

全国音乐院系教学总谱系列

Edition Eulenburg

No.8036

原版引进

HINDEMITH

欣德米特
乐队协奏曲

Op.38

总谱

Eulenburg

湖南文艺出版社

全 国 音 乐 院 系 教 学 总 谱 系 列

PAUL HINDEMITH

欣德米特
乐队协奏曲
Op.38

总 谱

奥伊伦堡音乐出版公司
湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

欣德米特乐队协奏 / (德)欣德米特作曲.

长沙: 湖南文艺出版社, 2004.4

ISBN 7-5404-3218-7

I. 欣... II. 欣... III. 管弦乐—总谱—德国 IV. J657.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 012116 号

Original edition

© Schott Music International, Mainz, Germany

朔特音乐国际出版(有限)公司, 德国, 美茵茨

Chinese language edition:

© 2004 湖南文艺出版社

版权所有 翻印必究

著作权合同图字: 18—2004—033

欣德米特
乐队协奏曲

Op.38

责任编辑: 孙 佳

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花大道2号 邮编: 410014)

湖南省新华书店经销 湖南省印研所实验工厂印刷

*

2004年4月第1版第1次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 2.5

印数: 1—2,500

ISBN7-5404-3218-7

J·851 定价: 10.50元

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

保罗·欣德米特
乐队协奏曲

Op.38

- I. 有力的，中等快的四分音符…………… 1
II. 很快的二分音符 …………… 11
III. 木管乐器进行曲。不太慢的四分音符 …………… 42
IV. 固定低音。快四分音符 …………… 50

保罗·欣德米特在 20 世纪 20 年代被普认为是同辈中最重要的德国作曲家。使他崭露头角的是他的两部独幕歌剧——《谋杀，女人的希望》(Op.12) 和《努施—努希》(Op.20)。这两部歌剧 1921 年 6 月 4 日在斯图加特一起首演时成为了“掀起轩然大波的成功”。他的弦乐四重奏 (Op.16) 1921 年 8 月 1 日在第一届“多瑙埃兴根^①促进当代音乐的室内乐音乐会”上首演，结果更进

① 多瑙埃兴根：德国城市。——译者注

一步巩固了他新近获得的名声。次年，在诸如《第一室内乐，Op.24a》（这首作品不仅在终乐章中引用了一首狐步舞曲，而且几乎被汽笛声所淹没），或者在为钢琴而作的杂乱的《1922年组曲》中，欣德米特的音乐已经开始具有“新实用主义”的典型特点，而这将逐渐成为德国音乐创作的主要风格。此外，欣德米特作为中提琴家以及阿马尔四重奏团的成员之一，也获得了人们的普遍关注。

这种出乎意料的迅速成功使欣德米特对自己的音乐有了一种新的责任感，因为他意识到人们正开始广泛谈论他创作生涯的发展。这种责任感使他起初一直避免创作正式的管弦乐作品。他的早期管弦乐作品，如《欢乐小交响曲，Op.4》（1916）或《雷格泰姆》（1921），一直没有出版，或者一直被他禁止演奏。但是，人们越来越强烈要求欣德米特创作一首管弦乐作品，而他的出版商——美因茨的朔特出版公司——最初决定出版他的独幕歌剧《努施一努希》中管弦乐演奏的《舞曲》。当朔特公司1925年建议出版根据戏剧音乐《各路纨绔少年》（1922）改编的组曲时，欣德米特试图说服出版公司取消这个计划，但是没有成功。他在1925年致出版社的信中写道：“我坚信未来几年将会就新音乐展开激烈的辩论。我们得看看当代音乐（包括我本人的音乐）是否能够生存下去。我本人自然相信它能够生存下去，但我也知道，那些对所谓的现代音乐的指责并非空穴来风。新音乐的敌人是不会错过任何武器来对付它的。像《各路纨绔少年》这样的作品只会给他们提供一个攻击我和新音乐的求之不得的武器……人们总

是说（人们在这一点上总是一概而论），年轻作曲家没有风格，对音乐素材和效果没有任何感觉。”^①欣德米特在写这封信的时候一定已经在开始构思一部能够表达他对新音乐看法的管弦乐作品，而这首作品便是《乐队协奏曲，Op.38》。1925年5月（我们无法更加精确地确定创作日期），欣德米特似乎已经开始动笔。1925年6月4日，他在致朔特公司的信中写道：“不过，在那之前，你们将收到期待已久的为大型乐队创作的作品。我希望最迟在两星期后完成它，并立刻将总谱寄给你们。如果你们能立刻准备出分谱，我将感激不尽。我希望谢恩普夫鲁格^②能在7月中旬杜伊斯堡建城一千周年节日上演出：我非常希望首演能在一个不太显眼的地方举行（根据我对他的了解，他应该能将这部作品演奏得非常出色），因为那将像一次试演，我可以看看它是否可行——我随时可以修改。总谱的配器中出现一些可笑的错误总是难免的，我非常希望这首作品出版时能够没有任何差错。这将是一首‘乐队协奏曲’，不太长——不会给任何训练有素的乐队带来困难。而且它还非常动听，应该会常常被演奏。”^③1925年6月19日，欣德米特完成了总谱的清稿。

这部作品1925年7月25日由保罗·谢恩普夫鲁格指挥杜伊斯堡

① 摘自《保罗·欣德米特书信集》，迪尔特·雷克斯罗特编辑，法兰克福，1982，121页。——原注

② 保罗·谢恩普夫鲁格（1875—1937）：1920至1928年任杜伊斯堡市的音乐部主任。这部作品所题献的弗朗兹和玛吉特申·恩斯特夫妇居住在柏林。弗朗兹·恩斯特（1887—1947）是当时最著名的牙科大夫，也是1925年创办的牙科综合医院的院长。他交际广泛，朋友当中包括钢琴家瓦尔特·吉塞金、剧作家科特·哥埃茨和演员雅可伯·蒂埃德克。——原注

③ 未发表的信件，摘自法兰克福欣德米特学院的影印件。——原注

市乐队在杜伊斯堡首演，听众的反应非常热烈，看法也泾渭分明。欣德米特在1925年7月致朋友艾玛·吕贝克—乔伯的信中写道：“坐了一夜的火车后，我昨天抵达了杜伊斯堡，并排练了整整一上午。这首为乐队而作的新作品昨晚进行了首演。作品很好，听上去不错，非常成功——虽然也有嘘声，但掌声更加热烈。乐队的演奏充满了激情，谢恩普夫鲁格的指挥也非常出色。尽管如此，这场演奏并不能算是大获成功，因为这种演奏方式和所要求的全奏技巧对乐手们来说仍然太陌生；他们仍然以演奏瓦格纳和施特劳斯的方式来演奏一切，结果使那些应该非常轻盈、优雅、流畅的地方变得凝重而笨拙。”^①欣德米特本人在1925年7月29日致出版商的信中写道：“你有没有看到杜伊斯堡的报道？一些都非常好。我认为这部作品满足了你们所希望的一切。它应该在各地演奏。”^②的确，几乎当时所有的大指挥家都执棒演奏了这部《乐队协奏曲》，其中最著名、最热衷的解释者为威廉·富特文格勒^③。富特文格勒指挥了这部作品1927年在维也纳的首演。^④根据维也纳《大众报》1927年12月12日的一篇报道，演出在骚乱中结束——现代音乐从世纪初起发展过程中值得记忆的“丑闻”之一：“富特文格勒出场，指挥无调性音乐怪物保罗·欣德米特创作的《乐队协奏曲》……无法确定的和弦在毫无意义的

① 同前。——原注

② 同前。——原注

③ 富特文格勒（1886—1954）：德国指挥家，20世纪指挥艺术杰出的大师之一。——译者注

④ 富特文格勒1950年6月20日指挥柏林爱乐乐团演奏《乐队协奏曲》的录音可以从“音乐与艺术”唱片公司推出的《富特文格勒录音》第22集中听到。——原注

混乱中翻滚，高音木管乐器突然开始发出长而尖的怪声，然后便是一阵噪瓜……听众感到非常尴尬、困惑、滑稽。他们相互对视，然后放声大笑，最后怒不可遏；音乐厅里骚动的情绪越来越大。舞台上的情况更加疯狂。令人头昏的乐队齐奏，木管乐器发出刺耳的噪音，各种打击乐器杂乱无章，不和谐之处足以把人逼疯……演出刚开始时，有人发出过嘘声，甚至还出现过口哨声，而那些有备而来的新音乐集团挑衅性的掌声则激怒了听众。听众当中爆发出愤怒的嘘声、口哨声、喊叫声，有人甚至挥舞起了手臂；类似的场面还从来没有在这座音乐厅里出现过。”但是，西奥多·W. 阿多诺^①虽然坚决反对欣德米特的音乐，却非常肯定地赞扬了这部协奏曲，认为它“具有雕塑般的特性……配器丰满——没有采用传统全奏音效——……曲式结构简洁紧凑，可以被称作大师手笔。……第二乐章中的不稳定在最小的空间就发展成了具有爆炸性的威力，这几乎是前所未有的。”^②汉斯·恩格尔^③也写道，这部作品就像“一道闪电”划破“浪漫主义晚期多愁善感的白日之梦”^④。

保罗·欣德米特本人也在 50 年代经常指挥这部《乐队协奏

① 阿多诺（1903—1969）：德国哲学家、音乐社会学家，从 20 世纪 20 年代开始发表音乐理论文章，并在维也纳主编过音乐刊物，认为现代音乐必须具有欣赏的高难度，而优美或悦耳的音乐只能培养平庸的听众。其主要著作有：《新音乐的哲学》、《电影音乐的创作》、《音乐社会学导论》、《音乐的动机》等。——译者注

② 西奥多·W. 阿多诺：《著作全集》，第 19 卷，《音乐著作》，VI，法兰克福，1984，164 页（1928 年音乐会乐评）。——原注

③ 汉斯·恩格尔（1894—1970）：德国音乐学家，著作包括《李斯特》、《J.S. 巴赫》、《民族的和时代的音乐》等。——译者注

④ 汉斯·恩格尔，《器乐协奏曲》，莱比锡，1932，587 页。——原注

曲》，尽管他在这之前已经极大地疏远了自己的早期作品。他在1957年甚至还指挥柏林爱乐乐团录制了这首协奏曲。^①

吉瑟勒·舒伯特

(路旦俊 译)

^① DGG 唱片公司，LPM 184741。——原注

乐队编制

长笛	1, 2	Große Flöten (gr Fl)
(第2长笛兼短笛)		Kleiner Flöte (klFl)
双簧管	1, 2	Oboe (Ob)
单簧管 (降E)		Klarinette (Es) (Klar)
单簧管 (降B)		Klarinette (B) (Klar)
低音单簧管		Bassklarinette (B) (Bklar)
大管	1, 2	Fagott (Fg)
低音大管		Kontrafagott (Kfg)
圆号 (F)	1-3	Horner (F) (Hr)
小号 (C)	1, 2	Trompete (C) (Trp)
长号	1, 2	Posaunen (Pos)
低音大号		Basstuba (Btb)
定音鼓	1, 2	Pauken (Pk)
打击乐器 (3位乐手)		Schlagzeug
小鼓		Kleine Trommel (klTr)
中鼓		Mittelgroße Trommel (mTr)
带钹的大鼓		Große Trommel mit Becken (grTr/Beck)
铃鼓		Tamburin (Tamb)
三角铁		Triangel (Tgl)

木鼓	Holztrommel (Htr)
木拍	Holzklatsche (Hkl)
小提琴 I	Violin I (Vl)
小提琴 II	Violin II (Vl)
中提琴	Bratschen (Br)
可以是任何编制，但第一小提琴不得少于 8 人。	
大提琴	Violoncelli (Vc)
低音提琴	Kontrabasse (Kb)

乐队协奏曲

Paul Hindemith
(1895-1963)
Op. 38

I.

Mit Kraft, mäßig schnelle Viertel, ohne Pathos und stets lebendig

Woodwind and Percussion section of the score. The instruments listed are: Große Flöte (1. and 2.), Oboe (1. and 2.), Klarinette (Es) and Klarinette (B), Bassklarinette (B), Fagott (1. and 2.), Kontrafagott, Horn (F) (1., 2., and 3.), Trompete (C) (1. and 2.), Posaune (1. and 2.), Baßtruba, 2 Pauken, and Schlagzeug. The music begins with a dynamic marking of *f* and includes a *rit.* marking at the start of the first measure.

Mit Kraft, mäßig schnelle Viertel, ohne Pathos und stets lebendig

String section of the score. The instruments listed are: Violinen 1 and 2, Bratschen, Violoncelli, and Kontrabässe. The music begins with a dynamic marking of *f* and includes a *rit.* marking at the start of the first measure.

Musical score for measures 4-7. The score is for a full orchestra and includes parts for Flute I (Fl I), Flute II (Fl II), Violin I (Vl I), Violin II (Vl II), Viola (Br), Violoncello (Vc), and Kontrabaß (Kb). The time signature is 1/2. The key signature has one flat. The score begins with a dynamic marking of *dim.* and ends with *mf* and *f*. The music features complex rhythmic patterns and melodic lines across all instruments.

Musical score for measures 8-11. The score is for a full orchestra and includes parts for Flute I (Fl I), Flute II (Fl II), Violin I (Vl I), Violin II (Vl II), Viola (Br), Violoncello (Vc), and Kontrabaß (Kb). The time signature is 1/2. The key signature has one flat. The score begins with a dynamic marking of *f* and includes a rehearsal mark [10] at the start of measure 10. The music features complex rhythmic patterns and melodic lines across all instruments, with dynamic markings of *f* and *dim.*.

11

grFl 1. 2.

Ob concert.

V1 concert.

V1 1. 2.

Br.

Vc.

Kb.

zu 2

p

f

mf

b

15

Ob concert.

Fg concert.

V1 concert.

stets sehr virtuos, aber ohne Anstrengung

mf

b

b^b

17

Ob concert.

Fg concert.

V1 concert.

dim.

dim.

dim.

Musical score for measures 19-20, featuring three staves: Oboe concert., Bassoon concert., and Violin I concert. The Oboe and Bassoon parts are marked with a box containing the number 20. The Violin I part includes fingering numbers (4, 0, 4, 0) above the notes. Dynamics include *p* (piano) and *mf* (mezzo-forte).

Musical score for measures 21-22, featuring three staves: Oboe concert., Bassoon concert., and Violin I concert. Dynamics include *mf* (mezzo-forte) and *cresc.* (crescendo).

Musical score for measures 23-24, featuring three staves: Oboe concert., Bassoon concert., and Violin I concert. Dynamics include *mf* (mezzo-forte) and *f* (forte). The Violin I part includes fingering numbers (0, 4, 4, 1, 2) above the notes.

Musical score for measures 25-26, featuring three staves: Oboe concert., Bassoon concert., and Violin I concert. Dynamics include *cresc.* (crescendo) and *f* (forte). A measure rest is present in the Oboe and Bassoon parts in measure 26. A small number 6 is visible at the bottom right of the page.

27 Nicht schleppen, ohne jedes Pathos

f

Hr (F)

Trp

Pos

Btb

Pk

f

Nicht schleppen, ohne jedes Pathos

f

Vl concert.

30

dim.

Hr (F)

Trp

Pos

Btb

Pk

dim.

dim.

dim.

dim.

f

33

Ob concert.

1.

2.

3.

Hr. (F)

1.

2.

Trp.

1.

2.

Psa.

1.

2.

Beb.

Pk.

Vl concert.

Musical score for measures 33-35. The score includes parts for Oboe concertino, Horns (F), Trumpets, Trombones, Percussion, and Violin concertino. Dynamics include *mf* and *f*.

36

Ob concert.

Fg concert.

Vl concert.

Musical score for measures 36-38. The score includes parts for Oboe concertino, Flute concertino, and Violin concertino. Dynamics include *f*.