

黄忠伯 / 黄晨星 / 编著

XIAO TI QIN TONG ZHU YIN DIAO YIN JIE PAI YIN

小提琴 同主音调 音阶琶音 集成

四个八度

百花洲文艺出版社

社

JICHENG

小提琴 同主音调 音阶琶音 集成

XIAOTIQIN
TONGZHUYINDIAO
YINJIEPAYIN
JICHENG

四个八度

□黄忠伯 / 黄晨星 / 编著

图书在版编目(CIP)数据

小提琴同主音调音阶琶音集成/黄忠伯,黄晨星编著.

南昌:百花洲文艺出版社,2001

ISBN 7-80647-302-5

I. 小... II. ①黄... ②黄... III. 小提琴—奏法

IV. J622.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 037393 号

书 名:小提琴同主音调音阶琶音集成
编 著:黄忠伯 黄晨星
出 版
发 行:百花洲文艺出版社(南昌市新魏路 17 号)
经 销:各地新华书店
印 刷:南昌市红星印刷厂
开 本:640mm×935mm 1/8
印 张:15.5
字 数:23 万
版 次:2001 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
印 数:1-2200
定 价:30.00 元
书 号:ISBN 7-80647-302-5

邮政编码:330002

(江西文艺版图书凡属印刷)

序

音阶练习历来为有经验的教师所重视,它在小提琴训练中有着举足轻重、不可替代的重要作用。对于这一点,并非所有的小提琴学生(包括专业学生)都能透澈理解。记得还是在我的学生时代,就听说作为小提琴艺术一代宗师的海费茨非常重视音阶练习,如果有学生想请他授课,他首先要听你拉十分钟音阶,然后再决定是否跟你上课。他认为音阶是小提琴技术最重要的方面,它能增强各个把位演奏的把握性和双手的配合能力。他说:“假如我有半小时练琴时间的话,我就用二十分钟练习各种类型的音阶和颤音,剩下十分钟练乐曲。”可见他对音阶练习的重视程度。

目前国内出版的音阶教材不少,这对促进我国小提琴艺术的发展起了良好的作用。我认为对于音阶练习也应不断更新观念,要和当代小提琴教学和演奏的理论和实践接轨,要努力反映和吸取当代小提琴教学的理念和成果,以提高音阶练习的水平和效果。我还认为要根据学生训练的需要来选择音阶练习,更提倡能够创造性的运用音阶教材,为学生们的演奏打好扎实的基础。

黄忠伯教授等编著的这本《小提琴同主音调音阶琶音集成》有着自己的特点,它音域宽,音程跨度大,手型转换较复杂、多样,因而有助于提高左手技巧和增强控制声音的能力。本教材采用同主音调的形式进行“集成”,内容涵盖面广又不失其条理和逻辑性,而且不乏新意。如在弗莱什音阶的基础上,设计了九种分解和弦,使之包括了古典和声最常见的和弦形式,同时进行了合理的排序,并统一运用到单音和双音练习之中(特别是在三度、六度双音练习中编写了琶音内容);在双音练习中,除了传统的级进练习之外还有跳进练习;在泛音练习中编写了三、六、八度双音音阶,使得双泛音有了新的练习材料和语汇;以及编写了民族五声调式组合形式的双音音阶等。这些都应该是全面音阶练习中的有机组成部分,但却又都是在我国现有出版的教材中没有的或少见的。因此,对目前来说,这无疑丰富了小提琴音阶教材,我相信对提高小提琴演奏水平会大有益处。

郑石生

2000年8月

前 言

在小提琴教学和训练中,音阶练习一直是最主要的内容之一,它对提高演奏者技术能力和艺术水平有着极重要的意义。伟大的小提琴家海菲茨曾说过:“小提琴演奏技术的基础就是音阶”。他希望有才能的学生要“拿出四分之三的时间来练习音阶”。几十年来,我国已出版了多种有关小提琴音阶练习的教材(包括外国和本国的),推动了我国小提琴演奏和教学的发展。但笔者认为,至今为止,无论是在教材建设上还是在训练和教学实践中,四个八度的音阶练习还是一个急待加强的领域,不少演奏者对它认识不足,重视不够。四个八度音阶练习的价值是决不可低估的,它的意义远不止是增加了一个八度音域。更重要的是,这对于提高左臂的肩、肘、腕、指在演奏中的协调性,增强手指在换把中的主导性和适应性,改进运弓发音,提高声音质量等方面都大有帮助。因此不仅高级程度的演奏者要加强这方面训练,中等以上程度的学生适度的接触四个八度音阶也是有好处的。基于以上考虑,笔者编写了这本四个八度音阶练习。为了使练习更全面,内容更完整,结构更具有逻辑性,本书特别在琶音、双音、泛音以及民族调式等方面,设计了一些常规练习中没有的新项目。现将本书的一些主要特点简介如下。

调式 采用同主音调组合的办法编排。因为调式色彩、调式音准、不同调式的指法差异和特点等,放在同名调范畴内进行练习、比较和认识,更易于取得较好的收效。大、小调(采用自然大调式、旋律小调式)音阶后面都加上了分解三度(分解三度代表了最典型的交叉指法)。民族五声调式没有按宫、商、角、徵、羽的顺序编排,而是按五度相生的近关系调排列,相邻调式之间只有一个音不同,有助于对比(见下谱)。

琶音 除了在大、小调单音部分有分解和弦练习外,而且在十度以外的双音练习中全部编排了分解和弦练习,这样可使练习者从不同的方位和角度去感受和演奏和弦。单音部分的分解和弦除了常见的上行、下行直线型旋律线外,还增加了波浪型旋律线练习,这样更贴近音乐作品的实际,同时增加了训练强度。和弦类别是在卡尔·弗莱什音阶体系的基础上补充了两种,包含了九种常见的和弦形式:大、小三和弦原位和第一、二转位;增三和弦;减七和弦(含减三和弦)和大小七和弦。单音、双音的分解和弦都是按下列顺序排列,除大小七和弦之外,相邻和弦之间都只有一个音不同:

双音 双音技法在当代小提琴演奏观念中越来越受到重视,本书根据需要加重了双音练习的份量,除了常规的大、小调双音音阶外,还在三、六、八度双音练习中加上了四至八度跳进以及完整的半音阶和分解和弦,并在五声音阶及泛音音阶中安排了双音练习,这有助于练习者掌握双音的非级进奏法和训练超高把位以及泛音的双音发音,从而提高双音技巧。

泛音 除常规的纯四度位置($\frac{1}{4}$ 弦长)人工泛音外,还运用了纯五度位置($\frac{1}{3}$ 弦长)、大三度位置($\frac{1}{6}$ 弦长)和小三度位置($\frac{1}{8}$ 弦长)的人工泛音。特别在双泛音中,开发了发出大三度和纯八度实际音响的人工泛音(不含空弦泛音的双泛音),这意味着在双泛音演奏中,也可以奏出完整的三、六、八度双音音阶。上述发出大三度、纯八度实音的人工双泛音在传统作品中虽难以见到,但它潜在的训练价值和艺术价值是不言而喻的,而且演奏它也并不十分难,只要调整一下手型并经过一定的练习便可掌握。在练习大三度(实音)双泛音时,左肘要更多的向右扭转,姆指退出一些使食指根离开琴颈,按下面谱例第二小节先按好2、3、4指(并保留在指板上),然后把1指的关节张开并后退(手掌不退),以指尖的外侧按弦。熟悉这种手型后,便可开始练习双泛音(见第一小节)。练习八度双泛音的手型与此类似,关键也在于1指后退,用指尖的外侧按住两根弦(见第三、四小节)。

大三度双泛音

演奏 实音 练手型 (保留全部手指)

八度双泛音

演奏 实音 练手型 (保留指)

学习者在使用本书时,须特别注意节奏,心中要有明晰的节拍概念,要克服换把动作与节奏组合相交错而产生的干扰。先可以分项练习(后面可补加一个主音结束),逐项练好后,还须将同名调从头至尾连起来,使其成为一首大型音阶练习曲,进行全曲通奏练习。这对提高反应能力和增强技巧的把握性是大有裨益的。

为了使音阶练习收效更大,还应当配以不同的弓法和改变节奏来练习。附录中的节奏和弓法是举例性的,练习者可以根据自己的需要来选择和增删。

本书完稿后,承蒙我国著名的小提琴演奏家、教育家上海音乐学院郑石生教授为之作序,在此表示由衷的谢意。

目 录

序	(1)
前言	(2)

G 调(同主音调组合)

(一)大、小调单音音阶、分解三度、半音阶、琶音	(1)
(二)大、小调双音音阶、分解三度、四至八度跳进、半音阶、琶音	
三度双音	(6)
六度双音	(11)
八度双音(同指)	(15)
八度双音(换指)	(20)
十度双音(大、小调音阶)	(24)
(三)五声调式单音、双音音阶	(25)
(四)泛音音阶、分解三度、分解和弦及三、六、八度双音音阶	(27)

$\flat$ A 调(同主音调组合)

(一)大、小调单音音阶、分解三度、半音阶、琶音	(29)
(二)大、小调双音音阶、分解三度、四至八度跳进、半音阶、琶音	
三度双音	(34)
六度双音	(39)
八度双音(同指)	(43)
八度双音(换指)	(48)
十度双音(大、小调音阶)	(52)
(三)五声调式单音、双音音阶	(53)
(四)泛音音阶、分解三度、分解和弦及三、六、八度双音音阶	(55)

A 调(同主音调组合)

(一)大、小调单音音阶、分解三度、半音阶、琶音	(57)
(二)大、小调双音音阶、分解三度、四至八度跳进、半音阶、琶音	
三度双音	(62)
六度双音	(67)
八度双音(同指)	(71)
八度双音(换指)	(76)

十度双音(大、小调音阶)	(80)
(三)五声调式单音、双音音阶	(81)
(四)泛音音阶、分解三度、分解和弦及三、六、八度双音音阶	(83)
^bB调(同主音调组合)	
(一)大、小调单音音阶、分解三度、半音阶、琶音	(85)
(二)大、小调双音音阶、分解三度、四至八度跳进、半音阶、琶音	
三度双音	(90)
六度双音	(95)
八度双音(同指)	(99)
八度双音(换指)	(104)
十度双音(大、小调音阶)	(108)
(三)五声调式单音、双音音阶	(109)
(四)泛音音阶、分解三度、分解和弦及三、六、八度双音音阶	(111)
附录(弓法及节奏变体)	(113)

G 调（同主音调组合）

（一）大、小调单音音阶、分解三度、半音阶、琶音

大调音阶及分解三度

This section contains four staves of musical notation for major scale and triad exercises in G major. The first staff shows the ascending and descending major scale with fingering (1-2-3-4-5-4-3-2-1) and an 8-measure rest. The second staff shows the ascending and descending major triad with fingering (1-2-3-4-5-4-3-2-1) and an 8-measure rest. The third staff shows the ascending and descending major triad with fingering (1-2-3-4-5-4-3-2-1) and an 8-measure rest. The fourth staff shows the ascending and descending major triad with fingering (1-2-3-4-5-4-3-2-1) and an 8-measure rest.

小调音阶及分解三度

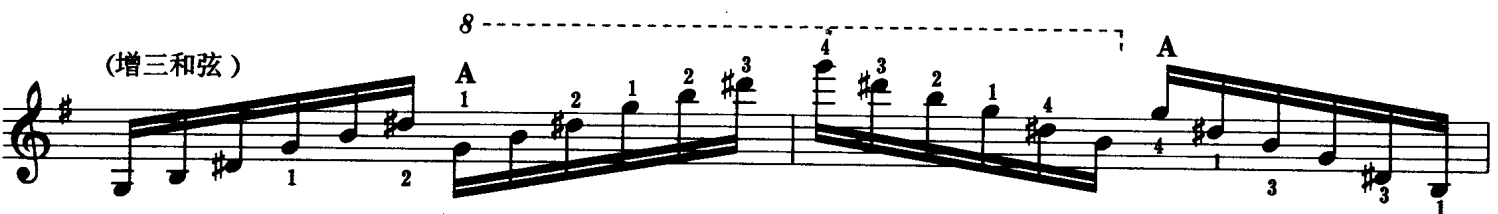
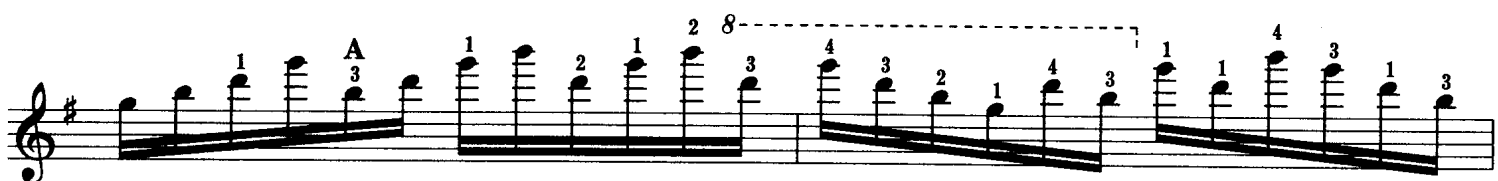
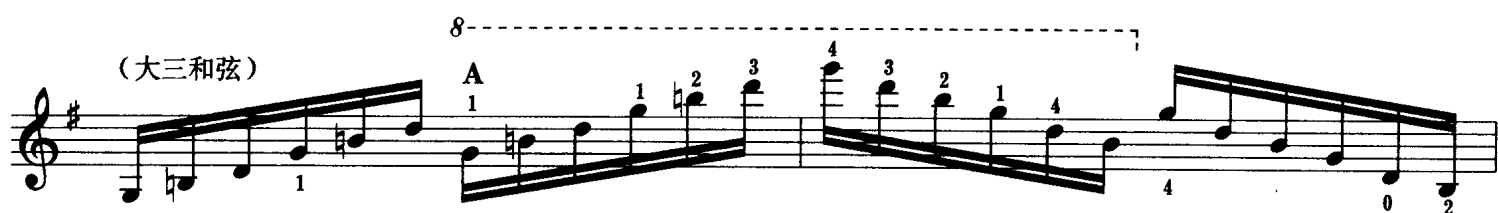
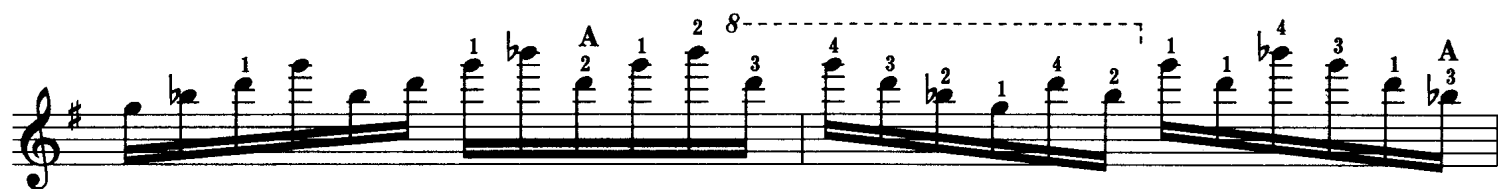
This section contains four staves of musical notation for minor scale and triad exercises in G minor. The first staff shows the ascending and descending minor scale with fingering (1-2-3-4-5-4-3-2-1) and an 8-measure rest. The second staff shows the ascending and descending minor triad with fingering (1-2-3-4-5-4-3-2-1) and an 8-measure rest. The third staff shows the ascending and descending minor triad with fingering (1-2-3-4-5-4-3-2-1) and an 8-measure rest. The fourth staff shows the ascending and descending minor triad with fingering (1-2-3-4-5-4-3-2-1) and an 8-measure rest.

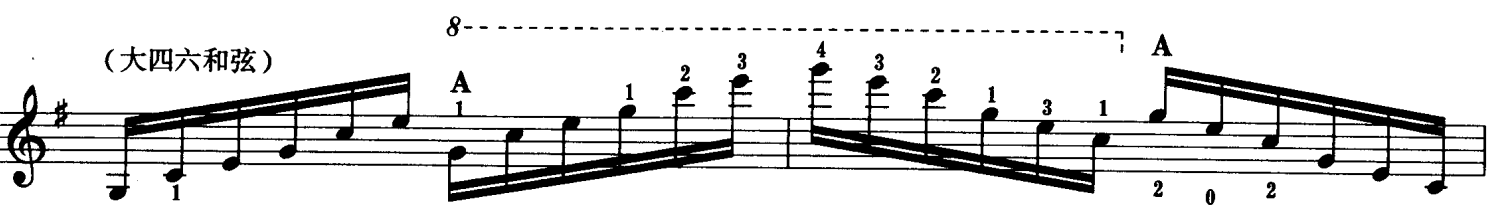
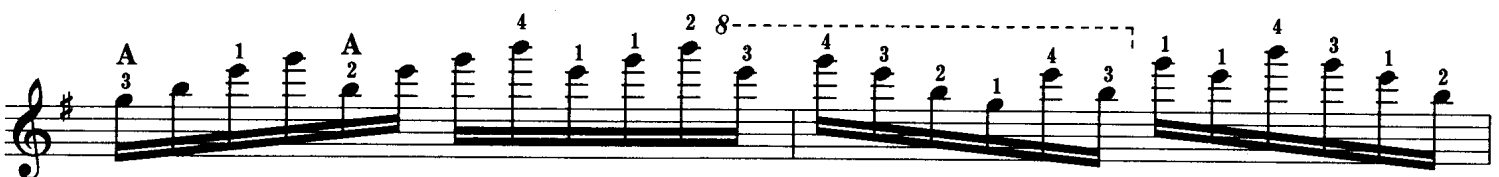
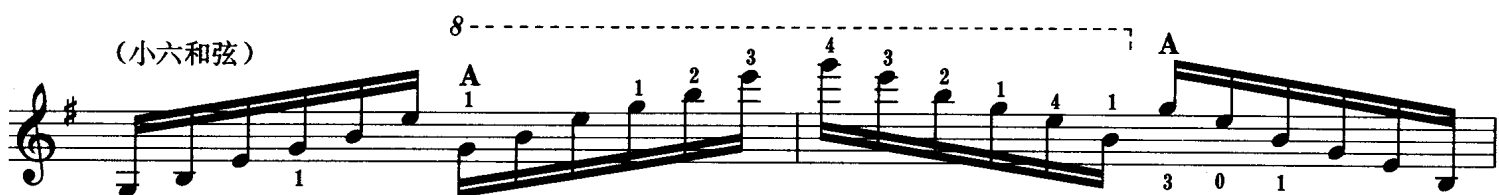
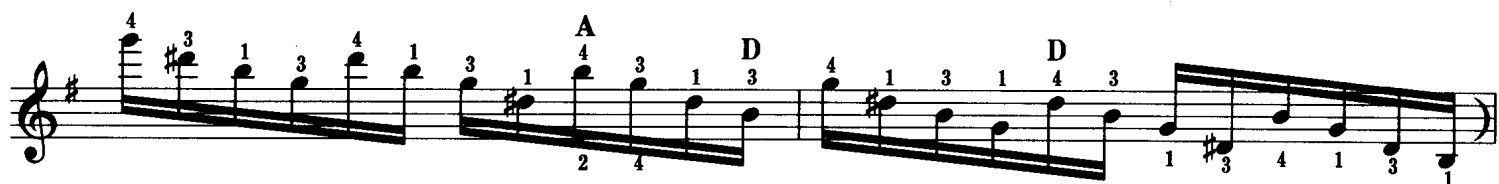
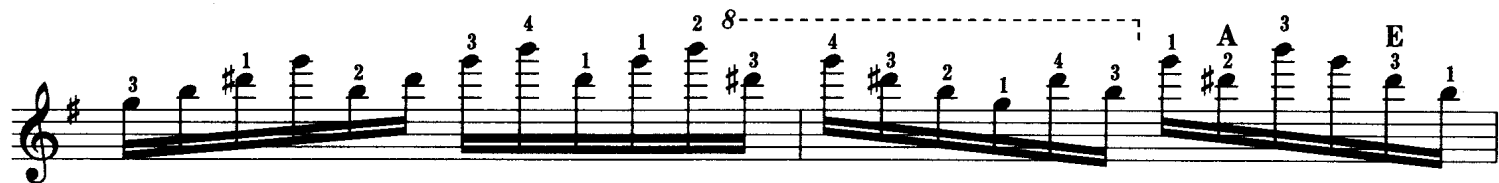
注：弓法及节奏变体见附录。

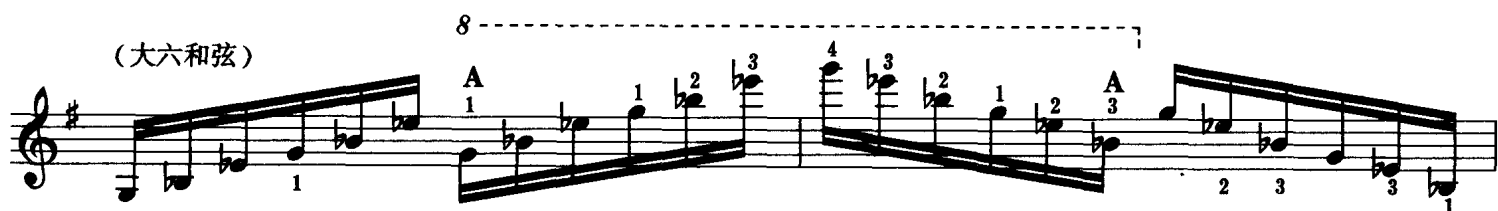
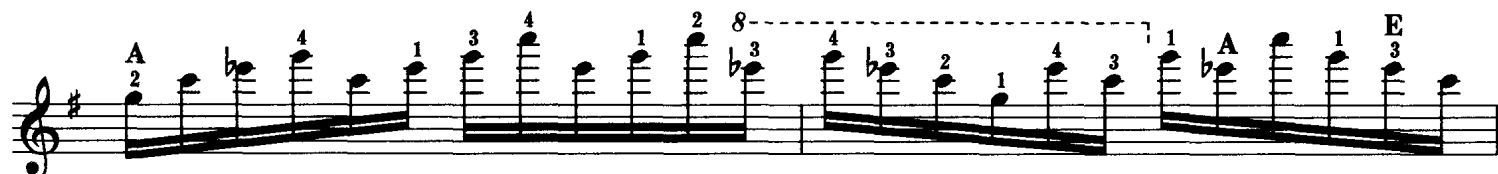
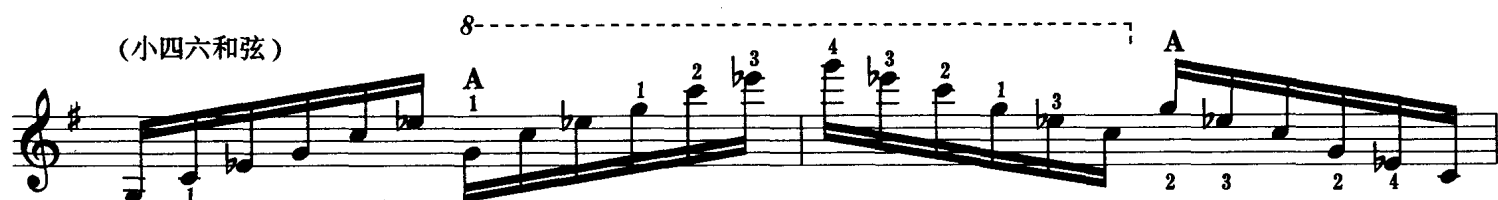
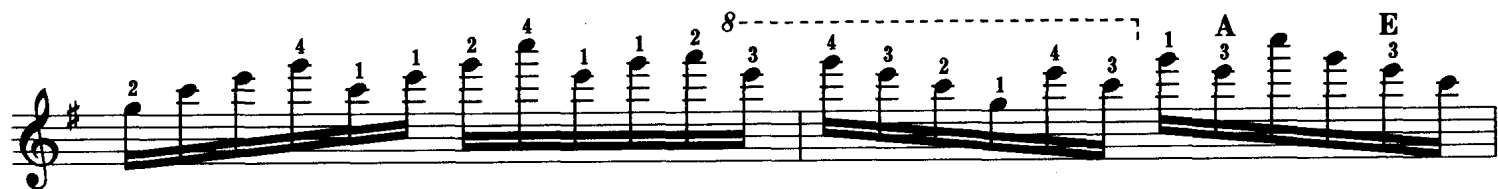
(小三和弦)

分解和弦*
(小三和弦)

* 分解和弦有三种练习法：一、只奏括号外的；二、只奏括号内的；三、全部按谱奏。

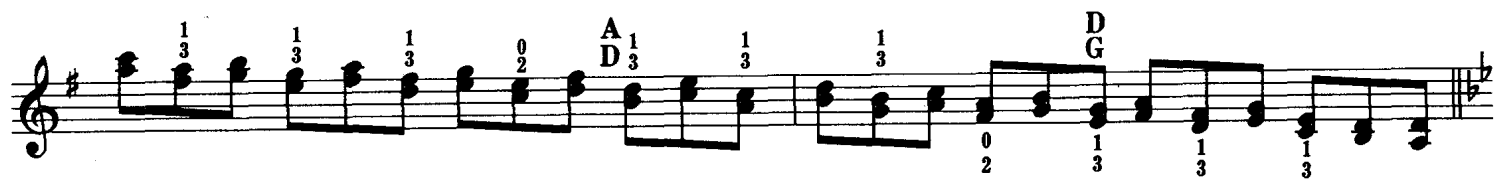
(减七和弦)

(大小七和弦)

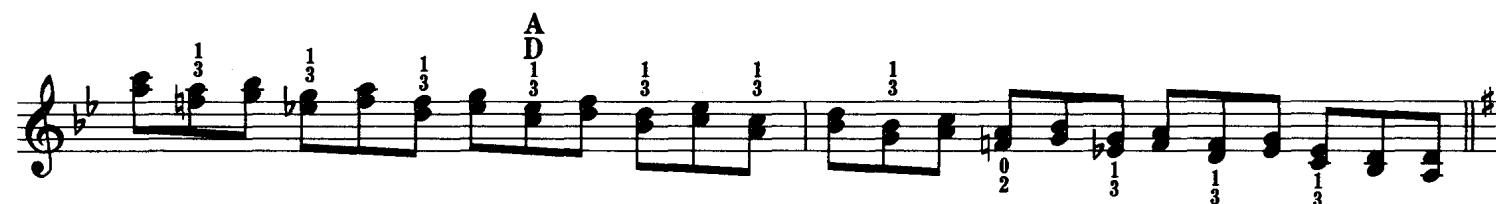
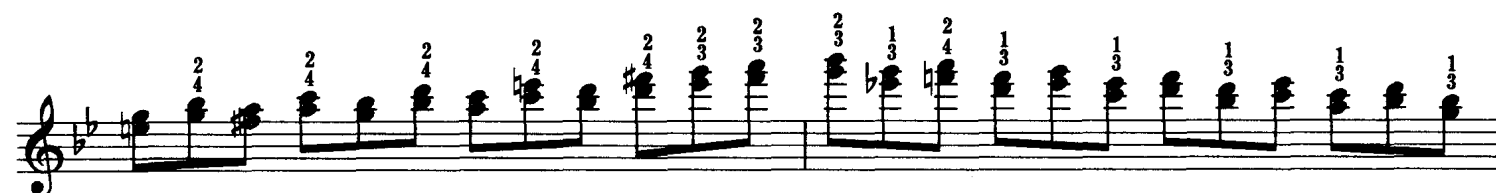
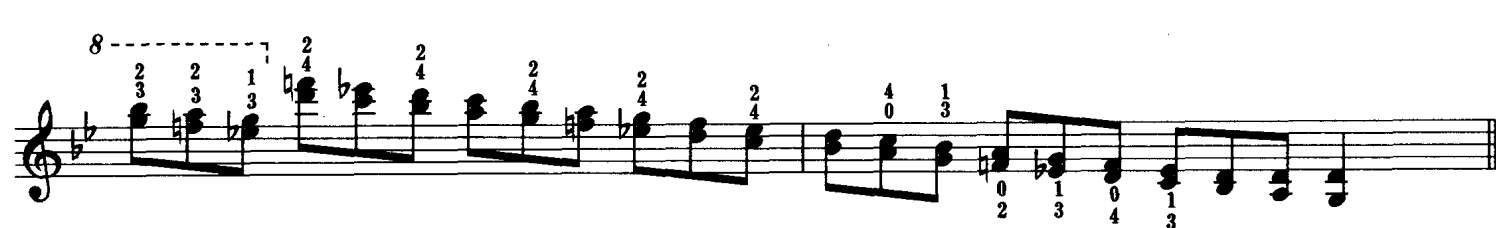
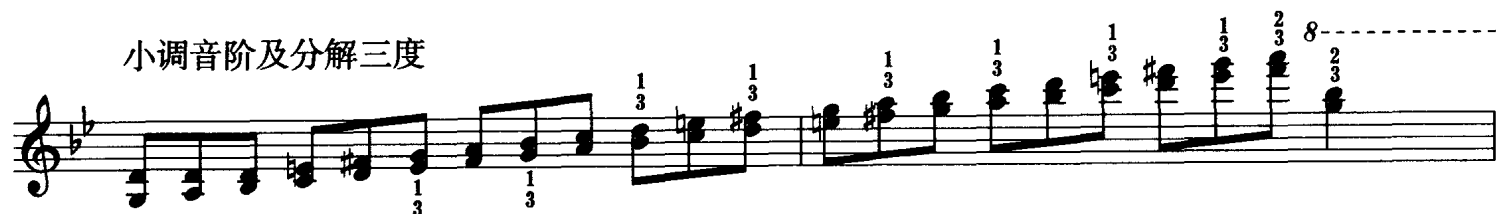
(二) 大、小调双音音阶、分解三度、四至八度跳进、半音阶、琶音

三度双音

大调音阶及分解三度

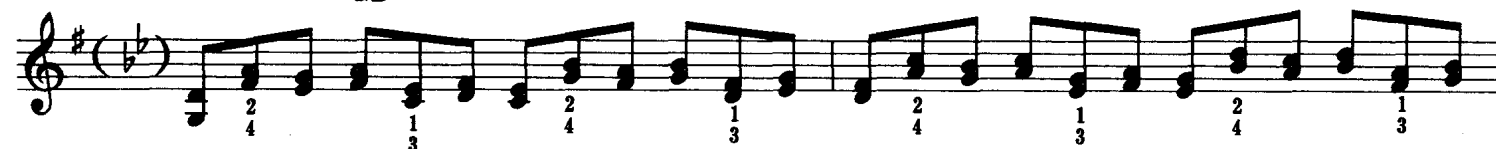

小调音阶及分解三度

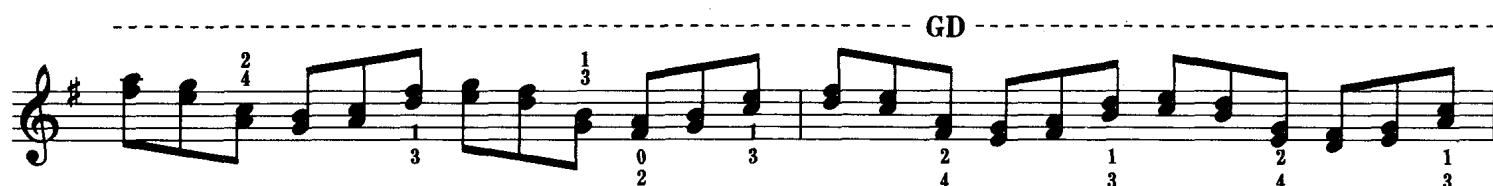
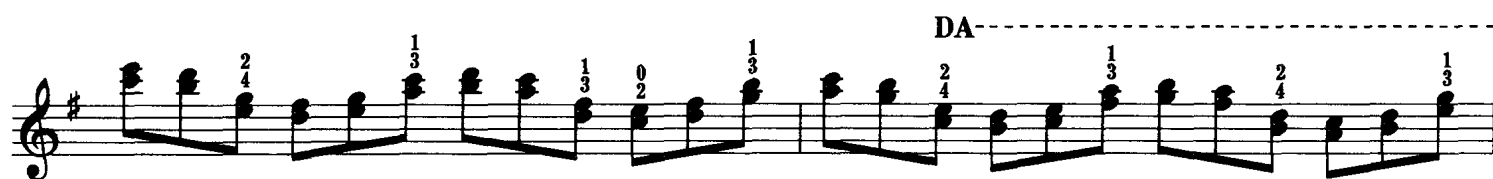
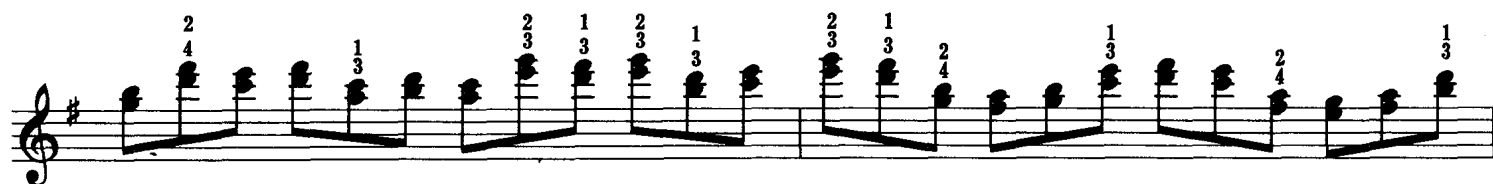
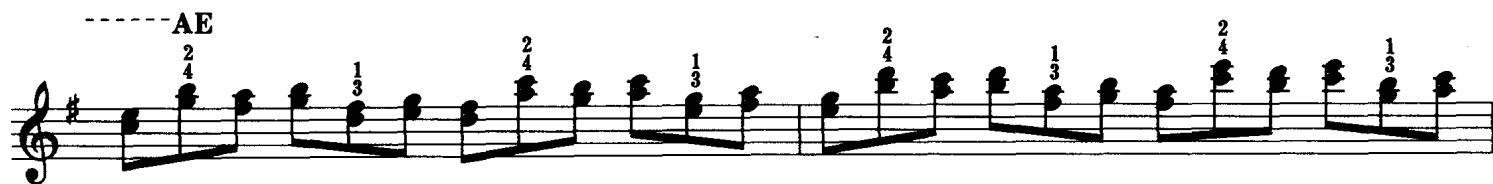

大、小调四至八度跳进*

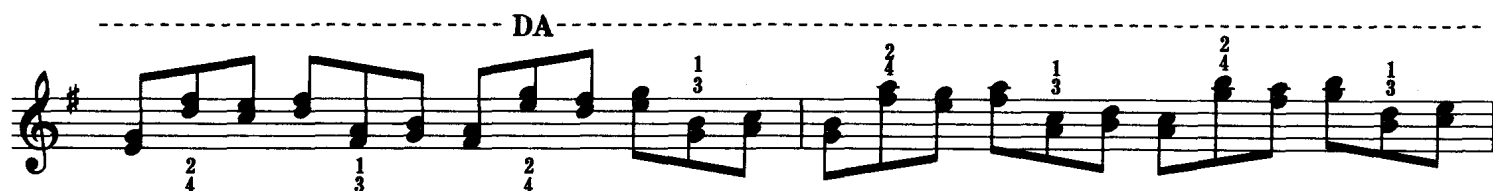
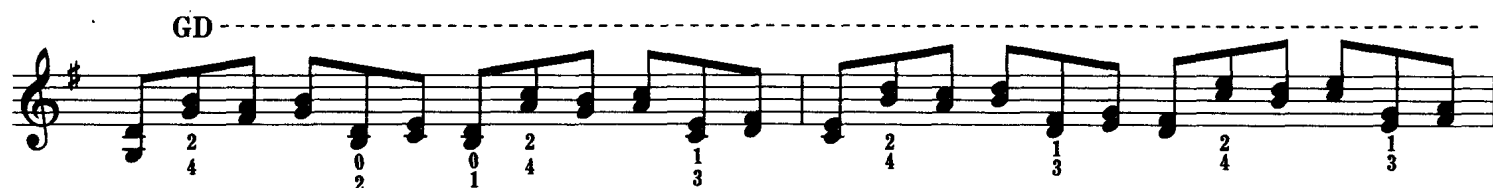
(四、五度跳进) GD

* 小调采用自然小调式(用括号里的调号)。在作全曲通奏练习时,“四至八度跳进”段落可省略不奏(后面六、八度双音跳进部分相同)。

(六、七度跳进)

First staff of music for 'The Rose Tree'. It begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/4 time signature. The melody consists of eighth and sixteenth notes, with some beamed sixteenth notes. Fingerings are indicated by numbers 1, 2, 3, and 4. A dashed line above the staff is labeled 'GD'.

(八度跳进)

[illegible]

半音阶

The first system of the musical score for 'The Merry-Go-Round' is written on a single five-line staff. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The time signature is 3/8, indicated by a '3' over an '8'. The melody consists of a sequence of eighth notes, some beamed together in pairs. The notes are: F#4, G#4, A4, B4, A4, G#4, F#4, E4, D4, C4, B3, A3, G3, F#3, E3, D3, C3, B2, A2, G2, F#2, E2, D2, C2, B1, A1, G1, F#1, E1, D1, C1, B0, A0, G0, F#0, E0, D0, C0, B-1, A-1, G-1, F#-1, E-1, D-1, C-1, B-2, A-2, G-2, F#-2, E-2, D-2, C-2, B-3, A-3, G-3, F#-3, E-3, D-3, C-3, B-4, A-4, G-4, F#-4, E-4, D-4, C-4, B-5, A-5, G-5, F#-5, E-5, D-5, C-5, B-6, A-6, G-6, F#-6, E-6, D-6, C-6, B-7, A-7, G-7, F#-7, E-7, D-7, C-7, B-8, A-8, G-8, F#-8, E-8, D-8, C-8, B-9, A-9, G-9, F#-9, E-9, D-9, C-9, B-10, A-10, G-10, F#-10, E-10, D-10, C-10, B-11, A-11, G-11, F#-11, E-11, D-11, C-11, B-12, A-12, G-12, F#-12, E-12, D-12, C-12, B-13, A-13, G-13, F#-13, E-13, D-13, C-13, B-14, A-14, G-14, F#-14, E-14, D-14, C-14, B-15, A-15, G-15, F#-15, E-15, D-15, C-15, B-16, A-16, G-16, F#-16, E-16, D-16, C-16, B-17, A-17, G-17, F#-17, E-17, D-17, C-17, B-18, A-18, G-18, F#-18, E-18, D-18, C-18, B-19, A-19, G-19, F#-19, E-19, D-19, C-19, B-20, A-20, G-20, F#-20, E-20, D-20, C-20, B-21, A-21, G-21, F#-21, E-21, D-21, C-21, B-22, A-22, G-22, F#-22, E-22, D-22, C-22, B-23, A-23, G-23, F#-23, E-23, D-23, C-23, B-24, A-24, G-24, F#-24, E-24, D-24, C-24, B-25, A-25, G-25, F#-25, E-25, D-25, C-25, B-26, A-26, G-26, F#-26, E-26, D-26, C-26, B-27, A-27, G-27, F#-27, E-27, D-27, C-27, B-28, A-28, G-28, F#-28, E-28, D-28, C-28, B-29, A-29, G-29, F#-29, E-29, D-29, C-29, B-30, A-30, G-30, F#-30, E-30, D-30, C-30, B-31, A-31, G-31, F#-31, E-31, D-31, C-31, B-32, A-32, G-32, F#-32, E-32, D-32, C-32, B-33, A-33, G-33, F#-33, E-33, D-33, C-33, B-34, A-34, G-34, F#-34, E-34, D-34, C-34, B-35, A-35, G-35, F#-35, E-35, D-35, C-35, B-36, A-36, G-36, F#-36, E-36, D-36, C-36, B-37, A-37, G-37, F#-37, E-37, D-37, C-37, B-38, A-38, G-38, F#-38, E-38, D-38, C-38, B-39, A-39, G-39, F#-39, E-39, D-39, C-39, B-40, A-40, G-40, F#-40, E-40, D-40, C-40, B-41, A-41, G-41, F#-41, E-41, D-41, C-41, B-42, A-42, G-42, F#-42, E-42, D-42, C-42, B-43, A-43, G-43, F#-43, E-43, D-43, C-43, B-44, A-44, G-44, F#-44, E-44, D-44, C-44, B-45, A-45, G-45, F#-45, E-45, D-45, C-45, B-46, A-46, G-46, F#-46, E-46, D-46, C-46, B-47, A-47, G-47, F#-47, E-47, D-47, C-47, B-48, A-48, G-48, F#-48, E-48, D-48, C-48, B-49, A-49, G-49, F#-49, E-49, D-49, C-49, B-50, A-50, G-50, F#-50, E-50, D-50, C-50, B-51, A-51, G-51, F#-51, E-51, D-51, C-51, B-52, A-52, G-52, F#-52, E-52, D-52, C-52, B-53, A-53, G-53, F#-53, E-53, D-53, C-53, B-54, A-54, G-54, F#-54, E-54, D-54, C-54, B-55, A-55, G-55, F#-55, E-55, D-55, C-55, B-56, A-56, G-56, F#-56, E-56, D-56, C-56, B-57, A-57, G-57, F#-57, E-57, D-57, C-57, B-58, A-58, G-58, F#-58, E-58, D-58, C-58, B-59, A-59, G-59, F#-59, E-59, D-59, C-59, B-60, A-60, G-60, F#-60, E-60, D-60, C-60, B-61, A-61, G-61, F#-61, E-61, D-61, C-61, B-62, A-62, G-62, F#-62, E-62, D-62, C-62, B-63, A-63, G-63, F#-63, E-63, D-63, C-63, B-64, A-64, G-64, F#-64, E-64, D-64, C-64, B-65, A-65, G-65, F#-65, E-65, D-65, C-65, B-66, A-66, G-66, F#-66, E-66, D-66, C-66, B-67, A-67, G-67, F#-67, E-67, D-67, C-67, B-68, A-68, G-68, F#-68, E-68, D-68, C-68, B-69, A-69, G-69, F#-69, E-69, D-69, C-69, B-70, A-70, G-70, F#-70, E-70, D-70, C-70, B-71, A-71, G-71, F#-71, E-71, D-71, C-71, B-72, A-72, G-72, F#-72, E-72, D-72, C-72, B-73, A-73, G-73, F#-73, E-73, D-73, C-73, B-74, A-74, G-74, F#-74, E-74, D-74, C-74, B-75, A-75, G-75, F#-75, E-75, D-75, C-75, B-76, A-76, G-76, F#-76, E-76, D-76, C-76, B-77, A-77, G-77, F#-77, E-77, D-77, C-77, B-78, A-78, G-78, F#-78, E-78, D-78, C-78, B-79, A-79, G-79, F#-79, E-79, D-79, C-79, B-80, A-80, G-80, F#-80, E-80, D-80, C-80, B-81, A-81, G-81, F#-81, E-81, D-81, C-81, B-82, A-82, G-82, F#-82, E-82, D-82, C-82, B-83, A-83, G-83, F#-83, E-83, D-83, C-83, B-84, A-84, G-84, F#-84, E-84, D-84, C-84, B-85, A-85, G-85, F#-85, E-85, D-85, C-85, B-86, A-86, G-86, F#-86, E-86, D-86, C-86, B-87, A-87, G-87, F#-87, E-87, D-87, C-87, B-88, A-88, G-88, F#-88, E-88, D-88, C-88, B-89, A-89, G-89, F#-89, E-89, D-89, C-89, B-90, A-90, G-90, F#-90, E-90, D-90, C-90, B-91, A-91, G-91, F#-91, E-91, D-91, C-91, B-92, A-92, G-92, F#-92, E-92, D-92, C-92, B-93, A-93, G-93, F#-93, E-93, D-93, C-93, B-94, A-94, G-94, F#-94, E-94, D-94, C-94, B-95, A-95, G-95, F#-95, E-95, D-95, C-95, B-96, A-96, G-96, F#-96, E-96, D-96, C-96, B-97, A-97, G-97, F#-97, E-97, D-97, C-97, B-98, A-98, G-98, F#-98, E-98, D-98, C-98, B-99, A-99, G-99, F#-99, E-99, D-99, C-99, B-100, A-100, G-100, F#-100, E-100, D-100, C-100, B-101, A-101, G-101, F#-101, E-101, D-101, C-101, B-102, A-102, G-102, F#-102, E-102, D-102, C-102, B-103, A-103, G-103, F#-103, E-103, D-103, C-103, B-104, A-104, G-104, F#-104, E-104, D-104, C-104, B-105, A-105, G-105, F#-105, E-105, D-105, C-105, B-106, A-106, G-106, F#-106, E-106, D-106, C-106, B-107, A-107, G-107, F#-107, E-107, D-107, C-107, B-108, A-108, G-108, F#-