

小提琴五声调式 实用教程

*Xiaotiqin Wusheng Diaoshi
Shiyong Jiaocheng*

温德经 / 编著

世界科学出版社

上海市哲学社会研究课题
中国教育部青年课题项目

小提琴五声调式 实用教程

温德经 / 编著

W A 世界人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

小提琴五声调式实用教程 / 温德经编著. —北京: 世界知识出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5012-5034-9

I. ①小… II. ①温… III. ①小提琴—奏法—教材
IV. ①J622.16

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第224445号

责任编辑

张 萱

责任出版

赵 玥

书 名

小提琴五声调式实用教程

Xiaotiqin Wusheng Diaoshi Shiyong Jiaocheng

编 著

温德经

出版发行

世界知识出版社

地址邮编

北京市东城区干面胡同51号 (100010)

电 话

010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购)

网 址

www.ishizhi.cn

经 销

新华书店

印 刷

北京京科印刷有限公司

开本印张

787×1092毫米 1/8 19½印张

字 数

240千字

版次印次

2015年10月第一版 2015年10月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-5034-9

定 价

48.00元

版权所有 侵权必究

序

各位小提琴爱好者，我怀着激动的心情向大家推荐《小提琴五声调式实用教程》这部专著。

世界各民族艺术都是在交流中认识自我、汲取营养和创新发展的，中西方艺术的终极是相通的。中国优秀小提琴作品不断涌现，中国的演奏者们更是借助这位“西方器乐皇后”的“歌喉”“唱”出诸多的民族音乐精品。

近年来，就国内小提琴艺术发展而言，将学习和演奏中国作品提到教学日程上来是一件意义深远的大事。现在，各音乐学院和艺术学校小提琴专业课的教学大纲中，都少不了中国作品的位置，但是真正执行并落实的较少，系统学习中国乐曲的学生为数不多，且教学中缺少相应练习内容和曲目说明，学生往往对中国作品的精准度与风格把握不够。就小提琴自身的乐器特点而言，使演奏者在把握中国民族调式在音准、音色和音乐风格体会中都会产生困扰。

小提琴教育者，有责任了解和掌握中国民族化演奏技巧和整个小提琴艺术之间的联系和区别，进而将中国小提琴艺术和演奏，推广到世界各地，为小提琴的发展做出贡献。

温德经女士撰写本书的目的正是为了使我们的提琴演奏者能通过科学的学习方法来克服类似困扰。作为音乐教育专家，她从事小提琴教学和演奏工作多年，积累了丰富的经验，特别是在普及与培养小提琴教学演奏人才方面有较高悟性！建立在其教学的累累成果上，《小提琴五声调式实用教程》对了解中国作品独特的表现形式及规律性，并且能够更加自如地运用相应的小提琴表现手法做了非常有益的探索。

综观全书，分为演奏技巧（基础篇）和音乐语境（应用篇）两部份：

基础篇集中以音阶等技巧发展形式呈现。伊凡·加拉米安认为小提琴音阶的学习可以作为发展左右手多种技巧的手段。音阶可以用来发展音准，建立手的框架，他在训练各种弓法、发音、运弓的划分、力度、揉音等技巧都是非常有用的。我的老师，列奥尼德·柯岗在教学生涯中曾说：“音阶练习就像吃饭、睡觉一样重要。如果有一个小时练琴，我一定会练习半小时音阶，这能使演奏者技术保持良好状态”。此书有的放矢地针对演奏中国民族五声调式小提琴作

品，阐释西方现代先进的技法，并由此奠定技巧训练的基础。

应用篇则选择20世纪中后期的8首风格迥异的曲目进行精辟分析，在与中国传统文化的有机融合中，娓娓道出小提琴音乐创作和演绎特点。这些作品民族风格突出且具有一定技巧性，学生和教师通过系统学习，可以强化小提琴音乐作品在演奏过程中对我们民族文化特征的表达。

“中国音乐要纳入世界潮流，要与世界音乐并驾齐驱”，一个世纪以来中国音乐界的使命在实现“中国梦”的今天仍具有时代意义。现在国内的小提琴教学水平已经非常高，小提琴教育界很重视对外信息交流，“请进来，送出去”都做得很好，一直以来都是紧跟世界最先进水平，中国小提琴选手的水平非常高，在很多国际性比赛中都取得了很好的成绩。本书的出版无疑填补中国小提琴教育教学演奏领域的一项空白，是一本具有里程碑意义的专著；不仅为音乐迷们造福不浅，而且应该成为小提琴教师、学生、演奏者们的必读作品。所以，我把此书郑重地推荐给喜爱小提琴艺术的朋友！并借此机会向温德经表示感谢与祝贺！

郎中
2015年4月21日

前言

小提琴在20世纪中西方音乐文化交流碰撞之际流通至中国。继李四光创作第一支中国小提琴曲《行路难》之后。在这百余年中，涌现许多高质量的中国小提琴作品。但由于缺少相匹配的练习内容和曲目诠释，学琴者往往对中国作品的精准度与风格把握性不够。本教材将从演奏技巧（基础篇）和音乐语境（应用篇）这两方面进行阐述和探究。

基础篇以音阶的形式呈现。在训练各种小提琴技巧中，音阶起着奠基的作用。科学系统的音阶训练，对学琴者的技术发展起着决定性作用。本书涵盖三个八度的五声音阶、混合级进双音音阶、七声音阶以及泛音音阶，这些都是乐曲组成的重要元素。著名小提琴家卡尔·弗莱什曾提出：“音阶体系提供的练习强调音准与灵巧性的训练”。受律制因素的影响，音准是困扰学琴者在演奏作品时的首要问题。中国和欧洲的律学发展都起源于五度相生律，并在十二平均律上告一段落。不同的社会历史带来不同的音乐实践，产生两条截然不同的律学发展道路。欧洲律学的发展以毕达哥拉斯律为起点，之后随着多声部音乐的出现与和声体系的建立，纯律逐渐兴起。18世纪繁复的音乐让十二平均律的优越性得以提升并广泛运用至今。

而中国律学的发展，围绕“旋宫黄钟不能还原”的问题，侧重于将五度相生律深化研究并不断探索新律。这三种律制都会出现在小提琴的演奏中，而针对于不同乐曲，音律上还会有其他的变化。三种律制得出的同一音会出现音级差，形成的音阶对于音准的概念是不同的。具体到小提琴的音阶练习中，左手相邻手指间的松紧关系对于各种音阶会产生较大的差异。所以学琴者演奏中国作品时，常常出现音准概念上的混淆与偏差。因此，建议学琴者应该仔细聆听，辨别三者音响结构和音响效果上的异同。

不同文化背景的民族，音乐听觉上也存在显著差异。中国幅员辽阔、民族众多，不同地区与民族之间音乐的表现材料和手法也有所差别。民间音乐在流传过程中的改变与地域有很大关系。改变产生的新调结合当地的音乐特征，更为紧扣当地音乐风格。

应用篇选择八首风格迥异的中国作品，分别为：《渔舟唱晚》（古曲）、《牧歌》（内蒙古）、《庆丰收》（西北地区）、《抒情曲》（东北地区—朝鲜族）、《夏夜》（湖南）、《二泉映月》（江苏）、《旱

天雷》(广东)、《瑞丽江边》(云南)。每首作品配以意境贴切的诗句,希望学琴者能在配景诗词中体会作品的内涵。同时介绍各个乐曲创作背景以及分析音乐作曲技法,这对于学琴者掌握不同民族音乐风格是大有裨益。每首作品的指法与弓法均做相应著编,试图将演奏技巧的科学性与民族风格的精确性完美结合。

这本书是我多年演奏和教学实践中的经验与总结。希望它能给我国高校专业的学生在学习过程中有所帮助。不足之处,欢迎同行师友雅正。

目 录

序.....	1
前言.....	3

基础篇

一、三个八度五声音阶.....	1
二、混合级进双音音阶.....	23
（一）三、四度双音音阶.....	23
（二）五、六度双音音阶.....	35
（三）八度双音音阶.....	47
三、五声泛音音阶.....	59

应用篇

一、《渔舟唱晚》.....	杨宝智 改编	67
二、《牧歌》.....	沙汉昆 曲	79
三、《庆丰收》.....	张靖平 曲	85
四、《抒情曲》.....	汪立三 曲	94
五、《夏夜》.....	杨善乐 曲	104
六、《二泉映月》.....	丁芷诺、何占豪 改编	112
七、《旱天雷》.....	司徒华城 改编	119
八、《瑞丽江边》.....	施光南 曲	126

附 录

一、七声音阶.....	141
二、七声泛音音阶.....	145

三个八度五声音阶

C宫调

注：本章节内容按同宫音系统编写。

D商调

The musical score is written in a traditional Chinese notation system, using a system of lines and dots to represent notes and fingerings. The score is organized into two columns of five staves each, with a final staff at the bottom. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and fingerings (1, 2, 3, 4, 5). The score is in D Shang mode, which is a specific mode in the traditional Chinese musical system. The notation is written on a system of lines, with dots placed on the lines to represent notes. Fingerings are indicated by numbers 1, 2, 3, 4, and 5 above the notes. The score is a single melodic line, and it appears to be a piece of music for a single instrument or voice. The notation is clear and easy to read, and it provides a good example of how traditional Chinese notation can be used to represent a specific mode of music.

The first system of the musical score for 'The Rose Tree' is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It begins with a square symbol indicating a repeat sign. The melody consists of several eighth and sixteenth notes. Fingerings are indicated by numbers 1, 2, and 5 above the notes. A slur covers the first two measures. Below the staff, the letter 'D' is written under the first measure, and 'A' is written under the second measure. The system ends with a double bar line.

3 1 1 4 1
 1 0 D A A 0 D
 1 1 4 2 1
 1 1 4 2 1
 1 1 4 2 1 D
 4 0 4 1
 0 1 3 0 3 1 1 1
 4 1 1 4 1 1
 4 1 3 2 4 4 1 1

B角调

5 1 2 3 2 4 4
 2 D A A
 3 1 4 1 1 A

2 1 D A E

2 1 E

1 1 4 2 1 0

2 1 1

1 1

3 2 4 3 4 2 1 1 4 4 2

4 2 1 0 4 3

F宫调

1 5 1 A E

4 2 2 1 2 A

3 1 1 4 1 E A

1

A角调

A角调

The musical score is written for the A Jiao mode (A角调) and consists of three staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and fingerings (1, 2, 3, 4, 5). The first staff begins with a square symbol (□) and a '5' above the first measure. The second staff begins with a '3' above the first measure. The third staff begins with a '1' above the first measure. The notation is complex, with many notes and fingerings, and includes a large bracket spanning the first two staves. The score is written in a traditional Chinese musical notation style, with notes and rests represented by various symbols and fingerings.

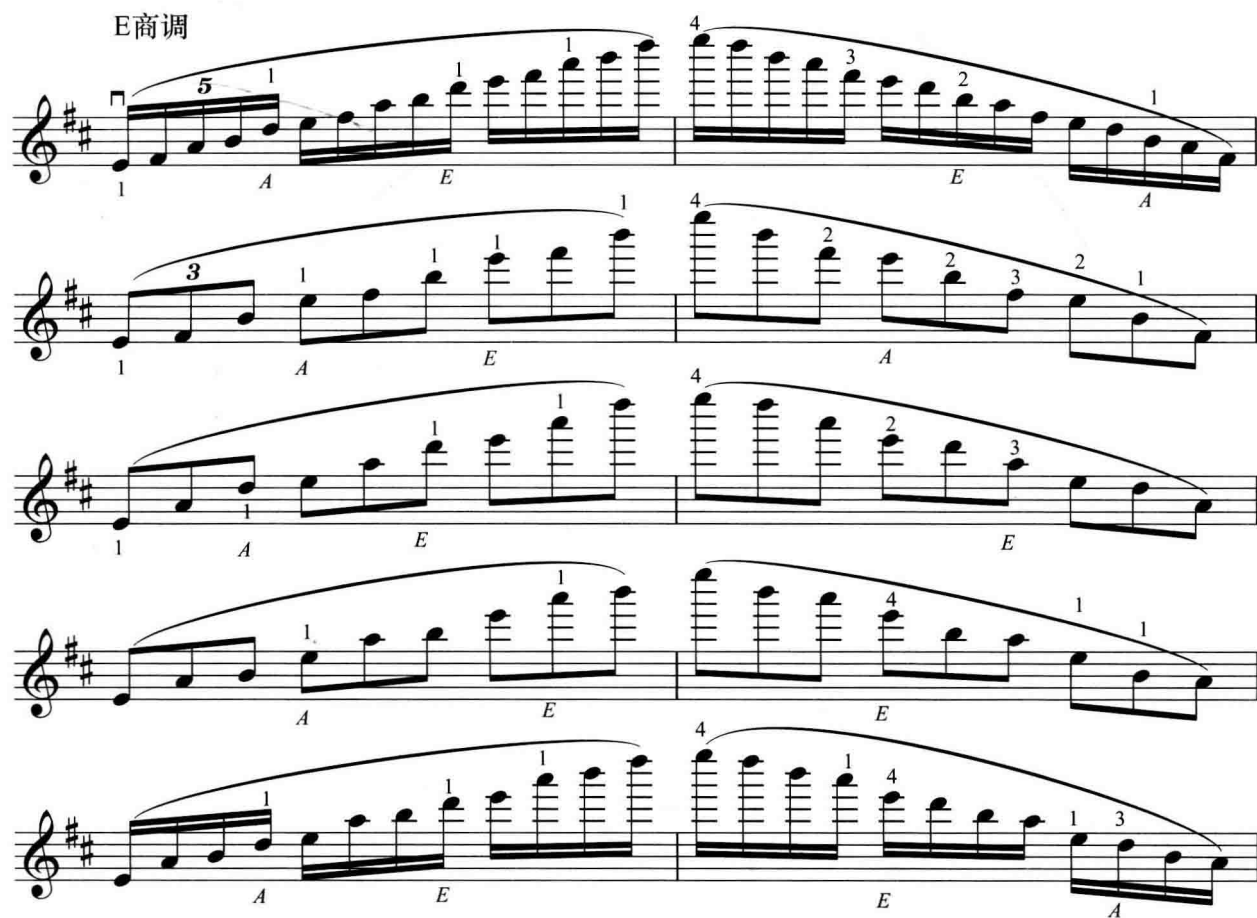
Violin score for the first system, featuring six staves of music in D major. The notation includes various fingerings (1, 2, 4) and slurs across the staves.

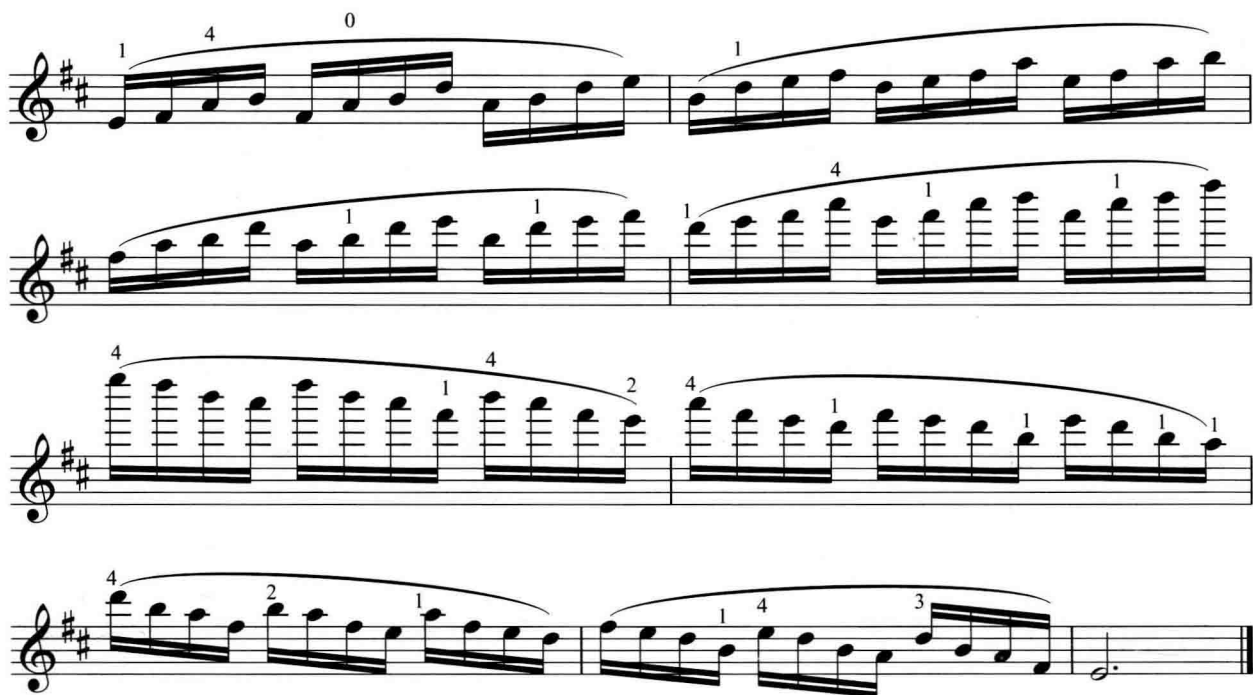
D宫调

Violin score for the second system, titled "D宫调", featuring four staves of music in D major. The notation includes various fingerings (0, 1, 2, 3, 4, 5) and slurs across the staves.

E商调

♭B宫调

