

小提琴经典练习曲系列

Niccolò Paganini

帕格尼尼24首小提琴随想曲

作品第1号

刘育熙 编订

(546)

小提琴经典练习曲系列

Nicolo Paganini

帕格尼尼
24首小提琴随想曲

作品第1号

刘育熙 编订

黄山书社

Huangsh

ing House

图书在版编目(CIP)数据

帕格尼尼 24 首小提琴随想曲/(意)帕格尼尼作曲;刘育熙编订. - 合肥:黄山书社,2001.6
ISBN 7-80630-632-3

I. 帕… II. ①帕…②刘… III. 小提琴-随想曲 IV. J657.214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 033813 号

出版发行:黄山书社

社 址:合肥市金寨路 381 号

特约编辑:陈六如

责任编辑:徐 力

排 版:LCS 音乐工作室

印 刷:安徽新华印刷厂

开 本:635×927 1/8

印 张:7

谱 面:50 页

版 次:2000 年 6 月第 1 版

印 次:2001 年 6 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-80630-632-3/J·43

定 价:14.00 元

ISBN 7-80630-632-3

9 787806 306321 >

符号、术语对照表

	下弓
S p.	弓尖
Fr.	弓根
H. B.	半弓
U. H.	下半弓
U. 1/3	下三分之一弓
M. 1/3	中三分之一弓
	保持音
II	在A弦上奏
IV	在G弦上奏
	手伸展到次一个把位
★	注释或参见提示文字
0 1 2 3 4	指法

V	上弓
M.	中弓
G. B.	全弓
O. H.	上半弓
M. H.	中半弓
O. 1/3	上三分之一弓
	重断弓或跳弓
	重断弓
I	在E弦上奏
III	在D弦上奏
	手指保留在弦上
+	左手拨弦

注意：有时在音符的上下方各有一组不同规律的指法，不要中途交叉使用。括弧内的指法为参考使用。

a tempo 还原速
 Ad libitum 任意、自由的
 Adagio 慢板
 Agitato 激动、兴奋的
 Allegretto 小快板
 Allegro 快板
 Allegro assai 很快的快板
 Amoroso 深情地
 Andante 行板
 Coll' 8va--- 用八度演奏
 Coll ottava 用八度演奏
 Con espressione 富于表情地
 Corrente 库朗舞曲
 cresc. 渐强
 D. C. al Fine. 从头演奏到终止处

D. C. al corrente 反复到头至终止处
 D. C. senza replica 从头到终止处不再重复
 decresc. 逐渐减弱
 detache 饱满广阔的分弓
 dim. 渐弱
 dolce. 柔和地
 Finale 结尾
 Fine. 终止
 Ia volta 第一遍演奏
 Iia volta 第二遍演奏
 imitando il Corno sulla 模仿圆号
 La melodia ben contando 富于旋律的
 legato 圆滑奏出
 Lento 缓板
 Maestoso 庄严雄伟

Marcato 用力、加强的
martellato 槌弓奏法
minore 小调
Moderato 中板
molto 很、十分
morendo 渐渐消失
Pizz. 右手拨弦
Poco rit. 稍许减慢
Posato 沉着地
Presto 急板
Quasi Presto 近于急板
restez 保留把位
rit. 渐慢
saltato 跳弓奏法
segue 继续如前演奏
sempre 始终如此
simile 与前相同
smorzando 渐慢而弱
smorzanto 渐慢而弱
Sostenuto 保持速度
spicc. 跳弓
Sul G. 在G弦上演奏
Sulla tastiera imitando il Flauto 靠近指板模仿长笛
Sulla tastiera 靠指板
Tema 主题
Tempo I 还原速如I段
ten. 充分保持时值
Var 1(2、3、……) 变奏1(2、3、……)
Vivace 活泼的快板

帕格尼尼与他的《二十四首小提琴随想曲》

尼科洛·帕格尼尼(Nicolo Paganini),1782年10月27日生于意大利热那亚,1840年5月27日逝于法国尼斯。他短短58年的人生,开辟了小提琴艺术的新纪元。帕格尼尼身处由法国大革命引发的整个欧洲新旧思想与政治势力激烈交锋、风云变幻的年代。他一生以敢于反抗的叛逆性格藐视封建与宗教的特权,并以充满激情、狂放不羁的浪漫主义艺术家的姿态登上欧洲大舞台。同时他又以绝世的才华,非凡的想象力冲破传统艺术教条的桎梏,空前地发展与创新了小提琴的技巧,把小提琴的艺术表现力提高到崭新的水平。帕格尼尼的天才实践让人类心灵手巧的天性在小提琴这个小小的艺术载体上发挥得淋漓尽致。

19世纪初期,浪漫主义艺术思潮虽然已在欧洲出现,但在小提琴艺术领域中,占统治地位的仍是在高级沙龙中为少数贵族演奏的法国古典学派,其特点是矫揉造作的抒情与精美但脆弱的技巧。帕格尼尼的登场不仅是对欧洲乐坛而且是对整个欧洲文化界的巨大冲击——在传统艺术卫道者们的眼里,帕格尼尼的艺术简直是“惊世骇俗”。他们认为帕格尼尼对传统艺术规则的“践踏”,已超过了他们所能容忍的限度。但是,“人民是真正的英雄”,“时间能说明一切”。帕格尼尼的琴声响遍意大利,接着又连续征服了维也纳、柏林、华沙、布拉格、巴黎、伦敦等欧洲名城的广大听众。帕格尼尼的演奏,狂飙般席卷了当时号称世界文化中心的欧洲大陆,其辐射力波及整个欧洲人文领域。首先是掀起了19世纪上半叶欧洲乐坛的浪漫主义艺术热潮。受到帕格尼尼的影响与鼓舞,后来成就为大师级音乐家的不乏其人。舒曼在听了帕格尼尼的演奏后说:“他的演奏怎能不使人乐而忘形!在他的双手挥动下,就连极其枯燥的练习曲也能冒起熊熊的火焰。”李斯特在巴黎初次听到帕格尼尼的演奏时,激动得不能自己,认为“在面前突然出现了一个任何人无法设想的新天地”。被深深震撼的李斯特当即下定决心要攀登钢琴艺术的高峰。后来,比帕格尼尼多活了46年的李斯特终于成为划时代的钢琴巨人。在华沙,青年肖邦也为帕格尼尼的演奏而倾倒。1831年至1832年帕格尼尼在巴黎举行的系列音乐会达到他演奏艺术的巅峰。人们怀着“哪怕倾家荡产,也要去听帕格尼尼的音乐会”的心情争先恐后地去欣赏他的演奏。柏辽兹当时写道:“在这个已被革命动乱与霍乱吓得麻木不仁的城市,帕格尼尼的演奏激起了空前的热情,连普通老百姓也拜倒在他的脚下,被他的音乐激动得忘乎所以。”在意大利,当时在歌剧创作上已享有盛誉的大作曲家罗西尼,也被帕格尼尼的音乐激动得热泪盈眶,两人遂结为挚友。在音乐创作上,帕格尼尼成为李斯特、柏辽兹等浪漫主义大师的典范。舒曼、勃拉姆斯、肖邦、瓦格纳以及后来的拉赫玛尼诺夫等人的创作无不受到帕格尼尼的深刻影响。

帕格尼尼的艺术对19世纪欧洲文学艺术的影响也不可低估。80岁的歌德听了帕格尼尼的演奏后,赞赏他的演奏是“云与火的旋风”、“在琴弦上展现了火一样的灵魂”。诗人海涅这样形容帕格尼尼的演奏:“他的弓子轻轻一挥,时而把我们送到阳光明媚的高空,时而又在我们面前展现骇人的深渊。”许多法国浪漫派艺术巨匠,除作曲家柏辽兹外,再如文学界的巴尔扎克、雨果、司汤达,画家德拉克洛瓦等,也都深受帕格尼尼艺术原则的影响。

帕格尼尼是历史上第一个在舞台上背谱演奏的小提琴家,通过他同时代人的生动描述,我们可以领略到他那令人神魂颠倒的艺术魅力。作为一个划时代的演奏家,他被视为“绝技”与“魔术师”的化身。而他演奏的音乐又绝大多数是他自己的创作,这说明他当然也是一个划时代的小提琴作曲大师。他的作品深受意大利民间音乐即兴风格的影响——首先他的作品都有优美迷人的旋律:饱含深情又充满阳光,虽偶尔流露出淡淡的哀愁,却更多地洋溢着乐观主义的光华。这正是意大利民歌旋律的特征。在他的作品中除了自由发挥的即兴风格,还常常使用大胆的转调手法,而最标新立异的是他大胆创用的许多崭新的演奏手法。由于帕格尼尼同时也擅长吉他演奏与作曲,他对吉他演奏技巧的研究与领悟也启发了他对小提琴演奏手法的开拓。他充分发挥了小提琴音域宽广的特性,在运弓方面让右手更加解放,使发音具有更大的力度变化,在跳弓、连顿弓、抛弓与和弦奏法方面更加灵活自如。而在左手技术方面,他大大发展与开拓了伸张指法、快速双音跑句、远距离跳把、泛音、双泛音、左手拨弦以及用独弦演奏大段旋律或整首乐曲,还有非五度定弦等全新的演奏手法。正是这些新颖独特的技巧手法使帕格尼尼音乐特有的激情、戏剧性与丰富多样的色彩变化得以升华而精彩至极。这些当时被人视为“绝技”的手法,不仅大大拓宽了小提琴的表现力,而且也

启发了钢琴与其它乐器演奏手法的发展。

由于帕格尼尼前无古人地创新了小提琴的技法,他的令人眼花缭乱的技巧不免让人觉得其作品带有“炫技”的色彩;但纵观他的整个创作,表现火一样的激情仍是他作品的主旨,就像他在德国巡演时柏林的评论家所描述的那样:“小提琴在帕格尼尼的手中,真正像在说话,像在呻吟。不论是大雷雨、深夜的寂静,还是在天空尚未飞回的鸟儿,无不描绘得十分逼真,又充满诗一般的感情。”对帕格尼尼的作曲才华,罗西尼早就断言:“如果他能一生致力于作曲,他一定会超越他同时代所有的作曲家。”

帕格尼尼虽然曾创作了近二百首吉他曲,但小提琴的作品仍是他为人类留下的主要文化遗产,其中有六部协奏曲以及多首根据歌剧、舞剧、民歌主题创作的变奏曲,如《威尼斯狂欢节》、《女妖》、《“摩西”主题变奏曲》以及独奏曲《无穷动》等等,但使帕格尼尼真正名垂千古的还是他的《二十四首随想曲》。帕格尼尼于1801年19岁时开始了随想曲的创作,于1804年至1805年完成于家乡热那亚。这部随想曲集是帕格尼尼生前经他本人同意出版的少数作品之一。联系帕格尼尼当时所处的时代背景与个人生活经历,可以说随想曲集的诞生绝非偶然。从1798年起,多年来在奥地利铁蹄奴役下的意大利北部,迎来了被视为解放者与救星的拿破仑军队。这件震撼了家乡热那亚的事件,使年轻的帕格尼尼热血沸腾。同时在个人生活方面,自1801年起,他终于摆脱了多年来令他感到万般束缚的父亲的庇护,开始了自由自在的演奏家生活;同年这位年轻人又开始了他的初恋。这一切使帕格尼尼激情满怀,加快了与古典艺术传统决裂的步伐。他的热烈幻想与创作灵感像打开闸门的洪水,再也抑制不住。二十四首随想曲正是在这种特定环境中产生的。

这部划时代的杰作一问世,就引起了传统保守派音乐家的一片哗然。在巴黎,以巴依约、贝里奥为代表的法国学院派演奏家与作曲家谁也不相信这些印在乐谱上的音符能够在琴上奏响。在欧洲享有盛名的法国小提琴家拉封(Charle Philippe Lafont, 1781-1839)自告奋勇赶到米兰要与帕格尼尼一决高低。这场在斯卡拉歌剧院的擂台赛以帕格尼尼大获全胜告终。(当然,从历史观点来看,两个截然不同流派的演奏家同台比赛,真是有些可笑!)

帕格尼尼《二十四首小提琴随想曲》诞生近二百年来历史证明,这是一部独一无二的里程碑式的作品,它大大拓宽了小提琴的表现力。本来,“随想曲”是一种作曲家凭幻想自由写作的乐曲的统称,没有刻板固定的曲式。帕格尼尼正是借用了“随想曲”这一宽泛的轻舟,承载了他用无穷想象力创造的奇妙乐思。他在这二十四首随想曲中展现了无限广阔的天地与色彩斑斓的绚丽画面,同时又处处洋溢着火热的生命激情。从中我们不仅可以看到大自然的美景,也可听到人生的感悟。无论是魔鬼的笑声还是孤独者内心的哭泣、激越铿锵的声声马蹄、狩猎场凯旋的号角、怡人的田园风光、黑夜的闪电与旋风,以及那豪迈进取之慨与婉转妩媚的柔情……总之,万种风情皆鸣唱于琴声之中。这些随想曲,富于诗意的幻想与独创性的绝技结合得天衣无缝,真正是艺术与技术完美统一的经典之作。如果仅从小提琴技巧的角度讲,它也无愧是小提琴艺术史上唯一的一部百科全书式的作品。它对后世小提琴艺术发展的巨大推动力,无论怎样强调都是不过分的。事实证明,在它之后所创作的,已跻身小提琴经典文献之列的小提琴作品,无不得到它的启发。尤其是那些脍炙人口的大型协奏曲与技巧艰深的小提琴名曲,从技巧手法的运用上,都能找到帕格尼尼随想曲的影子。它的影响真是无所不在!

帕格尼尼随想曲除了它不朽的艺术价值,对于近两个世纪的小提琴教学而言还有着不可低估的训练价值。多少年来,世界各国一代代高水平的小提琴演奏人才,无一不是通过对这部经典之作的学习与演奏成长起来的。近二十年来中国小提琴教学事业的长足进步,也使这部随想曲集成为我国所有音乐院校小提琴专业学生的必修教材。

本编订本参考了国内外的多种版本,当然仍以最常用的卡尔·弗莱什版与加拉米安版为主要依据并结合本人教学经验编订。

弓法与指法的确定,主要取决于编订者在对原作风格理解与把握基础上的审美取向,还要考虑到多数人演奏的习惯与便利,见仁见智,存在许多可能,永远不会有一个人公认为绝对正确的版本。多种版本的出现,可为演奏者们提供更广阔的选择空间,我想这也是编订者与出版者的初衷。

刘育熙

目 录

1. **Andante** $\text{♩} = 72$ Page 2
mp *simile*

2. **Moderato** $\text{♩} = 60$ Page 5
mp dolce *simile*

3. **Sostenuto** $\text{♩} = 60$ Page 7
 III-IV *f* *tr* *tr*

4. **Maestoso** $\text{♩} = 76$ Page 10
p II-III

5. **Ad libitum** Page 13
V

6. **Adagio** $\text{♩} = 60$ Page 16
p la melodia ben contando 12 12 12

7. **Posato** $\text{♩} = 112$ Page 18
f II-III

8. **Maestoso** $\text{♩} = 72$ Page 20
ff *tr* *tr* III

9. **Allegretto** $\text{♩} = 84$ Page 22
 sulla tastiera imitando il Flauto *p dolce*

10. **Vivace** $\text{♩} = 66$ Page 24
f martellato

11. **Andante** $\text{♩} = 52$ Page 26

12. **Allegro** $\text{♩} = 84$ Page 28
p sempre legato

13. **Allegro** $\text{♩} = 72$ Page 30
p dolce

14. **Moderato** $\text{♩} = 100$ Page 31
f *V* *simile*

15. **Posato** $\text{♩} = 112$ Page 32
p II-III *f* *p*

16. **Presto** $\text{♩} = 112$ Page 34
f *f* *f* *f*

17. **Sostenuto** Page 36
f

18. **Corrente** $\text{♩} = 80$ Page 38
 IV *f*

19. **Lento** *V* *III-IV* *II-III* **Allegro assai** Page 40
p *pp* *p*

20. **Allegretto** $\text{♩} = 66$ Page 42
mp dolce

21. **Amoroso** $\text{♩} = 66$ Page 43
 III-IV *f* *mf con espressione*

22. **Marcato** $\text{♩} = 69$ Page 44
f *p* *f*

23. **Posato** $\text{♩} = 92$ Page 46
f *V*

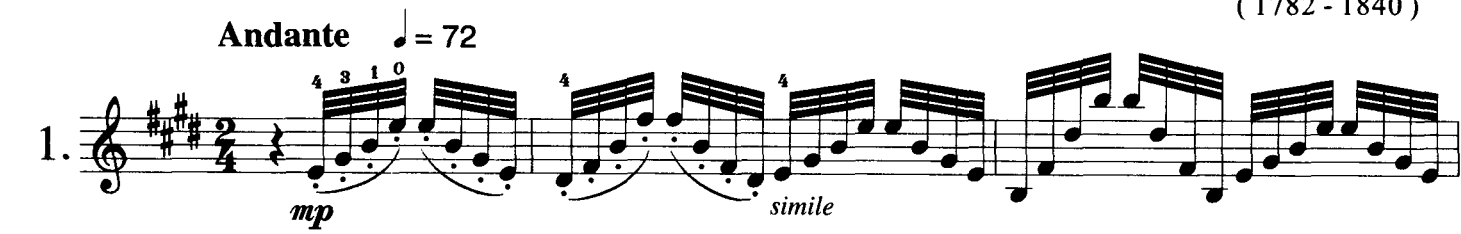
24. **Tema** **Quasi Presto** $\text{♩} = 126$ Page 47
 la volta *mf* *IIa volta p*

24首随想曲

刘育熙 编订
(LIU YU-XI)

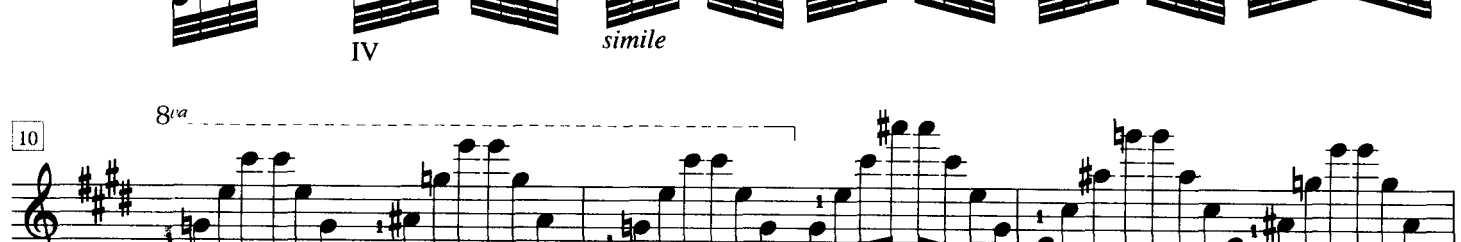
[意] 尼·帕格尼尼
N. PAGANINI Op.1
(1782 - 1840)

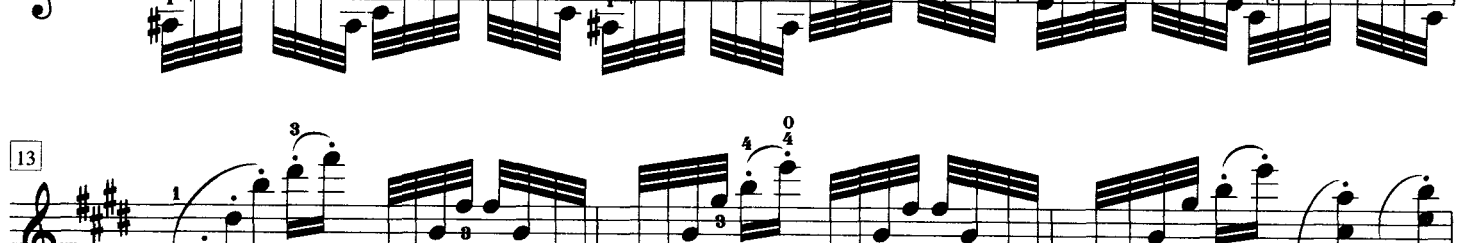
Andante $\text{♩} = 72$

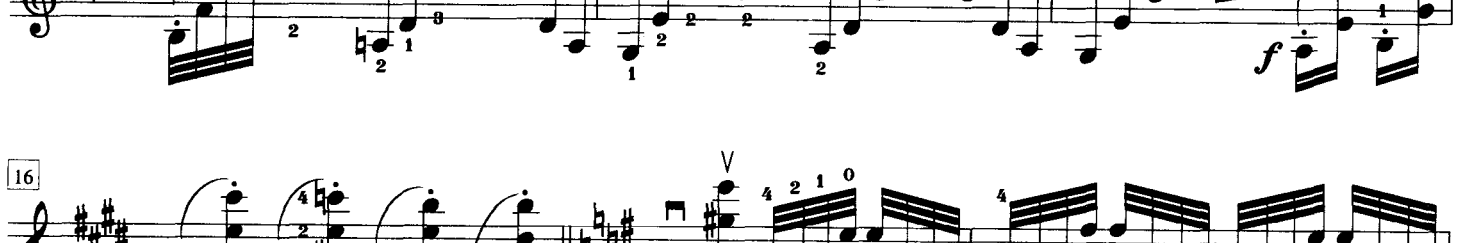
1.

4.

7.

10.

13.

16.

19.

22

25

28

31

34

37

40

43

46 *simile*

49

52 *p* *f*

56

59 *p*

62 *f*

65 *p*

68 *f* *p*

71

74 *cresc.* *f*

Moderato $\text{♩} = 60$

2. mp dolce *simile*

4 *simile*

8 III

12 *f*

16 *mf*

20

24 *f*

28 III IV *simile*

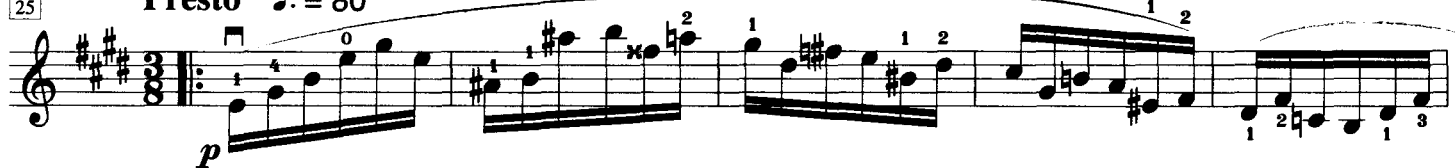
31 III IV III 1

This page of musical notation is for a guitar piece, likely in the key of D major (two sharps). It consists of ten staves of music, each beginning with a measure number in a box. The notation includes various musical elements:

- Staff 35:** Starts with a treble clef, a key signature of two sharps, and a forte (*f*) dynamic. It features a series of eighth and sixteenth notes with fingering numbers (1, 3, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 4). A 'V' symbol is placed above the first measure.
- Staff 38:** Continues the melodic line with similar fingering. A 'V' symbol is placed above the first measure, and Roman numerals 'IV', 'II IV', 'III', and 'IV' are placed below the staff.
- Staff 42:** Features a 'V' symbol above the first measure and Roman numerals 'III' and 'IV' below the staff.
- Staff 45:** Continues the melodic line with various fingering numbers.
- Staff 48:** Includes a 'smorzando' (diminuendo) instruction below the staff.
- Staff 51:** Starts with a piano (*p*) dynamic. It features a series of eighth and sixteenth notes with fingering numbers. A 'V' symbol is placed above the first measure.
- Staff 54:** Continues the melodic line with various fingering numbers.
- Staff 57:** Includes a 'restez' (rest) instruction below the staff.
- Staff 60:** Starts with a treble clef, a key signature of two sharps, and a forte (*f*) dynamic. It features a series of eighth and sixteenth notes with fingering numbers. A 'V' symbol is placed above the first measure, and Roman numerals 'I II', 'III', and 'IV' are placed below the staff.
- Staff 63:** Continues the melodic line with various fingering numbers. A 'ff' (fortissimo) dynamic is indicated below the staff.

7

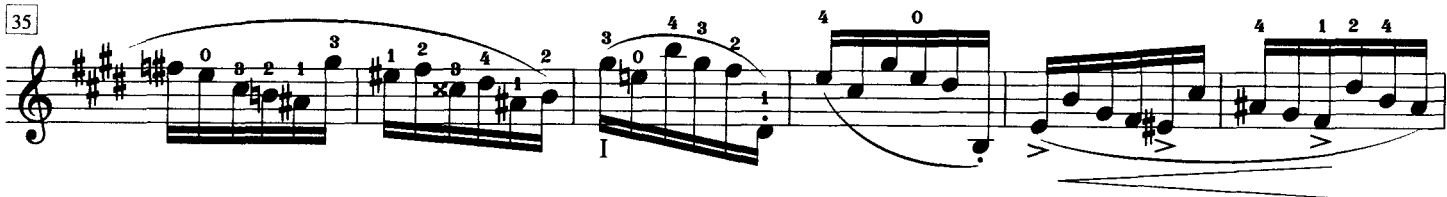
25

Presto $\text{♩} = 80$

30

35

41

47

53

58

63

68

73

78

83

88

93

98

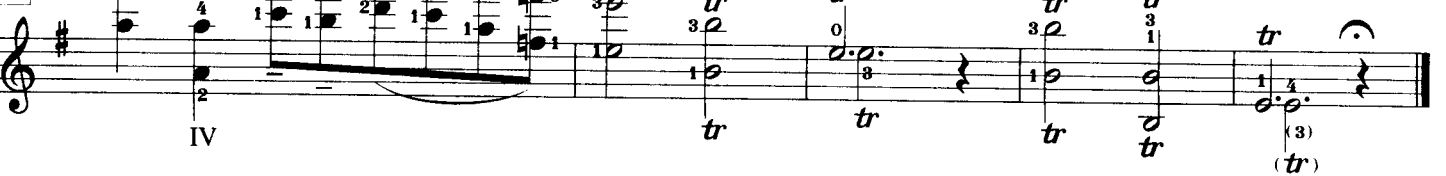
Sostenuto

III-IV-

103

108

Maestoso ♩ = 76

II-III - - - - -

4. *p* *f* *p*

6. *f*

11. *f*

17. *p* *p*

20. *mf*

23. *p*

26. *mf* *f*

29. *tr* *ten.*