

高校艺术研究成果丛书

Series of College Research Results in Arts

小提琴 演奏技法及教学研究

赵鹏程 著

Xiaotiqín Yanzou Jifa Ji Jiaoxue Yanjiu

中国书籍出版社

China Book Press

高校艺术研究成果丛书
Series of College Research Results in Arts

小提琴 演奏技法及教学研究

赵鹏程 著

Xiaotiqín Yanzou Jìfǎ Jiàoxué Yánjiū

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

小提琴演奏技法及教学研究 / 赵鹏程著. -- 北京 :
中国书籍出版社, 2013.6
ISBN 978-7-5068-3565-7

I. ①小… II. ①赵… III. ①小提琴—奏法 IV.
①J622.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 139158 号

小提琴演奏技法及教学研究

赵鹏程 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌
责任编辑 张彩丽
责任印制 孙马飞 张智勇
封面设计 马静静
出版发行 中国书籍出版社
地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)
电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)
电子邮箱 chinabp@vip.sina.com
经 销 全国新华书店
印 刷 北京市登峰印刷厂
开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张 10.25
字 数 184 千字
版 次 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5068-3565-7
定 价 36.00 元

版权所有 翻印必究

自序

小提琴音乐文化是人类社会文明的表现之一,也是人们生活智慧、思想、情感及创造力的结晶。在几百年历史积淀下形成的小提琴音乐文化,随着人才需求与培养模式正在发生着深刻地变化。

小提琴是一种在构造与声音上都十分完美的乐器。学习小提琴,终生受益。通过学习小提琴不仅可以训练演奏者手指的灵活性,提高演奏者自身的综合素质,还能丰富演奏者与听众的情感、记忆力、反应能力,使演奏者与听众都受到音乐的熏陶与启迪。许多人都认为小提琴很难学,其实是因为学习方法不对、没下到功夫或是没有得到很好的演奏指导。

《小提琴演奏技法及教学研究》这本书为培养新世纪的小提琴人才,提供了全方位的指导。在日常教学中,我凭借对小提琴的热爱和对艺术的完美追究,不断探索和潜心钻研小提琴的演奏技巧与教学,并始终关注着世界小提琴艺术的发展趋势,使自己的演奏艺术日臻完善。本书在撰写过程中,加入了自己多年来与琴相伴的收益与体会,如今把这些成果归类成书,既有自身长年积累的教学方法和演奏经验,又和他人对本书的指导与支持密切相关。

整本书内容由浅入深、通俗明了,通过认真地学习能很好地掌握小提琴的演奏技巧,为学习者今后从事小提琴教学与辅导工作提供正确的方法与方向。

我期望这本《小提琴演奏技法及教学研究》的出版能为既有演奏能力、又具有理论研究能力的小提琴人才提供理论基础,也为琴坛乐友的演奏与教学等各方面提供一定的参考资料。同时,也希望对这本书的阅读者在今后小提琴艺术上的积极探索上起到积极地促进作用。

前 言

被誉为“乐器皇后”的小提琴音色优美、音域宽广、表现力强、富于歌唱性,是一种在构造和声音上都十分完美的弦乐器,也是管弦乐队中的基础乐器。它不但可以用于独奏,也可以用重奏伴奏。同时小提琴还轻巧灵便,便于携带,因此受到越来越多的人的喜爱。

小提琴自 19 世纪末 20 世纪初传入我国以来,经过几代音乐家的努力与探索,得到了极大的发展,并涌现出一大批优秀的演奏家。如何使演奏者在短时间内掌握小提琴正确的演奏方法和基本功,进行有效的小提琴教学,是从事小提琴教学的工作者一直思考的问题。为了对小提琴的演奏方法及教学进行深入的研究和分析,作者在查阅多方资料的基础上写成了本书。

本书共分为六章,内容涉及三个方面:小提琴自身的各种性能,如构造、频率、频谱、音响力度与方向、时间过渡、音区、音域、定弦及各弦的音色等;小提琴的演奏基础与训练;小提琴的演奏方法与演奏技巧训练等。纵观本书,它表现出以下特点:

知识由易到难,循序渐进。本书对小提琴及其演奏方法遵循着由易到难、循序渐进的原则进行研究。特别是第二章中按照学习小提琴基本功的前后顺序进行了分析。

理论知识与具体练习相结合。本书在介绍小提琴换把及演奏技巧的理论知识的同时,提供了大量的练习,并附有练习指导,这使得小提琴学习者在学习这方面知识并进行练习时更具有针对性。

结合丰富谱例进行分析。本书在第二章和第四章论述小提琴演奏方法时,结合了丰富的乐曲谱例,这样不但能够使学习者进一步理解和掌握这方面的内容,同时在日后学习乐曲时也更便于掌握。

本书在写作过程中,参阅了大量的学术著作和论文资料,但由于种种原因,本书仍旧可能存在问题。对此,希望各位专家学者和广大同仁海涵,并提出宝贵意见,以求本书得到进一步的改进和完善。

作 者

2013 年 5 月

目 录

第一章 小提琴的性能分析.....	1
第一节 小提琴概述.....	1
第二节 音响特性.....	7
第三节 记谱、音域与音区.....	11
第四节 定弦及各弦音色特性	12
第二章 小提琴演奏的基础教学	19
第一节 演奏姿势及演奏记号	19
第二节 右手的运弓及空弦练习	23
第三节 左手的运指、把位和指法.....	31
第三章 小提琴演奏的弓法教学	41
第一节 连音弓法与半连音弓法	41
第二节 断音弓法	47
第三节 弓杆奏法和强弓压奏法	54
第四章 小提琴演奏技术中的换把	60
第一节 关于换把	60
第二节 同指换把	63
第三节 顺指换把	67
第四节 越指换把	74
第五节 同音异指换把	77
第六节 利用空弦换把	78
第七节 “蟹型”换把	86
第五章 小提琴演奏法的教学	93
第一节 双音及和弦奏法	93
第二节 拨弦与揉弦奏法.....	103
第三节 泛音与震音.....	108
第四节 其他演奏方法.....	118

第六章 小提琴的演奏技巧训练·····	128
第一节 音准训练·····	128
第二节 节奏训练·····	131
第三节 音阶训练·····	135
第四节 双音训练·····	137
参考文献·····	152
后记·····	154
关键词索引·····	155

第一章 小提琴的性能分析

第一节 小提琴概述

一、小提琴的构造

小提琴(Violin)是提琴族系中最主要的乐器。其他提琴族乐器还有中提琴、大提琴、低音提琴等。

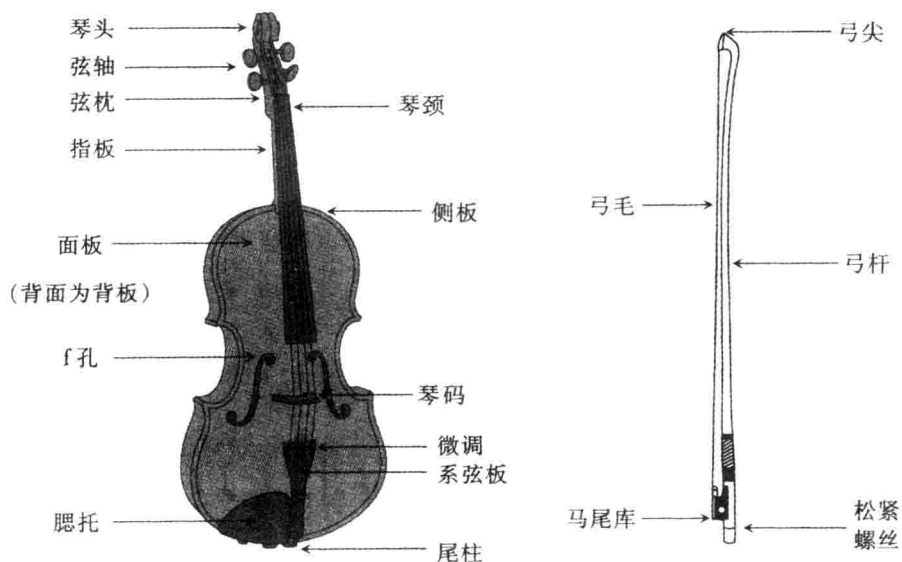

图 1-1

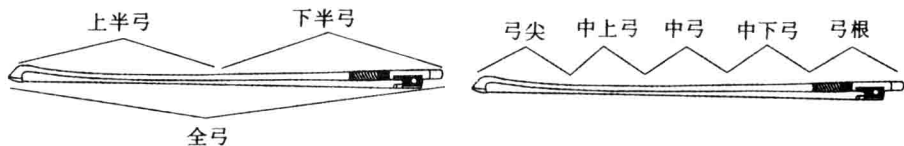

图 1-2 琴弓各部位的名称

小提琴为木质结构,由琴头、琴颈、琴身、琴弓、琴弦和配件等组成。琴弓由弓杆、弓毛、马尾库和松紧螺丝等部件组成。它是提琴的重要组成部分,它与演奏艺术有着密切的关系。如果没有良好的琴弓,就不能发挥提琴特有的性能。最早的琴弓和弓箭的弓相似,后随着演奏技术的发展,才成为今天的样式。琴弓应该具备富有弹性、轻巧而坚韧和适度的平衡等条件。

琴头有四个弦轴,琴头和琴颈是用一块槭科的色木制作,它起着连接琴身、安置琴轴、张装琴弦、美化乐器和执琴运指的作用。琴头的外形是提琴工艺美术中要求极高的部分。许多意大利、德国和波兰的早期制琴师常创作出一些形态优美、精雕细刻的人头或兽头来代替旋首,有着较高的艺术价值。

琴身为小提琴的主要部分,它包括面板、背板、侧板三个部分,主要起着渲染和加强声音的作用,是小提琴的共鸣箱。面板多用鱼鳞云杉或松木制作,它不仅能尽量将由琴码传来的琴弦振动发挥出来,还能显著地加强琴的声音,使之优美、动听。

面板上开有音孔,里面有低音梁。低音梁起着传导振动和加强面板振动强度的作用,从而使低音弦发出深厚有力的声音,并能加强面板的抗压强度。

面板和背板之间有音柱。音柱是声音的导体,如果没有音柱,面背板的振动就会明显减弱,这样即使最好的提琴,声音也会变得喑哑。因此,音柱可以被称为“琴魂”或“魂柱”。

侧板起着连接面、背板的作用,也起着传导面板振动的作用。侧板、面板、背板除了自己振动外,还使提琴有一个固定的空气容积,使琴内的空气振动加强,这是琴身内容所起的一个重要作用。

小提琴有四根琴弦,各弦分别缚于连在尾钮上的系弦板(又称弦总)和琴头的弦轴间,弦下方架一琴码(也称“琴桥”),用琴弓垂直于弦擦奏发音。琴码直立于面板中部两音孔之间,起着支撑琴弦和传导琴弦振动的作用。琴码上的雕孔不仅是为了美观,更是对发音有很大的辅助作用,它能减弱琴的噪音。

二、小提琴的起源与发展

小提琴是弓拉弦鸣乐器,它的远祖也必然是用弓来激弦发音的。传说五千年以前,斯里兰卡有一个名叫瑞凡那的君主,把圆柱形木掏空而制成了和我国的二胡类似的乐器——瑞凡那斯特隆,这便是提琴的鼻祖。后随着地区贸易的交流,提琴沿着“丝绸之路”传到了波斯等中亚一带以及阿拉伯地区,其形制和名称也在不断地改变。

到了15世纪意大利文艺复兴时期,出现了各种大小不同的微欧,也就是琴侧雕成半圆形的所谓古提琴,它已经有琴头、琴颈和琴身之分,琴弦有五条。虽然微欧发音柔弱、音量较小,但由于它制作精良、音色优美,在意大利等欧洲国家是宫廷和贵族社会中最为风行的乐器。

大约在1560年,意大利北部的乐器制造师在三条琴弦的提琴上加了一条E弦,于是就形成了现代的小提琴。目前对于小提琴最早的明确记载是在1556年出版的《音乐摘要》上。当时的小提琴已经传遍欧洲。

现存最早的小提琴是一把被称为“查理九世”的小提琴,它由安德里亚·阿玛蒂1560年制作于意大利北部城市克雷莫纳。不过它并不是至今为止最有名的小提琴。至今为止最有名的小提琴要数安东尼奥·斯特拉第瓦里1716年制作的“弥赛亚”,这把琴现藏于英国牛津的Ashmolean博物馆。

小提琴传入中国是在清朝末期,大约在1920年前后。当时许多著名的小提琴大师先后来到中国,这鼓舞了中国音乐爱好者学习小提琴。北京、上海、广州等地还创立了音乐专科,培养了一批中国自己的教师和演奏家,如马思聪、冼星海和黎国荃等。

三、小提琴制造家

在几百年的历史发展过程中,出现了许许多多优秀的小提琴制造家。其中在小提琴的黄金时代,即16世纪中叶到18世纪之间最杰出的要数G. P. 马基尼、N. 阿玛蒂、A. 斯特拉第瓦里和瓜尔涅利四位大师。

(一)G. P. 马基尼

G. P. 马基尼是布雷西亚学派达·萨洛的得意门生,他制作的小提琴尺寸较大,琴板表面弧度小而平坦,发音深厚洪亮,传远效果好,音质具有抑郁、阴暗色彩。四层的琴头旋首,双道的琴板饰缘,造型较为独特。琴漆颜色为浅黄或深棕色。G. P. 马基尼在小提琴制作上有许多流传至今的技

法,如他的琴板开料径切法和在琴内采用角木等。目前 G. P. 马基尼最好的几只作品保存在奥利·布尔、伦纳德、维沃当和贝里奥手中。

(二)N. 阿玛蒂

N. 阿玛蒂是 A. 阿玛蒂的孙子,为阿玛蒂家族中之杰出者。阿玛蒂家族在长达两个多世纪的时间里在意大利制造弦乐器领域一直保持领先的地位。A. 阿玛蒂是这个家族中最早被载入史册的人,他是小提琴史上克雷莫纳王朝的创始人,或者说弦乐器的制作者。而 N. 阿玛蒂则是这个家族中最杰出的一位。他在 1645 年创制了“大型阿玛蒂”琴型,这种琴,中部较狭,面板中间弧度较高并突然向板边斜下,近饰缘处有一道较深的凹槽。琴头旋首较大,音孔曲而短,音质较马基尼的甜美、优雅,低音弦更为动听。

(三)A. 斯特拉第瓦里

A. 斯特拉第瓦里声称从 1667—1679 年是 N. 阿玛蒂的学生,他早期的小提琴制作受到 N. 阿玛蒂的影响。在最初的 20 年中,他一直是模仿老师的作品。1703—1725 年,是斯特拉第瓦里制琴最为成功的黄金时期。他把琴身长度定为 356 毫米,琴身上部较为窄小,下部较为宽大,中部弯度稍深,不仅轮廓相称,线条也美观。琴板表面弧度较小。A. 斯特拉第瓦里的小提琴,发音比马基尼琴更为强而有力,音色比阿玛蒂琴更为优美动听。它不仅发音洪亮、音色优美、反应灵敏,而且奏起来传神,因而获得了“堂皇”的名字。A. 斯特拉第瓦里的琴即使在大型管弦乐队的伴奏下,也能突出其中,令人神往,不愧为珍贵的艺术精品。

(四)瓜尔涅利

瓜尔涅利是提琴有史以来唯一能和 A. 斯特拉第瓦里齐名的伟大制作者。他的小提琴,琴板弧度不大,琴型较宽阔,音孔长而别致,琴头式样雄壮,琴漆多为橘黄略带褐色,发音都格外深厚洪亮,但外观不甚精致,因此在当时没能引起人们的关注。直到 19 世纪,小提琴家帕格尼尼用他 1742 年制作的“大炮”震动了整个欧洲,他的琴价值才一日千里,与 A. 斯特拉第瓦里并驾齐驱。

四、小提琴演奏家

说到小提琴演奏家,当属尼科罗·帕格尼尼和海菲兹较为出名。尼科罗·帕格尼尼是意大利最好的也是最后一名小提琴大师,有些人甚至称他是历史上最伟大的小提琴演奏家。帕格尼尼的作品包括有小提琴协奏曲、

室内乐和小提琴独奏曲等,如《^bE 大调协奏曲》《二十四首随想曲》《女巫之舞》《无穷动》《威尼斯狂欢节》《军队奏鸣曲》《拿破仑奏鸣曲》《摩西幻想曲》《主题变奏曲》《爱的场面》《魔女》《小提琴协奏曲 6 首》等,这些作品充分显示出他超群的技巧。

帕格尼尼在幼年时就充分展示出他的音乐才能,不管是哪首曲子,他立刻能轻松地演奏出来。帕格尼尼在他的《二十四首随想曲》中,显示出惊人的才华,表现出高超的技巧。这些小提琴独奏曲也成为拉赫玛尼诺夫、勃拉姆斯、鲁托斯拉夫斯基和其他人创作变奏曲的源泉。

帕格尼尼为小提琴演奏艺术作出了不可磨灭的贡献。其演奏技巧不仅影响了以后的小提琴作品,也影响了钢琴的技巧和作品。但可惜这位被誉为“小提琴之神”和“音乐之王”的人于 1840 年 5 月 27 日夜离开了人世,年仅 58 岁。

海菲兹是 20 世纪的小提琴表演艺术家。他被誉为“小提琴家的楷模”,“他把炽热的情感与深邃的智慧熔于一炉,火候控制得恰到好处。凡是在小提琴上可能性做到的,他都能做到,并且做得出类拔萃、不同一般。他对弓子压力很大,发出洪亮的声音,左手用力地揉弦带来辉煌的辉煌音色。他的演奏表情深刻,强弱对比出神入化,风格朴实优美。”^①

海菲兹师从阿图尔·尼基什,他的技巧完美无瑕,而且完全是为音乐服务。在 1970 年左右,他不再独奏,但仍从事小提琴演奏教育。

除了帕格尼尼和海菲兹,较出名的小提琴演奏家还有阿尔坎杰洛·科雷利、朱塞佩·塔尔蒂尼、亨利·维厄唐、亨雷克·维尼亚夫斯基、巴勃罗·德·萨拉萨蒂、弗里茨·克莱斯勒、约瑟夫·约阿西姆、约瑟夫·西盖蒂、吉内泰·内弗、大卫·奥伊斯特拉赫、耶胡迪·梅纽因、艾萨克·斯特恩、伊扎克·帕尔曼等。中国杰出的小提琴演奏家有马思聪、盛中国、俞丽拿、吕思清、李传韵等。

五、小提琴的应用

小提琴是在“乐器王国”中除了钢琴之外最重要的乐器,它被称为“乐器皇后”。小提琴音域宽广,音色柔美、含蓄,富有最丰富的艺术表现力,既能奏出轻盈悦耳的旋律,也能发出铿锵有力的和声。小提琴在弦乐组中体积虽小,但音域最高,音色明亮,表现力丰富,因此在乐队中起主导作用。

从 18 世纪开始,乐队中就用两只小提琴来分别演奏两个声部。这两只

^① 百度百科, <http://baike.baidu.com/view/5969.htm#8>

小提琴通常被安排在舞台的左侧,第一小提琴在外面,第二小提琴在里面。有时为了取得特殊的效果,也可以把第一小提琴安排在指挥的左侧,把第二小提琴安排在指挥的右侧。第一小提琴主要演奏乐曲的主旋律,第二小提琴有时与第一小提琴演奏的旋律相同,有时也比第一小提琴的旋律低了八度、六度或三度,有时甚至与中提琴和大提琴的伴奏音型相同。

小提琴的音色同人声相近,因而特别善于抒发人的内心情感。且声音穿透力强,音色很容易与其他乐器融合。无论那些表达喜怒哀乐情绪的旋律,还是描绘某个形象的旋律,小提琴都能很好地胜任。小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,正是利用小提琴的旋律功能述说了梁山伯与祝英台感情起伏跌宕的爱情悲剧故事。

例 1-1 是《梁山伯与祝英台》陈述的第一个主题,它在竖琴清澈透明的和弦伴奏下,奏出了美丽淳朴的爱情。小连弓的处理更有助于这一乐思的表达。

例 1-1

呈示部的副部主题欢快跳跃,表达了梁山伯和祝英台的喜悦之情。

例 1-2

乐曲的最后用强有力的小提琴和弦奏法以及快速密集的上行音流,同时配以乐队在强拍上给予短促的和弦衬托,鲜明地表达了愤慨激昂的情感。

例 1-3

作为独奏乐器使用的小提琴由于声音穿透力强,在乐队中常常演奏主要旋律或是各种装饰性段落。此外,小提琴的八度齐奏旋律也极有效果,在低音区更是常用。

处于伴奏位置的小提琴可以通过分声部或是与其他弓弦乐器组合的方

式来构成和弦,以便衬托其他乐器演奏的旋律。小提琴也可以用拨弦的方式来为其他乐器伴奏。其他处理方法还有用泛音来获得幽静朦胧的意境,用急速的音流表现某种如激流、风暴等的音响背景,或是用小提琴的滑音来模拟鸟鸣的音响,用抛弓模拟马蹄声等。

第二节 音响特性

对小提琴音响特性的研究主要可分为频率范围与频谱结构、时间过渡特性、方向特性、力度特性四个方面。

一、频率范围与频谱结构

小提琴的频率范围在 196~3136 赫兹。其中最低的 196 赫兹为 G 弦的空弦,最高的 3136 赫兹为极高音区的 g^4 。小提琴的主要共振峰在 1000~1200 赫兹。低音区的主要共振峰在 400 赫兹左右,次要共振峰在 2000~4000 赫兹,如图 1-3 所示。

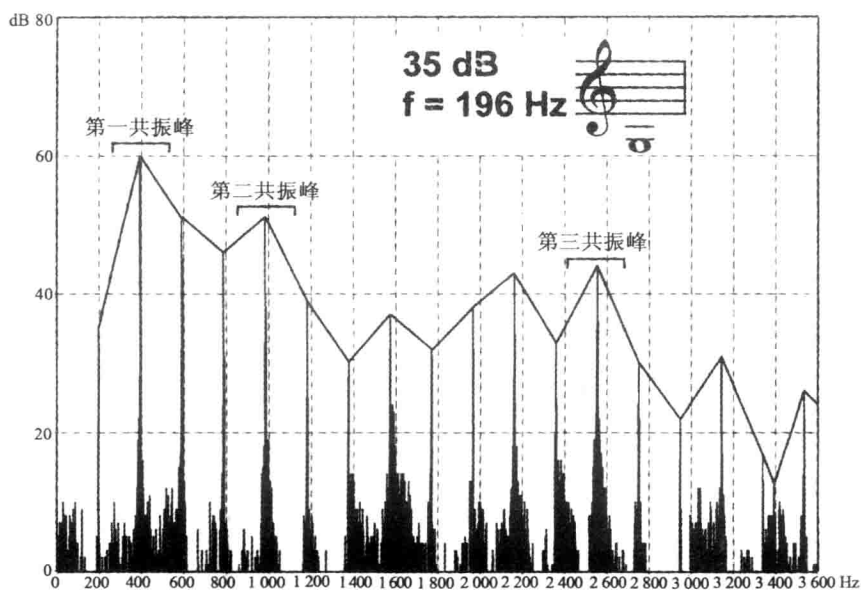

图 1-3 小提琴共振峰

小提琴的泛音丰富,谐波分布较均匀。低音区频谱中的基波较弱,而中高音区频谱中的基波居于优势。小提琴频谱中的高频分音可达 10000 赫兹左右。

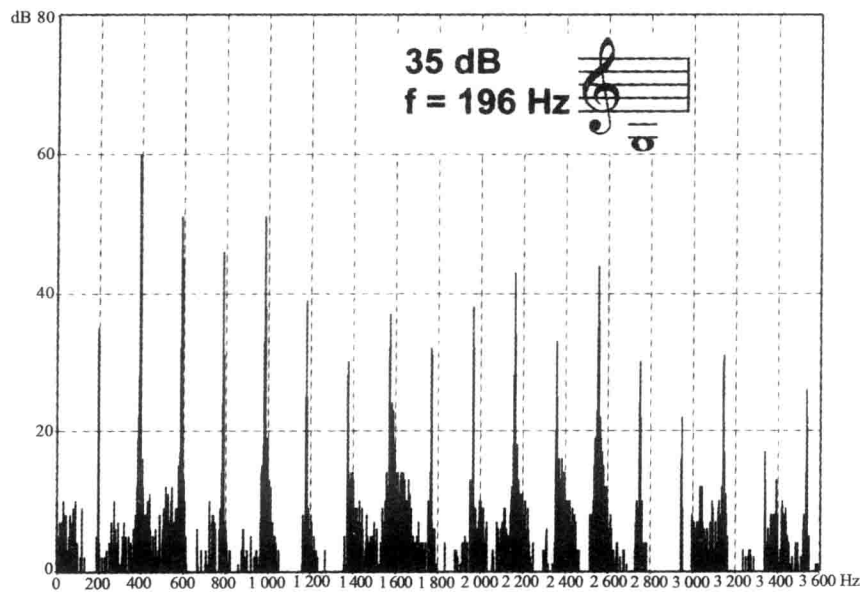

图 1-4 小提琴低音区的频谱

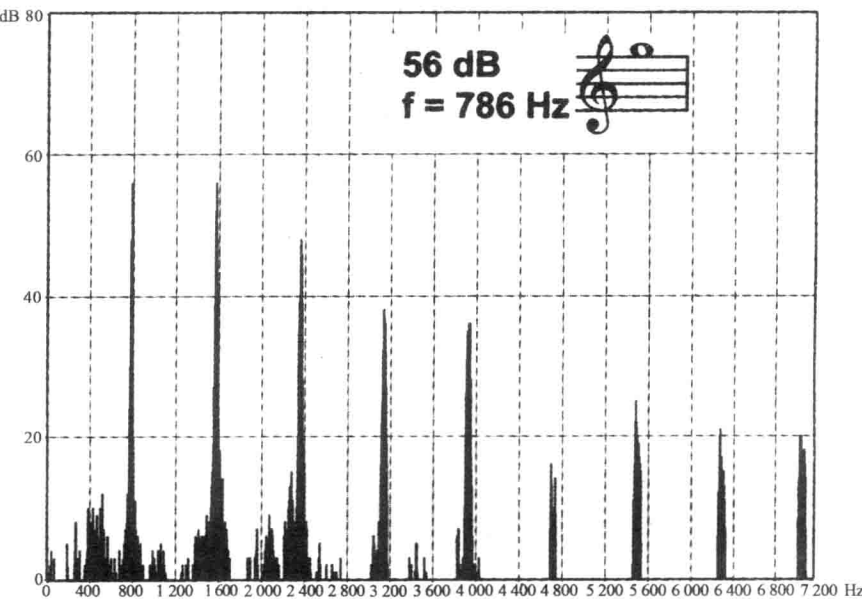

图 1-5 小提琴中音区的频谱

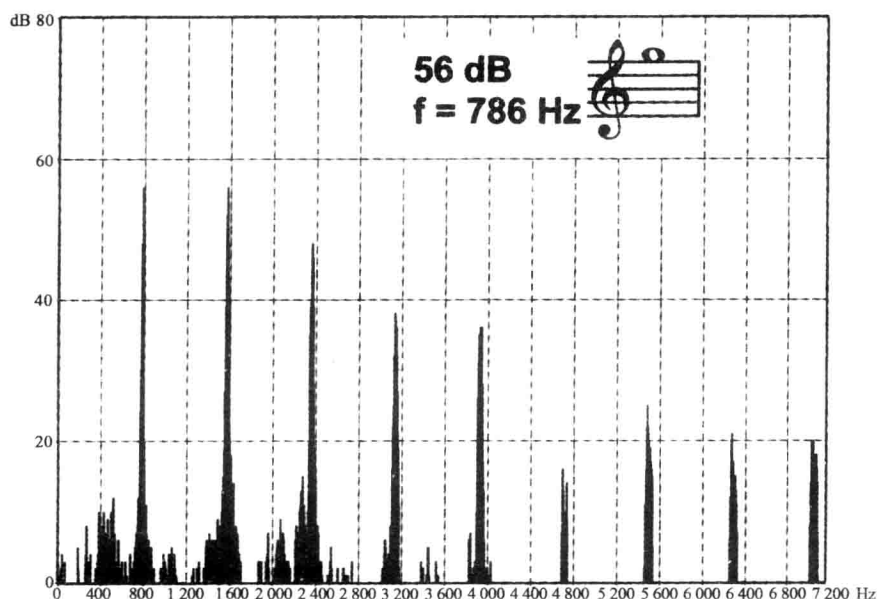

图 1-6 小提琴高音区的频谱

二、时间过渡特性

小提琴起奏时,根据起奏性质的不同,过渡时间也会有所不同。一般来说,强力度的起奏约需 30~70 毫秒;柔和的起奏为 200~300 毫秒;拨奏的起奏时间极短,仅需 10 毫秒。此外,小提琴起奏时频谱中的高频分音比低频分音出现得相对较快,因此发音鲜明。

小提琴内动态特性根据演奏方法(如拉奏、拨奏)以及弓法的不同而有所不同。衰减时间的主要决定依据为力度和弦长。通常强奏时为 350~800 毫秒,弱奏时 40~150 毫秒,空弦音一般在 600 毫秒左右,按弦音衰减较快。

三、方向特性

小提琴声波传播在不同的频率范围内有所不同。其最佳传播范围为它的高频段,即 2000~5000 赫兹,这时声频的辐射主要集中在与小提琴面板相垂直的方向上,以略微倾斜的角度传向听众席,从而确保了它音质的光彩、清晰和精确。低于这个范围,在 800~1500 赫兹间,小提琴的声波主要

朝向正对演奏者的前方;在 550~700 赫兹间,声波向演奏者的两侧辐射;在 200~500 赫兹的范围,基本上属散射,无明确的方向性。由此可知,小提琴的声波辐射角度随着频率的增高而逐渐变得狭窄。

四、力度特性

小提琴的力度变化范围在 22~30 分贝。图 1-7 就是小提琴在高低音区的力度变化。从图 1-7 中,我们可以看出:低音区的 *pp* 力度为 42 分贝,高音区的 *pp* 力度为 46 分贝;低音区的 *ff* 力度为 72 分贝,高音区的 *ff* 力度为 68 分贝;低音区的力度幅度高达 30 分贝,高音区的力度范围达 22 分贝。

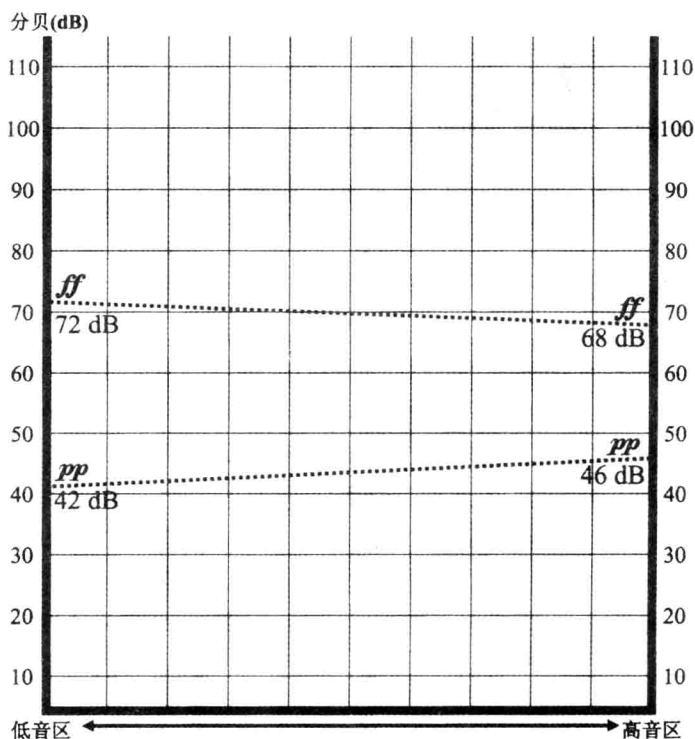

图 1-7 小提琴力度变化