

TEACHING SUGGESTION FOR
VIOLIN CONCERTO IN COMMON

小提琴 常用协奏曲 教学辅导

蒋雄达 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

3J252

考级必读

TEACHING SUGGSTION FOR
VIOLIN CONCERTO IN COMMON

**小提琴
常用协奏曲
教学辅导**

蒋雄达 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

小提琴常用协奏曲教学辅导 / 蒋雄达著. —上海: 上海音乐出版社, 2009. 1
ISBN 978-7-80751-283-7

I. 小… II. 蒋… III. 小提琴—奏法 IV. J622.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 126225 号

书名: 小提琴常用协奏曲教学辅导
著者: 蒋雄达

出品人: 费维耀
责任编辑: 李 章
封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行
地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020
上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com
上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn
营销部电子信箱: market@smph.sh.cn
编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn
印刷: 上海市印刷十厂有限公司
开本: 787×1092 1/16 印张: 14.25 图、谱、文 223 面
2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷
印数: 1—4,000 册
ISBN 978-7-80751-283-7/J.252
定价: 32.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021—65414992

前言

近二十年来,音乐艺术的考级活动在全国普遍展开,这对小提琴的普及教育无疑起到了推动与促进作用。如何更好地提高青少年小提琴演奏的质量,成为了一个越来越值得关注的问题。目前来看,各地区的考生与众多学琴的青少年,演奏的水平差异很大,其主要原因是从事业余教学的师资水平不同,部分老师由于自身未经过正规的培训,很多作品又未曾上手练过,尤其对协奏曲这一重要的演奏体裁,无论作品的时代风格、曲式结构,还是演奏技法,都不是十分了解和熟悉,由此必然给教学带来许多困难。而对广大学生来说,更是由于对协奏曲这一最能充分体现综合能力和素质的演奏体裁缺少足够的认识,仅是把它作为考级的一项内容来练习,以致对于作品的音乐表现连同许多为表现风格和内涵而必须掌握的演奏技法都未能真正掌握。

《小提琴常用协奏曲教学辅导》汇集了学琴过程中普遍应用的一些协奏曲作品,除了对作者的生平、作品的时代背景作了简要的介绍而外,着重对作品的风格、演奏技法、细部的难点以及在演奏中容易产生的差错作了提示,并对旋

律的分句、音乐的走向、指法的选用、运弓的要求等等,用合理与否、效果好坏等对比方式提供了部分谱例和建议。

《小提琴常用协奏曲教学辅导》的出版,不是单纯为了满足考级琴童的需求,她更注重帮助广大小提琴师生了解世界各国的经典乐曲,领略各种风格和学习提高演奏技法,以达完美表现音乐的境地。

目录

前言 1

从里丁格《b 小调小提琴协奏曲》入门 1

塞茨小提琴协奏曲与开塞练习曲的互补作用 11

一、《D 大调第五学生协奏曲》(第一乐章) 14

二、《G 大调第二学生协奏曲》(第一乐章) 17

三、《D 大调第一学生协奏曲》(第一乐章) 19

四、《g 小调第三学生协奏曲》(第一乐章) 21

五、《D 大调第四学生协奏曲》(第一乐章) 23

维瓦尔迪小提琴协奏曲的旋律分句 25

一、《a 小调小提琴协奏曲》(第一乐章) 27

二、《G 大调小提琴协奏曲》(第一乐章) 30

三、《g 小调小提琴协奏曲》(第一乐章) 33

四、《G 大调小提琴协奏曲》(第一乐章) 35

阿科莱伊《a 小调小提琴协奏曲》的力度变化 39

科玛洛夫斯基小提琴协奏曲中不同技法的主题回旋 45

一、《A 大调第二小提琴协奏曲》(第一乐章) 47

二、《e 小调第一小提琴协奏曲》(第一乐章) 49

罗德《a 小调小提琴协奏曲》典雅风格的体现 53

贝里奥小提琴协奏曲的运弓要求 61

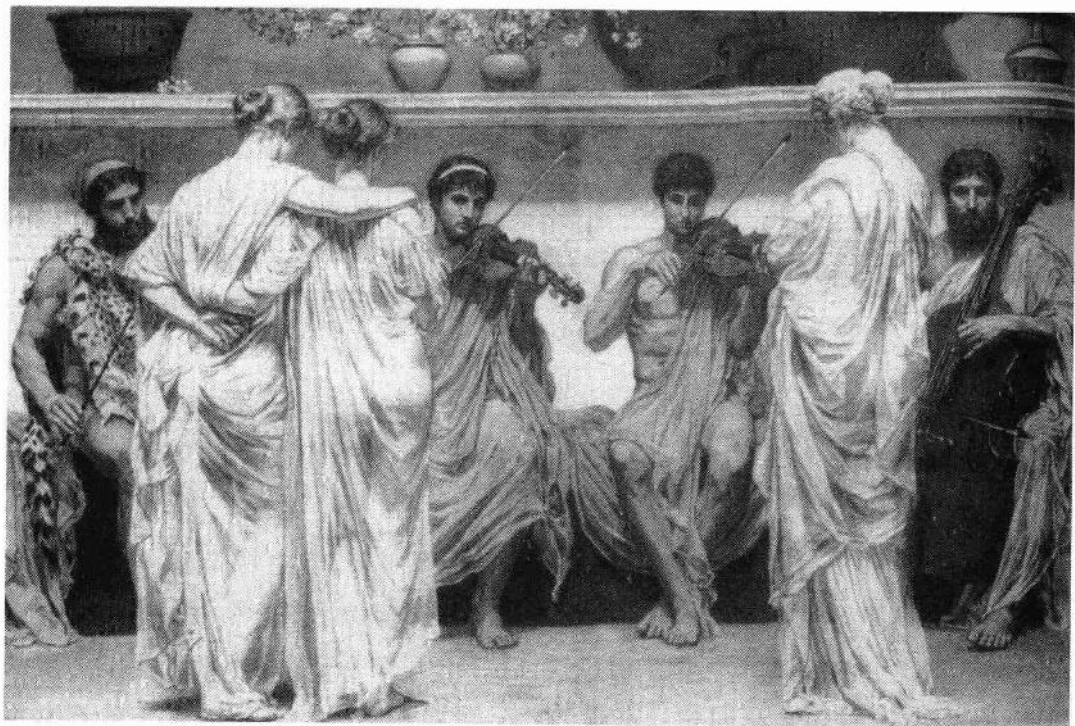
一、《a 小调第九小提琴协奏曲》(第一乐章)	64
二、《G 大调第七小提琴协奏曲》(第一乐章)	67
三、《D 大调第八小提琴协奏曲》(第一乐章)	71
巴赫小提琴协奏曲中几种运弓技法及其复调处理	79
一、《a 小调第一小提琴协奏曲》(第一乐章)	82
二、《E 大调第二小提琴协奏曲》(第一乐章)	84
施波尔《d 小调第二小提琴协奏曲》作品结构的对比性	89
维奥蒂小提琴协奏曲的创新意识	99
一、《a 小调第二十二小提琴协奏曲》(第一乐章)	101
二、《G 大调第二十三小提琴协奏曲》(第一乐章)	108
海顿《C 大调小提琴协奏曲》中的音乐对话	115
莫扎特小提琴协奏曲风格的学习与演奏	123
布鲁赫《g 小调第一小提琴协奏曲》的新颖结构	135
何占豪、陈钢《小提琴协奏曲“梁祝”》的民族演奏技法	147
拉罗《西班牙交响曲》的风格特征	161
维厄当小提琴协奏曲的色彩变化	173
一、《f 小调第二小提琴协奏曲》(第一乐章)	176
二、《a 小调第五小提琴协奏曲》(第一乐章)	183
三、《d 小调第四小提琴协奏曲》(第一乐章)	190
维尼亚夫斯基《d 小调第一小提琴协奏曲》中的炫技乐段	197
门德尔松《e 小调小提琴协奏曲》的旋律魅力	209
后记	219

从里丁格
《b 小调小提琴协奏曲》
入门

奥斯卡·里丁格(Rieding 1840~1918)小提琴演奏家、教育家。出生于德国,曾先后在柏林音乐学院和莱比锡音乐学院学习,19世纪60年代末移居维也纳,1871年被邀请任匈牙利布达佩斯国家歌剧院交响乐团的总监,自此在剧院辛勤工作了三十二年。在此期间,里丁格谱写了大量小提琴协奏曲以及为小提琴和钢琴而作的许多沙龙作品,但长久以来真正在乐坛及青少年小提琴学习中产生影响的要数《b小调小提琴协奏曲》《D大调小提琴协奏曲》等。其中尤以《b小调小提琴协奏曲》应用最为广泛,并被视为小提琴学习起步的基础教材。

一、作为小提琴初学入门的一级教材,严格地讲,练习里丁格的《b小调小提

《小提琴协奏曲》还早了些。因为我们在一级的教材中,为端正姿势、固定手型而设定的音阶、练习曲、中国作品都偏重于 A、E 两条弦的练习内容。里丁格这首《b 小调小提琴协奏曲》实际上已完全在第一把位的四条弦上作了转换练习。由于作品天生的歌唱性,呈示部的四句旋律委婉动听,学生们极易上口和记忆。另一方面,乐曲的演奏尽管已是四条弦的转换,但其旋律进行中音程的连接,无论是上行还是下行基本都是级进式的,从而减少了难度。

△ 第一乐章乐曲开始:

例 1

四句旋律排比整齐,上下对称,非常规律。音符的时值以及弓法、指法、强弱的处理均非常明确。因此,只要指导老师严格要求,学生认真练习,是完全可以很快适应的。

重要的在于对这四句两拍一弓的旋律,运弓要平稳,节拍要准确,按照谱面上强弱的要求,适当处理好弓段的分配。对于不少琴童来说,通常在两拍一弓的运弓中容易出现的问题是前一拍运弓过快,后一拍由于弓段留得不够而影响力度的平均,尤其是第二句和第四句的渐强、渐弱,对初学阶段的琴童来说一般不太重视,但这恰恰是把孩子领入音乐大门不可忽视的重要方面。

△ 第二乐段在主题旋律上有了拓宽与变化:

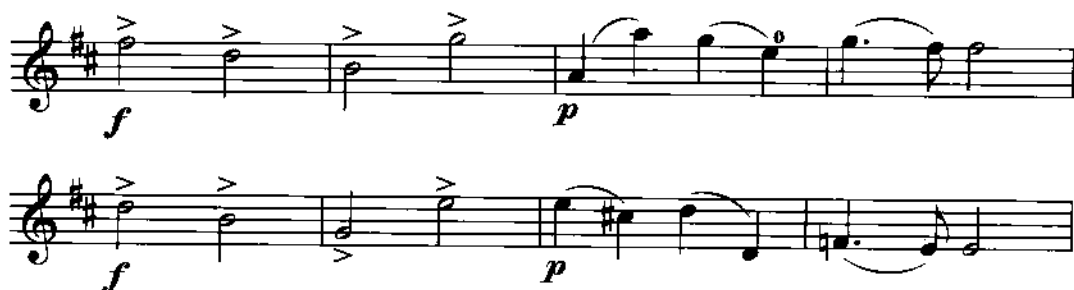
例 2

在这八小节旋律的演奏中要注意以下三点。

- (一) 所有的 $\sharp G$ 要特别注意音高的倾向性。
- (二) 第二乐句的渐强和渐弱其力度变化要鲜明。
- (三) 第二乐句中间的连线八分音符,要注意换弦自如、旋律流畅。

例 3

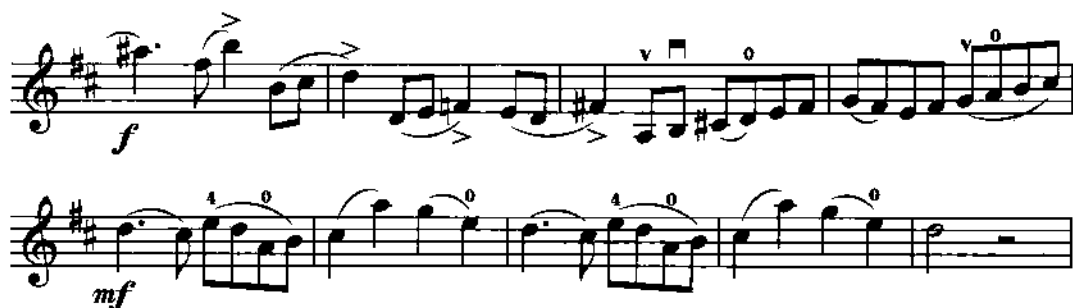

这两句旋律有着鲜明的对比性,运弓时要注意前两小节饱满有力,后两小节委婉抒情。指导老师在琴童们练习时可以用各种比喻启发他们,将这两句问答式的对话乐句演奏得强弱分明、富有情趣。

△ 这首乐曲,琴童们在演奏时无论在音准上和节拍上,容易出错的多半是在中段:

例 4

由于这段旋律在音程上跳动较大,因此节拍和音准都不太容易掌握好。练习时不妨先将速度放慢,把第4到第7小节的节拍拉对,特别要注意的是要把弓段多留一些给每一个连弓线后的重音。同时在这个乐段中要注意 $\sharp F$ 和 $\natural F$ 的区别, $\sharp C$ 和 $\sharp A$ 的音高。

△ 把中段练习好以后,注意结尾乐段四小节八分音符的运弓:

例 5

凡是两拍四音连弓、一拍两音连弓以及四分音符的演奏,均应将弓段拉宽些,其他的八分音符分弓要根据旋律走向,分别在弓根或弓尖演奏。对初学琴童来说,自小强调运弓部位的准确与清晰,无论对演奏状态的培养还是对音乐表现中最为重要的运弓技法都将是基础训练中尤应重视的。

法比学派的代表伊萨依

二、通常在考级中除了选第一乐章,还会选用第三乐章,并将其放在高一级的曲目中。其原因:除了第三乐章在演奏技巧的表现上比第一乐章更丰富外,且旋律在欢快的舞蹈节奏中铺展,颇容易取得很好的演奏效果。

△ 第三乐章开始:

例 6

这个主题在第三乐章贯穿始终、反复出现,演奏时要注意:第1小节的十六分音符与八分音符,运用中弓到上半弓演奏。时值要均匀,既不能将前十六分音符奏成过快的装饰音,又不能将后八分音符奏得满而长,从而显得不活跃、不精神。第2小节前两拍的八分音符与十六分音符均应在上半弓段灵巧地演奏,第三拍的四分音符略带重音,全弓上行。第3、第4小节奏法相同,照此练习不难显现出主题旋律的欢快、谐谑之感。

△ 接下来第17小节至24小节:

例 7

由于旋律进行是模进式的,因此两句旋律演奏时都要注意第2小节小有渐

强,然后进入到第3小节,由重音起句级进而下,由此产生鲜明的层次感。

在这两句旋律的第3小节的演奏中,学生们通常出现的问题是手指不清晰、节拍不准确。

(一) 究其原因:

- ① 十六分音符的时值不平均。
- ② 同音换弓时左右手未能配合好。

(二) 解决办法:

- ① 注意手指保留(谱例下方保留手指系笔者标定)。
- ② 十六分音符的二连音运弓不宜太宽,八分音符的二连音则运弓不宜太窄,这样既能使运弓灵巧自如,又能使音乐有层次对比。

(三) 慢练开始,注意左右手的同步配合,强调十六分音符的第一个音头。学生们在练习中若能注意以上三点,其演奏效果一定会既规整而又生动。

△ 接下来的抒情乐段,两个乐句完全是对称的:

例 8

演奏时首先要注意运弓的发音以及换弓时手腕动作的柔和,从而使旋律委婉自如。对于初学琴童来说,由于揉弦还未上手,因此更多的要求是在强弱的力度变化上。当然,聪明些的学生,及早懂得运用一点揉弦,其演奏自然就多了些歌唱性。

△ 乐曲中段的六小节十六分音符:

例 9

该乐段演奏时要注意前后两小节不同效果的演奏弓法,前一小节运用中弓分奏,注意这里的渐强。后一小节两音一连,运弓由大渐小,注意这里的渐弱。在演奏中弓法的变化,力度的变化,自然也就带来了音乐表现上色彩的变化。

△ 我们再看第三乐章结尾段的快速十六分音符:

例 10

为了将乐曲推向全曲的结尾高潮,作曲家在这里运用弓法的变化使力度不断得到加强。

伊萨依

(一) 第1和第3小节,在音符完全未变的情况下,用连弓和分弓来体现力度的加强。

(二) 第1、2小节和第3、4小节是以重复的演奏,加重力度的推进,尤其第2、第4小节,用八度大跳的分弓急速下行,非常具有冲击力。

(三) 第5、第6小节的重音演奏,使力度的紧张保持到最后。这里要注意的是许多琴童不懂得唱单音旋律,脑子里没有旋律线条,致使运弓笨拙,速度缓慢,直接影响了高潮的效果。

认真地练习好里丁格这首《b小调小提琴协奏曲》,对初学的琴童熟悉四条弦的转换,以及培养学生演奏的歌唱性,都是小提琴学习入门基础教育中重要的一环,因此说这是一首很合适的作品。

伊萨依在录音