小提琴協奏曲 Chinese programmed violin concerto

梁山伯與祝英臺

Liang Shan Po and Zhu Ying Tai

鋼琴伴奏譜（附小提琴獨奏譜）

作曲：何占豪
陳　鋼
改編：關聖佑
by Ho Zhan Hao and Chen Kang
Arranged by Guan Sheng You

香港藝美圖書公司出版
YIH MEI BOOK CO.

小提琴協奏曲 Chinese programmed violin concerto

梁山伯與祝英臺

Liang Shan Po and Zhu Ying Tai

鋼琴伴奏譜（附小提琴獨奏譜）

作曲：何占豪
陳　鋼
改編：關聖佑
by Ho Zhan Hao and Chen Kang
Arranged by Guan Sheng You

香港藝美圖書公司出版
YIH MEI BOOK CO.

目　次

前　言 ---- 1

樂曲說明 ---- 2

致演奏者 ---- 3

小提琴協奏曲(鋼琴伴奏譜)：梁山伯與祝英台 ---- 5

從小提琴協奏曲《梁祝》想到的幾個問題 ---- 44

爲《梁祝》辯 ---- 47
——和居思惠君商榷

對話《梁祝》 ---- 51

附錄：—

小提琴獨奏譜：梁山伯與祝英台 ---- 55

前　言

中國優秀青年作曲家陳鋼、何占豪創作具有濃厚中國民族風格的“梁山伯與祝英台”小提琴協奏曲以來，受到人們熱烈歡迎，本公司收到很多演奏家和音樂愛好者的來信。希望能夠把“梁祝”樂隊總譜編爲鋼琴伴奏譜，以方便演奏。因此，本公司特邀請本港著名作曲家關聖佑先生，擔任此一改編工作。關聖佑先生畢業於廣州音專，一直以來從事我國民族和聲及配器的研究及教學工作。他在百忙中抽出寶貴時間來擔任此一工作，我們在此謹致謝意。

爲了使演奏家及音樂愛好者能對“梁祝”有更細緻及深入的了解，我們把多年來搜集到的幾篇有關“梁祝”小提琴協奏曲的資料，整理出來一同出版，但願能對演奏者有所幫助。

樂曲說明

這是以我國人民家喻戶曉的民間故事《梁山伯與祝英台》爲題材，以越劇裏的部份曲調爲素材寫成的一首單樂章標題協奏曲。全曲以《梁祝》故事中較有代表性的三段劇情——相愛、抗婚、化蝶爲主要內容，分爲三個部份。

第一部份——呈示部　樂曲開始，在輕柔的弦樂震音背景上傳來秀麗的笛聲，接着雙簧管奏出了優美的旋律，呈現出一幅風和日麗、春光明媚、鳥語花香的圖畫。在清淡的豎琴伴奏下，獨奏小提琴奏出純樸美麗的愛情主題，然後和大提琴對答，比擬着梁祝草橋亭畔、雙雙結拜的情景。在一段自由的華彩尾聲過後，引入了活潑的回旋曲，獨奏與樂隊交替出現，描寫梁祝同窗三載、共讀共玩的幸福生活。之後，轉入慢板，表現了兩人長亭惜別、依依不捨的情景。

第二部份——展開部　沉重的大鑼和大提琴、大管的音響預示出不祥的徵兆，銅管奏出了凶暴的封建勢力主題。獨奏小提琴先用散板奏出祝英台的惶惶不安和痛苦的心情，接着用强烈的切分和弦奏出反抗的主題。這個由副題變化而來的抗婚音調與由引子發展而來的封建勢力主題交替出現，逐漸形成第一個矛盾衝突的高潮——激烈的抗婚場面。樂曲轉入慢板，小提琴與大提琴對答地奏出了沉痛悲切的曲調，描寫了梁祝樓台相會、互訴衷情的情景。

接着音樂急轉直下，以閃板、快板來表現祝英台在梁山伯墳前向蒼天控訴。這裏變化地運用了京劇中倒板和越劇中贔板的緊拉慢唱的手法，逐漸形成第二個發展高潮——哭靈投墳。在獨奏小提琴奏出最後一個絕句之後，鑼鼓管弦齊鳴，祝英台縱身投墳，全曲達到最高潮。

第三部份——再現部　長笛和豎琴將音樂帶入了神仙境界，加上弱音器的小提琴重新奏出愛情主題，表現了人民的願望和想像——梁祝在天上化成蝴蝶，翩翩起舞。人們歌頌着他們忠貞的愛情：

生前不能共羅帳，
死後天上成雙對，
千年萬代不分開，
梁山伯與祝英台。

致演奏者

如何演奏具有濃厚民族風格的《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲，這是演奏者特別關心的問題。下面是我們的一些不成熟的意見，供演奏者參考。

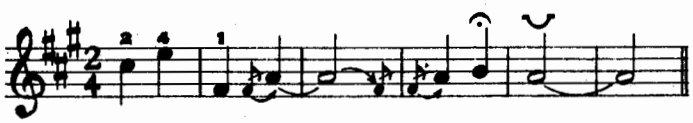
小提琴是西洋樂器，儘管它具有一整套傳統的演奏手法，但要演奏我們民族的音樂語言，顯然不是完全適用的。必須使小提琴的特殊性能和中國民族音樂語言相結合，使小提琴的傳統技巧與中國民族演奏風格的表演手法相結合，必須使小提琴民族化。

在演奏風格上突出的問題是滑指的運用，現在我們將幾種指法介紹給大家。

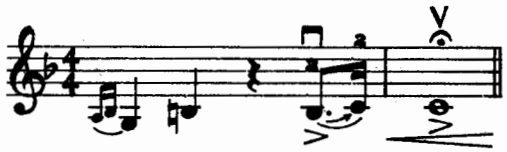
滑指大致可分爲三大類：

第一類是在半音範圍內的滑指。其中又可分爲兩種：

一、半音來回滑指——這是在原來的位置上，手指往後移動半音又重新回到原位，又稱抹音。這原是二胡上的指法，分快慢兩種。快速抹音（記號⁓）往往用來表達一種優美和富有青春活力的情緒。慢速抹音（記號～）可以作爲一種優美的裝飾，也可以表達哭泣的情緒。《梁祝》中所用的屬於後者。如：



二　二、半音上行慢進滑指——這是與地方戲曲的音樂語言相結合而形成的一種特殊演奏手法，富有强烈的藝術感染力。在《梁祝》中運用了這種獨特手法，如：

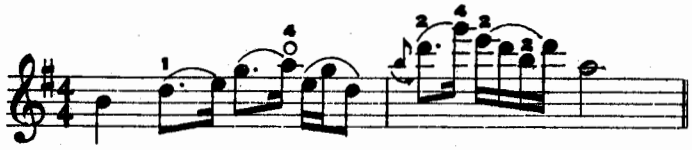


1

這裏表現出一種悲痛的情緒，演奏時手指的力量要既結實又圓滑，弓子壓力大小隨着情緒而變化。

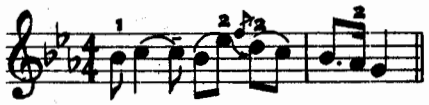
第二類是小三度音程內的同指滑指。它與民間戲曲和器樂演奏手法有着密切的關係，可以表現出各種不同的情感。小三度音程的滑指手法有快有慢，大致可分爲四種：

一、小三度上行慢進滑指。如：



演奏時，滑的過程也就是換把的過程，因此滑指過程要平穩、流暢，速度不宜太快。

二、小三度下行慢進滑指。如：



這裏用來表現哭訴的情緒。

三、小三度來回慢進滑指。如：

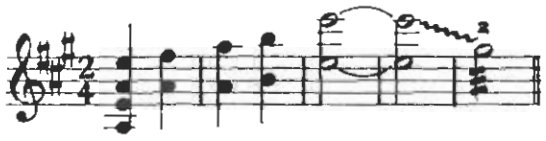
這種滑指使旋律的圓潤性份外突出，更接近民間戲曲的演唱，更具有特別濃厚的民族風格。在滑進時，要特別注意換弓的平穩、無痕迹。

所有上述慢進滑指記號，都記爲 ⌐; 滑指起點音如是小音符，一概不佔時值，更不能有重音的痕迹。

四、小三度上行快進滑指——這種裝飾性的手法，往往是與泛音連結起來的，手指滑行的動作很快，壓力很輕，在達到泛音後，手指很快地離開琴弦，使其

發出更爲嘹亮、清晰的聲音（《梁祝》中沒有運用這種滑指手法，記號爲↗）。

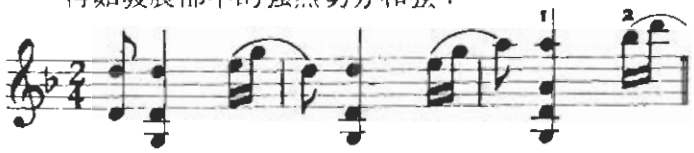
第三類是大距離滑指。這種演奏手法在民間器樂演奏中是常用的，尤其是墜子、二胡，它與戲曲唱腔有密切聯繫（記號：上行↗下行↘）。如：



由於《梁祝》中作者運用了一些民間器樂曲中的音型，因此在弓法上，我們也應努力探索民族風格。如副題中：

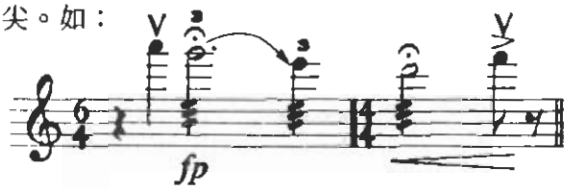
是模仿古箏的演奏手法，所以有頓音記號的地方要演奏得特別清脆。

再如發展部中的强烈切分和弦：



是吸取琵琶曲中常用的節奏，演奏時，應該像“掃琵琶”一樣强烈，來刻劃“英台抗婚”的心情。

《梁祝》獨奏小提琴部份的碎弓，應該演奏得特別細碎，這是學習二胡演奏手法中的抖弓，演奏時最好用弓尖。如：



表現一種痛心哭泣的情緒。

我們探索民族的演奏風格和手法的工作還剛剛開始，這些介紹是很不全面的，我們相信《梁祝》出版後，通過各地演奏者的演奏，一定會探索、總結出更多寶貴的經驗。我們民族的演奏體係，一定會很快的形成！

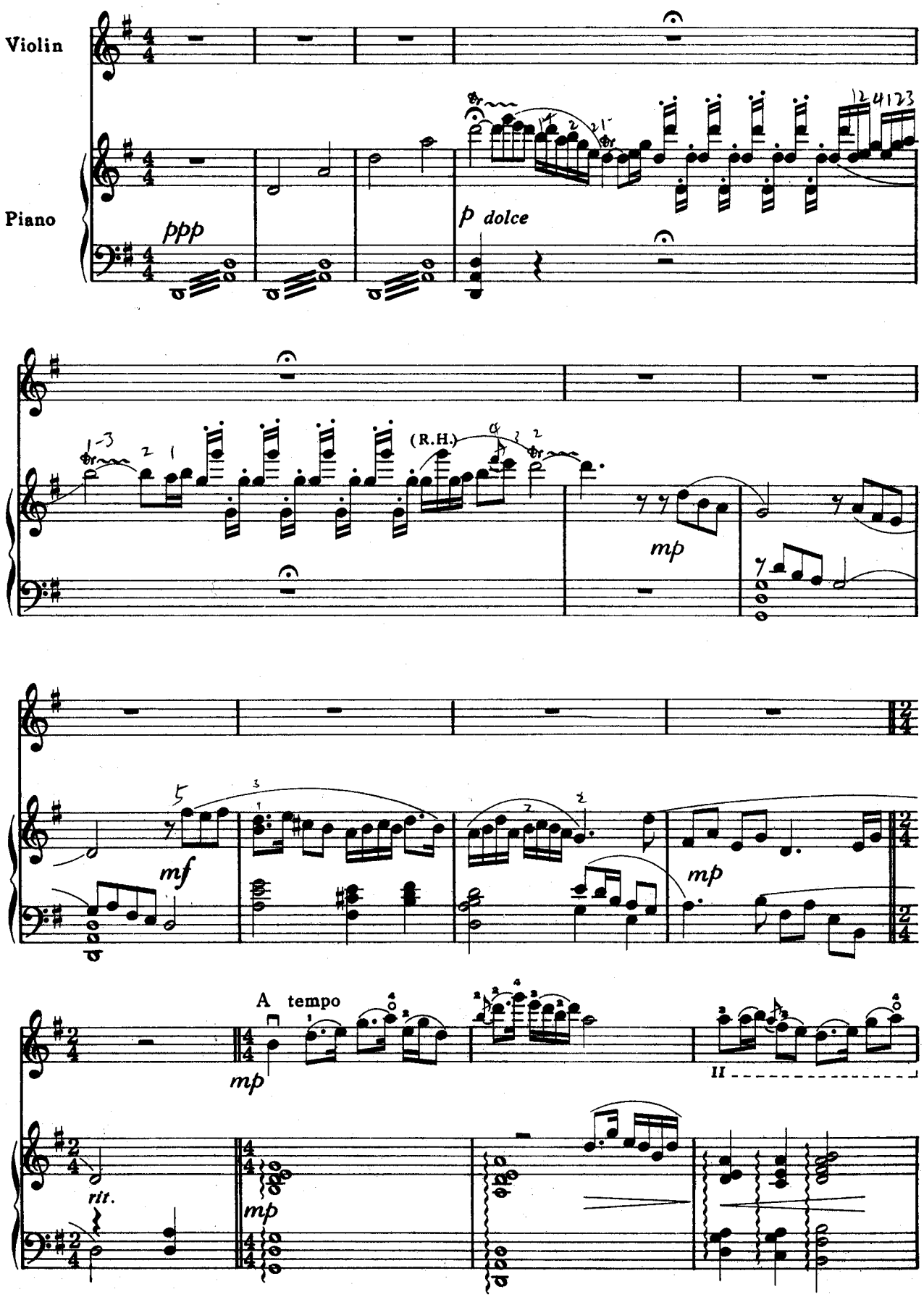
上海音樂學院小提琴民族學派實驗小組

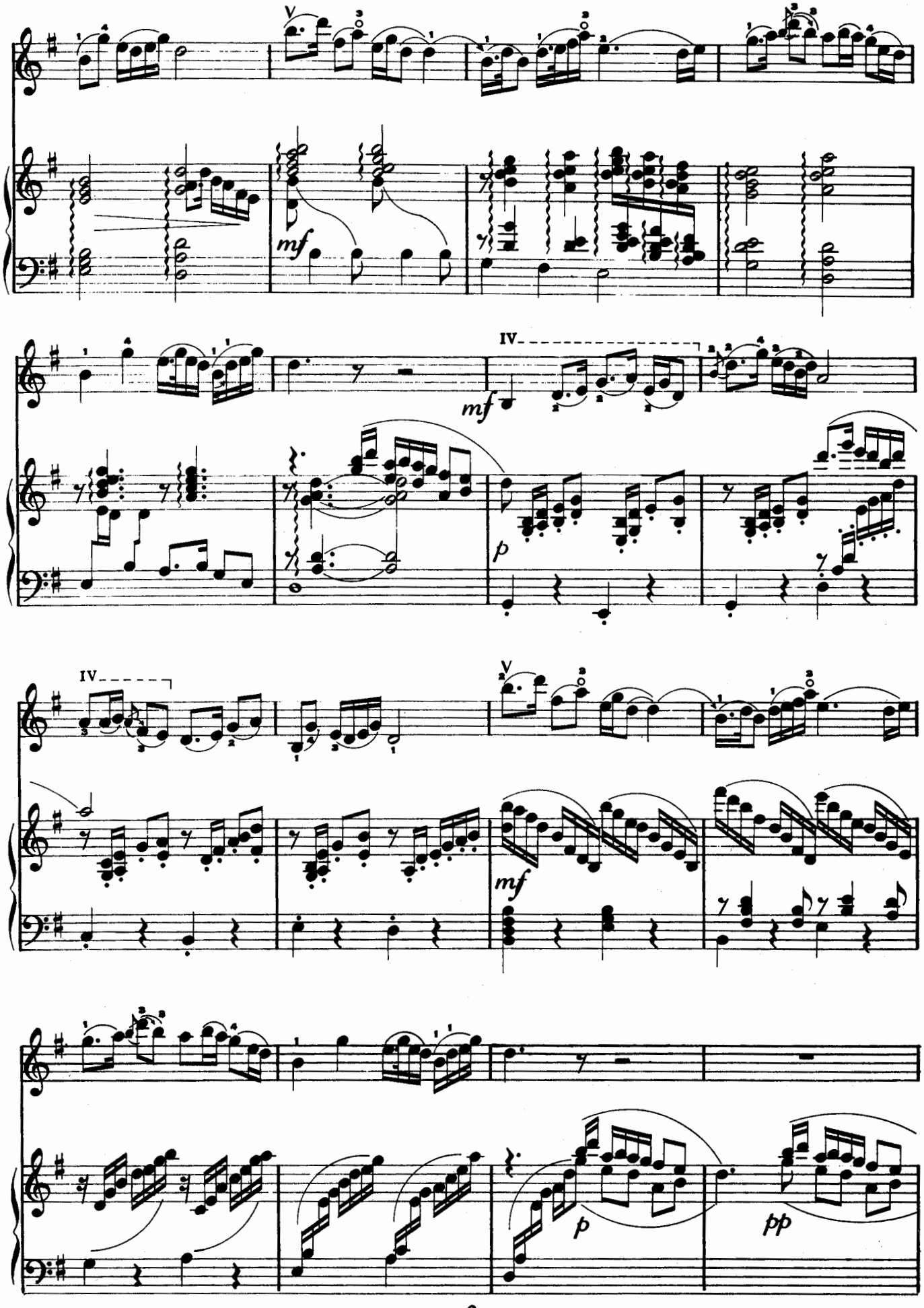
1960年 4 月30日

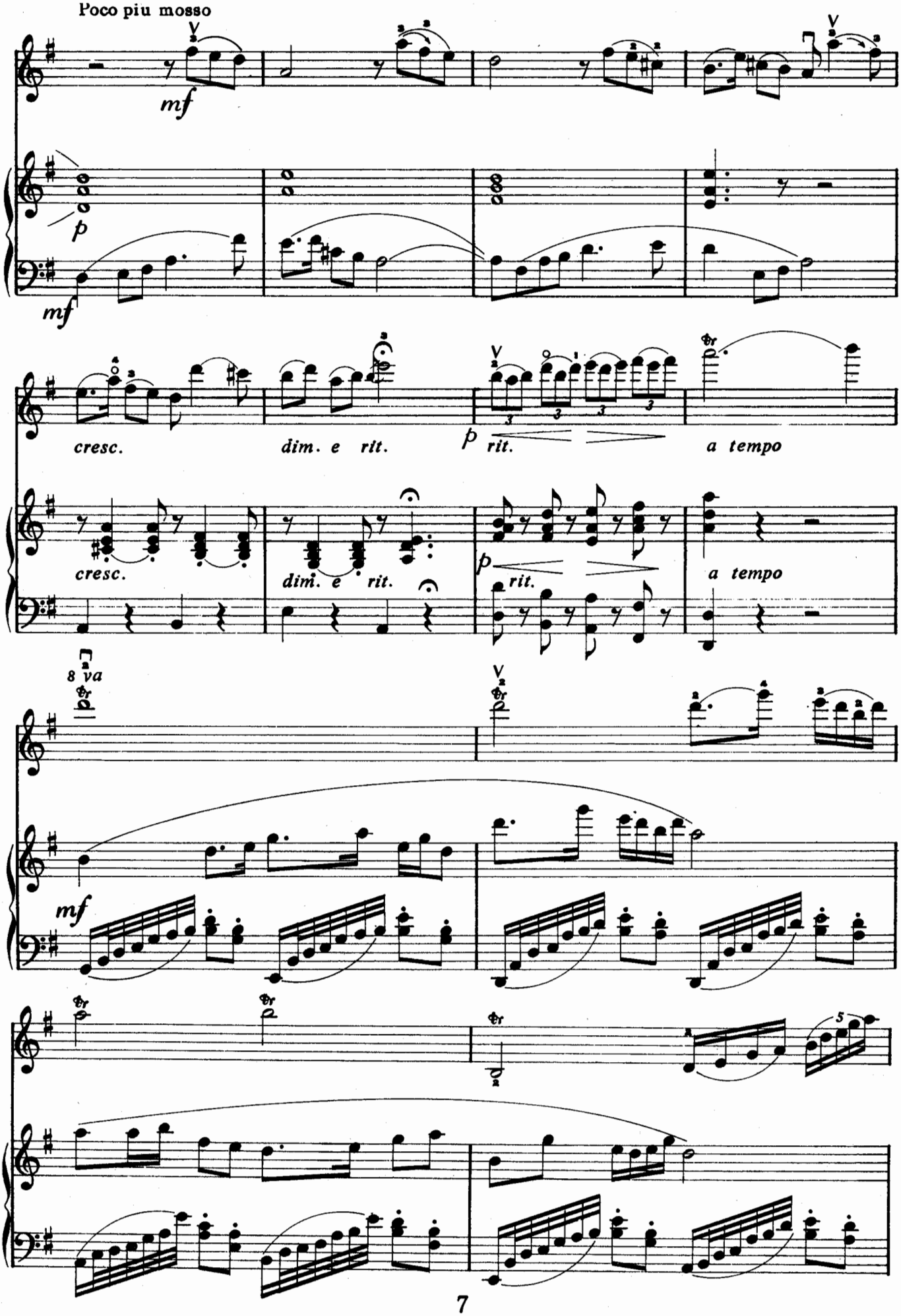
《梁山伯與祝英台》

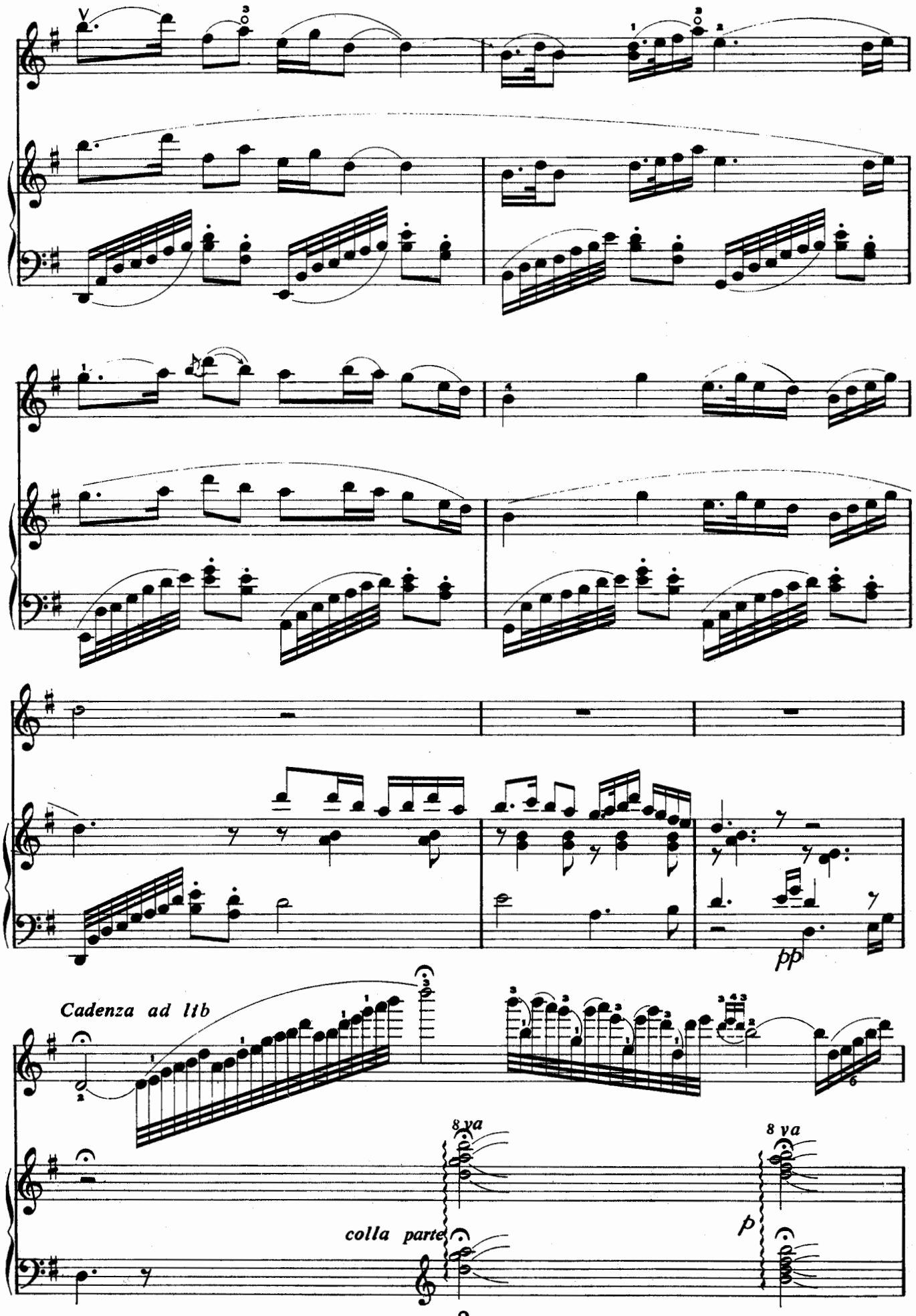
何占豪 陳 鋼 曲
關聖佑 編鋼琴伴奏

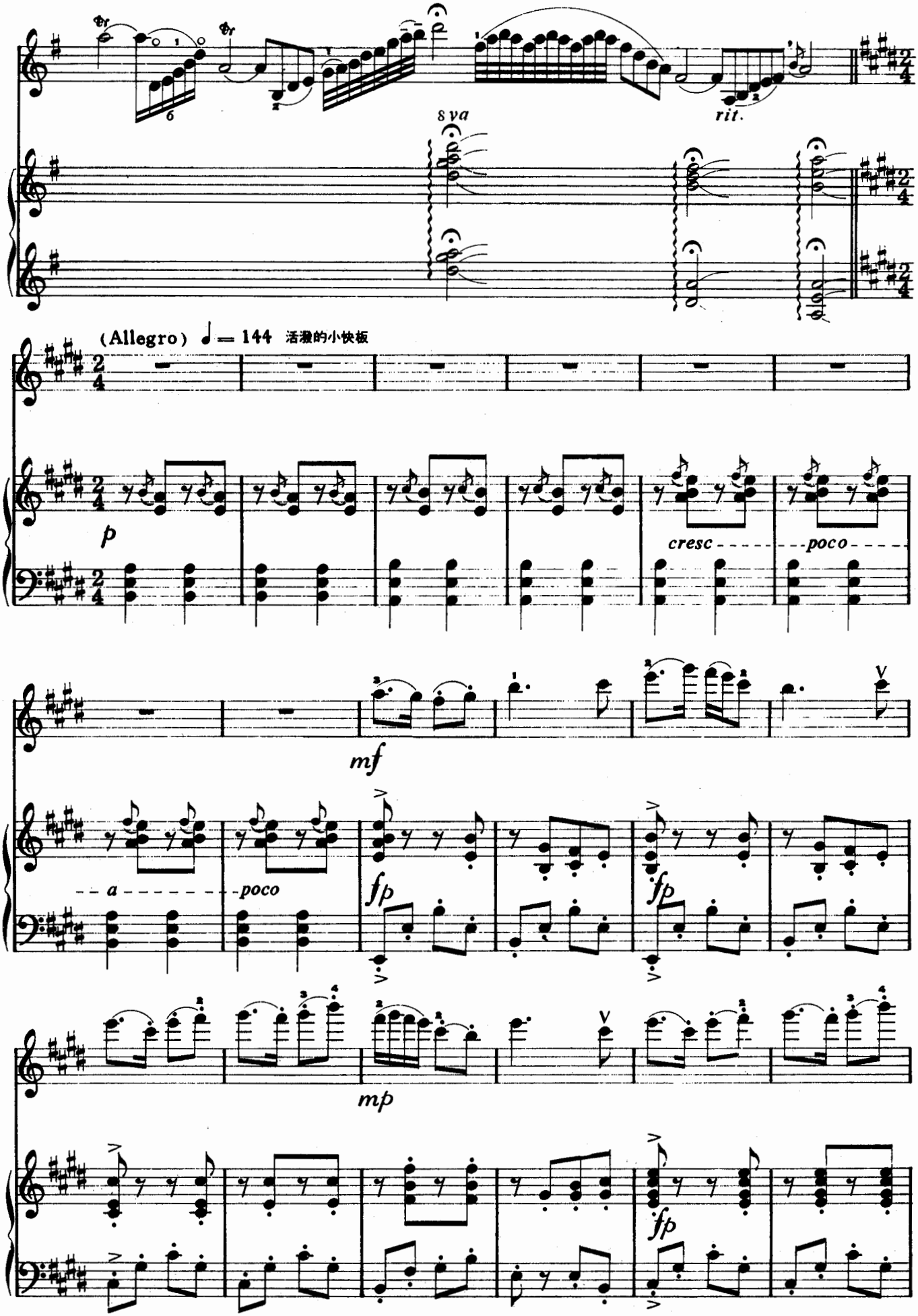
抒情的慢中板 Adagio cantabile ♩=50

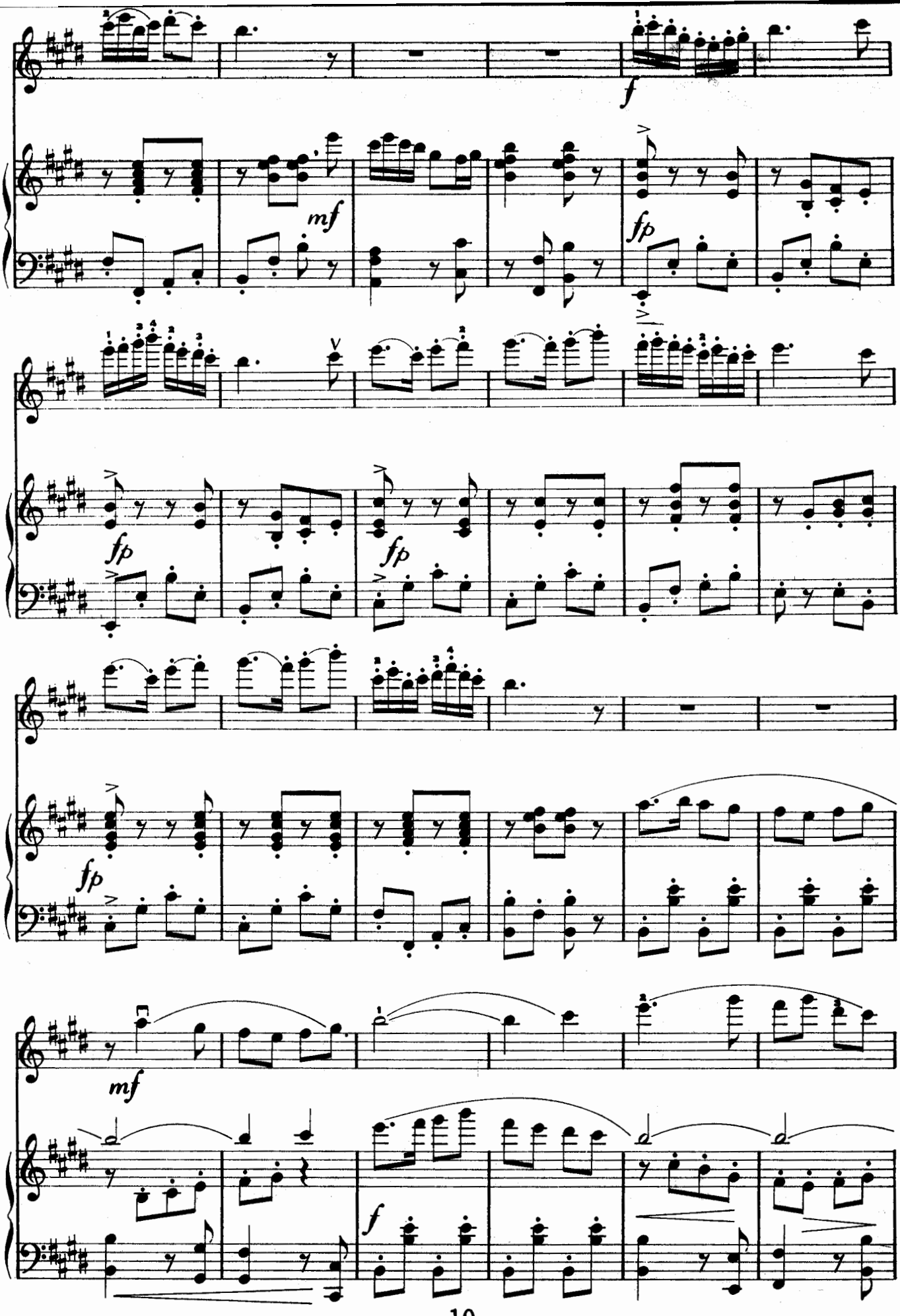


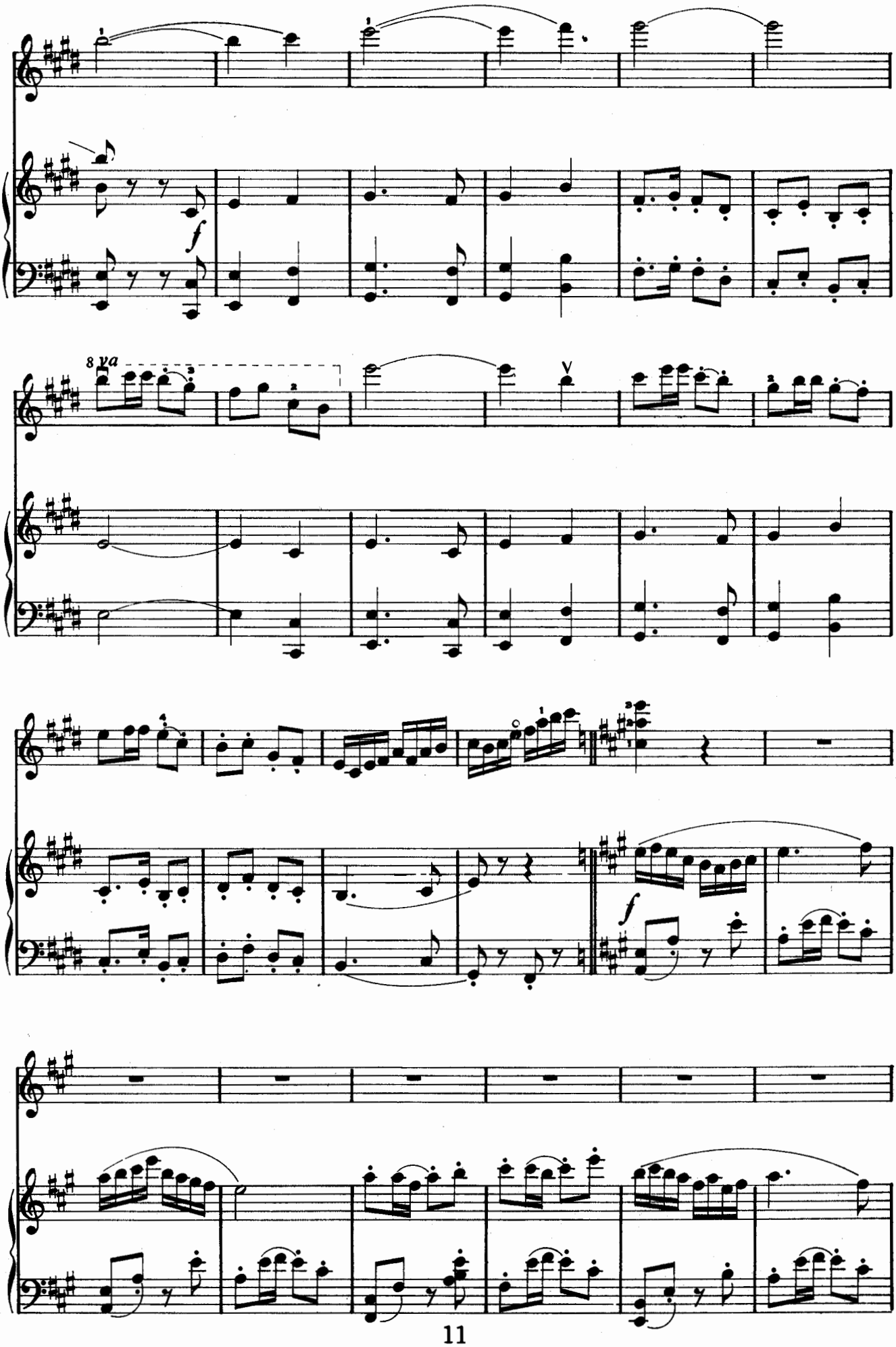

V
mf
IV
mf
p
IV
V
mf
p
pp

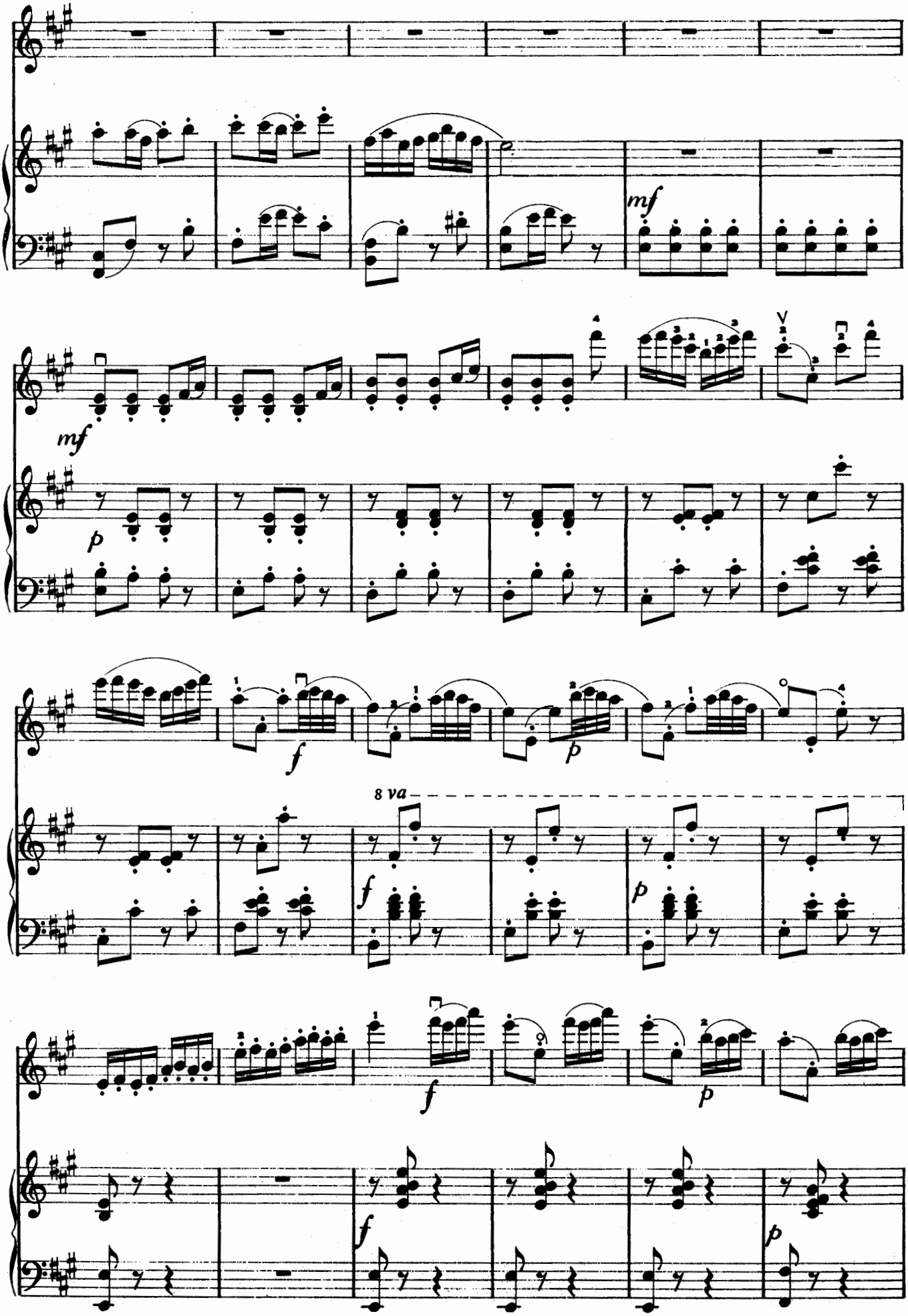

Poco piu mosso
mf
p
mf
cresc.
dim. e rit.
p
rit.
a tempo
cresc.
dim. e rit.
p
rit.
a tempo
8 va
mf

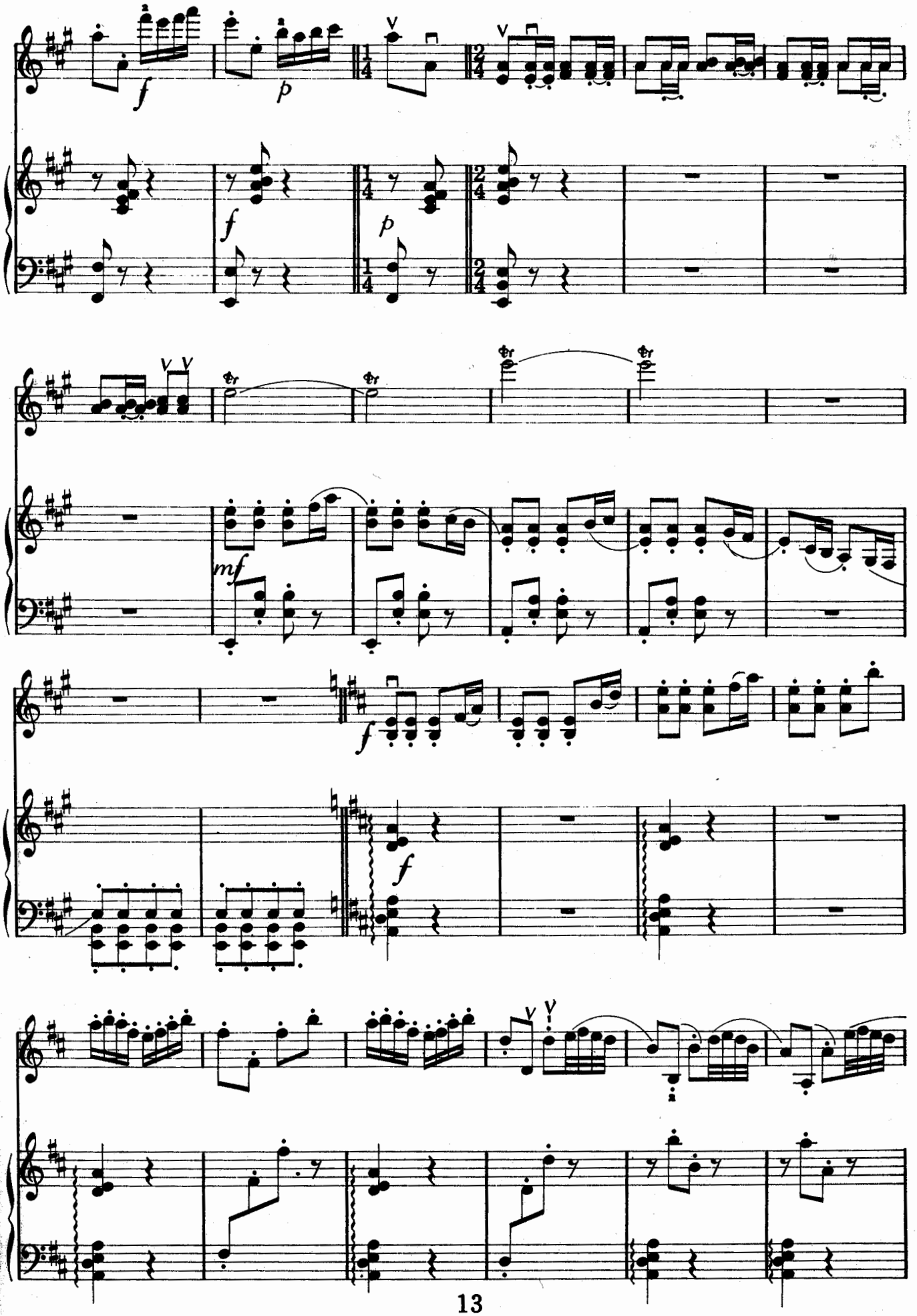

pp
Cadenza ad lib
8va
colla parte
8va
p

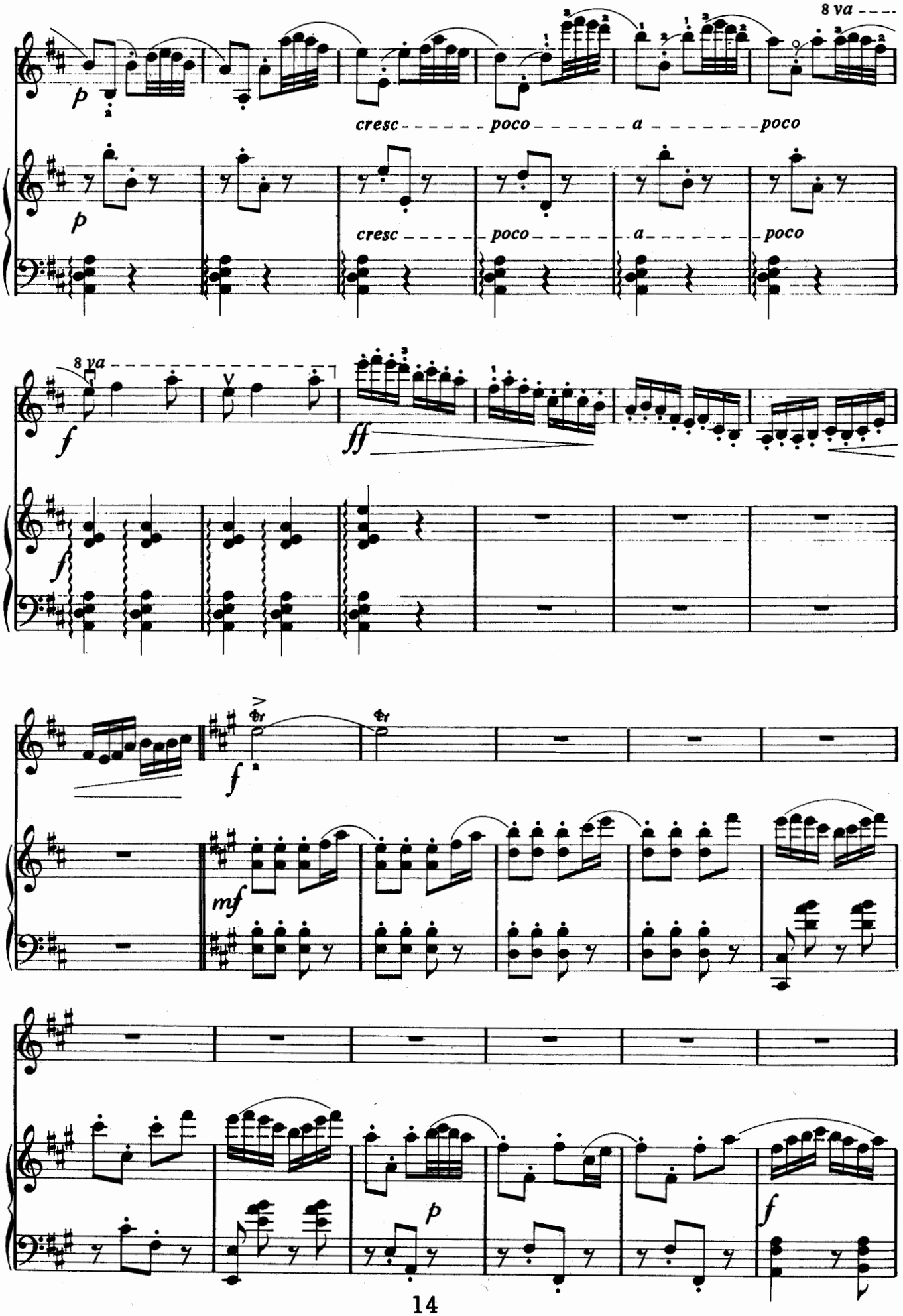

8va
rit.
(Allegro) ♩= 144 活潑的小快板
p
cresc
poco
mf
a
poco
fp
fp
mp
fp

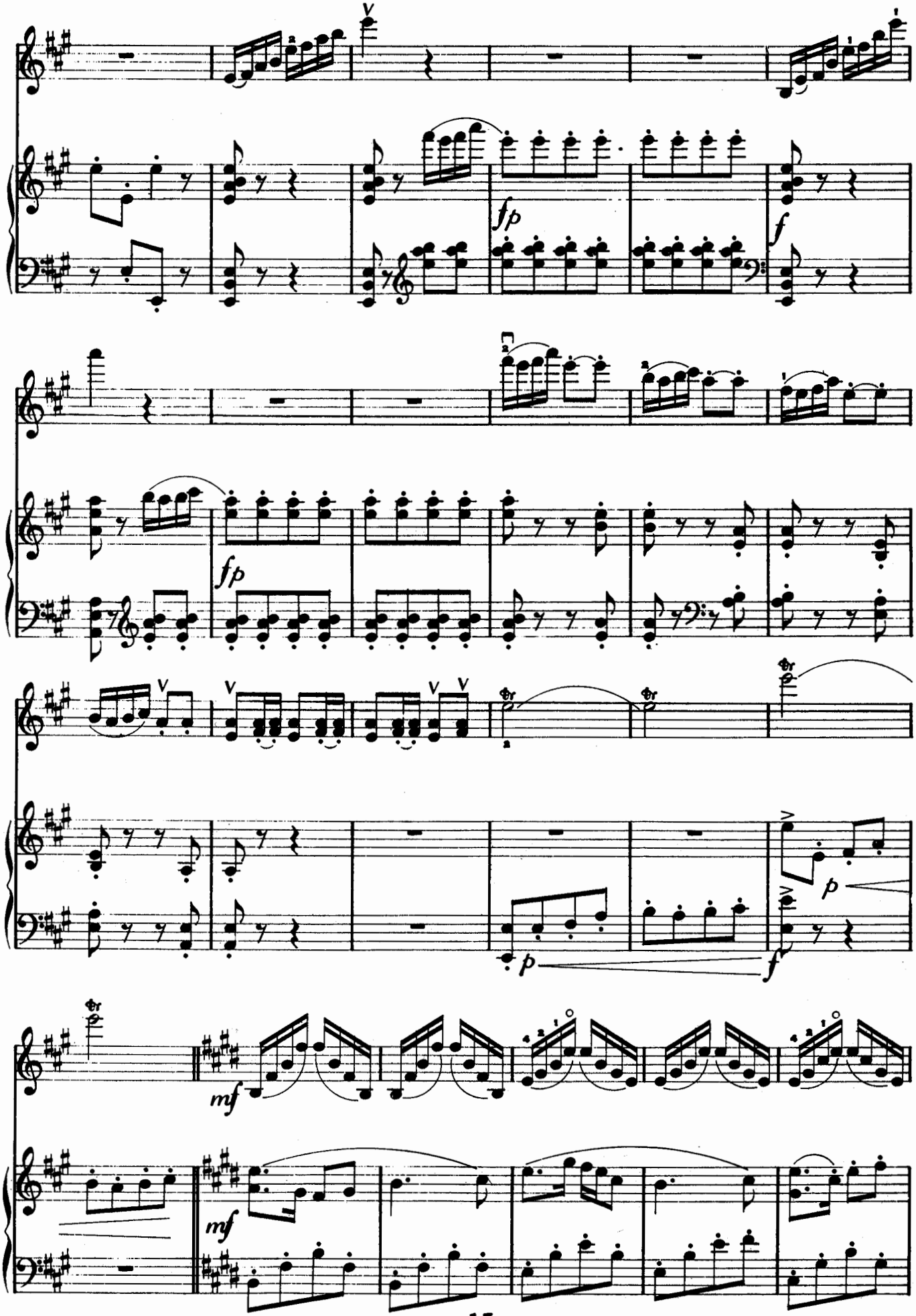

f
mf
fp
fp
fp
fp
mf
f

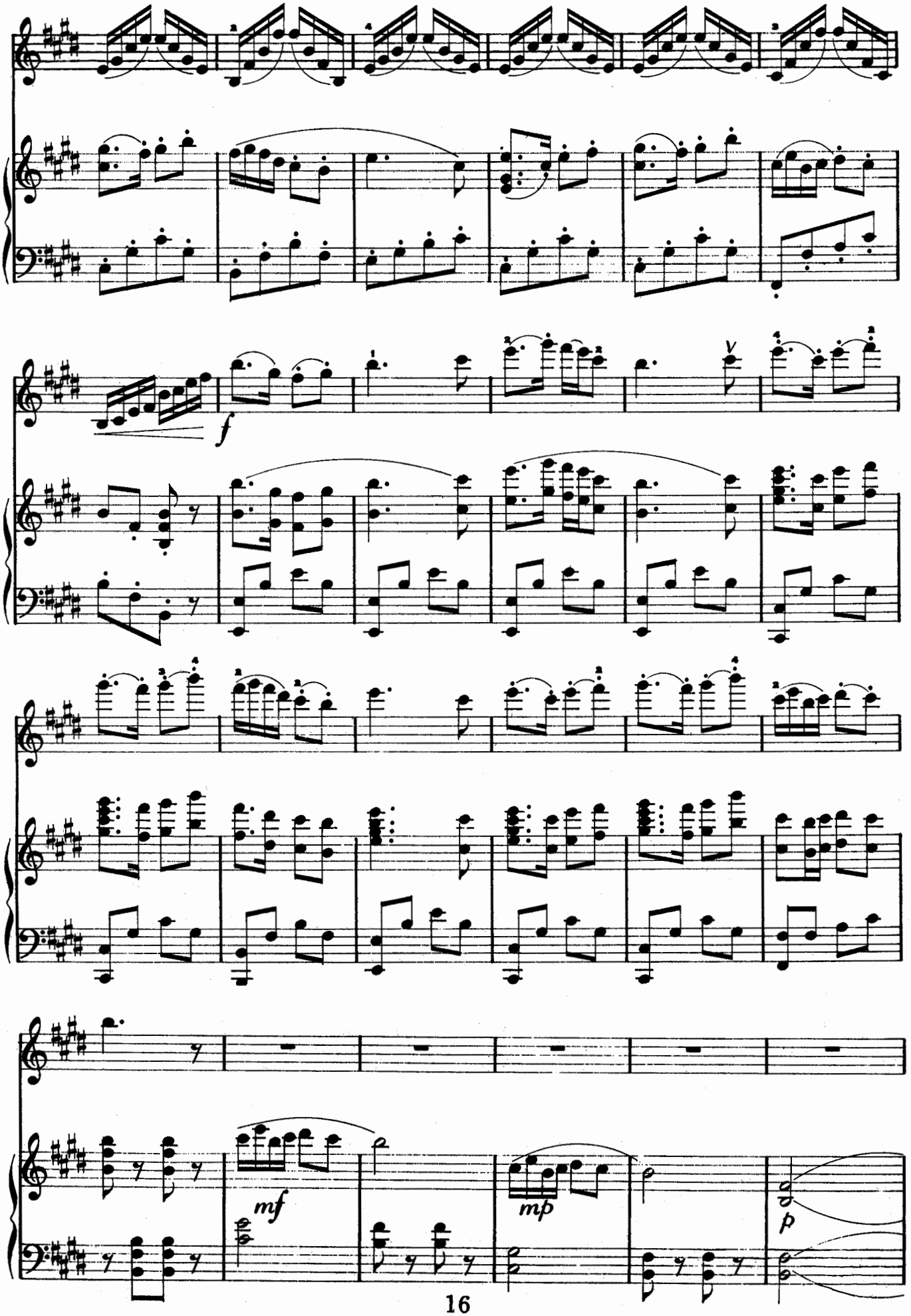

f
8va
f

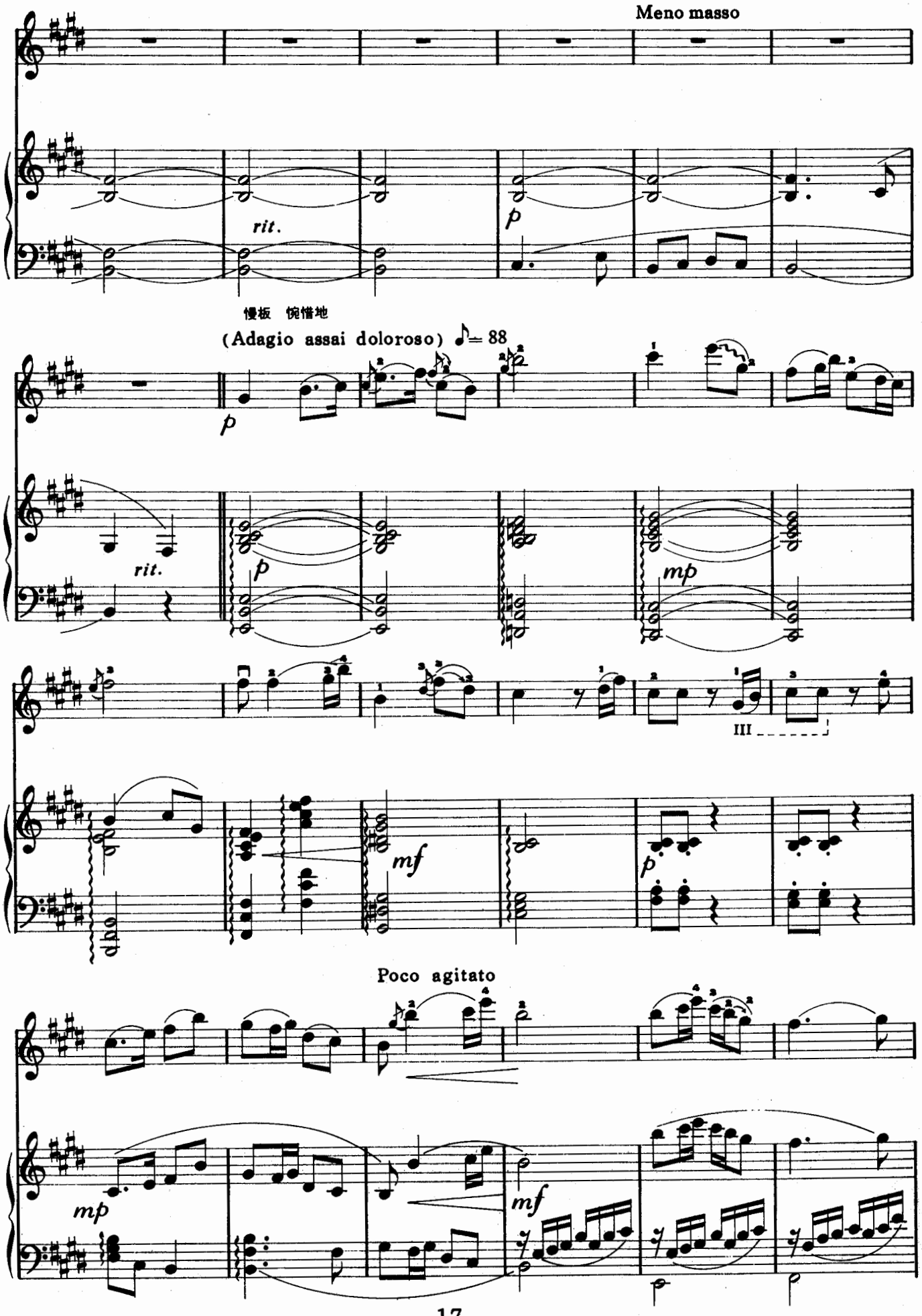

mf
mf
p
f
p
8 va
f
p
f
p
f
p

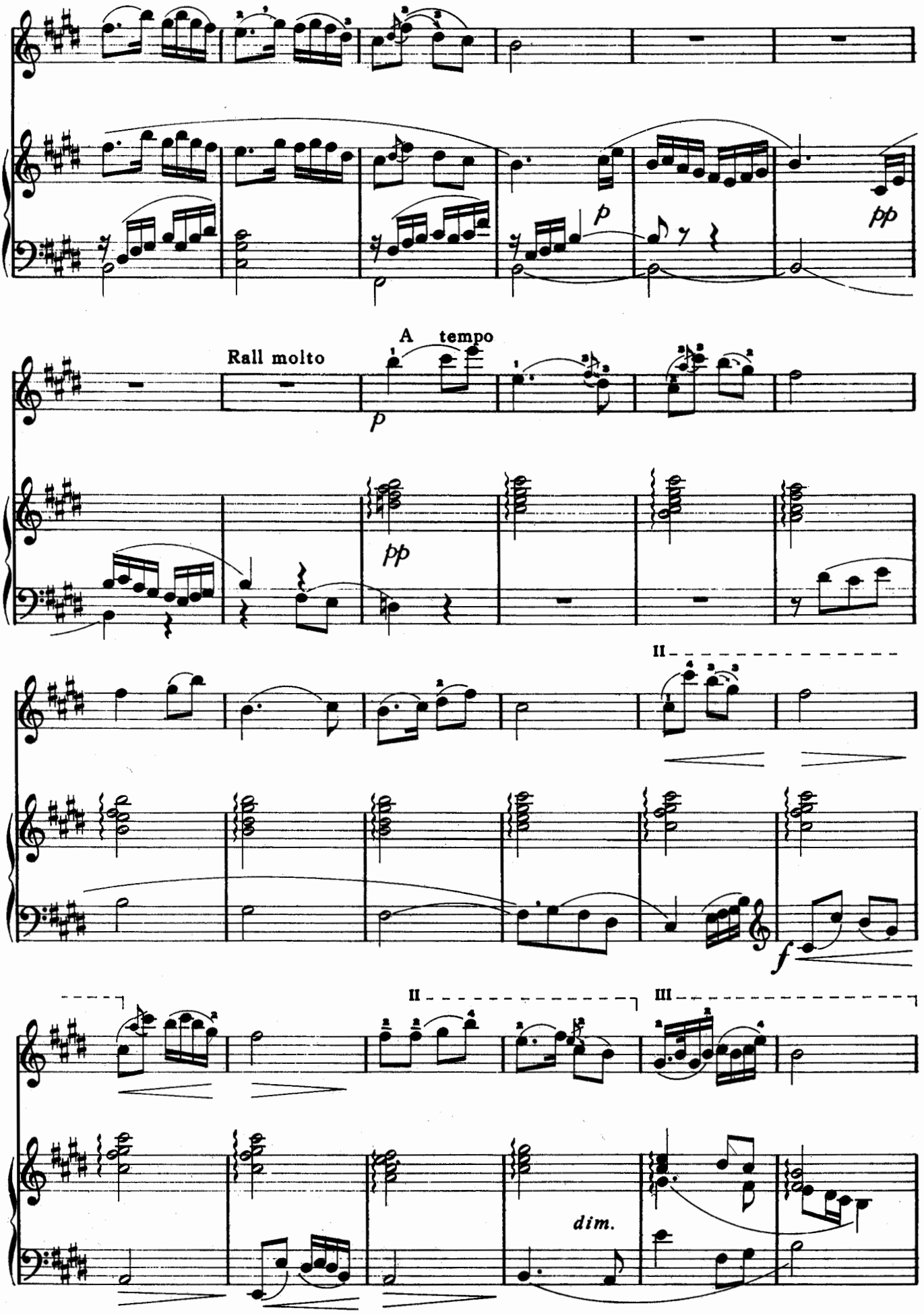

f
p
f
p
mf
f
f

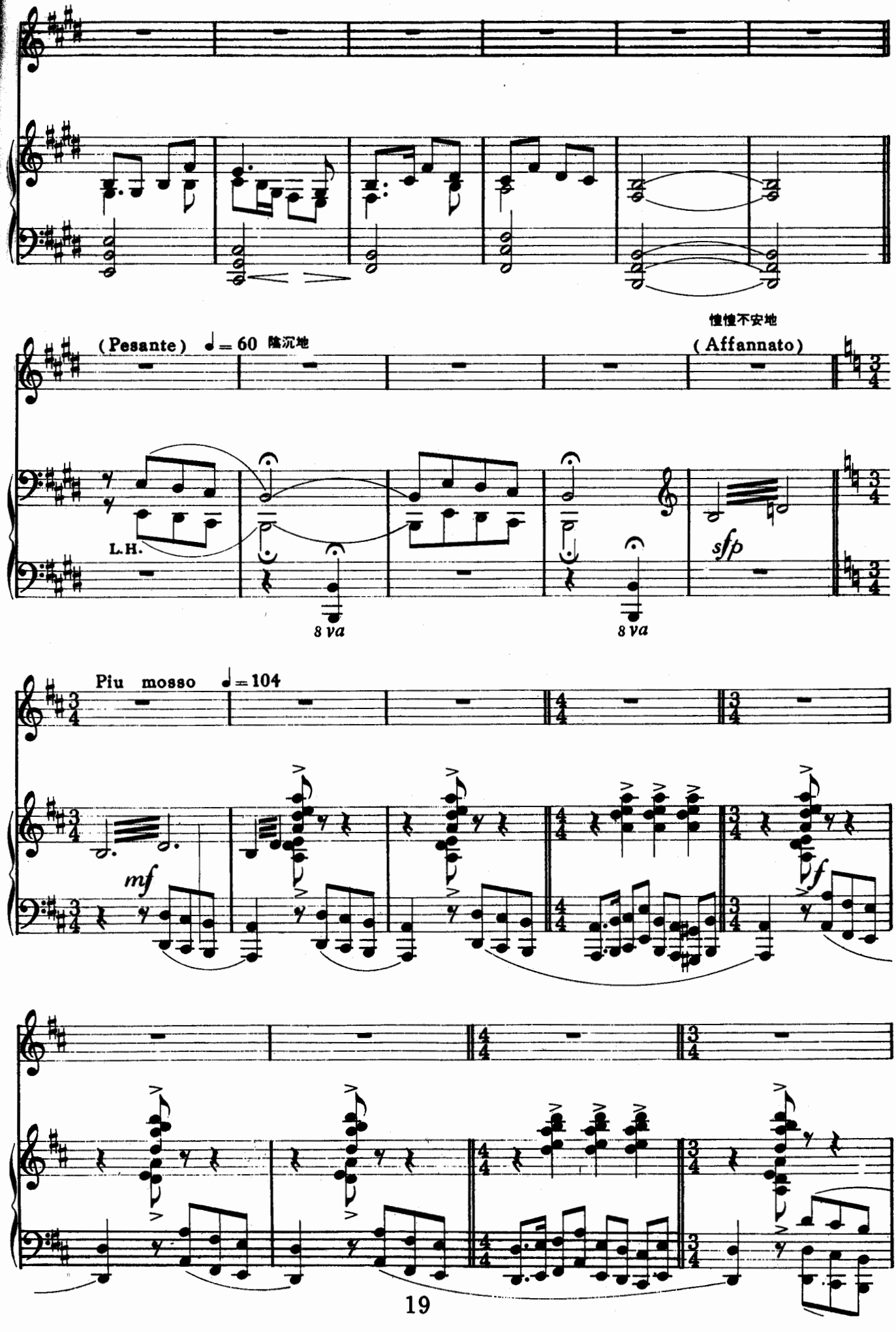

8 va
p
cresc - - - - - - poco - - - - - - a - - - - - - - poco
p
cresc - - - - - poco - - - - - - a - - - - - - - poco
8 va
f
ff
f
tr
tr
f
mf
p
f

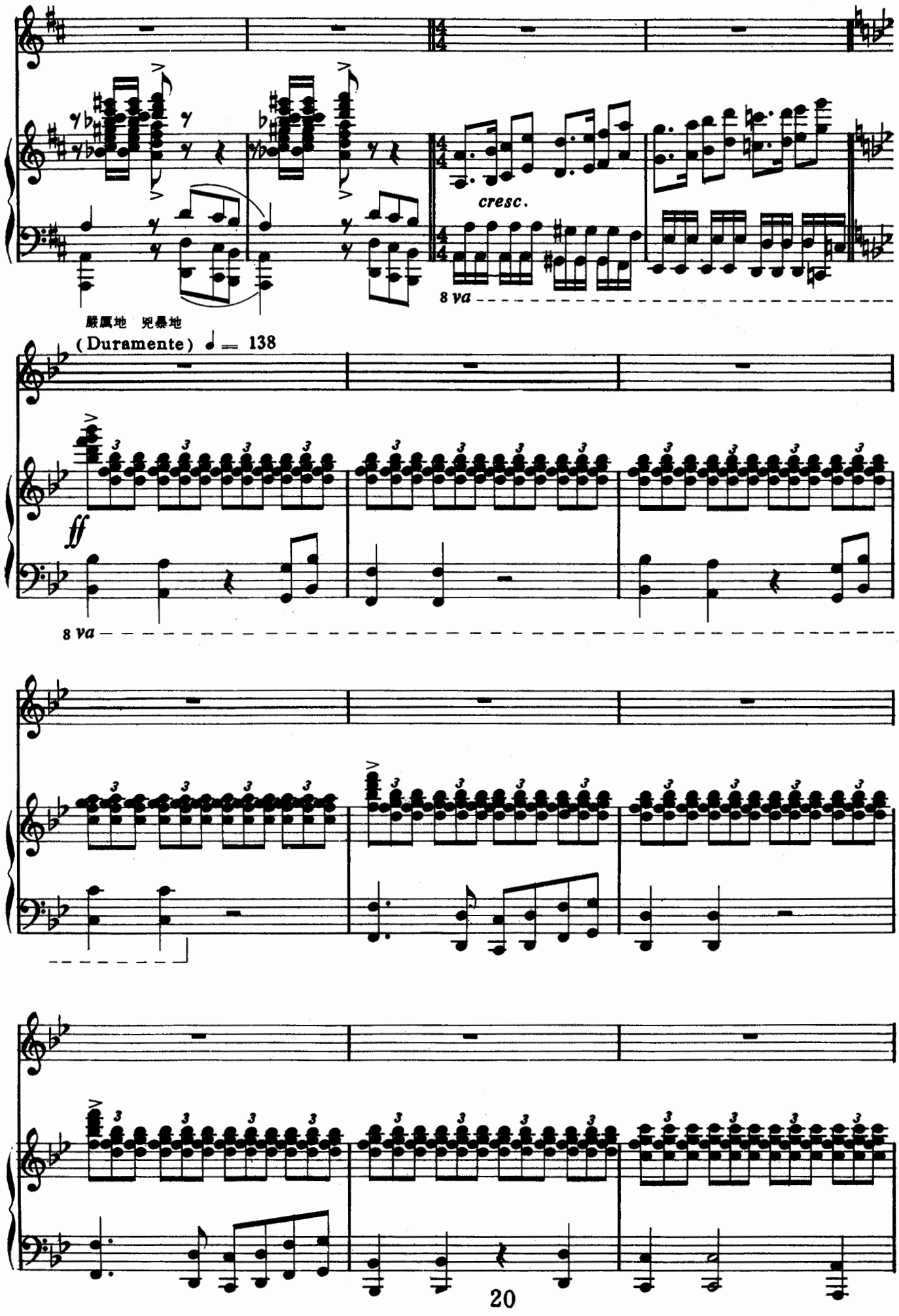

fp
f
fp
V
V
V
V
tr
tr
tr
p
p
f
mf
mf

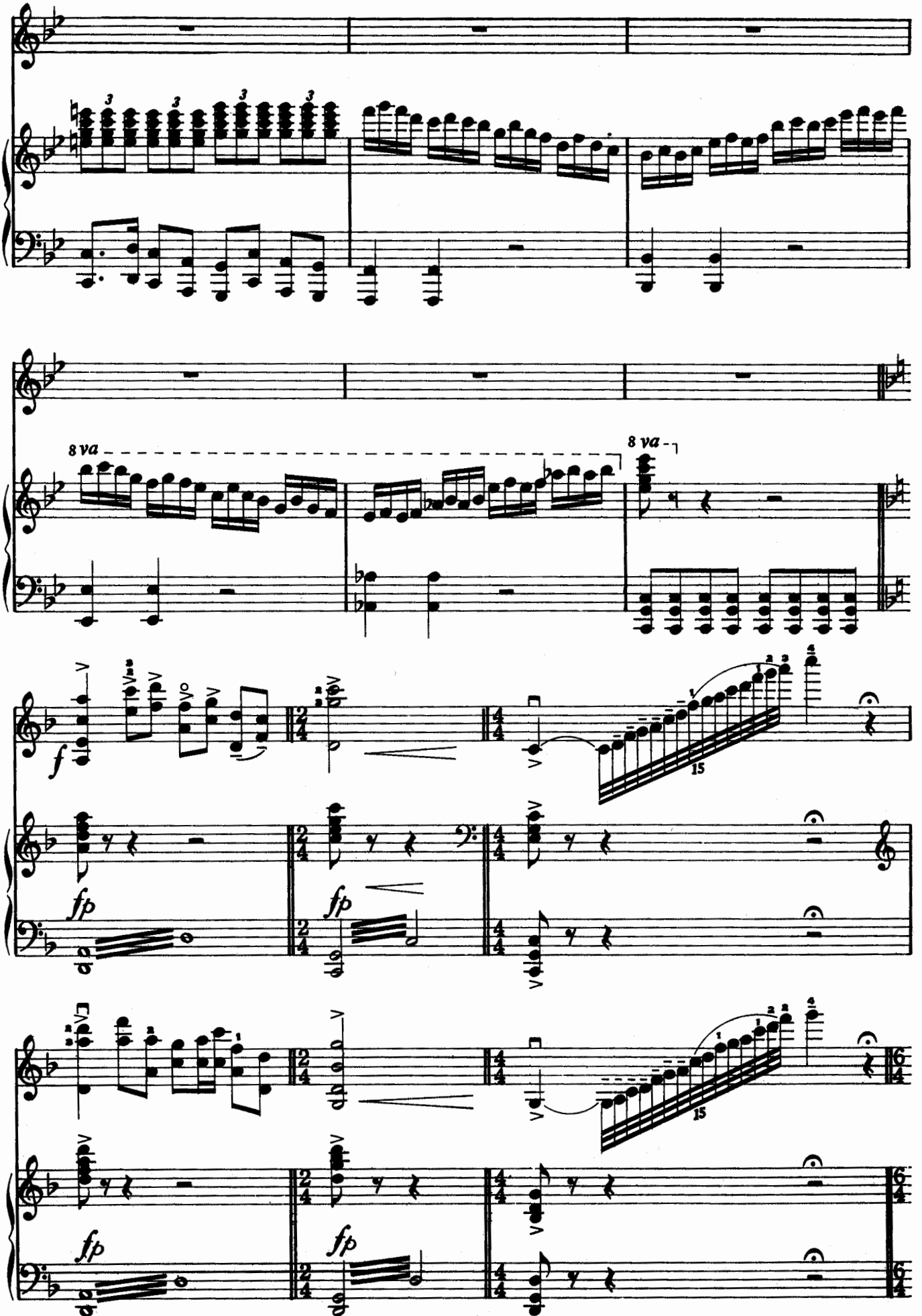

f
mf
mp
p


Meno masso
rit.
p
慢板 惋惜地
(Adagio assai doloroso) ♪= 88
p
rit.
p
mp
III
mf
p
Poco agitato
mp
mf


p
pp
Rall molto
A tempo
p
pp
II
f
II
III
dim.


(Pesante) ♩= 60 隐沉地
惶惶不安地
(Affannato)
L.H.
8va
8va
sfp
Piu mosso ♩=104
mf
f


cresc.
8 va
厳厲地　兇暴地
(Duramente) ♩= 138
ff
8 va


8 va
8 va
f
fp
fp
15
fp
fp
15