

小提琴

金力编注

经典小品选 3

金力 独奏演奏

附CD一张

 SMPH

上海音乐出版社

WWW.SMPH.SH.CN

小提琴演奏：金力 钢琴伴奏：金荣

在浩如烟海的小提琴乐曲中有许多旋律优美、生动感人、短小精练而雅俗共赏的经典小品。本书选编的小品都是世界名曲，经小提琴演奏家和著名作曲家用通俗手法改编，乐曲更加精益求精，成为久演不衰的保留曲目。本书配有示范版CD一张，独奏谱、伴奏谱各一份。

目录

1. 科莱里主题变奏曲 [奥]克萊斯勒
2. 墨西哥小夜曲 [德]留德罗
3. 蜜蜂 [德]舒伯特
4. 幽默曲 [捷]德沃夏克
5. 塞外舞曲 [中]马思聪
6. 思乡曲 [中]马思聪
7. 乘着歌声的翅膀 [德]门德尔松 [美]海菲兹
8. 帕拉加-雷格 [美]齐普林
9. 马拉圭那(西班牙舞曲) [西]萨拉萨蒂
10. 匈牙利舞曲 [勃拉姆斯风格] [奥]克萊斯勒
11. 回忆 [美]约翰·威廉姆斯
12. 诙谐曲 [德]勃拉姆斯
13. 母亲教我的歌 [捷]德沃夏克 [奥]克萊斯勒
14. 匈牙利舞曲第一号 [德]勃拉姆斯
15. 印度客人之歌 [俄]里姆斯基-科萨科夫
16. 西西里及利戈顿舞曲 [奥]克萊斯勒
17. 亚麻色头发的少女 [法]德彪西 [德]哈特门
18. 来自故乡 [捷]斯美塔那

ISBN 978-7-50667-987-6

9 787806 679876 >

定价：40.00元 附CD一张

金力 编注

3 小提琴
经典小品选

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

小提琴经典小品选. 3 / 金力编注. —上海: 上海音乐出版社, 2007.4

ISBN 978-7-80667-987-6

I. 小… II. 金… III. 小提琴—器乐曲—世界—选集
IV. J657.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第036077号

书名: 小提琴经典小品选·3

编注: 金 力

演奏: 金 力 金 莱

责任编辑: 曹德玲

音像编辑: 曹德玲

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: 上海市印刷二厂有限公司

开本: 890 × 1240 1/16 印张: 12.5 乐谱181面

2007年4月第1版 2007年4月第1次印刷

印数: 1-4,000册

ISBN 978-7-80667-987-6/J·943

定价: 40.00元(附CD一张)

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: 021-65419327

金 力简介

1969年3月生于广州，5岁随潘作翰学习小提琴，1979年考入上海音乐学院附小师从杨建华，1980年被选送到英国梅纽因音乐学校，师从塔基努(Takeno)，以优异成绩获得英格兰石油金融财团的奖学金。

1981年和梅纽因(Menuhin, Yehudi)与伦敦交响乐团合作灌录《巴赫双小提琴协奏曲》。1982年与英国著名钢琴家基菲利·帕逊(Geoffrey Parsons)合作，由EMI公司灌录小提琴独奏曲集；同年与中央乐团合作赴孟买等地演出。1983—1984年间，分别与英国利益青年交响乐团、伦敦莫扎特乐团、皇家交响乐团、英国室内乐团及波密斯交响乐团合作，并于法国尼斯艺术节举行独奏音乐会；同年就读于上海音乐学院附中，师从陈新之，在此期间与上海交响乐团合作演出布鲁赫《G小调小提琴协奏曲》。1985年与伦敦皇家爱乐乐团在纽约卡内基音乐厅演出；8月赴香港黄河音乐节举行独奏音乐会；10月参加联合国四十周年纪念音乐会，与梅纽因、东京广播交响乐团在联合国大厅演出，大获好评。1986年应读卖新闻邀请赴日本作巡回演出。1987年在法国、西德、荷兰、比利时、西班牙、意大利等地演出；同年赴瑞士梅纽因音乐学院深造，师从里兹(Rietz)，1989年赴美国印第安纳音乐学院，师从世界著名小提琴教育家京戈(Gingold, Josef)，并参加在纽约举行的国际现代音乐节演出。1991年两次赴新加坡演奏西贝柳斯及埃尔加的小提琴协奏曲，获得好评。1994年随新加坡交响乐团赴法国、比利时、埃及、罗马尼亚演出。

金 莱简介

1973年11月出生于广州，5岁随母亲学习钢琴。

1986年考入广州星海音乐学院附中，师从熊道儿、李琪。

1992年考入中央音乐学院，师从周广仁教授。

1996年毕业于中央音乐学院钢琴系，获文学学士学位，并被评为1996年度文化部高等艺术学院优秀毕业生，免试保送就读周广仁教授的研究生。1999年获硕士学位。

现任星海音乐学院钢琴系讲师。

前言

自十九世纪以后,小提琴小品出现了一个繁荣的时代。不论是由作曲家创作的,或是由小提琴家改编的小提琴小品,犹如百花争艳,百家争鸣,一首又一首、一批又一批的经典小品登上了小提琴演奏的舞台。像文学中的短诗,像小画框中的油画,这些精美优雅、晶莹璀璨的艺术精品镶嵌在小提琴音乐会的节目中,极大地丰富了小提琴演奏保留节目,把小提琴音乐会的舞台装扮得斑斓多姿,妙趣横生。与奏鸣曲、协奏曲大型结构不同,这些小品均在三五分钟左右的篇幅内,作者倾注一腔诗意、浓情,施展万般技艺,有的温存爱怜、绵绵悱恻,令人心醉;有的充满乡土气息,质朴中散发出迷人的异国情调;有的奔放激情、火花四溅,充满灿烂的光彩;有的明媚欢乐,奇趣盎然,芳馨可人……这些精彩绝伦的小品(评论家称之为音乐中的甜品)以其惊人的魅力,辉煌的演出效果,赢得所有小提琴家的喜爱,更为小提琴这个乐器中的皇后赢得万千爱好者。

伟大的小提琴家埃尔曼曾经说:“要把《美丽的凯蒂》(一首小品)拉得传神,同拉好巴赫的音乐一样不容易。”他还认为,演奏小曲和作巨幅油画同属一项严肃的任务。杰出的小提琴家格拉奇认为:“有时候演奏小品比大作品还要困难。”对于演奏家来说,这些乐曲中有各种小提琴的重要技巧,在短小的乐曲中要求的技术手段却很多,要演奏得真正有水平,要求演奏者具有精湛的技艺及对作品恰如其分的把握。

对我们广大的小提琴业余爱好者来说,听从老师的指导,循级而上,量力而行。小品精品不光能提高对艺术的鉴赏能力,提高艺术的品位,更能培养音乐感,提高学生演奏的灵活性与轻巧性,从而更加热爱小提琴艺术。

我在学习小提琴的过程中,曾跟随过伟大的小提琴家梅纽因(Menuhin, Yehudi 1916~1999)、世界著名的小提琴教育家京戈(Gingold, Josef 1909~1995),他们在极学过程中非常重视弓法和指法的运用。

合理地运用弓法、指法,是小提琴音乐表现量重要的手段之一,每个演奏家都会极据自己对音乐的理解、本人的个性爱好和演奏习惯等选择不同的弓法和指法。

此书所编订的弓法、指法谨供演奏者选择。

金 力

2006年10月

演奏提示

1. 科莱里主题变奏曲

克莱斯勒将一首数十个变奏组成的大型乐曲浓缩改写成这首简练而精彩的变奏曲,为后人学习和领略古典小提琴风格提供了一个典范。

乐曲由一个主题与三个变奏组成。主题富有英雄气概,生动而明了。八分音符切忌太短,甚至可以演奏得稍长一些。

三个变奏都有不同的弓法,特别是第二变奏的tr,要心中有数,每次都要一样;第三变奏中的和弦,要在发出三个音的同时重点突出旋律音,并在一气呵成中再现主题。

2. 墨西哥小夜曲

这首精彩的小品可以根据自己的理解作不同的演绎。

可以按歌剧咏叹调形式处理,像抒情男高音那样引吭高歌,弓子用得饱满、结实。也可以按沙龙式的方法演奏,弓子飘忽些,加上一滑音。两种演奏均需强调抒情的格调。

3. 蜜蜂

作者舒伯特1808年生于德国德累斯顿,是一名小提琴家,与我们熟悉的歌曲大王奥地利作曲家舒伯特同名同姓,却不是同一人。

此曲是为小提琴所写的“练习曲集”中的第九首,模仿蜜蜂在空中飞舞振翅的效果。

注意弓子的平稳与音乐的起伏,中段夹有几个强拍,可以夸张些。线条要突出,声音要均匀。要把整首曲子当成训练手指灵巧和弓法平稳的练习曲。

4. 幽默曲

这首精妙的小品问世后,有截然不同的两种理解,有人撰写了哀伤的歌词,也有人填上充满朝气的歌词,更有人认为德沃夏克把黑人的忧都情绪与捷克音乐结合在一起。

而我认为这是一首既朴素又充满温文尔雅性格的音乐小品,倒像是在回忆往事,洋溢着一抹淡淡的哀愁。每个演奏者当然可以根据自己不同的理解去演奏了。

技巧上双音有一定的难度,在演奏双音时特别要注意突出旋律,在不同的弦上手臂要有调整,否则容易碰弦。

5. 塞外舞曲

马思聪充满着对祖国的热爱和眷恋,倾注着满腔的激情,一生耕耘,永不停息写下了许多优秀的小提琴作品。

《塞外舞曲》选自《绥远组曲》中的第三首,创作于1937年。第一主题热情而风趣,表达塞外人民的豪爽性格,虽然速度较快,但弓子的运用要结实,不要浮在弦上。第二主题是充满热情的高歌,后段略带一些悲哀气氛,接着再现舞蹈的场面。

6. 思乡曲

是《绥远组曲》中的第二首。此曲“把流浪于异乡的农民的离愁与别恋爱表现得淋漓尽致”(苏

夏语)。

乐曲表现了悲切的美，清淡而含蓄，像是叙述一个离乡背井的故事。

几次的起伏都有所不同，弓子的运用要特别细腻，在动人柔美的声音中揉弦加快一些，会更动人。

7. 乘着歌声的翅膀

这是根据同名歌曲改编的小提琴乐曲，乐曲仍保留原歌曲的格调——飘逸而舒展。

开始主题在G弦上弱起，弓子既要宽又要柔，声音要深一些，而不是浮，后面的双音也有一定的难度，特别注意音准。

8. 帕拉加雷格

这是以雷格泰姆(Ragtime)的形式改编的小提琴曲子。雷格泰姆是一种反映美国黑人性格的独特的音乐风格，流行于18世纪后期。著名黑人作曲家乔普林称为雷格泰姆皇帝，谱写了许许多多这种形式的乐曲。

此曲由钢琴曲改编而成，很有代表性。演奏时诙谐有趣，速度也不要过快。

9. 玛拉圭那(西班牙舞曲)

是根据西班牙南部民间音乐的音调创作而成的。整首乐曲热情而富有诱惑力，属于舞曲的形式。注意掌握适度的速度，从容些，不宜太快。

10. 匈牙利舞曲(勃拉姆斯风格)

虽说是勃拉姆斯的风格，我们仍感到克莱斯勒表达感情的方式：潇洒、流畅、娓娓动人、不急不躁。

此曲技术难度不大，在舞曲的节奏中演奏得更更有弹性些，更潇洒些。

11. 回忆

电影《辛德勒的名单》放映后，两首插曲深深打动了观众，后被评论家称为“犹太人的思乡曲”。我们在这一首婉转凄怆的《回忆》中同样感受到一种内心的颤抖。

每一弓都带着感情揉出来。

12. 诙谐曲

勃拉姆斯20岁时与舒曼等三人合作写了一部小提琴与钢琴奏鸣曲，献给小提琴家约阿希姆，这首诙谐曲就是这部奏鸣曲中的第三乐章。乐曲结构严谨，音乐内涵丰富，具有古典美与浪漫风格的组合。我们在演奏这首乐曲时会从音乐中感到一种内在的冲动与激情。这首乐曲是在 $\frac{6}{8}$ 拍子下有力进行，中段 $\frac{2}{4}$ 拍子的Trio像是对友人的亲和与爱抚。

特别注意速度的一致，有一种不断向前的感觉，伴奏中有很多大的跳动。因为属于奏鸣曲的性质，钢琴和小提琴之间的配合更为讲究。

13. 母亲教我的教

这是由同名歌曲改编的小提琴曲。

三次主题出现都有不同的情绪，演奏时也应有不同的方式，每一弓下去都要有分量。音乐要展露无遗，华彩可以充分些，略带即兴成分，要有克莱斯勒那种自由发挥的风格。

14. 匈牙利舞曲（第一号）

这是在舞台上演出最多的几首匈牙利舞曲之一。虽然是舞曲，但我们仍感到音乐的厚重与浓情。乐曲分许多小段落，每一个小段都用不同的技巧将段落统一起来，汇成整体。

15. 印度客人之歌

是歌剧《萨特阔》中的一首男高音独唱曲。小提琴演奏改为C大调，整首乐曲用G弦演奏。此曲对训练弓子的沉稳很有好处，声音平和厚重，线条一气呵成。

16. 西西里与利戈顿舞曲

这是一首把意大利的西西里舞曲与法国的利戈顿舞曲结合在一起的乐曲。第一部分西西里舞曲具有摇摆的节奏和田园的情趣；第二部分利戈顿风格的舞曲轻快西流动。

我10岁在上海音乐学院附小曾经演奏过，那时感受不到这首乐曲的音乐内涵，现在重新演奏她感受到这是一首充满古典风格魅力的乐曲，典雅西充满人性化。演奏时要特别细腻，力求塑造歌洲乡村的画面。

17. 亚麻色头发的女郎

原作是德彪西的钢琴前奏曲，译作：“金发女郎”。作者充满柔情地勾画出一副美少女的图画，若隐若现。

弓子飘逸些，按音乐沉浮起伏，每一乐句的结尾音要非常讲究。

18. 来自故乡

由两首小品构成的《来自故乡》洋溢着作曲家对祖国对家乡的爱。

这虽选了其中的第二首，经常被演奏家在音乐会上演奏。乐曲充分表现思乡情怀，每一个段落仿佛是回忆中的故乡图画，有时充满深情的眷恋；有时却控制不了澎湃热烈的情绪。演奏时特别注意每个不同段落的连接。

目 录

前言

演奏提示

1. 科莱里主题变奏曲 Variations on a Theme by Corelli[意]科莱里 [奥]克莱斯勒 Corelli, Kreisler(1)
2. 墨西哥小夜曲 Mexican Serenade [墨]庞 塞 [美]海菲兹 Ponce, Heifetz(8)
3. 蜜蜂 The Bee[德]舒伯特 F. Schubert(11)
4. 幽默曲 Humoresque [捷]德沃夏克 [德]威廉密 Dvorak, Wilhelmj(15)
5. 塞外舞曲 Dance Beyond the Frontier马思聪 Ma Sicong(19)
6. 思乡曲 Song of Nostalgia马思聪 Ma Sicong(29)
7. 乘着歌声的翅膀 On Wings of Song [德]门德尔松 [美]海菲兹 Mendelssohn, Heifetz(35)
8. 帕拉加雷格 Paragon Rag [美]乔普林 Joplin(44)
9. 玛拉圭那(西班牙舞曲) Malaguena (Spanish Dance) [西]萨拉萨特 P. Sarasate(47)
10. 匈牙利舞曲(勃拉姆斯风格) Hungarian Dance (In the style of Brahms) [奥]克莱斯勒 Kreisler(58)
11. 回忆(选自电影《辛德勒的名单》) Remembrances (From Cinema 《Schindler's List》) [美]威廉姆斯 J. Williams(69)
12. 诙谐曲 Scherzo [德]勃拉姆斯 Brahms(76)
13. 母亲教我的歌 Songs My Mother Taught Me (Gypsy Song) [捷]德沃夏克 [奥]克莱斯勒 Dvorak, Kreisler(90)
14. 匈牙利舞曲(第一号) Hungarian Dance (No.1) [德]勃拉姆斯 Brahms(95)
15. 印度客人之歌(选自歌剧《萨特阔》) Indishes Lied (Aus der Oper 《Sadko》) ... [俄]里姆斯基-科萨科夫 R. Korssakoff(103)
16. 西西里与利戈顿舞曲 Sicilian & Rigaudon [法]弗朗科 [奥]克莱斯勒 F. Francoeur, Kreisler(107)
17. 亚麻色头发的女郎 The girl with flaxen hair [法]德彪西 Debussy(114)
18. 来自故乡 From the Home Country [捷]斯美塔纳 B. Smetana(117)

目 录

1. 科莱里主题变奏曲 Variations on a Theme by Corelli	[意]科莱里 [奥]克莱斯勒 Corelli, Kreisler(1)
2. 墨西哥小夜曲 Mexican Serenade	[墨]庞 塞 [美]海菲兹 Ponce, Heifetz(4)
3. 蜜蜂 The Bee	[德]舒伯特 F·Schubert(6)
4. 幽默曲 Humoresque	[捷]德沃夏克 [德]威廉密 Dvorak, Wilhelmj(9)
5. 塞外舞曲 Dance Beyond the Frontier	马思聪 Ma Sicong(11)
6. 思乡曲 Song of Nostalgia	马思聪 Ma Sicong(14)
7. 乘着歌声的翅膀 On Wings of Song	[德]门德尔松 [美]海菲兹 Mendelssohn, Heifetz(16)
8. 帕拉加雷格 Paragon Rag	[美]乔普林 Joplin(18)
9. 玛拉主那(西班牙舞曲) Malaguena (Spanish Dance)	[西]萨拉萨特 P·Sarasate(19)
10. 匈牙利舞曲(勃拉姆斯风格) Hungarian Dance (In the style of Brahms)	[奥]克莱斯勒 Kreisler(24)
11. 回忆(选自电影《辛德勒的名单》) Remembrances (From Cinema《Schindler's List》)	[美]威廉姆斯 J·Williams(27)
12. 诙谐曲 Scherzo	[德]勃拉姆斯 Brahms(30)
13. 母亲教我的歌 Songs My Mother Taught Me (Gypsy Song)	[捷]德沃夏克 [奥]克莱斯勒 Dvorak, Kreisler(34)
14. 匈牙利舞曲(第一号) Hungarian Dance (No. 1)	[德]勃拉姆斯 Brahms(35)
15. 印度客人之歌(选自歌剧《萨特阔》) Indishes Lied (Aus der Oper 《Sadko》) ...	[俄]里姆斯基-科萨科夫 R·Korssakoff(39)
16. 西西里与利戈顿舞曲 Sicilian & Rigaudon	[法]弗朗科 [奥]克莱斯勒 F·Francoeur, Kreisler(40)
17. 亚麻色头发的女郎 The girl with flaxen hair	[法]德彪西 Debussy(43)
18. 来自故乡 From the Home Country	[捷]斯美塔纳 B·Smetana(44)

1. 科莱里主题变奏曲

Variations on a Theme by Corelli

[意]科莱里 [奥]克莱斯勒
Corelli, Kreisler

Allegro ma non troppo

Measures 10-12 of the musical score. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line begins with a melodic phrase marked *poco rit.* and ends with a double bar line and a fermata. The piano accompaniment features a strong, rhythmic pattern in the right hand, marked *f*, and a more active bass line. A crescendo hairpin is visible over the piano part.

Measures 13-14, labeled **Var. I**. The tempo is marked *poco meno mosso*. The vocal line continues with a melodic phrase, marked *simile*. The piano accompaniment features a strong, rhythmic pattern in the right hand, marked *p*, and a more active bass line.

Measures 15-16. The vocal line continues with a melodic phrase, marked *simile*. The piano accompaniment features a strong, rhythmic pattern in the right hand, marked *p*, and a more active bass line.

Measures 17-18. The vocal line continues with a melodic phrase, marked *simile*. The piano accompaniment features a strong, rhythmic pattern in the right hand, marked *p*, and a more active bass line.

Measures 19-23 of a musical score. The score is written for a single melodic line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The key signature has one flat (B-flat). Measures 19-20 show a rapid sixteenth-note melody in the treble and a piano accompaniment with chords and eighth notes. Measures 21-22 show a continuation of the melody with some rests and a piano accompaniment with chords and eighth notes. Measure 23 shows the melody continuing with a piano (p) dynamic marking.

Var. II
L'istesso tempo

Measures 25-26 of a musical score, labeled "Var. II" and "L'istesso tempo". The score is written for a single melodic line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The key signature has one flat (B-flat). Measure 25 shows a melody with a trill (tr) and a piano accompaniment with chords and eighth notes. Measure 26 shows the melody continuing with a trill (tr) and a piano accompaniment with chords and eighth notes. The piano accompaniment starts with a piano (pp) dynamic marking.

27

27

30

30

33

33

35

35

This musical score is for a piano and voice piece, spanning measures 37 to 43. The key signature is B-flat major (two flats). The score is written in a grand staff format, with a vocal line in the upper treble and piano accompaniment in the grand staff (treble and bass). Measure numbers 37, 39, 41, and 43 are indicated at the start of their respective systems. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the bass and chords in the treble. The vocal line consists of eighth-note passages, with some notes marked with a trill (tr). The music concludes at the end of measure 43.

45

45

47

Var. III
L'istesso tempo

49

49

52