

孙铭红
◎ 编注

双簧管

独奏小品集

附CD二张

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

2J635

ISBN 7-80667-669-4

9 787806 676691 >

定价: 48.00 元
(附 CD 二张)

双簧管独奏小品集

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

孙铭红◎编注

双簧管独奏小品集

独奏分谱

孙铭红◎编注

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

双簧管独奏小品集 / 孙铭红编注. — 上海: 上海音乐出版社, 2006. 4

(管乐独奏小品集系列)

ISBN 7-80667-669-4

I. 双... II. 孙... III. 双簧管—器乐曲—世界
IV. J657.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 143067 号

书名: 双簧管独奏小品集

编注: 孙铭红

项目负责人: 姚方正

责任编辑: 金 潮

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 宫 超

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海市印刷二厂有限公司

开本: 890 × 1240 1/16 印张: 8.5 谱文125面

2006年4月第1版 2006年4月第1次印刷

印数: 1-2,000册 *

ISBN 7-80667-669-4/J · 635

定价: 48.00元 (附CD二张)

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021-65419327

前 言

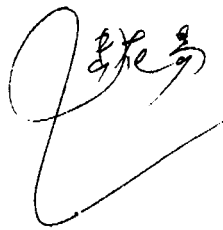
继“管乐吹奏入门丛书”、“管乐考级曲集系列”问世后,又一套“管乐小品集”系列丛书出版了。这仿佛给中国的管乐界吹来了一股清新的普及管乐的融融春风。

众所周知,中国的西洋管乐器的发展起步较晚,因此,相关教材的不足始终是制约管乐普及和发展的瓶颈之一。今天,由上海音乐家协会管乐专业委员会组织专家编篆、并由上海音乐出版社出版的“管乐小品集”系列既丰富补充了各类管乐器的曲目库,又为广大管乐爱好者带来了一份颇为丰盛的精神食粮,这无疑对推动管乐事业的发展是有益的。

“管乐小品系列”收录了中外有代表性的管乐小品,它力求较全面地向读者介绍各个不同时期、不同风格的各类小品,使程度不一的吹奏者都能从中找到适宜自己吹奏的乐曲。总之,它是一套面向广大管乐爱好者,同时又能为专业人士提供参考的适应面广、实用性强、又兼具趣味性的好教材。

管乐事业的发展需要方方面面的专家共同耕耘。我们期盼有更多的专家、学者为管乐的发展 献计献策,为管乐作品的繁荣添砖加瓦。我们热切地企盼着有更多更好的管乐作品问世。

上海音乐家协会主席

A stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Zhang Yifan, the Chairman of the Shanghai Music Association.

2006年3月

演奏提示

1. 【小广板】

法朗斯·丹兹(1763—1826)出生于德国的 Schwetzingen。被视为是浪漫派先祖级的作曲家,对韦伯(Carl Maria von Weber)的影响相当大。因为他的妹妹(Franziska)嫁给了双簧管演奏家(Lebrun)的缘故,他对双簧管非常熟悉,他还写了许多管乐重奏和声乐作品。这首《小广板》在音乐形象上朴实无华,音域适宜,在演奏中应保持平缓的速度,主题动机必须做到演奏连贯、起伏恰当。

2. 【行 板】

此曲篇幅较长,曲式结构规范。演奏者应注重表述的口语化,一定程度上的轻响力度变化是必须的。

3. 【嬉游曲】

法朗兹·亚历山大·珀森格(1767—1827)奥地利作曲家和小提琴家。《嬉游曲》选自珀森格为双簧管、中提琴及大提琴而作的《F 大调嬉游曲》里的一首小步舞曲和三声中部。第三拍的点甩音须做到恰如其分,吐音与连音的对比应清晰明确。必须严格按提示进行节奏变化和乐曲反复。

4. 【裸男之舞】

埃利克·阿尔弗莱德·莱斯里·萨蒂(1866—1925)法国作曲家。在巴黎音乐学院研习过和声与钢琴。在他的早期作品中,吸取了中世纪音乐的作曲技法,同时避免常规音乐模式的应用。加上节奏、和声和旋律被组合成无表情的音响。由此使萨蒂的音乐具有了显而易见的“中世纪”特征。《裸男之舞》(Gymnopédies)作于 1888 年,与古代斯巴达的一种由裸体青年(gymnos,意为裸体的,paidos,意为青年男子)跳的庆祝仪式舞蹈有关。由他创作的舞曲以均匀单一的节奏及慢华尔兹风格为特点。这些作品将萨蒂音乐语汇的特征表现得相当清楚:“一条旋律没有其自己的和声,恰如一处风景没有其自己的色彩。一条旋律在和声上的可能性是无限的。因为旋律是表情中的一种表情”本曲(作品一号)原作为钢琴曲,改编成双簧管独奏曲在展示作曲家音乐形象上是非常有效的。简单的音符蕴藏着丰富的内涵,深邃安谧的旋律让人们拥有了遐想的空间,对双簧管演奏在音色及音量控制方面有较高的要求。

5.【幕间曲】

葛塔尼·唐尼采蒂(1797—1848)意大利歌剧作曲家。他先后在那不勒斯音乐学院和波罗尼亚音乐学院就学。从三十年代中期起,任那不勒斯音乐学院对位法教授和院长。后旅行欧洲各国,不断创作歌剧。其早期歌剧受罗西尼影响较深,三十年代起逐渐形成自己的风格:旋律醇美,技巧华丽,具有鲜明的戏剧效果。本曲改编于歌剧的幕间音乐片段,对双簧管演奏而言音域偏低,但由于优美流畅的旋律深受人们的喜爱,在演奏中应注意三十二分音符和装饰音在曲中的应用规律和风格。

6.【意大利之歌】

柴科夫斯基(1840—1893)举世闻名的俄罗斯作曲家,他的作品包括歌剧、芭蕾舞音乐、交响乐、协奏曲、合唱、室内乐及歌曲等。在作曲手法上,他喜爱用自由而豪放的序曲、幻想曲形式,他采用小巧的主题与动机予以大胆且细致的技法处理。他以不可思议的想象去修饰、扩张、改变、发展这些主题,而它们的形式又不断地在变动,它们的装饰则永远是华丽的……柴科夫斯基被后人认为是一位诗人,他以爱、恨、喜、忧的激情来描绘人类的灵魂,他以活力奔放的节奏来抒发人类原始的情感。小品《意大利之歌》原是一首歌曲,三拍子节奏表现了载歌载舞的欢娱场景和心情,在钢琴规整有致的音型伴奏下,应奏出欢快的气氛和流畅的旋律。

7.【西西里舞曲】

佩尔戈莱西(1710—1736)意大利作曲家,以作教堂音乐而著称,因写《圣母悼歌》而闻名。其三重奏鸣曲创用旋律性快板乐章,日后被巴赫所效法,对奏鸣曲式的发展有所贡献。《西西里舞曲》同时也是一种巴洛克时期器乐和咏叹调中常用的体裁,就其典型的节奏而言近似田园风格,这首旋律优美的小品在此类风格的形象上是显而易见的。

8.【练声曲】

拉赫玛尼诺夫(1873—1943)俄罗斯作曲家、钢琴家。学于圣彼得堡和莫斯科音乐学院,早期创作受他所热烈崇拜的柴科夫斯基的影响,他作了三部歌剧、三首交响曲以及大量的合唱独唱和室内乐作品。今天,他的音乐已引起人们极大关注。他的第二交响曲感情真挚,旋律浓重,结构完整,为后人所称道。《练声曲》是指没有歌词的声乐作品或作品的一段,常用作声乐练习,故有此称。它还可用于音乐会作品或歌剧中的段落。改编的双簧管独奏《练声曲》取材于拉赫玛尼诺夫所作的同名歌曲,作品34号第14首。在演奏此曲时长音与连续不断的高音区域对整体的气息控制和音乐表现有较大的难度和要求,关键在于处理好嘴唇压力和气息控制等的关系,保持乐曲的连贯性,用真情赋予诠释。

9.【小放牛】

黎国荃:指挥家,小提琴家。原籍沈阳,生于北京。1932年起,先后在北京美术专科学校音乐系、杭州国立艺术专科学校音乐系学习。1938年起,在重庆中央广播电台乐队、国立音乐院实验乐团和中华交响乐团任首席小提琴和独奏员,兼任育才学校音乐组主任和教师。1946年任南京中华交响乐团首席小提琴、副指挥。1964—1966年任中央歌剧舞剧院副院长、指挥。指挥演出歌剧《白毛女》、《草原之歌》、《茶花女》、《蝴蝶夫人》,舞剧《宝莲灯》、《红色娘子军》、《天鹅湖》等。曾赴苏联、波兰等国访问演出。改编《金蛇狂舞》、《牧羊姑娘》、《秋收》、《渔舟唱晚》等管弦乐曲。《小放牛》取材于河北民歌,简朴的前奏引出轻快的曲调,表现出放牛娃愉悦的心情。在演奏上应注意引子部分颤音的歌唱性和主部符点音符的节奏特点。

10.【牧羊姑娘】

这是一首非常著名的双簧管独奏曲,旋律优美,风格质朴。曲中的华彩片段有较大的想象空间,加上全曲音域适中,便于演奏。处理好华彩乐段的音乐形象及速度、力度关系,是演奏好此曲的关键。

11.【北风吹】

脍炙人口的歌剧《白毛女》选曲,由延安鲁迅艺术学院集体创作。

12.【边疆的泉水清又纯】

王酩:(1934—1997)毕业于上海音乐学院,七十年代起为多部影视作曲,1980年获得百花奖最佳电影音乐奖,同年《边疆的泉水清又纯》被电台听众评为优秀歌曲。王酩的声乐作品力求口语化,使词义在旋律的发展中得到清晰的体现,婉转处寄予纯真的深情,具有独特的风格。同样,改编成双簧管的这一独奏曲力图在演奏上模仿人声并使之予以升华,在变奏中发挥双簧管的流畅轻盈的特长,在调性及速度等变化中应做到准确合理。本曲由李建业、黄佩勤等改编。

13.【前奏曲与赋格——姜白石主题】(为双簧管与钢琴而作)

徐孟东:上海音乐学院作曲教授、副院长。此曲作于1994年。1995年在韩国首演,并发表于《音乐创作》杂志。全曲汲取了中国音乐史上具有重要艺术价值的《白石道人歌曲》中的音调作为主题,并在作品中通过各种手法给予充分衍展,从而使作品既发出中国音乐的风格韵致,又展现了现代音乐的特质风范。《前奏曲与赋格——姜白石主题》(为双簧管与钢琴而作)在拓宽双簧管艺术表现力、木管乐器演奏复调音乐、现代赋格写作等方面均有一定的创新探索意义。高雅含蓄的基调贯穿全曲,华彩乐段在同音长度转换上应做到舒展协调,此曲有个别高音区的音准音色控制较难,但却是全曲经典所在。

14.【浪漫曲与诙谐曲】

卡尔·奥古斯特·尼尔森(1865—1931)丹麦作曲家,与同年出生的西贝柳斯同为北欧最有个性的、最重要的音乐家。他生于富能岛上的欧登塞(汉斯·安徒生的故乡)。求学于哥本哈根音乐学院,学习过小提琴、小号,并担任过指挥,他的作品和成就直到 50 年代才获得世人的好评和认可。本曲分两段,在演奏上,“浪漫曲”在 G 小调音调上旋律略带惆怅,情绪宣扬夸张,在一定的范围内力度和速度可以作较大的伸缩处理,“诙谐曲”整体的音乐形象是激昂向上的,演奏手法变化较多,与伴奏的协调至关重要。这是一首在作曲手法上非常成功的双簧管独奏小品。

15.【天 鹅】

圣 - 桑(1835—1921)法国作曲家、钢琴家。1886 年他先后到布拉格与维也纳进行旅行演奏,途中在奥地利休息了几天。就在这些日子里,他应巴黎好友的请求,写作了一部别出心裁、谐趣横生的管弦乐组曲《动物狂欢节》。在《动物狂欢节》中,作者以生动的手法,描写动物们在热闹的节日行列中各种滑稽有趣的情形。整部组曲由十四曲组成:(一)序奏及狮王的行进;(二)公鸡和母鸡;(三)野驴;(四)乌龟;(五)大象;(六)袋鼠;(七)水族馆;(八)长耳朵;(九)林中杜鹃;(十)大鸟笼;(十一)钢琴家;(十二)化石;(十三)天鹅;(十四)终曲。其中只有《天鹅》一曲是在作者生前发表的。此曲是本组曲中流传最广的一首,常被单独演奏,甚至成为作者圣 - 桑的代表作品。本曲原作是整部组曲中唯一的一首小曲,与其他各曲形成鲜明的对比。改编后的双簧管独奏曲在演奏上应保持原作优雅、温柔的演奏风格,高音区域的气息控制上应力求做到充分和平缓。

16.【小夜曲】

弗朗兹·舒伯特(1797—1828)奥地利作曲家,浪漫主义音乐的开创者之一。这首《小夜曲》原是一首独唱艺术歌曲,也是舒伯特最为著名的作品之一。此曲采用德国诗人莱尔斯塔勃的诗篇谱写成。舒伯特运用和声上的色彩变化,用各种音乐体裁形式来刻画个人的心理活动,富有大自然的和谐和生命力的气息,他将瞬息间的遐想行之于乐谱,把感受到的一切化为音乐形象,构成了他独特的浪漫主义的旋律。作为西洋乐曲体裁之一的“小夜曲”,通常以爱情为题材,这首《小夜曲》也不例外。“我的歌声穿过黑夜轻轻飘向你……”,在钢琴上奏出的六弦琴音响的导引和烘托下,响起了一个青年向他心爱的姑娘所作的深情倾诉。随着感情逐渐升华,曲谱第一次推向高潮,第一段便在恳求、期待的情绪中结束。抒情和安谧的间奏之后,音乐转入同名大调,“亲爱的请听我诉说,快快投入我的怀抱”,情绪比较激动,形成全曲的高潮。最后是由第二段引伸而来的后奏,仿佛爱情的歌声在夜空中回荡。乐句之间出现的钢琴间奏是对歌声的呼应,意味着歌手所期望听到的回响。这里选用的是改编后用钢琴伴奏的双簧管独奏曲(片段),虽无歌词,但同样能体会到这首小夜曲中表现出的真挚而热烈的感情。在模仿人声歌唱技巧上应特别加以重视,并注意音色对比和全曲的歌唱性。

17.【哈巴涅拉】

莫里斯·拉威尔(1875—1937)著名的法国作曲家,印象派作曲家的杰出代表之一。七岁开始学钢琴,十四岁入巴黎音乐院。早期印象派音乐热衷于明暗对比、光明与阴影中神秘的游戏,而自我陶醉在冗长的印象中;而拉威尔作为印象派音乐家则大大发展了印象派音乐的表现力,他喜爱喷射出五彩缤纷、光彩夺目的烟火,喜爱富于诗意的洪亮的声响。他既是乐曲形式的大师,又赋予音乐丰富的色彩,另外他严守维也纳古典乐派的戒律,而以独创的手法运用这些传统戒律来形成自己独特的音乐语言和作品形式。对于音乐的描述性,他主张不注重事物的外部,而是关注事物的本质和浓郁的色彩,并认为真正的诗不能是长篇大论,而在于真正的感情。这首《哈巴涅拉》是拉威尔的原作。“哈巴涅拉”是一种十九世纪起源于古巴后又传入西班牙的舞曲形式,此曲在演奏上除了最重要的要把握作品风格外,还应考虑到它在节奏上的切分特点,钢琴伴奏部分贯穿始终的“哈巴涅拉”节奏,与独奏声部应该是互动的。

18.【爱的致意】

埃尔加(1857—1934)英国作曲家、指挥家。1857年6月2日出生于英国伍斯特附近的布劳德海斯(Broadheath, Worcester)。父亲是伍斯特的音乐书商及管风琴师。埃尔加未受过正规音乐教育,但学习过管风琴、小提琴和大管。埃尔加是英国浪漫派音乐的传人。他的作品受德国浪漫主义的影响,风格庄严而淳朴,富于色彩变化,感情充沛,个性鲜明,充满了人道主义精神,对英国音乐的发展作出了很大的贡献。因此英国把他看作是英国的贝多芬。埃尔加曾获许多荣誉,1904年受封为爵士并获功绩勋章,此外还是剑桥大学、牛津大学、坎特伯雷及美国耶鲁大学的音乐博士。他还是第一个认识到留声机价值的作曲家。1914—1933年间,录制许多自己的作品,现在已成为重要的历史资料。《爱的致意》是埃尔加题赠给新婚妻子的一首小品。原作为小提琴独奏曲,作品以典型的小夜曲风格向我们描绘了一幅典雅的爱情画卷,饱含深情的旋律,恰似来自恋人的绵绵情话。在柔美的曲调中,又有一丝哀怨的情调。经过带有复杂情绪的尾声,乐曲逐渐减弱而終了,仿佛是恋人还在喃喃私语……音乐甜蜜温馨,旋律温婉动人,让人一听倾情。双簧管演奏应充分发挥其甜美温柔的音色特点,合理运用好颤吟和装饰音,使音乐形象流畅朴实。

19.【爱的忧伤】

克莱斯勒(1857—1962)奥地利小提琴家和作曲家,七岁入维也纳音乐学院,三年后就获金奖,又考取巴黎音乐学院,十二岁得罗马大奖(小提琴),1889年美国之行获得成功,暂时放弃音乐,攻读医学和艺术,并当上了军官。1899年重返音乐舞台,以才华横溢、精明老练的演奏赢得世界声誉。他是小提琴演奏领域的一代宗师,同时又是一位杰出的小提琴作曲家,他写了许多小提琴风格模拟曲,曾被误以为17、18世纪作曲家的作品。《爱的忧伤》(a小调)原作为小提琴独奏曲,作品以舞曲的节奏,前后呼应的手法表述了他对爱的独到理解和追求,在节奏处理上非常有特点。掌握好与此相关的旋律关系是演

奏好此曲的关键所在。

20.【梦幻曲】

舒曼(1810—1856)德国作曲家,幼年在其父的鼓励下,对音乐与文学的兴趣与日俱增,父亲去世后,母亲坚持要他去读法律,而他却跟弗雷德里希·维克学习钢琴与和声,维克日后成为他的岳父。舒曼除写了大量钢琴作品外,还写了交响乐,室内乐等作品,包括他为双簧管所作的三首浪漫曲堪称此专业作品之经典。《梦幻》原作为舒曼所写的《童年情景》中最著名的一首钢琴名曲(作品15号第7首),改编成双簧管独奏曲后在演奏上应解决好由于音域跨度较大而引起的气息流量控制等问题,注意音准控制及音色对比。

目 录

前言

演奏提示

1. 小广板 [德]法朗斯·丹兹曲(1)
Larghetto Franz Danzi
2. 行 板 [德]法朗斯·丹兹曲(3)
Andante Franz Danzi
3. 嬉游曲 [奥]珀森格曲(7)
Badinerie Franz Alexander poessinger
4. 裸男之舞 [法]萨 蒂曲(9)
Gymnopedies Erik Alfred Satie
5. 幕间曲 [意]唐尼采蒂曲(11)
Entr'acte Gaetano Donizetti
6. 意大利之歌 [俄]柴科夫斯基曲(15)
Song of Italy Tchaikovsky
7. 西西里舞曲 [意]佩尔戈莱西曲(17)
Siciliana Giaoranni Pergolesi
8. 练声曲 [俄]拉赫玛尼诺夫曲(20)
Vocalise Sergey Rakhmaninov
9. 小放牛 黎国荃编曲(24)
10. 牧羊姑娘 金 砂曲 黎国荃改编(28)
11. 北风吹 延安鲁迅艺术学院集体创作 叶正凯改编(31)
12. 边疆的泉水清又纯 王 酩曲 李建业、黄佩勤改编(35)
13. 前奏曲与赋格——姜白石主题 徐孟东曲(44)
14. 浪漫曲与诙谐曲 [丹]尼尔森曲(51)
Romance and Scherzo Nilsson
15. 天 鹅 [法]圣 - 桑曲(61)
Swan Saint-Saens
16. 小夜曲 [奥]舒伯特曲(65)
Serenade Franz Schubert

17. 哈巴涅拉 [法]拉威尔曲(69)
Habanera Maurice Ravel
18. 爱的致意 [英]埃尔加曲(73)
Love's Greeting Edward Elgar
19. 爱的忧伤 [奥]克莱斯勒曲(77)
Liebesleid Fritz Kreisler
20. 梦幻曲 [德]舒 曼曲(84)
Träumerei Robert Schumann

目 录

(双簧管独奏分谱)

1. 小广板 [德]法朗斯·丹兹曲(1)
2. 行 板 [德]法朗斯·丹兹曲(2)
3. 嬉游曲 [奥]珀森格曲(4)
4. 裸男之舞 [法]萨 蒂曲(5)
5. 幕间曲 [意]唐尼采蒂曲(6)
6. 意大利之歌 [俄]柴科夫斯基曲(8)
7. 西西里舞曲 [意]佩尔戈莱西曲(9)
8. 练声曲 [俄]拉赫玛尼诺夫曲(10)
9. 小放牛 黎国荃编曲(11)
10. 牧羊姑娘 金 砂曲 黎国荃改编(12)
11. 北风吹 延安鲁迅艺术学院集体创作 叶正凯改编(13)
12. 边疆的泉水清又纯 王 酩曲 李建业、黄佩勤改编(14)
13. 前奏曲与赋格——姜白石主题 徐孟东曲(16)
14. 浪漫曲与诙谐曲 [丹]尼尔森曲(18)
15. 天 鹅 [法]圣 - 桑曲(23)
16. 小夜曲 [奥]舒伯特曲(24)
17. 哈巴涅拉 [法]莫里斯·拉威尔曲(26)
18. 爱的致意 [英]埃尔加曲(28)
19. 爱的忧伤 [奥]克莱斯勒曲(30)
20. 梦幻曲 [德]舒 曼曲(33)

小 广 板 Larghetto

[德]法朗斯·丹兹曲
Franz Danzi

Larghetto (♩ = 60)

The score is written for a single melodic instrument and piano accompaniment. The key signature has two flats (B-flat major). The time signature is 2/4. The tempo is marked **Larghetto** with a quarter note equal to 60 beats per minute. The dynamics are marked as follows:

- Mezzo-piano (*mp*) at the beginning of the first system.
- Piano (*p*) at the end of the first system.
- Mezzo-forte (*mf*) at the beginning of the second system.
- Mezzo-forte (*mf*) at the beginning of the third system.
- Piano (*p*) at the beginning of the fourth system.
- Mezzo-forte (*mf*) at the end of the fourth system.

The score is divided into four systems, each starting with a measure number (6, 12, 17, 17) in the left margin. The first system is marked *mp* and *p*. The second system is marked *mf*. The third system is marked *mf*. The fourth system is marked *p* and *mf*.

This musical score is for a piano piece, spanning measures 22 to 40. It is written in a key with two flats (B-flat and E-flat) and a 2/4 time signature. The score is presented in four systems, each with a single melodic line on a treble clef staff and a piano accompaniment on a grand staff (treble and bass clefs). Measure numbers 22, 27, 32, and 37 are placed at the beginning of their respective systems. The music features a variety of dynamics, including *pp* (pianissimo), *mf* (mezzo-forte), *mp* (mezzo-piano), and *dim.* (diminuendo). Ornamentation, indicated by a stylized 'tr' symbol, is used in measures 22, 32, and 37. The piano part includes arpeggiated chords and moving bass lines. The melodic line consists of eighth and sixteenth notes, often beamed together, with some triplets in measure 27. The piece concludes with a final cadence in measure 40.