

穿越五声

姚恒璐著

姚恒璐独奏、
二重奏音乐作品选

弦之梦，为小提琴与钢琴而作
二重奏，为低音提琴与钢琴而作
心约，为中音萨克斯管与钢琴而作
闻笛，为长笛与打击乐而作
音乐会小品，为圆号与钢琴而作
穿越五声——幻想随想曲，为单簧管与钢琴而作
行云流水，为马林巴与钢琴而作
晨曦——第一小提琴与钢琴奏鸣曲，为小提琴与钢琴而作

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

穿越五声

姚恒璐独奏、二重奏音乐作品选

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

穿越五声: 姚恒璐独奏、二重奏音乐作品选 / 姚恒璐著.

— 北京: 知识产权出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5130-2529-4

I. ①穿… II. ①姚… III. ①器乐曲—独奏曲—中国—现代—选集②器乐曲—重奏曲—中国—现代—选集 IV. ①J647

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 204002 号

责任编辑: 高志方

责任出版: 谷 洋

穿越五声: 姚恒璐独奏、二重奏音乐作品选

CHUANYUEWUSHENG YAOHENGLU DUZOU ERCHONGZOU YINYUE ZUOPINXUAN

姚恒璐 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责编电话: 010-82000860 转 8512

发行电话: 010-82000893

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2014 年 9 月第 1 版

字 数: 209 千字

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: gaozhifang@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 10

印 次: 2014 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

ISBN 978-7-5130-2529-4

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

自序

“幻想力才是直接与音乐美有关的机能……心灵活动的一种最重要的因素，伴随着乐曲的鉴赏成为乐趣，……那就是听众精神上的满足，当他不断地追随和预测作者的企图，他的猜测有时得到证实，有时得到意外而愉快的否定，当然这种心智的交流，不停的授予和接纳，是无意识地闪电似地进行着。没有精神的活动也就不能有审美的乐趣。这种精神活动的形式尤其为音乐所特有……谛听复杂的作品时，这种追随能提高为一种脑力劳动”。

——汉斯立克

回顾自己以往的音乐创作，常常由于音乐会资金或演奏条件的种种限制而不能收获大型作品，却在不知不觉之中累积了一些各类乐器独奏、重奏的小型曲目，这对于熟悉每件乐器的演奏方法，促生创作灵感方面大有裨益。而这完全又是“无心插柳”的结果。可能我们周围的有些朋友是看不上独奏、重奏作品的，认为其“短小单薄而缺乏价值”。其实，小型作品的创作同样存在其难以被替代的可贵之处：首先，在数分钟的作品中，能够充分展示和考验作曲家的创作灵感、展开手法和结构布局能力，它像是一篇精细的短篇小说、诗歌散文，没有站得住脚的音乐主题和发展能力，也是写不好的。柴科夫斯基说过：“有人告诉你说，音乐的创作是一种冷酷的、纯粹是一种心灵的习作，别相信他们。只有从艺术家灵魂的深处倾泻出来的音乐，而又被灵感所感动的音乐，才能够感动听众，占有听众。毫无疑问，甚至是最伟大的音乐天才，有时也会因缺乏灵感而苦的。”

其次，小型作品是作曲家对某几件乐器深入熟悉、实践的难得机会。试想：一个连独奏曲都写不好的作曲家，又怎么能够写好协奏曲呢；没有对某一件独奏乐器的深入了解，又怎么能够在中型室内乐和大型管弦乐作品中做出突破性的成绩呢？由此可见，缺乏积累而仅凭一时灵感创作的中大型音乐作品只能是“量”的堆积，往往很难产生“质”的飞跃，很难使作品达到发人深省、令人震撼的艺术效果。

作曲作为文化工作事业之一，在我国各个音乐院校的教学当中，还尚未形成能够培养未来作曲家的，具有前瞻性、体系化的纲领。应试制度下产生的概念化、模式化教学往往会在不同程度上成为教学的“主流”。许多地方的文化行政管理者，并未真正明白何谓艺术作品“基金会式的扶植”、何谓娱乐音乐的市场式管理，因而把事业与市场混

为一谈，很难做到真正重视本土新音乐作品的推广。更别说“慧眼识珠”般的音乐评论；也更提不上在音乐作品的演出曲目当中，有意识地注重各类演奏形式（包括独奏、重奏管弦乐作品）的学术性交替运作；还有各类体裁、各种规模的作品能够被分层次地演奏，普及与提高在不同层次上的宏观把握，等等。这其中存在着多种复合型的音乐文化运作形态。对于创作者而言，要清醒地认识到自己所从事的艺术事业的历史责任和社会价值，应当具有风格多样化且可转型的“精品意识”，假如自己总是以“对付”的态度而粗制滥造，又抱怨演奏乐团不愿意演奏新作品，这本身就是充满因果关系的消极因素，长期制约着我们国家音乐创作水平的全面提高和发展。

每一位中国作曲家都应当从我做起，反思一下自己的创作思想，是否做到了“有感而发”？音乐作品的体裁、题材形式及其结构比例是否在自己的创作中得到了均衡发展，技术手法是否灵活多样？只有如此，才能多创作出一些“有趣的东西”，个性促进整体，会大大有利于我们的新音乐作品在全局上多元风格地发展，并且能够与世界平等对话交流。舒曼曾经针对性地指出：“只有当你创作的音乐是从内心产生的，只有当你深刻地感觉到它，它才能对别人发生影响。”个性化创作群体必定是与民族整体性音乐创作的兴盛密切相关。我们还需要真正具有评价能力的乐评人（会看着乐谱评价，而不是仅仅停留在外围信息方面），我们国家的音乐创作水平才会扎实地逐步形成本民族的特乐派。扎堆一种技法和形式的写作方法，既与音乐创作本体的规律相违背，更与想象力和创造力无关，创作中要是“图省事”、追求某些“轰动效应”，就只能去跟风、随潮。既是艺术，就要按照艺术的规律办事，那些即使修炼了别人也看不到效果的基础功夫，是每位作曲家都需要静心练习并且能做到“细数家常”的。对于创作而言，很多感悟灵感和写作经验来源于实践，并非全是老师教出来的。正如舒曼所说：“请你想想看，要多少条件凑合在一起，才能使一首美妙的作品的全部价值和美都显示出来！……（一）乐曲的构思必须广阔又深刻，乐曲的思想必须明确；（二）充满灵感的体现；（三）演奏技术完美无疵。”

其实说到底，音乐创作繁荣的标志在于，不同的作曲家所应具备的不同想象力，并以此形成共有文化背景下的艺术风格的多样化，而千人一面、模仿抄袭永远与创作的艺术本质格格不入。在挖掘情感、视觉、文学因素的同时，我们也应当重视当代人类“工业化与科技化”的智慧与成果，将其反映到艺术作品的形式美与逻辑结构当中。感性与理性的激励总是在不断地相互辉映，互衬互补，只有这样才能使音乐的音响水准不断地被提升，进而拓宽音乐作品的表现天地。正如李斯特曾经总结过的：“没有幻想就没有艺术，也没有科学，因而也没有评论！”

——借以上感悟与音乐同仁共勉。

——姚恒璐

目 录

CONTENT

- 1** 弦之梦, 为小提琴与钢琴而作 7' 18" (c.2012)
DREAM ON THE STRINGS, for Violin and Piano
小提琴: 张可函 钢琴: 郭赞
- 15** 二重奏, 为低音提琴与钢琴而作 4' 52" (c.1988)
DUET, for Contrabass and Piano
1.Andante 2. Adagio 3.Vivace
- 27** 心约, 为中音萨克斯管与钢琴而作 4' 30" (c.2003)
AN AGREEMENT TO HEART, for Alto Saxophone and Piano
萨克斯管: 胡博 钢琴: 宋贺
- 38** 闻笛, 为长笛与打击乐而作 10' 07" (c.2011)
ON HEARING A BAMBOO- FLUTE, for Flute and Percussion
长笛: 【法】Fabrice Junger 打击乐: 【法】Yiping Yang
- 55** 音乐会小品, 为圆号与钢琴而作 8' 10 (c.1991)
CONCERT PIECE, for Horn and Piano
圆号: 周宏 钢琴: 黎红缨
- 76** 穿越五声——幻想随想曲, 为单簧管与钢琴而作 5' 55" (c.2012)
PASSING THROUGH THE PENTATONIC, Fantastic Capriccio, for Clarinet and Piano
单簧管: 【美】Berkle Price 钢琴: 【美】Deon Price
- 92** 行云流水, 为马林巴与钢琴而作 10' 21" (c.2004)
MOVING CLOUD AND FLOWING WATER, for solo Marimba and Piano
马林巴: 【日】荻原里香; 钢琴: 【日】涉谷次
- 123** 晨曦——第一小提琴与钢琴奏鸣曲, 为小提琴与钢琴而作 9' 53" (c.2009)
FIRST RAY OF THE MORNING SUN, Sonata No.1 For Violin And Piano
小提琴: 张可函 钢琴: 郭赞

弦之梦

为小提琴与钢琴而作

DREAM ON THE STRINGS

for Violin and Piano

这一乐章是对逝去的友人、事件的眷顾，是对往事情怀的追忆，认同梦幻般地徘徊在心头……

梦，可以归结为思绪中的缅怀、对未竟艺术事业的依恋，逝者所留存的精神财富所产生的波波涟漪，成为萦绕在通往天堂大路上的美妙余音……

作品分为引子；

A 主题 1——纯朴的柔板、委婉的歌唱；

B 主题 2——热情、富有表情的思绪；

C 深入地展开，充满激情的年代；

D 再现与华彩，梦的萦绕。

作品将中西音乐语言元素贯通融会在一起，时而显示出中国乡土韵味，时而又缠绵于灵感云涌般的挥洒，起伏跌宕的音流将听者引入一幅幅经年历月的画页。

The piece is about the remembrance of past feelings for friends who have passed away, events that are being recalled and blessed; all of these are recognized to be dreams, that hovering up and down the mind.

Dream, can be seen as cherishing moments of thought, the reluctant, unfulfilled notion of unfinished career in the Arts, spiritual wealth left by the past people produce spread waves that ripples splendidly; lingering sound hover on the way towards heaven...

The piece is consisted of five parts;

Introduction,

A theme one, honest adagio and tactful singing;

B theme two, warm and expressive emotion;

C deeper development, describing the passionate times;

D restatement and cadenza, dream on hovering.

The piece mixes elements of music language from both Chinese and Western. This combination sometimes leads the audience in a lingering charm of the traditional Chinese local folk musical magic. Other times, the sway of melodious motion would linger the audience in endless inspiration. The motion of the sound stream would lead the audiences in a series of recalls through vivid picture of past experiences.

弦之夢
为小提琴与钢琴而作
DREAM ON THE STRINGS
for Violin and Piano

姚恒璐 曲
Heng-lu Yao
July, 2012

引子 ♩ = 54 Largo

Violin

pp

Piano

pp

4

Vln.

Pno.

A *con doloroso espressione*

♩ = 60 G 弦

7

Vln.

Pno.

p

16

Vln.

Pno.

19

Vln.

Pno.

accel. & cresc.

5

B

22

♩ = 72 *Adagio poco animato*

Vln.

mp

Pno.

mp

mp

25

Vln.

Pno.

28

Vln.

Pno.

31

Vln.

Pno.

34

Vln.

Pno.

37

Vln.

Pno.

40

Vln.

Pno.

43

Vln.

rit.

Pno.

rit.

rit.

C

♩ = 72 *con espress*

46

Vln.

mf

Pno.

mf

mf

5

49

Vln.

3

Pno.

5

52

Vln.

Pno.

55

Vln.

Pno.

58

Vln.

Pno.

61

Vln.

Pno.

64 *rit.*

Vln.

Pno.

mf

rit.

mf

rit.

mf

67

Vln.

Pno.

70

Vln.

Pno.

Measures 70-72. Violin part: Measure 70 has a triplet of eighth notes (F4, G4, A4) followed by a quintuplet of eighth notes (B4, C5, B4, A4, G4). Measure 71 continues the quintuplet. Measure 72 has a quarter note (F#4), an eighth note (G4), and a quarter note (A4). Piano part: Measure 70 has a half note (F4) in the right hand and a half note (F4) in the left hand. Measure 71 has a quarter note (G4) in the right hand and a quarter note (F#4) in the left hand. Measure 72 has a quarter note (A4) in the right hand and a quarter note (G4) in the left hand.

73

Vln.

Pno.

Measures 73-74. Violin part: Measure 73 has a quarter note (F#4), an eighth note (G4), and a quarter note (A4). Measure 74 has a triplet of eighth notes (B4, C5, B4), a triplet of eighth notes (A4, G4, F#4), and a quintuplet of eighth notes (E4, D4, C4, B3, A3). Piano part: Measure 73 has a half note (F4) in the right hand and a half note (F4) in the left hand. Measure 74 has a quarter note (G4) in the right hand and a quarter note (F#4) in the left hand.

75

Vln.

Pno.

Measures 75-76. Violin part: Measure 75 has a triplet of eighth notes (F#4, G4, A4), a triplet of eighth notes (B4, C5, B4), and a sextuplet of eighth notes (A4, G4, F#4, E4, D4, C4). Measure 76 has a quarter note (F#4), an eighth note (G4), and a quarter note (A4). Piano part: Measure 75 has a half note (F4) in the right hand and a half note (F4) in the left hand. Measure 76 has a quarter note (G4) in the right hand and a quarter note (F#4) in the left hand.

77

Vln.

rit.

p

Pno.

rit.

p

rit.

p

80 $\text{♩} = 88$

Vln.

f p

Pno.

f p

83 *rit.*

Vln.

rit. *f*

Pno.

rit. *f*

This musical score shows measures 83 through 86 for Violin and Piano. Measure 83 features a violin melody with a 'rit.' (ritardando) marking. The piano accompaniment consists of chords. Measure 84 continues the violin melody with a 'rit.' marking and a 'f' (forte) dynamic. The piano accompaniment includes a 'rit.' marking and a 'f' dynamic. Measure 85 shows the violin melody with a 'f' dynamic. The piano accompaniment includes a 'f' dynamic. Measure 86 shows the violin melody with a 'f' dynamic. The piano accompaniment includes a 'f' dynamic.