

萨克斯管音乐会 经典作品演奏指导

王震 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

浙江音乐学院优秀教材出版专项经费资助项目

萨克斯管音乐会 经典作品演奏指导

saxophone

王震 编著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

自序

高超的演奏技巧与生动的艺术表现，在器乐演奏中是相辅相成、不可或缺的两个方面。没有技巧，根本谈不上艺术表现；脱离了艺术表现，再高的技巧也是没有灵魂、没有感染力的。

古今中外有成就的器乐演奏家，无一不具有精湛的技巧。中国古代文学中关于运指与琴音的描述：“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘”就形象地体现了演奏技巧对于音乐表现的作用。音乐表演技巧固然十分重要，但它只是艺术表现的手段。只有当技巧为艺术表现服务并与艺术表现取得完美统一时，它才可能“活”起来。

随着当代音乐教育的正规化与系统化，拥有娴熟器乐演奏技巧的大有人在，但真正成为优秀演奏家的并不多，原因就在于其艺术表现还达不到应有的境界。优秀的器乐演奏家并不以炫耀技巧为目的，而是把娴熟的技巧融入深刻的艺术表现，真正使二者浑然一体。

刘德海在其《凿河篇》中指出：“每位音乐家在奏乐前，皆须从三个方面进行构思——用什么样情感去宣扬什么样理念；用什么样音响去抒发什么样情感；用什么样技法制造什么样音响。”正所谓“技不到则人怯，艺不到则人木，神不到则人顿失光彩。”

欣赏音乐是用“心”，演奏音乐更是用“心”，“体曲之意、悉曲之情”，“得之心而应之手”。乐曲中音符高低、节奏疏密、力度强弱等种种变化都是对“心”的描述，而乐器、双手都只是演奏音乐的“工具”。了解特定音乐诞生的历史文化背景、作曲家的生平及其思想情感、个性倾向等，是理解一部音乐作品必不可少的条件。所以器乐演奏者必须对作品进行认真研读和揣摩，领悟作曲家的美学观点、创作意图及作品产生的历史条件和社会风尚，尽可能地让自己熟悉和体验作曲家生活的时代背景，从历史的角度把握作品的音乐风格，并力求把这种风格栩栩如生地再现出来。

《萨克斯管音乐会经典作品演奏指导》一书，参照了国内外音乐院校的萨克斯管专业教学大纲，根据高等音乐学院萨克斯管演奏专业的培养目标和教学实际，精选了浪漫主义时期、二十世纪、现当代的 14 位作曲家创作的不同风格的萨克斯管作品共 15 首。曲目覆盖面广且具有经典性，演奏程度定位在中等偏上水平，具有很强的针对性和实用性。本书开篇将每首乐曲的作者简介、作品分析、演奏提示、教学建议等内容集中呈现，便于学生在习练中反复研读，加深对作品内涵的理解和对演奏要领会的掌握。

《萨克斯管音乐会经典作品演奏指导》在作品的选择和编排上遵循循序渐进的原则，具有一定的系统性和可操作性。每首作品包含萨克斯管独奏谱及萨克斯管与钢琴谱，不仅可供学生作为考试曲目，而且适合在音乐会上演奏。本书旨在丰富萨克斯管教学和艺术实践的内容，强化萨克斯管演奏的技能与艺术表现力，从而提高高等音乐院校萨克斯管演奏专业的教学质量，使教学更具规范性，使演奏更具专业性。

本教材的出版将填补我国高等音乐学院萨克斯管演奏专业教材的匮乏。

王震

杭州·浙江音乐学院

2018 年春

目 录

自 序

演奏指导	(1)
1. 幻想曲 作品 89 (为 $\flat B$ 高音萨克斯管与钢琴而作) FANTAISIE Op.89 (For $B^{\flat}$ Soprano Saxophone and Piano)	(2)
2. 自由射手主题幻想曲 (为 $\flat E$ 中音萨克斯管与钢琴而作) FANTAISIE FREISCHUTZ (For $E^{\flat}$ Alto Saxophone and Piano)	(4)
3. 西班牙主题与变奏 (为 $\flat E$ 中音萨克斯管与钢琴而作) VARIATIONS SUR UN THÈME ESPAGNOL (For $E^{\flat}$ Alto Saxophone and Piano)	(6)
4. 原创主题幻想曲 (为 $\flat E$ 中音萨克斯管与钢琴而作) FANTAISIE SUR UN THÈME ORIGINAL (For $E^{\flat}$ Alto Saxophone and Piano)	(8)
5. 威尼斯狂欢节 (为 $\flat E$ 中音萨克斯管与钢琴而作) THE CARNIVAL OF VENICE (For $E^{\flat}$ Alto Saxophone and Piano)	(10)
6. 狂想曲 (原为 $\flat E$ 中音萨克斯管与管弦乐队而作) RHAPSODIE (Originally For $E^{\flat}$ Alto Saxophone and Orchestra)	(12)
7. $\flat E$ 大调萨克斯管协奏曲 作品 109 (原为 $\flat E$ 中音萨克斯管和弦乐队而作) CONCERTO IN E FLAT MAJOR Op.109 (Originally For $E^{\flat}$ Alto Saxophone and String Orchestra)	(14)
8. 室内乐小协奏曲 (原为 $\flat E$ 中音萨克斯管与 11 件乐器而作) CONCERTINO DA CAMERA (Originally For $E^{\flat}$ Alto Saxophone and Eleven Instruments)	(16)

萨克斯管与钢琴谱 (19)

1. 幻想曲 作品 89 (为 $\flat B$ 高音萨克斯管与钢琴而作)

FANTAISIE Op.89 (For B^b Soprano Saxophone and Piano)

..... 让 - 巴蒂斯特·桑杰勒 (20)
Jean-Baptiste Singelée
(1812—1875)

2. 自由射手主题幻想曲 (为 $\flat E$ 中音萨克斯管与钢琴而作)

FANTAISIE FREISCHUTZ (For E^b Alto Saxophone and Piano)

..... 杰罗姆·沙瓦瑞 (28)
Jérôme Savari
(1819—1870)

3. 西班牙主题与变奏 (为 $\flat E$ 中音萨克斯管与钢琴而作)

VARIATIONS SUR UN THÈME ESPAGNOL (For E^b Alto Saxophone and Piano)

..... 保尔·阿格里科勒·杰宁 (39)
Paul Agricole Génin
(1832—1903)

4. 原创主题幻想曲 (为 $\flat E$ 中音萨克斯管与钢琴而作)

FANTAISIE SUR UN THÈME ORIGINAL (For E^b Alto Saxophone and Piano)

..... 朱利斯·奥古斯特·德梅尔兹曼 (50)
Jules Auguste Demersseman
(1833—1866)

5. 威尼斯狂欢节 (为 $\flat E$ 中音萨克斯管与钢琴而作)

THE CARNIVAL OF VENICE (For E^b Alto Saxophone and Piano)

..... 朱利斯·奥古斯特·德梅尔兹曼 (64)
Jules Auguste Demersseman
(1833—1866)
改编: 弗雷德里克·乐华·汉姆克
Frederick Leroy Hemke
(1935—)

6. 狂想曲 (原为 $\flat E$ 中音萨克斯管与管弦乐队而作)

RHAPSODIE (Originally For E^b Alto Saxophone and Orchestra)

..... 阿希尔 - 克劳德·德彪西 (76)
Achille-Claude Debussy
(1862—1918)

7. $\flat E$ 大调萨克斯管协奏曲 作品 109 (原为 $\flat E$ 中音萨克斯管和弦乐队而作)

CONCERTO IN E FLAT MAJOR Op.109 (Originally For E^b Alto Saxophone and String Orchestra)

..... 亚历山大·康斯坦丁诺维奇·格拉祖诺夫 (100)
Alexander Konstantinovich Glazunov
(1865—1936)

8. 室内乐小协奏曲 (原为 $\flat E$ 中音萨克斯管与 11 件乐器而作)

CONCERTINO DA CAMERA (Originally For E^b Alto Saxophone and Eleven Instruments)

..... 雅克·弗朗索瓦·安东·伊贝尔 (126)
Jacques François Antoine Ibert
(1890—1962)

演奏指导

Performing Instructions

1. 幻想曲

作者简介

让-巴蒂斯特·桑杰勒（Jean-Baptiste Singelée, 1812—1875），比利时小提琴家、指挥家、作曲家，曾就读于英国皇家音乐学院，后任德拉莫奈皇家剧院小提琴独奏家和乐团指挥。桑杰勒一生创作了一百四十多部作品，包括两部芭蕾舞剧、两部小提琴协奏曲及多部小提琴幻想曲、序曲、舞曲，同时也为其他乐器创作了大量不同体裁的作品。桑杰勒的器乐作品，常常选取当时极负盛名的贝里尼、威尔第、多尼采蒂、罗西尼等作曲家的经典歌剧唱段作为主题，运用变奏等手法和幻想曲的结构加以改编。作为萨克斯管这一乐器的发明者阿道夫·萨克斯（Adolphe Sax, 1814—1894）的老朋友，桑杰勒是最早为萨克斯管创作独奏曲的作曲家之一，为萨克斯管留下了大量的作品。桑杰勒的大部分作品都由阿道夫·萨克斯出版，其中就包括最为经典的二十一首钢琴伴奏的萨克斯管独奏曲和两首萨克斯管四重奏作品，这些曲目至今仍流传于世界各国的音乐舞台和音乐学院的教科书中。对于萨克斯管学习者来说，桑杰勒的作品已成为萨克斯管演奏者的必奏曲目。这首《幻想曲》就是专为^bB 高音萨克斯管与钢琴而作的经典作品。

作品分析

乐曲为三段体结构，各乐段风格不同：

第一部分（1—23），这是一段具有宣叙调风格的主题，在严格的节奏律动中，萨克斯管娓娓道来，自由歌唱。

第二部分（24—54），行板速度，旋律高雅华丽，充分发挥出高音萨克斯管类似双簧管的音色美，含蓄典雅。

第三部分（55—125），运用八分音符和十六分音符的节奏组合，在钢琴柱式和弦与分解和弦伴奏下，萨克斯管仿佛是热情美丽的舞者，以非常轻盈的舞步，在舞曲中摇曳生姿，洋溢着青春的活力。

演奏提示

第一部分，萨克斯管在钢琴强有力的气氛烘托下，光彩夺目地进入。作者在此处标记“*récit*”，即宣叙调的独白，所以演奏这段旋律时要参考歌剧宣叙调的演唱方式，用音乐来模仿和强调语言中的自然音腔。萨克斯管是极富歌唱性的乐器，擅于叙事达意，乐句开始时要先入意境，在钢琴的和弦震音伴奏下，演奏者的思绪要随着音符展开，音色控制要清澈飘逸，乐句表达要清晰委婉。演奏中可运用胸腹式呼吸法，深深地吸足气息，并对音高有内心预想，以控制好音准。八分休止符不可模糊不清或者一带而过，而是要从容应对，做到音断意不断。在乐句结尾的长时值音符上，可适当地使用一些气颤音，使乐曲更具歌

唱性，增强艺术表现力。

第二部分， $\frac{9}{8}$ 拍，舞曲风格，活泼轻盈是整个乐段的特点。在流水般的琶音音型伴奏下，萨克斯管轻盈流畅地奏出主部旋律。随着情感的抒发，旋律中级进音程与大跳音程不断交织，华丽流畅的萨克斯管声部与伴奏和弦竞相追逐、互相缠绕，使整个音乐形象犹如搏击翱翔的燕子，在无际的天空中盘旋翻飞，充满了自由幻想的心绪。由于乐曲中有较多的装饰性经过句，演奏者应具备较好的运指技巧，在旋律不断进行的同时，气息要保持松弛畅通，将气息的内在力量和手指的灵巧变化巧妙地结合在一起。到乐曲高潮处的华彩段，要利用横膈膜的张力将声音的力量和情绪完全释放出来。

第三部分，主题晶莹剔透，节奏富有弹性，强弱对比鲜明，每个乐句都洋溢着欢乐的情绪，展现出无穷的魅力。在演奏时，对于流畅的主题动机，要做到重音突出、节奏稳定；连续十六分音符的快速吐音，要求清晰干净，手指不能拖泥带水，要一气呵成；后十六分音符要轻巧活泼，串起一条极富情趣的旋律线。建议刚开始练习时，不可急于求成，应先用慢速练习，在力度和速度上达到均衡后再加速，要根据音乐内涵的需要和作品的技术要求，将演奏技巧作最佳发挥。

教学建议

这是一首专为 $\flat B$ 高音萨克斯管与钢琴而作的经典作品，对高音萨克斯管的气息控制有很高的要求，特别是在宣叙调风格的主题独白和长乐句的连音线处，要做到“歌唱自如”已是非常困难，再加上速度自由的要求，难度就更大了。一般情况下，缺少功力的学生往往会用强气流去强调每次上行大跳的高音，这种气冲高音区的不良奏法，是演奏高音萨克斯管的大忌。在教学实践中，有经验的教师常常会要求学生在吹奏时控制好唇部的肌肉伸缩力，通过“口劲”的松或紧来调节音量、音色、音高，使乐器发出结实饱满、声音集中的乐音，而不是片面地要求声音越大越好。这个“集中”的声音，实质上就是通过加强气压、激发共振，以更多的低频泛音来表现出具有“穿透力”的音质。萨克斯管演奏者要想获得这种富有“穿透力”的声音，除了确保正确的哨片唇位、完美的唇形、松紧有度的口劲、良好的气息控制和舌的配合外，还应树立鉴别音质优劣的审美概念。这个概念（或者说标准）极为重要，它与演奏者本人的音乐素养和审美能力有着密切关系。只有拥有敏捷的音质识别能力，才能及时调整身体各个部位在演奏时的状态，不断修正自己的发音，找到最佳的哨片角度、气息位置、运力点和共鸣点，从而使自己所奏的音质达到理想的艺术境界，让“集中”的、具有“穿透力”的声音能“音随意转”，完美地演绎作品。

2. 自由射手主题幻想曲

作者简介

杰罗姆·沙瓦瑞（Jérôme Savari, 1819—1870），曾任法国军乐团指挥。作为阿道夫·萨克斯的朋友，沙瓦瑞早在萨克斯管发明初期就为这件乐器创作了大量的优秀作品。1861—1862年间，阿道夫·萨克斯出版了沙瓦瑞创作的十一首作品，其中就包括这首以德国作曲家韦伯的歌剧《自由射手》中一些著名唱段为主题编写而成的《自由射手主题幻想曲》。

作品分析

19世纪的法国歌剧市场空前繁荣，民众对歌剧名段耳熟能详，于是许多作曲家便直接选取当时流行的歌剧唱段，用主题变奏的手法、幻想曲的结构加以改编创作，以满足听众对于歌剧音乐欣赏的另类需求。从发挥乐器性能方面来看，此类形式更能凸显演奏者的高超演奏技术，炫技是其最主要的特点。

《自由射手主题幻想曲》的结构为：引子（1—42）、主题一（43—79）、变奏（80—100）、主题二（101—123）、变奏（124—140）、结尾（141—171）。

演奏提示

引子由钢琴引入，在低音区的连续震音营造出一种紧张不安的气氛。第5小节，萨克斯管弱起奏出主题。这一主题选自歌剧《自由射手》第三幕安珍的著名唱段《我梦见很早已故的伯母》，旋律伤感，但又充满着对新生活的期盼。从谱面可以看出，引子主题中的“附点节奏”是它的灵魂，要演奏好这个主题，必须清楚附点音符中重音和时值的关系，特别是在连续吹奏附点音符的时候，很容易把这种关系弄颠倒。因此在处理附点音符时，一定要本着强弱结合的方法，把重音放在要强调的那个长时值音符上，而将后一个音符奏得轻一点，只要清晰点到即可。

从第43小节开始进入第一主题，旋律选自歌剧第一幕第四场主人公马克斯的唱段《穿越森林，穿过牧场》，表现马克斯在追忆自己与爱人阿加特相处时的幸福情景。演奏时要注意音色的甜美，高低音区的音质统一。其中有大量的附点八分音符和十六分音符节奏，演奏这种节奏型时要带有向前推进的律动，有着勇往直前的力量。

进入第78小节后，出现了一段短小的华彩，演奏时，应注意把握细腻的情感，特别是长颤音的演奏，不能花哨，要不失纯情之美。华彩乐句情感真挚，音程起伏较大，但仍须保证音色的高度统一，努力做到强弱有因、起伏有序、换气自然、不露痕迹，使乐曲得以持续地歌唱。

第一主题变奏， $\frac{4}{4}$ 拍，旋律轻盈流畅。变奏中运用了较多的装饰性经过句，要演奏好这些经过句，演奏者应具备较好的运指技巧。在指序不断变换的同时，气息要保持松弛畅通，将气息的内在力量和手指的灵巧变化巧妙地结合在一起。在变奏结束的高潮处，要利用横膈膜的张力将声音的力量和情绪完全释放出来，以此赞美生活的美好、爱情的纯真。

从第 101 小节开始是第二主题，主题音调选自歌剧第三幕第六场终曲马克斯所唱的《衷心地发誓，以后绝不背弃正义》，节拍转为 $\frac{6}{8}$ 拍，类似于微波荡漾的船歌风格。演奏这个主题时，一定要注意旋律的波动起伏。随着乐曲的发展，情绪更为热烈，气氛进一步升腾，极快速的十六分音符断奏需要指与舌的密切配合，哪怕是极小的发音不准确、奏法的疏忽、个别音的过之或不及都会显得特别突出，影响乐曲的完整性。要注意的是，演奏快速流动的音符更需要气息连贯，保证乐句的歌唱性，将珠落玉盘般的吐音连成一条完美的音线。“清晰、流畅、歌唱”是本乐章的演奏要点。

教学建议

原歌剧《自由射手》是通过歌词及独特的演唱技巧来揭示人物性格，向听众讲述剧情的喜怒哀乐，展示歌剧艺术之魅力的。而改编后的萨克斯管独奏曲《自由射手主题幻想曲》虽然没有了歌词的提示，但却用独特的音质、丰富的演奏技巧，重新诠释了歌剧《自由射手》。

萨克斯管本来就是具有歌唱性特点的乐器，所以学习这首由歌剧名段集成的幻想曲，对于训练演奏的基本技巧和音乐的歌唱性有极大的裨益。要想演奏好这首乐曲，演奏者还必须了解这部歌剧的相关文化背景，只有这样，才能提高对这首乐曲的综合掌控能力，使歌剧原曲的形象在这首幻想曲中得以更加淋漓尽致的展示。

3. 西班牙主题与变奏

作者简介

保尔·阿格里科勒·杰宁（Paul Agricole Génin, 1832—1903），法国作曲家、长笛演奏家。曾就读于巴黎音乐学院，专攻作曲与长笛演奏。他为长笛创作了六十余首经典作品，著名的长笛独奏曲《威尼斯狂欢节》是其代表作。杰宁是最早为萨克斯管创作独奏曲的作曲家之一，作为法国浪漫派的代表人物，他的作品在继承古典乐派曲式结构和套曲体裁的基础上，打破传统曲式平稳、规整、程式化的束缚，在曲式结构上大胆布局，充分展示了作曲家自由即兴的浪漫主义创作风格。

作品分析

“变奏曲”一词源自拉丁语“varitio”，原义为变化，引申为音乐主题的演变，即按照统一的艺术构思将主题作不同的演变而组成的乐曲。变奏曲是一种能够承载作曲家丰富想象力的体裁，在一个有限的主题之上，作出丰富的变化和发展，不断发掘这个主题的潜在能量，赋予其新鲜的意趣。

《西班牙主题变奏曲》的结构为：

第一部分，由主题（1—31）、变奏一（32—48）、变奏二（49—78）组成。

第二部分，题为“BOLÉRO”，即波列罗舞曲， $\frac{3}{4}$ 拍，带再现的三部曲式，分为A段（1—28）、B段（29—49）、A¹段（50—79）。

演奏提示

《西班牙主题与变奏》是一首充满西班牙风情和音乐想象力的作品。演奏时，第一个主音要轻柔松弛，不能有明显的音头，长音保持平稳，不加任何修饰，音色不躁不虚，乐句连贯。在钢琴的分解和弦伴奏下，萨克斯管旋律连绵发展，好似“春日的小溪”潺潺流淌。如果说萨克斯管的演奏表现了小溪的清澈和妩媚，那么钢琴则表现了他的活泼和快乐。

第一变奏，萨克斯管应保持较弱的力度，好像在模仿西班牙吉他所奏出的分解和弦一般，似要倾诉内心却欲言又止，荡漾着典型的西班牙抒情曲的浪漫情调。萨克斯管在演奏这个主题时，要奏出略带保持的连跳音，始终保持一种具有弹性的张力，这也是西班牙音乐风格的一大特点。

第二变奏的技术难点是三连音，三连音连绵不绝地贯穿于整个乐段，演奏时必须一气呵成。习练者容易犯的错误是把三连音奏成第一个音符时值长、后两个音符时值短，要纠正这种错误必须先慢练，尝试把三连音分成均匀的三等分，每个音都用单吐演奏，这样易于理解，便于掌握。另一个常见问题是把第三个音奏得太短，造成越来越快的“赶拍子”现象。

针对这种情况，要让第三个音稍作保持，作有意识的强调，使三连音均匀流畅。三连音的运用能使乐曲情绪更加热烈，具有极强的炫技性，洋溢着第一部分终乐章的华丽与辉煌。

第二部分，标题为“BOLÉRO”，速度为不太快的快板，钢琴伴奏部分由典型的西班牙铃鼓的后十六分音符节奏型贯穿始终。萨克斯管旋律在西班牙典型响板节奏的烘托下“翩翩起舞”。后十六分音符的演奏要带有跳跃性，与标有连线的乐句形成对比。第9—28小节曲风转至更具浓情的霍塔舞曲，快速的吐音与不停变化的连音相互交织，形成本乐段的技术难点。练习时一定要慢速，保证舌头吐音与手指按键的默契配合。

第9—16小节的倚音要演奏得敏捷灵巧。装饰音的目的是使旋律更加委婉动人、曲折有致。因此，作为对旋律主干音进行装饰的辅助音符，不能占用主干音符的时值。

结束部是均匀流畅的十六分音符连奏，对于标有连线的连续的十六分音符，要注意运指的敏捷，手指不能抬得太高，对困难指法可适当作简化处理及单独练习，流利顺畅地演奏快速连音。特别是音阶上行和下行级进，更要注意均匀流畅，做到不溜音、不漏音。

教学建议

变奏曲式是作曲家展示自己高超的作曲技法和尽情发挥想象力所采用的一种创作体裁，同时也为萨克斯管独奏者展现精湛技巧提供了可能性。《西班牙主题与变奏》从最纯朴的主题开始，通过变奏手法，逐步把乐曲音型技巧化、形态化、戏剧化、个性化，在强烈的对比中不断加入新的元素来塑造新的音乐形象，使乐曲的发展更精彩，演奏更富有技巧。跌宕起伏的曲调蕴含着不同的情感表达，只有经过反复练习和不断揣摩，才能真正领悟其中的内涵，体会到作者微妙的情感变化。一次次的主题变奏带来了跌宕起伏的情感渲染，对每一次变奏都要精心处理，进而展露出更多的艺术含量。

4. 原创主题幻想曲

作者简介

朱利斯·奥古斯特·德梅尔兹曼（Jules Auguste Demersseman, 1833—1866），法国作曲家、长笛演奏家，是早期专门为萨克斯管创作独奏曲的作曲家之一。他是阿道夫·萨克斯的好友，一生为萨克斯管创作了数首幻想曲，其中数《原创主题幻想曲》影响最大。

作品分析

“幻想曲”是16世纪随着器乐表演艺术发展而出现的一种独立音乐体裁，大量的器乐作品都以“幻想曲”作为标题。这首《原创主题幻想曲》是德梅尔兹曼于1862年专门为萨克斯管与钢琴创作的作品，被誉为古典萨克斯管作品中最受欢迎的佳作。

乐曲由六大乐段组成：引子（1—14）、A段（15—41）、B段（42—47）、C段（48—81）、D段（82—114）、E段（115—132）、F段（133—156）。

演奏提示

19世纪的萨克斯管作品深受浪漫主义崇尚个性自由、富于色彩变化的艺术风尚影响，在旋律、音色、力度、速度及审美情趣上都有着浪漫主义音乐的情怀。因此，我们在演奏《原创主题幻想曲》时，必须从以下几方面多加分析体会，完美演绎这首作品。

1. 乐句的表述

浪漫主义时期的音乐擅长表情，乐句组成不受固定形式的约束，趋向不对称的自由形态，伸缩性很大，抒情性较强，具有戏剧化的特点，情绪波澜起伏，尤其是主部主题，既蜿蜒抒情又气势雄伟。因此在演奏时，旋律线变化要控制得当，有一定的起伏但不能十分外露，要把旋律的起伏与演奏者内在的律动合为一体，将乐句奏得细腻而深情。

2. 音色的认知

音色的合理把握有助于更完整地反映作品的音乐风格。演奏者对六个乐段的萨克斯管音色首先要有一个总体的认知，再根据不同调性及意境对每个乐段做出不同处理。具体而言，中低音区旋律的演奏要与高音区做出意境和色彩上的明显对比，中低音区可奏得丰润甘醇，高音区则要奏得明洁亮丽，好似发自肺腑一般，具有内在的激情和爆发力。总体而言，演奏《原创主题幻想曲》要求音色柔美统一、发音清晰、声音纯净、音程转换流畅。

3. 力度的把握

《原创主题幻想曲》力度变化强烈，伴随情感走向作强弱幅度的对比，是演奏好这首作品的关键所在。这一时期的作品虽然不像20世纪的萨克斯管作品那样有着极端的强弱

对比,但是对力度变化有时也会要求非常夸张。演奏者要随着乐曲的情感起伏调整音量,控制好力度的对比幅度。

4. 速度的掌控

速度的快慢在乐曲性格塑造上起着重要的作用,使用不同的速度可以完全改变乐曲的情绪。《原创主题幻想曲》速度变化极其丰富,同一乐段中经常出现多种不同的速度,而即使作曲家为乐段标记了总体速度,演奏中仍然会有多样的弹性速度(rubato)处理,这一点也是浪漫主义时期器乐作品的重要特征。

5. 节奏的驾驭

在《原创主题幻想曲》中,节奏的组合极为多变。乐曲中大量使用三十二分音符、附点十六分音符、三连音、六连音等多种音值组合,这些不同的节奏音型,在演奏上没有固定的标准,多采用自由弹性的速度,根据乐曲情绪变化而作渐快或渐慢处理。另外,对于华彩乐句的处理也需要精雕细琢,不仅要体现演奏者的审美情操,而且要展示演奏者对于各种不同音值组合的灵活处理能力和对乐曲多变节奏的驾驭能力。

教学建议

要演奏好19世纪的萨克斯管作品,首先要对19世纪西方社会文化特质及音乐风格特点等有一个全面的了解。这些因素都会渗透在作曲家的作品之中,对作品的正确演绎起着重要的作用。其次,演奏者需要具备一定的作品分析能力,能够从专业的角度对这些作品进行曲式结构、调式调性、和声色彩、音乐形象等方面的剖析,这些能力的培养对于演奏者综合音乐素养的提高有着积极重要的作用。

乐曲中的F乐段是运指技术的难点所在。三十二分音符贯穿整个乐段,急速密集的音符在高低音区间飞舞,一气呵成,对运指技术提出了极高的挑战。建议刚开始练习时,不要急于求成,应先用慢速练习,待力度和速度达到均衡后再加速,使运指技巧得到最佳的发挥。

20世纪以后,萨克斯管的演奏技术越来越趋于成熟,大量的优秀萨克斯管作品不断诞生。但是,19世纪的萨克斯管作品在当今国际萨克斯管表演的舞台上仍然不失其光芒。正如布鲁斯·龙金(Bruce Ronkin)所说:“19世纪的音乐作品比当代作品有更广泛的听众。”

5. 威尼斯狂欢节

作者简介

朱利斯·奥古斯特·德梅尔兹曼 (Jules Auguste Demersseman, 1833—1866), 法国作曲家、长笛演奏家, 最早为萨克斯管创作独奏曲的法国作曲家之一。

改编者简介

弗雷德里克·乐华·汉姆克 (Frederick Leroy Hemke), 1935 年生于美国威斯康星州密尔沃基市, 萨克斯管演奏大师, 美国西北大学常任萨克斯管教授, 曾任美国西北大学音乐学院名誉副院长。汉姆克致力于在世界各地推广古典萨克斯管音乐, 并为提高古典萨克斯管在独奏、室内乐和交响乐中的认可度、普及度做出了卓越的贡献。

作品分析

德梅尔兹曼的引子与主题变奏《威尼斯狂欢节》最初是为长笛而作的, 后经萨克斯管演奏家汉姆克改编为萨克斯管独奏曲。威尼斯是闻名天下的历史文化名城, 位于意大利北部, 是一座非常有特色的城市, 吸引大批艺术家及游人前往。德梅尔兹曼根据威尼斯家喻户晓的民歌《哦, 妈妈》, 结合管乐器的演奏技巧和音色特点创作了这部作品。该曲由前奏、主题、第一变奏、第二变奏、第三变奏及结束段组成。

演奏提示

这首曲子前奏部分非常长, 占据了 29 小节, 又称为大前奏, 以 $\frac{4}{4}$ 拍开始, 旋律优美典雅, 宛如平静的湖面波光潋滟, 柔和而舒展。演奏时注意乐句的划分及节拍的重音, 特别是乐句开始的弱起节奏处理, 萨克斯管进入要非常弱, 好似徜徉、漂浮于钢琴音响之上, 气要沉着, 早作预想, 先气后声, 用软吐帮助发音。随后力度渐强, 逐渐加速, 如巨龙腾空而起, 壮美的画面顿现眼前。

主题采用了威尼斯广为流行的民歌《哦, 妈妈》为基本音调, $\frac{6}{8}$ 拍的伴奏音型含蓄典雅。在这潺潺流动、生生不息的背景下, 萨克斯管在中音区奏出春意盎然的主题, 钢琴以不断变化的分解和弦相随。这一主题如同春日乍暖的溪流, 在春暖融的阳光里, 无拘无束地跳动、奔淌, 荡漾着层次丰富的意大利式浪漫。演奏主题时注意起音要弱, 乐句的气口要自然, 音乐的线条不能中断, 音量不能过大, 要奏得内敛、含蓄, 做到“声断气不断”, 奏出歌声悠扬、舞姿曼妙的典雅的意境。

第一变奏, 萨克斯管的音型由八分音符转变为十六分音符, 结构严谨, 旋律紧凑。此时钢琴伴奏用简洁织体配合旋律声部, 使独奏旋律更显清澈委婉。

第二变奏，萨克斯管通过变化音型，巧妙转变情绪，使该变奏听起来更诙谐幽默。五连音、七连音与四连音的相互转换更加增添了华丽的效果。

第三变奏，萨克斯管半音阶三十二分音符下行是演奏的难点。平时半音阶的单独训练可能会比较枯燥，因为它规律性强，练习者稍不注意就会走神、心不在焉，使之成为一种下意识的机械运动。这样的练习只是流于形式，达不到理想的训练目的。因此在练习这一半音阶乐句时，要做到思想高度集中，目的非常明确。每一句半音阶都可以作多种变化练习，比如，速度的变化：慢、中、快；节奏的变化：前后附点、三连音及不同的节奏组合等；奏法的变化：连音、吐音、连吐结合等。各种变化练习不仅可以提高练习的难度，丰富练习的内容，而且能使练习者保持新鲜感，令头脑始终清醒，提高练习效率。

结束段，从曲谱视觉效果来看，这部分变奏是全曲最难演绎的一个段落，一组组三十二分音符密集、紧凑。作曲家运用固定的节奏动机，在连续的三十二分音符节奏中不断作音高的变化、发展，好似舞姿不停旋转，极富动感。本乐段是对萨克斯管演奏者运指技术的考验，练习时一定要慢练，对困难乐句必须作单独练习。只有经过反复磨练，才能达到乐曲中快速运指的要求。

教学建议

《威尼斯狂欢节》中所有的变奏都是由主题发展而来，虽然速度、情绪和演奏技法各不相同，但隐伏着的主题贯穿全曲。所以在演奏过程中，要时刻注意突出主题。这是一首具有浓郁民族风情的乐曲，优美的民歌主题不仅给人留下深刻的印象，更让演奏者震撼于它曲式结构的严谨、变奏手法的高超、人物形象的多姿、演奏技巧的巧妙，让听者仿佛置身于威尼斯古城的狂欢节庆典之中，感受着万人空巷的盛大场面。这是一首极富演出效果、广受欢迎的作品，只要把优美动听的旋律和华丽璀璨的炫技乐段掌握好，便不难展现出作品的热情与辉煌。