

中国音乐学院
科研与教学系列丛书

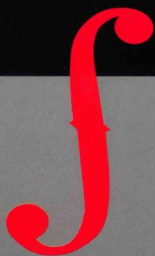
经典管弦乐作品

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

大提琴

声部重要片段
及演奏释义

刘蔓 编著

中国音乐学院 科研与教学系列丛书

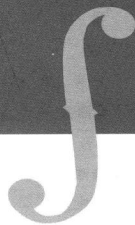
人民音乐出版社·北京

经典管弦乐作品

大提琴

声部重要片段 及演奏释义

刘蔓 编著

JINGDIAN GUANXIANYUE ZUOPIN
DATIQIN SHENGBU ZHONGYAO PIANDUAN JI YANZOU SHIYI

图书在版编目 (CIP) 数据

经典管弦乐作品大提琴声部重要片段及演奏释义 / 刘蔓编著. —
北京: 人民音乐出版社, 2013. 2

(中国音乐学院科研与教学系列丛书)

ISBN 978-7-103-04408-7

I. ①经… II. ①刘… III. ①大提琴-奏法 IV. ①J622.3
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 067805 号

责任编辑: 陈胜海

责任校对: 王 珍

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@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 12.5 印张

2013 年 2 月北京第 1 版 2013 年 2 月北京第 1 次印刷

印数: 1-1,000 册 定价: 49.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110651

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

常用演奏记号

1. ° 泛音
2. + 左手拨奏
3. ◇ 人工泛音
4. ♯ 拇指
5. ▯ 下弓、拉弓
6. ∨ 上弓、推弓
7. ♪ 换气
8. — 跨两个音符,表示一个手指按两个音
9. \ / 滑奏
10. () 连线、句法连线
11. · 断音
12. ▼ ▲ 短断音
13. > 重音
14. ⤿ 次断音、断连奏
15. - 保持
16. ∩ 次断音、断连奏
17. { 琶音
18. ||: :|| 反复
19. ∞ 停留号、延长号
20. | // | 省略若干小节

前 言

我从部分管弦乐曲中挑选的这些大提琴声部片段,是学生参加交响乐团考试时要经常用到的。实际上,作为一位称职的乐队演奏员并不比当一名独奏家来得轻松。即使是一名独奏家,也未必能保证迅速胜任在乐队中的演奏。良好的合奏能力需要经历反复实践、体验和融会的过程。从另外的角度讲,演奏者对于这些片段的把握程度反映了他的技艺水准。正是这样的原因,当今世界各大乐团招聘考试中通常会采用这些片段。单独练习这些乐曲片段或许是枯燥的,但需要强调的是,攻克技术上的困难只是演奏的一个方面,了解音乐作品的内涵、风格,熟悉作曲家表达语句的特点,领会这些片段在音乐进行中应起的作用(扮演的角色),从而使自己的演奏更好地融入整个乐队中,则是演奏者最终的目标。体悟作者写作这些片段的用意,定会使练习的过程变得饶有趣味。此外,除对所涉及作品做基本介绍外,我还对这些片段附注演奏提示,供演奏者参考。

刘 蔓

目 录

外国作品

巴托克 (Béla Bartók, 1881—1945)

1. 《管弦乐队协奏曲》 (1)

贝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770—1827)

2. 《降 E 大调第三交响曲》(英雄) (Op. 55) (2)
 3. 《e 小调第五交响曲》(命运) (Op. 67) (4)
 4. 《A 大调第七交响曲》(Op. 92) (5)
 5. 《F 大调第八交响曲》(Op. 93) (6)
 6. 《d 小调第九交响曲》(合唱) (Op. 125) (7)
 7. 管弦乐《爱格蒙特序曲》(Op. 84) (9)

柏辽兹 (Louis Hector Berlioz, 1803—1869)

8. 管弦乐《罗马狂欢节序曲》(Op. 9) (9)
 9. 《幻想交响曲》(Op. 14) (10)

勃拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833—1897)

10. 《降 B 大调第二钢琴协奏曲》(Op. 83) (13)
 11. 《c 小调第一交响曲》(Op. 68) (15)
 12. 《D 大调第二交响曲》(Op. 73) (16)

布鲁克纳 (Anton Bruckner, 1824—1896)

13. 《降 E 大调第四交响曲》(浪漫) (18)

德彪西 (Achille - Claude Debussy, 1862—1932)

14. 《大海——交响素描三首》..... (18)

德沃夏克 (Antonin Dvořák, 1841—1904)

15. 《e 小调第九交响曲》(自新大陆) (Op. 88) (19)

格林卡 (Mikhail Ivanovich Glinka, 1804—1857)

16. 歌剧《鲁斯兰与柳德米拉序曲》 (22)

海 顿 (Franz Joseph Haydn, 1732—1809)

17. 《D 大调第三十一交响曲》 (23)

18. 《G 大调第八十八交响曲》 (25)

李斯特 (Franz Liszt, 1811—1886)

19. 交响诗《前奏曲》(人生序曲) (25)

马 勒 (Gustav Mahler, 1860—1911)

20. 《D 大调第一交响曲》(巨人) (27)

21. 《c 小调第二交响曲》(复活) (28)

22. 《G 大调第四交响曲》(为乐队与女高音独唱而作) (30)

门德尔松 (Jakob Ludwig Felix Mendelssohn, 1809—1847)

23. 《A 大调第四交响曲》(意大利) (Op. 107) (31)

莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791)

24. 歌剧《费加罗的婚姻序曲》(K492) (32)

25. 《g 小调第四十交响曲》(K550) (33)

奥芬巴赫 (Jacques Offenbach, 1819—1880)

26. 管弦乐《天堂与地狱序曲》 (34)

普罗科菲耶夫 (Sergey Sergeyevich Prokofiev, 1891—1953)

27. 《D 大调古典交响曲》(《第一交响曲》) (Op. 25) (35)

28. 《降 B 大调第五交响曲》(Op. 100) (37)

雷斯皮基 (Ottorino Respighi, 1879—1936)

29. 管弦乐《罗马松树》 (39)

拉赫玛尼诺夫 (Sergey Rakhmaninov, 1873—1943)

30. 《e 小调第二交响曲》(Op. 27) (40)

拉威尔 (Maurice Joseph Ravel, 1875—1937)

31. 管弦乐《圆舞曲》(诗意的舞蹈) (43)

里姆斯基-科萨科夫 (Nikolay Andreyevich Rimsky - Korsakov, 1844—1908)

32. 交响组曲《舍赫拉查德》(Op. 35) (46)

罗西尼 (Gioachino Antonio Rossini, 1792—1868)

33. 歌剧《威廉·退尔序曲》..... (49)

舒伯特 (Franz Schubert, 1797—1828)

34. 《b 小调第八交响曲》(未完成) (D759) (53)

舒曼 (Robert Alexander Schumann, 1810—1856)

35. 《C 大调第二交响曲》(Op. 61) (53)

肖斯塔科维奇 (Dmitry Dmitriyevich Shostakovich, 1906—1975)

36. 《d 小调第五交响曲》(Op. 47) (55)

37. 《A 大调第十五交响曲》(Op. 141) (57)

斯美塔那 (Bedřich Smetana, 1877—1949)

38. 歌剧《被出卖的新嫁娘序曲》 (59)

理查·施特劳斯 (Richard Strauss, 1864—1949)

39. 交响诗《英雄生涯》(Op. 40) (62)

40. 交响诗《唐璜》(Op. 20) (64)

斯特拉文斯基 (Igor Fyodorovich Stravinsky, 1882—1971)

41. 芭蕾舞剧《彼得鲁什卡》..... (66)

42. 管弦乐组曲《火鸟》..... (68)

苏佩 (Franz von Suppé, 1819—1895)

43. 管弦乐《诗人与农夫序曲》..... (70)

柴科夫斯基 (Pyotr Tchaikovsky, 1840—1893)

44. 《f 小调第四交响曲》(Op. 36) (71)

45. 《e 小调第五交响曲》(Op. 64) (75)

46. 《b 小调第六交响曲》(悲枪) (Op. 74) (78)

威尔第 (Giuseppe Verdi, 1813—1901)

47. 《安魂曲》..... (81)

瓦格纳 (Richard Wagner, 1813—1883)

48. 歌剧《汤豪舍序曲》..... (83)

49. 歌剧《漂泊的荷兰人序曲》..... (84)

韦伯—柏辽兹 (Carl Maria von Weber, 1786—1826/Louis Hector Berlioz, 1803—1869)

50. 管弦乐《邀 舞》(华丽回旋曲) (Op. 65) (85)

中国作品

华彦均—吴祖强

51. 弦乐合奏《二泉映月》..... (87)

何占豪、陈 钢

52. 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》..... (88)

殷承宗、储望华、盛礼洪、刘 庄

53. 钢琴协奏曲《黄 河》..... (89)

吕其明

54. 管弦乐序曲《红旗颂》..... (90)

巴托克 (Béla Bartók, 1881—1945)

《管弦乐队协奏曲》

作品简介：巴托克最著名的作品之一，作于1943年8月，当时作者已重病缠身，两年后离开人世。巴托克曾为首演写过简单的说明：“除了诙谐的第二乐章外，这个协奏曲总的情绪所描绘的，是从第一乐章的严峻和第三乐章悲哀的死亡之歌，逐步转变到末乐章的生命的肯定。”他又说：“这部交响乐似的乐队作品的标题，可用它的倾向性来解释，这就是把一个乐队乐器处理成协奏或独奏形式。”这部作品不仅具有音乐的吸引力，而且还为具有高度技巧的乐队提供了一次大显身手的好机会。

演奏提示：大提琴声部从第一乐章的开始即介入了，和低音提琴一起营造出沉重、低回的气氛，色彩是阴暗的，我想即使无其他乐器相辅，其本身已构成非常完整的乐思——吟咏般表现出的哀婉、诀别的情感。反映在技术上，拍子都很长，与强弱力度相比，它的平稳也是非常重要的。在平稳的前提下推进情绪发展，给人以大气宽阔的感觉。

第三乐章中的这一段落所表现的情绪，巴托克本人曾描写为“悲哀的死亡之歌”，该乐段无疑是第一乐章情绪的延续。

第一乐章

Andante non troppo

p legato

string.

p

tornando — *al* — *Tempo I*

第三乐章

贝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770—1827)

《降 E 大调第三交响曲》(英雄) (Op. 55)

作品简介:此曲完成于 1804 年春,是交响曲史上的里程碑。通过这部作品,贝多芬突破了其创作第一、二交响曲时延用的维也纳交响曲创作模式。在体裁上革故鼎新,大幅度地消减以前交响曲中常见的嬉戏性、娱乐性,并以探讨人生哲理、描摹社会发展、体现时代特征而代之,个性更为鲜明。而与以往的创作显著区别的是音乐形象所独具的史诗般英雄性格。从此以后,跟其他音乐体裁相比,不论是规模还是内容,交响曲都成为最适合表现重大题材和富有哲理性内容的器乐门类。

演奏提示:第一乐章,“有活力的快板”,一开始全乐队奏出两个降 E 大调主和弦,果断而有力,而两个和弦则构成了整部交响曲的引子。紧接着由大提琴呈示的主部主题,构成整个乐章最重要的素材。

第三乐章,诙谐曲,“活泼的快板”,用跳弓演奏。

第四乐章带“点”的跳音要演奏得轻巧、均匀,并且要控制好力度。

第一乐章

Musical score for the bassoon part of "The Swan" by Maurice Ravel. The score is in 3/4 time, key of B-flat major, and consists of 11 measures. It features various dynamics including *p*, *cresc.*, *f*, *sfz*, and *sf*, along with articulation marks like accents and slurs. Fingerings and breath marks are indicated throughout the piece.

第三乐章

SCHERZO
Allegro vivace

Allegro vivace

f *sempre staccato*

pp

第四章

FINALE
Allegro molto

FINALE
Allegro molto

p dol.

cresc.

p

《e 小调第五交响曲》(命运) (Op. 67)

作品简介: 作于 1807 年至 1808 年, 作品充满英雄性和史诗性, 充分体现了经受苦难获得欢乐, 通过斗争取得胜利的特多芬精神。贝多芬在 1808 年给友人韦该勒的两封信中说: “我要扼住命运的咽喉, ” “我要跟我的命运抗争。” 贝多芬的许多作品在他生前就给人以与命运相关的感受, 后人将《第五交响曲》冠以《命运交响曲》之名, 可谓突出了这种感受。这也成为人们理解、演绎这部作品的引导。

演奏提示: 速度是“稍快的行板”。命运交响曲的第二乐章是国内外交响乐团面试常用的曲目。它容易暴露出音准、节奏、速度、力度、换把、换弦、颤指、乐句等许多问题。乐曲的开头要注意附点音符节奏的准确性, 建议在 D 弦上演奏, 这样是为了使音色显得温暖些。十六分音符和三十二分音符段落不要因为换把、换弦而影响乐句的连贯性, 严格按照乐谱上标记的力度进行演奏, 速度始终不变。

第二乐章

Andante con moto (♩ = 92)

97 *p dolce*

100

103 *pp*

113 *f*

116

119

《A 大调第七交响曲》(Op. 92)

作品简介:贝多芬于1808年完成《第六(田园)交响曲》之后,多年未有交响曲新作问世。从1811年秋开始到1812年5月完成的《第七交响曲》,标志贝多芬沉寂后的复苏。复苏不单表现为新作品问世,更重要的在于贝多芬再一次标新立异,用舞蹈性节奏作为新的创作主题,使这部新作拥有非常独特的舞蹈风格。这部开朗而充满活力的作品,李斯特赞之为“节奏的神话”;瓦格纳称之为“舞蹈的神圣化”,并说“用最高形式使舞蹈理想化的音乐使神圣的运动具象化。和声与旋律用类似人体的活泼节奏形态流动”。

演奏提示:第一乐章“Poco sostenuto - vivace”这一段在演奏时应注意附点节奏的准确性,建议在练习的过程中使用节拍器以分拍的形式进行节奏训练,同时也要把握好乐谱上标记的力度。

第一乐章

Poco sostenuto - Vivace

pp *pp* *cresc.* *p* *mf* *f* *ff*

IV

《F 大调第八交响曲》(Op. 93)

作品简介:贝多芬所作两部 F 大调交响曲之一(另一部为《第六(田园)交响曲》),完成于 1812 年 10 月。F 大调被认为是具有田园风味的调性,贝多芬曾用 F 大调写成多首名曲。与贝多芬其他交响曲相比,《第八交响曲》短小精悍,各个乐章都非常充实,自始至终洋溢着明快、活泼、诙谐的气氛,极具抒情性。

演奏提示:第三乐章的速度标记是“小步舞曲”。在持续演奏这段三连音时,演奏者内心一定要保持节奏的韵律。尽量避免用 A 弦空弦演奏。标有 *sf* 力度的三连音,建议大家用一个下弓和两个上弓来演奏,把握好乐谱上标记的力度。

赞颂在神灵下综合起来的一切民族的同胞这一巨大的希望。这正是继《庄严弥撒》之后,在他晚年的作品中最强有力的《第九交响曲》所具有的意义。”《第九交响曲》表现了贝多芬“通过斗争取得胜利”的信念,集中表现了贝多芬的艺术观和世界观,是对人道主义的不朽赞歌。

演奏提示:第四乐章这几段要注意速度标记的变化:Presto—Poco Adagio—Adagio cantabile—Allegro assai—Presto。

第四乐章

Presto

f

dim. *p* *f*

f *ff* **poco Adagio**

dim. *f* **Adagio cantabile.** **Tempo I** *p*

cresc. *ff*

Allegro assai **Tempo I** *f* *ff*

IV