

弦乐流韵

林耀基小提琴教学法回顾

顾文蕾 Wen-Lei Gu / 编著 应龙 / 整理

附CD一张

*The Review
of Lin yaoji's Violin
Teaching Method*

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

弦乐流韵

林耀基小提琴教学法回顾

顾文蕾 Wen-Lei Gu / 编著 应龙 / 整理

*The Review
of Lin yaoji's Violin
Teaching Method*

上海音乐出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

弦乐流韵——林耀基小提琴教学法回顾 / 顾文蕾编著.
应龙整理. —上海: 上海音乐出版社, 2011. 7
ISBN 978-7-80751-806-8

I. ①弦… II. ①顾… ②应… III. ①小提琴-奏法-教学法 IV. ①J622.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第065800号

书名: 弦乐流韵——林耀基小提琴教学法回顾

编著: 顾文蕾 Wen-Lei Gu

整理: 应 龙

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 杨海虹 解华佳 (见习编辑)

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640 × 978 1/8 印张: 26 谱、文: 208面

2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷

印数: 1-3,000册

ISBN 978-7-80751-806-8/J · 741

定价: 68.00元 (附CD一张)

读者服务热线: (021) 64315066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

林耀基大师

林先生作为中国国际小提琴比赛（青岛）评委会主席在新闻发布会上发言

林先生做客中央电视台《音乐人生》栏目

林耀基夫妇在家中合影

治学严谨的林先生

本书作者八岁时在中央音乐学院内与林先生合影

本书作者顾文蕾博士近照

中央音乐学院附中50周年校庆之际，本书作者顾文蕾博士作为金牌学生受邀回校演出，探望恩师林先生

林先生与好友小提琴制作大师梁国辉及顾文蕾母亲邵淳燕女士

《弦乐流韵》这本书的每一句、每一页,都让熟悉我父亲的人们感到若闻其声、若见其人;他生动活泼又富有哲理的教学形象再次展现在我们眼前,他对艺术的执著追求在教学中又复活了,离我们更近了。让我们继续挖掘和发扬他给我们留下的这些极其珍贵的艺术财富,把中国的小提琴事业推向更加繁荣和进步。

林耀基中国音乐基金会主席

冰岛交响乐团演奏家

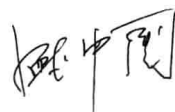
林 蔚

2010年8月18日

林耀基先生不愧为中国当代小提琴界的代表人物,世界一流的小提琴教育家。几十年来在他的带领及大家共同努力下逐渐形成了博采世界各国小提琴学派之众长的中国现代小提琴学派。林耀基先生也成为中国小提琴界享有世界声誉的一代宗师。

中国小提琴学会会长

著名小提琴演奏家

2010年2月4日

作者简介

顾文蕾出生于广州的一个音乐家庭,8岁时赴北京师从著名小提琴教育家林耀基教授,12岁时荣获全国第四届青少年小提琴比赛少年组第一名及中国作品奖第一名,次年获得英国梅纽因国际小提琴比赛少年组第二名,受到中国文化部嘉奖。13岁时顾文蕾只身前往美国最负盛名的朱丽亚音乐学院,师从著名小提琴教育家迪·蕾教授。从朱丽亚音乐学院毕业后考入纽约著名的曼尼斯音乐学院攻读硕士学位,后获印地安那大学音乐系博士学位,并先后担任这三所音乐学院的交响乐团首席。求学期间均获得三所音乐学院历史上的最高奖学金,并先后10次在重大的国际和全美小提琴比赛中获得殊荣。由于成绩突出,荣获美国 PRESSER 音乐基金会颁发的杰出音乐人才奖金。

顾文蕾经常在美国林肯中心、卡内基音乐厅和华盛顿肯尼迪艺术中心演奏,并赴欧洲各国举办个人独奏音乐会,并应邀与国内外许多交响乐团合作在世界各地演出。

《米兰日报》评论顾文蕾的演奏具有“与众不同的音乐个性和非凡的艺术造诣,令人赞叹,难以忘怀”。《纽约世界日报》多次刊载了顾文蕾杰出成就的文章,给予了高度评价。梅纽因大师也对顾文蕾的演奏赞叹不已,称其:“看似一幅画,听像一首诗”。

顾文蕾现任美国著名的劳伦斯音乐学院教授,是当今美国最年轻的小提琴博士和最有才华的小提琴演奏家之一。

编者的话

顾文蕾

无法相信,我最尊敬的林耀基老师竟悄悄地离我们而去了,每念及此,令人悲恸万分。我身居异国他乡,总是怀着无限眷恋之情,追忆林老师指导我学习小提琴演奏的日日夜夜。他给我上课的生动情景和精彩过程还历历在目,如在昨日。他出类拔萃的音乐感觉和上课时的全情投入,对学生的严格要求,以及对艺术的执著追求,让我终生难忘。

我8岁那年,从广州来跟林老师学琴的情景宛若昨日,那时林老师还不到50岁,正值壮年。我来北京的第一个星期天,林老师就带我去颐和园玩。我第一次看到结冰的湖面很好奇,林老师就牵着我的手在湖上走,叮嘱我要踩有脚印的地方,生怕我摔倒。我13岁那年,林老师带我去英国参加国际比赛,上台前,林老师对我说:“好好拉,阿爷相信你!”英国街上很多醉鬼,林老师带我上街都拉着我的手,替我拿琴,生怕我出事。太多太多令我感动的故事……林老师对每一个学生都是这样无微不至的献出爱心的。

这十几年,我带着林老师给我打下的扎实的小提琴基础,在美国继续深造,努力攀登艺术高峰。我跟随了多位享誉世界的老师,但我始终认为林老师是最好的、最棒的。他教学思想、方法的先进性和科学性,那些在教学中蕴含着重要学术价值的精妙论述,那些充满哲学意味又妙趣横生的生动比喻,令人难以忘怀。我现在虽然是美国音乐学院的教授,但我一直在用林老师教我的方法教我的学生。林老师的教学精髓可以用一个“活”字来概括。林老师是世界上最“活”的一个人,这个“活”不光是他热爱音乐、热爱生活的人生态度,更是他活学活用、生龙活虎的教学方式。林老师是世界上最爱学习、最像海绵一样不停汲取营养的人,但同时又是最不爱死读书、读死书的人。他常说:“大自然、生活、我的同事、我的学生,都是我最好的老师。”正是林老师这种永恒的童心和好奇心,使他对音乐永远有新的发现,新的感觉。

这些天,我整理并重温了林老师给我上课时的录音带及笔记,猛然想到:曾有多少小提琴爱好者渴望得到林老师耳提面命的教诲,但有幸成为他执教的弟子仅为少数,对有志于攀登小提琴演奏高峰的人来说,这些仅存的资料无疑是“珍贵的宝藏”。把它整理出来发表,诚为对林老师最有意义的缅怀和敬意,对有志于学习小提琴技艺的同好,亦为难得的学习好教材。有

鉴于此,我将自己跟随林老师上课时的部分笔记整理成《训练篇》、《教学篇》和《实践篇》三大部分,这些内容集中体现了林老师形象化教学的精辟理念。在《训练篇》和《教学篇》中,我只限于文字的整理而不予以改动原意,因此都是林老师教学中原汁原味的语言和内容。另外还记录了林老师对十五首乐曲及对罗德、顿特、维尼亚夫斯基、帕格尼尼等大家的练习曲和随想曲的精辟解说,供同好们对照学习。

为配合学习,从更宽广的范围去理解林老师的教学理念,随书附 CD 一张,是 1991 年 3 月我赴英国参加梅纽因国际小提琴比赛前,林老师在中央音乐学院演奏厅给我上课的原始录音,内容包括一首奏鸣曲、一首协奏曲和两首乐曲。我已将四首乐谱编订好弓法指法,供学习者配合使用。

【在此感谢劳元煦先生(曾任星海音乐学院学刊副主编、星海音乐学院附中副校长)对本书整理工作的大力帮助。同时也感谢上海音乐出版社社长费维耀先生及河南省小提琴学会会长苏达先生对本书书名的建议】。

目 录

题 词	林 蔚、盛中国
作者简介	
编者的话	顾文蕾

训练篇

一、想、听、看、做.....	3
二、运弓与发音.....	8
三、力的正确使用.....	10
四、动静关系.....	12
五、音乐与技术的关系.....	13
六、用挑剔的方法练琴.....	15
七、节奏的框架.....	16
八、把握舞台.....	17

教学篇

一、蜜 蜂.....	[德]舒伯特曲 19
二、前奏曲.....	[德]巴赫曲 20
三、第六奏鸣曲.....	[德]亨德尔曲 22
四、F大调浪漫曲	[德]贝多芬曲 24
五、魔鬼的颤音.....	[意]塔尔蒂尼曲 26
六、谐谑曲.....	[俄]柴科夫斯基曲 28
七、无穷动.....	[意]帕格尼尼曲 30
八、引子与塔兰泰拉.....	[法]圣-桑曲 32
九、吉卜赛之歌（流浪者）.....	[西]萨拉萨蒂曲 34
十、丰收渔歌.....	李自立曲 36
十一、E小调小提琴协奏曲	[德]门德尔松曲 38

十二、“卡门”主题幻想曲·····	[西]萨拉萨蒂曲	41
十三、G小调小提琴协奏曲·····	[德]布鲁赫曲	43
十四、小提琴第三协奏曲·····	[法]圣-桑曲	46
十五、练习曲·····		49
1. 二十四首随想曲（四首）·····	[法]罗 德曲	49
第一首·····		49
第二首·····		50
第七首·····		51
第十一首·····		52
2. 小提琴练习曲（随想曲）（作品35）二首·····	[奥]顿 特曲	54
第八首·····		54
第十二首·····		55
3. 小提琴随想曲（作品18）二首·····	[波]维尼亚夫斯基曲	56
第二首·····		56
第八首·····		57
4. 二十四首随想曲（作品1）三首·····	[意]帕格尼尼曲	59
第五首·····		59
第六首·····		60
第十一首·····		61

实践篇 [附CD一张]（由顾文蕾博士编订弓法指法）

一、G小调第二小提琴奏鸣曲·····	[意]阿尔比诺尼曲	65
二、传奇曲·····	[英]戴留斯曲	71
三、谐谑曲·····	[俄]柴科夫斯基曲	76
四、B小调第三小提琴协奏曲·····	[法]圣-桑曲	83

小提琴演奏：顾文蕾

现场指导：林耀基教授

钢琴指导：商澄宋教授

演奏地点：中央音乐学院演奏厅

目 录

G小调第二小提琴奏鸣曲	[意]阿尔比诺尼曲	1
传奇曲	[英]戴留斯曲	11
谐谑曲	[俄]柴科夫斯基曲	22
B小调第三小提琴协奏曲	[法]圣-桑曲	36

训练篇