

乐*队*总*谱*系*列

Youzi Yin

Xiaotiqin Yu Yuedui

游子吟

小提琴与乐队

王晓宁◎ 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

游了吟

小坡翠鸟队

（组诗）

.....乐*队*总*谱*系*列.....

Youxi Yin

Xiaotiqin Yu Yuedui

游子吟

小提琴与乐队

王晓宁◎著

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

游子吟:小提琴与乐队/王晓宁著. —合肥:安徽文艺出版社,
2013. 11

ISBN 978-7-5396-4696-1

I. ①游… II. ①王… III. ①管弦乐-器乐曲-中国-
现代 IV. ①J647.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 231956 号

出 版 人:朱寒冬

责任编辑:陶彦希

装帧设计:许含章

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址:合肥市翡翠路1118号 邮政编码:230071

营 销 部:(0551) 63533889

印 制:合肥创新印务有限公司 (0551)64456946

开本:700×1000 1/8 印张:8.5 字数:10千字

版次:2013年11月第1版 2013年11月第1次印刷

定价:21.00元

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)

版权所有,侵权必究

作者介绍

王晓宁,男,1962年生于甘肃省泾川县。作曲专业,艺术硕士,毕业于上海音乐学院,先后师从徐孟东教授、赵晓生教授、姜小鹏先生学习作曲,师从杨立青教授、尹明五教授学习管弦乐配器,师从叶国辉教授、陈铭志教授学习复调对位和赋格写作,师从沈一鸣教授学习和声,师从钱亦平教授学习曲式作品分析,师从黄白教授学习民族音乐研究,师从贾达群教授学习结构诗学,师从温德青教授学习20世纪音乐分析,师从奚爱民教授学习哲学——儒道佛。现任上海市群众艺术馆创作指导部音乐指导,副研究馆员。中国群众文化学会音乐专业委员会常委,中国音乐家协会会员,中国音乐著作权协会会员。

主要作品有:交响乐《第一小提琴协奏曲》《西部行》《游子吟》(小提琴与乐队),古筝新笛双协奏曲《线·块》,民乐五重奏《香山路随想》,弹拨乐四重奏《西部咏叹》,混合室内乐古琴、埙与电声乐队《和一》,新民乐《迎宾曲》,交响合唱组曲《辉煌颂》(五首)、《奋飞吧,虹口》(七首)、《阳光》《祝福世界》,女声独唱《中国字》,男声独唱《塔里木的胡杨》,男女声四重唱《古镇音画》,男声合唱《站在高高的脚手架上》,女声组合《古镇风情》,舞蹈音乐《晚香》《曦望》《灯光》等,担任中国国家形象片作曲。

1976年10月在甘肃省泾川县文工团参加工作,1983年4月调入甘肃省秦剧团工作,期间指挥录制的秦腔《探窑》在1986—1987全国“通美杯”盒带评选中,荣获广播电影电视部颁“银榜奖”;秦腔《拾黄金》荣获广播电影电视部颁“荣誉奖”。1990年9月考入中央音乐学院作曲系学习作曲,1992年9月考入上海音乐学院作曲指挥系学习作曲,期间创作的古筝新笛双协奏曲《线·块》参加台北市立国乐团第十届(国际)作曲比赛,荣获“最佳作品奖”(第一名)。1996年9月毕业后回甘肃省秦剧团工作,在此期间创作(合作)、指挥的大型新编历史秦剧《白花曲》参加全国梆子戏调演,荣获“二等奖”,并荣获全国戏剧“梅花奖”。1998年2月调入上海市卢湾区文化馆工作,在此期间创作了大量的声乐、器乐、舞蹈等音乐作品,曾五次荣获国家级奖项,连续八次荣获上海“十月歌会”及“上海之春”群文新人新作评选“优秀作品奖”及十几个等级奖,五次荣获上海市群众文化奖励基金会颁“文艺创作、演出优秀作品奖”,并荣获2004年度“上海市群众文化先进个人”奖。作品女声独唱《中国字》在第九届全国“群星奖”音乐比赛中,荣获文化部颁“优秀作品奖”;男声独唱《塔里木的胡杨》在第十四届全国“群星奖”音乐比赛中,荣获文化部颁“群星奖大奖”和“群星奖创作奖”;歌曲《我们为着同一个》在中国2010年上海世博会音乐征集中,荣获“2007年度十佳歌曲奖”。2008年9月考入上海音乐学院研究生部攻读作曲专业艺术硕士(半脱产),期间创作了交响乐《游子吟》(小提琴与乐队),混合室内乐古琴、埙与电声乐队《和一》等作品。2009年9月调入上海市群众艺术馆工作,在此期间创作的男女声四重唱《古镇音画》在第十五届全国“群星奖”音乐比赛中,荣获文化部颁“群星奖作品奖”;女声组合《古镇风情》女声与童声《衣被天下——颂黄道婆》男声合唱《站在高高的脚手架上》混声合唱《中国,这个名字》入围第十届中国艺术节(第十六届)“群星奖”,担任中国国家形象片作曲。2009年享受国务院“政府特殊津贴”。

游子吟

(小提琴与乐队)

管弦乐《游子吟》(小提琴与乐队),是作者在上海音乐学院攻读艺术硕士作曲研究生期间,在导师徐孟东教授的悉心指导下,继混合室内乐古琴、坝与电声乐队《和一》、弹拨乐四重奏《西部咏叹》、混声合唱《祝福世界》(瞿琮作词)、《中国,这个名字》(汤昭智作词)、《石库门的灯光》(贾立夫作词)、男女声四重唱《古镇音画》(钱建隆作词)等作品后,完成的一部管弦乐作品,此作最终也成为学位作品。

《游子吟》在题材方面,表达了作者远离家乡,追求梦想的漫漫长路;表现了作者对于民族音乐现代化、中国音乐国际化的初步探索。在技术方面,则是多触角地吸取了晚期浪漫派、新古典主义、新民族主义等潮流的创作特征与技术元素;同时兼具了二十世纪现代音乐中的多调性的写作手法。在音乐素材方面,作者选择了自己最熟悉和热爱的西北地方戏曲——秦腔音乐作为基本素材,选用了一首脍炙人口,影响深远,表现凄凉、伤愁情感的丝弦曲牌《苦音永寿庵》作为作品旋律生成的“细胞核”,并将之演化发展成“游子”主题。作品的主题虽衍生自秦腔曲牌,但整体构思、结构形态、纵向和声和横向对位织体、管弦乐配器和音色布局,以及独奏小提琴旋律衍展等,仍立足于西方器乐协奏曲的基本创作规范和写作技法。

苦音永寿庵

5

8

11

14

17

“游子”主题

秦腔音乐元素的调式特征、旋律特征和句法特征,在《游子吟》创作实践中对旋律构思、声部对位、乐队织体的横向连续形态起到结构性的作用。

秦腔音乐中很早就确立了两个基础调式,一个是升高四级音而形成的调式音阶“欢音调式”,一个是降低七音而形成的调式音阶“苦音调式”:

1. 欢音调式: $1\ 2\ 3\ \overset{\uparrow}{4}\ 5\ 6\ 7\ \overset{\uparrow}{1}$ (微升高四级音的调式音阶)
2. 苦音调式: $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ \overset{\downarrow}{7}\ \overset{\downarrow}{1}$ (微降低七级音的调式音阶)

对于这两个调式音阶中变化音的律制,秦腔的研究学者也早已指出:这个升高的四级音的实际音高,约在三级音与五级音之间的等分值上,因此是高于“4”音而低于“ $\sharp 4$ ”音,记为“ $\overset{\uparrow}{4}$ ”音;同理,降低的七级音的实际音高,在六级音与一级音之间的等分值上,是高于“ $\flat 7$ ”音而低于“7”音,记作“ $\overset{\downarrow}{7}$ ”音。

秦腔音乐板腔体的曲式结构,是将六大板路按照一定的程式或顺序,组成在节拍、速度、调式、性格、风格诸方面均有差别的板式套路:

散板型板路—慢节奏型板路—中速节奏型板路—快节奏型板路—回到散板或留板。由此可见,板路的结构原则是由散入板,由慢渐快,再复归散板,即“散、慢、中、快、散”。

试用下列图表,说明中国戏曲音乐板腔体的艺术特征在作品曲式结构中的运用。

总谱标号	主题	速度	节拍
①	第一主题(动机)	散节奏	$\text{♩} = 45$ $\frac{2}{4}$ 拍
②	第一主题	慢节奏型	$\text{♩} = 66$ $\frac{2}{4}$ 拍
③	第二主题	快速节奏型	$\text{♩} = 138$ $\frac{4}{4}$ 拍
④	连接部(第一主题动机)	中速节奏型	$\text{♩} = 84$ $\frac{2}{4}$ 拍
⑤	第二主题(变形)	快速节奏型	$\text{♩} = 126$ $\frac{5}{4}$ 拍($\frac{3}{4} + \frac{2}{4}$)
⑥	第二主题展开(戏剧性)	中快速节奏型	$\text{♩} = 118$ $\frac{4}{4}$ 拍
⑦	第二主题变奏	急速节奏型	$\text{♩} = 160$ $\frac{3}{4}$ 拍
⑧	第一主题	慢节奏型	$\text{♩} = 160$ $\frac{4}{4}$ 拍
……(下略)			

《游子吟》(小提琴与乐队)的创作,一方面,凝聚了作者多年学习专业音乐的心得;另一方面,标志着作者创作道路的新起点,各种困惑、思索、苦恼、折磨、体验、感悟、快乐……,都会成为照射未来音乐旅途上的光线。

自上世纪五十年代开始,中国音乐界的前辈们就开始了寻求民族音乐语言,探索中国交响音乐发展的漫漫历程。从学习俄罗斯民族乐派交响音乐起步,借用西洋音乐的技法和载体,植入中国的旋律及调式来写作交响音乐作品。经过十年的摸索,终于在1959年诞生了中国戏曲与西方交响乐结合的管弦乐作品——小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。从此,中国交响乐步入一个新的发展阶段,它是中国交响乐的里程碑!作者把小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》视作中国交响音乐“戏曲化”的光辉代表,对后来的中国风格交响音乐创作的示范作用,也是毋庸置疑的。

到了上世纪的六十年代中期,由于当时特定的历史条件和创作环境,中国音乐生活的主流是借鉴西洋歌剧手法改革中国戏曲艺术。歌剧音乐的元素、结构与模式,在中国京剧舞台上时隐时现。以“样板戏”为代表的这一时期,作者认为在中国戏曲音乐的发展史上,应留下不容抹杀的重要一笔,可以说是中国戏曲音乐“交响化”的发展及辉煌时期,留下的经验和财富,至今仍是极为珍贵的。

当代中国,音乐创作领域呈现出多元竞争异彩纷呈的发展势态。如何在交响音乐作品中弘扬民族精神,铭留中国印记,当代中国作曲家在过去的三十多年的创作实践中已经交付了风格迥异各具特色的丰富答卷。本人经过学习和思考,希望通过自己的绵薄努力去实现一个愿望:在过去的交响音乐“戏曲化”、戏曲音乐“交响化”的基础上,试图开发和拓展一种“化戏曲”为交响乐的新思路。不是在“形而下”的音响外壳上凸显戏曲元素,而是借鉴采用交响音乐语言和音响,在更深层面表现和揭示中国戏曲的风格韵致。《游子吟》(小提琴与乐队),便是作者力图实现这一设想的尝试之作。

游子吟

(小提琴与乐队)

1 ♩ = 45

5

Piccolo

Flute I II

Oboe I II

Clarinet I II

Bassoon I II

Horn I II III IV

Trumpet I II III

Trombone I II III

Tuba

Timpani G A #C D E

Percussion I II III IV

Piano

Harp

Solo Violin

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Double Bass

10

Timp.

Hp.

Vln.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

mf

cresc.

ff

2 ♩ = 66

15

20

Picc.

Fl. I

Fl. II

Ob. I

Ob. II

Cl. I

Cl. II

Bsn. I

Bsn. II

Timp.

Hp.

Vln.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

pp

mp

Picc.

Fl. I
II

Ob. I
II

Cl. I
II

Bsn. I
II

Hn. I
II
III
IV

Tpt. I
II
III

Tbn. I
II
III

Tuba

Timp.

Perc. I
II
III
IV

Pno.

Hp.

Vln. *mf* *p* *mf* *mp* *f*

Vln. I *con sord* *pp*

Vln. II *con sord* *pp*

Vla. *con sord* *pp*

Vc. *con sord* *pp*

D.B.

Picc.

Fl. I
II

Ob. I
II

Cl. I
II

Bsn. I
II

Hn. I
II
III
IV

Tpt. I
II
III

Tbn. I
II
III

Tuba

Timp.

Perc. I
II
III
IV

Pno.

Hp.

Vln. *mp* *f* *mp*

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *pp*

Vc. *ppp* *pp*

D.B. *ppp* *pp* *pizz.*

Picc.

Fl. I
II

Ob. I
II

Cl. I
II

Bsn. I
II

Hn. I
II
III
IV

Tpt. I
II
III

Tbn. I
II
III

Tuba

Timp.

Perc. I
II
III
IV

Pno.

Hp.

Vln. I
II

Vla.

Vc.

D.B.

mp

p

pp

mf

senza sord

gliss.

pizz

arco

10

10

Picc.

Fl. I II

Ob. I II

Cl. I II

Bsn. I II

Hn. I II III IV

Tpt. I II III

Tbn. I II III

Tuba

Timp.

Perc. I II III IV

Pno.

Hp.

Vln.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

Detailed description of the score: The score is for measures 50-55. It features a complex orchestration. The woodwinds (Flutes, Oboes, Clarinets, Bassoons) play melodic lines with dynamics ranging from *f* to *p*. The brass section (Horns, Trumpets, Trombones, Tuba) provides harmonic support, with Horns playing *pp* chords and Trumpets/Trombones playing *f* chords. The Percussion section includes Timpani playing *pp* chords and four Percussion staves. The Piano part features chords with dynamics *f*, *p*, *mf*, and *p*. The Harp part has a rhythmic pattern with dynamics *f* and *mf*. The string section (Violins, Viola, Cello, Double Bass) plays sustained chords and melodic lines, with dynamics ranging from *f* to *pp*. The Violin I part has a *mf* dynamic, while Violin II, Viola, Cello, and Double Bass parts have *mf* dynamics. The score concludes with a *pp* dynamic for the strings and woodwinds.

This page of a musical score, numbered 60, contains the following parts and markings:

- Woodwinds:** Piccolo (Picc.), Flute I and II (Fl. I, II), Oboe I and II (Ob. I, II), Clarinet I and II (Cl. I, II), Bassoon I and II (Bsn. I, II), Horn I, II, III, and IV (Hn. I, II, III, IV), Trumpet I, II, and III (Tpt. I, II, III), Trombone I, II, and III (Tbn. I, II, III), and Tuba.
- Percussion:** Timpani (Timp.) with a key signature change from C to B, D to C, and four mallets (I-IV). Other percussion parts (Perc. I-IV) are present but mostly silent.
- Piano and Harp:** Piano (Pno.) and Harp (Hp.).
- Strings:** Violin I and II (Vln. I, II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (D.B.).

Key performance markings include dynamics such as *p*, *pp*, and *ppp*, and articulation like *pizz.* (pizzicato), *arco* (arco), and *sul tasto* (sul tasto). The string section also includes *div.* (divisi) and *sul D* markings.

Musical score for page 75, featuring various instruments including Piccolo, Flutes, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horns, Trumpets, Trombones, Tuba, Timpani, Percussion, Piano, Harp, Violin, Viola, Violoncello, and Double Bass. The score includes dynamic markings such as *p*, *mp*, and *arco*.