

小提琴 「凱撒」教本的研究

李純仁 著

全音樂譜出版社

小提琴 「凱撒」教本的研究

李純仁 著

全音樂譜出版社

目 錄

前 言..... 5

1. Allegro moderato <i>decrem.</i>	7	13. Allegretto	29	25. Allegro	53
2. Andante quasi Adagio	8	14. Allegro moderato	30	26. Allegro assai	55
3. Allegretto <i>mf semplice</i>	9	15. Andante	32	27. Moderato	57
4. Allegro	11	16. Allegro	33	28. Allegro	60
5. Allegro vivace	13	17. Andante quasi Allegretto <i>molto allegro</i>	35	29. Allegro	62
6. Allegro molto	15	18. Allegretto	37	30. Allegro moderato	65
7. Allegro moderato <i>simile</i>	16	19. Allegro	39	31. Allegro moderato	67
8. Comodo	18	20. Allegretto	41	32. Allegro molto agitato	69
9. Allegro assai	19	21. Allegro	43	33. Allegro moderato	71
10. Allegro, ma non tanto	22	22. Allegro assai	48	34. Allegro	73
11. Allegro energico	24	23. Allegretto	49	35. Andante poco Allegretto	74
12. Allegro, ma non tanto <i>brillante</i>	26	24. Allegro assai <i>furioso</i>	52	36. Allegro con fuoco	77

後 記..... 80

前 言

在衆多的小提琴練習教本當中，凱撒一書可以說是最確實，最基本的練習本，學習小提琴者大都使用過，可以說是小提琴的工具書。將凱撒三十六首練習曲以三等分分爲三冊，從第一首到第十二首爲第一冊，第十三首到二十四首爲第二冊，第二十五首到三十六首爲第三冊，原作者也是將它分爲三冊，但第三冊是從二十七首起。筆者將它如此區分，有兩種原因：第一、每冊十二首區分方便又平均，第二、第一冊一至十二首全部在第一把位上，第十三至二十四首起進到第三把位，且僅用於第一、第三把位上。而第三冊從二十五首起提高到第五把位以上，以及各個把位的變換運用。

第一冊的十二首當中，剛好單數均爲分弓或斷奏（頓音）的奏法，偶數均爲圓滑弓（連弓）的練習，小提琴最基本的奏法也不過是分弓，連弓罷了。第一冊中，在調性上作者運用三個升降記號範圍以內的調號，而且各個調號全部出現過，使初學者不至於在調號上太覺得困難、複雜，同時更能兼顧所有基本的簡單調式，其用意與設計異常完美，唯獨在練習長度份量上稍感吃重。

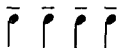
第二冊起不但把位上擴展到第三把位，在節奏的變化上也較第一冊複雜，如第十七首的四五拍，再加上結合線的使用，第二十一首亦是。而第二十三首在節奏上的訓練極爲重要，必須嚴格訓練，至於雙音的練習，第二十首是本書唯一的一首，也在本冊中，因此可以說在程度的進境上，更高一層。但是要了解清楚的是練習第二冊之前，必先學習第三把位的練習，才不至於發生困難。

第三冊前已提及，至此提昇至第三把位以上，升降記號雖然沒有加多（仍然使用在四個升降以內），但各把位的運用至爲靈活變化，

如第二十七首的分解和絃琶音練習，第三十首的快速音符連弓，第三十一首的節奏、臨時記號的繁複及把位的變換，以及第三十四首的八度音程練習都較前兩冊艱難。

「凱撒」練習教本，不論把位的高低（第一到三第五把位），調號的由少而多，節奏的簡單而複雜，都符合簡單進而困難的遁序原則，調性的銜接也都按照和聲學的原理，可以說是一本非常完善而學習小提琴者不可缺少的練習教本。

弓法的解說：

(一) (П) 下弓	(V) 上弓
(W、B) 全弓	(H、B) 半弓
(M) 中弓	(U、B) 上半弓
(Nut) 弓根	(P、t) 弓尖
(二) 1 : (détaché) 長斷弓	2 : (Staccato) 斷弓
3 : (Martelé) 槌弓	4 : $\left. \begin{array}{l} \text{(Spiccato)} \\ \text{(Saltando)} \end{array} \right\}$ 跳弓

註：1.寬而有力的長斷弓法，多用於不太快的強力樂句。

2.斷弓與槌弓的奏法甚難分別，槌弓須要更多的力度。又，斷弓與跳弓記號相同，常因速度與樂曲上的須要而分別。快速的樂曲多用跳弓，較慢的曲子常用斷弓，至於比較特殊的弓法，如拋弓（Ricochet），用上半弓拋向琴絃使之發出一連串的快速音符，與飛斷弓（Staccato volante）常是獨奏家誇耀技巧的奏法，一般樂曲或樂團不常用得上。

Allegro, moderato

1. *f* *C* *♯* *decresc.* (*♯* *1* *1* *3* *3*) *p* (*0*)

6 *f* (*0*) *G* *♯* *decresc.* (*♯* *1* *1* *3* *3*) *p* (*0*)

11 *decresc.* (*0*) *G* *♯* *decresc.* (*♯* *1* *1* *3* *3*) *p* (*0*)

16 *f* (*0*) *G* *♯* *decresc.* (*♯* *1* *1* *3* *3*) *p* (*0*)

21 *f* (*0*) *G* *♯* *decresc.* (*♯* *1* *1* *3* *3*) *p* (*0*)

27 *a* *♯* *decresc.* (*♯* *1* *1* *3* *3*) *p* (*0*)

33 *f* (*0*) *G* *♯* *decresc.* (*♯* *1* *1* *3* *3*) *p* (*0*)

1 W.B. 2 W.B.

3 4

凱撒第一首爲C大調，C大調爲調式之首，作者採用此調爲本書之始，未嘗沒有它的道理。本曲共三十八小節。全曲開始爲C大調，至第八小節轉爲a小調，緊接至第十小節馬上轉入它的關係大調(G大調)，直到第二十小節之間，無論音程跳動或臨時記的運用都有很大的變化，對學習的人來說，是個很好的訓練。第二十一小節之後主題再現，至第二十七小節轉入a小調，接着d小調、G大調再C大調至全曲

結束，學習者對於本曲的練習最感困難之處，依筆者之見，有二處：

一、臨時記號的轉變。

二、轉調頻繁。

此外，進入凱撒教材的小提琴學習者，均是學習小提琴時開不太久的初學者，如能在臨時記號與調性轉換之間給予解釋清楚，分段解說練習，當易收到事半功倍之效。如第二十七小節為 a 小調，第二十八小節為 d 小調，第二十九小節為 G 大調，第三十小節為 C 大調等。至於練習的方法，以筆者之見，先以第一種方法把本曲各音加重音用全弓拉奏，使之音量飽滿、有力，然後再用同樣的方法拉第二種的斷奏弓 (Staccato)，再以稍快的速度用中弓練習第三種持續強音的拉法 (Detache)，最後再以快速拉出顫音的第四種方法。如果依照筆者的順序來練習，一定可以滾瓜爛熟，至於指法，筆者以為可以先用空絃的音就用空絃，使練習者能聽出較準的音。

Andante quasi Adagio

2.

10

18

23

morendo rit. (漸慢)

第二首是本教本唯一一首慢板長音的練習曲。弓的力度與速度的

本曲的節奏型式在巴洛克時期的音樂或者是古典前期的樂曲，如韓德爾奏鳴曲（Handel Sonata）或巴哈協奏曲（Bach的Concerto）中，出現的次數非常的多，而且整個曲子的架構常常就建立在這種節奏型上。因此在早期初學者的練習中，必須給予嚴格的訓練，爾後的演奏上就可以駕輕就熟。

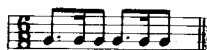
本曲的練習，把弓放在下半弓，如圖 1 弓先貼緊於絃上，出弓

的一刹那，快速連弓，然後放鬆，上下弓的力度及速度、長度，要求一致，音量的平衡就可以更完美。務必做到清脆乾淨的頓音。

曲譜的練習，先將時值擴大，先打4拍，再打2拍，速度加快，在心中的節奏感還是把一拍當做二個等份計算，使整曲的速度上可以統一。值得注意的是十六分音符要與八分音符的音一樣清晰大聲，而且從頭到尾要持續不斷的演奏，在控制力方面就可以小有所成。

Gingold (註) 編的凱撒練習本上，有意將本曲改變成西西里舞曲 (Siciliana) 節奏型

立意雖佳，以筆者之意，單一

的節奏訓練在效果上，較易獲得效果，至於大小聲的表情上，開始時先求音符的一致，等熟練後再加上大小聲的變化，比較可以達到目的。

註：Gingold 為美國印第安那大學小提琴教授。

Allegro

4.

21 *p* *cresc.*

25 *dim.* *f*

28 *ff*

31 *mf* *cresc.*

35 *f*

39 *f*

43 *f* *dim.* *poco rallent.*

46 *pizz.* *arco* (撥弦) (用弓拉)

1 2 3

依 Gingold 教授之見，如欲讓此曲音符清晰，練習時將節奏改變為

4

是一種很好的練習要領。

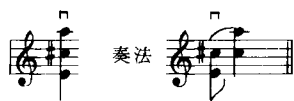
練習時，手指打在指板後的反彈動作要快又鬆，就如同彈簧般。練習時將第四種方法當做輔助練習，預先演練，然後再以筆者淺見以一二三的順序逐漸加快。

如果把整曲均以第四種方法去練習，實際的節奏速度控制上對初學者或許有所困難，故筆者僅把第四種方法列出，做為全曲的輔助練習。

第一冊中奇數均為分弓或頓音（Staccato），偶數則為連弓的練習，頓音的詳細要領於第三首中已述及，如能做好有力乾淨的頓音弓，則往後的幾首中就不再發生任何困難。

本曲為三個升記號的A大調，曲譜上從第三十五小節起開始轉調，至第三十八小節已完全轉入a小調上。第四十七小節至五十四小節又轉至C大調上。第五十五小節起經過臨時記號及調性上的轉變，至第六十四小節，主題再現至結束，完全在A大調上，本曲不論曲式上及調性上都可以稱得上非常完整的練習曲，最後，第九十小節是本書中第一個出現的和絃練習，正確的奏法，如譜例：

八六拍子是為複拍子的節奏，實際為二個三拍子的結合，是本書第一個出現的三連音，本曲的奏法完全採中上弓的位置，利用前臂的連弓動作，肩膀要求放鬆，不能用力，下弓時弓的方向須向外推出，上弓時的弓尖須加力向上推，才能使上下弓的力度平均。

Allegro molto

6.

6. *f* *cresc.* *decresc.* *mf* *p* *cresc.*

11 *f* *p* *cresc.*

16 *f* *p* *cresc.*

20 *f* *p* *cresc.* *decresc.*

24 *p* *f* *dim.*

28 *p* *cresc.* *f* *decresc.*

33 *p* *cresc.* *f* *decresc.*

38 *f* *decresc.* *f* *decresc.* *p*

43 *cresc.* *f* *p* *cresc.* *f* *p*

48 *cresc.* *f* *decresc.* *p* *f* *rall.* *a tempo*

53 *p* *cresc.*

58 *decresc.* *cresc.* *f* *p* *cresc.* *decresc.*

63 *cresc.* *f* *p*

1 *v* 2

練習此曲時先以第一種方法練音準節奏，再以第二種弓法練漸強的記號，練習時要注意弓的長度與力度的配合。學習者在前半拍之連弓時，使用三分之一的弓，而後的四分音符再將後三分之二的弓拉完，如此可以產生漸強的效果。如果在四分音符上再加上力度，配合弓的速度，則更容易做出來本曲特有的漸強功效。

曲譜上，筆者以為，先將 ϕ 改成 C 較容易，直到熟練時，再將速度加快，恢復 ϕ 。C 小調三個降記號的譜例，在本書首次出現，所以在左手手指的位置關係及視譜訓練再加上臨時記號，都會產生些許困難。以筆者之經驗，學習者練習到此時容易出現「高原現象」，突破之要領為：

- 一、學習者要充分了解手指位置的準音要求。
- 二、三連音務必平均清楚。
- 三、速度放慢，學習時間拉長，使它完全熟練理解為止。

本書中，三個降記號的譜例，共出現五首與二個升記號出現的次數一樣多，假如本曲發生困難不能先克服障礙，往後的練習將更加困難！

Allegro moderato

7. *mf* *cresc.* *f* *decresc.* *cresc.*

6. *cresc.* *f* *decresc.* *cresc.*

11. *mf* *cresc.* *f* *decresc.* *cresc.*

16. *mf* *cresc.* *f* *decresc.* *cresc.*

21. *mf* *cresc.* *f* *decresc.* *cresc.*