

XIANDAI
FUDIAOGANGQIN
XIAOPINJI

现代

复调钢琴小品集

董海莹
王庆利
赖朝师

曲

41

人民音乐出版社

现代复调钢琴小品集

赖朝师

王庆利 曲

董海莹

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代复调钢琴小品集/赖朝师, 王庆利, 董海莹曲.
- 北京: 人民音乐出版社, 2002. 9
ISBN 7-103-02618-1
I. 现… II. ①赖…②王…③董… III. 复调-钢琴
谱-中国-选集 IV. J647.41
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 034522 号

责任编辑: 姜 群

责任校对: 陈 芳

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

635×927 毫米 8 开 9 印张

2002 年 9 月北京第 1 版 2002 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1,2040 册 定价: 16.80 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题

请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

序 言

于苏贤

《现代复调钢琴小品集》中的三位作者,目前正在中央音乐学院作曲系攻读复调专业硕士学位。在传统复调学习阶段结束之后,作为导师,我为他们开设了《20 世纪复调音乐》的专业课,借以使专业知识与实际写作技能得以充实和提高。

“20 世纪的音乐是多元化的,各种风格的流派之间互不排斥、尽情发挥,于是出现了音乐史上前所未有的纷繁局面。德彪西、勋伯格、威伯恩、贝尔格、巴托克、欣德米特、梅西安、卢托斯拉夫斯基、里盖蒂、杰尼索夫、谢德林等作曲家,用他们辛勤的劳动,创作出了大量闪耀着世纪光彩、充满了独创特性的音乐作品。他们的成就已为历史筑起了一个永恒的阶段。”(引自人民音乐出版社出版、于苏贤著《20 世纪复调音乐》。)

对这些不同流派的独特风格与新技术进行分析、研究、探索,从中归纳出有关的概念及实际应用原则,作为高一层次的复调教学内容是非常必要的。《现代复调钢琴小品集》中的小品,就是在教学过程中针对每个课题的学习所进行的实际写作锻炼。这些小品不仅写出了符合每个特定技术要求的特点,而且与形象的创造联系了起来,使其具有了音乐活力,并显现出不同于传统风格,但也不乏民族神韵的新的音乐气质。

中央音乐学院复调教学有着完整的体系。传统复调是重要的奠定基础的教学阶段,而《20 世纪复调音乐》则具有开拓与创新意义,二者缺一不可。如果缺少传统复调音乐的理论知识与写作能力,开拓与创新就会成为空中楼阁;反之,如果不进行开拓与创新,那么,即使已经十分完善的传统复调音乐技术也可能被导向僵化。

在 20 世纪的创新浪潮中,由于调性领域、音阶材料、节奏思维等方面的开拓,已经形成了新的声音色彩和新的结构组织方式。所以,《现代复调钢琴小品集》对于钢琴学习者在接受新思维方面定会有所帮助。

21 世纪的阳光已经普照大地,历史的航船承载着宇宙的一切,也包括音乐艺术,永不停息地向着未来运行,永远地……永远地……

2002 年 1 月 22 日

于中央音乐学院

前 言

这本《现代复调钢琴小品集》是我们师兄妹三人从近两年来创作的作品中挑选出来编辑而成的,全书共收录乐曲 38 首。

创作这些乐曲所依据的技术原则,来自《20 世纪复调音乐》(这是一本由我们的导师于苏贤教授历经十几年的潜心研究所撰写的学术专著,书中涵盖了许许多多的现代复调技法)。在这些小品中,分别使用了单调性双调式、单调性多调式、双调性、多调性、泛调性、无调性;旋律半音阶、人工合成音阶、全音阶;复节拍、无节拍、节奏主题等等技术手段,可谓在“小品”中实现了“大容量”。

这些乐曲是以我国不同地区、不同民族的民歌、戏曲及歌舞音乐为基本素材进行创作的。当这些传统音调与西方现代复调技法相结合时,作品的音响效果发生了很大的转变,使我们在亲切、熟悉的音乐语言中获得了新鲜、奇妙的感觉。

作为钢琴曲,这些小品可能会使青少年朋友对其产生更多的兴趣,因为乐曲所描绘的形象及意境包含了更多的童趣与遐想。为了使弹奏者更好地理解与处理乐曲,我们在每首乐谱的后面加注了一些简短的说明,不过我们还是希望演奏者能够充分发挥自己的想像力,在您的“二度创作”中使每首乐曲能够锦上添花。

与其说这本小品集的出版标志着我们学习作曲技术的初步总结,倒不如说是于先生教学与科研成果的一点点转化。我们深深地感受到,我们在学业上所取得的每一点成绩,无一不凝结着老师的心血和汗水。

学习中的创作实践固然对于新知识的理解与掌握具有积极的意义,然而,创作实践中的进一步学习才是真正获得新知识的必由之路。

对于所学知识的初步实践,这些作品中难免有谬误所在,恳望诸师长学友不吝指正。

作 者

2002 年 1 月于北京

(注:本书作者署名按年龄排序。)

目 录

序 言	于苏贤
-----------	-----

前 言

1.a)明朗的展示 b)抑郁的心态	董海莹曲(1)
2. 达斯坦	赖朝师曲(2)
3. 咏 梅	王庆利曲(3)
4.a)无轴卡农 b)双轴卡农	董海莹曲(4)
5. 哭 调	王庆利曲(5)
6. 相 依	赖朝师曲(6)
7. 多调小曲	董海莹曲(8)
8. 双调小曲	董海莹曲(9)
9. 三个和尚	王庆利曲(10)
10. 小魔方	王庆利曲(11)
11. 固定节奏	赖朝师曲(12)
12. 嬉	董海莹曲(14)
13. 对称与衍展	董海莹曲(15)
14. 乡 音	王庆利曲(16)
15. 东西风情	赖朝师曲(18)
16. 节奏创意曲	董海莹曲(20)
17. 草原风情	王庆利曲(21)
18. 怪 物	王庆利曲(22)
19. 碑	董海莹曲(23)
20. 鼓 韵	王庆利曲(25)
21. 诉 说	董海莹曲(27)
22. 杨柳和春	王庆利曲(28)
23. 创意曲 I	赖朝师曲(30)
24. 谐谑曲	董海莹曲(33)

25. 帆船中的我	王庆利曲(35)
26. 立交桥	王庆利曲(37)
27. 创意曲 II	赖朝师曲(39)
28. 小创意曲	董海莹曲(42)
29. 学梆子	王庆利曲(43)
30. 雾中的思绪	王庆利曲(44)
31. 创意曲 III	赖朝师曲(45)
32. 雨中漫步	董海莹曲(47)
33. 梦	赖朝师曲(49)
34. 遐	董海莹曲(51)
35. 闹市里的歌声	赖朝师曲(55)
36. 韵	董海莹曲(57)
37. 北京的早晨	赖朝师曲(60)
38. 龟兔赛跑	王庆利曲(63)

a) 明朗的展示

董海莹曲

Andante

b) 抑郁的心态

Andante

这两首小品连续演奏，因 a) 是用自然音调式创作的卡农小曲，中声部是两个主属持续音，低声部是高声部的严格倒影，音调极平和、干净、自然；b) 是在 a) 的基础上，将自然音旋律在横向与纵向的音数加以压缩，使自然音旋律变为变音旋律，即为人工创造的旋律半音音调，从而产生风格上的极大差异，但 b) 还是来源于 a)，即母体的派生物。

达 斯 坦

赖朝师曲

Allegro

The musical score is written for piano in 2/4 time. It begins with a piano introduction marked 'f' (forte) in both the treble and bass staves. The tempo is marked 'Allegro'. The key signature consists of two flats (B-flat and E-flat). The score is divided into four systems, each containing two staves. The first system shows the initial melody and accompaniment. The second system continues the piece with similar notation. The third system features more complex melodic lines with slurs and ties. The fourth system concludes the piece with a final cadence.

“达斯坦”意为间奏曲。此曲运用了半音化多调性的创作手法，高声部为 F 宫调式，低声部为 F 徵调式。乐曲始终保持欢快的气氛，一气呵成。

咏 梅

王庆利曲

Andante

此曲主题来自古曲《梅花三弄》，由无轴倒影卡农所形成的音调与主题形成鲜明的对比，当高声部调式变化时，低声部也相应变化。乐曲中包含了宫、徵、羽、弗里几亚等多种调式。

a) 无 轴 卡 农

董海莹曲

Moderato

mf

mp

b) 双 轴 卡 农

Moderato

mp

mp

a) 是高度半音化的倒影卡农，其轴在两个半音之间，因而称之为无轴；b) 也是高度半音化的倒影卡农，只是使用双轴倒影技法创作而成，故而得名。

哭 调

王庆利曲

Moderato

mp

mp

rit. *pp*

该曲主题音调来自陕西一带的民歌，模仿声部以主音(F)为轴与上声部构成了严格倒影卡农，第5小节开始将主题音调进行了音程压缩，好像照哈哈镜一样，获得了“变形”、新鲜、有趣的音调。

相依

赖朝师曲

Allegretto

The musical score is written for piano in 2/4 time. It consists of four systems of music. The first system is marked 'Allegretto' and 'mf'. The second system includes 'rit.' and 'a tempo' markings. The third system includes an 'mf' marking. The fourth system ends with a fermata. The score is written for piano with treble and bass staves.

该曲运用全音阶手法创作而成。全曲分三部分：第一部分（1~24小节）由两个对比主题材料构成（上方为A，下方为B），共呈示三遍，其中第二遍是第一遍的八度转位加横向移位，第三遍作了横向可动对位；第二部分（24~40小节）将A、B材料各自作自由卡农模进；第三部分是第一部分的减缩再现。两主题仅仅相随，故取名为“相随”。

多调小曲

董海莹曲

Allegro

mp

mf

mp

mf

p

本曲虽短小，但在调性、调式上的设计安排自然、丰富，前半段为同调式不同主音的对比，后半段是同主音不同调式的对比。两段衔接巧妙，构成别致的卡农小曲。

双调小曲

Allegro

董海莹曲

The musical score is written for piano and consists of three systems. The first system begins with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The second system features a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The third system concludes with a piano (*p*) dynamic. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and accidentals, all arranged in a complex, overlapping contrapuntal structure between the treble and bass staves.

该曲是运用同调性但不同调式的自然音阶合成的综合音阶，来创作出的对比复调小曲。全曲上下声部调性统一、干净，但在调式上由于两种重叠的对位结构所形成的新的色彩，以及不需要解决的不协和音程，使我们聆听时有一种新的印象。

三个和尚

王庆利曲

Adagio

mp

pp

此曲是一首无调性三声部复调倒影卡农曲。乐曲分为三部分：第一部分(1~7小节)是严格的复调倒影卡农，主题从象征“师傅”的低声部开始，“大徒弟”(中声部)相距两拍出现，以上六度倒影形式进入；再隔两拍，“小徒弟”(高声部)又将主题倒了回来，同时与低声部形成了上九度卡农。4小节的中段(7~10小节)是主题材料的延伸，具有对比性。再现时两外声部变为同步倒影卡农，当低声部扩大时中声部呼应，而高声部先是保持原节奏，等中声部和低声部结束后才以扩大的形式模仿两个音并结束，充分表现了“小徒弟”的顽皮与机敏。