

一 | 学 | 就 | 会 演奏系列

小提琴

演奏技巧

孙传桐 唐靳依◎编著

小提琴相关知识
基础乐理
基本技术练习
综合技术练习
经典曲目

中国出版集团
现代出版社

一 | 学 | 就 | 会 演奏系列

小提琴 演奏技巧

孙传桐 唐靳依◎编著

图书在版编目 (CIP) 数据

小提琴演奏技巧 / 孙传桐, 唐靳依编著. -- 北京 :
现代出版社, 2015. 6
(一学就会演奏系列)
ISBN 978-7-5143-3420-3

I. ①小… II. ①孙… ②唐… III. ①小提琴-奏法
IV. ①J622.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 129680 号

系列编辑: 霍长和
责任编辑: 江骅谕
出版发行: 现代出版社
地 址: 北京市安定门外安华里 504 号
邮 编: 100011
电 话: 010-64267325 64245264 (传真)
网 址: www.1980xd.com
电子邮箱: xiandai@vip.sina.com
印 刷: 三河市金泰源印务有限公司
开 本: 880×1230mm 1/16
印 张: 13.5
版 次: 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5143-3420-3
定 价: 50.00 元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

目 录

第一单元 小提琴的基本知识	(1)
一、小提琴的发明	(1)
二、小提琴的选择	(2)
三、小提琴教师的选择	(2)
四、著名小提琴制作家简介	(3)
五、著名小提琴演奏家简介	(4)
六、著名小提琴教育家简介	(8)
七、小提琴名曲简介	(9)
(一)《四季》	安东尼奥·维瓦尔第 (9)
(二)《魔鬼的颤音》	塔蒂尼 (10)
(三)《梁山伯与祝英台》	陈钢、何占豪 (10)
第二单元 基本乐理知识	(12)
一、五线谱 音级	(12)
二、谱号 加线及加间	(13)
三、音符 休止符 附点	(13)
四、节奏 节拍 拍子 排号	(15)
五、小节 小节线 终止线	(15)
六、切分音	(16)
七、音值的特殊划分	(16)
第三单元 基础课程	(17)
一、持 琴	(17)
二、持 弓	(18)
三、演奏空弦音	(19)
四、抬落指动作	(20)
五、六个基本手指动作变化练习	(21)

六、练习曲、乐曲	(21)
闪烁的小星星	铃木镇一曲 (21)
无穷动	铃木镇一曲 (22)
快 板	铃木镇一曲 (23)
练习曲	孙传桐 (24)
放牛郎	根据劫夫曲编 (24)
在那遥远的地方	根据王洛宾曲改编 (24)
八月桂花遍地开 (小变奏曲)	唐新依编 (25)
大秧歌	东北小调 (26)
D 大调练习曲	孙传桐 (27)

第四单元 综合技术练习之一 (28)

一、左手基本练习	(28)
二、换把与音阶	(29)
三、伸张指练习与二把位练习	(34)
四、琶音与换把	(36)
五、揉弦与发音	(42)
六、小型乐曲	(42)
女巫之舞	N. 帕格尼尼曲 (42)
快乐的农夫	R. 舒曼曲 (43)
加沃特舞曲	F. G. 戈塞克曲 (44)
小步舞曲	L. 博凯里尼曲 (45)
乡村舞曲	C. M. V. 韦伯曲 (47)
七、弓法练习	(48)
八、颤音练习	(51)

第五单元 综合技术练习之二 (53)

一、双音练习	(53)
二、右手换弦和弓法练习	(58)
三、连顿弓与琶音跳弓练习	(62)
四、泛音练习	(65)
五、特殊技法练习	(66)
六、和弦奏法与手型	(69)

第六单元 经典中国乐曲和外国乐曲选奏 (72)

新春乐	茂沅曲 (72)
渔舟唱晚	古曲 黎国荃改编 (76)
科莱利主题变奏曲	〔意〕塔堤尼-克莱斯勒 (80)
E 小调奏鸣曲	〔意〕帕格尼尼 (84)
旋 律	格鲁克 (88)

第七单元 经典奏鸣曲选奏..... (90)

Follia	克莱利 (90)
Sonata	Antonin Vivaldi (97)
Sonate	亨德尔 (101)
g 小调奏鸣曲	T. 塔尔梯尼 (105)

第八单元 经典协奏曲和二重协奏曲选奏..... (112)

协奏曲	里金格 (112)
E 大调协奏曲	维瓦尔第 (119)
E 大调第二协奏曲	巴赫 (128)
普莱尔二重小协奏曲	普莱尔 (142)
a 小调二重协奏曲	安东尼奥·维瓦尔第 (151)
维瓦尔第 a 小调二重协奏曲	Antonin Vivaldi (160)
d 小调二重协奏曲第一乐章	约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (167)

第九单元 小提琴无伴奏乐曲选奏..... (173)

赋格曲四首	纳尔蒂尼 (173)
赋格曲	康巴诺里 (187)
幻想曲四首	台莱曼 (193)

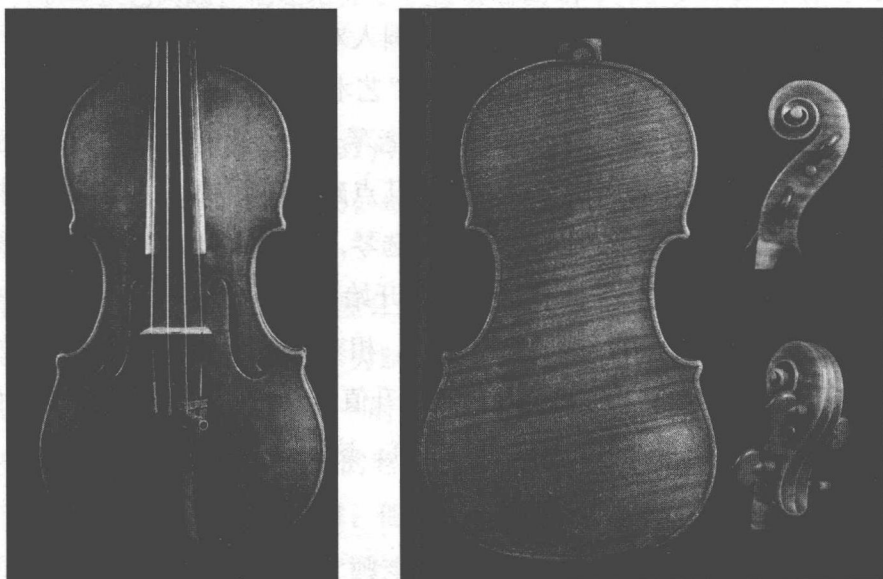
第一单元 小提琴的基本知识

一、小提琴的发明

小提琴是源于国外的一种弓弦乐器。实际上，并没有任何人独自发明了小提琴这一乐器。如果从弓弦乐器发声原理来追溯它的起源，应是原始先民在狩猎中使用了弓弦听到的声音得到启发，产生最雏形的弦乐器。

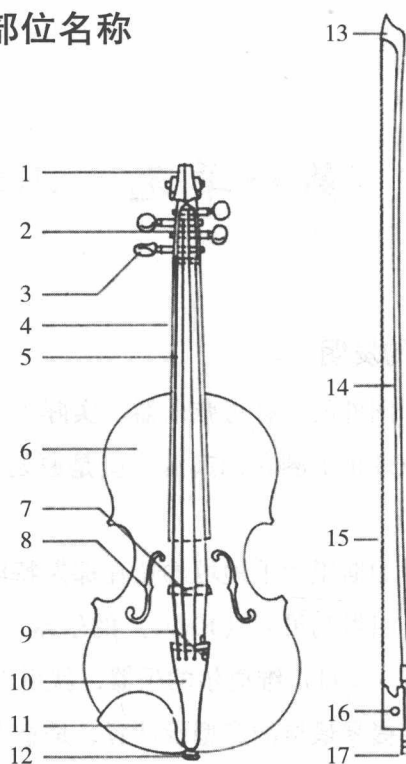
一些古乐器，如斯里兰卡地域的拉瓦那斯特朗（Ravanastron）和阿拉伯的拉巴（Rabab），后来，经演变传入欧洲，叫做列贝壳（Relec）的乐器，和提琴的进化演变有渊源。到公元12世纪前后，欧洲地区有一种名叫（Viol）维奥尔的乐器，就更为接近小提琴了，它也被称为古提琴，字母拼法和小提琴也相近了。小提琴最早的定型设计者，是意大利的安德烈-阿马蒂（Andrea Amati，公元1525—1611）和意大利人加斯帕罗达-萨罗（Gasparo Da Salo 1542—1609）。阿马蒂开创了克莱蒙那（Cremona）制琴学派。

弓弦乐器都离不开弓的演奏，提琴弓也经历了几个世纪的演变。最初的琴弓尺寸较小，和射箭弓一样，用一束马尾替代弓弦（和现在的二胡弓相似）。有时，提琴制作家在制琴的同时也制作弓子。有些演奏家也参与这一工作，如克莱里（Corelli）、维瓦尔第（Vivaldi）等，而意大利小提琴演奏家和作曲家塔提尼（著名的小提琴曲“魔鬼的颤音”就是其名作），就曾改进了琴弓，在马尾库加装螺丝以调整弓毛的松紧。而德国人克拉默（Cramer）命名的弓杆，已转变为内弯曲，向现代弓迈出了一大步。将现代弓设计定型的，是法国人图特（Toute）父子，他们采用坚硬有弹性的巴西苏木伯南布克地区（pernamluco）木料制作琴弓，采用内拱弧形，讲究重量、平衡点和线条，极大地方便了演奏。

小提琴各部位名称

1 Scroll	琴头
2 Peg box	轴箱
3 Pegs	琴轴
4 Fingerboard	指板
5 Strings	琴弦
6 Soundboard	音板
7 Bridge	琴码
8 Sound hole	音孔
9 E - string tuner	微调
10 Tailpicce	拉弦板
11 Chin rest	腮托
12 Button	尾钮
13 Point	弓尖
14 Stick	弓杆
15 Hair	马尾
16 Nut	马尾盒
17 Screw	弓杆螺丝

二、小提琴的选择

对于一位学习小提琴演奏的人来说，选购一支合适自己的乐器极其重要。从使用规格来讲，成人使用整琴是理所当然的事。整琴也称为4/4琴，小孩子开始学琴最好由老师帮助选琴，一般有1/16、1/8、1/4、2/4、3/4开始，直至4/4整琴。学习过程中需要换琴，因此，价位不用太高就可以。但如果是从事专业学习的孩子，在经济条件允许的情况下，最好用专业的琴。因为演奏感觉和学习感觉是不一样的，好琴的发音能够培养良好的演奏动作，这对后期的发展影响很大。现今小提琴市场各种档次、各种价位的琴都有，想选到做工好、音色美、用料讲究、价钱可以接受的琴，不是件容易的事。小孩子随着身体增长，换琴是可以接受的，而到固定使用一支小提琴的时候，就要慎重考虑了。国产琴一般价位较低，进口琴价位较高。现今国人对小提琴收藏越来越重视了，它不仅仅是乐器，更是一件艺术品。因此，有的专家将其称之为“艺术提琴”。

琴有新旧之分，老琴更贵，如意大利大师制作的老琴，价值达到数百万美元，而国宝级的更是价值连城。作为小提琴学习者，笔者对购琴者有以下几点建议。1. 要量力而行，根据自己的经济能力来确定买什么样的琴。2. 一定要找专业的人士帮助选琴，尤其是价位较高的进口琴和进口的老琴，以防买到赝品。3. 老琴和新琴声音是不一样的，新琴开始音色不一定好，但经过拉奏，好琴会越来越好听。希望演奏者能够选购到自己称心如意的琴。4. 相对条件下，一定要选用料好的琴（如独板琴、花纹漂亮等），用料好的琴后期会有更好的收藏和升值空间。5. 音量要足够大，低音浑厚，高音明亮，发音反应一定要快而灵敏。做工讲究，用料一流，这一定是好琴。

三、小提琴教师的选择

小提琴的学习是件很困难的事，选择一位优秀的老师尤为重要。尤其是初学者，一旦养成了不

规范的动作习惯，想改就非常困难了。加之小提琴调弦也不是件容易的事，尤其是对一个刚开始学琴的儿童。因此，选一位好的老师是非常必要的。

现今教授小提琴的人不在少数，还有各种小提琴辅导班。师资力量良莠不齐，学习者选的老师不一定是名师，但一定要是“明师”，这种明师精通小提琴演奏之道，有着丰富的教学经验，对学生要有爱心、有耐心、有计划、明进度、方法讲究、道法自然。但优秀教师终归少数，这就需要学习者慎重选择老师。

当社会对一个老师有一定的认可，口碑不错，而且他能够培养出一些优秀的学生，说明这样的老师值得信赖。同时，也说明他能够掌握先进的教学方法和理念。一定要抓住这样的老师，如果有缘，你们一定会成为师生的。

四、著名小提琴制作家简介

对于一位想要得到一把好琴的演奏者来说，意大利小提琴真是一个诱人的字眼，由于篇幅所限，我们只能介绍两位最著名、最有代表性的小提琴制作家。他们一位是安东尼奥－斯特拉迪瓦里（A·Stradivari），另一位是朱赛佩－德尔吉苏－瓜乃利（G－Guarneri）。

在介绍斯特拉迪瓦里之前，我们不能不提到克莱蒙那学派的小提琴制作的奠基者阿马蒂（Amati）家族。

阿马蒂

出生于意大利北方小城克莱蒙那的安德烈－阿马蒂，是这个家族第一代制作小提琴的制作家。有资料记载，他的第一把琴的制琴日期是1546年。阿马蒂生有两个儿子：安东尼奥和西罗尼姆斯，他们也都以制琴为生。他们和父亲一起工作，他们制作的提琴曾受到了法国国王的亲睐，并予以订购，在欧洲有着很高的声誉。传说他有一个女儿也参加了制琴的工作，后来嫁给了德国制琴师雅各布－斯坦那（Jacob－Stainer）。斯坦那的琴，在一定时期因声音甜美，价值超过斯特拉迪瓦里。如果是这样的话，传说中斯坦纳在意大利学习过制琴就是可能的事了，否则斯坦纳那超凡的制琴技艺从何而来呢？话又说回来，阿马蒂家族中最重要的的人是西罗尼姆斯的第三个儿子尼克拉－阿马蒂。这位第三代传人不仅制琴技艺高超，他还培养了多位著名的制琴师。其中最著名的两位就是斯特拉迪瓦里和瓜乃利（第一代）。

斯特拉迪瓦里

安东尼奥－斯特拉迪瓦里（1644—1737），一生制作了1000多件乐器（有拨弦乐器如竖琴和吉他等）。他有着非凡的创作力和惊人的毅力。他所制作的乐器，超过一半都流传了下来，件件都是演奏家和收藏家梦寐以求的珍品。

学者们将斯特拉迪瓦里的乐器制作生涯分为四个主要时期：

1666年—1685年为阿马蒂时期，被称为制作早期。作品不是很多，在琴型和构思方面，遵循了老师阿马蒂的风格，没有重大的改变。这一时期据记载有一把叫“阿马蒂斯”的小提琴就被帕格尼尼所拥有（这把琴制作于1668年）。他的老师阿马蒂于1684年去世。

1685年—1700年为第二个阶段。这时，他已经是克莱蒙那地区最有名和最好的制琴师了，但他不满足于早期的小改动，开始追求制作理想的作品，琴头雕刻更加生动，琥珀黄和红色的油漆调配，

使琴更加漂亮诱人还加长了琴身。这一时期，也被称为长型斯特拉迪瓦里，如 1690 年的代表作（Tuscan）等。

1700 年—1720 年是大师最重要的制琴时期。他已到达知天命之年，知识经验都已经到达了最完美的阶段，琴的发音通体皆透，他放弃了长型琴身，恢复到了 356 毫米，这一时期名琴甚多，很多大演奏家都使用这一时期的乐器。

1716 年的“弥赛亚”（messiah），是这一时期最主要的代表作之一，作品至今保存完整，几乎没有被演奏过，现存于英国牛津大学博物馆。

1715 年的“克莱蒙那”，原先由德国著名小提琴家约阿希姆使用，后流传回意大利。现保存于克莱蒙那提琴博物馆。

1714 年的“海豚”，是著名小提琴演奏家雅沙—海菲茨演奏使用的名琴，是这一时期的代表作品。

1720 年—1737 年是大师的晚期，制作工艺登峰造极，音质上更是超凡入圣，经验更是炉火纯青。这一时期作品有：

1722 年的“罗德”、1727 年的“帕格尼尼”，以及后来归于“梅纽因”的 1737 年的“天鹅之歌”，据认为，后者是大师的最后一件作品。

瓜奈里

瓜奈里是另一位重要的制琴大师。瓜奈里实际是一个制琴家族，同阿马蒂家族一样，只不过瓜奈里家族是三代制琴，前两代我们暂且不提，第三代的哥俩，一位是哥哥，被称为威尼斯学派的彼得罗—瓜奈里，生于 1695 年。这个家族最重要的人物，是出生于 1698 年的弟弟—天才制琴大师朱塞佩·德尔吉苏·瓜奈里。德尔吉苏在瓜奈里家族中最有魅力，同时也是克莱蒙那巨匠们中最具神秘色彩的一个。他的一生及其作品都充满了让人神往的传说。他的琴内标签上写有“耶稣”的希腊字母缩写“ISH”，并且还为此字母上加了一个十字架，这应该和基督教在意大利的普及有关。据说他生活放荡，但制琴艺术具有很高的天赋，音色超群，独树一帜。对音色的感觉，这不是谁教的事儿，完全是一种天赋，他所制的琴，确实与众不同，具有男性美。天才的小提琴家们，一旦发现德尔吉苏—瓜奈里的魔力，就很难自拔。小提琴演奏巨匠帕格尼尼，就是以喜爱演奏他的琴而备受关注。

1799 年，当帕格尼尼 17 岁的时候，他就得到了当时最有名气的一把琴，他使用了近 40 年，直至去世。如今，这支琴被世人称为“大炮”。它被收藏在帕格尼尼的出生地热那亚，是意大利的顶级国宝，如要动用，必有持枪特警跟随。要上飞机，必有专席以备。德尔吉苏生命短暂，1744 年去世，一生共制作了三百支乐器，数量不如斯特拉迪瓦里，但他的小提琴绝对是小提琴演奏家们的奋斗目标。

五、著名小提琴演奏家简介

科雷利

第一位对小提琴演奏有重要影响的人物阿杰坎杰洛·科雷利（Arcangelo Corelli），1653 年 2 月 17 日生于富西尼亚诺，1713 年 1 月 8 日死于罗马。他一生的大部分时间都是在罗马度过的，从而建立

了罗马学派，并将其发展到完美的高度。科雷利不仅建立了罗马学派，成为最早的意大利小提琴学派，而且还是意大利戏剧男高音、音乐大师，同时，科雷利喜欢收集书画，因此成为一位美术鉴赏家。

科雷利在弦乐艺术史上最主要的贡献，就是小提琴演奏的歌唱性。让小提琴像女高音那样歌唱，曾经是科雷利的理想准则，他的演奏风格文静典雅，表达感情的幅度广阔博大。

科雷利的演奏创造更是使人惊叹，体现了演奏技术服从艺术内容的需要原则，而且整理扩展了弓法技术，全面发展了小提琴的技术和抒情能力，使小提琴从伴奏乐器中脱颖而出，创立了真正属于小提琴的演奏艺术，因此，被尊为小提琴演奏艺术奠基人。

科雷利的创作能力更是非同小可，科雷利的小提琴作品为小提琴演奏奠定基础，他所写的一些独奏曲目一经面世就被世人所采用，这些作品在当时已经非常重要，今天，它们在小提琴曲目中仍然经久不衰。他创作了新的曲式，并用这种曲式发展了小提琴的可能性，挖掘了小提琴的歌唱性，典型代表就是 OP. 5 的 12 首《奏鸣曲》。最著名的是 Folia（福利亚）主题而作的变奏曲。科雷利的三重奏鸣曲也是 17 世纪末意大利室内乐中的登峰造极之作。他为独奏鸣曲和大协奏曲所创制的程序，提供了发展大型乐曲的基础。在其后的 50 年间，他人从中得到启示，因此，科雷利又被尊为巴洛克奏鸣曲的奠基人。

科雷利更是一名出色的教育家，首倡“严格教学”，强调一定的质量和规格。这样的教学，使小提琴艺术有了强烈的感染力。从而，被世人承认，是可以代表教学中要有 18 世纪的意大利小提琴家。杰米泰利和索米思等都是他的得意门生。科雷利逝世后，留下一批优秀的小提琴和书画给奥托波尼，奥托波尼将科雷利遗骨安葬在伟大画家拉斐尔坟墓旁边。

帕格尼尼

提起帕格尼尼，人们总有讲不完的话题，而太多的话题又给这位神奇的人物增添了更多的神秘色彩。他的伟大业绩，无论在何时何地，对小提琴家而言都是敬仰的丰碑。他那赋有感染力的人物性格和闪光的演奏生涯，引起了太多的传闻，使后人充满了无数遐想！他的演奏震撼了当时无数人的心灵，他留下的作品，也使后来的作曲家挖空心思从中获得灵感，来创作更加引人入胜的音乐。

尼科洛·帕格尼尼（Niccolò Paganini），1782 年 10 月 27 日出生于意大利的热那亚一个港口城市。父亲是一位卖船舶用品的货商。小尼科洛 5 岁的时候，父亲在教他学乐器时，发现了孩子的小提琴演奏才能，随后，父亲用严苛教育的方式对他加以培养。尼科洛 11 岁时，就在听众面前成功地举行了演奏会。他不仅演奏了当时最著名的克莱里和塔尔蒂尼的作品，还表演了自己创作的小提琴作品，曲名叫《卡罗尼奥拉》，是一首流行曲调的变奏曲。13 岁时，由于他的小提琴演奏水平已经超过了父亲，于是，父亲带他到帕尔玛，拜著名小提琴家亚历山大·罗拉为师。正巧罗拉生病，推辞不见，父子二人在等待中见到桌子上有罗拉刚写出的作品，父亲就示意儿子立刻视奏出那首作品。罗拉听到后极为震惊，从病床上起身，亲自听帕格尼尼的演奏。但由于罗拉认为自己也没有什么可教给帕格尼尼的东西了，就建议他去学和声、对位，父亲接受了罗拉的建议。这对帕格尼尼之后的音乐创作有着不小的帮助。

帕格尼尼为后人留下了许多小提琴作品，最为著名和被人演奏最多的，当属《24 首小提琴随想

曲》。帕格尼尼从1800年左右开始创作这些随想曲，这也是他生前出版的唯一一部作品（1820年由意大利最著名的音乐出版社 Riccordi 出版发行）。令人惊讶的是，他开始创作这些随想曲时才十七八岁，除了受到罗卡泰利的随想曲影响之外，他个人的作曲才能和超一流的演奏才是24首随想曲能存世的关键。帕格尼尼《24首小提琴随想曲》，主要有几个小提琴演奏技法为人称道，这也是前人几乎没有达到的境界和水平。一是伸张指和紧缩指动作的采用，伸张指达到了十三度之距，不经过训练，常人很难演奏出来；二是抛弓技法，用上下弓连续地弹跳，完成乐曲演奏，这也包括连续在四根琴弦的琶音跳；三是独弦技法，整个乐段在一根琴弦（四弦）演奏，对左手换把构成极大的考验；四是左手拨弦技法，他将这一技法提高到了前所未有的水平；五是快速的双音连句，三、六、八、十度多种组合应有尽有，使人眼花缭乱。只是还有一大技法在随想曲中没有创作，这就是双泛音技术，但在帕格尼尼的其他作品中（如D大调协奏曲第三乐章），已经有极为精彩的乐段，也给后人留下了极难的挑战。

帕格尼尼在创作上取得了前人没有达到的高度，在演奏事业上更是登峰造极。他在46岁前早已征服意大利本土，此后，在欧洲其他国家的演出也给人们留下了极深刻的印象，当时有许多关于他演奏的报道。1828年的维也纳，是第一个在意大利之外听到帕格尼尼演出的城市，第一场音乐会就已经使听众疯狂了，第二天，《大众戏剧报》是这样评论的：“要想分析帕格尼尼的演奏，简直是不可能的，反复听他的演奏会有利于对他的分析，但是还是很难进行充分的分析。当我们说他演奏那些极困难的技巧时，也有着平常一样的清晰度和准确音准，小提琴在他手里有着比人声更美更动听的声音……当我们说有一位歌唱家都可以从他那里学到有用的东西时，我们仍然没有充分地表达出他演奏的特点，我们要不断地听他演奏，才会相信这一切。”诗人雪莱之妻玛丽在写信给他的朋友时谈到帕格尼尼说：“他使我进入歇斯底里的状态……他那人令人难忘的形象，他那全神贯注的面孔，以及从他小提琴中演奏出来的声音，超凡脱俗，令人神往。”甚至有这样一个传说：“一盲者，音乐厅入席听帕氏小提琴独奏音乐会，琴声入耳，久之感觉似有多人在奏，不仅心中发毛，问邻席台上几人拉琴？答曰仅一人耳。盲者恐甚，心中暗道，难道遇魔鬼奏乐不成，遂拔脚离席而遁。”由于他的精彩演奏深入人心，他迅速成为了社会各界人士谈论的话题。时装商利用其风潮来推销产品，衬衫和领带上都标记“帕格尼尼式样”，鼻烟壶也画上了他的头像，甚至手杖也在柄上雕刻其头像。

在他的演奏迷倒人不计其数的同时，一些争议也随之而来。1831年，帕格尼尼到巴黎歌剧院演出。关于这场演出，有一段阿莫里·迪瓦尔对他的老师画家安格尔听帕格尼尼演奏时的讲述：“安格尔对帕格尼尼演奏古典大师的作品非常钦佩，甚至在罗马还为帕格尼尼画过肖像。当布幕打开时，舞台空空如也，之后一位瘦高，身穿黑衣，如魔鬼一样的人走上了舞台。大厅鸦雀无声，令人毛骨悚然，当第一个音响起时，听众的心就已被抓住，安格尔表现出颇为佩服的神态。但当帕格尼尼突然尽展其所谓的奇异技巧时，安格尔就露出了愤怒之情，听众越来越高兴，他却更加的愤怒，最后他终于站起来高喊道：他不是帕格尼尼！他是个异教徒，是个叛徒！”忠于古典传统艺术的安格尔，受到了表现主义的亵渎，这位深深扎根于艺术纯净血统中，主张在艺术中运用理智的安格尔，在帕格尼尼身上看到了自己理想的对立面。但是在听众席中，还有另外一位反应完全不同的画家，那就是安格尔最大的敌人，浪漫主义的代表德拉克洛瓦。他被帕格尼尼完全征服，在他的回忆录中写道：

“在我们面前的是一位作家，是位真正的艺术家！”

帕格尼尼的作品和精彩的演奏对后世的演奏家和作曲家影响巨大，大演奏家李斯特听完帕格尼尼现场演奏后，震惊不已，发誓苦练钢琴演奏技术，像帕格尼尼一样技惊四座。功夫不负有心人，李斯特做到了，而且还根据帕格尼尼的作品编著了大练习曲等为后世所称道的钢琴作品。拉赫玛尼诺夫等后人，也都对帕格尼尼作品进行成功的改编。现代作曲家施尼特克，也利用帕格尼尼随想曲素材进行了创作，其“A Paganini”（之帕格尼尼）小提琴独奏作品创作极为成功，用拼图式创作技法将众多素材有机结合成一体，其结构新颖，节奏变化多端，自1982年面世以来，是小提琴家们争相研究和演奏的作品，也是音乐会和比赛中常用曲目之一。

帕格尼尼于1840年5月27日逝世，享年58岁，由于和教会关系不合，死后无葬所，经过多年磨难，1876年教会有了新规定，帕格尼尼终于在帕尔玛一个墓地安葬，想来不免让人叹息！帕格尼尼是时代缔造的产物，属于浪漫，属于热忱，属于鲜明和多彩多姿。他又是时间留下的产物，充满梦幻，让人遐想。他将自己融入音乐，又让音乐承载自己，他的犹如梦境般的神奇又神秘的自身，与他的无法颠覆不可逾越的音乐一起，氤氲在了激流涌荡的艺术长河中，一直流向永恒……。

海菲茨

在20世纪的小提琴演奏艺术当中，有哪一位小提琴家能够称的上是我们这个时代的真正领袖，又有哪一位小提琴家能够在人们的心中始终处于一种至高无上的地位？非海菲茨莫属对于这位备受世人瞩目的传奇人物，人们的评价是极高的。有人说他是现代小提琴演奏艺术的完美代表，有人说他是20世纪小提琴艺术中无与伦比的天才，更有人把他比做小提琴艺术国度的“奥菲欧”——在那个世界里，海菲茨已经成为小提琴艺术的化身，他就像一团永远不会熄灭的火焰，永远散发着无穷无尽的光辉和热量，他就是现代小提琴艺术之神。

雅沙·海菲茨，出生于1901年2月2日，他的家乡是俄国的维尔纽斯。海菲茨是一位犹太人，他的父亲也是一位狂热的小提琴手，曾担任过当地的歌剧院小提琴演奏员。海菲茨3岁随父亲学琴，琴技进展神速的海菲茨让父亲目瞪口呆，他深深地感觉到孩子的天赋非比寻常，于是，带着5岁的海菲茨来维尔纽斯学院，拜在小提琴教授埃利阿斯·弥金门下。从此，他进步更快。7岁，在一次观众达到上万人的音乐会上，他便以精湛的技术，极为精彩地演奏了门德尔松的《e小调小提琴协奏曲》。此次绝妙的演奏，成为海菲茨幼年的标志，他也顺理成章地戴上了“小提琴神童”的帽子。

1910年，9岁的海菲茨进入圣彼得堡音乐学院，投身在奥尔教授门下。这位有远见且又慧眼识才的教育家，对这位天才的到来产生了极大的兴趣。奥尔如获至宝。他不辞辛苦地培养着这位小精灵。海菲茨的勤奋努力，使他成为老师身边的重点培养学生。9岁到16岁，整整七年，海菲茨完美地掌握了作为一名优秀的小提琴家应该具备的一切品质和才能，同时，他也是奥尔最出色的门徒。

1914年10月，13岁的他又在著名指挥大师尼基什同爱乐乐团的协奏下，在柏林演奏了柴可夫斯基《D大调小提琴协奏曲》。正在柏林的著名小提琴大师克莱斯勒听完海菲茨的演奏后，曾发自内心地感慨道：我也许会怀着如此满意的心情马上砸碎自己的小提琴。

1917年10月28日，纽约卡内基音乐厅迎来了海菲茨，此次是他在美国取得首次成功的重要音乐会。他为来自美国各地的听众演奏了维尼亚夫斯基《d小调第二小提琴协奏曲》和帕格尼尼《随

想曲》等十余首曲目。他的演奏轰动了整个纽约，整个美国，给人们以强烈震撼，展示出了他非凡的才能。演出一结束，当地报刊都争相赞扬他为“出类拔萃的伟大小提琴家”。当时美国红极一时的小提琴大师米沙·埃尔曼，被他的惊人技艺震撼得浑身冒汗，他以极为平静的心情对身后的钢琴家戈多夫斯基说：您不觉得有些热了么？后者幽默地回答道：对钢琴家来说，还好。

海菲茨一炮打响美国后，便开始了全世界的繁忙演出。1925年，他加入美国国籍。1934年，有机会回到故乡演出，1962年，到美国加利福尼亚大学和洛杉矶大学讲学。1971年，在法国举行70岁寿辰电视纪念音乐大会，70岁的海菲茨依然风采依旧。

1987年，海菲茨以86岁高龄离世，去世后，全世界发表了对他的高度评价和对他辞世的极度惋惜，帕尔曼说：海菲茨的辞世，象征着小提琴演奏艺术一个时代的结束，这种损失是无法弥补的。谢林称他为“现代小提琴之王”，是整个20世纪小提琴演奏艺术的光辉典范和无法超越的音乐巨人。

六、著名小提琴教育家简介

奥尔教授

奥尔（1845—1930），匈牙利小提琴家，生于维斯普雷姆，8岁开始学习小提琴，后入佩斯音乐学院及维也纳音乐学院。1863—1864年，在汉诺威师从约阿希姆，1868—1917年，任彼得堡音乐学院小提琴教授及宫廷独奏乐师，1918年，赴美演出，后定居纽约，从事演奏和教学，著名小提琴家阿尔曼、海菲茨、西盖蒂、米尔斯坦等皆出自其门下。著作有《我的小提琴演奏教学法》、《怎么样演奏小提琴的优秀作品》等。

著名的柴可夫斯基《D大调小提琴协奏曲》，就是献给风靡一时的伟大俄罗斯小提琴家奥尔的。奥尔收到作品时，并没有给予认可，奥尔认为此曲技术过难，遂以技术上不可演奏为由，拒绝受赠。后来，那首作品才由在莱比锡音乐学院任教的俄籍小提琴家布罗德斯基担任独奏，于1881年12月4日，由狄希特指挥维也纳爱乐乐团首演。奥尔为此曲花费了不少心思，如今演奏柴可夫斯基小提琴协奏曲的演奏家们，依旧喜欢用奥尔的指法和版本。

加拉米安教授

伊凡·加拉米安，1903年出生于伊朗的塔布里斯，父母都是美国人，父亲是热爱音乐的商人。伊凡·加拉米安在8岁就对小提琴产生了浓厚的兴趣，于是就到莫斯科的爱乐协会主办的音乐学校学习音乐，师从莫斯特拉斯。1917年革命爆发，逃入德国，后来又回到巴黎，遇到了一生在教育和音乐方面都给他带来极大影响的吕西安·卡佩。

伊凡·加拉米安在年轻的时期就在演奏方面有很好的名声，20岁时来到欧洲进行过多次成功的演出，1923年，开始从事教育工作。1930年，伊凡·加拉米安被任命为巴黎的俄罗斯音乐学院的副院长。1936—1939年，在巴黎的师范学院任教，1939年，移居到美国，1946年，任教茱利亚音乐学院。

伊凡·加拉米安是著名的教育家，他很强调练琴，有一句格言（Vocation is practice）假期就是练琴，他认为只上课是不够的，孩子不知道如何自己进行练习，教师要不断地教会孩子。注意如何练琴，是他教学中最重要的一个方面。他的主要原则就是学生要对自己的技巧负责，特别是要制定出一个每日练习程序。他都是每天七点起床，七点半吃早饭，八点开始练琴，练到八点五十，休息十

分钟，九点开始再练到九点五十，依此规律练到十二点半吃午饭等等。每天都是计划好的，非常有规律。每周晚上听两次音乐会。

伊凡·加拉米安教学方法的潜在力量在于利用时间，也就是计划时间。老师要鼓励学生的主动性，同时又不断地要求他们有更好的理解，从而要提高学生的兴趣和风格感。另外，必须要保持平衡，均衡和坚持是他的格言。他认为，作为老师，应该先有耐心，然后教学生才会有耐心，耐心会让学生自己找到解决困难的方法。他的教学理念就是让学生自学成材。

伊凡·加拉米安对小提琴演奏的发展做出了巨大的贡献，他用一生的时间对小提琴演奏的方方面面都进行了研究，他所著的《小提琴演奏和教学的原则》一书，对演奏的心理和生理进行了讲解，针对不同的学生因材施教。

伊凡·加拉米安的学生才华出众，有以色列的帕尔曼、祖克曼以及韩国的郑京和，最让伊凡·加拉米安满意的是拉宾，伊凡·加拉米安称他为最有才能，没有缺点的学生。

布朗教授

作为当今最负盛名的小提琴教育家之一，扎哈·布朗教授在业内有 21 世纪的伊凡·加拉米安之称。作为新西伯利亚学派的德国小提琴教授，提到出自其门下的小提琴家们，如拉宾、文格洛夫，不由得让我们对布朗先生肃然起敬。布朗先生一生获得多个国际小提琴比赛大奖，还灌制 CD，定期举办音乐会。

布朗，1947 年出生于哈萨克斯坦，就读于莫斯科柴可夫斯基音乐学院，尚未毕业就成为伊戈尔·奥伊斯特拉赫的助教。苏联解体后，他先后在伦敦皇家音乐学院、鹿特丹音乐学院、吕贝克音乐学院、马德里索菲亚音乐学院和德国科隆音乐学院任教，现在是苏黎士大学的小提琴教授。

除了文格洛夫和拉宾，布朗的弟子已有不少卓然成家：帕里谢鹏科、切斯迪克拉佐夫、霍普、哥德菲尔德、和马多耶夫等。他的亚裔学生更是惊人，神尾真由子获 2007 年柴可夫斯基大赛第一名；庄司纱矢香成为第一位获得帕格尼尼国际小提琴比赛（1999）年金奖的日本小提琴家。

布朗的学生中，最得意的还属马克西姆·文格洛夫。他 10 岁获得“青年维尼亚夫斯基比赛”第一名，16 岁获得卡尔·弗莱什国际小提琴比赛第一名，1997 年，作为首位古典音乐家，被联合国儿童基金会任命为音乐大师，2000 年 10 月，担任萨尔兰德思音乐学院小提琴教授。

布朗用的是一把瓜达尼尼 1757 年的小提琴，名为“阿尔玛·罗斯”，1988 年布朗购得了这把爱琴。

七、小提琴名曲简介

（一）安东尼奥·维瓦尔第《四季》

安东尼奥·维瓦尔第（Antonio Vivaldi），1687 年出生于威尼斯，1741 年，于维亚纳去世。父亲是威尼斯圣马克管弦乐队一流小提琴家，因而，维瓦尔第自幼就从父亲那里学了一手好技术。1693 年，他于教堂供职，1703 年，因他头发赤红，大家风趣地称他为“红发神父”。

维瓦尔第一生创作的作品数量多得惊人，包括歌剧、清唱剧与宗教音乐，以及各类器乐曲，其作品标号多达 300 多号，其中作品 67 号之前全是器乐曲，每一个编号就有十几首曲子，协奏曲就有 400 多首。其中小提琴协奏曲有 221 首。维瓦尔第特别喜欢他的学生皮森德尔，其中最著名的《A 大

调协奏曲》就是献给他的爱徒的。

《四季》协奏曲是一首以春、夏、秋、冬为标题的协奏曲，其中由四首小提琴协奏曲组成，四首协奏曲均以快慢快三个乐章构成，由独奏小提琴和弦乐队共同完成。

巴洛克时期，兴写标题音乐，在这个时代写标题音乐的作曲家中，维瓦尔第算是杰出代表。他的作品分为两类，一类是描写景物和自然风景的，另一类是叙述人内心世界的。这首《四季》就是描写自然风景的。《四季》是维瓦尔第标题音乐中最著名的一首，每一章都有一首短诗。

维瓦尔第的作品曾被巴赫、塔蒂尼、列克莱尔等大师视为创作的经典，这首《四季》如今还是众小提琴家们音乐会的必奏作品，经久不衰的灵魂乐章。

（二）塔蒂尼《魔鬼的颤音》

塔蒂尼是18世纪意大利最卓越的小提琴家、作曲家、教育家。他毕生的才华和成就，不仅享誉当时的意大利以及整个欧洲，同时对后世也产生了深远的影响。无疑，塔蒂尼在巴洛克时代的乐器大师群体中，他的名字是非常显赫的。

塔蒂尼不仅是一位伟大的演奏家，同时又是一位颇有独到见解的教育家。据说他临终前几年还对音乐本质研究问题写了6卷著作，可惜后来不知去向，至今未能发现它的下落。塔蒂尼一生的作品当中，最有名气的是《魔鬼的颤音》《被遗弃的狄朵》，以及他为科莱利写的主题改编的50个被称为“弓法艺术”曲等。根据整理出版资料统计，他曾写过140首小提琴协奏曲，20首大协奏曲，150首奏鸣曲，50首三重奏鸣曲，据说还有200多首作品至今还封存在帕多瓦圣安东尼奥教堂乐团的档案库里。随着时代的发展和现代人对古代艺术的不断挖掘，塔蒂尼更多的佳作将重现青春。

《魔鬼的颤音》

这是一首小提琴和古钢琴的奏鸣曲，大约作于1714年。曲中的颤音运用地特别精彩，难度也很高，常为独奏家所喜爱。

《魔鬼的颤音》充满臆想，富有浪漫主义色彩，无疑是18世纪最著名的作品之一。关于这首曲子的创作，一直有这样的传说：塔蒂尼曾经给别人讲述这样一个故事：有一天晚上他做了一个梦，梦见了一个魔鬼，还梦见魔鬼拉出了一首美妙出奇的奏鸣曲，使他听得着了迷，他惊醒后便把这首曲子记录下来，他还说他记录的比梦境中的那首曲子差远了。这位大师根据一个梦境，叙述他见到一个魔鬼坐在他床边，奏出了他乐章中的颤音，他说这首乐曲是一件极其罕见的珍品。

这首奏鸣曲共分为三个部分：

第一部分，g小调， $\frac{12}{8}$ 拍子，深情的广板，主题感情忧郁，略显哀伤，暗淡阴森。

第二部分，快板， $\frac{2}{4}$ 拍子，主题刚强有力，变奏部分，颤音的加入，使乐曲更加活泼生动。

第三部分，庄板， $\frac{4}{4}$ 拍子与 $\frac{2}{4}$ 拍子，庄板主题肃穆，之后与魔鬼喋喋不休地争吵，之后魔鬼狂舞，最后以热烈的气氛结束。

（三）《梁山伯与祝英台》

“梁祝”是中国最具有魅力的口头传承艺术，也是唯一在世界上产生广泛影响的中国汉族民间传说。梁祝在民间的传说已经有一千四百六十年，可谓是家喻户晓，广为流传，被人们誉为爱情的千古绝唱。他们悲惨的爱情感动了无数人，并与《罗密欧与朱丽叶》齐名。

中国古代东晋时期，祝家有女英台，女扮男装到杭州游学，途中遇到一同前往的同学梁山伯，二人同窗三年，感情深厚。但梁山伯不知道英台是女儿身，后来英台中断学业返回家乡，梁山伯去拜访英台时，才知同窗三年的英台是女儿身，欲向祝家提亲，此时的英台已经许配给马公子马文才。之后梁山伯在莒县当县令，因过度思念英台，郁闷而死。英台出嫁，经过梁山伯的坟墓时，突然狂风大作，迎亲队伍无法前进，英台下了花轿来到梁山伯的墓前哭泣，梁山伯的坟墓突然塌陷裂开，英台投入坟中。之后不久，人们看到坟墓中冒出一双彩蝶，双双飞去，离开尘世。

《梁山伯与祝英台》是以越剧里的部分曲调为素材写成的一首单乐章标题协奏曲，全曲以梁山伯与祝英台的故事较具代表性的三段剧情——相爱、抗婚、化蝶为主要内容。

第一部分，呈示部，乐曲开始，展示出一幅风和日丽、春光明媚、鸟语花香的图画。梁山伯与祝英台双双结拜，同窗三年，共同游玩，之后转变为慢板，两人长亭惜别，恋恋不舍。

第二部分，展开部，独奏小提琴先是奏出祝英台的不安和痛苦的心情，接着迎来副主题抗婚的音调，之后乐曲转入慢板，描绘了梁祝楼台相会、互诉衷情的情景，接着以散板、快板表现英台在梁山伯墓前的哭诉，最后英台纵身投坟，推向全曲的高潮。

第三部分，再现部，爱情主题，寄寓人们想象的——梁祝化成蝴蝶，翩翩起舞。后人歌颂着他们坚贞不渝的爱情。