

程岩 著

弦乐四重奏

演奏艺术

Quartet

中国文联出版社

程岩 著

弦乐四重奏 演奏艺术

Quartet

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

弦乐四重奏演奏艺术/程岩著.-北京:中国文联出版社,

2006.4

ISBN 7-5059-5252-8

I.弦… II.程… III.弦乐-四重奏-奏法 IV.J622

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 032283 号

书 名	弦乐四重奏演奏艺术
作 者	程 岩
出 版 行	中国文联出版社
发 行 部	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	郭 锋
责任校对	颜小平
责任印制	李寒江
印 刷	北京鑫瑞兴印刷有限公司
开 本	850×1168 1/32
印 张	8.125
插 页	2 页
版 次	2006 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-5252-8
定 价	20.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

程 岩

1965年生人，国家一级演奏员，副教授。于1988年毕业于沈阳音乐学院，师从著名大提琴教育家李宗礼、王基福教授、日本大提琴演奏家仓田澄子。先后担任辽宁歌剧院交响乐团、辽宁交响乐团大提琴首席，多次参加国内外大型交响乐和室内乐的演出。曾与世界著名指挥大师小泽征尔合作演出大型交响音乐会；在大型歌剧《仓原》和《沧海》中担任大提琴首席，并获得了文化部“文华大奖”和“五个一工程奖”。现任沈阳师范大学音乐系管弦教研室主任。

责任编辑 郭 锋

封面设计 曾 恒

序

程 岩

在高雅音乐中，弦乐四重奏一直被认为是具有充分的艺术表现力，最接近人的心灵，最能体现作曲家情感深度的表演形式。弦乐四重奏凭借其本身所具有的魅力和优势已经存在了几个世纪，即使在今天仍备受人们的青睐。弦乐四重奏经过长时间的发展已变得日臻完善。纵观音乐的历史，许多伟大的作曲家在这个领域里投入了巨大的精力，并为后世留下了大量佳作、精品。同时，世界上众多的演奏家们，为了使这种音乐形式得到完美的艺术体现，也曾发挥了毕生中最高的演奏水平。可以肯定的是，随着人们欣赏品位的提高，再加上音乐家们的不断努力，这种音乐形式必然会继续存在和发展下去，并获得恒久的生命力。

弦乐四重奏所体现的总原则很明显，在于风格、演奏者的特质和融合性等几个方面。倾听专业组合的四重奏演奏，自然要比那些艺术爱好者们的演奏和临时组建的重奏组要酣畅舒适得多了。

首先，专业的组合应该是那种对重奏音乐，在内容上有较深的理解，在演奏上有非常娴熟技巧，以及有敏锐的鉴赏力的演奏者组合，只有他们才可以演奏出鲜活的和完美的音乐。而因为某种原因临时组合在一起的演奏者们，诸如为了某种经济利益和一时的爱好等等，演奏只是几位演奏者对作品粗略的理解后的一种演奏，而不是那种认真排练和认真研究了作品后的完整演奏。因而，自然也就谈不到音乐的风格、个性和融和了。

专业组合的要求主要是，每个演奏者必须有整体意识，而这种整体意识，只有在自己演奏的同时，不断地倾听其他人的演奏才可以实现。并且要熟悉其他声部的音乐，以及完成好音乐的进行和旋律的连接。在演奏时，对周围所发生的一切保持一定的灵敏。

其次,是演奏者的音乐感悟素质。较差的演奏者是那些尝试了所有要演奏的音符,而顾及不到音乐要领的人。优秀的演奏者应该是对音乐的结构和旋律的反应富有灵感的人,他能理智地处理整个乐章中音符的轻重缓急,并且总是尽善尽美地演奏出所有的音符,同时能够适时进入淡出,自如地回应其他人的演奏和一种对应不测的本领。

我们若把音乐看成是一条河,那么节奏就是流水。而每一个演奏者所演奏的乐音,犹如一条条支流绕进绕出,周而复始,宛如是大河的命脉与源泉。四个人的内心感应,应是无始而入,无停而止。感觉起源于心灵,手指只是在抚摸着持有的提琴。

整体意识有助于克服四重奏演奏上的粗糙和畏惧心理。演奏者在忙于自己的演奏时,其头脑的一部分应该保持一定的敏感,以便在出现问题时能及时找到自己的演奏位置,而不是在此停止演奏。

在重奏音乐中,有许多条件和因素是为了互相帮助的,第一小提琴和大提琴提供了音乐的梗概,即主旋律和低音,两把小提琴演奏的是较高的音域,尽管第一小提琴多数是在高音域上演奏,而第二小提琴演奏内声部或伴奏,但常常与第一小提琴一起同进同出,形成伙伴关系。

第二小提琴和中提琴构成中声部,两种乐器一起移进移出或相互轮奏,也形成了伙伴关系。低音声部的大提琴与中提琴也有类似的功能,他们常常作为一组进出或者以一个个体的身份演奏着自己的声部。每件乐器彼此之间以及个体和整体之间,都构成了一种协作和伙伴的关系。彼此为了合奏相互创造有利合作条件,这种条件又有助于彼此之间的合作和互相帮助。

四重奏如同独奏一样,在演奏上是要求有活力的。许多人认为第二小提琴和中提琴仅仅起辅助作用。但是我们不能忘了,每一个乐音的演奏都需要一种有说服力的演奏。伴奏的多彩、和谐如同优美的旋律一样重要,它表现的是媒介,而不只是它自己。如果他善于倾听其他人的演奏,有一种整体感,那么他内心会明白自己的角色意义,然后才能更挑剔地聆听自己是否把音乐内涵清晰地传达给听众了。通过这种体验,个人演奏将会非常成熟,整个四重奏的演奏效果将会更清晰、易懂、自如。

目 录

序	程 岩 (001)
第一章 弦乐四重奏训练对弦乐演奏者的重要性	(001)
第一节 重奏练习的重要性	(001)
第二节 独奏与重奏的关系	(002)
第二章 解构演奏者的技术能力与整体效果的关系	(004)
第一节 演奏者应具备的技术和能力	(004)
第二节 四个演奏者的技术水平与演奏效果的关系	(005)
第三节 其他因素的差异对四重奏演奏的影响	(006)
第三章 弦乐四重奏中四个声部的特点和作用	(008)
第一节 第一小提琴在重奏中的作用	(008)
一、第一小提琴的特点	(008)
二、如何认识第一小提琴的主导地位	(013)
三、第一小提琴的演奏心态在演奏时的作用	(013)
第二节 低音声部在重奏中的作用	(015)
一、把握节奏的重要性	(015)
二、大提琴的发音和节奏感对四重奏演奏的影响	(018)
三、大提琴声部的音准对重奏音准的影响	(020)

四、大提琴在弦乐四重奏中的其他作用	(021)
第三节 内声部的特点和作用	(023)
一、内声部的构成与特点	(023)
二、内声部中提琴的特点	(025)
三、内声部在重奏中的作用	(028)
第四章 弦乐四重奏演奏中关于音准的几个基本原则	(030)
第一节 原则之一:调音	(030)
第二节 原则之二:对半音的认识	(031)
第三节 原则之三:音律	(032)
第四节 原则之四:音准的横向思维与纵向思维	(034)
一、在旋律进行时的音准	(034)
二、乐音在旋律和乐句中的位置	(035)
三、音准的纵向思维	(036)
第五节 原则之五:训练	(039)
一、如何建立合奏性音准	(039)
二、伴奏与旋律配合练习	(041)
三、音准训练中几种常见的错误	(043)
第五章 弦乐四重奏演奏中应注意的问题	(045)
第一节 概念的辨析	(045)
第二节 节奏的两种形态	(046)
一、机械节奏	(046)
二、自然节奏	(051)
第三节 节奏与拍子	(059)
一、节奏如何在作品中起主导作用	(059)
二、拍子如何在作品中起主导作用	(061)
第四节 速度	(064)

一、整体速度的变化	(066)
二、局部速度的变化	(068)
三、细微速度的变化	(072)
第五节 节奏与速度	(073)
一、节奏的突然变化	(074)
二、伴奏的速度变化	(076)
第六节 重 音	(077)
一、重音在节拍中的作用	(077)
二、如何运用重音区别模进旋律的乐句	(079)
三、如何运用重音区别旋律及和声上的主、 次要音符	(079)
四、重音在简单节奏中作用	(081)
五、重音在复杂节奏中作用	(082)
第七节 “不可忽略的一种灾难”——掌握休止符	(084)
第八节 乐 句	(088)
第九节 发 音	(094)
一、音头与发音的关系	(095)
二、运弓的重量运用与发音的关系	(095)
三、运弓的弓速与接触点的关系	(096)
第十节 弓 法	(097)
一、旋律高潮时的弓法演奏基本原则	(099)
二、渐强的弓法演奏基本要求	(101)
三、渐弱的弓法演奏基本要求	(102)
四、拨奏前的弓法基本要求	(103)
五、拨奏后的弓法基本要求	(104)
六、乐曲开头的弓法要求	(105)
七、跳弓的应用	(108)
第十一节 力度的变化	(111)

第十二节 颤 指	(115)
一、颤指的方法	(115)
二、颤指与音准	(116)
三、个人气质对颤指的影响	(116)
四、个人与集体的统一	(119)
第十三节 弦乐四重奏的另类演奏——拨奏法	(120)
一、拨奏与左手的关系	(120)
二、手指的运用	(121)
三、拨弦的方法	(121)
四、小提琴与大提琴的区别	(121)
第十四节 琴弦的色彩	(123)
第十五节 指法——琴弦上的“舞蹈”	(124)
第六章 如何进行弦乐四重奏的训练	(126)
第一节 有效的练习	(126)
第二节 一个必要的“指挥”	(129)
第三节 阅谱的重要性	(133)
第四节 如何聆听录音	(135)
第五节 座位的安排	(135)
第六节 节拍的训练	(139)
第七章 弦乐四重奏的历史沿革	(141)
第一节 弦乐四重奏的起源	(141)
一、弦乐器的出现和使用	(141)
二、复调音乐的出现和发展	(142)
三、影响弦乐四重奏形成的几种声乐形式	(143)
四、通奏低音	(143)
五、克雷利的室内乐音乐——三重奏鸣曲的出现	(144)
第二节 作曲家简介与作品分析	(144)

一、开启弦乐四重奏先河的伟大作曲家	
——海顿(1732——1809)	(145)
二、弦乐四重奏逐步走向成熟时期的天才作曲家	
——莫扎特(1756——1791)	(155)
三、鼎盛时期的弦乐四重奏创作巨人	
——贝多芬(1770——1827)	(168)
四、古典时期最后一位伟大的音乐家	
——舒伯特(1797——1828)	(237)
参考文献	(251)

第一章 弦乐四重奏训练对 弦乐演奏者的重要性

第一节 重奏练习的重要性

无论是专业演奏者还是业余音乐爱好者,绝大部分人是要在乐队这个集体里演奏的,我们甚至可以说,大部分的演奏者将要参加的是集体性的演奏,如交响乐队、重奏和各类合奏等。这些都是集体性质的工作,是要有一种团队概念和精神,是需要整体配合才能完成的。

因此,一个演奏者能否适应具有较高水准的交响乐演奏和重奏音乐的演奏,以及参与激烈的工作竞争,就显得十分重要了,它体现出的是一个人的综合能力和技术水平。实践证明,无论专业演奏者还是业余爱好者,重奏的训练对一个人的综合能力和技术水平的提高是至关重要的。

重奏可以说是一门独立的专业学科,它涵盖的内容非常广泛,不仅是因为重奏音乐发展的时间长,历史悠久,而且它涉及的知识和内容也非常广泛。同时,它还是从事独立演奏不可缺少的一门必修课。一个独奏者想要演奏好一首作品,仅仅靠几首独奏曲的演奏学习是不够的。若要想完整地演奏好一个作品,除了必须认真地研究作品风格 and 特点以外(当然把握作品的风格 and 特点,是一个演奏者成功的关键),还要对这个作曲家的同时代的相关作品进行必要的研究和学习,这种学习对独奏者的演奏是至关重要的。

历史上伟大的作曲家创作的作品,题材非常广泛,能反映出作者风格 and 特点的不仅仅是独奏作品,还有其他类型的作品。如:重奏音乐和交响

乐等等。因此说,对重奏作品的研究和演奏对独奏是有一定的帮助的,它能帮助演奏者更好地掌握、了解作品的风格和特点。比如要想演奏某一位作曲家的某一部作品,就要对这个作曲家的年代、历史背景,以及他所创作的其他作品进行认真的研究和学习。尤其是对这个作曲家的重奏音乐、交响音乐和其他作品,进行一系列的探索性研究和了解性演奏,这样,才能对作曲家有一个全面的了解和认识,才能较好地完成想要演奏的那首作品。

弦乐四重奏的作品题材非常广泛,大量地接触这类作品对弦乐演奏者艺术思维的提高以及艺术修养上的培养有着非常重要的意义和作用。重奏训练的必要性还表现在,它既能增强演奏者的独奏能力,同时也能锻炼演奏者的整体合作能力。因此说,重奏训练是每个演奏者不可缺少的一门必修课程。

第二节 独奏与重奏的关系

独奏与重奏对一个演奏者或者说对一个正在学习音乐的人来说,是非常重要的两个方面,是缺一不可的,是相辅相成的。综观音乐的历史我们可以发现,历史上那些伟大的演奏家们,无论是在独奏领域还是重奏领域的演奏都是非常的出色的。如小提琴家梅纽因、奥伊斯特拉赫、帕尔曼,大提琴家卡萨尔斯、罗斯特罗波维奇、马友友,中提琴演奏家欣德米特、魏可曼、巴卡列尼可夫等。事实证明,卓有成就的演奏家,必然也是一个非常杰出的重奏的演奏家。独奏性质的演奏和练习,可以增强一个演奏者的技术水平和技能,对一个弦乐演奏者在各种弓法的运用上、指法的合理安排上和作品艺术表现、以及对特殊性技巧的学习等等意义重大,这也是一个演奏者必须经历的一个学习过程。独奏水平的提高,也为重奏的演奏提供了必要的技术保障。

重奏音乐的演奏是一种非常严谨的团队合作性质的演奏,它要求演奏者具备集体的合作能力,懂得相互尊重和包容,正确地处理好个体与集体的关系。它可以增加一个人的集体荣誉感,并可以在同他人的合作中懂

得先共处后求知的道理。

重奏涉及的音乐知识范围非常宽泛,它可以使演奏者了解到各个时期、各个流派音乐的风格 and 特点,以及古典、浪漫、近现代和各个民族风格的音乐语言。它能使演奏者感受到发音和音色的处理对音乐风格的作用,以及乐音的准确对一个演奏员在演奏中的重要性;它能使演奏者了解到节奏的严谨演奏与完成作品的直接关系;能验证一个学习的人其他相关学科学习的成果,如基本乐理、和声知识的掌握等等。

在重奏音乐里包含了大量的音乐知识,演奏者必须首先对作品的乐思、结构、和声、对位等进行研究,这就要求他必须具备扎实而丰富的音乐知识。

就舞台经验而谈,重奏与独奏的舞台感觉是截然不同的。独奏要比重奏所承受的压力大,因为独奏毕竟是由一个人来完成的。而重奏是由几个人共同完成的,它有着相互依赖这样一个特点,重奏可以锻炼和克服演奏者的紧张心理,树立严谨的演奏风格和正常的表演心态。因此说,独奏既是一个演奏家的最终目的,同时又是重奏的必要的基础;重奏既锻炼了一个人的性格,同时也为独奏者的演奏起到了帮助的作用。独奏性质的演奏与学习,为重奏演奏技术提供了必要保障。而重奏性质的演奏与学习,同样为独奏音乐的演奏提供了必要的知识,开阔了独奏者的演奏视野。

第二章 解构演奏者的技术能力 与整体效果的关系

第一节 演奏者应具备的技术和能力

在一个四重奏组里,作为第一小提琴的演奏者,在心理素质方面,应该比其他演奏者的心理素质要强,因为第一小提琴在四重奏中,它所起到的是一个首领的作用,作品中一些主要成分大部分都在第一小提琴的声部中,尤其较突出的是,旋律部分经常出现在第一小提琴的声部里。一首作品的旋律演奏得好与坏,直接影响到作品整体效果。因此,第一小提琴的心理素质及首领意识必须非常强,尤其是心理素质要强于其他三个人。具有这样较强心理承受力的人,才可以胜任这个职务。当然在技术上,他应该是非常娴熟,在表演上应该非常自如并光彩夺目。

第二小提琴的演奏技术水平应该和第一小提琴的演奏水平旗鼓相当,虽然不要求他像第一小提琴那样有很高的技巧,但是在其他各个方面他一定是非常优秀的,如合奏能力、音准、节奏方面等等。中提琴和第二小提琴的要求也应该是一样的,演奏者不但要技术娴熟,而且同样在合奏能力、节奏和音色上的把握也应该是非常好的。

大提琴作为低声部,除了演奏者技术熟练,合奏能力、音准、节奏等方面的准确也是非常重要的。我们知道,在四重奏中,发音的准确直接关系到作品完成的好与坏,而四重奏中的音准,大提琴是非常关键的,因为它演奏的是四个声部的根音。一个和弦、一个音程的演奏是否准确,根音准确与否起着非常重要的作用,决定着和弦的属性。只有根音准确了,其他

声部才会较容易地把握音的准确性。当然,不是说其他声部的音准就不重要,是说只有低音声部演奏得非常准确,其他声部对音准的掌握就会容易得多。

第二节 四个演奏者的技术水平与演奏效果的关系

首先,我们应该非常重视这样一个问题,那就是演奏者技术水平的平衡问题,这个问题应该放在第一位。因为它是一个重奏组合演奏成功的关键,它决定着弦乐四重奏组合的水平档次。

一、高水平的四重奏乐团,每个人的技术水平,应该是由在技术上非常完善的演奏家来组成。在技术上,演奏四重奏的四个人,水平应该是非常接近的,并且四个人的个性不可以太突出(在以后我们将谈到这个问题)。

二、中等水平的重奏组合,四个人的演奏技术水平不是那么高超,但是,他们的演奏水平也应该非常接近。因为这种水准的重奏组合,由于技术的原因,他们所演奏的曲目是有一定的范围和标准的,曲目标准的高低,虽然并不完全体现重奏组合水平,但是也可以说明这个乐团的档次。

三、由于各个方面的原因,不可能建立一个在技术上较平衡的重奏组合,这种组合无论是从兴趣的角度出发,还是因为其他什么原因组成的。只能是大家在一起的临时组合,他们的技术水平差异较大。

对这种重奏组合,成员的技术水平就不一定要求的非常苛刻。但是,对这种组合中的第一小提琴,在技术上的要求必须是非常严格的。因为,重奏中大部分的旋律和领奏都是由第一小提琴来完成的,如果第一小提琴的技术水平不高,完成不了重奏的旋律任务和领奏任务,那么,这个重奏组合就不可能演奏得好,也就达不到作品的基本要求。

其次,一个四重奏的组合,在一定的技术保证的前提下演奏四重奏作品,每个演奏者由于不存在技术上的问题,他们在演奏自己乐谱的同时,就会自觉地聆听其他声部的音乐。如果一个演奏者在演奏自己的声部时可以听到其他声部的演奏,那么这个重奏组合的整体,将有可能成为一个