

全国音乐院系教学总谱系列
Edition Eulenburg
No.1824

原版引进

RODRIGO

罗德里戈
牧歌协奏曲

为二把吉他和管弦乐队而作
总谱

Eulenburg
湖南文艺出版社

全 国 音 乐 院 系 教 学 总 谱 系 列

JOAQUÍN RODRIGO

罗德里戈
牧歌协奏曲

为二把吉他和管弦乐队而作

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

罗德里戈牧歌协奏曲 / (西) 罗德里戈作曲. —长沙

湖南文艺出版社, 2004.4

ISBN 7-5404-3201-2

I. 罗... II. 罗... III. 管弦乐—协奏曲—西班牙 IV. J657.613

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 011924 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—034

罗德里戈

牧歌协奏曲

为二把吉他和管弦乐队而作

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 邮码: 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: 4.625

印数: 1—2,500

ISBN7—5404—3201—2

J·834 定价: 17.50 元

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

华金·罗德里戈
牧歌协奏曲

为二把吉他和管弦乐队而作

I.	鼓号曲	1
II.	牧歌	21
III.	前奏曲	27
IV.	“Pastorcico, tú que vienes, Pastorcico tú que vas”	36
	“牧羊少女，你来了；牧羊少女，你走了” ^①	
V.	吉拉尔迪亚	40
VI.	田园曲	50
VII.	凡丹戈舞曲	62
VIII.	小歌调	75
IX.	木屐舞	95
X.	西班牙风格的狩猎曲	118

① ??? 待查

华金·罗德里戈·维德雷于 1901 年^① 11 月 22 日“圣塞西莉亚^②节”出生于西班牙地中海沿岸巴伦西亚省古老的小镇萨贡托。三岁时，白喉严重损害了他的视力，尽管做了几次手术，他后来还是永远失去了视觉。他八岁开始学习音乐，十六岁起由巴伦西亚音乐学院的老师专门给他讲授和声与作曲法。他最初的一些小作品创作于 1923 年，第一首管弦乐作品《杂要艺人》完成于一年后。在巴伦西亚和马德里获得了最初的成功后，罗德里戈效仿他的前辈阿尔贝尼斯^③和法亚^④，于 1927 年移居到了巴黎，进入了音乐师范学校，其主要的老师为保罗·杜卡^⑤。罗德里戈很快就成了颇有名气的钢琴家和作曲家，并结识了曼努埃尔·德·法亚、拉威尔和其他当时活跃于巴黎的作曲家。

1933 年，罗德里戈与钢琴家维克多利亚·卡姆希结为伉俪。维克多利亚不仅对作曲家有着重要的影响，而且也是他许多作品的合作者。罗德里戈夫妇 30 年代后期因为西班牙内战

① 许多出版物和唱片封套都将罗德里戈出生的年份错误地说成 1902 年。作曲家的出生证显示为 1901 年，见维森特·巴亚·普拉的《华金·罗德里戈：其生平与作品》中的影印件，马德里，1977。——原注

② 圣塞西莉亚（？—203?）：罗马的基督教女殉教者、音乐主保圣人，相传她既能歌唱又擅长弹奏乐器，因拒绝崇拜罗马诸神而被斩首。——译者注

③ 伊萨克·阿尔贝尼斯（1860—1909）：西班牙作曲家、钢琴家，代表作有钢琴曲《伊比利亚》等。——译者注

④ 曼努埃尔·德·法亚（1876—1946）：西班牙作曲家，代表作有芭蕾哑剧《魔法师之恋》、芭蕾舞剧《三角帽》、音乐会作品《西班牙庭院之夜》等。——译者注

⑤ 保罗·杜卡（1865—1935）：法国作曲家，代表作有歌剧《阿兰娜与蓝胡子》、芭蕾舞剧《仙女》、交响谐谑曲《魔法师之子》等。——译者注

的缘故主要在法国和德国生活与工作，只是在 1938 年夏天回了一趟西班牙。他们第二年（正好在第二次世界大战爆发前两天）决定返回罗德里戈的祖国定居时，华金随身携带着前一年冬天和当年春天在巴黎创作的他的第一部协奏曲的完整手稿。这就是最终使他名扬天下的为吉他和乐队所作的《阿兰胡埃斯协奏曲》。

回到西班牙后，罗德里戈在马德里安了家，并从此一直住在那里，虽然他也常常回到他的故乡巴伦西亚，并在世界各地旅行。他一直以音乐评论家和学者的身份活跃在西班牙，多年来一直是马德里大学“曼努埃尔·德·法亚音乐系”的主任，以及西班牙国家盲人协会艺术部的负责人。他以教授和钢琴家的身份到过西班牙各地，以及欧洲、拉美、美国和日本，并且出席过数个国家举办的他的音乐节。罗德里戈毕生都勤于创作，他最后的大型作品为《节日协奏曲》和《献给旧金山的颂歌》，均完成于 1982 年^①。

《华金·罗德里戈作品总目录》（马德里，1990）列出了一百六十多首作品^②，其中包括十一首协奏曲，几首大型管弦乐作品，六十多首歌曲，以及合唱和器乐作品。虽然罗德里戈尤其以他创作的无数的吉他作品著称，但他在诸如歌曲和钢琴领域的作品也同样重要。罗德里戈的作品具有强烈的西班牙风格

① 罗德里戈的夫人维克多利亚·卡姆希在其《与华金·罗德里戈携手：我们的生活历史》（马德里，1986）中详细叙述了她与作曲家在一起的生活和音乐生涯。——原注

② 见《华金·罗德里戈作品总目录》，雷蒙德·卡尔克拉夫特编辑，马德里，1990；第二版（修订版），马德里，1991。——原注

(几乎他的所有作品都以西班牙文为标题，而且都使用作品编号)，我们可以从他的各种作品中感受到他祖国的历史、文学和景色。

罗德里戈在完成第一首协奏曲形式的作品——为吉他和管弦乐队创作的《阿兰胡埃斯协奏曲》(1939)之后，又创作了几首其他乐器的协奏曲：为钢琴而作的《英雄协奏曲》(1942)，为小提琴而作的《夏季协奏曲》(1943)，为大提琴而作的《风流倜傥协奏曲》(1949)以及为竖琴而作的《月下情歌协奏曲》。罗德里戈的第一首吉他协奏曲问世时，当代最杰出的吉他大师安德列斯·塞戈维亚恰好在美国，但塞戈维亚在50年代初委托他的这位同胞为他创作一部新的吉他协奏曲。罗德里戈创作的《绅士幻想曲》完成于1954年，并于1958年3月在旧金山进行了首演。这首吉他协奏曲与《阿兰胡埃斯协奏曲》有很大的区别：它采用了短作品组曲的形式，素材为17世纪著名的吉他家和理论家加斯帕尔·桑斯创作或改编的歌曲与舞曲。

在连续为其他乐器创作了协奏曲后，罗德里戈最后终于又回到了吉他上，并且创作了三首新的吉他协奏曲：为两把吉他而作的《牧歌协奏曲》(1966)，为四把吉他而作的《安达卢西亚协奏曲》(1967)，以及他的最后一首(为独奏吉他创作的)协奏曲——《节日协奏曲》(1982)。

创作一首双吉他协奏曲的建议是60年代由吉他二重奏组合伊达·普雷斯蒂和阿耶汉德罗·拉戈亚向罗德里戈提出的。据巴亚·普拉回忆，这首协奏曲最初的标题为《西班牙总督夫人

协奏曲》^①。作品创作进行到一大半时，罗德里戈夫妇自她十二岁起就一直熟悉的伊达·普雷斯蒂突然离开了人间，年仅四十二岁。当罗德里戈后来继续创作这首协奏曲时，标题已经变成了《牧歌协奏曲》。作品完成于 1966 年，但一直要等到 1970 年才进行首演。同一年，也就是 1966 年，罗德里戈又接受了塞雷多尼奥·罗梅洛的委托，为其创作一首为四把吉他而写的协奏曲。这首吉他协奏曲很快就创作完成，并于 1967 年 11 月在美国德克萨斯州圣安东尼奥举行了首演，担任吉他演奏的是罗德里戈所题献的塞雷多尼奥·罗梅洛和他的三个儿子：安吉尔、赛林和佩佩。正是罗梅洛家最小的两个儿子：安吉尔和佩佩 1970 年 7 月 30 日在洛杉矶的好莱坞首次演奏了《牧歌协奏曲》。

与罗德里戈创作的其他三首吉他“协奏曲”（均有正常的三个乐章）不同，《牧歌协奏曲》实际为一些短作品构成的组曲。正是由于这个特点，它有些像 1954 年完成的《绅士幻想曲》，只是它的结构更长、更复杂。作品一开始的号角——蒙特威尔第歌剧《奥菲欧》开始处托卡塔的一个变化形式——立刻确定下了来自意大利的影响。接着，两把吉他奏出主题，然后便是光怪陆离般变化、配器巧妙的几个乐章。西班牙的骄傲在“凡丹戈舞曲”中得到高贵的表现，而“小歌调”则具有一种令人心旷神怡的美感，让人情不自禁地联想到《阿兰胡埃斯协奏曲》中的慢乐章。具有西班牙特点的“木屐舞”中可以听到罗西尼《跳舞》的回声，而最后的“西班牙风格的狩猎曲”

^① 巴亚·普拉，同前，128 页。——原注

中则不仅能见到曼努埃尔·德·法亚《三角帽》中的“磨坊主之舞”的影子，而且它还含有《阿兰胡埃斯协奏曲》第一乐章开始处一个模进的变化形式。独奏乐器再次奏出牧歌主题，整首作品在高贵而庄严的气氛中结束。

雷蒙德·卡尔克拉夫特
(路旦俊 译)

乐队编制

短笛	Flauto piccolo
长笛	Flauto
双簧管	Oboe
单簧管	Clarinetto
大管	Fagotto
圆号	Corno
小号	Tromba
小提琴 I, II	Violino I, II
中提琴	Viola
大提琴	Violoncello
低音提琴	Contrabbasso

牧歌协奏曲

Joaquín Rodrigo
(*1901)

I. Fanfare

4
4 Allegro marziale $\text{♩} = 126$

The musical score consists of two systems of staves. The first system includes Flauto piccolo, Flauto, Oboe, Clarinetto (B^b), Fagotto, Corno (F), Tromba (C), and Chitarra I & II. The second system includes Violino I & II, Viola, Violoncello, and Contrabbasso. The score features dynamic markings such as *ff*, *sul pont.*, *pizz.*, and *f*.

No. 1824

EE 6875

© 1983 B. Schott's Söhne
Ernst Eulenburg & Co GmbH

Musical score for orchestra, page 2, featuring two systems of music. The top system (measures 1-2) includes parts for Chit. I, Chit. II, Vl. I, Vl. II, Va., Vc., and Cb. The bottom system (measures 3-4) includes parts for Chit. I, Chit. II, Vl. I, Vl. II, Va., Vc., and Cb. The score is in common time, with a key signature of one sharp. Measures 1-2 show Chit. I and Chit. II playing eighth-note patterns, while the strings provide harmonic support. Measures 3-4 show a continuation of this pattern, with the strings maintaining their harmonic role.

Musical score for orchestra, page 3, featuring two staves of music.

Measure 1:

- Chit. I:** Rests throughout.
- Chit. II:** Sixteenth-note patterns.
- VI. I:** Eighth-note patterns.
- VI. II:** Eighth-note patterns.
- Va. I:** Eighth-note patterns.
- Va. II:** Eighth-note patterns.
- Vc. I:** Eighth-note patterns.
- Vc. II:** Eighth-note patterns.
- Cb. I:** Eighth-note patterns.
- Cb. II:** Eighth-note patterns.

Measure 2:

- Chit. I:** Sixteenth-note patterns.
- Chit. II:** Sixteenth-note patterns.
- VI. I:** Eighth-note patterns.
- VI. II:** Eighth-note patterns.
- Va. I:** Eighth-note patterns.
- Va. II:** Eighth-note patterns.
- Vc. I:** Eighth-note patterns.
- Vc. II:** Eighth-note patterns.
- Cb. I:** Eighth-note patterns.
- Cb. II:** Eighth-note patterns.

Chit.

Vl.

Va.

Vc.

Cb.

Chit.

Vl.

Va.

Vc.

Cb.

sul pont.

Musical score for orchestra and cello section, page 5. The score consists of two systems of music. The top system includes parts for Chit. (Chittaglione), II (likely Trombone or Bassoon), VI (likely Double Bass), I (likely Trombone or Bassoon), Va. (likely Trombone or Bassoon), Vc. (Double Bass), and Cb. (Cello). The bottom system includes parts for Chit., II, VI, II, Va., Vc., and Cb. The music features a mix of eighth and sixteenth-note patterns, with some notes grouped by brackets. The score is written in common time with a key signature of one sharp.

1

Chit.

II

VI.

II

Va.

Vc.

Cb.

2

Chit.

II

VI.

II

Va.

Vc.

Cb.

p

Chit.

Vl. I
Vl. II

Va.
Vc.
Cb.

Picc.

Fl.

Ob.

Cl.

Cor. con sord.
Tr. con sord.

Chit. I
Chit. II

Vl. I
Vl. II

Va.
Vc.
Cb.