

ACCOLAY
阿科莱

A小调小提琴协奏曲
Violin Concerto in A Minor

(小提琴与钢琴谱)

杨健 编订

严密考证分析 三速伴奏陪练

附示范、乐队伴奏CD

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

ACCOLAY
阿科莱

A小调小提琴协奏曲
Violin Concerto in A Minor

(小提琴与乐队总谱)

杨健 编订

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

阿科莱 A 小调小提琴协奏曲 / 杨健 编订. - 上海:

上海音乐学院出版社, 2011. 3

ISBN 978 - 7 - 80692 - 606 - 2

I. ①阿… II. ①杨… III. ①小提琴 - 协奏曲 - 比利时 - 近代 IV. ①J657.213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 033951 号

书 名 阿科莱 A 小调小提琴协奏曲(附示范、伴奏 CD)

编订制作 杨 健

协助制谱 马继超 汪 崖 黄艺梅

责任编辑 李 绚

封面设计 徐 炜

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路 20 号

印 刷 上海天华印刷厂

开 本 787 × 1092 1/8

印 张 4.25

字 数 曲谱 30 面

版 次 2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1 - 2300 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 80692 - 606 - 2/J. 609

定 价 17.00 元

前言

本套精品乐谱系列涉及了目前小提琴教学中所普遍使用的一些重要核心曲目，其中不乏维瓦尔第、巴赫、莫扎特等大师的杰出名作。这些作品借助日益普及的社会音乐教育得到了广泛的传播。同时，也由于被过多地用作技术训练的工具或服务于其他功利目的，它们常以单乐章的节选形式被置于各式各样的教程中，且充斥着为迁就初学者而额外加入的弓法、指法和表情记号等等。这多少影响了人们对于这些经典曲目的全面理解与正确认识。为了让这些优秀的音乐作品既能够被还原为完整的艺术品，又能够更好地服务于教学研究的实用目的，我们为此次的乐谱出版设计了一套独特的编辑制作原则：

1. 文字撰写方面

每首作品都配有详尽的文字说明，包括“相关背景”、“音乐分析”、“演奏提示”和“版本说明”等几个部分。“相关背景”和“版本说明”中主要介绍与作曲家和作品相关的史实，突出人文性、知识性与学术前沿性；“音乐分析”中力求用通俗易懂的语言对作品进行作曲技术层面的分析与解读，兼顾到细部的表情语气与整体的结构布局；而在“演奏提示”部分则会从作品中引申出一些带有普遍意义的演奏实践问题来进行针对性探讨，涉及到演奏方法的科学性与艺术性等多个方面。

2. 乐谱编辑方面

在乐谱的编辑过程中，我们回溯参考了这些作品自诞生以来的多个重要版本（甚至包括手稿），进行了多渠道的考证与比较，以保证钢琴伴奏谱或乐队总谱（具体采用哪一种形式取决于作曲家本人的初始意图）均为较为可靠的原始净版（Urtext）。在小提琴分谱中也尽可能保持了作品的原貌，例如尽量不改动或加入连线而采用上弓、下弓来提示必要的弓法等等。考虑到本套乐谱都配有完整的示范演奏，所以并未在分谱中增加过多的力度与表情提示，因为这些都可以从录音中清晰地感受到。值得一提的是，本套乐谱中的小提琴分谱均采用较大的符头规格来排版，并尝试了多折页的制作方式，给广大演奏者提供了视奏翻阅的方便。

3. 光盘制作方面

本套乐谱的所有曲目均配有示范演奏与陪练伴奏的光盘，可在CD、DVD机和计算机等设备上播放。光盘内容由四部分组成：示范演奏（乐队伴奏）、慢速钢琴或古钢琴陪练（取决于作品的时代风格，带有节拍器和小提琴声部的提示音）、较慢速度的乐队跟奏（比正常演奏速度慢10%，且带有小提琴声部的轻声提示）和正常速度的乐队伴奏（可用于正式演出或比赛）。在示范演奏中，我尽量采用了具有可靠依据且易于被领会的处理方式；而在乐队伴奏部分，如作品本身是为乐队所写则遵从作曲家的配器，若作品原为钢琴伴奏，则由我重新配器，以期通过管弦乐的色彩和织体变化来引导读者去领会原作中的表现意图。

希望这些精心制定的编辑制作原则能够为读者学习研究这些经典作品提供便利。相信对于广大小提琴爱好者而言，全面认识音乐作品、亲身体验艺术魅力才是经过必要的技术磨练后更具有持久价值的收获。而从另一个角度来看，乐谱教材的编辑出版往往能够代表某个时代地域对于特定艺术作品的认知整合能力，是培养演奏者独立思考习惯与进行原创性音乐诠释不可或缺的重要前提。在此，我要感谢上海音乐学院出版社洛秦社长、夏楠主任、李绚编辑等同志对于本项目的大力支持。由于我个人的能力精力所限，不当之处在所难免，欢迎读者多提宝贵意见，让我们在今后的工作中不断完善。

杨健（1979—，上海音乐学院博士、南京艺术学院副教授、南京爱乐乐团首席）

Email: yj@emus.cn, 博客留言: <http://yueyi.net>

2010年12月

相关背景、音乐分析、演奏提示与版本说明

一、相关背景

与许多经典小提琴教学曲目的创作者类似，比利时小提琴演奏家、指挥家兼作曲家让-巴蒂斯特·阿科莱（Jean-Baptiste Accolay, 1833?—1900?）虽然以一首脍炙人口的《A小调协奏曲》而闻名，但人们对其生平状况的了解却极其有限。各种百科全书、辞典等纸质文献和网络文章对他要么只字不提，要么就是将很有限的几句介绍文字翻来覆去、语焉不详，甚至连他的生卒年月也尚无准确的定论。可能正是由于阿科莱《A小调协奏曲》受人广泛关注，而作曲家本人的相关资料却很不相称的出奇匮乏，导致了各种版本的谣言流传。有人甚至认为阿科莱（Accolay）只不过是另一位比利时小提琴家兼作曲家维厄唐（Henri Vieuxtemps, 1820—1881）写作初级作品时所用的笔名。如此将隐藏在人们视线之外的阿科莱与国籍相同、时代相近却暴露在阳光之下的同行维厄唐联系起来虽然情有可原，但至多只是一种大胆的浪漫幻想。两人的创作风格有明显的差异，阿科莱比维厄唐的生活年代稍晚，但写作风格却更加传统、严谨和规整。如果仔细查阅与比利时19世纪音乐生活相关的历史资料不难发现，J.B. Accolay的大名时常出现在音乐会的节目单上，与莫扎特、贝多芬、门德尔松、舒曼、瓦格纳等大师以及现在已不太知名一些同时代作曲家相伴。除了现在仍经常上演的《A小调第一小提琴协奏曲》、《D小调第二小提琴协奏曲》等以外，阿科莱的作品还涉及纯管弦乐的音乐会序曲以及一些钢琴与小提琴的短曲等等。他本人也会亲自出席作品的首演，接受报刊媒体的慷慨褒奖与评论。如此看来，阿科莱肯定是一位真实存在的作曲家，其创作的范围远远超出流传至今的几部用于小提琴教学的协奏曲，至少在19世纪比利时的音乐舞台上曾占据过相当的地位。

二、音乐分析

阿科莱的这首《A小调小提琴协奏曲》在圈内的知名度极高，几乎只要提到“阿科莱”三个字就能立即让人想到那引人入胜的哀怨主题。不过多少有些可笑的是，在当今很多业余考级、青少年比赛和音乐会的曲目单上，由于大家都养成了过度偏爱协奏曲首尾快乐章（尤其是第一乐章）的习惯，阿科莱的《A小调小提琴协奏曲》也时常被画蛇添足地标上“第一乐章”的字样。事实上，这首专为教学而写的协奏曲，本来总共就只有一个乐章：**Allegro Moderato**（中速的快板）。

1. 引子（1-20小节）

乐曲开头有将近一分钟的引子，大致可以分成两个段落：1-8小节以 **ff** 的强力度呈示了略带悲壮色彩的全奏主题。其中值得关注的是自第一小节开始贯穿全曲的伴奏音型。这种同音反复的柱式和弦不仅可以被视为简单廉价的键盘化织体，在强奏的情况下还能够有效渲染悲愤的情绪冲击，在弱奏的情况下又有如不安的心灵震颤。这两种衬托效果在这首协奏曲中都有大量使用。随后9-20小节，先是两轮不成比例的呼应问答

(9-13-18小节), 纤细的疑问音调与不容置疑的强势回应形成鲜明对比, 预示了矛盾的激化与展开。19-20小节的平行三度下行则将亢奋的热情暂时冷却并将听众的注意力引向即将进入的独奏小提琴。

2. 呈示部(21-99小节)

主部(21-40小节)为清晰的三部性结构, 首先由独奏小提琴分上下两句以横跨近三个八度音域的宏大气魄呈现出哀叹性的主要主题(21-28小节)。小中部(29-32小节)先是在热情上涌的伴奏织体支撑下由小提琴的双音和弦带来C大调的短暂暖流, 但很快便渐弱并回到a小调。随后的33-40小节是21-28小节的变化再现, 只是节奏上略有调整(起始音被拉长)且音域被压缩在差不多一个八度的范围内, 显得更为深沉压抑。如果说小中部昙花一现的豁然开朗至少部分得益于哀叹主题首次呈示的热情感召, 那么这一次主题的低调再现则除了自我怜惜以外几乎什么都不能直接带来, 只得开始向上摸索攀爬。

连接部(41-58小节)也可以大致分为三个阶段, 首先是顺着主部主题的话题, 以分解和弦的音调向上渐强模进并走到d小调(44-44小节)。随后45-48小节有点在迷雾中纠结不清的感觉, 因为除了下行模进的缠绕音型与空旷的和声背景外并没有十分明确的方向感与倾向性。49-58小节经过充分的酝酿和铺垫后在53-56小节短暂出现了E大调的辉煌色彩, 但很快便转而形成了模棱两可的巨大悬念: 从57小节第二拍开始没有任何和声背景可供参照, 58小节的半音进行则可以有多重解释, 很难知道下面会出现什么……

副部(59-82小节)进入时, 微波荡漾的C大调主和弦给人一种久违的欣慰之感, 主题旋律也极富动人的歌唱性, 一下子便化解了连接部所制造的悬疑和紧张。第一个乐段(59-66小节)分上下两句呈示了某种明朗的美好幻想。中部(67-74小节)先是略带酸楚地迂回到a小调, 但很快便在伴奏声部的帮衬下自我解嘲般地回到了先前的祥和气氛。75-82小节开始显然是对副部主题第一段落的再现, 只不过后半句照例要走向一个转折点以引入呈示部的阶段性总结。

结束部(82-98小节)第一个音符同时也是副部主题的最后一个结束音, 从这里开始音乐要通过不断地重复终止式来充分肯定呈示部的阶段性成果, 包括副调性(C大调)的临时中心地位。因此气息比较短促, 音乐材料较为单一细碎, 几乎每隔1-2小节就要出现一次C大调的主和弦。而为了让这种终止收束的过程更富曲折的戏剧性, 91-95小节还特地欲扬先抑地走到d小调招摇了一圈, 随后整个呈示部在独奏小提琴几声近乎狂热的呐喊声中达到高潮。

3. 展开部(98-117小节)

这首协奏曲的展开部十分短小, 基本上只是在乐曲引子的基础上略有扩充展开, 且独奏小提琴并没有参与, 因此也可以仅把它看作是呈示部与再现部之间的连接段落。这20个小节可以划分为三部分, 98-105小节由乐曲开头的全奏主题后半句以ff的力度辉煌地进入, 但很快便从明亮的C大调逐渐落到d小调-g小调等相对灰暗的调式调性。105小节后两拍到110小节是一串层层递进的对话, 发起者是原来一直潜伏在低声部为孤独的主部主题提供暗中支持的“同情动机”(参见总谱24、36和121小节后两拍)。这段不够圆满的交谈所带来的难题很快被高低声部的两句遥相呼应的洒脱咏唱所暂时缓解(111-114小节), 随后恢复到热烈的气氛屏息期待独奏小提琴的再次进入。

4. 再现部(118-195小节)

乐曲的再现部基本上依次再现了呈示部中已经出现过的主部(118-125小节)、连接部(126-152小节)、副

部(153-176小节)和结束部(176-195小节),只是进行了一些必要的改写。例如主部主题的规模由单三部曲式缩减为一个乐段。连接部的第二阶段(131-133小节)缩减为一句悲壮的呼喊和叹息并终止到a小调;而第三阶段的规模大大扩充,总的目标是要引出副部主题再现并理直气壮地走向乐曲最终的调性归宿——A大调。期间包含好几个层次的跌宕起伏,大致为133-140小节(内含4+4小节的重复结构)、141-144小节(内含2+2的重复结构)、145-148小节(内含2+2的平行结构)和149-152小节。副部再现在音符和结构上没有改动,只是按照惯例在调性上要与主部相统一——从原来的C大调移到了A大调。结束部再现的变化除了在调性上以外还在于性格方面,虽然都由快速的十六分音符构成,但却不再像呈示部里那样有些急躁的要很快达到目的。刚进入时差不多是一种悠然自得的摇曳状态,直到184小节才有点“动真格”,开始逐渐向上模进渐强。190-193小节可以被看作爆发前的最后酝酿或是黎明前的短暂黑暗,到了194-195小节则需要使出浑身解数来全力推出众望所归的大团圆结局。

5. 尾声(196-210小节)

从理论上说阿科莱完全可以在195小节处安插一个华彩乐段(Cadenza)。而在目前情况下,那个清亮的长泛音便承担了类似功能,将所有听众的注意力引向乐曲尾声的杂耍表演。尾声可以分成两个阶段196-203小节(内含4+4小节的重复结构)和204-210小节。在乐曲末尾,那些曾一直低调伴随哀叹主题并贯串全曲多处的柱式和弦反复音型变得力破千钧、势不可挡,象征着最终的辉煌胜利。

三、演奏提示

1. 音准与节奏

在这首作品中值得专门一提的音准问题主要有两个方面。一是关于分解和弦式进行的音准,以独奏小提琴第一弓(21小节前三拍)所演奏的六七个音符为例,实质上面临的主要是a-c-e所组成的小三和弦(a小调主和弦)内部的相对关系,把握好这三个音的相对音准就等于解决了绝大部分问题。因此,所有的分解和弦式进行,不管横跨若干个八度都应该有意识或无意识的把它们归纳到具体和弦中去衡量和推断音准,而不要作为孤立音符去看待。二是关于小二度进行的音准问题,小提琴上的很多半音进行(包括自然音级中的半音比如e-f)通常并非意味着大二度全音关系的一半,而往往需要更为靠拢。这特别体现在导音与主音之间富有磁力的倾向性上,例如对于a小调来说,只有让 $\sharp g$ 更高一些,当乐曲不无酸楚地在 $\sharp g$ 和a音之间反复回荡时才会显得更富有人情味。

包含跨重音或跨小节连线的节奏准确性问题在这首乐曲中也比较普遍。例如独奏小提琴一开头的 $\underline{\text{♪♪♪}}$ 节奏型,由于三连音的第一个音符与前一个长音符连在一起,稍有不慎就容易形成类似 $\underline{\text{♪♪♪}}$ 或 $\underline{\text{♪♪♪}}$ 的偏差。建议可以用分开的弓法先练习 $\underline{\text{♪♪♪}}$,熟练后再按照谱面的弓法演奏,同时可以把三连音的第一个音符在内心中想象成与前面断开以继续保持节奏的准确性。类似的方法也可用于 $\underline{\text{♪♪♪}}$ 、 $\underline{\text{♪♪♪}}$ 或 $\underline{\text{♪♪♪}}$ 等节奏型。

2. 关于技术性片段的横向纵向解读

阿科莱的这首单乐章协奏曲的篇幅已经达到两百多个小节、大约九分多钟的正常演奏时间,有足够的空间

来容纳较为完整的交响化思维,让包含矛盾对立的音乐主题在不同的调式调性上进行充分的酝酿、呈示、连接、收束、展开、再现与解决。而一般的业余爱好者特别是东方血统的学习者与生俱来的音乐感觉中往往比较缺乏这种带有多元对立与有机统一的完整戏剧性思维。因此,一些小提琴演奏者常常会抱怨说:“某某协奏曲的旋律真好听,但作曲家为什么非要塞入这么多无聊的十六分音符呢?”

的确,经常能听到一些很不错的演奏者在陈述音乐主题时非常动人,但过不了多久,当音乐转入连接部以后便很快迷失方向,变得如同粗劣的练习曲般无趣。类似于这种现象主要可以从两个方面加以解决:一是要充分把握乐曲的整体结构,特别是每个段落的乐思陈述类型与曲式功能。这其实并不难把握,即作曲家写作某段音乐的直接目的是什么。大体上,乐思陈述型有且只有以下几种:引子型、呈示型、连接型、展开型和结束型。引子在协奏曲中往往由乐队来承担,目的主要是预示乐曲的主题并自然体面地引出独奏声部。呈示型的段落往往最容易通过直觉来领会,面临的主要是如何句法清楚、层次清晰地交待乐曲的主要主题。而连接型、展开型和结束型这三种类型相对较难把握,其中通常音乐材料是不成完整句子的细碎片段(即面临着密集快速音符的可能),和声与调性运动会比较频繁(即面临着大量临时变化音的可能),且根据协奏曲的体裁特点与一般写作规律,几乎不可避免地要出现一定的演奏技术难度(此处不炫技何处炫技?)。但好在这些密密麻麻的快速段落通常都可以根据和声连接、调性运动与材料转换的逻辑性划分为若干个阶段。心中清楚每个段落的目的方向与一股脑地盲目蛮干,最终演奏出来的效果肯定完全不同。这也是本套乐谱的前言为何都不惜笔墨详细分析每首乐曲宏观布局和细部结构的主要原因。不过,说来也有些古怪,即使在小学低年级的语文课上,一般都不会让孩子们在不理解段落大意、中心思想的情况下熟读或背诵课文,但情况到了音乐方面似乎就很少那么讲究了。

另一方面,独奏者学会倾听和研究伴奏(协奏)声部往往也非常重要。那些被不耐烦的演奏者抱怨为“无聊”的快速音符通常都具有明确的目的意义,只是在不结合前后上下文以及伴奏(协奏)声部完整织体的情况下难以被充分发掘而已。例如本首乐曲呈示部连接部第三阶段的49-58小节,如果只看独奏声部可能的确有点像三连音的顿弓练习曲,但如果结合横向与纵向两个维度去分析思考,将不难理解在其运动方向上大致是个酝酿-再酝酿-积蓄-爆发-刹车-悬疑的有机过程。若再结合乐队(或钢琴)部分可以进一步发现,独奏小提琴担任的声部其实是一个双方对话过程的“加花装饰(支声复调)”,具体说来是管乐与弦乐(根据我在本乐谱配套光盘中所作的配器,参见随后的版本说明)之间具有抗衡性质的交谈(随后两者汇聚而成为辉煌的重复音型)。独奏小提琴的骨干音符(即每组三连音的首个音符)大都与管乐与弦乐所演奏的对话动机相重叠,因此小提琴应该是交谈的主导者或至少是参与者,而绝不是毫无主见的旁观者。又如再现部结束部第一阶段的176-183小节,如果被孤立看待将不幸沦为多么无趣且险恶的连弓练习曲!但如果对乐谱进行全面深入的分析解读(包括 fp 、 $a\ tempo$ 之类力度表情记号的精确位置),将应该能够对作曲家故弄玄虚的良苦用心以及所暗示出的悠然自得的调侃氛围有所领悟。

值得指出的是,学习阿科莱《A小调协奏曲》这些中等程度的教学曲目常被看作是将来演奏更大型乐曲的重要预备阶段。这很有道理,但这种准备不仅仅是在演奏技术方面,更包括在作品理解与分析解读的能力方面。演奏者对于奏鸣曲式乐章的一般布局规律以及诸如乐队演奏主题动机、独奏乐器演奏装饰性音型(支声复调)等协奏曲常用的作曲手法也应该有所领悟,否则在面对黑压压的音符时将难以进入艺术创造的层面。

四、版本说明

阿科莱这首《A小调协奏曲》的乐谱版本非常多样化,但究其源头主要来自一本以《三首小协奏曲》(Three Concertinos)为总标题的曲集以及《A小调第一协奏曲》(Concerto No.1 in A Minor)的单行版本。目前国内外能见到的绝大部分版本均来源于后者,而前者则依次收录了阿科莱a小调、d小调和e小调三首“小协奏曲”(Concertino),且保留了“致我过去的学生与朋友 Jules Goetinck”的原始题献。两个版本在力度、表情记号、弓法、指法、演奏法以及伴奏织体甚至和声连接等方面都有明显差异,值得进行深入的比较研究。本乐谱的钢琴伴奏谱主要来自于后者,因为总体来看,后者应该是在前者的基础上修订整理而成。而小提琴分谱部分则综合了两者中更有说服力的洞见,并加入了我个人的理解。

该作品的乐队配器有弦乐队和管弦乐队的现成版本可供参考。不过我觉得对于这首写于19世纪六七十年代浪漫主义盛期的小提琴协奏曲来说,管弦乐队的力度张弛、织体和色彩调配尚有很大余地可供挖掘。考虑到富含足够信息量的管弦乐伴奏对于演奏者和学习者所可能起到的引导启发作用,我在配套光盘中尽力为这首作品进行了有针对性的重新配器,希望能够对读者有所帮助。

杨 健

2010年9月

A小调小提琴协奏曲

Violin Concerto in A Minor

J.B.阿科莱

Allegro moderato

ff

3

6

9

f

12

p

28

f

31

mf

p

35

mf

p

38

mf

p

41

scen do

cresc.

44

f

f

47

p

p

50

53

cresc. *f*

cresc. *f*

56

poco a poco rit.

59

a tempo

p con espressione

a tempo

p

63

67

71

cresc.

75

p

79

cresc. *f* *largamente* *a tempo* *f*

cresc. *colla parte* *mf* *a tempo*

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

con fuoco **ff**

98

ff Tutti

101

104