

国家大剧院
NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂
陈平主编

小提琴 18 VIOLIN LECTURES 十八讲 欣赏

杨九华 / 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

国家大剧院
NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂
陈平主编

小提琴欣赏 十八讲

XIAOTIQIN XINSHANG SHIBAJIANG

杨九华 / 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

小提琴欣赏十八讲 / 杨九华著. —北京: 北京师范大学出版社, 2016.8

(国家大剧院音乐讲堂丛书)

ISBN 978-7-303-20953-8

I. ①小… II. ①杨… III. ①小提琴—器乐曲—音乐欣赏
IV. ①J622.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第170693号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社学术著作与大众读物分社 <http://xueda.bnup.com>

XIAOTIQIN XINSHANG SHIBAJIANG

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街19号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京易丰印捷科技股份有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 730 mm × 980 mm 1/16

印 张: 15

字 数: 200千字

版 次: 2016年8月第1版

印 次: 2016年8月第1次印刷

定 价: 45.00元

策划编辑: 陈佳宵

责任编辑: 陈佳宵

美术编辑: 王齐云

装帧设计: 张同龙

责任校对: 陈 民

责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

《国家大剧院音乐讲堂》丛书编委会

主 编 陈 平

编 委 （按姓氏笔画为序）

马荣国 王大羽 朱 敬 刘雪枫 李艳辉

杨 耕 张 宇 陈 平 宫吉成 鲁 黎

总序

国家大剧院院长 陈 平

当美妙的音乐回响在耳际的时候，我们几乎无法想象一个没有音乐的世界。正如英国作曲家埃尔加爵士所说：音乐是人类的必需品，如同空气和食物。失去了音乐，我们可能会少了活力，或在精神上造成缺憾。尽管先贤们出于对音乐的热爱和敬畏，而将其阐述概括得接近神秘，事实上，了解或聆听经典音乐并非难事，只是当你需要进一步提高自己的鉴赏力时，不可避免地要学习一点相关知识，或者说，必要的阅读可能更有助于音乐欣赏水平的迅速提高。

基于以上初衷，经过一年的筹备、撰写、编辑，《国家大剧院音乐讲堂》丛书终于问世，作为这套系列丛书的主编，我由衷感到欣喜。通过阅读这套“讲堂风格”的丛书，将会有更多的爱乐者认识并了解高雅的音乐艺术，国家大剧院长期坚持的艺术普及理念，在功能上也会取得更进一步的成效。

刚刚开幕三年多的国家大剧院是人们接触健康高雅艺术特别是经典音乐的重要窗口，始终秉承“艺术性”、“人民性”、“国际性”的运行宗旨，无论是艺术生产、艺术普及教育抑或殿堂经营，都是为了践行“社会主义文化大繁荣、大发展的重要引擎作用”，传播艺术魅力，丰富人民生活。三年多来，已经有600多万观众走进大剧院，接触到不同种类、不同形式的艺术表演。其间，国家大剧院聘请了数百名全国一流乃至世界一流的艺术大师与广大观众济济一堂，通过“周末音乐会”、“经典艺术讲堂”、“青少年艺术周”、“春华秋实”等艺术普及教育品牌与观众互动

交流，引领广大民众参与到国家大剧院的艺术活动中来。同时，国家大剧院的艺术传播活动也遍及全国，真正达到立足北京、辐射全国、为全国人民服务的目的。

广大民众的积极参与再一次印证了艺术与生活之间密不可分的关系，同时也肯定了国家大剧院艺术普及工作的宗旨。今天，国家大剧院与北京师范大学出版社合作策划出版《国家大剧院音乐讲堂》丛书，是国家大剧院艺术普及教育工作的延展与深入，借助书籍的发行，艺术普及的覆盖面得以拓宽，惠及更多民众；同时，书籍梳理知识脉络，使读者对艺术的认识与理解也更加系统。

艺术是人类历史沉淀的宝贵财富，任何人都有权享受艺术带来的福祉。音乐在所有艺术形式中最具有抽象性特点，它没有历史隔阂，也无疆界限制，无论哪个国家、哪个年代的人，都能被经典传承的音乐打动。在西方，人们从儿童时代就受到音乐的熏陶；在中国，艺术普及也应重视从青少年开始，通过各种喜闻乐见的形式，引导他们恰当地看待艺术、理解人文精神、树立健康正确的价值观。

《国家大剧院音乐讲堂》丛书包含常见的音乐艺术，有歌剧、交响乐、室内乐、钢琴、小提琴、合唱、艺术歌曲、巴洛克音乐和现代音乐等选题，系统介绍了音乐史上最具权威的音乐家及作品，讲述风格深入浅出，引人入胜。为了使本套丛书能够成为广大音乐爱好者轻松喜读的图书，并使国家大剧院“音乐讲堂”功能得到最大程度的延伸，编著者除了尊重艺术本身外，还将音乐作品的经典性、趣味性和通俗性并举，尽可能扫除高雅艺术与广大受众之间的隔阂，以求成为目前业内最权威、最快捷、最实用的入门指南性读物。目前，丛书第一批出版的几个艺术门类虽具有代表性，但就音乐艺术整体来说还不够全面，今后还会有更专门细分的门类陆续编撰出版，《国家大剧院音乐讲堂》丛书的内容将会日益丰富。

当我们以放松心情来享受音乐的时候，也许正如某位思想家所说：“音乐是我们消磨时间的最佳方式”或者“音乐是唯一无害的感官享乐”，但是在这里，我更想引用的是德国诗人亨利希·海涅的名言：音乐是奇特的，它几乎是个奇迹。它是介于思维与现象、精神与物质之间的一个朦胧的调解者。相似而又不同于它所调解的每一事物——一种需要时间来证明的精神、一个无涉空间而自足的事物。

我们真诚希望这套能够为您欣赏音乐带来裨益和阅读乐趣的《国家大剧院音乐讲堂》丛书成为热爱生活的音乐爱好者不可或缺的知心好友，同时也希望通过国家大剧院这座艺术之桥让每个人都与艺术结缘。

目 录

巴洛克音乐篇

第一讲 小提琴，一个神奇市头盒子的自述

- 一、小提琴的“身世” 005
- 二、小提琴的“容貌” 007
- 三、小提琴的“角色” 009

第二讲 巴洛克时期的艺术生活及小提琴审美观念

- 一、小提琴诞生及发展时期的人文艺术氛围 013
- 二、巴洛克时期音乐生活中的小提琴 014
- 三、平衡的审美特质凸显在小提琴音乐中 016

第三讲 巴赫和亨德尔笔下的复调小提琴音乐瑰宝

- 一、将理性思维融入小提琴作品中的虔诚智者巴赫 021
- 二、尘世宠儿亨德尔的小提琴作品在历史中的身影 028

第四讲 巴洛克风格余音中维瓦尔第与塔蒂尼的小提琴作品

- 一、标题小提琴音乐的先驱维瓦尔第 033
- 二、让魔鬼附体于小提琴音乐中的塔蒂尼 038

古典主义音乐篇

第五讲 古典时期小提琴审美特征与演奏艺术的发展

- 一、启蒙思想下古典主义小提琴音乐的审美特征 045
- 二、小提琴形制及演奏技术的发展 046
- 三、小提琴学派的地域化特色与音乐伟人的贡献 048

第六讲 散发童真般烂漫个性的小提琴音乐天才莫扎特

- 一、给世界带来巨大震撼的天之骄子 054
- 二、创造小提琴协奏曲古典范式的莫扎特 055
- 三、与生俱来清晰自然的小提琴奏鸣曲 059

第七讲 塑造古典巅峰开启浪漫先河的小提琴音乐大师贝多芬

- 一、他是一位音乐家，更像一位圣人 064
- 二、从小提琴奏鸣曲感知贝多芬对生活寄予的希望 065
- 三、小提琴浪漫曲中的深层情感宣泄 068
- 四、凝聚深邃思想隐含浪漫情怀的小提琴协奏曲经典 069

浪漫主义音乐篇

第八讲 浪漫主义时期小提琴审美特征与演奏艺术的发展

- 一、张扬个性强调民风的浪漫主义时期小提琴审美主旨 077
- 二、三大提琴学派引领演绎不同的审美取向 078
- 三、彰显情感与技巧相融的小提琴音乐特征 081

第九讲 来自咏叹调之乡的炫技大师帕格尼尼

- 一、素描大师帕格尼尼 087
- 二、永垂史册的《24首小提琴随想曲》088
- 三、音乐与技巧完美统一的《D大调小提琴协奏曲》090
- 四、恰似对人生无尽追求的《无穷动》093

第十讲 凸显热情浪漫之小提琴作品的法国音乐家

- 一、追求激昂热情之小提琴音乐的圣-桑 096
- 二、将小提琴协奏曲冠名为交响曲的拉罗 098
- 三、用小提琴音乐讲述浪漫爱情故事的弗兰克 099
- 四、谱写神秘朦胧美轮美奂《音诗》的肖松 101
- 五、编织起伏跌宕之优美旋律的福雷 102

第十一讲 德意志严谨朴实小提琴乐音的绽放

- 一、门德尔松：蕴含诗情画意的《E 小调小提琴协奏曲》107
- 二、勃拉姆斯：让人魂牵梦萦的《D 大调小提琴协奏曲》110
- 三、布鲁赫：唯美且富有活力的《G 小调第一小提琴协奏曲》112

第十二讲 诞生在欧洲他国的小提琴创作天才

- 一、柴科夫斯基：俄罗斯音乐在他的笔下闪烁出美感 116
- 二、维尼亚夫斯基：演奏与作品均充满神奇的魔力的波兰神童 119
- 三、萨拉萨蒂：19 世纪末西班牙的“帕格尼尼”122

20 世纪音乐篇

第十三讲 20 世纪小提琴艺术与演奏技术发展的新方向

- 一、20 世纪小提琴作品的风格倾向 129
- 二、小提琴演奏技术的新飞跃 133

第十四讲 小提琴作品中新音乐风格在 20 世纪的体现

- 一、法兰西印象主义音乐在小提琴作品中的咏颂 137
- 二、德奥表现主义音乐的内心体验在小提琴音乐中的悸动 142
- 三、扬帆在新古典主义风格中的小提琴音乐作品 146

第十五讲 新民族主义音乐风格的小提琴作品在俄国与美国

- 一、肖斯塔科维奇：将民族性与现代性融合在小提琴作品中 153
- 二、普罗科菲耶夫：将幻想的内心世界注入到小提琴作品里 155
- 三、格拉祖诺夫：将优美而深邃的乐思深植于小提琴作品中 157
- 四、卡巴列夫斯基：小提琴作品中洋溢着俄罗斯青年的朝气 158
- 五、布洛赫：从犹太传统中寻找小提琴音乐的启示 160

第十六讲 新民族主义音乐风格的小提琴作品在欧洲其他国家

- 一、振兴英国小提琴音乐创作之路的埃尔加 165
- 二、站在巨人肩膀上开垦比利时小提琴音乐的伊萨伊 166
- 三、将小提琴作品植根于民间音乐的匈牙利音乐家巴托克 170
- 四、作品充满神秘诗意的波兰小提琴音乐大师希曼诺夫斯基 174
- 五、在小提琴音乐中展现芬兰北国风光的使者西贝柳斯 175

第十七讲 20 世纪其他风格的小提琴音乐作品

- 一、创造美妙小品的天才小提琴大师克莱斯勒 180
- 二、让灵魂飞入天堂的小提琴音乐使者彭德雷茨基 181
- 三、在 20 世纪新音乐中构建古典小提琴乐思的巴伯 184
- 四、在小提琴作品探索创新中逐渐显山露水的鲁托斯拉夫斯基 186
- 五、用探戈音乐走向世界小提琴音乐舞台的革新者皮亚佐拉 187

中国音乐篇

第十八讲 中国小提琴音乐的奇葩

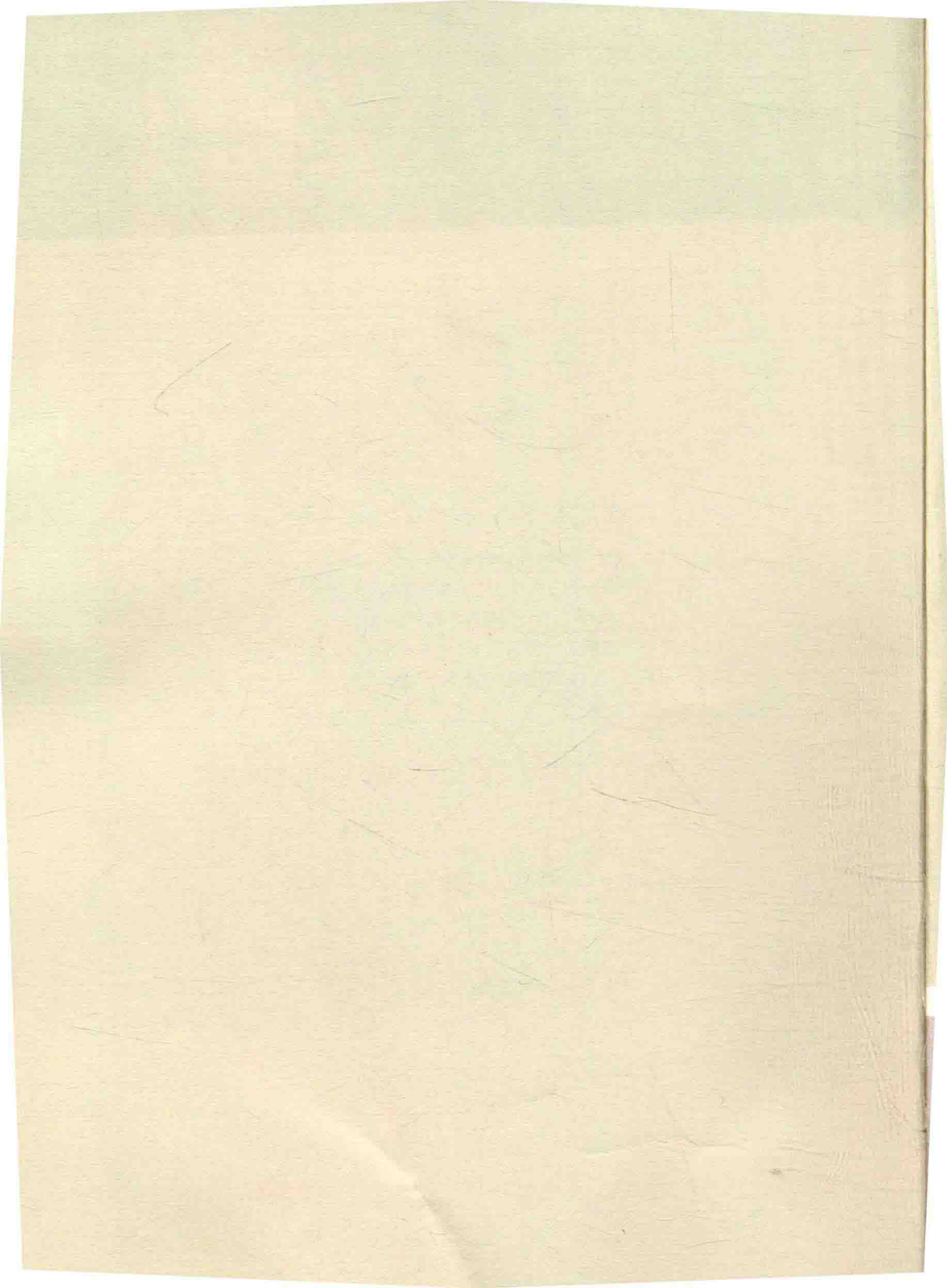
- 一、小提琴艺术在中国发展的概览 195
- 二、中国小提琴作品的初始之路 199
- 三、新中国初期小提琴的继续发展 200
- 四、“文化大革命”赋予的时代烙印 202
- 五、现代音乐的探索之路 205

附录一 西方小提琴音乐作品一览 206

附录二 中国小提琴主要作品一览 221

后 记 225

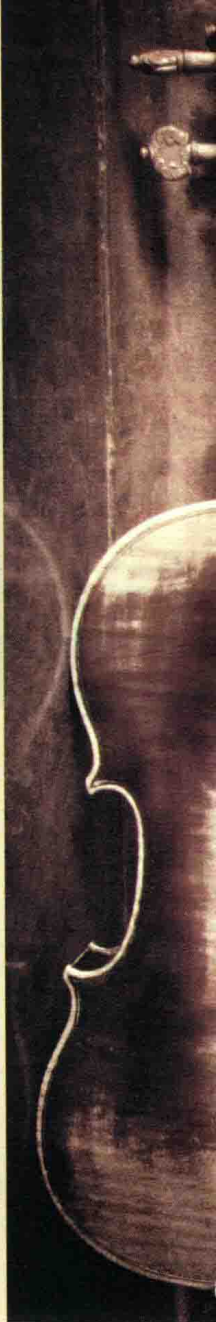
巴洛克音乐篇

第一讲

小提琴，一个神奇木头
盒子的自述

你那秀美的身形、挺拔的身姿，时而低沉、时而清脆的声音，都在诉说着你的心事……种种情、种种人、种种事，道至沉深。

——题记

小提琴(violin)，一个神奇的“木头盒子”。几个世纪以来，人们一直在思索，区区一个木头盒子为何会鸣响出如此天籁般的声音？抑或是来自远古的回响？它是神的使者？还是它受到上帝的恩赐？等你来挖掘！

小提琴，从16世纪中叶诞生以来，一直备受关注。在西方的世界，有“红色小提琴”不断辗转漂流、跨越三大洲的命运，贯穿三百多年的历史；在东方的国度，意大利音乐家早在康熙时代来中国传教时就将小提琴带入中国；文人朱自清也在其《荷塘月色》里提及小提琴：“塘中的月色并不均匀，但光与影有着和谐的旋律，如梵婀铃(英语小提琴[violin]的译音)上奏着的名曲”；现代作曲家陈钢、何占豪先生取材民间爱情故事，谱写了经久不衰的《梁祝小提琴协奏曲》。小提琴的作用无法取代，不管是在小型的器乐曲中，还是在大型交响曲中，都可以找到它的身影。尤其在交响乐队中，小提琴属于领军乐器，处于首席地

位，而作为独奏乐器，它更是独领风骚，其美妙动听的声音和表现力，展现了一个难以置信的奇迹，而这些都是由四根弦在一个“木头盒子”上创造的。

