

苏联小提琴專家

謝明·米哈依洛維奇·米基強斯基同志

在中央音乐学院部份授課記錄

苏联小提琴專家

謝明·米哈伊洛維奇·米基強斯基同志

授課記錄

序

苏联小提琴專家、謝明·米哈伊洛維奇·米基強斯基同志，一年多以來，給我們教研室以重大的幫助，他从教學的理論到實踐為我們樹立了光輝的榜樣。我們从他的教學活動上看到苏联在小提琴文化方面高度的成就。凡是來我院听过他上課的同志都留下了难忘的印象。他的課堂記錄及專題報告文稿，我們已整理了一批，最近我們將尽快地、陸續地使这些寶貴的材料和大家見面。

首先在这里發表的是一部分課堂記錄(以后还将陸續發表)。發表它的目的是想把專家活的教學工作反映出來，通过它，使同志們進行深入的思考、我們可以从中看到苏联專家是如何灵活地体现着社会主义的教學原則性，而又如何与具体問題緊密結合，使得他的教學工作具有無可辯駁的說服力。

对苏联先進經驗的學習，不是从背誦条文出發，而首先从分析研究苏联專家如何針對問題提出具体的解決办法出發，从这些具体的教學方法中，才能進一步体会他的原則性。有一次專家回答我們的問題“甚么是教學工作的思想性”，他除去举出具体例子之外，并說：“原則性总是反映在具体的問題中”。这就是：为甚么我們要發表这一部分課堂記錄。

凡是細心地研究这一部分記錄而不只是把它当作一些材料來流覽一下，就不难从里面獲益。哪怕在一首克萊采練習曲的授課中，專家都不放過培养学生的独立思考能力，“我講的不僅是如何克服本課的困難，而且也是如何克服困難的典型方法”。告訴學生“要在練習時考慮問題所在，分析它，解決它。

技術問題的確常常是一些細節，但听專家課時，不会由于針對細節進行工作而使人感到繁瑣。为甚么？因为他每时每刻都啓發学生了解錯誤的規律性和發生的必然性，不准的音，錯誤的弓法都有它存在的原因，有頭腦的学生可以从中举一反三，从而有效地去掌握演奏的本領。

他用了無比生动的語言來啓發动员学生的藝術想像和演奏創造性，为了使学生表現一段音乐中的充滿了溫暖的关切和斗争意志的情緒，他比喻一个懷抱着親生兒子的人在逆風的激流中前進。为了正確地表达音乐內容，必須嚴格地選擇手段，他嚴厉地批評那种無內容的多余的顫指和貧乏的發音，始終沒有一刻离开了一切从音乐內容出發的原則精神。

彭鼎新由于時間的关系想不學鋼琴了，專家像关心自己的兒子一樣把自己切身的經歷告訴他，要他为了未來更高的成就堅持下去。在演奏中的細微的地方，教養着学生“拉得勇敢些，我再說一遍，大胆地拉，出了錯誤，比胆小不出錯要好得多”，他鼓勵着学生自如的演奏，同时也改变着学生的精神面貌。

听專家上課感到很有力量，好像每經一次課学生都在变样，他的教学意圖都在那样生动的啓發的方法中逐步地實現着。

这一切就說明了为甚么苏联的先進的小提琴音乐文化無往不勝，这也就是为甚么我們必須好好地做学生，學習并掌握这些方法来培养提高我們的青年学生，使他們成为出色的演奏者和教师。

这只是在一个个别的学生，他跟專家最初几次上課的情况下的記錄，因此是有条件性的、必須指出，这里任何指示都不能机械地、絕對地理解，任何片面的看法都会使我們抓不到真理的實質。我們相信同志們会从中得到正确的理解。

翻譯和記錄者進行了精細的工作，但仍难免有缺點，本記錄未經專家審閱，缺點和錯誤由我們負責。

誠懇地希望得到同志們的批評，以便改进我們的工作。

小提琴教研室主任韓里 1956.10

授課記錄

翻譯：毛宇寬。

1955.11.5

專家讓彭照原速拉克萊采練習曲第十三課（因彭拉時速度很慢，專家示范、按譜上要求的速度，并讓彭照此速度拉）彭拉了兩段。

彭拉。

I、彭在拉时有两个缺点：1、弓子用得太多、2、第一指留在**ЛЯ**弦第三把位的**Ре**而四指伸到第五把位的**СИ**时手腕向外突出、1)

專家指出：1、要嚴格按照“連音時用全弓，分弓時用半弓”的方法拉（專家示範）

2、左手手腕一定要保持原狀一方面为了使4指好放一些，另一方面为了按4指时3指不致移动在指板上的位置，回來时不致影响3指所按之音高，3指可以傾斜一些（即往指甲几乎都碰到弦的方向傾斜）。

II、在11小節处，要注意以下几点：

1、右手换弦动作不要全部依靠手臂，也要用手腕（11）第一拍时手臂仍在ми弦位置（注：即当弓在E弦时，手臂及手腕与弓在同一水平面上）用手腕动作换弦，使弓从СОЛЬ—Ре—ЛЯ—МИ依次换过去。

2、（11）小節第四个音 СОЛЬ 要等弓子挂住了ми弦再拉，不要在СИ时就慌着要拉出这个頓音（Staccato）。

3、（11）小節第二拍不要用手臂动作把弓推上去而要用手腕和手指的力量并使之發出重音>。

4、从（11）小節起第一拍拉到弓尖，第二拍拉到弓根三，四拍和（12）小節的一，二拍同前，只是到（12）小節最后一拍不要拉到弓根只用一半弓，为的是准备（13）小節可以从中弓开始拉。

彭在拉ми弦到弓尖时手臂易緊張專家讓他放松。

III第（13）小節彭拉时总不太准，应通过下列各步骤去求得音准

最后，才照譜上的拉。（4

見譜可知是由三把退到第二把；第一把。退时兩根手指要一齐动

IV 第(45)小節

1、每拉一新的和弦时，手指要一齐放上去，等拉到該音才放手指上去是不正确的。

2、在移动把位时，要連手臂一齐移动仅动手腕是不够的，移动多少，全音还是半音，应以多数手指，特別以一、二指移多少为依据

第一次DO—bСИ是全音，ЛЯ—СОЛЬ也是全音，因此整个手移动全音。但是要注意4指之距离是半音

第二次：bСИ—ЛЯ是半音，СОЛЬ—#ФА也是半音，因此整个手动半音。但注意4指Ре—ДО是全音

在III 1 处，專家尽量用提出問題的啟發同学思考的方式，彭鼎新如做錯了就指出錯在哪里并教之以正确的基本的做法，再問学生与此类似的地方应如何做，專家認為学生若能想得得出說得出那么他便可以做到。

以上(1)，(1)小節(II)(11)小節，(III)(13)小節，IV(45)小節是本課的四个基本要点。解决这四点，便接触到本課全部的技術了。

專家說：“你不僅应在这次課学到这些練習方法，而且應該通过

这課逐步学会自己独立研究作業，克服困难。剛才講的不仅是如何克服本課的典型困难，而且也是講的如何克服困难的典型方法，思考它，分析它，不能把練琴看作僅僅是手指运动，你跟我上課的時間不多，每星期只有兩小时，而且只有兩年，但你自己却是每天要練，而且要練一輩子。”

接着專家又說：練習曲有几种类型，有些是單純的弓法練習。如克萊采第13課。而這一課（指30課）却是演奏練習曲，所以下次上課時应当像在音樂會上演奏一樣，不僅姿勢要端正，更主要的要表現出这首練習曲的剛毅的情緒充滿生活的气息。不要濫用顫指，顫指是非得內心有深刻的情感冲動才用，这首練習曲不必要用顫音。

下次上課帶罕德爾（Händel）第六奏鳴曲來先把第一、二樂章拉一拉，研究一下，可以先听几遍唱片取得个初步印象，然后再拉，現在下課。

記錄：楊寶智

記錄整理：楊寶智

金士銘

第二課

11.10

音階：

（彭拉二个八度的音階，按关系大小調

fa, re —^bsi, sol —^bmi, do —^bla, fa —^bre, ^bsi —^bsol —^bfa, re.
do, la —^bsol, mi —^bre, si —^bla, ^bfa —^bmi, do —^bsi, ^bsol —^bfa, re.

这样的次序拉，并一直循环下去，每調都用第二指开始，各个調的指法都按同一系統。一开始拉时彭拉的do就不准。

專：开始的音必須准，第一个音不准，下面的音都不准了。

（在彭拉到^bmi大調時專家讓他停下，問他这是甚么調，到do小調時問他有几个調記号；拉到^bla調時彭依然用第二指开始拉。）

專：你用第几指开始？

彭：第二指。

專：指法有一个固定的系統是很好的，但是不应当表面地來理解每一种指法的应用都應該是在当它是最恰当最方便的时候才是好的；当它不能帮助你时就是不好的了。当它在能帮助你时才运用它。所以在 conb 弦上开始拉 бля 調就不应从第二指开始。难道拉 Conb 調时（注：空弦开始）你也用第二指开始嗎？（先生学生旁听者都笑了。）

（往下拉到 bPe 大調时，專家問彭：

專：这是甚么音階？能否用空弦來校正？

彭：用 Conb 弦來校正。

專：这不好，因为 bPe 和 Conb 不能組成和弦，所以能不能用空弦來校正。

（專家問过以后就接着拉下去，循环地拉完所有的調。專家走到他身后身側，去看他的姿势是否正确，有时又在鋼琴上彈出他在拉的調的主和弦。在整个都循环地拉完一次后，專家讓他再拉一次，四个音一弓，音准要求得非常嚴，凡稍有不准的音都指出來，又讓他在手指按弦时不要用勁打下去而是放下去。最后專家說：）

專：好了，現在沒有時間和你一起來練音階，你回去把所有不准的音都拉准，任何一个可以利用空弦來檢查校正你的音准的时机都不要放过，下次要拉琶音。

彭：琶音这次我也練了。

專：我知道你練了，但如果也像你的音階一样不准，还不如再回去再練一練。

練習曲：克萊采第30課

（彭要去拿譜放在譜架上）。

專：你不是答应背的嗎？

彭：怕背不出时好看一看。

專：你就背吧：如背不出时就說明你沒有練好。

（彭于是对弦，但弦軸很不听话，老对不准）。

專：把你的弦軸搞得再好一些，我們不要在這上面花去很多時間。

（彭拉完一遍，中間專家未打斷）。拉完後專家指出：

專：都很對，就是音不准。再來一次！

（注：指第一課時專家的要求彭都做對了）。

（彭拉時用了較多的顫指，拉完後專家指出）：

專：我想指出幾點值得注意的地方：

①不需要做的你就不需要做，你在拉這首練習曲時干嗎拉得這樣悲哀，那麼感動人呢？（這時專家帶笑誇張地學彭拉時用了過多的顫指）。這首練習曲是非常剛毅，快樂，充滿生活氣息的，就像節日的游行一樣（這時專家挽着彭的手臂用在節日游行隊伍里的步伐帶着他在教室裏走了一圈）。

②另外在11小節處用全弓拉，12小節第四拍就只用半弓拉了，為的是好準備下一拍也是用半弓拉。（見第一課譜例）

③14小節第一拍的 $\flat$ си到第三拍的 $\flat$ си手指應當是像解放出來的一樣（彭拉時是硬把手指從上拖到下面去）

④15小節第三拍 $\flat$ пя—— $\sharp$ фа的音程要注意音准。

⑤18小節到19小節時，手應立刻把位置找好，第一指應立即放在 $\flat$ пя弦的 $\flat$ ми的位置上，不要放在 $\flat$ ми的位置上，更不要在弦上來回亂動，手應當在一放下去時音就是準的。

下次我等待你把這首練習曲拉得很乾淨，而且性質是很剛毅的。
克萊采練習曲第13課 $\flat$ 大調：

（彭開始拉用頓弓Staccato並又用顫指）。

專：音符上面有“点”并不都是标志着頓弓，也可能是分弓（detache）跳弓（Spiccato）或断弓（Martele）。现在按分弓拉。

（專家示范，又模仿彭用了过多的顫指）

（然后專家將弓法改為八个音一弓，并叫彭注意手腕的动作。彭在拉时每一拍完了以后弓子总是停留在最后一个音的那根弦上到，下一拍又重新开始更換弓的角度）。

專：这样不对，应当把前后兩弓連起來一气接下去。在拉最后两个音（до. ми）时就应该將手臂抬高，把弓准备好要过渡到 соль 弦上去。

下次練習兩種弓法，一种是照原样練 一种是八个音是一弓。这首練習曲不是演奏練習曲，而是弓法練習曲，所以不用背。

彭：我能背。

專：能背就請背，重要的，不是会背这首練習曲而是弓法。

乐曲：罕德尔第六奏鳴曲（后附第一乐章譜，譜上弓法是照專家給彭划的弓法）。（彭拉了一遍）

專：你以左手的顫指为基本的表現力，但在小提琴上表現力應該放在右手上，放在运弓上。音要很結实，很丰滿，就好像水果的汁液很多一样。你要听一听你的琴声它能發出多少声音就讓它發出多少來。

罕德尔奏鳴曲第一乐章的性質是很壯麗有气魄的，特別是第一段，音就要像多汗的水果一样。

这本譜的弓法不好（Hans Sitts編）你自己去把它改一下。（專家自己示范演奏并在彭譜上划了一些弓法指法）。

（彭又开始拉，拉了一段到第九小節專家讓他停下）。

專：很好，你有那么一会儿找到了应有的味道

但①在开始第一音时不要發出一个重音>的效果，

②弓子的呼吸不够舒服，分配得不好，第一小節第二拍的ми，弓用得少一些，留給СИ多一些弓，以便可以从容一些地换弓。

③第一小節第四拍ми#реми用弓尖拉不要在弓根拉。弓应当放在近碼的地方，但应当很小心，要既丰满又無雜音。

④第五小節最后一拍是dolce 并且是 Мр（專家这时問題甚么叫dolce，彭說是柔和优美。）

專：第一段非常宏偉，第二段（从第五小節第四拍起）非常抒情，第三段要比第一段更加宏偉而又庄嚴，讓声音从碼边發出。小提琴能出多少声音就讓它都發出來。

在拉第二段时要和第一段有对比，要有進退，要很抒情，具有歌唱性，注意什么是dolce就像只用一根弓毛在拉一样，弓子的呼吸非常自由舒暢。在拉第五小節第四拍时用全弓，一直到弓根处才拉#фа

（彭这时照專家所說的拉，專家認為他还可以做得更有藝術性一些，專家对鋼琴部份一音乐指導非常注意。他对音乐指導（徐旭）說：你的呼吸应当和彭的完全一致。接着專家对他們兩人說）：

專：整个这个乐章都建立在很寬廣的气息上，你下次要拉得使我的心都凝固起來，你要想像是在一个巨大的演奏廳里演奏，用不可思議的音乐把听众吸引住。告訴听众又有宏偉的东西又有溫柔的东西，为了这个，你們兩人要進行巨大的工作，把它創造出來，

这堂課所講的几个問題归納如下（記錄者注）

I 音階：

①固定指法系統除сопъ,бля,пя調外余皆从二指开始，但不能机

械理解，每一指法都必需对演奏有实际帮助，才是好的指法。

②順序

До, ля, фа, ре → си, соль → ми, до → ля, фа → ре, си → соль → фа, ре
соль, ми → ре, си → ля, фа → ми, до → си, соль → фа, ре

II 練習曲：克萊采第30課：

①要求背譜，因为这是演奏型的練習，所以要背。

②要求整首練習曲的情緒是健康的，不要濫用顫指。

③除重复指出上次未做到的以外又提出一些新的細節要求如③④

⑤各点。

克萊采第13課：

①換弓准备动作照原譜弓法（До—ми准备好換到 соль弦上去）

②手腕动作八个音一連（兩拍一弓）的弓法練。

III 乐曲：罕德尔第六奏鳴曲。

①談到小提琴基本的表現力不在左手的顫指上而在右手的运弓上；要求声音像水果的汁液一样丰富、有歌唱性。

②分析了第一乐章的性質及分段，整个乐章具有宏偉壯麗庄嚴的性質。各段之間又有不同及对比；并找出每段中的細節，弓子的呼吸及分配用弓的長短多少。

③談到提琴演奏者与音乐指導必需很好地合作。

④最后用了激动人心的語言鼓舞同学自己在下面能更有勁地从事練習。

第三課

一开始上課專家就問：

專：你准备好了什么？

（專家問的准备好了甚么意思就是問学生有些甚么东西是准备到够条件回課的）

彭：音階琶音罕德尔第六奏鳴曲第一乐章

專：你活动过手指了嗎？

彭：第一堂練过了

（彭是在上午第二堂上課。）

專：現在你拉琶音！

（彭拉。先是до不准，后是ми后是сonb不准。）

專：你知道怎样达到音准，你知道甚么叫算術甚么叫高級数学？你现在的音准就好像算術，但应当像高級数学。現在你所產生的不准的音如在一年級还可以，但你是四年級。你可以請另外兩個同学（指專家的另外兩個学生陈長泉、李向陽听你拉琶音，你們互相听，互相檢查糾正，假如你沒有練好，我就不能接受你的音階琶音；这只有你自己能做好！我不能代替你來做，需要快一些練好，我們需要快一些轉到三个八度和双音音階上去。

練習曲：克萊采第30課

專：能背嗎？

彭：能。

專：我也能背，我們就不需要譜子了。請拉吧！

（彭在拉时，專家走到彭身后身側看彭的姿势是否正确；在彭拉到19小節即轉到 $\text{b}_{\text{ми}}$ 大調时專家在鋼琴上彈出了 $\text{b}_{\text{ми}}$ 大調主和弦；一直到彭拉完中間專家未打斷只是在譜上把彭拉得不准的地方都划上了記号。彭整个地拉完一遍以后）。

專：很不坏。但音准还要注意，还要拉得更更有气魄些。（彭拉得整个地顯得有些拘束，不够放得开）大胆些。弓子方面还要注意。我把不准的音都划下來了，这些不准的音都不是偶然的，在19小節处（見第二課譜例即轉到 $\text{b}_{\text{ми}}$ 大調时）音整个都跑掉了。你的手腕能做得很好，但是常常忘了做。要把这首練習曲拉得很好需要做很多工作，也只有这样才能真正得到益处。下次音要准，弓子要結实，手腕要做得好。現在再拉一次：

（彭拉，在拉以前又習慣地去对弦，对了很久，專家說音已調够了，不要在这上面花去太多時間。彭开始拉，但速度減慢了。）

專：照原速度拉！ $\text{b}_{\text{си}}$ 不准！

（彭再拉，这时拉准了）。

專：現在你拉准了，为甚么你不能老是拉得很准呢？难道教师的任务只是給学生來指出你这个或那个音不准嗎？我应当教你如何向前進，如何發展下去；假如你实在是拉不准我可以帮助你，假如你能拉

准而有时却拉不准就是你自己的錯了。

（彭再拉一次）。

專：六度的距离太大。（11小節的ре—cu）15小節第一拍的 цля 到第三拍的 бля 第一指要從上很自然地滑下來。

開始你手指按下去的位置不對，後來又在弦上以移動手指來糾正，不要這樣，要一放下去就是准的。

（在彭拉到19小節轉到 бми 大調以後，出現了較多不准的音，於是專家就讓他停下，對他說：）

專：我親愛的，你怎麼拉出這麼多不准的音，我不能接受！你的襯衫這麼白（專家學生每次上課前總注意自己的衣服，頭髮、鞋，盡量干淨，整齊），假如弄得很髒，你穿上一定感到很不舒服。而音樂是比襯衫更珍貴得多的，不能讓它有一點不干淨。從19小節處再開始。這是一個很危險的地方，要常常用空弦檢查的方法去練。關於這首練習曲我沒有更多的話可說了，所有的都在你手上。我們這已是第三次課了，老拉一條練習曲怎麼成，一學期應當拉二十首練習曲。現在拉克萊采第13課。

（彭開始拉，但手腕很僵。專家在彭拉時，在一邊老以手勢提醒彭用手腕動作）。

專：我老在提醒你注意手腕的動作，這就是說你沒有練好。我上次對你說過這首練習曲重要的問題不在於背出來而在弓法。要注意你的手腕動作！你這樣怎麼可以算練好了？你怎麼把它帶來了？我不能兩次說同一個問題，你在音樂院只有兩年了，不能老是這樣。假如你有不同的意見請你談出來，假如你沒有，同意，下次你就要做好它。

樂曲：罕德爾第六奏鳴曲第一樂章

（彭拉了一遍。拉時仍是很拘謹，放不開，沒有那種莊嚴宏偉的

气魄)。

專：我覺得你還沒有感覺出這一樂章的思想你到這兒來看着譜听。

(專家叫彭站在他身旁，看着譜听專家示范演奏，專家演奏時全付精力都投入音樂中去也深深地感染了我們，正如專家告訴彭的一樣，使听众的心都要凝固起來，拉完以後專家說：)

專：第一部份是非常寬廣的是一個敘事的開始，到dolce(第五小節第四拍)處非常輕柔，是“PP”，這是為了後面可以做成一個很大的“漸強”到回到第一主題時就要更加莊嚴。假如你覺得需要看譜拉，現在也可以這樣。

(彭拉了一句，由於受到剛才專家示范演奏的啟發，拉時放開多了，專家就令他停下，說：)

專：這是非常好的開始，你如用連弓(legato)的弓法，弓就會不夠了所以要用分弓(detache)的弓法來拉但要拉得像legato一樣，不要在每個音前面都加上一個重音。

(彭又拉，拉到dolce處(第五小節第四拍，見第二課譜例)專家說他拉得很溫柔，並讓他拉下去，到拉完全曲後，專家說：)

專：在拉到最後，回到主題時，用最寬的弓，用全弓來拉，你拉得非常好，就是十六分音符拖了，在13小節第四拍

處要拉得非常結實，每個音都非常結實，一句結束時也要很確定。

(專家學彭拉完一句後音很不穩，又像沒有完似的)。

專：現在我建議你這樣做，再和音樂指導合兩次，第一樂章就可以不拉了；每一天或兩天就把譜拿來唱一唱，但是不要再拉了。現在拉第二樂章，以前你拉過嗎？

彭：拉過。

（彭拉，在拉分弓detache时是断开的，音与音之間也是断开的。專家讓他停下，學他拉，並說：）

專：要很舒服，很柔和的分弓，手腕也要很柔軟，你知道如何用变化弓法來練这首乐曲嗎？

（專家于是在黑板上，划出來，改成这样：）（15）

