

全国音乐院系教学总谱系列

Edition Eulenburg

No.1394

原版引进

HINDEMITH

欣德米特

韦伯主题交响变奏曲

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
韦伯主题交响变奏曲

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《韦伯主题交响曲变奏曲》/(德)欣德米特
作曲. —长沙:湖南文艺出版社, 2004.4

ISBN 7-5404-3222-5

I. 欣... II. 欣... III. ①交响曲:变奏曲—总谱—德国
②交响曲:变奏曲—总谱—德国 IV. J657.611
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—027

欣德米特

韦伯主题交响变奏曲

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:3.125

印数:1—2,500

ISBN7—5404—3222—5

J·855 定价:12.00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
韦伯主题交响变奏曲

I. 快板	1
II. 图兰多, 谐谑曲, 中速的	22
III. 小行板	56
IV. 进行曲	66

欣德米特于1938年离开了德国。在瑞士小住了一段时间后, 他于1940年移民去了美国, 并且在接下来的十三年中一直生活在那里。正如下文将要解释的, 后来成为他的《韦伯主题交响变奏曲》的这首作品本该成为他的第一首“美国”作品。虽然实际情况不是这样, 但这首作品具有典型的美国精神, 其充满活力、非常外向的表现方式立刻与新家的理想相一

致——他在这个新家度过了一生中一些最幸福的时光。毫不奇怪，当他的德国出版商将他原来的英语标题翻译成德语后出版总谱时，他大为恼火。

到这首作品完成的1943年，欣德米特已经在耶鲁大学执教了三年，现在是音乐理论系的教授，并且在纽黑文^①拥有了一个家。这首《交响变奏曲》就是在那里创作的，首先完成的是后两个乐章（6月），前两个乐章完成于8月。作品于1944年1月20日由阿图·罗津斯基^②指挥纽约爱乐乐团进行了首演。不过，这首作品的创作构思却可以一直追溯到三年前的一个芭蕾舞剧创作计划上。

抵达美国一个月后，欣德米特拜访了雷奥尼德·马辛，因为他曾在1938年为其写过芭蕾舞剧《最尊贵的显圣》。欣德米特以为马辛想和他讨论他已经签了合同、准备要创作的另一部芭蕾舞剧——根据勃鲁盖尔^③的画作，由欣德米特本人撰写剧本提纲的《盲人的寓言》。但是，当两个人见面时，马辛却请他合作另一部芭蕾，这次的音乐是根据韦伯各种作品改变的管弦乐。马辛当时很匆忙，在短短的几天时间里，只花了几个小时借助旅馆里的钢琴来确定该选哪些音乐，欣德米特就同意了。他几乎根本没有考虑马辛的剧本提纲（背景为梅特涅^④

① 纽黑文：美国康涅狄格州南部的港口城市，耶鲁大学的所在地。——译者注

② 阿图·罗津斯基（1892—1958）：出生于波兰的美籍指挥家。——译者注

③ 老彼得·勃鲁盖尔（1525？—1569）：佛兰德斯画家，善画农村景色，反映农民生活和社会风俗，主要作品有《农民的婚礼》、《盲人的寓言》等。——译者注

④ 克雷蒙斯·梅特涅（1773—1859）：奥地利外交大臣、首相。——译者注

宫，毫无情节的一连串舞蹈，其中的人物被分配的要么是“有德之士”，要么是“堕落之徒”），而且各所大学为他安排的教学任务也使得他几乎没有时间来进行创作。但是，他深为自己在美国的前景感到担忧，而且他也需要钱。即使在那个时候，他也将自己的芭蕾舞音乐视作创作一首交响组曲的素材，并且希望这个组曲能给他带来一些收入。欣德米特在同意与马辛合作之前，已经说服了马辛放弃其原来的音乐“计划”，改用他本人创作的音乐。这主要包括他与他妻子格特鲁德（一位非常不错的钢琴家）在瑞士的家中弹奏音乐时所遇到的一首钢琴二重奏。在1940年3月20日致格特鲁德（她当时还在瑞士）的信中，他说他将“稍稍改变做法，将它变成一种自由变奏曲”^①。他对这个计划充满了创作激情，并且写出了两个部分，“略微给韦伯的音乐增加一点色彩，使它更加清楚”——这是他在美国创作的第一批音乐。但是，这个计划突然搁浅了。他在4月12日致格特鲁德的信中写道：“事情太复杂，他们只需要一个简单的配器。我不是给人配器的，因此我把我的创作意图告诉了他们。”更为糟糕的是，马辛建议由萨尔瓦多·达利^②为这部根据勃鲁盖尔画作创作的芭蕾舞剧设计布景。欣德米特对此感到万分惊恐，因为他一个月前看过达利为马辛制作的瓦格纳的歌剧《唐豪瑟》中“饮酒歌”一场所画的布景，并且觉得那个布景“像是出自白痴之手”。于是，马辛要回了剧本提

① 这段引文以及后面的引文均来自保存在法兰克福保罗·欣德米特学院中未经出版的信件。——原注

② 萨尔瓦多·达利（1904—1989）：西班牙超现实主义画家，作品以探索潜意识的意象著称，代表作有表现幻想境界的《记忆的永恒》等。——译者注

纲，这件事也就到此结束。具有讽刺意义的是，第一位将后来问世的《交响变奏曲》改编成芭蕾舞剧的，是马辛最大的竞争对手巴兰钦^①——1952年11月25日由他的纽约市芭蕾舞团首演。

这首《交响变奏曲》来源于欣德米特创作一首“韦伯”管弦乐组曲的最初计划，也来源于他想挽救为流产的芭蕾舞剧已经写好或已经有了草稿的音乐的想法，但这部作品仍然有一些未解之谜。他从来没有准确地透露过为什么在三年后，而且已经创作出了其他几首作品后才重新捡起它，既没有解释为什么要给这首作品起一个如此学究气、如此误导的标题（虽然我们需要指出：“卡尔·玛丽娅·冯·韦伯的主题”只是主标题中的一个解释性的注解），也没有解释他为什么一直对这些韦伯素材秘而不宣。将近二十年过后，这些情况才被人以书面的形式记录下来^②，人们随后发现，欣德米特这首作品所采用的不像他的标题所说的那样是主题，而是完整的作品。由于某种原因，欣德米特似乎想给他的这首作品布下一个疑阵。

欣德米特对韦伯作品的处理手法与斯特拉文斯基在其芭蕾舞剧《普尔钦奈拉》中处理佩尔戈莱西^③作品时的手法非常相似。他对仅仅给自己所选的韦伯的作品进行配器不感兴趣。相

^① 乔治·巴兰钦（1904—1983）：俄裔美籍芭蕾舞编导，所编导过的芭蕾舞剧包括《阿波罗》、《扑克游戏》、《仙女之吻》等。——译者注

^② 威尔弗里德·布伦内克，《理查德·施特劳斯和保罗·欣德米特的变奏作品》，《纪念汉斯·阿尔布雷希特文集》，威尔弗里德·布伦内克和汉斯·哈斯编辑，卡塞尔，1962。——原注

^③ 乔瓦尼·佩尔戈莱西（1710—1736）：意大利作曲家、小提琴家，主要作品有《圣母悼歌》等。——译者注

反，他充分运用作曲家的本能，对这些作品进行重新创作。结果，这首《交响变奏曲》具有了新作品的特点，使得这首作品听上去不像韦伯，而像欣德米特，尤其是像“美国的”欣德米特（见第二乐章赋格段的爵士乐连复段 [音型 Q]，以及使人能联想到一首美国大学校园歌曲的第四乐章中的三重奏乐段 [音型 D]）的是偶尔改动的或增添的伴奏声部、改动或丰富的和声、节奏和结构上的调整以及配器。欣德米特保留了其素材的内容和基本结构，具体的情况如下：

第一乐章：《8首钢琴四手联弹小品》，op.60之4 [J242] (1818)，韦伯给这首小品写的标题是“匈牙利风格的”。

第二乐章：《图兰多》序曲，韦伯为席勒^①翻译的戈齐^②的《图兰多》而创作的戏剧配乐 [J75] (1809)的一部分。更早的一个版本——“中国序曲”——现在已经遗失。韦伯的主题取自卢梭^③的《音乐词典》，原名为“中国歌调”；而卢梭本人又取自让-巴普第斯特·都·哈尔德的《对中国帝国和中国鞑靼地理、历史、编年史、政治和自然状况的描述》（巴黎，1735）。卢梭改动了原来的第三小节，对原来主题做了一些“现代化”处理。下面的谱例为卢梭和韦伯的主题，都·哈尔德原来的小节以小音符标出。

① 席勒 (1759—1805)：德国诗人、剧作家，重要作品有剧作《华伦斯坦》、《阴谋与爱情》、《威廉·退尔》等，以及诗作《欢乐颂》。——译者注

② 卡罗·戈齐伯爵 (1720—1806)：意大利诗人、散文家和剧作家，代表剧作有《对三个橙子的爱》、《图兰多》等。——译者注

③ 让-雅克·卢梭 (1712—1778)：瑞士哲学家、作曲家，写有歌剧《风流才女》等作品，出版过《音乐词典》。——译者注

我们从中可以看出，欣德米特将主题从 G 调移到了 F 调，并（通过反复 A 乐段）使其结构更平衡，而且还（略微改动物音）给乐曲增加了一种和声方向感。韦伯的序曲由主题八个不同的反复构成，欣德米特也采用了同样的手法，只是他的处理更加复杂。

第三乐章：《6 首钢琴四手联弹小品》，op. 10 之 2 [J82] (1809)。欣德米特将这首作品从 c 小调移成了降 b 小调。

第四乐章：《8 首钢琴四手联弹小品》，op. 60 之 7 [J266] (1818)。韦伯本人在这首作品上标有“庄严的，进行曲”。F.W. 雅恩斯在其《韦伯音乐作品的主题目录》中提出，这很像是葬礼进行曲。但是，欣德米特将其放在较快的进行曲速度中，几乎比雅恩斯所建议的节拍记号快了一倍。韦伯的小品为简单的三段式结构：进行曲，三重奏，进行曲。欣德米特简化了进行曲的反复，将其变成了三重奏变化反复前的一个过渡。他还将小品由 g 小调移到了降 b 小调。整首作品因此变成了从 a 小调开始，通过下中音调，变成最后两个乐章中的降 b 大调。

我要衷心感谢耶鲁大学的荣誉退休教授路特·诺斯，法兰

克福保罗·欣德米特学院的吉瑟勒·舒伯特，感谢他们在我写这篇前言过程中给予我的帮助。

伊安·肯普
(路旦俊 译)

乐队编制

短笛		kleine Flöte
长笛	1, 2	Flöte
双簧管	1, 2	Oboe
英国管		English Horn
单簧管	1, 2	Klarinette
低音单簧管		Baßklarinette
大管	1, 2	Fagott
低音大管		Kontrafagott
圆号	1—4	Horn
小号	1, 2	Trompete
长号	1—3	Posaune
大号		Tuba
定音鼓		Pauken
打击乐器组 (3 位乐手)		Schlagzeug
小提琴	I, II	Violine
中提琴		Bratsche
大提琴		Violoncello
低音提琴		Kontrabaß

韦伯主题交响变奏曲

Paul Hindemith
(1895-1963)

I. Allegro (♩ = 108)

gr Fl. 1 2
Ob. 1 2
Klar in B 1 2
Baßkl in B
Hr in F 1 2
Tr in B1
Pk
Allegro (♩ = 108)
Viol. pizz arco
Br.
Vcl.
Kb.

© 1945 Associated Music Publishers Inc.
© assigned 1946 to B. Schott's Söhne
© renewed 1973
Ernst Eulenburg & Co GmbH

ki Fl
gr Fl
Ob
Klar
Baßkl
1
2
Hr
3
4
1
2
Tr
Pk
Viol
Br
Vcl
Kb

f *mf* *rit* *cresc*

1 2

This page of a musical score, page 3, features a variety of instruments. The woodwind section includes a piccolo flute (kl. Fl.), first and second flutes (gr. Fl.), an oboe (Ob.), first and second clarinets (Klar.), a bassoon (Baßkl.), and a bassoon in C (Fag.). The string section consists of first and second violins (Viol.), first and second violas (Br.), first and second cellos (Vcl.), and first and second double basses (Kb.). Horns (Hr.) are also present. The score is divided into two systems. The first system covers measures 1 through 10, and the second system covers measures 11 through 20. A section marked with a circled 'A' begins in measure 11. Dynamics such as *mf*, *f*, and *p* are indicated throughout. Performance instructions like *pizz.* (pizzicato) are also present. The notation includes complex rhythmic patterns, slurs, and accents.

kl. Fl. tr

gr. Fl. tr

Ob. mf

Klar. mf

Baßkl. mf

Fag. mf

Hr. f

Pk. f

Viol. f

Br. f

Vcl. f

Kb. f

W. Fl
gr. Fl
Ob 1
2
E. H.
Klar 1
2
Baßkl
Fag 1
2
Hr 1
2
Pk
Viol
Br
Vcl
Kb

(B)

arco

pizz

arco

pizz

kl. Fl. *mf*

gr. Fl. *mf*

Ob. *mf*

E. H. *mf*

Klar. *mf*

Baßkl. *mf*

Fag. *mf*

Hr. *mf*

Schl. kl. Tr. *p*

Viol. *p*

Br. *p*

Vcl. *p*

Kb. *sfz* *p*