

Jacques Féréol Mazas
Seventy-five
Melodious
and
Progressive Studies

Op.36

Book I

30 Special Studies

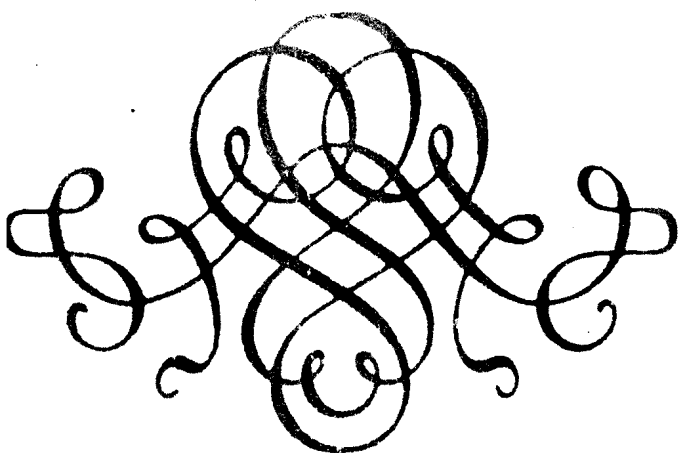
作品 36

马扎斯 75 首小提琴练习曲

第一册 30 首特殊练习曲

何 弦 编注

上海音乐出版社

作品 36

马扎斯 75 首小提琴练习曲

第一册

30 首特殊练习曲

何 弦 编注

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

马扎斯 75 首小提琴练习曲. 1/(法)马扎斯作曲;何弦编注. - 上海:

上海音乐出版社, 2000. 11 重印

ISBN 7-80553-900-6

I. 马… II. ①马…②何… III. 小提琴-练习曲-法国 IV. J657.211

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 21114 号

责任编辑: 朱凌云 沈庭康

封面设计: 陆震伟

马扎斯 75 首小提琴练习曲

30 首特殊练习曲

第一册

何 弦编注

上海音乐出版社出版、发行

上海绍兴路 74 号

电子邮件: cslcm@public1.sta.net.cn

网址: www.slcm.com

新华书店经销 上海翔文印刷厂印刷

开本 640×935 1/8 印张 6 谱、文 44 面

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 11 月第 2 次印刷

印数: 5,101—10,600 册

ISBN 7-80553-900-6/J·761 定价: 13.00 元

编 者 的 话

马扎斯(Jacques Féréol Mazas 1782—1849),法国小提琴家、音乐教育家及作曲家。1802年,他进入巴黎公立艺术学校,师从白洛特(Baillot)学习小提琴。1804年3月18日,他在学生音乐会上演奏了维奥蒂(Vioti)的协奏曲,并在1805年获得了一生中第一个小提琴演奏奖。1807年5月10日,当马扎斯为公立艺术学校首演奥贝(Auber)的新协奏曲时,其演奏引起了媒体的注意,评论家写道:

“他那柔软而又敏捷的手指,在反复无常的把位转换中,完全覆盖了整个指板,令人无法确定它们如何在琴弦上运行。他的弓子不停地变换着运行速度和在琴弦上的接触点,在琴马附近演奏出强壮而明亮的声音。他总是在靠近指板的地方演奏出无比甜美、柔软得如同天鹅绒一般的音色。”

马扎斯在意大利一个剧院的管弦乐队中工作了一段时间之后,从1811年开始在西班牙游历了大约两年。1814年,他的第二次旅行涉足了英格兰和一些小国家。1822年,他开始了第三次旅行,游览了意大利、德国和俄罗斯。这一次旅行一直到1826年才结束。这时,他贫困交加,几乎沦落到了身无分文的境地。不过,他于1827年在柏林和其他大都市的音乐会演奏中终于获得了成功。然而,当他于1829年回到巴黎以后,他发现人们对于他的成就漠不关心,这使他感到非常失望。此后,马扎斯为了教学和生计离开巴黎,辗转流离于几个城市之间。

马扎斯的作品包括歌剧、清唱剧、交响乐以及为小提琴与其他乐器而作的一系列器乐作品。他创作的喜歌剧于1843年在巴黎公演,获得极大成功,他的音乐风格曾经风靡一时。其主要作品有:六首弦乐三重奏;五首弦乐四重奏(其中包括两首小品);若干小提琴二重奏以及小提琴与钢琴二重奏;小提琴练习曲(作品36);小提琴经典(作品60—67)等。此外还著有一些关于小提琴演奏的论述。

教本简析

小提琴教学在马扎斯的音乐生涯中无疑占有很大的比重。他的小提琴练习曲别具一格,在创作中,他巧妙地将各种类型的技巧练习融合在优美的旋律之中。《马扎斯75首小提琴练习曲》(作品36号 Seventy-five Melodious and Progressive Studies)是与《开塞36首练习曲》、《克莱采尔42首练习曲》、《罗德24首练习曲》以及《顿特24首练习曲》等齐名的小提琴经典教程。这本练习曲集共分三册,分别被称为“特殊练习曲”(Special Studies)、“华丽练习曲”(Brilliant Studies)和“艺术家的练习曲”(Artists' Studies)。

在小提琴演奏的教学中,教师通常会根据学生的不同情况来为学生选择使用合适的练习教材。马扎斯这本练习曲集的第一、二册,从小提琴的学习进程来看,属于中级程度的练习曲;从学习内容的针对性而言,它特别有利于改善学生的发音和提高学生演奏优美旋律的能力。这是每一个学习小提琴的学生非常难得的练习材料。练习曲集的第三册——“艺术家的练习曲”,是高级程度的学生训练拓展音乐表现力的良好教材。

建立良好的音色观念

在教学实践中时常会遇到这样的问题:有的学生具备了正确的技术动作,却难以完成良好的发音。这是为什么呢?这是因为学生没有建立正确的音色(音质和声音色彩)概念!

建立正确的音色概念是学生练习发音的前提和必备条件,在这一前提和条件下才能讨论技术

动作的运用。同时,正确的音色概念也是学生用以检验演奏发音的标准。对于演奏者而言,“好的”音色有赖于能够预先感觉到即将要演奏出来的音符的声音,并对演奏该音符的实际运用手段有着明确的概念。所谓“完美”的音色不是一个绝对的概念。任何“好的”音色,必须是根据一部作品的风格、内容及结构,运用相对较单一的技术手段,在一个“狭小”的范围内进行经常性的调整。

在日常生活中,我们可以发现许多有常识性的因果关系和上述音色概念与实际演奏技术之间的因果关系的推论:

——因为我从未看见过银杏树,所以我画不出银杏树。

——因为你没有这一道门的钥匙,所以开不了这一道门的锁。

根据上述的例子,我们可以作这样的推论:

——因为我没有正确的音色概念,所以我发不出正确的声音。

——因为你没有正确的音色之门的钥匙,所以开不了正确的音色之门的锁。

除此之外,培养并建立学生的音色概念也是一个渐进和积累的过程。就像画家的调色板,上面放着将要使用的颜色——称之为“原色”的颜色,画家根据这些“原色”进行混合,调制出自己想要的色彩,画出多彩的画面来。小提琴演奏中的音色,“原色”代表了乐器本身的、正常振动和共鸣的声音,而在演奏中掌握小提琴这一“原色”,应成为每一个学生建立良好的音色概念的起点。

发音、运弓及揉音

发音与运弓在中级程度的小提琴演奏教学中一直是教师们颇费周折和心思的课题,可以说,它们包含了右手演奏技术的全部内容。初、中级程度的学生在演奏时,注意力常常偏重于左手,在一定程度上忽略了右手运弓的重要性,因而缺乏声音的表现力。

就这方面的技术而言,演奏好每一个的发音起始——弓子触弦的瞬间,对于整个音符乃至整个乐句的音色至关重要;合理地运用弓子运行速度、分配弓段、变换弓弦接触点,对于每一个音符以及相关的音符之间的色彩变换来说是必不可少的技术手段,也是逐渐形成音色概念的技术积累过程。这里谈及的“色彩变换”还涉及到一个不可缺少的技术手段——揉音。

揉音作为表现音色的技术手段,尽管许多教师和学生都知道其重要性,但在教学和演奏实践中却缺少深入的研究。可以这样来说明:运弓调节音色的浓、淡;揉音则决定了音色的色彩性质。初学者可以从几种基本的揉音技术开始,循序渐进地掌握手臂揉音、手腕揉音和手指揉音(手指关节)等。但仅仅掌握上述的揉音技术是远远不够的,真正的揉音训练才刚刚开始。有了基本的揉音技术,熟练地、随心所欲地混合运用多种揉音才是练习的最终目的。能够在不同音区、不同的音乐风格中运用不同的揉音,才是对“原色”真正意义上的调制。

运弓与揉音,是小提琴演奏中不可缺少的音色表现手段。值得特别说明的是,这一表现手段运用日益完善的过程,也是每一个演奏家成长的过程,它同演奏者日益增长的阅历、修养密不可分。用武侠小说中的内功修炼来形容,那就是:认真修炼的时间越长,功力越深厚。

何强

2000年4月于上海音乐学院

30 首特殊练习曲

Special Studies

马扎斯 作品 36

J.F. MAZAS, Op.36

发音练习。运用弓速、弓弦接触点的变化来演奏轻响对比。强奏音要使用较快的弓速起奏。注意换弓换弦和揉音的连贯性。

Largo

1.
 $p < f > p$ $p < f > p$ $cresc. - - - - - f$ $p < >$ $p < >$

8
 $< >$ $cresc. - - - - - f$ $p < >$ $p < >$ $< >$ $< >$ $< >$

17
 $< >$ $< >$ $< >$ $cresc. - - - - - f$ $p < >$

25
 $p < >$ $< >$ $cresc. - - - - - f$ $p < >$ $p < >$ $< >$ $< >$

34
 $< >$ f $dim.$ p $cresc. al f p$

42
 $cresc. f p$ $cresc. - - - - - f$ sf fz fz

50
 fz fz fz fz

57
 $p < >$ $p < >$ $p < >$ $p < >$ $p < >$ $cresc. - - - - - al f$

67
 p p p p p $p < f > p$

强而有力、干净利落的弓法组合练习。注意区分全弓的强奏音、半弓饱满的分弓和顿弓的演奏方法。

Moderato

2. *mf* *fz* *segue*

7 *fz*

12 *fz*

17 *fz*

23 *f*

30 *fz*

37 *f*

43 *f*

50 *f*

56 *fz* *fz*

61 *f* *dolce* *f*

干净利落的运弓练习。演奏时弓子不要离开弦，八分音符的重顿弓要演奏得非常有力，而时值不宜拖长。

Allegro moderato

3. *f*

5

10

15

20

24

29

33

40

46

52

60

p

p

p

rf

dolce

f

f

D

segue[illegible]

44 *dim.* *fz* *fz* *fz*

49 *fz* *fz* *p cresc.* *fz*

54 *p* *f* *fz* *fz* *fz* *fz*

59 *fz* *fz* *fz* *fz*

63 *fz* *fz* *fz* *fz* *fz* *fz* *fz* *fz*

67 *fz* *fz* *fz* *fz* *fz* *fz* *fz* *fz* *p*

71 *cresc.* *fz*

75 *fz*

79 *III* *sempre f* *fz* *fz*

83 *fz* *fz* *fz*

87 *fz*

Allegro non troppo

5. *mf* *segue*

3 *(1 3 2 1 1)*

6

9

12 *f mf* *III* *f mf* *f mf*

15 *f mf* *f mf* *f*

18 *f mf* *dim.* *p*

21 *cresc.* *f* *dim.*

24 *mf*

27 *(1 3 2 1 1)*

30

33 *cresc. - - v - - f*

36

分弓练习。要求每一个音都更加坚决、肯定。注意强奏音的音色。

Allegro non troppo

6.

4

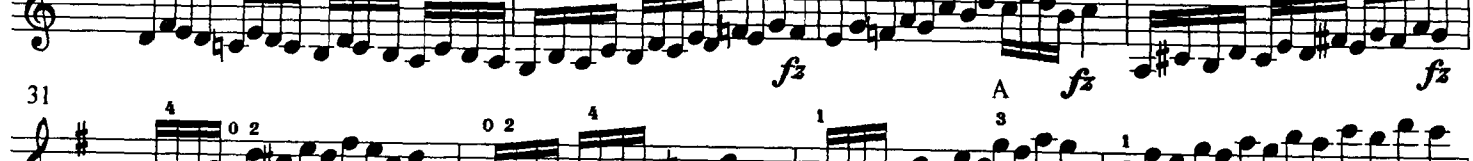
8

12

16

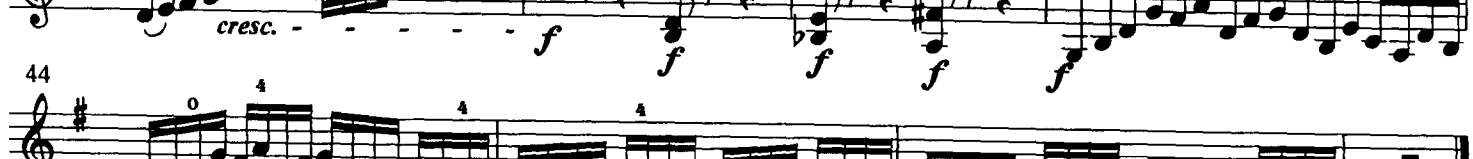
20

24

27

31

35

40

44

歌唱性风格的练习。注意保持运弓和揉音的连贯性。建议学习之前先哼唱这一首练习曲，以帮助自己寻找如歌的感觉。

Andante

espressivo

7. *G* - - - - - *D* *G*

6 *0* *0* *1* *2* *0* *3* *1* *D* *1* *1*

11 *A* *3* *2* *2* *4* *4* *2* *1*

15 *4* *1* *2* *0* *3* *dim.* *1* *1* *III* *2*

18 *p* *1* *1* *2* *4* *2* *4* *1* *D* *1* *3* *4* *2* *f*

23 *dim.* *G* *3* *4* *1* *2*

28 *D* *4* *A* *2* *1* *3* *1*

32 *1* *1* *F*

37 *3* *2* *4* *0* *4* *1* *E* *3*

41 *4* *0* *4* *1* *p* *2* *3*

44 *1* *G* *1* *1* *6*

如歌的旋律练习。注意区分弓子在演奏不同方式的音型时的演奏法。这里主要是弓段的合理分配。

Andante espressivo

8. *espressivo*

4

7

10

13

16 *dolce*

21

25

28

32

35 (V) rit.

mf Fine

D.S.

The musical score is written for a single staff in 4/4 time, featuring a melody in G major. The tempo is marked 'Andante espressivo'. The score includes various bowing techniques indicated by slurs, accents, and dynamic markings such as *espressivo*, *dolce*, *mf*, and *rit.*. Fingerings are indicated by numbers 1-4 and 0 (open string). The piece concludes with a double bar line and the instruction 'D.S.' (Da Capo).

进行曲。四分音符每一分钟的时值要保持在120—126拍之间，这是进行曲的速度要求。注意区分附点音符和带有十六分休止符的音型。演奏时不能将其混淆。

MARCHE

Allegro moderato

9. *f risoluto* 1 2 1 3 4 *fz*

4 6 V 0 V

8 4 0 V 1 2 3 2 4 1 2

12 6 1 1 1 4 3 *f*

17 4 0 3 2 3 1 V V *f*

21 2 4 0 3 1 4 0 2 *fz* *dolce*

26 1 0 3 3 1 2 1 0 1 2 1 *fz*

31 4 2 1 1 4 1 4 0

35 1 4 2 2 *f*

39 V *dim.* *p*

43 1 3 *f*

