

弦音回响

小提琴学习与演奏知识综述

蒋雄达 著

与演奏知识综述

. 1

人民音乐出版社

小提琴学习与演奏知识综述

弦音回响

蒋雄达 著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

弦音回响 : 小提琴学习与演奏知识综述 / 蒋雄达著 .
— 北京 : 人民音乐出版社, 2006. 2
ISBN 7-103-03057-X

I. 弦… II. 蒋… III. 小提琴—奏法—教学研究 IV.
J622. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 047498 号

责任编辑: 姜 群

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5

5.5 印张

2006 年 2 月北京第 1 版 2006 年 2 月北京第 1 次印刷

印数: 1—4,040 册 定价: 18.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题

请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

写在《弦音回响》出版之前

学琴和欣赏音乐，首先应该是应该多听音乐，时时更要多感受，多吸收有关的文化与音乐知识。我想，雄达老师的这本书一定会对学提琴的年轻朋友及其他提琴爱好者们都能有所帮助。

— 吴祖尧

二〇〇三年
九月十八日

琴弦上的歌声

祝《琴音回响》出版

傅庚辰

二〇〇四年七月一日

美的《弦音回响》

我和雄达是同龄人,相识几十年,他是一个在音乐园地里辛勤耕耘了五十五年的老兵。无论在演奏、作曲、指挥、教学等各个方面都显露了他的音乐才能,并做出了令人叹服的成绩。

近些年来,雄达热心编著出版了许多世界小提琴名作曲集,无疑为琴坛乐友的演奏和教学各方丰富了宝贵的资料。尤其使我感动的是即将出版的这本《弦音回响》,再次证明了雄达将几十年来与琴相伴的收益和体会无私地奉献给了琴坛乐友和广大热爱小提琴的朋友们。这些短文多半早已经过刊物发表,简洁的文笔和鲜明的观点曾受到许多读者的欢迎。如今能够逐章相连归类成书,即有长年积累的教学方法和演奏经验,又有许多知识性的体裁诠释和作品简析,还有部分演奏名家的介绍和一些琴坛趣闻。我深为读者们对这些深入浅出、通俗易懂的内容爱读、爱看而感到欣喜。我相信这本小书的出版将给广大小提琴的演奏者、学习者和爱好者们带来美的《弦音回响》。

井范书 2003.10.1

作者心语

前些年,我曾在《音乐周报》上连载过题为《小提琴演奏艺术探析》的一些短文,其内容多半是有关小提琴的知识以及练习和演奏的一些方法问题。当时曾收到编辑部转来不少读者来信,他们对文章表示兴趣,并希望能拓宽内容,继续刊载。事隔七八年,读者的愿望我犹记在心,总感觉有些事还没做完。为此,我将以往经刊物发表过的有关小提琴演奏艺术方面的一些文稿集中归类,加以修改补充,并增添了部分新的内容,心语点滴,且作为《弦音回响》。

这些短文纯属我个人五十余年来学习、演奏和教学上的一些体会。由于对演奏艺术的趣味和理解以及观点上各有不同,因此在教学的方法、教材的选用、作品的诠释、人物的评价以及对琴史的剖析必然会各有所见。作为我个人来说,只是本着一种探求之心将这本小书奉献给读者。由于才学浅薄,若有片面或不妥之处敬请赐教指正。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '应雪' (Ying Xue), written in a cursive, flowing style.

2003年6月8日

目 录

小提琴的学习与演奏.....	(1)
1. 学习小提琴演奏的主客观条件.....	(2)
2. 小提琴学习入门的教材选择.....	(3)
3. 小提琴演奏技术的基础——音阶.....	(6)
4. 小提琴演奏技术的关键——发音.....	(7)
5. 小提琴演奏技术的难关——双音.....	(9)
6. 小提琴演奏艺术的灵魂——乐感.....	(11)
7. 小提琴演奏技术中的歌唱手段——揉弦.....	(13)
8. 小提琴演奏曲中的装饰音之一——颤音.....	(15)
9. 小提琴演奏曲中的装饰音之二——波音.....	(17)
10. 小提琴演奏曲中的装饰音之三——回旋音.....	(18)
11. 小提琴演奏曲中的装饰音之四——倚音.....	(21)
12. 小提琴演奏曲中的装饰音之五——滑音.....	(23)
13. 小提琴演奏技术中的几种特殊弓法.....	(25)
14. 小提琴演奏曲中指法的选用.....	(29)
15. 小提琴演奏曲中的华彩乐段.....	(35)
16. 小提琴学习中常见的两种病症.....	(38)

17. 小提琴学习中表现力的培养·····	(39)
-----------------------	------

小提琴作品的主要体裁·····	(47)
-----------------	------

1. 协奏曲 (Concerto)·····	(48)
2. 奏鸣曲 (Sonata)·····	(50)
3. 变奏曲 (Variations)·····	(52)
4. 随想曲 (Caprice)·····	(54)
5. 炫技曲 (Virtuosity)·····	(55)
6. 幻想曲 (Fantasia)·····	(57)
7. 狂想曲 (Rhapsody)·····	(59)
8. 组 曲 (Suite)·····	(60)
9. 小步舞曲 (Minuet)·····	(62)
10. 加沃特 (Gavotte)·····	(63)
11. 回旋曲 (Rondo)·····	(64)
12. 梦幻曲 (Reverie)·····	(65)
13. 摇篮曲 (Lullaby)·····	(66)
14. 小夜曲 (Serenade)·····	(67)
15. 浪漫曲 (Romance)·····	(69)
16. 幽默曲 (Humoreske)·····	(71)
17. 间奏曲 (Intermezzo)·····	(72)
18. 冥想曲 (Meditation)·····	(73)
19. 谐谑曲 (Scherzo)·····	(75)
20. 风情小品 (Piece of World Scenic)·····	(77)

著有辉煌旋律的部分小提琴大师……………(79)

1. 琴坛先祖——A.维瓦尔迪 (A. Vivaldi)……………(82)
2. 琴坛鬼灵——N.帕格尼尼 (N. Paganini)……………(83)
3. 琴坛名教——Ch-A.de 贝里奥 (Ch-A. de Beriot)……………(84)
4. 琴坛超人——H.W.恩斯特 (H.W. Ernst)……………(85)
5. 琴坛奇才——H.维厄当 (H. Vieuxtemps)……………(87)
6. 琴坛传奇——H.维尼亚夫斯基 (H. Wieniawski)……………(88)
7. 琴坛魔师——P.萨拉萨蒂 (P. Sarasate)……………(90)
8. 琴坛泰斗——E.伊萨依 (E. Ysaye)……………(91)
9. 琴坛巨匠——F.克莱斯勒 (F. Kreisler)……………(93)
10. 琴坛之王——J.海菲茨 (J. Heifetz)……………(94)

迈向新世纪的部分小提琴演奏名家……………(97)

1. 世界琴坛的两颗明星——伊萨克·帕尔曼与平恰斯·
朱克曼 (I.Pperlman & P. Zukerman)……………(98)
2. 帕格尼尼国际比赛的第一位摘冠者——萨尔瓦托雷·
阿卡尔多 (S.Accardo)……………(101)
3. 技压群芳的著名女小提琴家——K.W.郑京和 (K.W.Chung)
……………(103)
4. 世界小提琴大赛夺魁高手——维多利亚·穆洛瓦
(V.Mullova)……………(106)
5. 琴坛天使——安妮·索菲·穆特 (A.S. Mutter)……………(108)

6. 坚毅冷俊的个性演奏家——吉顿·克雷默(G. Kremer)
..... (110)
7. 多才多艺的优秀小提琴家——什洛莫·敏茨(S. Mintz)
..... (112)
8. 傲立于世界琴坛的华裔小提琴家——Z.L.林昭亮
(Z.L.Lin)..... (114)
9. 独有开拓和创新意识的演奏家——吉尔·沙汉姆
(G.Shaham)..... (116)
10. 水火相融的完美演奏家——瓦吉姆·列宾(V.Rapoin)
..... (118)
11. 乐坛最年轻的演奏大师——马克西姆·文格洛夫
(M.Vengerov)..... (120)
12. 新世纪的琴坛女中强手——A.諏访名井明子
(A.Suwanai)..... (122)
13. 琴坛天后——美岛莉(Midori Goto)..... (124)
14. 琴坛魔女——莉拉·约瑟夫维茨(Leila Josefowicz)
..... (126)
15. 美誉全球的青春小提琴家——莎拉·张(Sarah Chang)
..... (128)
16. 世纪琴坛才女——希拉蕊·韩(Hilart Hahn)..... (130)
- 当今世界重大的国际小提琴比赛..... (133)
 1. 伊丽莎白女皇国际小提琴比赛..... (134)

2. 柴科夫斯基国际小提琴比赛·····	(135)
3. 蒂博国际小提琴比赛·····	(136)
4. 西贝柳斯国际小提琴比赛·····	(137)
5. 印第安纳波利斯国际小提琴比赛·····	(138)
6. 维尼亚夫斯基国际小提琴比赛·····	(139)
7. 蒙特利尔国际小提琴比赛·····	(140)
8. 帕格尼尼国际小提琴比赛·····	(141)
9. 梅纽因国际小提琴比赛·····	(142)
10. 卡尔·弗莱什国际小提琴比赛·····	(142)
11. 埃内斯库国际小提琴比赛·····	(143)
 乐评及其他·····	 (145)
1. 伊萨克·帕尔曼——伟大的音乐艺术家·····	(146)
2. 大师点金——听伊萨克·帕尔曼在中央音乐学院授课 ·····	 (148)
3. 春天的奏鸣——难忘世界著名小提琴家平恰斯·朱克曼 奏鸣曲音乐会·····	 (150)
4. 权威的音乐评论家——詹姆斯·威尔兹比克·····	(153)
5. 塔尔蒂尼与惊梦中的《魔鬼的颤音》·····	(155)
6. 海菲茨与《断弓霍拉舞曲》·····	(156)
7. 克莱斯勒的名琴音乐会·····	(157)
8. 由错位的演奏会想起·····	(159)
9. “魔鬼”与“女妖”·····	(160)
 后 记·····	 (162)

小提琴的学习与演奏

1. 学习小提琴演奏的主客观条件

在我们探讨小提琴演奏艺术的有关问题之前,首先应该明确学习小提琴是否需要具备各种主客观条件。回答当然是肯定的。那么,学习小提琴应具备一些什么基础条件呢?

(1) **自然条件** 这里首先指生理条件,比如手指不宜过短或过细,并且要求长短比较均匀,同时要具有较好的音准辨别能力。业余学琴的儿童由于年龄小,接触音乐少,并且主要是以素质教育和美育为培养目的,所以对自然条件的要求不宜过严,重要的是要培养孩子学琴的兴趣。对不喜欢拉琴的孩子不能用强制的手段,否则只会起反作用,其效果等于是一种变相体罚。

(2) **家庭环境** 这里所指的主要是家长能否较好地配合。有人说“小孩练琴大人陪”,“大人出多少力,孩子出多少功”。虽然这不是惟一的方式和结果,对于有才能的、聪颖自觉好学的孩子也许更是多余,但对于更多在初学阶段还未进入自觉状态的孩子来说,的确需要有一定的督促和鼓励。必须注意的是,在学琴过程中,家长要防止急躁和打骂。当孩子对老师的要求由于不认真练习而出现差错时,要随时给予严肃指出,让孩子养成在有限的时间里以认真学习的态度去取得有效的成果,而这种良好习惯的养成对他们将来从事任何工作都将起着潜移默化的积极作用。

同时还必须指出,当孩子练琴时,尽可能为其创造一个安静的环境。有些家庭那种大人看电视或玩麻将,小孩子“练不练走三遍”的做法,实际上完全是错误练习的重复和浪费时间。

(3) **刻苦勤奋** 有的孩子生来喜爱音乐,反应灵敏,善于用脑,接受能力极快,这就是人们常说的才能加勤奋,自然进步很快。而有一些孩子理解和接受能力都属一般,这就需要更多地用功。不管何种情况,自小培养孩子刻苦勤奋、自立向上的精神,这是通向事业成功之路最重要的一点。

(4) **师资水平** 在众多学琴孩子中,进步快慢不一与师资水平有直接关系。常言道“师傅领进门,修行在个人”,意思是说入门教育的领路人是很重要的。作为指导教师,除了要有高度的责任感,具有科学的教学方法外,还要了解学生的心理,并根据其不同的条件因材施教,制定出合理有效的教学方案。

小提琴是一件非常富有表现力的乐器,而学习小提琴的过程也是很好的美育过程。愿更多的老师和家长在充分认识和了解孩子的学习目的之后,正确地调整好那些互相关联的学习条件。

2. 小提琴学习入门的教材选择

教材是每一个小提琴学习者的必备课程,选择教材又是每一位小提琴教师首先要考虑和重视的问题。下面举两个在学琴过程中由于选材不当造成遗憾的实例:一个三岁半就开始学琴的孩子直到九岁还在

单一地练习《霍曼》;另一个孩子学琴仅两年多,竟然拉起了《门德尔松协奏曲》,他把其中的每一个乐句都当成练习曲来练,结果花了一年多的时间也没能拉好。这里暂且不谈是否属于个人的才能不同或其他种种客观原因,单在教材的选用安排上,前后两者不能不说都存在着严重失误。

在小提琴学习的起步阶段,指导教师在方法上和教材选择上各有不同。很多自编的简易教材以及选用大家都熟悉的歌曲改编成的小曲,给初学的孩子作为基础练习或辅助练习,促使他们在练习中提高兴趣,这无疑是有意义的。但仅限于此还远远不够,我们应该根据每个孩子不同的能力和进度去选择那些初级的、严格规范化的、在认真指导下行之有效的教材,最终必须进入《开塞》和《克莱策尔》这两本练习曲中来。

《开塞》练习曲的科学之处在于将小提琴演奏技术中的一些基础训练有序地分类安排,比如第12课以前主要是让学生严格固定一把位的手型,熟悉各条弦之间的转换以及几种常用的基本弓法(分弓、连弓、顿弓),也就是右手的基础训练。从第13课开始至第26课进入换把练习,同时增加了颤指、装饰音、双音等内容,除右手弓法上变得更加多样化以外,能够鲜明地感觉到重点是在左手的技术训练上。从第26课到第36课,在连弓和分弓两种基本弓法的拓展基础上,左手各种调性转换、越弦、换把以及各种节奏上的变化等难度随之逐渐增加。

对于任何一个学琴者来说,在练好《开塞》的基础上再进入《克莱策尔》的练习是不会有更多困难的,只是内容丰富了,难度增加了,掌握各种技巧的手段扩展了。在这本曲式结构完美、旋律线条流畅、和声

功能富有逻辑性的完整教材中,各类技巧性的训练仍然是相对集中的。比如:第1课至第10课,除了第5课的连顿弓和第9课三指四指的换把练习之外,其他均属分弓练习,弓法的变化更多样了。之后,除了第11课和第15课偏重于手腕训练外,第17课之前基本都属于各种节奏变化的连弓练习,要求那些高把位快速的换把要更加准确。第18课到第28课是集中了颤指、倚音及回旋音的练习,它可以对左手的技能进行有效的训练。此外,除了有两课连顿弓练习和一课华彩练习外,其余均为双音和复调练习,这是进入高级演奏练习最难的部分,因为它不仅需要有良好的手指机能、敏锐的音准、和谐的音色,更重要的是必须懂得曲式的结构、复调进行中旋律的走向和由于音乐表现所需要的力度变化(以上为俄文版教程顺序)。明确这几大部分的练习目的,了解其中每一课不同个性的要求,然后对这些具有一定难度的教材加以认真严格地训练后,接下来就是朝着更高的艺术目标的探求了。

很多学琴者都练习过这两本教程,但却没有达到应有的水平,形成了上不去下不来的局面。究其原因,有的是因为对每一课练习曲的技术要求不明确,没有达到应有的效果;有的则是没有遵循由浅入深、循序渐进的原则,缺乏扎实的功底,忽略并跳过了大量不可或缺的技术训练内容。

由《开塞》到《克莱策尔》,再结合其他辅助教材和乐曲的练习,这已经是被世界很多著名的音乐院校所公认的教学体系,也是每一个演奏家在技术训练上的必经之路。

让我们牢记美国已故著名小提琴教授E.L.维恩的名言:“拉好《克莱策尔》意味着掌握小提琴演奏的最高原则。”