

全国音乐院系教学总谱系列

Edition Eulenburg

No.1816

HINDEMITH

欣德米特

天鹅转子

根据民歌而作的中提琴与小型乐队协奏曲

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
天鹅转子

根据民歌而作的中提琴与小型乐队协奏曲

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

欣德米特天鹅转子 / (德)欣德米特作曲.

长沙: 湖南文艺出版社, 2004.4

ISBN 7-5404-3219-5

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 011923 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—029

欣德米特

天鹅转子

根据民歌而作的中提琴与小型乐队协奏曲

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: 2.375

印数: 1—2,500

ISBN7-5404-3219-5

J·852 定价: 10.00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

天鹅转子

根据民歌而作的中提琴与小型乐队协奏曲

- I. 《在山与深谷之间》 ♯..... 1
II. 《小菩提树，现在摇动你的叶子吧》 25
III. 《你不是天鹅转子吗?》变奏 37

保罗·欣德米特的第三部中提琴协奏曲（以他在最后乐章中所用的民歌给这首作品起了一个奇特而令人难忘的标题）是在政治上对他充满敌意、到处有人告密的年代创作的。那也是一个审美观和创作风格都要重新定位的年代，这种重新定位也使得他确立了自己的音乐理论，越来越有责任感地计划和演奏他的作品。1934年12月，戈培尔对他发起了公开的攻击。欣德米特无法为自己抗争，结果发现自己被突然卷入了文化——政治辩论的中心，越来越孤立。虽然他是当时最杰出的中提琴手，却在德国几乎没有任何演出的机会。第三帝国屈指可数的

几次上演他的作品音乐会——正因为很少演奏而显得更加受人欢迎——成了公众显示对政治谋权者藐视的动力。欣德米特当时还没有决定离开德国，但是他已经将自己大多数的音乐活动转移到了外国。1935年4月至5月，他出国旅行，主要呆在土耳其，并且写下了详细的“创建土耳其音乐生活的建议”。1935年7月27日，他完成了歌剧《画家马蒂斯》，但是看不到这部歌剧可以上演的任何迹象。他已经在1935年6月开始创作《E大调小提琴奏鸣曲》，并于8月完成。他从这首作品开始——当时还没有意识到——创作了为交响乐队几乎所有传统乐器所写的一系列著名的奏鸣曲。尽管如此，欣德米特还是在8月为安吉利乌斯·希勒修斯的诗谱写了四首歌曲，并且为特劳托尼乌姆电子琴写了一首作品（特劳托尼乌姆电子琴是曾在欣德米特教授过作曲的柏林音乐学校教授声学的弗里德里希·特劳特威恩发明的一种电子旋律乐器）。

在休假的9月份，欣德米特和他夫人去了黑森林、温特图尔（在那里认识了保罗·瓦勒利）、贝乌隆和法兰克福。中提琴协奏曲《天鹅转子》^①就出现在这个时期，而且显然是自然流露的作品。他于1935年10月13日完成总谱。从草稿的顺序来看，欣德米特首先创作出了第三乐章，然后是第二乐章，最后才是第一乐章。11月初，他第一次将这部协奏曲的独奏部从头至尾完整地拉了一遍。“我正在忙着练习这首协奏曲，”他在1935年11月5日致美因茨朔特出版公司的信中写道，“它

---

^① 天鹅转子：即手摇风琴师。因手摇风琴的转子常常为天鹅造型，因而手摇风琴艺人又被称作“天鹅转子”。——译者注

很优美，不过作曲家们得听任演奏者们的摆布，这已经是司空见惯的事。”^①

1935年11月14日，维尔伦·门盖尔贝格^②指挥音乐堂交响乐团在阿姆斯特丹进行了这部协奏曲的首演（同时进行了电台直播）。欣德米特不仅担任了中提琴独奏，而且还指挥了在这之前演奏的《爱乐协奏曲》（1932）。实际上，这部中提琴协奏曲的创作当时并没有完全结束，因为当欣德米特于1936年7月准备这部协奏曲的钢琴谱时，他又为第三乐章新写了一个完全不同的结尾（279小节起）。欣德米特于1936年9月13日第一次在威尼斯演奏了这部协奏曲最后的定稿版（担任指挥的是欣德米特非常尊重的费尔南多·普雷维塔利^③），演出获得了极大的成功。到1939年为止，欣德米特已经在欧洲和美国演奏过这部协奏曲，而且均获得极大成功，担任指挥的都是当时的大师，如1936、1937年间的指挥包括：阿尔弗雷多·卡塞拉^④，欧内斯特·安塞梅^⑤，奥斯马尔·舍克^⑥，阿瑟·菲德

---

① 所有未出版的信件摘录均来自法兰克福保罗·欣德米特学院的收藏。——原注

② 维尔伦·门盖尔贝格（1871—1951）：荷兰指挥家、马勒和施特劳斯的权威解释者之一。——译者注

③ 费尔南多·普雷维塔利（1907—1985）：意大利指挥家，以在广播中指挥演出歌剧而闻名于世。——译者注

④ 阿尔弗雷多·卡塞拉（1883—1947）：意大利作曲家、指挥家。——译者注

⑤ 欧内斯特·安塞梅（1883—1969）：瑞士指挥家，组建了瑞士罗曼德管弦乐团，以精于解释斯特拉文斯基、拉威尔和德彪西的作品而著称。——译者注

⑥ 奥斯马尔·舍克（1886—1957）：瑞士作曲家、指挥家。——译者注

⑦ 阿瑟·菲德勒（1894—1979）：美国指挥家。——译者注

勒^⑦，阿图·罗津斯基^①，埃里希·克莱伯^②和乔治·塞尔^③。欣德米特于1939年在美国录制了这部协奏曲，但他本人从来没有在德国演奏过它，即使在第二次世界大战结束后，他也只在德国指挥过一场这部协奏曲的演出，地点是柏林（1962）。

欣德米特在第一乐章中运用了民歌《在山与深谷之间》。这首民歌以及这部协奏曲中所有其他民歌均取自贝姆的《德国旧歌集》（贝姆，第163首）：^④

欣德米特首先以奏鸣曲式写出了这个乐章的主要乐段——34—214小节（第一乐章的结束小节）：C大调主部主题（34—60小节）；G大调副部主题（61—95小节）；民歌旋律以A大调多里亚调式出现的结束主题（96—123小节）；展开式的再现部（124—207小节）带有一个扩展的华彩段（184—192小节），其主题来自副部主题；简短的尾声（208—214小节）。作为这一乐章的高潮，欣德米特最初计划在174小节起的乐段中采用下列对位手法，将这一乐章中出现的三个主题结合在一起（这些小节在草稿中被划掉了）：

① 阿图·罗津斯基（1892—1958）：波兰出生的美国指挥家。——译者注

② 埃里希·克莱伯（1890—1956）：奥地利出生的指挥家，指挥家卡洛斯·克莱伯之父。——译者注

③ 乔治·塞尔（1897—1970）：出生于匈牙利的美国指挥家。——译者注

④ 歌词大意：在山与深谷之间，有一条自由穿行的古道，没有情人的人啊，不能走这条古道。——译者注

然后，欣德米特才加入慢引子（1—10小节），中提琴独奏部来自华彩段，以及（11—33小节）带有葬礼进行曲特点的C大调多里亚调式民歌旋律，因而奠定了整部作品的风格。

在第二乐章开始与结束的乐段（1—72小节和219—261小节，均为A大调）中，欣德米特采用了混合利地亚调式的民歌《小菩提树，现在摇动你的叶子吧》（贝姆，第175首）：^①

这个民歌尤其出现在简单的琶音式主题中（35小节起），被独奏中提琴宣叹调式的“评述”打断。在219小节起的乐段中（圆号），欣德米特将这首歌曲像 *cantus firmus*（定旋律）一样放在开始乐段的移调再现部中——这个再现部也是最初呈示部的一个简短版。这一乐章中间乐段中谐谑曲式的赋格段（F大调）采用的完全是另一首歌曲——《一只杜鹃停在墙上》

① 歌词大意：小菩提树，现在摇动你的叶子吧！我再也受不了了；我已经失去了我的爱人，多么痛苦的一天啊。——译者注

(贝姆, 第 167 首):^①

在这一乐段的高潮处 (180 小节起, 长号; 185 小节起, 圆号; 193 小节起, 长号), 欣德米特引进了歌曲《小菩提树, 现在摇动你的叶子吧》的第一部分。

第三乐章 (C 大调) 是歌曲《你不是天鹅转子吗?》(贝姆, 第 215 首; 据贝姆说, “天鹅转子”是看管家禽的人) 的一组变奏:^②

Seid ihr nicht der Schwa-nen dre-her? Seid ihr nicht der
sel-big' Mann, — seid ihr nicht der sel-big' Mann? So dre-het
mir den Schwan, so hab' ich glau-ben dran, so hab' ich glau-ben dran;
und dreht ihr mir den Schwa-nen nit, seid ihr kein Schwa-nen
dre-her nit; dreht mir den Schwa-nen, dreht mir den Schwa-nen.

① 歌词大意: 一只杜鹃停在墙上, 一只杜鹃停在墙上, 大雨如注, 杜鹃浑身湿透。——译者注

② 歌词大意: 你不是天鹅转子吗? 那就转动天鹅, 这样我就相信了。如果你不转动天鹅转子, 我就不相信你的天鹅转子; 快为我转动天鹅转子吧。——译者注

欣德米特在草稿中用罗马数字标出了每一段变奏：主题小节为 1—26 小节，I 27—46 小节，II 47—77 小节，III 78—102 小节，IV 103—126 小节，V 127—156 小节，VI 157—189 小节，VII 190—209 小节，VIII 210—228 小节，IX 229—248（歌曲在这里被卡农式的减值处理），X 249—268。在这小节后，欣德米特撕掉了草稿中的一页——上面记有第 XI 变奏。然后，他在 268 小节下方做了一个注解，要求在这里插入 103—113 小节（变奏 IV），移低了整整一度。1935 年的版本中在这之后是第 XII 变奏——独奏声部完整地奏出这首歌曲，而且协奏曲以这一变奏结束。欣德米特在 1936 年删除了“变奏 XII”，然后写了一个更加确定、更加炫技性的乐段（从 269 小节起）。在最后的定稿中，269 小节不仅是第 XI 变奏，而且是尾声。

在《天鹅转子》中，欣德米特像一位在异国他乡向人们演奏自己祖国的歌曲的“游吟歌手”，倾诉了 1935 年他那多舛的政治命运：歌曲《在山与深谷之间》表达了别离的痛苦；《杜鹃》在古老的民间歌谣中则象征着不祥之物，象征着人们要避开的东西。欣德米特从歌曲《小菩提树，现在摇动你的叶子吧》中提取了含有“我再也受不了了”和“多么痛苦的一天啊”这两句的旋律，将它们只用在独奏中提琴中（第二乐章 202 小节起，以及 214 小节起）。当然，尽管有这些心情沮丧的时刻，最后一个乐章还是要继续下去。在这描写音乐演奏的音乐中，音乐创作和音乐本身将当时不利的创作条件暂时推到了次要的位置上。“能够创作音乐是多么美好的事啊，”欣德米特在 1937 年 4 月 2 日从纽约致他夫人的信中写道，“因而比所

有那些只会沉思的人具有更强的力量来反抗新旧世界的所有喧嚣。”

吉瑟勒·舒伯特

(路旦俊 译)

乐队编制

长笛	1, 2	Flöte
	(第 2 长笛兼任短笛)	Kleine Flöte
双簧管		Oboe
单簧管	1, 2	Klarinette
大管	1, 2	Fagott
圆号	1—3	Horn
小号		Trumpete
长号		Posaune
竖琴		Harfe
4 把大提琴		Violoncelli
3 把低音提琴		Kontrabässe

天鹅转子

I. „Zwischen Berg und tiefem Tal“
Langsam (♩ etwa 60)

Paul Hindemith
(1895-1963)

Flöte 1
2

Oboe

Klarinette (B $\flat$) 1
2

Fagott 1
2

Horn (F) 1
2
3

Trompete (C)

Posaune

Harfe

Pauken

Langsam (♩ etwa 60)

Solo-Bratsche

Violoncello

Kontrabaß

Detailed description: This block contains the first system of a musical score for a symphony orchestra. The instruments listed on the left are Flöte (Flute), Oboe, Klarinette (B-flat) (Clarinet), Fagott (Bassoon), Horn (F), Trompete (C) (Trumpet), Posaune (Tuba), Harfe (Harp), Pauken (Drums), Solo-Bratsche (Solo Violin), Violoncello (Cello), and Kontrabaß (Double Bass). The score is in 3/4 time and marked 'Langsam' (Adagio) with a tempo of approximately 60 quarter notes per minute. The Solo-Bratsche part is the only one with musical notation in this system, featuring a melodic line with various ornaments and dynamics.

Solo

Detailed description: This block shows the solo violin part of the first system. It begins with a double bar line and a fermata. The music is in 3/4 time and marked 'Langsam' (Adagio). The tempo is approximately 60 quarter notes per minute. The notation includes various ornaments, slurs, and dynamics such as 'p' (piano) and 'f' (forte).

1
Gr. Pl. *p*

2
p

Ob.

1
Kl. (B) *p*

2
p

1
Fag. *p*

2
p

Hr. (F) *mp*
Aeror
sus.

Trp. (C)

Pos. *mp*
Aeror

Pk. *p*

Solo *A*

Vcl. *p*

Kb. *p*

1
Gr. Fl.

2

Ob.

1
Kl. (B)

2

1
Fag.

2

Hr. (F)

Trp. (C)

Pos.

Pk.

Solo

Vcl.

Kb.

The musical score is written for a symphony orchestra. It features 12 staves. The top section includes Grand Flute (Gr. Fl.) with two parts, Oboe (Ob.), Clarinet in Bb (Kl. (B)) with two parts, Clarinet in A (Kl. (A)) with two parts, Bassoon (Fag.) with two parts, Horn in F (Hr. (F)), Trumpet in C (Trp. (C)), Trombone (Pos.), and Piccolo (Pk.). The bottom section includes Solo, Violoncello (Vcl.), and Double Bass (Kb.). The music is written in a common time signature (C) and consists of several measures of music. The Solo part has a dynamic marking of *p* and a breath mark *y*.

B

Kl. 1
(B) 2

Fl. 1
2

Hr. (F)
(F)

Pos.

Solo

Vcl.

Kb.

mf *zss.* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf*

Gr. Pt.

Kl. 1
(B) 2

Fl. 1
2

Hr. (F)
(F)

Pos.

Solo

Vcl.

Kb.

mf *zss.* *mf* *zss.* *p* *p* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf*

Gr. Fl. 1

Kl. (B) 1 2

Fag. 1 2

Hr. (F) 1 2

Pos. 1 2

Pk.

Solo

Vel.

Kb.

C sus.
p

sus
mp

C
p

Gr. Fl. 1

Kl. (B) 1 2

Fag. 1 2

Hr. (F) 1 2

Pos. 1 2

Pk.

Solo

Vel.

Kb.

p

p