

VIVALDI

B Ä R E N R E I T E R U R T E X T

Le Quattro Stagioni
The Four Seasons/Die Vier Jahreszeiten

维瓦尔第 “四季” 小提琴协奏曲

(总谱)

Bärenreiter

人民音乐出版社

VIVALDI

BÄRENREITER URTEXT

Le Quattro Stagioni

The Four Seasons/Die Vier Jahreszeiten

维 瓦 尔 第

“四 季”

小 提 琴 协 奏 曲

(总 谱)

(意) 维瓦尔第曲

(Antonio Vivaldi)

(英) 霍格伍德编订

(Christopher Hogwood)

Bärenreiter

人民音乐出版社

* A 0 5 1 8 7 4 0 *

图书在版编目 (CIP) 数据

维瓦尔第“四季”小提琴协奏曲：总谱 / (意) 维瓦尔第曲；(英) 霍格伍德编订. — 北京：人民音乐出版社，2001. 12

ISBN 7-103-02471-5

I. 维… II. ①维… ②霍… III. 小提琴-协奏曲-总谱-意大利 IV. J657. 213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 067275 号

特约编辑：陈胜海

责任校对：刘慧芳

诗文译者：崔光宙

著作权合同登记

图字：01-2001-1415 号

Antonio Vivaldi

Le Quattro Stagioni/The Four Seasons/Die Vier Jahreszeiten

本书中文版由德国 Bärenreiter 出版公司授权独家出版

Original edition

© 2000 Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG

licensed edition with permission from Bärenreiter-Verlag

Kassel-basel-london-New York-Prag

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 13.5 印张

2001 年 12 月北京第 1 版 2003 年 5 月北京第 2 次印刷

印数：3,041—6,060 册 定价：20.30 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

前言

《四季》是经常演出的曲目,其影响力不可忽视。但是与之不相称的是,它的相关资料却是令人吃惊地贫乏。与大部分手写原稿的“热卖作品”(如《弥撒曲》、莫扎特的《安魂曲》、贝多芬的《第九交响曲》等)不同的是,自从1725年一位法国的出版商列塞纳(Michel-Charles Le Cene,罗杰[Estienne Roger]的继承人)在荷兰的阿姆斯特丹出版了一套由12首协奏曲组成的《和谐与创意的试验》(Op.8)之后,直到现在我们才有了这本单曲版本。无论是第一部现代演奏形式的作品(1919年被改编为钢琴二重奏)还是第一个电声录音(1942年由伯纳第诺·莫利纳瑞[Bernadino Molinari]制作),几乎所有的出版物和改编形式都是出自列塞纳的版本。在作曲家留给后人的原稿和副稿中,只有一份被完整地保存下来(巴黎国家图书馆),但这份资料却不是维瓦尔第那份最初的、已经遗失的原稿。

维瓦尔第也承认《四季》确实以更早的形式存在过。在给摩尔金公爵的信即作品8号的序言中,维瓦尔第称自己为“意大利的音乐大师”;他把12首协奏曲分为四至五个部分,并在总结解释《四季》时说道:“很久以前我从《我伟大的主》(Your Illustrious Lordship)中得到过不少灵感”,现在它们都被赋予了新的内容,并且在每一首协奏曲前都加了一首十四行诗,用以详尽地描述音乐所要刻画的每一个细节。

除了那封信和曲目的标题,现存于热那亚《夏》的改编曲版本也为《四季》以更早的形式存在过的猜测提供了依据。在瑞典隆德(Lund)的一份同样曲目的版本保存了那封信,但是没有十四行诗,现在只有保存在曼彻斯特公共图书馆的版本相对而言是最完整的,它保留了完整的4首协奏曲和十四行诗,但是没有标题。专门研究这方面资料的专家保罗·艾夫利特(Paul Everett)认为这个版本是1726年为了给罗马的收藏家奥图包尼(Cardinal Pietro Ottoboni)(亨德尔、科莱利等艺术家的赞助者)演奏而从威尼斯带来的版本。虽然它们出现在作品8号之后,但是它们“无疑比那些经过修改润饰后出版的版本更早”^[1]。

经过爱德华·豪斯沃斯(Edwar Holdsworth)的努力,一大批在1742年奥图包尼收藏品的拍卖会上购得的歌剧、清唱剧、康塔塔等作品被送给了查尔斯·詹尼斯(Charles Jennens),他拥有一座私人博物馆,藏有96首协奏曲和器乐曲。他是亨德尔的朋友,也是一位弥撒词作者。此后它们又先后经过詹尼斯的兄弟安斯弗德(Aylesford)伯爵、纽曼·弗洛尔先生(Newman Flower),最后成为了曼彻斯特公共图书馆的收藏品。

这部分版本经过艾夫利特的推证^[2]证明了是由两种不同的笔迹构成的。虽然笔迹不是维瓦尔第本人的,但至少是他身边人的,并且是从原稿上抄下来的,艾夫利特和塔尔包特^[3](见推荐阅读书目)对此有详细的说明。曼彻斯特的版本明显地比其他版本正确,而且在很多方面(特别是衔接、形象性、利用半音阶转调方面)都是很先进的。另外在某些部分,曼彻斯特的版本与那些被人们熟知的版本完全不同(在《春》中第一小提琴与第二小提琴精彩的轮奏就是一个明显的例子),它还更正了一些因为错印而流传到现在已变成了传统的错误,比如《冬》的第二乐章结尾处奇怪的颤音。

[1]引自:《维瓦尔第与他的“四季”和其他协奏曲·作品8号》——艾夫利特著,1996,第11页。

[2]《对维瓦尔第的研究》,1990,第53页。

[3]《维瓦尔第》塔尔包特著(Michael Talbot),1978。

给奥图包尼演奏的版本没有副本,维瓦尔第极有可能想要一种纯的弦乐演奏效果(就像他在以前所写的《和谐的灵感》中所要表现的一样)。当然,在《春》第一乐章的伴奏中缺少“独奏”,低音部分被分为羽管键琴的琶音和一把小提琴与一把大提琴(《秋》第二乐章)和大提琴独奏与羽管键琴和小提琴,这是一种单乐器与乐器组的对比(《冬》第二乐章)。《秋》第二乐章中弱音器(注意:不只一个)的使用是18世纪的法,甚至独奏者也如此标记,这样不会影响单纯的弦乐效果。

曼彻斯特的手抄版本与阿姆斯特丹的印刷版本都很接近维瓦尔第的原稿。在这里,《四季》第一次作为重要的资料出现,而不是次要的阅读物。

目前的版本是最接近于曼彻斯特(曼版)的版本,可能也是最接近维瓦尔第的初衷的版本。在这个版本中部分地引用了那封信,但不是全部的内容。在阿姆斯特丹的版本(阿版)中被找到的描述性标题也被加入了,有迹象表明它们是从十四行诗中分离出来的,或者说比十四行诗出现得更早,尽管在一些地方它们只是简单地重复了十四行诗中的诗句。研究表明,这些被整行地加在提示后面的诗句是经过了加工润色的,有的地方甚至被删除了(例如在《冬》最后一个乐章中的句子“否则冰地裂开了怎了得”就是由两个句子合并而成的)。

还有一种相似的做法是试图把十四行诗句和标题合并起来:《夏》第一乐章中标题与诗句合并成为一句话“微弱的西风轻轻地吹”,在很多小提琴部分这句话也被合并了。不但这些诗句为那些只在阿版中出现过的不包含在诗句中的描述性标题留出了空间并被印为斜体字(例如“il cane”[狗]),而且演奏的注解和类似的提示在表演中也被直接运用。它们在乐谱中被翻译成注脚,与那封关键的信和十四行诗的译文一起印在每首协奏曲之前。

阿版的题目在翻译中以“u”代替了“v”,但是原文中的字母大写和标点都保留了原样。在曼彻斯特资料中找到的十四行诗已经被再版了,并且在每个协奏曲低音部分的封页上有很多细节都与其他印刷版本不同。在这个版本中,小提琴独奏部分几乎都提到了那封关键的信,但是在其他部分的开始(在《春》第一乐章的第一、第二小提琴中提到,第二乐章中提琴的第一小节后就没有再提到,在低音部分也没有提到)只是偶尔提到。

这些诗很有可能是维瓦尔第自己写的,因为它们都没有给出作者的姓名。这种方法比单调的描述使表演者兴趣更浓。当然,威尼斯方言的运用(“mossoni”[苍蝇]代替了“mosconi”)和拼写(“cani”[犬]代替了“canni”)也支持了这种理论。曼彻斯特版本中的标题“作为协奏曲提示的十四行诗”说明了诗是在作曲后写成的,至少那些文学性的标题是以前没有构思过的。

这次出版的乐谱是曼彻斯特(奥图包尼)的手抄本版本,也包括阿姆斯特丹版本中的一些同段音乐可供选择的另一段乐谱(如一些虚线连线等)。阿版中的力度标记也被加入了曼版。

对于一些不清楚的地方(如许多其他18世纪的资料一样,这份手稿也不很清楚)也只有很少的资料可以参考,而一些演奏者勇于创新的尝试比这些资料更吸引人。此版中小提琴部分(13-16页)在重印中有一些原来遗留下来的显而易见的问题。《时事评论》(The Critical Commentary)对于这点有详细的说明。这份乐谱有两行数字低音,在低音谱下面的数字与曼版的音型完全相同,而在上面的一行包括了阿版中的数字(经过必要的修改),这点是与手稿资料不同的地方。像^b3、3^b或^b的这种不影响演奏的特点都被保留了下来,既然在《秋》的第一和第三乐章有同样的“前导动机”(motto)和声,那么《春》的第一乐章第3小节中的音型也不能算是错的。“只用键盘演奏”(Tasto solo)被“合奏”所替代,而且在乐章的开头有时会同时出现这两种情况(见《春》第一乐章第79小节)。《春》的最后一个乐章,阿版中从第71小节开始“始终用键盘演奏”(Tasto solo sempre),但在曼版中却逐渐消失了。

一些力度标记在排版时被加入了,简单的持续低音贯穿于整个作品。每个没有做标记的乐章开头不一定是强音。《冬》的开头在其歌剧《法尔纳斯》(Farnace)中被再次使用时就被标记为“*p*”。维瓦尔第对于一些常规的变化没有明显的提示,“*p*”和“*pp*”的轮流出现暗示了一般的渐强和渐弱(例如《夏》第一乐章,第83-89小节和第三乐章第53-54小节),而在《夏》第一乐章第52和110小节的第一个音符上标记的“*pp*”因为要表现暴风雨来临前的景象而含有渐弱的意思。

在任何《四季》的版本中,装饰音都很少出现。曼版中《春》、《夏》两个季节中颤音的“*tr*”被写成了“*t*”(由6号笔抄写)。在《秋》和《冬》(由7号笔抄写)保留了这个不同的地方。在阿版中全部用的是“*t*”,说明了这份给列塞纳的乐谱是由7号笔抄写的(维瓦尔第自己写成“*tr*”)。在《春》开头“鸟之歌”的独奏中有另一种缩写形式“*m*”,它要求演奏出与平常不同的颤音。这种“密集式的颤音”与鸟叫声很相似。

在维瓦尔第的音乐中,演奏者经常被要求即兴发挥(尤其在慢版乐章中)。虽然没有这些协奏曲18世纪的版本,但是维瓦尔第在其作品RV581的广板乐章中自己写的装饰音就可证实这一点,他在此提出了许多建议。

(谱例1)

选自作品RV581中的广板

带装饰音

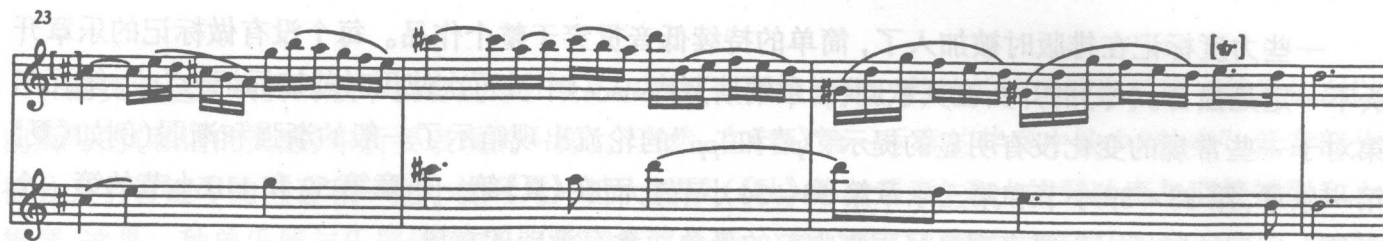
不带装饰音

11

14

18

20

演奏者更喜欢不用即兴发挥的华彩乐段,比如《冬》的第二乐章和 RV94 中的慢板乐章:

(谱例 2)

弦乐和通奏低音部分自然调中出现的临时变音记号很有现代气息。它们经常出现在小节的最后一个音而不是整个小节都出现,远关系转调(E大调,f小调)中四度音的升号或降号经常被遗漏掉(见《夏》第三乐章第40-54小节独奏部分)。维瓦尔第经常选择用八度的半音阶来重现同样的音型:如《夏》第三乐章第48-50小节和《冬》第三乐章第48-49小节中既有自然的E调也有临时的变调。这些都在编辑中(包括提醒注意的和附加的地方)以方括号[]标记。

在曼版的独奏小提琴部分,独奏重新加入合奏时标记了“Tutti”,而且不总是在乐队进入的第一个音符上。在演奏和弦时建议独奏者延长独奏的最后一个音符直到乐队进入合奏(例如《秋》的第一乐章第27小节)。在《春》的第一乐章第14-27小节、61-65小节和第三乐章第37-47小节中没有在第一、第二小提琴标出“独奏”标记,说明了曼彻斯特的版本考虑到了每组弦乐的独立性。原稿中有特色的因素被尽可能地保留下来:大连线和同音连线没有被修改成现代形式,全音符仍然以二分音符的同音连线形式出现(例如《冬》第二乐章第17小节)。在《秋》第三乐章第59小节的手稿中,小提琴色彩奏法的段落标记为十六分音符的三连音,而在阿版中标记为三十二分音符的六连音。尽管一些段落或小节有不太一样的地方,但原稿的价值仍然显而易见。

小提琴和中提琴与低音齐奏的段落使用了专用的谱号,如《夏》第二乐章中雷鸣般的音响和第三乐章的开头部分(在有八度音阶的乐段,阿版的参考资料中已经给出了可交换替代的另一种演奏法)。维瓦尔第建议弦乐器的定弦E、A、D、G,分别代表最高音(Cantino)、旋律(Canto)、男高音(Tenore)和男低音(Basso)。在《夏》的第二乐章速度转换(广板——急板)时,合奏的Presto标记没有暗示独奏者可以用稍慢的速度延长最后一个音。

与18世纪许多其他的作曲家一样,维瓦尔第经常在乐谱中用缩写形式标记琶音演奏的和弦:一个简单的和弦后跟着一个小节的例子,代表了这种音型的继续,就像《秋》第三乐章第59小节 ff 中的一样。在这种形式里(例如《夏》第三乐章第51-54小节),持续的音符要求用同音连线来保持音符的长度,并且没有规定弓法。

(谱例 3)

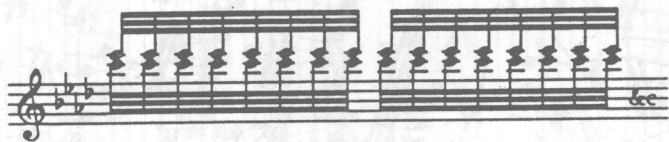
在同一个乐章的第 74 小节,下声部又出现了这种音型:

(谱例 4)

曼彻斯特版本中在 G 弦上的音符一直持续到第 78 小节 (这是与其他版本不同的一个维瓦尔第的典型特色,每次都不少于 15 个)。但是在《冬》第一乐章的第 47 小节,曼彻斯特的手抄本乐谱中,只给出了简单的和弦,而没有详细的要求。在阿版中,第 47 小节只标记了一个简单的和弦。

(谱例 5)

但是有想像力的演奏者会根据经验推断出一系列的变化,例如:

(谱例 6)

(谱例 7)

在第 54 小节,维瓦尔第的记谱可以被演奏为:

(谱例 8)

或(使用颤音的节奏)

(谱例 9)

用或者不用连线。

值得注意的是,在两个版本中,4 首协奏曲大部分重复的地方和《冬》第二乐章的大提琴独奏部分都完整地标出出处。

感谢对我们这次出版提供帮助的奇奥瓦尼(Giovanni)、菲德利克·盖利耶(Federico Guglielmo)、卡罗·维塔利(Carlo Vitali)、西蒙·斯坦特(Simon Standage)、保罗·艾夫利特、罗伯特·豪沃斯(Robert Howarth)、斯黛芬·罗斯(Stephen Rose),和曼彻斯特公共图书馆(Manchester Public Library)、华盛顿国会图书馆(Library of Congress, Washington D.C.)。

克里斯蒂芬·霍格伍德

2000 年 7 月于剑桥

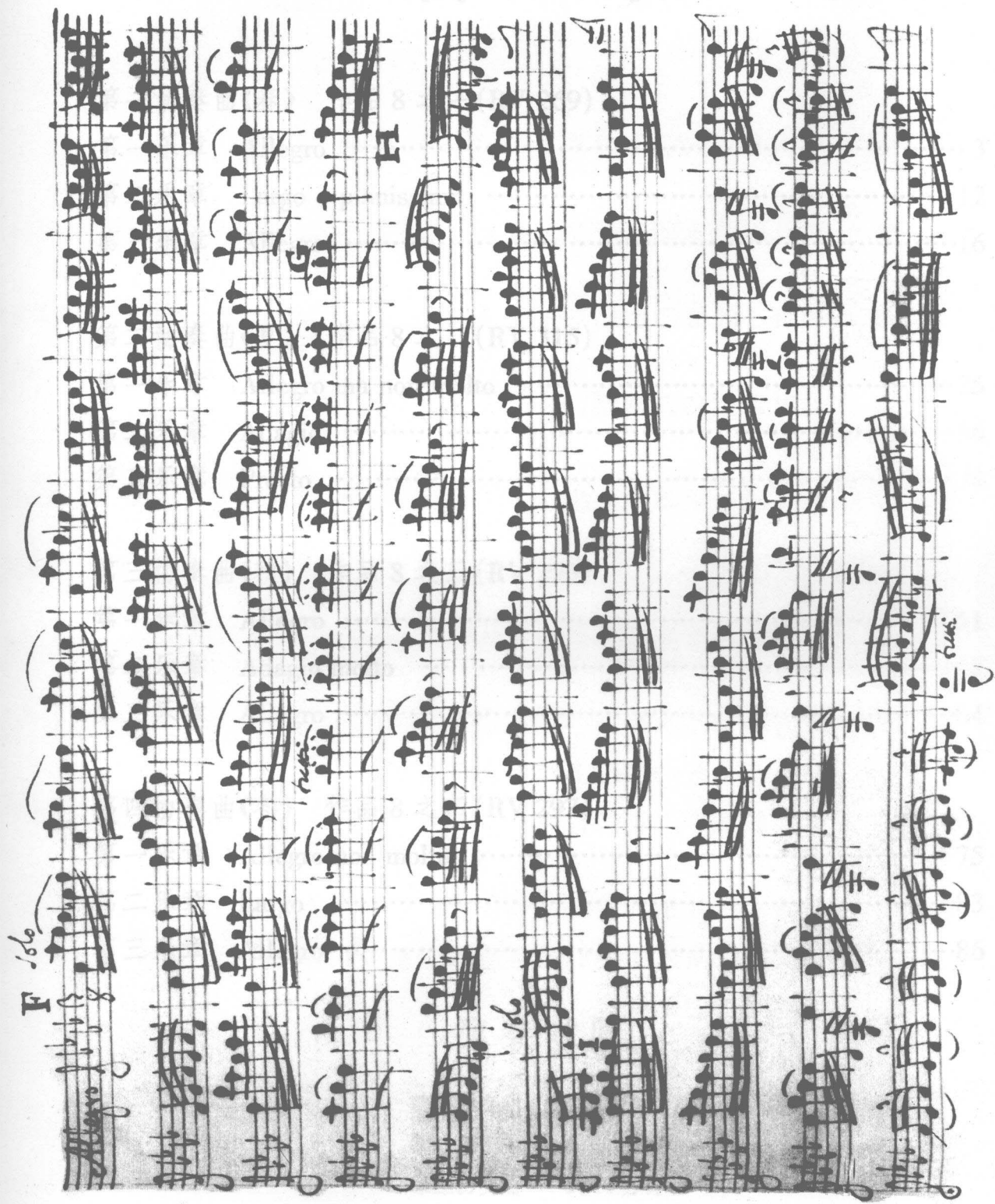
刘 芳译

Allegro A

Handwritten musical score for a solo violin piece, titled "Allegro" and marked "A". The score is written on ten staves, featuring complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes, and various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings. The manuscript is in ink on aged paper.

Handwritten musical score for a piece titled "Allegro ma non troppo". The score is written on ten staves, each beginning with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music is characterized by a high density of notes, including many sixteenth and thirty-second notes, creating a complex and rapid texture. The score includes several dynamic markings: "pianissimo" (pianiss.) at the beginning of the first staff, "Allo. poco, u. forte" (Allo. poco, u. forte) above the second staff, "pianissimo" (pianiss.) above the third staff, "Allo. e. forte" (Allo. e. forte) above the fourth staff, "pianissimo" (pianiss.) above the fifth staff, "Allo. e. forte" (Allo. e. forte) above the sixth staff, "pianissimo" (pianiss.) above the seventh staff, "Allo. e. forte" (Allo. e. forte) above the eighth staff, "pianissimo" (pianiss.) above the ninth staff, and "Allo. e. forte" (Allo. e. forte) above the tenth staff. The notation is dense and expressive, with many slurs and ties indicating a continuous flow of sound. The overall style is that of a classical manuscript, with a focus on technical virtuosity and emotional intensity.

Handwritten musical score for a solo violin piece, likely from a manuscript. The score is written on ten staves. It begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a tempo marking "Allegro". The music is characterized by dense, rapid sixteenth-note passages, often beamed together in groups. There are several dynamic markings: "p" (piano) at the beginning, "f" (forte) in the middle, and "p" again towards the end. The notation includes many slurs, ties, and accidentals, indicating a technically demanding piece. The handwriting is elegant and typical of 18th or 19th-century musical manuscripts.

目 录

第一协奏曲《春》 作品 8 之一(RV 269)

第一乐章	Allegro		3
第二乐章	Largo e pianissimo		12
第三乐章	Allegro		16

第二协奏曲《夏》 作品 8 之二(RV 315)

第一乐章	Allegro mà non molto		25
第二乐章	Adagio		36
第三乐章	Presto		38

第三协奏曲《秋》 作品 8 之三(RV 293)

第一乐章	Allegro		51
第二乐章	Adagio molto		62
第三乐章	Allegro		64

第四协奏曲《冬》 作品 8 之四(RV 297)

第一乐章	Allegro non molto		75
第二乐章	Largo		83
第三乐章	Allegro		86

演奏时间

第一协奏曲	约 12 分钟
第二协奏曲	约 11 分钟
第三协奏曲	约 11 分钟
第四协奏曲	约 12 分钟

春

景

目

- A 令人喜悦的春天降临了，
- B 鸟儿以快乐的歌声欢迎春光。
- C 缓缓小溪像甜蜜的耳语般流动，
- D 此时天空乌云密布，
雷电交加，
预示着暴风雨的来临。
- E 当风雨平息，
鸟儿又再度高唱和谐悦耳的歌声。
- F 枝叶在沙沙低吟，
在百花盛开的草地上牧羊人睡着了，
忠实的牧羊犬依偎在旁。
- G 随着乡村牧笛的愉快曲调，
仙女和牧羊人在他们所喜爱的盛景中共舞，
以欢度灿烂的春光。

特快 15 分	曲奏时一第
特快 11 分	曲奏时二第
特快 11 分	曲奏时三第
特快 11 分	曲奏时四第

第一协奏曲

《春》

作品 8 之一 (RV 269)

〔英〕霍格伍德编订

Christopher Hogwood

第一乐章

A
Allegro

小提琴独奏

第一小提琴

第二小提琴

中提琴

通奏低音

First system of the musical score. It includes staves for Violin Soloist, First Violin, Second Violin, Viola, and Cello/Double Bass. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is common time (C). The tempo is marked 'Allegro'. The dynamics are marked 'p' (piano) at the end of each staff.

Second system of the musical score. It continues the staves for Violin Soloist, First Violin, Second Violin, Viola, and Cello/Double Bass. The dynamics are marked 'f' (forte) at the end of each staff. There are fingering numbers 6 and 5 indicated in the Cello/Double Bass staff.

Third system of the musical score. It continues the staves for Violin Soloist, First Violin, Second Violin, Viola, and Cello/Double Bass. The dynamics are marked 'p' (piano) at the end of each staff. There are trills (tr) and fingering numbers 6, 4, 5, 3 indicated in the Cello/Double Bass staff.

12

B

m m [m m m m]

Canto dè gl'Ucelli

Il Canto dè gl'Ucelli

Canto dè gl'Augelli

6 5 6 5
4 3 4 3

16

19

Canto dè gl' Ucelli: 鸟的歌唱。
Canto dè gl' Augelli: 鸟的歌唱。

22

25

28