

器乐教学与演奏理论丛书

帕格尼尼24首小提琴 随想曲演奏研究

孙传桐 / 著

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

器乐教学与演奏理论丛书

帕格尼尼24首小提琴 随想曲演奏研究

孙传桐 / 著

人民音乐出版社 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

帕格尼尼 24 首小提琴随想曲演奏研究 / 孙传桐著. --
北京: 人民音乐出版社, 2018. 11

ISBN 978-7-103-05589-2

I. ①帕… II. ①孙… III. ①小提琴—奏法—教学研究
IV. ①J622.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 255005 号

责任编辑: 李亚芳

责任校对: 袁蓓

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

880×1230 毫米 32 开 5.75 印张

2018 年 11 月北京第 1 版 2018 年 11 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1,000 定价: 39.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

作者简介

孙传桐，男，1956年生，山东蓬莱人。小提琴演奏家和教育家。1971年考入辽宁省文艺训练班，1973年入沈阳音乐学院学习小提琴，先后师从项正光老师、邢贵民教授、王冠教授和我国著名小提琴演奏家教育家阎泰山先生。1976年毕业于沈阳音乐学院并留校任教。中国音乐家协会小提琴学会理事，中央音乐学院小提琴硕士学位音乐会评审委员，沈阳大学音乐学院特聘教授。曾担任文化部主办第七届全国小提琴比赛评委，俄罗斯联邦文化部主办第四、六、七、八届（海参崴）国际青少年音乐比赛小提琴评委，香港第一届国际弦乐赛评委。现任沈阳音乐学院附中管弦乐学科主任，小提琴专业副教授。多次举办个人小提琴独奏音乐会并参加重奏和室内乐的演出活动。所培养的学生考入中国国内及美、英、法、德、日、澳、波等各大音乐学院，并有多名学生参加各种专业小提琴比赛获奖。多次荣获小提琴专业比赛优秀指导教师奖。辽宁省文化厅“优秀教学成果奖”获得者。

目 录

前言.....	(1)
关于帕格尼尼 24 首小提琴随想曲的版本	(8)
E 大调第一随想曲	(12)
b 小调第二随想曲	(23)
e 小调第三随想曲	(33)
c 小调第四随想曲	(39)
a 小调第五随想曲	(45)
g 小调第六随想曲	(52)
a 小调第七随想曲	(59)
♭E 大调第八随想曲	(65)
E 大调第九随想曲	(71)
g 小调第十随想曲	(78)
C 大调第十一随想曲	(83)
♭A 大调第十二随想曲	(90)
♭B 大调第十三随想曲	(96)
♭E 大调第十四随想曲	(100)

e 小调第十五随想曲	(105)
g 小调第十六随想曲	(110)
♭E 大调第十七随想曲	(115)
C 大调第十八随想曲	(120)
♭E 大调第十九随想曲	(123)
D 大调第二十随想曲	(128)
A 大调第二十一随想曲	(133)
F 大调第二十二随想曲	(138)
♭E 大调第二十三随想曲	(142)
a 小调第二十四随想曲	(147)
后记	(155)
参考文献	(158)
附录	(159)
附录 1 : 帕格尼尼 E 大调第一随想曲影印原稿	(159)
附录 2 : 帕格尼尼 a 小调第二十四随想曲影印原稿	(161)
附录 3 : 智者习琴悟琴习者智——也谈练琴与演奏	(163)
附录 4	(168)
鸣谢	(173)

前 言

多年来有一愿望，就是想把自己有关帕格尼尼 24 首小提琴随想曲的演奏研究和教学心得加以整理成册，如果算是一项成果的话，希望能对读到这本书的读者有用。

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辉煌的演奏生涯引出世上太多的传闻，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，而他留下的作品也使后来的作曲家们挖空心思从中获得灵感创作出更加引人入胜的音乐。

尼科洛·帕格尼尼（Niccolo Paganini）1782 年 10 月 27 日出生于意大利的一个港口城市热那亚，父亲是一位卖船舶用品的货商。“小尼科洛五岁时父亲就发现了孩子的小提琴演奏才能，父亲用极严苛的教育方式把这种才能培养起来。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科莱里^①和塔尔蒂尼^②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》，是一首流行曲调改编的变奏曲。

① Corelli. A（1653~1713），意大利小提琴家，作曲家和教育家。

② Tartini. G（1692~1770），意大利小提琴家和作曲家。

13岁时，由于孩子的小提琴演奏水平已经不是父亲能力所能教授和提高的时候，父亲带帕格尼尼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，这也对帕格尼尼之后的音乐创作有着不小的帮助”。^①

帕格尼尼为后人留下了许多小提琴作品，而最为著名和被演奏最多的当属他的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，1820年由里柯迪(Ricordi)^②出版社出版发行。这也是他生前出版的唯一一部小提琴作品。令人惊讶的是，他开始创作这些随想曲时才十七八岁，我们认为他除了受到罗卡泰利^③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这24首随想曲存世的关键！

帕格尼尼24首小提琴随想曲自问世以来牵动了许多小提琴演奏者的心，虽然问世之初这些作品曾遭到学院派（巴黎音乐学院小提琴教授们）的嘲讽，被认为是无法在小提琴上演奏，违背古典艺术规格。但实质上，正是帕格尼尼的小提琴随想曲打开了人

① Campbell. M 著，张世祥（原上海音乐学院小提琴教授，著名小提琴教育家，培养了许多小提琴优秀人才，翻译出版了大量小提琴音乐文献，现任教于澳大利亚悉尼音乐学院）译，《不朽的小提琴家》，世界文物出版社，1998年，第89页。

② 意大利音乐文献出版社，1808年成立于米兰，是19世纪以来欧洲重要的音乐出版社之一。

③ Locatelli. P (1695~1764)，意大利小提琴家、作曲家，科莱利的学生。作品有《24首随想曲》(Op.3)、《6首协奏曲》(Op.4)等。

们的视野，开创了浪漫派小提琴艺术演奏的先河，使小提琴的演奏艺术达到了一个前所未有的高度。这些随想曲的出现，也对后世的其他专业演奏家和作曲家产生了极大的影响，例如钢琴家李斯特、拉赫玛尼诺夫等都在帕格尼尼的影响下创作和改编了非常重要的音乐作品。就在当代，帕格尼尼作品的影响也依旧存在，举一例来说明，20 世纪作曲家施尼特基^①（A. schnittke）曾创作了一部小提琴无伴奏作品，名字就叫作《自帕格尼尼》（*a paganini*）。这是一首极为成功的作品，施尼特基更以“拼图式”作曲风格而著称，这首无伴奏作品中共写有两个华彩（炫技段），而其中的一段就是利用帕格尼尼的 24 首随想曲素材镶嵌而成。见例：

① Schnittke Alfred (1934~1998)，俄罗斯作曲家，早年在维也纳接受音乐教育，1953~1958 年在莫斯科音乐学院学习作曲，1962~1972 年在莫斯科音乐学院任教，1989~1994 年在德国汉堡音乐学院教授作曲。

而如今这首作品也是小提琴演奏家们争相研究和演奏的极为重要的现代作品之一。

从小提琴演奏技术而言，帕格尼尼 24 首随想曲至今仍是难以驾驭的作品，在当时能演奏这些随想曲的人肯定不多，而帕格尼尼本人无疑是能够演奏这些随想曲的，这也是他作为小提琴演奏家创作这些随想曲的优势所在。帕格尼尼以随想曲这种创作体裁形式借鉴了前人的经验，这不是他的独创，况且小提琴作品至今文献众多，帕格尼尼随想曲并不是硕果仅存的一个，但可以说他的创作无论从演奏技术和艺术效果而言都是一座至今无人超越的丰碑。从演奏家的角度来说，是帕格尼尼在小提琴演奏创作上以随想曲的形式开创了浪漫派音乐的先河，能在小提琴这件乐器上演奏并创作出这么高难度并有音乐戏剧效果的仅帕格尼尼一人而已。

当然提琴作品的艺术效果因人而异，风格是不可能相同的，但《帕格尼尼 24 首随想曲》中技术手段的运用可谓匠心独具，它使小提琴演奏技术进程大大超前，也就是说帕格尼尼的演奏技法当年已远超同时代的演奏家们。对这一现象我们可以提出问题：为什么仅有帕格尼尼在这一领域达到了如此高的演奏和创作水准？是否有什么原因值得我们探究？对于第二个问题，我们可以归结为以下几点：

一是帕格尼尼的天赋无人可及，左右手关节灵活通透、伸缩自如。

二是他超出常人的巨大付出，过人毅力，刻苦练琴。

三是他对小提琴科学演奏技法的掌握，自然而然引发其对演奏技法的创新意识。这正是最值得我们现今研究和探讨的关键。

帕格尼尼本人的演奏我们是不可能聆听到了，但从他留下的 24 首随想曲（乐谱符号）当中我们得到了真正的演奏信息：琶音跳弓、抛弓、连顿弓（第一大技法——弓法巧技）；三、六、八、十度双音的快速跑句组合（第二大技法）；左手和弦动作的复杂组合，左手极限的伸张（第三大技法）；快速换把位的独弦技术（第四大技法）；左手拨弦技术和各种双音 *tr* 组合（第五大技法）。这些技法在随想曲中有着极其精彩的运用，要求演奏者必须掌握左右手极其复杂的动作组合与配合。

只是这些随想曲在问世时有一项重要的小提琴演奏技术没有运用进去，即“双泛音技术”（第六大技法），如果运用进去，从小提琴演奏技术角度而言会使随想曲更加完善。当然这并不表示帕格尼尼没有掌握，因为其后续的作品中有很多双泛音技法运用。在已出版的帕格尼尼 24 首随想曲的各种编订版本中，已经有人意

识到了这一遗憾的存在,卡尔·弗莱什^①就在其编订的版本中将第九首随想曲里最后一组“再现双音乐段中”把谱子改编成了双泛音奏法(本书在第九随想曲介绍中有专项研讨其奏法)。现在的小提琴演奏家们对这一段的双泛音奏法,听觉感受上别具一格,而并不破坏原曲的整体艺术感(可以选听日本小提琴家美岛莉^②的录音唱片)。

帕格尼尼随想曲不是纯单一的弓法或手指练习一类的练习曲,每一首随想曲都有着鲜活的音乐形象,由不同的音乐语言构成,风格上的对比极为明显,戏剧效果冲突夸张,听觉上更加引人入胜。当我们从技术角度完成这些随想曲时,更应该从音乐角度诠释作曲家的内心情感,从而使每首随想曲以各自的鲜活面孔呈现在听众面前,这也是我们研究和演奏这些随想曲的主要目的。

人们一直认为帕格尼尼 24 首随想曲后十二首比前十二首简单,笔者认为这只是后十二首中个别随想曲在篇幅上相对于前十二首短而已(如第十三、十四、二十首等),而从技术上而言并非如此。帕格尼尼的主要几大演奏技法恰恰在后十二首中有更多的展示,如第十七首的伸张指(分指八度)、第十九首的独弦技术、第二十四首的拨弦技术、第十八首的快速双音跑句、第二十一首的连顿弓、第二十二首的飞断弓等,无一不是对演奏者提出了技术上的特别考验,这些也是对人神经系统的反应和手的生理极限做出的最大考验。

一切技术手段的运用最终都要服务于音乐,手段运用得好,

① Flesh. Carl (1873~1944), 匈牙利小提琴家和教育家,著有《小提琴演奏艺术》一书,为许多小提琴作品编订了弓法和指法,培养了许多小提琴演奏家。

② Midori (1971~), 日本国宝级女子小提琴演奏家,早年成名,以少年灌录《帕格尼尼 24 首小提琴随想曲》而轰动一时。

目的才可能达到，小提琴演奏艺术也是为同一目的而存在。帕格尼尼将他的全部身心奉献给了他所热爱的小提琴演奏事业，1840年5月27日傍晚，钟声在法国尼斯响起，生前被认为是魔鬼化身的一代小提琴大师寿终。由于当时不被教会所承认，他的遗体辗转多年后最终在帕尔玛下葬，这真是让后人感叹不已。

帕格尼尼到底是什么样的人物呢？读者心中自有评价。帕格尼尼是时代缔造的产物，属于浪漫，属于热忱，属于鲜明和多姿多彩。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形象与他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……

关于帕格尼尼 24 首 小提琴随想曲的版本

1820 年意大利著名的里柯迪音乐出版社出版了《帕格尼尼 24 首小提琴随想曲》，1836 年出版了第二版，这也是帕格尼尼生前在意大利出版的唯一的小提琴作品专集。1872 年出版了第三版，此后各种编订版本相继在世界各地出版发行。每一个演奏版本蕴藏了大量的演奏信息，是编订者演奏心得的总结，也是对原作品的真实展示和再创作，特别是弓法和指法的编订决定了演奏的艺术效果不同，尤其是指法选定，好的指法可以使演奏化难为易。24 首随想曲中帕格尼尼本人很少有个人的指法流露（也可能是保密），这就更需要人们精心揣摩作曲家当时的演奏心得（尤其是帕格尼尼本人的），这是极为重要的，因为演奏家创作时是“那样奏”所以他才能“那样写”。无论是编订者怎样编订版本，对作曲家的原作一定要给予最基本的尊重，音不能错，所使用的技巧手法应予保留，那是原作的真实技巧展示，否则易弄巧成拙。

20 世纪 80 年代初我开过一场独奏音乐会，主要曲目是巴赫《g 小调无伴奏小提琴奏鸣曲》和拉威尔的《茨冈》，其他作品则是几首帕格尼尼的小提琴随想曲，而其中的第五随想曲（抛弓技法），一般人都用分弓演奏，而我选用抛弓演奏。那时用抛弓在国内很少见，因此满座皆惊，音乐会后引起赞誉。之后有同行专门向我

请教抛弓技法的演奏。但我自己总觉得演奏得不完美，尤其是当时听了里奇^①的唱片后更认为自己演奏得笨拙。我曾为此弓法苦练了许多年，但由于版本使用错误（我那时用的是卡尔·弗莱什版，且也见不到别的版本），使抛弓技法大打折扣，连抛四个音，而帕格尼尼原稿弓法是从头至尾连弓下抛三上一。后来接触并研究了新版本（上海文艺出版社出版的加拉米安版）才终于将弓法搞顺。帕格尼尼原来不是那么写的，而使用原弓法抛弓演奏会更顺畅自然。可见版本的重要性不可忽视！

下面就有关的一些《帕格尼尼 24 首小提琴随想曲》的版本做一介绍，它们主要是现今在国际和国内流行的版本：

一是卡尔·弗莱什的编订版。这个版本的流行可谓时间最长、范围最广。卡尔·弗莱什本人对帕格尼尼作品情有独钟，年轻时就以演奏帕格尼尼作品为长，对随想曲更是经常演奏并加以研究。卡尔·弗莱什本人的学生众多，影响力较大，因此，他编订的版本普及范围较广。在我国“文革”前能见到并使用的也是卡尔·弗莱什编订版。这个版本上面已提到，有它的问题，错音也较多。但在第九首随想曲中运用了双泛音技术，这很新颖。

二是加拉米安^②版。国内“文革”后由上海文艺出版社出版，它的出版给我国的小提琴演奏者带来了极大的方便。这个版本整体上保持了作者原稿的安排，在弓法、指法上有自己独创的体系，但存在与原稿不符的问题（错音、力度标记漏编等）。这个版本后

① 里奇（Ricci. R），1918 年出生于美国旧金山。意大利裔美国小提琴家，伯辛格的学生，是世界上第一个以帕格尼尼 24 首小提琴随想曲原稿演奏并灌录唱片的小提琴独奏家。

② 加拉米安（Galamian. Ivan，1903~1981），美国小提琴家和著名小提琴教育家，培养出了许多优秀小提琴演奏家如拉宾、帕尔曼、祖克曼等。著有《小提琴演奏与教学原则》一书。编订了许多小提琴作品和教材。

来由人民音乐出版社正式出版发行，国内发行量最大。

三是杨波尔斯基^①版（苏联版，现为俄罗斯）。在苏联流行最广，直到现在还在俄罗斯出版发行，但和卡尔·弗莱什版一样有错音，尤其是第五首的抛弓弓法就是照搬卡尔·弗莱什编订，违背帕格尼尼原稿。

四是里奇版本。里奇本人是美籍意大利人，他是世界上第一位演奏并录制《帕格尼尼 24 首小提琴随想曲》全集的人。他演奏及编订的版本基本上是完全按照帕格尼尼原稿来进行的，从他的指法编订体系中，我们可以领略到他本人的演奏心得。

五是雷纳·德·巴比艾利^②版本。巴比艾利作为一位小提琴演奏家、帕格尼尼小提琴随想曲的编订和研究专家，他编订的版本除极个别地方有他自己的异议外，完全按照帕格尼尼原稿的音符编订，他列出原稿的弓法，但指法系统则是巴比艾利自己演奏实践的总结。巴比艾利最重要的功劳是将已有的各个编订版本与原稿不符的错音加以更正，并附原稿加以对比。巴比艾利先生曾是意大利帕格尼尼国际小提琴比赛的组委会主席，至今此项比赛组委会仍规定参赛者必须使用巴比艾利编订版。目前我国还没有引进该版本。

六是波兰小提琴家泰德乌什·沃荣斯基^③编订版。由上海音乐出版社引进出版，据说是本人根据帕格尼尼原稿编订，但也存在

① 杨波尔斯基（Yampolsky A, 1890~1956），苏联小提琴家、教育家。原莫斯科音乐学院小提琴系主任。培养了许多小提琴演奏家如科岗等，编订了许多小提琴乐曲和教材，为帕格尼尼等协奏曲编写了华彩乐段。

② 雷纳·德·巴比艾利（R. D. Barbieri），意大利小提琴家，曾担任第 34 届帕格尼尼国际小提琴比赛组委会主任。对帕格尼尼作品的演奏有着深入的研究，被称为“当代的帕格尼尼”。

③ Wronski Tadeusz（1915~2000），波兰小提琴家、教育家。编订出版了许多小提琴作品和教科书。

一些错音和术语的漏编。

本书主要是以上述六种版本和帕格尼尼影印原稿为参考（这并不影响读者以其他版本做参考），并提供本人对《帕格尼尼 24 首随想曲》的演奏实践和教学研究形成的指法系统供大家参考，我会在每首随想曲的演奏讲解中逐一将它们列出。需要说明的是，本人列出的指法只是参考，如果演奏者有自己的更为可行的指法那是好事一件，何乐而不为！