

第四单元 晨曲

一、教学思路

(一)设计思路

当闹钟的铃声把我们从梦中叫醒的时候,一天的生活开始了。对于孩子们来说也是每天学习、生活的开端。《增广贤文》中说“一日之计在于晨。”意思是一天的学习就在于早晨的用功晨读,只有这样才能学到自己应该掌握的知识。

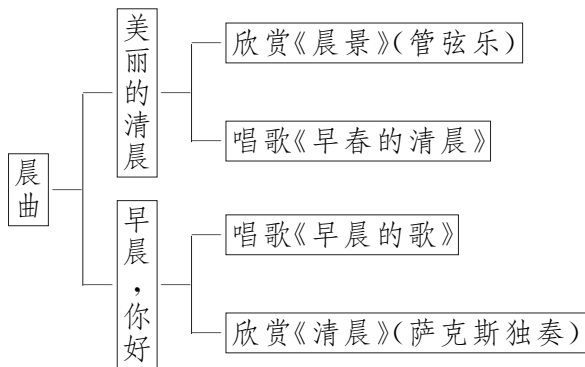
本单元设计了两个二级标题:“美丽的清晨”“早晨,你好”。

“美丽的清晨”这一个二级标题的内容从描绘早晨的景色入手,给孩子们展现了早晨的美丽。内容包括:欣赏《晨景》、唱歌《早春的清晨》。

“早晨,你好”这一个二级标题的内容主要展现了孩子们来到学校后,开始活动的情景。内容包括:唱歌《早晨的歌》、欣赏《清晨》。

49

(二)内容结构

(三)教学目标

1. 通过欣赏、唱歌、“创创做做”等音乐实践活动,学生感受早晨的美好和快乐,培养学生对生活的热爱。

2. 学习、掌握 $\frac{6}{8}$ 拍,复习、巩固 $\frac{3}{8}$ 拍。

3. 认识排箫、萨克斯,感受其音色特点。
4. 培养学生的合唱能力和编创旋律的能力。

二、教材分析、介绍

(一)欣赏《晨景》(管弦乐)

挪威作曲家爱德华·格里格于1888年为挪威剧作家易卜生的五幕诗剧《培尔·金特》写了二十三段配乐。后选择其中八段改编为两个组曲。《晨景》就是《培尔·金特》第一组曲中的第一首。这原是诗剧第四幕中主人翁培尔·金特流浪到摩洛哥时,描写日出和清晨景色的音乐。

《晨景》的音乐为田园风的快板,描写摩洛哥海岸清晨的景象。原为诗剧第四幕第五场的前奏曲。描绘了培尔·金特来到摩洛哥,一天清晨,在一个山洞前面,他用独白披露自己的内心活动。

乐曲具有牧歌风格,由单一的田园风格主题加以自由而精心的发展构成。小提琴以波浪式音型使音乐的跳跃感增强,乐曲色彩明亮清新,感觉像金色晨光穿过薄薄的云雾在海面上波光粼粼;又像它穿透林间,一缕一缕地洒向草地,高潮时朝阳喷薄而出,静谧的森林渐渐苏醒,鸟鸣声、猎号声令人陶醉。这醉人的画面在主题的重复中减弱消失,给人以梦境般的朦胧曼妙,充满浓郁的诗情画意。

乐曲由单一的主题开始发展,经过整个管弦乐队采用不同的演奏方式反复变奏而成。

第一部分

在单簧管与双簧管的交织进行中,长笛奏出清爽悠扬的主题,紧接着单簧管再一次奏出主题。随后乐曲以向上移调的方式再次重复主旋律,仍然由长笛、单簧管主奏,主题旋律共重复了四次。

随后乐曲发展为整个管乐队的演奏,气势磅礴,旋律进一步在主题旋律基础上发展变化,力度由弱到强的变化运用,给以太阳升起的温暖感受。

第二部分

在一个短小的弦乐主奏的过渡乐段后,主旋律继续变化发展。管乐在中音区的演奏能让人体会日出后的温暖,乐曲中颤音的运用给人以轻快、活泼的感受,好像是鸟儿在欢唱。

第三部分

在一个以圆号为主奏乐器的长音后,主旋律最后一次以长笛清亮的声音响起,这一部分采用了较多的长音,逐渐减弱的音量仿佛将这一美景渐渐隐入画境中。

晨 景

——选自《培尔·金特》第一组曲
(管弦乐)

[挪威]格里格 曲

舒缓、清新地

p

a tempo

a tempo *cresc.* *f*

piu f *ff*

cresc. molto

ff *dim.* *p*

cresc. molto

格里格(1843—1907) 格里格出生于一个非常美丽的国家,那里有银色的雪山、美丽的海岸线、秀丽的庄园、质朴而坚强的人民,那里就是挪威。格里格非常热爱自己的家乡,他一生创作了许多音乐作品,大部分音乐中都表现了挪威壮丽、俊秀的自然风貌,农村山区的民间生活和童话传说中的奇幻形象。格里格是挪威民族乐派的代表人物之一。

(二)唱歌《早春的清晨》

歌曲为一首英国民歌,大调式, $\frac{2}{4}$ 拍,单二段体结构。第一乐段为齐唱,第二乐段为合唱。

歌曲旋律起伏不大,节奏规整,由四个规整乐句构成第一乐段,每个乐句四个

小节。第一、二乐句为相似乐句。第三乐句的前两小节和后两小节进行了重复。最后一个乐句采用了音阶式的上行和下行,平稳地结束在“1”音上,给人以终止感。歌曲旋律流畅、平缓,给人以恬静、美好的感受。

歌曲合唱部分采用了复调的形式编写,二声部的旋律为齐唱部分的完全重复,第一声部依据一定的和声关系发展了一个独立的声部旋律。两个声部旋律相对独立又互相融合。

歌曲的歌词优美,把人们带入了美妙的早春清晨。歌曲的齐唱部分,第一、二、四乐句都归韵在“ao”上,第三乐句归韵在“ang”上。合唱部分的一声部,第二、四乐句也是归韵到“ao”上,最后结束在“ao”,使得歌词唱起来朗朗上口,十分押韵。

(三)唱歌《早晨的歌》

这是一首欢快活泼的儿童歌曲,节奏明快、旋律流畅,为我们描绘了一幅充满朝气的清晨的画卷。

歌曲为E大调, $\frac{4}{4}$ 拍,一段体,由四个乐句加上一个结束句构成。歌曲结构规整,每个乐句均为四个小节。歌曲中采用了大量的、各种形态的切分节奏,增加了歌曲的推动感和跳跃感,使歌曲情绪显得欢快活泼,富有朝气。

第一乐句采用了四度的跳跃进行,旋律围绕主和弦分解音发展。第1、2小节运用了重复的旋律,在第三小节旋律开始发展,前三个小节的旋律均采用了和弦分解的方式。乐句的第四小节采用了带八分休止符的切分节奏。

53

1=E $\frac{4}{4}$

欢快地

$\underline{\underline{5}}$ 1 $\underline{\underline{3}}$ 3 0 | $\underline{\underline{5}}$ 1 $\underline{\underline{3}}$ 3 0 | $\underline{\underline{5}}$ 1 $\underline{\underline{3}}$ 5 5 | $\underline{\underline{0}}$ 4 $\underline{\underline{5}}$ 3 0 |

第二乐句为第一乐句的相似乐句,节奏与第一乐句完全相同,旋律仍然采用和弦分解的方式进行,围绕属和弦分解音发展旋律,是在第一乐句上的进一步发展。

1=E $\frac{4}{4}$

欢快地

$\underline{\underline{5}}$ 7 $\underline{\underline{2}}$ 2 0 | $\underline{\underline{5}}$ 7 $\underline{\underline{2}}$ 2 0 | $\underline{\underline{5}}$ 7 $\underline{\underline{2}}$ 4 4 | $\underline{\underline{0}}$ 2 $\underline{\underline{3}}$ 1 0 |

第三乐句与第四乐句为相似乐句,旋律同样采用和弦分解的方式进行,围绕Ⅳ级和弦分解音发展。旋律发展方式与第一、二乐句相同。需要注意的是第三乐句的结束音为二分音符,而其他三个乐句为四分音符与四分休止符。

1=E $\frac{4}{4}$

欢快地

1 6 6 4 1 | 0 6 6 5 - | 2 5 5 4 2 | 0 5 5 3 - |

1 6 6 4 1 | 0 6 6 5 0 | 1 5 5 4 2 | 0 3 3 1 0 |

在歌曲结束乐句中出现了另一种切分节奏的形式：“X X X X”，这一节奏型的出现进一步推动歌曲向着更加欢快的情绪发展，最后全曲结束在主音上。

1=E $\frac{4}{4}$

欢快地

5 1 3 3 5. | 5 7 2 2 4. | 4 1 4 3 1 | 5 5 7 2 1

歌曲为两段歌词的分节歌，表现了早晨人们的生活景，表达了人们对生活的热爱。歌词为十句体，每句八个字，每一句歌词均归韵在“ao”上。

(四)欣赏《清晨》(萨克斯独奏)

《清晨》是全球著名的高音萨克斯名家肯尼·金的名曲，是一首旋律优美、情感真挚的美妙乐曲，表达了一种寄情于山水，喜爱自然，怡然自乐，高雅脱俗的思想感情。

乐曲为 $\frac{4}{4}$ 拍，三段体结构。一开始是四个小节的前奏，萨克斯轻柔、朦胧地演奏，紧接着萨克斯在中声区奏出清新、优美的第一主题，表现了作者似乎走在夏季清晨的林荫小径中，仿佛置身于一个鸟语花香的世界里，身心倍感惬意、舒畅。第一主题反复一遍后，音乐进入第二主题，旋律在更高的音区上发展、进行，节奏更加紧凑，情绪显得更加激动，恰恰是对美不胜收的感情宣泄。第三主题是第一主题的变化再现，加上一个尾声，音乐慢慢地、平静地结束，情感也得以升华。

附谱：

清 晨

(萨克斯独奏)

1=F $\frac{4}{4}$

轻柔、朦胧地

[美国]肯尼·金 曲

(3. 5 5 3 4 5 | 4. 1 1. 7 6 | 5 5 2 2 5 4 3 | 4 3 1 5)

[illegible]

[illegible]

三、教学建议

(一)美丽的清晨

1. 欣赏《晨景》。

(1)结合课件、图片将学生引入“清晨”这一教学情境中,起到一个导入新课的作用。通过听、看让学生感受早晨的美景。

(2)结合谱例,让学生了解拍号并感受 $\frac{6}{8}$ 拍的强弱规律。

(3)注意聆听主题旋律每次出现时的变化,感受音乐色彩的不同。

2. 唱歌《早春的清晨》。

这是一首合唱歌曲,教学难点在于合唱部分。歌曲的合唱部分第一声部旋律简单流畅,第二声部旋律就是齐唱部分的旋律。鉴于歌曲的这一特点,建议老师在教学时,引入清晨会出现的一些音乐形象,例如:小鸟的歌声、晨风的“歌声”等,用“学歌声”的方法,通过听、唱学会齐唱部分的歌曲旋律。

(二)早晨,你好

1. 唱歌《早晨的歌》。

(1)根据歌曲的节奏特点,老师应将切分节奏的教学作为歌曲的知识难点。其中有三种节奏型:

$$\textcircled{1} \underline{\text{X}} \text{ X } \underline{\text{X}} \mid \textcircled{2} \underline{\text{O}} \text{ X } \underline{\text{X}} \mid \textcircled{3} \underline{\text{X}} \text{ X} \cdot \mid$$

(2)老师在教学中应积极关注节奏、旋律上的关联性,引导学生唱好歌曲。特别是第三、四乐句中的第2小节,二分音符的长音是学生容易忽略的地方,在学生演唱时,老师应给予更多的关注。

$$\textcircled{1} 1=\text{E} \frac{4}{4}$$

$$\underline{\text{O}} \quad \underline{\text{6}} \quad \underline{\text{6}} \quad \underline{\text{5}} \quad - \quad \mid$$

$$\textcircled{2} 1=\text{E} \frac{4}{4}$$

$$\underline{\text{O}} \quad \underline{\text{6}} \quad \underline{\text{6}} \quad \underline{\text{5}} \quad \text{O} \quad \mid$$

(3)对于歌曲的结束乐句,老师可以采用减慢、减弱的演唱方法来进行教学。

(4)引导学生用欢快、跳跃的声音来演唱歌曲。

2. 欣赏《清晨》。

仔细聆听音乐主题,感受其音乐情绪的变化;认识萨克斯并听辨其音色。

四、课例

音乐歌唱课《早晨的歌》

(一)教学内容

1. 学习歌曲《早晨的歌》。
2. 学习切分节奏。

(二)教学目标

1. 在演唱活动中体验早晨的朝气蓬勃,感受歌曲表达的欢快、活泼的情绪,能够用连贯的声音表现歌曲。
2. 学习切分节奏,体验切分节奏的表现作用,并能够用歌声进行表现。

3. 在师生对唱、模唱、演唱活动中进一步学习声断气连的演唱方法,表现歌曲情感。

(三)教学重、难点

学习切分节奏,感受切分节奏的作用并能够用歌声进行表现。

(四)教学过程

1. 导入

(1)师生问好。

师:早晨好!

生:老师,早晨好!

(2)引导学生做歌唱前的准备。

师:挥起你们的手,热情一点! 早晨好! 让我们轻一点。(老师示范,引导学生做歌唱前的准备,同时通过师生问好引导学生进入歌唱的发声状态)

(3)引入带节奏的师生问好。(引入切分节奏,突破歌曲学习的节奏难点)

老师:来,和旁边同学打打招呼。

$\frac{2}{4}$ $\underline{\underline{x}}$ $\underline{\underline{x}}$ $\underline{\underline{x}}$ | $\underline{\underline{x}}$ - ||
啊 早 晨 好。

环节目标:有机地导入歌曲的主要音乐形象——早晨。引入切分节奏,引导学生通过对话感受切分节奏。

(4)引入带旋律的师生问好。

(5)老师范唱第一句旋律。

1=E $\frac{4}{4}$
 $\underline{\underline{5}}$ $\underline{\underline{1}}$ $\underline{\underline{3}}$ $\underline{\underline{3}}$ $\underline{\underline{0}}$ | $\underline{\underline{5}}$ $\underline{\underline{1}}$ $\underline{\underline{3}}$ $\underline{\underline{3}}$ $\underline{\underline{0}}$ ||
啊 早 晨 好, 啊 早 晨 好。

老师:我们用歌声来打打招呼吧。(学生模唱)

(6)老师范唱第二句旋律。

老师:听,歌声有变化了。(学生模唱)

1=E $\frac{4}{4}$
 $\underline{\underline{5}}$ $\underline{\underline{7}}$ $\underline{\underline{2}}$ $\underline{\underline{2}}$ $\underline{\underline{0}}$ | $\underline{\underline{5}}$ $\underline{\underline{7}}$ $\underline{\underline{2}}$ $\underline{\underline{2}}$ $\underline{\underline{0}}$ ||
啊 早 晨 好, 啊 早 晨 好。

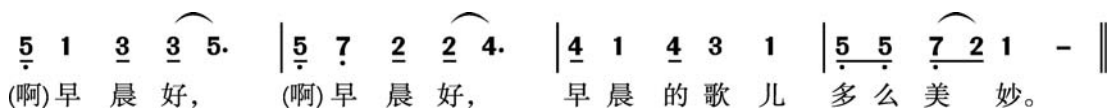
(7)师生接唱。

老师:在美丽的清晨,我们用歌声来打个招呼吧。我来唱第一句,你们用第二句的旋律来回答我。(师生接唱)

(8)学习结束乐句。

老师:你们听,校园的另一头传来这样的问好声。(老师范唱)

1=E $\frac{4}{4}$

老师:来,让我们用歌声来打打招呼吧。(如学生演唱声音太弱,可提醒他们唱得热情一点;如声音太强,可提醒他们唱得轻一点,含蓄一点)

环节目标:通过带旋律的师生问好,进一步学习切分节奏,突破歌曲的旋律难点。

(9)歌曲范唱。(出示歌单)

老师:早晨的阳光洒在林荫道上,甜甜的风、微微的笑,早晨的空气多么好。这就是歌曲《早晨的歌》将要带给我们的感受。

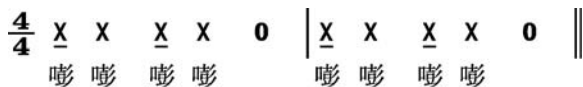
①播放第一乐段范唱录音,老师用点指的动作提示;播放第二乐段范唱录音,用弹指伴奏。

②老师范唱第二乐段。(学会的旋律请学生跟老师一起唱)

环节目标:引导学生聆听歌曲,给学生完整的歌曲感受。通过拍节奏为歌曲伴奏的方式,再次感受切分节奏。

2. 重难点突破

出示节奏谱。

老师:在歌曲中,你们听到些什么? 是的,一日之计在于晨,每个早晨都是一个新的开始。教室里,有书声琅琅;操场上,有同学们在晨练。听,远远地传来了拍皮球的声音,谁来模仿一下拍皮球的声音?

(1)学生练习节奏。

(2)老师讲解切分节奏。

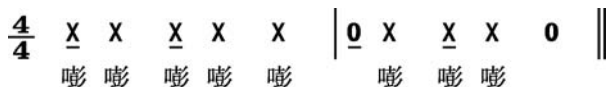
老师:红色部分的节奏叫切分节奏,它的重音在第一、二拍上。(老师再示范)

(3)学生再次用有弹性的声音读节奏。

老师：皮球的弹跳性很好，所以发出的声音是有弹性的。

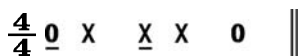
老师边读节奏边做拍球的动作，学生模仿。（要求学生用有弹性的声音读）

老师：仔细听，拍皮球的声音有变化了。谁能找出不同的地方？（出示节奏谱）

（4）学生读节奏。

（5）老师示范难点。

老师：我们加上拍手的动作。用握拳的动作表示休止符的停顿。

（6）学生用有弹性的声音读。

环节目标：通过老师范唱、学生模唱等方式突破节奏难点。在参与活动中再次聆听歌曲旋律。

3. 学习歌曲

（1）哼唱旋律。

老师：你们听，操场上，小刚边拍球边哼着小曲呢。（播放课件，出示歌谱同时播放录音伴奏）

老师：随着音乐我们用“lu”也来唱一唱。（老师用右手伴奏，左手指挥，学生用“lu”哼唱歌曲旋律）

①提醒学生注意两个小节换一次气。要求学生边做拍球的动作边唱旋律。

②观察学生演唱，注意切分节奏是否演唱准确。

③发现学生演唱的问题，及时纠正。

（2）视唱歌曲旋律。

老师：看着歌曲的旋律，我们一起来唱一唱。（老师用右手伴奏，右手指挥，学生视唱旋律）

（3）朗读歌词，调整歌唱状态。

老师：“甜甜的风，微微的笑”，带上你们的笑容来读一读这两句歌词。（学生读歌词）

（4）学唱第一段歌词。

老师范唱，唱出切分节奏第一、二拍的重音，学生模唱。

老师：带着这种感觉把歌词连起来唱一唱。

老师：小小的露珠闪闪的，树影儿也在轻轻地摇。让我们想象一下，唱的时候

加上一个打开窗户的动作。(引导学生用打开窗的动作表示休止符的停顿)

老师:我们来观察一下,这种带有八分休止符的切分节奏出现在歌曲的哪些地方。(学生观察歌谱,找出相同的节奏型)

老师:老师现在用两种不同的方法来唱一唱,你们觉得哪一种方法唱起来更好听?(老师分别用声断气连的方法和休止符换气的方演唱乐句。学生回答,并用声断气连的方法演唱)

1=E $\frac{4}{4}$

$\underline{\underline{5}}$ 1 $\underline{\underline{3}}$ 5 5 | $\underline{\underline{0}}$ 4 $\underline{\underline{5}}$ 3 0 ||

早 晨 的 空 气 多 么 好。

老师:我们再来唱一唱歌词,注意我们刚才找到的有休止符的切分节奏。(老师用右手伴奏、左手指挥;学生唱歌词。学生出错的地方,老师可停下来随时纠正,直到唱好为止)

老师:看看歌曲的第三乐句,它的结束音和其他的乐句有什么不同?(学生观察后回答)我们来唱唱这一句,注意两拍的时值要唱够。

完整演唱第一段歌词。

老师:打开窗户呼吸着清新的空气,你们的心情会怎样?(学生答)

老师:带着这样的心情,跟着伴奏再来一次。(播放录音伴奏,学生唱。学生唱完后,老师接唱第二段歌词。)

(5)学唱第二段歌词。

老师:校园里充满着快乐的歌声,我们也来加入他们。看着第二段歌词,让我们唱一唱。(老师注意纠正学生唱错的地方)

(6)完整演唱歌曲。

老师:读书声、跑步声、小鸟的鸣叫声在晨光里此起彼伏,多热闹啊!唱到这里的时候,你们想用怎样的情感来表达这种热闹的局面?(学生回答,完整演唱。第一遍老师钢琴伴奏,第二遍学生随录音伴奏演唱)

环节目标:通过分乐句地学唱,学会歌曲的旋律。通过模唱、视唱的方法,培养学生的乐谱识读能力。通过有感情地演唱歌曲,培养学生的演唱能力。

4. 总结

老师:每个早晨都是一个新的希望,同学们,让我们珍惜每一个早晨,珍惜每一天的幸福时光。

(王娜)

五、补充资料

格里格的《培尔·金特》组曲

《培尔·金特》是挪威著名文学家、剧作家易卜生的诗剧，格里格应邀为其配乐，完成于1874年至1875年间。后来他从这些配乐中选出八首编成了两套组曲，即《培尔·金特》第一组曲和第二组曲，于1888和1891年先后编出。这两套组曲都是格里格的代表作品。选入两套组曲的八首乐曲，只按音乐的要求编排，完全不受原剧情节发展的限制。尽管第二组曲中的《索尔维格之歌》确属杰作，但总的说来还是第一组曲更为流行。

《培尔·金特》第一组曲分为四个乐章：

(一)《晨景》——原为诗剧第四幕第五场的前奏曲。培尔·金特远涉重洋，来到摩洛哥，一天清晨，在一个山洞前面，独自披露自己的内心活动。这段音乐所描绘的并非是炎热的沙漠，而更像北欧清晨静谧清新的抒情画面。乐曲具有牧歌风格，由单一的田园风味主题加以自由而精心地发展构成。

(二)《奥丝之死》——母亲奥丝在弥留之际，培尔·金特赶了回来，他为母亲追忆儿时景象，并用幻想的故事陪母亲去赴天堂的盛宴。在全剧中，这是非常动人的一场。格里格的这段配乐悲壮肃穆，可称为一首悲歌或葬礼进行曲。

(三)《安妮特拉之舞》——选自诗剧第四幕第六场。在沙漠绿洲中，一座阿拉伯酋长的帐篷里，酋长的女儿安妮特拉正用舞蹈对培尔·金特献媚。这段音乐描绘的正是这一场面，但严格地说，它远远超过了作为配乐的作用，因为它直接参与戏剧的内容，成为诗剧中密不可分的组成部分。

(四)《在妖王宫中》——原为诗剧第二幕第六场的前奏曲。培尔·金特在山中与妖王之女调情，并在妖王的威胁之下同妖女结了婚。这一场点出全剧的主题，即人与妖之间的区别，是最具幻想性的第二幕的真正核心。

《培尔·金特》第二组曲也分为四个乐章：

(一)《英格丽德的悲叹》——原为第二幕之前的幕间曲。培尔·金特在乡村的一次婚礼上，拐走了朋友的新娘英格丽德，把她带到山上，玩弄够了又将她遗弃，说他真正爱的是索尔维格。这段音乐以英格丽德为主要形象，表现出一种非常激动和无奈的情绪，堪称一首奇妙的挪威哀歌。

(二)《阿拉伯舞曲》——原为第四幕中阿拉伯舞蹈场面的配乐。乐曲带有女声合唱，意欲描绘东方的“异国”情调。

(三)《培尔·金特归来》——原为第五幕的前奏曲。在第五幕中，培尔·金特的形象已经是一个须发斑白的老人，他站在返回挪威的轮船上衣衫褴褛，神情

冷酷。

(四)《索尔维格之歌》——原为诗剧第四幕第十场配乐。挪威北部森林中的一间茅屋,索尔维格坐在门前,等候培尔·金特的归来,她唱着:“冬去春来,周而复始,总有一天,你会回来。”编入组曲的这首乐曲,经作者改编为纯器乐曲,去掉了原来的歌唱声部。乐曲的旋律十分优美,荡漾着哀愁的第一主题和洋溢着希望的第二主题形成鲜明的对比,是整部组曲中的名篇,也是格里格最成功的创作之一。

格里格——北方的肖邦

爱德华·格里格(1843—1907),19世纪下叶挪威民族乐派代表人物。他出生于卑尔根一个苏格兰移民的商人家庭,祖父和父亲曾任英国驻卑尔根领事,母亲则是当地名著名钢琴家和作家。

格里格6岁随母学钢琴,得到音乐启蒙教育。后又经著名小提琴家布尔推荐,15岁时进入莱比锡音乐学院学习。其间深受舒曼音乐的感染,同时也非常欣赏肖邦,尤其肖邦音乐中所表现出的爱国主义精神,就如同曾催化了所有民族乐派的创作意识一样,也激励着少年格里格。

格里格在求学其间,由于发表两首乐曲《第一小提琴奏鸣曲》(a小调钢琴协奏曲)受到李斯特的热情赞扬,始为世界瞩目。

毕业回国后,格里格组织过多次专场音乐会,建立了挪威音乐学院。1874—1875年,他为挪威著名文学家、剧作家易卜生的幻想诗剧《培尔·金特》配乐,后来选出8首分别编为两部管弦乐组曲,成为脍炙人口的世界名曲。

1881年,格里格由4首舞曲组成的集成曲中的第二首,创作出四手联弹钢琴曲《挪威舞曲》,同年被改编为钢琴独奏曲及管弦乐曲,特别富有诗意,又散发着挪威民间音乐固有的芳香,因此彪罗称他为“北方的肖邦”。

1907年9月4日,格里格于故乡去世。

萨克斯发展史

阿道夫·萨克斯于1841年出生于比利时的一个小城市——迪南。他的父亲拥有一家经营状况非常好的管乐器制造企业。除生产乐器外,这家公司可能还为法国和比利时的军队制造火炮并为横穿大西洋的定期班轮提供汽笛。阿道夫·萨克斯年轻时无所事事地闲荡于乐器工厂中。因为整天漫不经心,有许多阿道夫·萨克斯的故事都和险些发生事故有关。到了15岁时,萨克斯不仅是一位有相当造诣的长笛和单簧管演奏者、一位布鲁塞乐音乐学院的优秀学生,而且已经开始和布鲁塞乐交响乐团合作演出了。

阿道夫·萨克斯最先引起音乐界注意是在他改进了低音单簧管之后。正是

由于他的改进才使得低音单簧管成为交响乐队中的标准成员。比利时政府为了鼓励这位年轻的天才,决定在 1841 年的一个全国展览会上授予他二等奖。萨克斯认为只授予二等奖而不是一等奖是对他的羞辱,所以决定离开比利时,到巴黎寻找自己的事业。

在那个时期,柏辽兹被认为是欧洲最有影响的音乐家之一,他和萨克斯成了非常要好的朋友。当时发明萨克管的目的究竟是什么,到目前为止还不是非常清楚。似乎是柏辽兹请求萨克斯发明一种木管乐器,这种乐器可以交响乐队中,同低音弦乐器一同使用,而且具有极大的灵活性和音量。第一支萨克管是在 1842 年发明的,它是一支上低音萨克管。这种乐器给柏辽兹留下了非常深刻的印象。他当时的各种报刊、音乐杂志上发表文章,极力赞扬萨克管的优点,评价萨克管是最具有人声特点的乐器。它的声音犹如“美妙、清晰的钟声”。

不久,萨克斯便在全欧洲被称为天才。萨克管在交响音乐中第一次使用是在 1844 年乔治·凯斯特纳的歌剧《最后的犹太王》中。据传说,在乐队中,萨克斯亲自用萨克管演奏。为防止乐器出故障,保证乐器正常使用,直到临近使用时,他还用软木将乐器整修了一将次。有报道说,观众被这一新的乐器惊呆了。柏辽兹还为萨克管创作了一部合奏曲《圣歌》。到了此时,萨克斯在巴黎音乐界中的名声更加显赫。

萨克斯在巴黎开办了一家大型萨克管制造企业。他还在当地建造了一座音乐厅,以供顾客购买乐器之前在舞台上试用乐器。当时的萨克管与今天的萨克管十分相似,只是所使用的金属比现代萨克管要略薄一点,键子也比较少,笛头是木制的。那时的萨克管的管体内径要略小一点,声音甜美但音量较小。萨克斯共发明了 14 种大小不同、形状各异的萨克管,包括小型的小高音萨克管到大型的倍低音萨克管。倍低音萨克管的喇叭口非常大,甚至可以放人一个小孩。当时的萨克管有许多现在早已不使用了:如 C 调低音萨克管、F 调中音萨克管、C 调旋律萨克管以及 C 调高音萨克管。现在仍然生产的萨克管有: $\flat$ E 调小高音萨克管、 $\flat$ B 调高音萨克管、 $\flat$ E 调中萨克管、 $\flat$ B 调次中音萨克管以及 $\flat$ E 调上低音萨克管和 $\flat$ B 调倍低音萨克管。

当时的法国军乐队对萨克管这种乐器产生了浓厚的兴趣,原因是具有合唱音响效果的高音、次中音和上低音萨克管可将当时军乐队中木管和铜管乐器的声响完美地连接为一体。到了 19 世纪,萨克斯已经是一位非常富有的人了,因为当时整个欧洲的管乐队都急于购买他的乐器。

那时的乐器制造商们都嫉妒萨克斯的成功。他们将萨克斯告上法庭,打了多年的官司,企图证明萨克斯是剽窃了其他乐器制造商的专利,才生产出萨克管。有的起诉书控告萨克斯是开了个音乐玩笑。萨克斯是一位有自尊心的人,他勇敢地进行斗争以保护自己的名誉和发明。1894 年他在巴黎去世,当时他已经身无分

文。律师们经过多年的努力才打赢这场官司。

法国的一些著名音乐家(比才、奥贝尔、丹迪和阿莱维)都曾经为管弦乐队写过萨克管的音乐。但是,由于萨克斯的那场官司打了多年,1900年前,许多作曲家没有为萨克管创作作品,因为他们不知道萨克管是否能够生存下来。

然而,萨克管却成为管乐队中采用的乐器,它既适合在室内演奏,也适合在室外进行演奏时使用。1872年萨克斯被任命为巴黎国家音乐学院首任萨克管教师。这一专业只教授军乐队队员,可是,萨克斯只教了几年的时间。

20世纪初,许多欧洲军乐队来到北美大陆巡回演出。当时军乐非常流行,许多社团都有军乐队。那时,周末最为流行的娱乐是在公园里野餐,聆听音乐会。有些法国的军乐队还将萨克管独奏作为音乐会的重要节目。

也就是在那些早期军乐队巡回演出之后,一些萨克管演奏者在主要是法国人的居住区,即美国的路易斯安那州定居下来,此时正值新奥尔良的迪克西兰爵士乐中的单簧管演奏者发现了萨克管最基本的自然指法以及与单簧管的相同之处,才使萨克管的地位得以提高,一下进入了早期爵士乐。当路易斯·阿姆斯特朗离开新奥尔良到北方时,萨克管已经被认为爵士乐“王”了。西得尼·比切特是一位美国爵士乐高音萨克管乐手,当时他的演奏技艺誉满整个北美和欧洲。

当萨克管与爵士乐和杂耍歌舞表演音乐发生联系之后,却被正统音乐作曲家抛弃了大约有25年。1903年,德彪西很不情愿地为波士顿的霍尔夫人——一位极为富有的女人创作了一部中音萨克管和管弦乐队的作品《狂想曲》(一首非常优美的作品),当时的德彪西生活很拮据。霍尔夫人是一位哮喘病患者,她成为一名优秀的萨克管演奏家。她的丈夫是《纽约时报》的主编。多年来,霍尔夫人从多方面帮助波士顿交响乐团。她还专门请丹迪、洛夫莱尔以及其他的著名作曲家为萨克管创作作品。

65

20世纪20年代之前,C调旅行萨克管是北美最为流行的乐器之一。汤姆·布朗组织了一支极受欢迎的萨克管合奏团。他们到世界各地巡回演出。他们告诉听众萨克管可以“大笑”,可以“咯咯”笑,可以“大喊大叫”,还可以学小鸡叫、学青蛙叫。听众非常喜欢萨克管的这些特点。有人还出版了一本名为《怎样在五课内学会萨克斯各显神通》的教程。

直至20世纪30年代,两位欧洲萨克管独奏家S.拉西尔和M.米尔才又重新开始,在正统音乐会上独奏,重新激发起正统音乐作曲家对1842年由萨克斯发明的乐器的兴趣。

(节选自西南交通大学出版社《管乐之声》张正贤主编)