进一步完善民族器乐循序渐进的科学训练方法。

另外，强调原创性也是该套丛书的突出特点，书中所使用的实例大部分由作者创作。这些作品具有较强的针对性，其多为丛书作者常年教学、演奏心血的结晶，有着很高的学术性和实用价值。

高等艺术院校作为专门培养“高、精、尖”音乐人才的场所，在全国音乐艺术教育领域起着引领作用。我们希望这套《中国音乐学院科研与教学系列丛书》能够为高校民族音乐的传承、教学、传播和发展注入新的活力，能够为“中国民族音乐教育体系”的探索和建立贡献出一份力量。

赵塔里木

2009 年 10 月

前 言

正如谈到西方音乐不可略去俄罗斯音乐一样，谈到大提琴音乐作品，不能不提及俄罗斯作曲家的创作。令人惊异的是，在 19 至 20 世纪的世界大提琴音乐创作中，俄罗斯（包括苏联时期）作曲家的创作几乎占去一半的数量，而且这众多的创作在艺术的广度及深度上都达到了前所未有的境界，不单是拓展了大提琴自身的表现力和演奏技艺，也为整个音乐世界增添了绚烂的色彩。可以这样说，如果没有俄罗斯作曲家的创作，西方音乐便不会这般丰富；如果缺少俄罗斯作曲家的大提琴音乐创作，大提琴艺术就不会达到当今的技术高度。对于学习大提琴专业的学生们来说，研究和演奏这些大提琴作品是他们理应面对的课题。出于教学的需要，我一直想编一本曲集，为学生们研究、演奏俄罗斯作曲家的大提琴作品之用。而面对众多的作品，我选择了奏鸣曲这一类型，选择了拉赫玛尼诺夫、米亚斯科夫斯基、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇这四位作曲家的四部奏鸣曲。之所以这样选择，是因为这些作曲家是如此重要，尽管他们写作奏鸣曲的数量是有限的，但这些作品却呈现了 19 至 20 世纪俄罗斯（包括苏联时期）作曲家在大提琴（与钢琴）奏鸣曲这一类型创作上的基本面貌。选编该曲集时，在作品排序上依照音乐风格在音乐史上先后出现的顺序，目的在于学生们可以直观了解音乐风格发展的脉络。我这样认为，作曲家一个成功作品的产生不会是偶然的，天赋是一个当然的重要因素，而他们所经历的教育、前辈作曲家所创作作品的影响以及时代能够提供给他们的生存境遇，都会对其创作取向产生必然的影响。因此，在曲集选编过程中，我查阅了许多资料，选择可能产生这些影响的素材，在每个作品之前概括地加以介绍，一方面是使学生们在学习演奏作品前对作曲家有一些基本了解，而进一步的愿望则是引起学生们的联想，丰富的联想会使演奏更形象、更生动。我的目的就是如此简单，但表达中不免露拙，望同行们不吝赐教，我希望有这样的机会。

刘 蔓

2013 年深秋

g 小调大提琴与钢琴奏鸣曲 目 录

1. g 小调大提琴与钢琴奏鸣曲 (Op.19) [俄] 拉赫玛尼诺夫曲 (3)
2. a 小调大提琴奏鸣曲 (Op.81) [苏] 米亚斯科夫斯基曲 (81)
3. C 大调大提琴奏鸣曲 (Op.119) [苏] 普罗科菲耶夫曲 (127)
4. d 小调大提琴奏鸣曲 (Op.40) [苏] 肖斯塔科维奇曲 (171)

g 小调大提琴与钢琴奏鸣曲 (Op. 19)

谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫(Sergei Vassilievitch Rachmaninoff, 1873—1943)是 20 世纪重要的古典音乐作曲家、钢琴家和指挥家。1873 年生于俄罗斯,从小受到良好的音乐熏陶。4 岁开始学习钢琴,9 岁就进入彼得堡音乐学院,16 岁时考入莫斯科音乐学院,开始接受甚为正规、系统的音乐教育。作为著名钢琴家兹维列夫的弟子,他有幸见到鲁宾斯坦、柴科夫斯基等人,柴科夫斯基给予他的鼓励对他以后的创作产生了重要影响。其间,他还跟随著名作曲家塔涅耶夫学习作曲。拉赫玛尼诺夫早期以钢琴家的身份活跃乐坛,是当时世界上屈指可数的杰出钢琴家。1917 年俄国革命之后,他离开俄罗斯到国外继续从事演出和创作活动,从此再未回到故土。1943 年 3 月,他病逝于洛杉矶家中。

拉赫玛尼诺夫有着深厚的民族音乐基础,创作富有民族性,旋律流畅优美,感情真挚动人,很多作品中流露出感伤、忧郁的情绪,其颇具浪漫主义风格的特点深受柴科夫斯基的影响。他很早就尝试作曲,莫斯科音乐学院毕业时已写出多首作品。但他后来创作的《d 小调第一交响曲》于 1897 年 3 月由格拉祖诺夫指挥首演时,却出人意料遭到失败,给一帆风顺的拉赫玛尼诺夫造成了巨大打击,此后大约三年时间一蹶不振,后经心理医生的治疗而走出阴影,从 1900 年起又恢复了音乐创作活动。1901 年写出杰作《c 小调第二钢琴协奏曲》,演出获得巨大成功,这使他重新振作并恢复自信,此后进入了一个创作高峰。而这首《g 小调大提琴与钢琴奏鸣曲》就产生在这个高峰期,完成于 1901 年夏天,是献给好友——大提琴家布兰朵柯夫的作品,两人于 1901 年 12 月 2 日在莫斯科合作举行首演。这首作品堪称世界大提琴奏鸣曲中的经典,其音乐宽广绵长,情感表达丰富,动机发展富有张力,充满丰富的色彩创作,有着乡愁似的悠长旋律和坚毅深邃的悲剧力量。作品结构和曲式布局都准确表达了乐曲内涵,每一乐章都强烈地表现出作曲家深沉而浪漫的个性,充分显示出拉赫玛尼诺夫在音乐创作上的娴熟程度,同时充分彰显其一贯的音乐风格。这首奏鸣曲的四个乐章都是以古典形式写成,整部作品中钢琴占据了非常重要的地位。拉赫玛尼诺夫认为,这首乐曲中大提琴和钢琴的地位是同等重要的,也正因这一点,在该作品出版时,拉赫玛尼诺夫特别注明为“g 小调大提琴与钢琴奏鸣曲”。

g 小调大提琴与钢琴奏鸣曲

Op.19

(俄) 拉赫玛尼诺夫曲

Sergei Rachmaninoff

(1873—1943)

I

Lento (♩ = 48)

大提琴
Violoncello

钢 琴
Piano

5

10

Meno mosso

p *p* *p* *mf* *dim.* *pp* *mf* *p* *mf* *cresc.* *mf* *p* *mf*

15 *rit. e dim.* **Allegro moderato** (♩ = 112) *p espressivo e tranquillo*

pp *rit. e dim.* *pp* *mf* *p*

19 *p*

22 *dim.* *pp* *dim.* *pp*

25 *colla parte* *a tempo* *mf* *p* *allargando* *a tempo* *mf* *p*

28

31

dim. *pp* *cresc.*

33

f *p* *accel.*

dim. *pp* *cresc. e accel.*

35

Con moto (♩ = 132)

p *f* *p*

38

p

41

pp *p*

44

mf *cresc.* *mf*

47

p *mf* *pp* *dim.* *p*

50

dim. e un poco rit.

Measures 50-52 of a musical score. The score is written for three staves: a single bass staff at the top and a grand staff (treble and bass) below. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). Measure 50 features a *mf* dynamic. Measure 51 includes the instruction *dim. e un poco rit.* and a triplet of eighth notes (1 2 3 2). Measure 52 ends with a whole note chord.

53

Moderato (♩ = 92)

Measures 53-55 of a musical score. The score is written for a grand staff (treble and bass). The key signature has two flats. Measure 53 features a *mf espress.* dynamic. The music consists of eighth and sixteenth notes with various accidentals.

56

Measures 56-58 of a musical score. The score is written for a grand staff (treble and bass). The key signature has two flats. The music continues with eighth and sixteenth notes and some rests.

59

*un poco rit.**a tempo*

Measures 59-61 of a musical score. The score is written for a grand staff (treble and bass). The key signature has two flats. Measure 59 starts with a *p* dynamic. Measure 60 includes the instruction *un poco rit.*. Measure 61 ends with a *pp* dynamic and the instruction *a tempo*.

62

Measures 62-64 of a musical score. The score is written for a grand staff (treble and bass). The key signature has two flats. The music consists of eighth and sixteenth notes with various accidentals.

65

Measures 65-67 of a musical score. The score is written for three staves: a single bass staff at the top and a grand staff (treble and bass) below. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). Measure 65 features a melody in the top bass staff marked *mf* and a piano accompaniment in the grand staff. Measure 66 continues the piano accompaniment with a *mf* dynamic. Measure 67 shows the top bass staff with a melodic line and the grand staff with a piano accompaniment.

68

Measures 68-70 of a musical score. The score is written for three staves: a single bass staff at the top and a grand staff (treble and bass) below. The key signature has two flats. Measure 68 includes the instruction *rit.* (ritardando) above the top staff and *a tempo* above the grand staff. The piano accompaniment in the grand staff is marked *p*. Measure 69 includes the instruction *colla parte* above the top staff and *a tempo* above the grand staff. The piano accompaniment in the grand staff is marked *p* and *mf*. Measure 70 features a melodic line in the top bass staff marked *p* and a piano accompaniment in the grand staff.

71

Measures 71-73 of a musical score. The score is written for three staves: a single bass staff at the top and a grand staff (treble and bass) below. The key signature has two flats. Measure 71 features a melodic line in the top bass staff and a piano accompaniment in the grand staff. Measure 72 includes the instruction *mf* above the grand staff. The piano accompaniment in the grand staff is marked *mf*. Measure 73 features a melodic line in the top bass staff and a piano accompaniment in the grand staff.

74

Measures 74-76 of a musical score. The score is written for three staves: a single bass staff at the top and a grand staff (treble and bass) below. The key signature has two flats. Measure 74 features a melodic line in the top bass staff marked *p* and a piano accompaniment in the grand staff. Measure 75 includes the instruction *p* above the grand staff. The piano accompaniment in the grand staff is marked *p*. Measure 76 features a melodic line in the top bass staff and a piano accompaniment in the grand staff.

77 *gliss.* **Un poco più mosso** *p*

Measure 77: Right hand has a glissando on a whole note. Left hand has a triplet of eighth notes. Measure 78: Right hand has a half note chord. Left hand has a triplet of eighth notes. Measure 79: Right hand has a half note chord. Left hand has a triplet of eighth notes.

80

Measure 80: Right hand has a half note chord. Left hand has eighth notes. Measure 81: Right hand has a half note chord. Left hand has eighth notes. Measure 82: Right hand has a half note chord. Left hand has eighth notes.

83 *V*

Measure 83: Right hand has a half note chord. Left hand has eighth notes. Measure 84: Right hand has a half note chord. Left hand has eighth notes. Measure 85: Right hand has a half note chord. Left hand has eighth notes.

86 *mf* *p* *mf* *p* *pp*

Measure 86: Right hand has a half note chord. Left hand has eighth notes. Measure 87: Right hand has a half note chord. Left hand has eighth notes. Measure 88: Right hand has a half note chord. Left hand has eighth notes. Measure 89: Right hand has a half note chord. Left hand has eighth notes.

90 *accel.* *pp* *accel.* **Tempo I** I. *mf*

94 **Tempo I** II. *pp* *mf* *pp*

98 *pp tranquillo* *mf* *pp*

102 *poco a poco accel.* *mf* *p* *poco a poco accel.* *mf* *dim.*

107 *Con moto* (♩ = 138)

pp

pp

110

2 gliss. 2

pp

113

pp

pp

116

un poco cresc.

p

un poco cresc.

p