

全国音乐院系教学总谱系列

Edition Eulenburg

No.1460

原版引进

HINDEMITH

欣德米特

音乐会曲

为弦乐队和铜管乐器而作

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
音乐会曲

为弦乐队和铜管乐器而作

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

欣德米特音乐会曲 / (德)欣德米特作曲.

长沙: 湖南文艺出版社, 2004.4

ISBN 7-5404-3220-9

I. 欣... II. 欣... III. 室内乐—总谱—德国 IV. J657.69

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第011681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—030

欣德米特

音乐会曲

为弦乐队和铜管乐器而作

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: 2.75

印数: 1—2,500

ISBN7-5404-3220-9

J·853 定价: 11.50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

音乐会曲

为弦乐队和铜管乐器而作

Op. 50

第一部分.....	1
第二部分	41

欣德米特为弦乐队和铜管乐器而作的《音乐会曲》是受波士顿交响乐团委托，为其第五十个演出季节（1930/1931）而创作的。波士顿交响乐团当时还约请了其他一些作曲家为这一场合创作作品，其中包括科普兰^①的《交响颂诗》、奥涅格^②的《第一交响曲》、普罗科菲耶夫的《第四交响曲》、鲁塞尔^③

① 阿隆·科普兰（1900—）：美国作曲家、钢琴家，第一位被认为有本土风味的美国作曲家，代表作有舞台作品《小伙子比利》、《牧区竞技》、《阿帕拉契亚之春》等。——译者注

② 阿尔蒂尔·奥涅格（1892—1955）：瑞士作曲家，代表作有管弦乐《太平洋231号》、戏剧清唱剧《火刑堆上的圣女贞德》等。——译者注

③ 阿尔贝·鲁塞尔（1869—1937）：法国作曲家，代表作有芭蕾舞剧《巴克斯与阿里阿德涅》、《蜘蛛的盛宴》、交响曲四部等作品。——译者注

和斯特拉文斯基的《诗篇交响曲》。这些作品之所以大多为交响曲，无疑是因为波士顿交响乐团当时的首席指挥谢尔盖·库谢维茨基^①在委托信中要求创作“交响曲、交响诗或任何你想写的作品”^②，以此来表示此次委托的重要性与荣耀。库谢维茨基从欣德米特这里的确得到了一部大作品。但是，新颖的标题《音乐会曲》却表示欣德米特放弃了创作交响曲的念头，而是采用了更加现代、更加适中、更加自由的形式。

欣德米特早在1926年就使用过“Konzertmusik（音乐会曲）”这个标题（即为木管乐队写的《音乐会曲》，Op.41），但这个标题主要与欣德米特1930年创作的三首《音乐会曲》联系在一起：为中提琴和大型室内乐队而作的Op.48，为钢琴、铜管和两架竖琴而作的Op.49，以及为弦乐和铜管而作的Op.50（这也是欣德米特最后一次使用作品编号）。这个标题本该像人们通常所接受的英语翻译“音乐会音乐”一样显得纯粹是在玩文字游戏，甚至显得多余而累赘。然而，这却是一个非常精妙的标题，其中有着多重原因。“Konzert”在德语中的意思既可以是“音乐会”，也可以是“协奏曲”。“Konzertmusik”实际为一种管弦乐协奏曲形式，构成两个声部之间的对立，要求乐手即使没有超群的演奏技巧，也应该具有独奏协奏曲中的演奏与演绎能力。这里的“音乐会”具有两个意义：最

^① 谢尔盖·库谢维茨基（1874—1951）：俄国出生的指挥家。低音提琴演奏家，1924—1949年任波士顿交响乐团指挥。——译者注

^② 见斯蒂芬·科勒和吉瑟勒·舒伯特为柏林爱乐乐团1982年1月8日和9日演出所准备的曲目说明，300—309页；另见《保罗·欣德米特作品全集》第一卷，《1916—1930年作品》，阿诺德·维尔纳—扬森编辑，美因茨，1987，XI页。——原注

直接的是标志着从“室内”音乐向音乐厅音乐方向的一个转变。欣德米特于1922年至1927年间创作的标题为“室内乐”的七首协奏曲虽然不是传统意义上的室内乐，却不仅有独奏乐器也有独奏乐手，而且有新巴洛克式的对位风格和齐奏。与此形成对比的是，那些“音乐会曲”作品却只有相同的乐器组，素材或多或少带有和声更加稳定、富有歌唱性的特点——这些都来自欣德米特对非专业乐手以及对德国早期歌曲的兴趣。

标题运用“Konzert”一词的另一个意义则更为重要——这是欣德米特创作美学的一个重大改变。从1927年起，他特别想找到新的听众，来取代那些他认为过时的老听众，因此，他那个时期的大多数作品都不是为传统的音乐会而创作的，而是为具体的、具有当代目的的音乐会创作的——也就是说为非专业乐手、为电影、电台、留声机和机械乐器而创作的。在1929年3月的一篇文章中，欣德米特在谈到乐评家没有能将四处可见的“钢琴晚会”与作曲家们认真地接近现实、接近社会的努力区分开来时，欣德米特作了非常详细的阐述：“目前这种形式的音乐会越早消失，我们就能越快地更新音乐生活。”^①当然，那些音乐会并没有因此就消失，他在约一年后的一篇文章中现实多了：“给听众演奏是音乐家的职业，自娱自乐则是非专业乐手消遣的方式。”^②然后，他私下里仍然说为音

^① 保罗·欣德米特：《论音乐评论》，《梅洛斯》，1929年3月期，106—108页；另见保罗·欣德米特《论文、报告与演讲》，吉瑟勒·舒伯特主编，苏黎士/美因茨，1994，37—41页。——原注

^② 保罗·欣德米特：《对非专业乐手的号召》，《音乐与社会》，1930年4月期，8—10页；收录在《论文、报告与演讲》中，同前，42—44页。——原注

乐会创作“对作曲家来说只是一种技法练习，对音乐的发展没有任何作用”；因此，他创作音乐会音乐“只是为了商业目的”^①。我们很难相信创作这些“音乐会曲”作品纯粹是为了金钱。这些作品的质量表明他想超越“技法练习”，创作出给“音乐的发展”贡献一些新东西的作品。尽管如此，这些作品的标题仍然表明他急于想去掉音乐会在音乐创作中至高无上的地位，将它放进正常而非独特的环境中。如果“音乐会曲”听上去像是在玩文字游戏，那么他的目的也的确如此。

这首为弦乐和铜管创作的《音乐会曲》完成于1930年12月27日，1930年4月3日在库谢维茨基的指挥下在波士顿的交响大厅举行了首演。听众的反应一般，但报界却是一片赞扬声。《波士顿记录报》的亨利·泰勒·帕克认为这是“一位日渐成熟、大师级的作曲家因受到如此隆重的委托而产生灵感后创作的作品……它的处理手法非常有意思，曲式结构合理，完全自成一体。”《波士顿邮报》的斯多利·史密斯写道：“欣德米特的这首新作品是我们到目前为止听到的（鲁塞尔、斯特拉文斯基和奥涅格等的）作品中最扎实、最精湛的一首。”《波士顿环球报》的P.R.以前一直认为欣德米特只是一个典型的年轻偶像，“昨天非常惊奇地听到了非常严肃、非常朴实无华的音乐，完全没有任何刻意的标新立异的地方……这似乎是首杰作。”《波士顿先驱者报》德高望重的菲力普·哈尔则表示了不同的意见（波士顿交响乐团的演出曲目介绍也都出自哈尔笔下，包括

^① 《保罗·欣德米特书信集》，迪尔特·雷克斯罗特编辑，法兰克福，1982，147页。1930年5月8日致伊丽莎白·斯普拉克·库里奇的信。——原注

这次对欣德米特毫无帮助的介绍)：“有些丑陋的东西能同时给人留下印象；但《音乐会曲》比丑陋都不如——它枯燥无味，就连技法上的创新也挽救不了它的命运。”

这首《音乐会曲》在欧洲的首演是1931年11月13日，地点是欣德米特的故乡柏林，乐队为柏林广播乐团，指挥为汉斯·罗斯巴德。那是一场公开音乐会，演出地点是声乐学院（19世纪初修建的音乐厅，后来被民主德国改成高尔基剧院），演出的曲目还包括欣德米特的其他两首作品：歌剧《当日新闻》序曲以及为特劳托尼乌姆电子琴和弦乐而做的《音乐会曲》（特劳托尼乌姆电子琴是曾在欣德米特教授过作曲法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）。在这场音乐会上，这首《音乐会曲》受到了听众狂热的欢迎，报界也对它赞不绝口。卡尔·威斯特梅耶在《柏林日报》上写道：“（这是）当晚最成功的作品。”《柏林晨报》的约瑟夫·鲁福写道：“（这是）一首杰作。”《午间报》的汉斯·亨茨·施图肯施密特写道：“（这是）一首具有非凡活力、非常有影响的作品，由一位大师设计并完成。尤其是第二部分，其旋律结构和风格上的多样性是典型的欣德米特式。”《施泰格里泽新闻报》的W. 萨赫瑟认为，“在现代音乐中长期被压抑的灵魂终于可以开口了。”《地方新闻报》则表达了不同的看法：“这些苛刻且听上去非常粗暴的小手法，与当前这种追求丑陋的时尚完全吻合，绝对不会对音乐的发展有任何帮助。”

欣德米特本人对这首作品首演时的看法，我们不得而知。不过，1938年2月访问波士顿时，他“感到很意外，因为我已经不记得了。那首作品是比较严肃，但同时又非常活泼；它

听上去总是那么清晰，但绝对不是丑陋”^①。

这首《音乐会曲》标志着欣德米特与传统交响乐队和睦关系的开始，不过，这种和睦关系还要等到 1934 年创作的交响曲《画家马蒂斯》才会第一次得到明确证实。

伊安·肯普
(路旦俊 译)

^① 《保罗·欣德米特：工作日志以及致夫人格特鲁德的信件》，弗里德里希·贝克尔和吉瑟勒·舒伯特编辑，（美因茨/慕尼黑，1995，230 页），1938 年 2 月 24 日信。——原注

乐队编制

圆号 (F)	1—4	Hörner
小号 (C)	1—4	Trompeten
长号	1—3	Posaunen
低音大号		Baßtuba
小提琴		Violinen
中提琴		Bratschen (尽可能多地)
大提琴		Violoncelli
低音提琴		Kontrabässe

音乐会曲

为弦乐队和铜管乐器而作

Paul Hindemith
(1895-1963)
Op. 50

Erster Teil

Mäßig schnell, mit Kraft (♩ etwa 92)

1
2
3
4

Hörner
(F)

1
2
3
4

Trompeten
(C)

1
2
3

Posaunen

Baßtruba

Mäßig schnell, mit Kraft (♩ etwa 92)

Violinen

Bratschen

Violloncelli

Kontrabässe

4

Hr (P)
1
2
3
4

Trp
1
2
3
4

Pos
1
2
3

Tb
1
2

Vl
1
2

Br
1
2

Vc
1
2

Kb
1
2

ff

6
7

Detailed description: This is a page of a musical score, labeled '2' in the top left. It contains eight systems of staves, each representing a different instrument or section. The first system is for Horns (Hr), with four staves numbered 1 to 4. The second system is for Trumpets (Trp), with four staves numbered 1 to 4. The third system is for Trombones (Tb), with three staves numbered 1 to 3. The fourth system is for Percussion (Pos), with three staves numbered 1 to 3. The fifth system is for Violins (Vl), with two staves numbered 1 and 2. The sixth system is for Brass (Br), with two staves numbered 1 and 2. The seventh system is for Viola (Vc), with two staves numbered 1 and 2. The eighth system is for Cello/Double Bass (Kb), with two staves numbered 1 and 2. The score includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and dynamic markings like 'ff'. There are also some numerical markings (6, 7) above the staves in the lower sections.

7

1
2
3
4

Hr
(F)

1
2
3
4

Trp

1
2
3

Tbr

1
2
3

Pf

Br

Vc

Kb

Detailed description: This is a page of a musical score, page 3, starting at measure 7. The score is arranged in systems. The first system contains four staves for Horns in F (labeled 'Hr (F)') numbered 1 through 4. The second system contains four staves for Trumpets (labeled 'Trp') numbered 1 through 4. The third system contains three staves for Trombones (labeled 'Tbr') numbered 1 through 3. The fourth system contains four staves for Piano (labeled 'Pf'), Brass (labeled 'Br'), Violoncello (labeled 'Vc'), and Double Bass (labeled 'Kb'). The Piano part features a complex, rhythmic melody with many sixteenth notes and slurs. The Brass and Double Bass parts have more sustained, melodic lines with some slurs. The Horns and Trumpets parts have simpler, more rhythmic lines. The score is written in a standard musical notation with clefs, notes, rests, and slurs.

10 **A**

Hr
1
2
3
4

Trp
1
2
3
4

Tbn
1
2
3

VI
Br
Vc
Kb

7

B

Hr
(F)

Trp

Por

Tb

Vl

Br

Vc

Kb

This page of a musical score, numbered 5, contains staves for various instruments. At the top, a section for Horns (Hr) in F major is indicated, with four staves numbered 1 to 4. Below this is a section for Trumpets (Trp) with four staves numbered 1 to 4. The next section is for Trombones (Tb), with three staves numbered 1, 2, and 3. The bottom section is for strings, with four staves: Violins (Vl), Violas (Br), Cellos (Vc), and Double Basses (Kb). The score is divided into three measures by vertical bar lines. The first measure shows the beginning of the piece with various rests and notes. The second measure continues the melodic and harmonic development. The third measure concludes the section with sustained notes and rests. The notation includes various musical symbols such as clefs, key signatures, dynamics, and articulation marks.

16

1 2 3 4

Hr (P)

1 2 3 4

Trp

1 2 3

Tb

VI

VII

Ve

Cb

sf *sfz*

EE 7026

19

B

Hr
(F)

1
2
3
4

Trp

1
2
3
4

Poa

1
2
3

Tb

B

Vl
Br
Vc
Kb

EE 7026