

來遊滬平俄國新派作曲家及鋼琴師亞歷山大車列浦傑

Alexandre Tcherepnine的略傳與其著作的特色

蕭友梅

(一) 略傳

先說他的姓名。因為俄文不大通行，所以各國翻譯出來的略有不同之處。譬如德文拼作 Alexander Nikolajewitsch Tscherepnin，英文拼作 Alexander Nicolaievitch Tcherepnin，但是他本人喜歡用法文拼成的 Alexandro Tcherepnino 并且省去第二個名字不用。（以後用車代表）。

我們知道有創作音樂的天才家，很少帶有遺傳性的，但是車氏剛剛是例外。他的父親 Nicolai Tcherepnino（1878年生）亦是彼得堡國立音樂院出身，大作曲家 Rimsky-Korsakoff 的高足，曾任前彼得堡帝國歌劇院指揮多年，并繼 Rimsky-Korsakoff 之後在彼得堡音樂院任教授之職，著作頗多，有名近代俄國作曲家如 Stravinsky, Prokofieff, Oboukoff 等均出其門下。他的祖母也是德國 Leipzig 鋼琴名家 (Maria Kind)，他的母親 (Marie Benois) 是法國名畫家之女。車氏生在這種濃厚音樂藝術的家庭中，常常和作曲家藝術家有接觸的機會，加以家學淵源，毋怪乎他的創作天才從童年起即能陸續發展了。

車氏生在一八九九年，他的普通教育是從一個德國學校得來的，十八歲（1917年）畢業中學時，幾乎要入大學習法律，後來因為他的音樂根底太好，遂決意進彼得堡音樂院，跟他的父親及 Sokolow 學理論作曲，跟 Anna Essipov（著名波蘭鋼琴家及教育家 Leschetizky 的高足）學鋼琴。車氏對於作曲及鋼琴既有特別天才與基礎而且又十分勤奮，故在學一年，成績的優良勝人十倍，各教授均為之驚異。當時俄國發生革命，有貴族血統的 Tcherepnine 家，自然不能不離開彼得堡，那時他父親剛被任命做高加索 Tiflis 的國立音樂院院長，於是全家搬到 Tiflis 去。歐戰後俄國生活異常困難，高加索一帶尤甚。老車氏所得薪水，不足維持一家，所以小車氏也不能不做些零碎工作（如為人伴奏及寫譜等）以謀生活。

但是自從 Tiflis 變作 Georgia 小國的首都，政治勢力時時改變，德國軍隊撤退之後，土耳其，英，法，希臘軍隊相繼佔領。到1921年赤軍再來，於是車氏一家又不得不逃難，歷盡許多艱苦才遇到一隻滿載 Armonia 難民的意大利船，把他們一家運到君士但丁（土國舊都）。車

家把所有衣物連結婚戒指一律變賣，始得些少盤費經過馬塞耳到達巴黎。那時車氏一家生命已無危險，但是衣食住三項尚毫無把握。幸而他父親歐戰前在巴黎還有幾個朋友，否則真不堪設想了。Tischer 博士說：『無論是甚麼人，像車家這種情形，在巴黎尋訪舊友時，必定有一番特別的經驗』。他們雖然得到舊朋友的幫助，但是仍舊要加倍的工作。最後車氏得巴黎音樂院鋼琴系主任 Philipp 教授的免費教練，遂逐漸成名。起先做意大利女小提琴師 Fasciari 的伴奏員在英國住了兩年，後來在德國同大提琴師 Hokking, Gruemmer 二人合作，因此在英德兩國頗有名聲。他的作品法，英，德三國出版家均樂為之出版；他的歌劇在德國 Weimar, Dresden 在奧國 Salzburg，在捷克京城 Prag 都有表演過，最後又赴美國各大都會舉行演奏會。所以除掉赤俄之外歐美音樂界莫不知有 Tcheropnino。本年車氏偕同其夫人(美國人)更作環球的旅行，已於四月初由美國抵滬，先後在國立音樂專科學校，美國婦人俱樂部，大光明戲院，聖約翰大學演奏，頗受聽衆的歡迎；現赴北平小住，在平津尚有幾次的演奏，暑假期內擬赴日本避暑，九月底再行返滬，沿途探訪各地民調做將來作曲的資料。在滬時記者曾往訪數次對於車氏天資的超絕，態度的和藹，與夫勤奮工作(雖在旅途中每日上午至少工作四小時)虛心研究，寫譜精細等等，十分佩服不置，因此更令人相信真正的名譽沒有不勞而得的了。

(二) 著作

車氏富於著作力，二十五歲時已有著作三四十種，為近代作曲家所罕見。他的作品包含鋼琴曲，細樂曲，管絃樂隊曲，歌曲及歌劇五種。他的最初作品三首(均是鋼琴曲)是為耶穌誕及其父母，祖父母生日或命名日作的 (Op. 1, 與 Op. 2 之 No. 1, 2, 3)。Ballet "Ajantas fresco os" (譯名「覺悟之路」) 是 1923 年應 London Anna Pawlowa 夫人的懸賞作的。這套 Ballet 帶有印度宗教的色彩。1928 年作的歌劇 "Ol-Ol" 純粹用俄國的背景；第二套歌劇 "Die Hochzeit der Soboida" 1933 年作成，同年四五兩月在維也納國民歌劇院演唱，極受該地人士的歡迎。在美國得過頭獎的作品，還有管絃樂隊曲 "Magna Mater" (Op. 41.)，大小提琴二部曲 Duo for Violin and Cello Op. 49. 絃樂曲四部曲 2nd Quator Op. 40 鋼琴絃樂五部曲 Quintett Op. 44 等數種。

當車氏到 Tiflis 的第二年，(時十九歲)就擔任該地歌劇院的音樂指揮，一直到 1921 年才離開 Tiflis，在這三四年內車氏已飽聽高加索的半東方的曲調，所以在他的作品中常流露出歐亞合璧的性質。本來俄國東部曾被蒙古民族統治多年，像俄國俗語說：『剝掉一個俄國

人的皮，就露出一個蒙古人的骨」，所以一個俄國人的作品具有東方的色彩，并不算希奇的事。像Rimsky-Korsakoff的“Scheherazade”，Borodin的“Polowetzer Taonzo” aus Igor, Balakirew的“Tamor”與“Islamey”曲，都有這種特色。所以車氏亦相信真正俄國的音樂，非含有歐亞的理想和性質不可。他最近在柏林 Benno Balan 公司出版的大小提琴二部曲 Duo for Violin and Cello Op. 49，正是用藝術手段把歐亞的樂曲體裁聯合成的第一次試作，并且命名為『歐亞集卷一』(Eurasisches Heft I)。

茲將車氏的作品分類寫在下邊（截至1933年止）順便把出版所名字和地址一齊錄出，以供愛好研究者的參考：

Alexandre Tcherepnine 的作品一覽表

出版所

PIANO

Op. 1	Toccata D minor N I	Belaieff
Op. 2	N. 1 Nocturne G sharp minor	Belaieff
	N. 2 Danse F major	Belaieff
Op. 3	Schezo G minor	Durand
Op. 4	Sonatine romantique	Durand
Op. 5	Bagatelles	Heugel
Op. 6	Petite Suite	Durand
	Marche. Chant sans paroles. Berceuse.	
	Scherzo. Badinage, Humoresque.	
Op. 7	8 pièces sans titres	Durand
Op. 8	N. 1 Nocturne E flat minor	Durand
	N. 2 Danse E flat minor	Durand
Op. 9	8 Préludes	Heugel
Op. 10	Feuilles libres	Durand
Op. 11	5 Arabesques	Heugel
Op. 13	9 Inventions	Eschig
Op. 18	10 Études	Heugel
Op. 19	2 Novelettes	Heugel
Op. 20	Toccata N. 2 in G minor	Simrock
Op. 21	6 Etudes de travail	Heugel
Op. 22	Sonata A minor	Heugel
Op. 23	4 Préludes nostalgiques	Heugel

Op. 24	4 Préludes	Durand
Op. 27	Transcriptions slaves Bateliers de Volga. Chanson pour la chérie. Grandrussienne. Le long du Volga. Chanson tchéque.	Heugel
Op. 28	Canzona	Simrock
Op. 31	4 Romances	Universal Edition
Op. 36bis	Historie de la petite Thérèse de l'enfant Jésus	Durand
Op. 39	Message	Universal Edition
Op. 39bis	Voeux Pour mon Saint. Pour ma famille. Pour le Sentiment. Pour le bonheur bourgeois Pour le travail. Pour la vie.	Durand
Op. 46	Entretiens	Dorand
Episodes (Priskaski)	Chanson. Moment musical. Humoresque. Feuillet d'Album. Scherzando. Berceuse georgienne. Danse lente arménienne. Papillon. Jeux. Petite gavotte. Fantoche. Capriccio.	Heugel
Etude de Concert		Hamelte
Intermezzo		Schott's Söhne

TRANSCRIPTIONS

Russian church composers of 18th century (Bortniansky, Bercsovsky, Degtiareff)	Chester
A. Rubinstein Nocturne in F major	Durand
Domonico Zippoli All offertorio	Ricordi

TWO PIANOS

Op. 12	First Piano Concerto F Major	Chester
Op. 26	Second Piano Concerto A minor	Heugel
Op. 48	Third Piano Concerto in B	Schott's Söhne

Violin and Piano

Op. 11	N. 5 fifth Arabesque	Heugel
Op. 14	Sonata F major	Durand
Op. 43	Elegie	Durand
Romance	A major	Simrock

Cello and Piano

Op. 25	Rapsodie Georgienne (originally for Cello and orchestra)	Durand
Op. 29	Sonata in D N. 1	Durand
Op. 30	Sonata N. 2 in G Sonata N. 3 in F sharp	Universal Edition Universal Edition

- Op. 38 "Violoncelle bien tempéré" (12 Préluder) Durand
 Op. 37 N. 2 "Mystère" Universal Edition
 O-d-e Durand

Violin, Flute and Piano

- Op. 33 Concerto da camera Schott's Sohne
 (originally for Flute, Violin and chamber orchestra)

Violin and Cello

- Op. 49 N. I Duo Benno Balan

Violin, Cello and Piano

- Op. 34 Trio Durand

Stringquartet s

- Op. 36 Ith Quatuor (l'Offrande à l'Amour de la Sainte Thérèse Schott's Sohne
 de l'enfant Jésus)
 Op. 40 2nd Quatuor Durand

Piano and Stringquartet

- Op. 44 Quintett Universal Edition

Piano, Violin, Cello and String orchestra

- Op. 47 Concertino Universal Edition

Chamber Orchestra

- Op. 33 Concerto da Camera for Flute, Violin and chamber Schott's Sohne
 orchestra (Orchestra: 2 Horns, 2 Trumpets, Timpani,
 Strings)
 Op. 37 N. I Ouverture Universal Edition
 (Orchestra: Clarinetto, 2 Horns, 2 Trumpets and strings)
 Op. 37 N. 2 "Mystère" for Cello and orchestra Universal Edition
 (Orchestra: Cello solo, Flauto 2 Corni, 2 Trombe,
 Batteria and Strings)
 Op. 37 N. 3 "Pour un entrainement de boxe" Universal Edition
 (Orchestra: Flauto, Clarinetto, 2 Corni, 2 Cornetti,
 Batteria, Strings)

Violin and Salon Orchestra

- Romance Simrock

Cello and Orchestra

- Op. 25 Rapsodie Georgienne Durand
 Op. 37 N. 2 "Mystère" Universal Edition

Piano and Full Orchestra

- | | | |
|--------|-------------------------------|----------------|
| Op. 12 | First Piano Concerto F major | Chester |
| Op. 26 | Second Piano Concerto A minor | Heugel |
| Op. 48 | Third Piano Concerto in B | Schott's Söhne |

Full Orchestra

- | | | |
|--------|--|-------------------|
| Op. 41 | Magna Mater | Universal Edition |
| Op. 42 | Symphonie in E | Durand |
| Op. 45 | Festmusik (Suite from the Opera "Die Hochzeit der Sobeide) | Universal Edition |
| Op. 50 | 5 Russian Dances | Benno Balan |

Songs

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|
| Op. 15 | 6 melodies (Gorodezky) | Durand |
| Op. 16 | 8 melodies (Gorodezky) | Heugel |
| Op. 17 | "Haltes" (10 melodies) (Gorodezky) | Heugel |
| Vocalise | | Leduc |
| Contented men (Tourgénieff) | | Chester |

Operas

- | | | |
|--------|---|-------------------|
| Op. 35 | "Ol Ol" (in 5 scenes) (Andreef) | Universal Edition |
| Op. 45 | Die Hochzeit der Sobeide (in 3 acts) (Hoffmansthal) | Universal Edition |

Ballets

- | | | |
|--------|-----------------|-------------------|
| Op. 32 | Ajanta Frescoes | Universal Edition |
| Op. 37 | N. 3 "Training" | Universal Edition |

附錄：各出版所地址

Durand	4 Place de la Madeleine <i>Paris</i>
Heugel	2 bis Rue de Vivienne <i>Paris</i>
Eschig	48 Rue de Rome <i>Paris</i>
Hamelle	22 Boulevard Malesherbes <i>Paris</i>
A. Leduc	175 Rue St. Honore <i>Paris</i>
Ricordi	18 Rue de la Pepinière <i>Paris</i>
Benno Balan	43 Mommsenstr. Berlin-Charlottenburg (Germany)
Schott's Söhne	<i>Mainz</i> (Germany)
Belaieff	Dorrienstrasse 13 <i>Leipzig</i> (Germany)
Simrock	Edition Benjamin und Simrock <i>Leipzig</i> (Germany)
Universal Edition	6 Karlsplatz <i>Wien I</i> (Austria)
Chester	11 Great Marlborough Street <i>London W 1</i>

(三) 車氏著作的理論上的基礎

車氏著作最顯著的特點，就是用他所發見的九級音階（亦名九聲音階）做理論上的基礎，作出成許多樂曲。在他的Op. 21, 6 Etudes de travail（第二十一編六首練習曲）和Op. 38 Violoncelle bien temperé 12 Préludes（第三十八編平均調律大提琴序曲十二首）應用得最多。現在把這九級音階的組織及應用法略為介紹於下：

據車氏說他童年時常喜歡在鋼琴上彈奏各種音階，但各種音階之外，自己覺得最有趣的，就是每隔三個半音之後，來一個個半音，由下而上再由上而下（如例一，）照這樣的組織（ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ ）上行下行亦不過是一個六級音階。後來學了些理論之後，覺得音階有些不完全，於是把上行下行兩段拚成一個九級音階，結果非常滿意，因為在理論上看來這個九級音階不外由三個四級音階（Tetrachord或譯為四聲音階）相疊組成，每一個四級音階的組織完全一樣（即半音十全音十半音如例二，）。於是非常歡喜，立刻利用牠作曲。九級音階既有如此合理的組織，當然可以演成十二個到十六個調，即從C, F, G, D音起先排成四個調（如例三，四，五，六之甲，），再從這四個調的第四音起照樣排成E, A, B, #F四調（如例三，四，五，六之乙，），再從E, A, B, #F四調的第四音照樣排成bA, #C, bE, bB四調和這四調等和聲的#G, bD, #A十六調，除等和聲的四調完全相同外，實共得十二個調。

九級音階的轉調亦非常單簡，祇須利用兩調共有的音便可辦到，譬如C調和G調共有的是g, b, be(#d), ba, c, o,（例七，）C調和F調共有的是ba, c, o, f, a, #c(bd),（例八，）；C調和D調共有的是be, g, b, f, a, #c(bd),（例九，）利用這些共有的音一個至三四個，都可轉到G, F, D各調去。這裏要注意的，就是車氏用增三和絃做各調的宮三和絃譬如C調的宮三和絃用c, o, ba(#g), G調的宮三和絃用G, , b be(#d), F調的宮三和絃用f, , a, bd(#c) D調的宮三和絃用d, #f, bb(即#a)其餘各調可以類推。這也是他的作品和舊樂不同的一個特點。

至於九級音階所用Arpeggi音（鏗籟音）和普通大小調所用的亦略有不同，但亦很淺而易懂。就是把九級音階排成兩組，（例十，乙，）每隔一音抽用一個即成車氏的Arpeggi音，例十，甲，就是C調的Arpeggi音，乙，例的黑音符表示Arpeggi之所由生。這個Arpeggi，也是由三個（個半音十全音十個半音）相疊而成。例十一示G調的Arpeggi，例十二示F調的Arpeggi，例十三示D調的Arpeggi，其餘各調可以類推不必贅述了。

車氏又應用構成九級音階的原則（如例一，二所示）在五聲音階上組成第二種九階音階，如例十四（甲）五聲音階上行的組織是：兩律十兩律十三律十兩律十三律，今以l代兩律，

以 $\frac{1}{2}$ 代三律，其式爲 $1+1+\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2}$ 下行照此式排列便得例十四(乙)，(甲)(乙)兩式相併便成第二種九級音階(如例十四丙)，不過組成這種九級音階的三個四聲音階的組織 $(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2})(+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+1)$ ，不如第一種九級音階的整齊，然亦頗有趣味。

車氏近年又引用音樂術語“*Intrapunctus*”(拉丁語:*Punctus intra Punctum*三字合成)來表示他作曲技術的一種。據說這個術語正與“*Contrapunctus*”(對位法)一語相反，對位法是以音對音的法(拉丁語所謂*Punctus contra punctum*)，而“*Intrapunctus*”(英語名*Interpoint*)就是以音對間之法，故可以省譯作『對間法』或『對空法』。在他的作品中應用 *Intra punctus* 的有兩種：第一種是縱的，如例十五所引他的鋼琴五部曲第二章的兩節，鋼琴音奏處適在大提琴音休止之間，好像這幾節樂曲在任何鋼琴音或大提琴奏完處可以垂直切斷似的，所以這種作法叫『縱的對間』法。第二種是橫的，如例十六(甲)所引他的鋼琴五部曲第三章的兩節各部，有這種『對間』作用，但各部聲音是平行的，是不能中途切斷的，所以這種作法叫『橫的對間法』。若把例十六(甲)換作例十六(乙)的寫法，各音的對間和不能中途切斷的現象更顯明得多了。這兩種作法在模範派樂曲(如 Bach, Haydn 的作品)早就已經用過，不過沒有人提出來解釋，車氏新近才用這個術語說明牠，所用術語“*Intrapunctus*”雖新，而作法本來就很舊。

關於節奏上的轉調 *Rhythmical Modulation* 車氏亦常有用到，例十七(乙)的三拍子樂句就是從例十七(甲)四拍子樂句轉變成的，這裏一併錄出以供研究者的參考。

例一 (甲)上行 (乙)下行

例二

例三. (甲) C 調

(乙) E 調

(丙) A 調

或 G 調

例四. (甲) F 調

(乙) A 調

(丙) C 調

或 D 調

例五. (甲) G 調

(乙) B 調

(丙) E 調

或 D 調

例六 (甲) D 調

(乙) F 調

(丙) B 調

C 調 宮三和絃為 c, e, g (♯g).
或 A 調 C 調

例七 共有之音

G 調 宮三和絃為 g, b, be (♯d).
F 調 宮三和絃為 f, a (♯c).

例九 C 調

共有之音

D 調 宮三和絃為 d, ♯f, bb (♯a).

例十 (甲)

例十 (乙)

例十一

例十二

例十三

例十四 (甲) 上行 (乙) 下行

例十五

見 Quintet Op. 44 第二章

例十六 (甲)

見 Quintet Op. 44 第三章

例十七 (甲)

Thema Cello Sonata No. 2, Op. 30

轉為8拍同時節奏改為三拍子