

当代小情书

DANDAI XIAOTIQING DASHI
Fanghua Yanchu Yu Jiangxue Qianxi

新华出版社

当代小提琴大师

访华演出与讲学浅析

蒋雄达 乐玫○著

新华出版社

Dandai Xiaotiqing Dashi
Fanghua Yanchu yu Jiangxue Qianxi

图书在版编目 (CIP) 数据

当代小提琴大师访华演出与讲学浅析 / 蒋雄达, 乐玫著

北京: 新华出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5166-3344-1

I. ①当… II. ①蒋… ②乐… III. ①小提琴—演奏家—生平事迹—世界②小提琴—奏法 IV. ①K815.76 ②J622.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 162082 号

当代小提琴大师访华演出与讲学浅析

著 者: 蒋雄达 乐玫

责任编辑: 刘 飞

责任印制: 廖成华

装帧设计: 一朋设计工作室

出版发行: 新华出版社

邮 编: 100040

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

网 址: [http:// www.xinhupub.com](http://www.xinhupub.com)

经 销: 新华书店、新华出版社天猫旗舰店、京东旗舰店及各大网店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 臻美书装

印 刷: 北京文林印务有限公司

成品尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 14

字 数: 250 千字

版 次: 2017 年 6 月第一版

印 次: 2017 年 6 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-3344-1

定 价: 58.00 元

版权所有, 侵权必究! 如有质量问题, 请与出版社联系调换: 010-63077101

前言

20 世纪的上半叶，曾有一些小提琴大师做过访华演出，其中包括克莱斯勒、海菲兹等演奏名家。

在时光流逝中，那些纯商业性的演出，被欣赏与被感动过的人们恐怕都早已离开了人世，更何况在那半殖民地半封建时代落后的文化背景下，根本无人顾及乐坛的兴衰，因此，留下那些可供回忆和探索的也就只是星星点点。

新中国成立之后，随着对外交流的逐渐拓宽，音乐文化的引进也逐渐使国人开阔了眼界。世界共有的精神财富——歌剧、芭蕾、交响乐等文化艺术，被越来越多向往美好生活的人们所认识、所接受，于是，也就留下了那些难忘的动心时刻。

《当代小提琴大师访华演出与讲学浅析》，正是为了让 20 世纪 50 年代之后，先后来华访问演出与讲学的部分小提琴大师与名家，在笔者曾经有过的那些动心时刻，留下的那些难忘印象，挥之不去的那些记忆，以及个人从中获得的感受与体会告诉人们，尽管是不全面的、不完整的，但这些大师——彼岸弦音中的灿烂星辰，在演奏与教学中所闪烁的光辉，无疑都对我国小提琴演奏与教学事业的发展起着难以磨灭的过河搭桥的引领作用。

著作的出版，可望填补我国小提琴演奏与教学对外交流资料

方面的一个空白，也能成为琴坛乐友和广大师生、琴童作为了解琴史，走近大师的一份可供参阅和珍藏的资料。无论时代怎么发展，怎样变化，这些大师在演奏上的不同流派、不同风格，在教学上的不同理念、不同方法，乃至对音乐艺术的不同追求与表现，都值得与琴相伴的我们，可读、可思、可学、可探。

好的创意与构思，并非一定能有理想的最好结果。由于平台的不同，环境的影响，条件的限制，有一些大师访华的精彩演奏与讲学，或有未知，或有疏漏，因此，著作的内容肯定是不全面的。遗憾之中，只盼引起业内同行的共鸣与关注，为我国小提琴事业的发展，为实现大师梅纽因先生所期望的，“未来小提琴演奏事业发展的巅峰将在中国”而共同努力。

2016.9.21 于北京

DAVID OISTRAKH

大卫·奥伊斯特拉赫

俄罗斯小提琴学派的旗手

当代小提琴大师访华演出与讲学浅析

目录 (CONTENTS)

前言

- 001 大卫·奥伊斯特拉赫 (David Oistrakh)
——俄罗斯小提琴学派的旗手
- 014 艾萨克·斯特恩 (Isaac Stern)
——丰功伟绩的琴坛伯乐
- 024 耶胡迪·梅纽因 (Yehudi Menuhin)
——中国人民的友好使者
- 032 吉拉德·布雷 (Gerard Poulet)
——当代法比学派的传承者
- 048 扎克哈尔·布朗 (Zakhar Bron)
——桃李芬芳的琴坛教父
- 056 伊萨克·帕尔曼 (Itzhak Perlman)
——轮椅上的乐神
- 064 平恰斯·朱克曼 (Pinchas Zukerman)
——奏鸣曲的完美诠释者
- 070 郑京和 (Kyung-wha Chung)
——技压群芳的琴坛之花

- 080 **萨尔瓦托雷·阿卡尔多** (Salvatore Accardo)
——当代琴坛“帕格尼尼”
- 086 **吉顿·克雷默** (Gidon Kremer)
——坚毅冷峻的个性演奏家
- 092 **奥古斯丁·杜梅** (Augustin Dumay)
——大器晚成的法兰西琴坛名家
- 096 **什洛莫·敏茨** (Shlomo Mintz)
——风云琴坛的犹太俊秀
- 102 **维多利亚·穆洛娃** (Viktoria Mollova)
——小提琴大赛夺魁高手
- 108 **林昭亮** (Hho-Liang Ling)
——影响世界的亚洲巨星
- 116 **安妮·索菲亚·穆特** (Anne-Sophie Mutter)
——听觉艺术与视觉艺术的完美结合
- 126 **约舒亚·贝尔** (Joshua Bell)
——光彩耀眼的提琴王子
- 132 **吉尔·沙哈姆** (Gil Shaham)
——如日中天的琴坛之星

- 138 美岛莉 (Midori)
—美誉中升华的琴坛天后
- 154 瓦吉姆·列宾 (Vadim Repin)
—水火相容 技压群雄
- 166 诹芳内晶子 (A.Auwanai)
—新世纪的女中强手
- 172 马克西姆·文格洛夫 (Maxim Vengerov)
—技艺超群 才华横溢
- 182 莉拉·约瑟夫维茨 (Leila Josefowicz)
—惊世辉煌的琴坛魔女
- 188 希拉莉·哈恩 (Hilary Hanm)
—不以参赛扬名的琴坛才女
- 194 莎拉·张 (Chang Yongchu)
—青春靓丽 魅力无限
- 204 罗曼·金 (Roman Kin)
—当代琴坛怪杰

从 20 世纪 50 年代过来的琴坛乐友们，无不对苏联在音乐艺术上的繁荣景象念念不忘，无不对伟大的小提琴大师大卫·奥伊斯特拉赫敬重万分，因为那时他的声誉已和当时的埃尔曼、西盖蒂、胡柏尔曼、梯博、克莱斯勒、海菲兹、弗朗西斯卡蒂、津巴利斯特、米尔斯坦、梅纽因等一大批 30 年代以来活跃在世界琴坛的演奏名家并驾齐名。

从 20 世纪 50 年代以来，苏联的小提琴教学水平发展到了一个鼎盛时期，许多优秀的青年演奏家，纷纷登上世界琴坛之顶峰，其中有柯岗、皮凯津、伊戈尔·奥伊斯特拉赫、巴恰科娃、巴莉诺娃、施科尔尼科娃、克利莫夫、特里恰科夫、古特尼科夫、西特科夫斯基、斯皮亚科夫、克雷默、梅德韦杰娃、斯塔德列尔、穆洛娃等，这些在俄罗斯小提琴学派的教学体系中成长的琴坛骄子，他们为俄罗斯的音乐文化拓展了前所未有的影响，他们在各项国际比赛中的获奖率惊动了世界琴坛。作为俄罗斯小提琴学派向世界挑战的领军人物——大卫·奥伊斯特拉赫，自然引起各方更多的关注。

1957 年的十月金秋，喜讯传来，世界著名小提琴演奏家大卫·奥伊斯特拉赫，应我国文化部邀请来华访问演出。遗憾的是偌大的一个中国，在伟大的首都北京和世界著名大都市上海，竟然没有一座专业的音乐厅和歌剧院。于是在北京的演出就被安排在了演戏曲的人民剧场和演话剧的首都剧场。在上海的演出则安排在了南京路上的大光明电影院。这种在世界上也属少有的现象，说明了当时我国在经济上的困难，在文化上的落后。好在人民艺

术家奥伊斯特拉赫并未嫌弃和挑剔，本着友谊之情和爱乐之心，把精湛的演奏技艺无保留地奉献给了中国人民。

10月6日，奥伊斯特拉赫和钢琴家杨波尔斯基访华演出的首场，被安排在北京的人民剧场。两位艺术家给首都观众表演了一场精彩的奏鸣曲音乐会，曲目有列克莱尔《D大调小提琴奏鸣曲》、普罗科菲耶夫《D大调小提琴奏鸣曲》、勃拉姆斯《d小调第三小提琴奏鸣曲》，以及瓦格纳的《纪念册中的一页》。这种演奏形式和这些经典之作，应该说是首次为中国的听众欣赏室内乐打开了眼界。当伟大的演奏家奥伊斯特拉赫把柴科夫斯基的《沉思》、《诙谐曲圆舞曲》、德彪西的《月光》、苏克的《爱之歌》，以及肖松的《音诗》等风格迥异、色彩缤纷的作品，通过情深意浓的演奏传送给在场的听众时，一些对西方传统音乐还处于朦胧之中的人们，无不被激动得神往心醉。

10月9日在首都剧场的协奏曲音乐会，引来了更多琴坛乐友的关注。对于组建不久的中央乐团管弦乐队和中央歌剧院管弦乐队来说，无疑是一次与世界顶级大师合作亮相的难得机会，在李德伦与黎国荃两位指挥的精心努力下，把大师演奏的贝多芬《D大调小提琴协奏曲》与莫扎特《A大调第五小提琴协奏曲》圆满地留给了深切向往的中国人民。

10月10日，苏联驻华大使馆为庆祝十月革命以及庆祝苏联成功发射第一颗人造卫星而隆重举办的庆祝活动中，奥伊斯特拉赫有幸为出席盛会的毛泽东主席以及所有中央领导人作精彩表

演。这一绝无仅有的礼遇，成为奥伊斯特拉赫这位艺术大师一生中最难以忘怀的时刻。

1957年的10月15日，笔者身在上海，年方20，时值对小提琴酷爱的疯狂时期，当时就是用高票价在上海大光明电影院有幸亲耳聆听了两场大师的现场演奏。

演出当晚天气不好，场外秋雨绵绵，场内凉风飕飕。走上电影院的台阶，看到身穿雨衣手拿雨伞的人们，已早早挤满了影院的大厅，有熙熙攘攘等人的，有暗地高价倒票的，此景此情似乎和那即将聆听到美妙音乐的高雅场所并不相融，和当今人们身穿晚装、美丽打扮后进入剧院的情景也完全不同。其实来听音乐会的人多半还是琴坛乐界圈里的人，大家期盼着欣赏大师的演奏，在感受美妙弦音的同时，能够探寻到一些先进的俄罗斯小提琴学派的演奏真谛。

奥伊斯特拉赫对首次访华演出，必然做了认真的准备，在北京的三场演出之后来到上海，演奏曲目上又做了新的布局，两场音乐会的曲目包括了古典、浪漫和近代不同时期的作品，其中有巴赫《a小调协奏曲》、莫扎特《A大调第五协奏曲》、布鲁赫《g小调第一协奏曲》、贝多芬《D大调协奏曲》，还有勃拉姆斯、普罗科菲耶夫和弗兰克的奏鸣曲。大师除了对曲目做了精心准备，对气候可能产生的恶劣变化也未放松，据说当晚由于天气阴雨、湿度太大，大师的演出就并未使用他携带的珍贵名琴，而是使用了早有准备的备用琴。但不管怎样，他的演奏为沉闷的乐界打开

了窗户，为琴坛乐友拓展了视野，笔者便是在时隔将近六十年的难忘记忆中，努力寻找着那动心的一刻。

巴赫《a小调协奏曲》，一般认为这是一首在技术上没有难度的古典作品，由此，多半学生也就容易将其演奏成如同乏味的练习曲，但通过大师的演奏，他告诉了我们，作品的难易不是看你的手指有多快，不是看你运弓炫技有多复杂，而是要看你的演奏是否能使观众听得懂，你所表现的音乐是否能使观众感动。

奥伊斯特拉赫在演奏这首精致的作品时，运弓饱满，琴音结实，在大片段的分奏中，旋律分句清晰，音乐走向明确，富有对比性的乐句强弱分明。一曲终了，掌声雷动，由此，引发了许多师生对巴赫《a小调协奏曲》和《E大调协奏曲》的演奏兴趣。

当大师演奏莫扎特《A大调第五协奏曲》时，人们在疑惑，这样一位身材魁伟、五指丰厚的演奏家，怎能把莫扎特这一清新典雅，活泼秀丽，音乐上无比纯美的经典之作，演奏得如诉如歌，感人肺腑。人们都知道，在小提琴的作品中，是巴赫、莫扎特、帕格尼尼三位大师，他们各自从不同的侧面，完善了小提琴演奏的技能、风格和音乐表现。因此，在任何重大的国际比赛中，这三位大师的作品（俗称三大件），列为首轮比赛的规定曲目已成为固定的模式。奥伊斯特拉赫的访华演出，将巴赫、莫扎特的作品放在首选的位置，足见其教学理念、教学方法传承着一条无可动摇的成才之路。

莫扎特一生留下了七部小提琴协奏曲，其中《A大调第五协

奏曲》又是曲式最完美、结构最清新、技法最全面、旋律最动听、音乐最感人的一部佳作。凡是小提琴演奏家恐怕无人不钟爱，无人不演奏，但却并非每一位演奏家的表演都能使人信服，都能众口皆碑。原因就在于莫扎特的作品没有复杂和花哨的技巧，而风格的掌握就成了体现音乐表现最重要，也是最难的演奏要求。

对于每一位演奏家来说，首先需要了解历史，了解作者；需要对作品有感悟；需要懂得表现的方法。对于许多青少年学生更是如此，作品中的颤音 (tr) 如何打？回旋音 (∞) 如何用？倚音要多长？强弱如何对比？走向如何合理？分弓与跳弓如何区别等等。总之，演奏莫扎特的作品要求太多太细了。表现莫扎特的协奏曲就要如同表现一部歌剧，演奏上能否把握住每段旋律的个性，也就成了情节延伸中难能的音乐表现。我们有时在一些演奏场合常听人说：“此人莫扎特的演奏实在太不像了”，一句话概括了演奏者方方面面的不足。

伟大的演奏家奥伊斯特拉赫，把《A 大调第五协奏曲》的演奏，如同将一幅丰美无比的画卷铺展在我们面前。引子的旋律从他的弓下缓缓流淌，两个重叠的乐句，层次分明，轻柔而略有跌宕。那清晰的颤音 (tr) 犹如溪水潺潺跳动，犹如阳光熠熠闪烁。我们的眼前仿佛呈现出了晨曦中的维也纳森林，又仿佛看到了那红瓦绿墙的小楼被打开窗户的一刻，绽露出那美丽动人的少女形象。纯美的旋律犹如醉人的甘露徐徐流入听众的心房。这幅由引子的旋律铺展出的动人景象，每每在我们教学的时刻，总会在脑

海中清晰地浮现，这就是伟大的演奏家留给我们的难忘。

呈示部主题进入，节奏鲜明，旋律清新，是谁在引领着人们喜悦地迎接春天的来临？是谁在向人们召唤着在那鸟语花香的芳草地尽情轻歌曼舞？噢！美好的音乐给人们带来幸福，又把人们送入梦境。伟大的演奏家奥伊斯特拉赫，虽然在他雄伟的体魄下琴身显得分外娇小，但这并不影响大师在抒婉的演奏中，递送给了观众引起浮想联翩的美妙琴声。

莫扎特的协奏曲层次清晰，结构完整，在富有歌剧色彩的整首作品中，旋律委婉流淌，情绪起伏跌宕。这里没有任何炫技性的双音、拨奏、跳弓、泛音，以及那些半音拖指和上下连顿弓等等高难技巧表现，随着展开部，再现部的连接，大师在富有激情的演奏中把第一乐章一气呵成。典雅的风格、优美的旋律、精致的结构、热情的演奏，这就是伟大的乐圣莫扎特的音乐，他用自己对生活的热爱和天才神奇的写作技法，在 35 年的短暂生命里，为世人留下了无与伦比美好的音乐篇章，开拓了一个从古典走向浪漫的新的音乐时代，从而在世界乐坛树起了一座光辉不朽的丰碑。

布鲁赫《g 小调第一协奏曲》在 20 世纪 50 年代，国人还不是非常熟悉，因此奥伊斯特拉赫在音乐会上的演奏就分外引人注目。

作品以不同一般协奏曲的曲式结构进入，演奏家把乐曲开始的两个华彩乐句，处理得有逻辑、有章法、有层次、有变化，上行的 32 分音符疏密有序，走向清晰。引子之后在钢琴沉稳的节奏引领下，独奏小提琴进入饱满的和弦和双音乐段，大师的演奏

气势恢宏、坚挺有力，随着他那腮托上端面部肌肉的抖动，人们可以看到他对演奏的无比投入和抑制不住的演奏激情。

乐章的第二主题，甜美的旋律在大师舒缓的运弓中徐徐流淌，无比深切，无比动情。美妙的琴声在指尖的跳动中，犹如对观众时而低声细语，时而柔情歌唱。演奏家将这段深情的旋律由低音区层层推进到E弦的高把位，由此进入到全曲的最高潮，快速的揉弦，明亮的发音，大师用激情的演奏感染着在座的听众，是向往？是信念？是呼唤？是呐喊？仿佛听众对其动情的演奏，一切都在可信的自我理解中。

当乐曲经过钢琴的过渡连接，进入炫技性的中段，离调的和

弦转换和那快速的分解和弦，使得紧凑的展开部，呈现出分外的激越之情。

乐曲尾段的再现部短小而精致，主题旋律在节奏上有了变化，大师在模进式的三个快速乐句中，将速度与力度层层叠进，演奏得十分精巧，当最后一个乐句经过四根弦上的转换，快速上行落在终止的降 A 音上时，真可谓一气呵成、大气辉煌。

奥伊斯特拉赫演奏的《g 小调第一协奏曲》当时被实况录音，后由唱片社制作成 78 转速的胶木唱片。之前笔者曾在手摇留声机中不知听过多少遍，无论对演奏还是教学都不断有着新的感悟与启迪。时至今日，虽然名家们的光盘比比皆是，但在半个世纪前留下的这份难得的音响仍将成为我们永远的珍藏。

贝多芬的《D 大调小提琴协奏曲》，被认为是小提琴曲的皇冠之作，世上无数小提琴家，有谁不将其作为攀登高峰的最高境界来苛求自己？

大卫·奥伊斯特拉赫无疑是对此经典大作诠释得最好，演奏得最多，影响面最广的一位琴坛大师。

奥伊斯特拉赫此次访华演出，唯有贝多芬《D 大调协奏曲》是和乐队合作的，其舞台阵容的恢宏景象，以及演奏音响的华丽辉煌，都是新中国成立以来罕见的。

当乐队在命运之门的叩击声中进入，召唤的主题旋律与柔美的副题旋律轮回之后，在抒婉的过渡连接中引入了大师的独奏小