

VIVA LA VIOLA II

中提琴与室内乐教学·演奏·实践·研究文集

我为中提狂 (二)

主 编 王 勇 蓝汉成
副主编 刘 念 洪 丁
周业飞 吴淑婷
施 晶
顾 问 沈西蒂

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

国家“双一流”高校建设项目经费资助
上海高水平地方高校建设扶持项目经费资助

VIVA
LA
VIOLA
II

中提琴与室内乐教学·演奏·实践·研究文集

我为中提狂

(二)

主 编 王 勇 蓝汉成
副主编 刘 念 洪 丁
周业飞 吴淑婷
施 晶
顾 问 沈西蒂

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

我为中提狂 (二) ——中提琴与室内乐教学·演奏·实践·研究文集 / 王勇, 蓝汉成主编. - 上海: 上海音乐出版社, 2018.11
ISBN 978-7-5523-1636-0

I. 我… II. ①王… ②蓝… III. 中提琴-奏法-文集
IV. J622.26-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 234747 号

书 名: 我为中提狂 (二)

——中提琴与室内乐教学·演奏·实践·研究文集

主 编: 王 勇 蓝汉成

副 主 编: 刘 念 洪 丁 周业飞 吴淑婷 施 晶

顾 问: 沈西蒂

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 陈涵卿

装帧设计: 翟晓峰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 889×1194 1/24 印张: 17 插页: 4 字数: 285,000

2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-1636-0/J·1517

定价: 138.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

序

所谓“十年磨一剑”，“我为中提狂”已走过十一个年头。

当2007年举办第一届“我为中提狂”的音乐周活动时，大家对于未来，其实并没有一个规划，以沈西蒂、蓝汉成、盛利、刘念为核心的上海音乐学院中提琴教学团队也刚刚建立不久，大家凭着对音乐共同的热爱，对于中提琴事业的执着开始了新征程。我们从未想过五年后、十年后会如何，但兢兢业业地上好每一堂课，认认真真的开好每一场音乐会，这就是最好的自我要求。有的时候，没有计划，反而是最好的计划，就这样，两年一届的“我为中提狂”周而复始的持续了下来。

十年的教学，硕果累累，英国特提斯国际中提琴比赛、奥地利勃拉姆斯国际中提琴比赛、美国乔纳森国际中提琴比赛、美国华盛顿国际中提琴比赛、西班牙阑斯城国际中提琴比赛、俄罗斯巴什米特国际中提琴比赛、德国慕尼黑ARD国际音乐大赛等等国际顶级大赛的领奖台上，都出现了上海音乐学院中提琴专业莘莘学子的身影，而校友们更是频繁出现在世界名团的中提琴声部的坐席上……唯一不变的是，我们的四位老师，依然每天安心在他们那略显简陋的教室里，从容地指导着一届又一届的学生们。

2009年，作为我国第一本中提琴领域的出版物《我为中提狂》问世了，它梳理了上海音乐学院中提琴教学的50年历程，收录并采写了大量的回忆文章，同时选登了15篇中提琴相关的研究论文。恰逢沈西蒂教授70寿诞，在那一年的开幕音乐会上，来自世界各地的70把中提琴同台演奏，作为对于此书的首发，也算是创下了一个记录。

今年，我们再编《我为中提狂(二)》，不仅关注中提琴，而且把视野拓展到对于中提琴教学有着极为重要意义的室内乐领域，第一部分——传承轨迹：上海音乐学院弦乐重奏组小记，对于上海音乐学院60年来的弦乐室内乐的重要组合，做出了一些梳理；第二部分——乐海集萃：上音中提琴及室内乐十年活动回顾，对于这十年间一些可圈可点的事件做出了回顾；第三部分——兼容并蓄：中提琴教学与演奏风格演变；第四部分——轻重缓急：室内乐教学与演绎风格探索；第五部分——乐海拾贝：中提琴与室内乐作品分析汇编；则是文论汇编，有对于以往重要文献的再次整理，也有为了此书而专门委约写作的文章，继续“抛砖”，希望“引玉”，期待有更多的学者专家对于中提琴研究能够投入更大的热情。

今年，恰逢沈西蒂教授八十寿诞，谨以此书，表达我们对于德艺双馨的老艺术家、老教育家的致敬。

编者

2018年10月15日

目 录

第一部分 传承轨迹：上海音乐学院弦乐重奏组小记	1
上海音乐学院女子重奏组	王 勇 3
听上海音乐学院女子重奏音乐会	张国柱 9
女子重奏组在东北演出	谭 力 12
万里之行，始于上音——寻迹“上海”四重奏发展之路	朱苑宁 14
“上海”四重奏访谈录	芭芭拉·桑德 24
不忘初心，砥砺前行——记“汉”四重奏	吴淑婷 30
新魄力新生代——访上海音乐学院“新魄力”室内乐组合	凌 紫 36
第二部分 乐海集萃：上音中提琴与室内乐十年活动回顾	51
从“复古”到发展——“巴洛克室内乐大师班活动周”	
系列活动回顾	何雨晴 53
附录 历届“巴洛克室内乐活动周”内容一览	60
“上海音乐学院室内乐艺术周”十年回顾	李易霖 77
“我为中提狂”——上海音乐学院国际中提琴艺术节志	褚紫荻等 87
引子：上音中提琴专业及“我为中提狂”艺术节简介	87

“我为中提狂”导师访谈录	樊卓颖	88
“我为中提狂”的朋友们		93
今井信子参加 2009 上海音乐学院中提琴艺术周侧记	吕东	119
深秋, 中提琴在歌唱	梁晴	125
第三部分 兼容并蓄: 中提琴教学与演奏风格演变		135
约翰·格雷厄姆教授谈中提琴演奏	沈西蒂	137
沈西蒂中提琴演奏技术与教学特征探讨	王恪居	145
四驱教学 领跑中提——中提琴教学发展和存在的问题探讨	盛利	150
现代中提琴音乐风格的演变	钱建明	160
萨尔茨堡风格的杰作——莫扎特《降 E 大调小提琴与中提琴 交响协奏曲》	刘念	174
从勃拉姆斯到欣德米特: 中提琴的崛起之路	迈克尔·福瑞翰等	180
第四部分 轻重缓急: 室内乐教学与演绎风格探索		195
弦乐重奏最美篇章	丁芷诺	197
无言的悬谈——漫谈室内乐	杨燕迪	211
西方弦乐四重奏艺术发展综述	杨九华	215
谈室内乐的基础教育	吴淑婷	224
附录: 室内乐基础训练教材与曲目建议		244
论室内乐中的几个问题	解敏	252

凝固的形式 流动的风格——论弦乐四重奏的体裁特质 严逸澄 263

第五部分 乐海拾贝：中提琴与室内乐作品分析汇编 273

巴托克《第五弦乐四重奏》音乐分析与演奏实践 廖 希 275

肖斯塔科维奇晚期弦乐四重奏“结构聚合”现象研究 王 晶 309

对史蒂夫·赖希《不同的火车》的三重审美及反思 许首秋 326

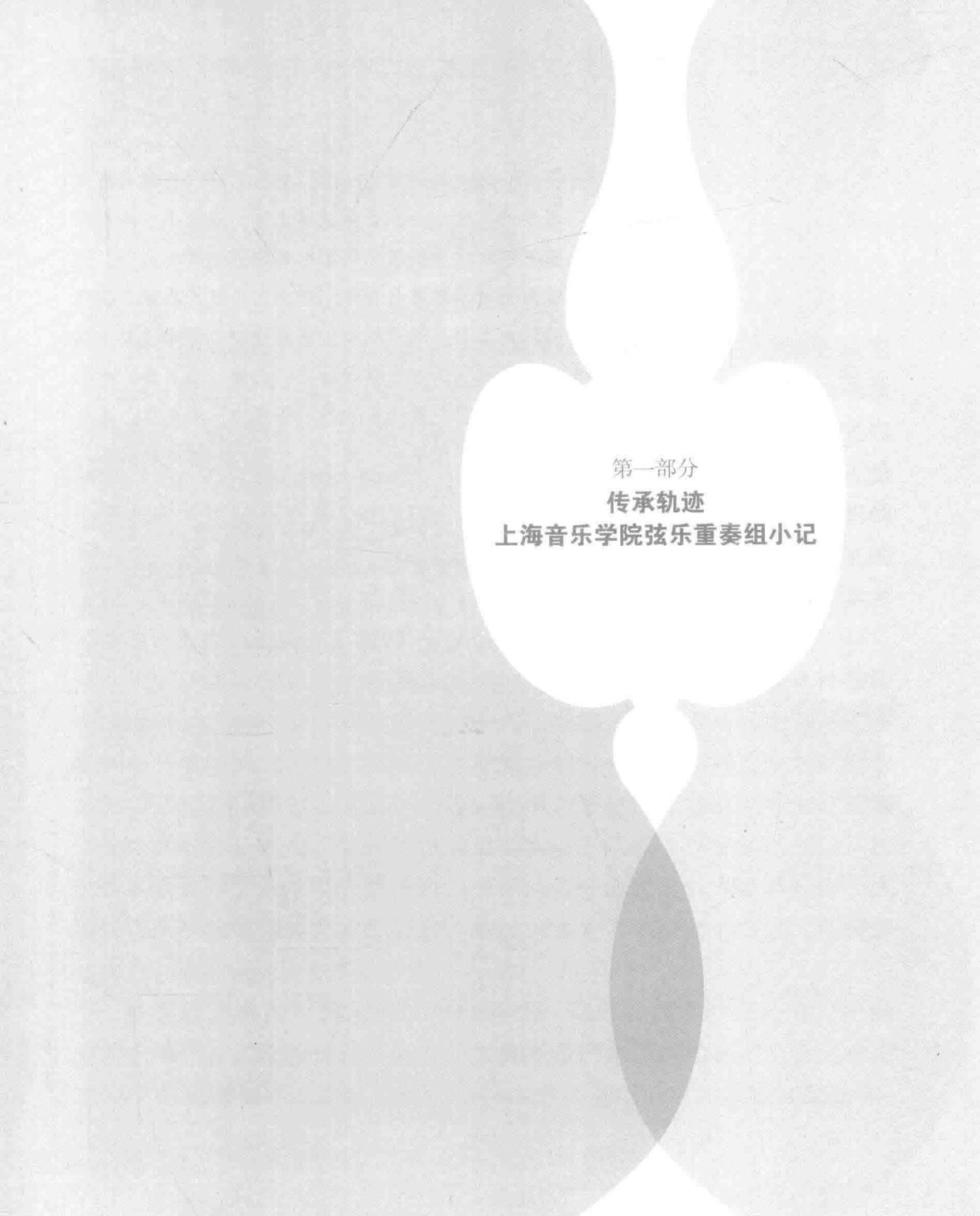
谭小麟《小提琴及中提琴二重奏》的创作特征 徐玺宝 杨春晖 346

何必钟期耳 高闲自可亲——评徐孟东《交响幻想曲

——为中提琴和交响乐队而作》 邹 彦 358

亦诗亦乐创新曲 宜古宜今抒真情——朱世瑞《诗意幻想曲三首》

及其诗乐音响结构评析 庞 莉 365

第一部分
传承轨迹
上海音乐学院弦乐重奏组小记

上海音乐学院有着悠久的室内乐表演传统，同时也是国内最早系统开展室内乐教学的院校之一。在此基础之上，经过半个多世纪的不懈努力，上音不仅培养出数组具有国际影响力的重奏组合，同时也为整体提升我国室内乐演奏与教学水平做出了巨大贡献。在这一部分，我们以四组由上音为起点的弦乐重奏组合为样本，其中既有传奇的上音女子重奏组和国际声誉鼎盛的“上海”四重奏，也包括峥嵘已现的“汉”四重奏和冉冉初升的“新魄力”四重奏，通过记录他们成长中的点滴，那些奋斗、辉煌的时刻，如拼图般展现几代上音人对于理想的不倦追求。

我们选择的这组文章或以史笔直述，或以访谈为主，目的皆为真实呈现上海音乐学院弦乐重奏几十年的发展历程。也正是出于这一目的，我们另附两篇20世纪80年代初短小的介绍文章，以印证在“文革”结束后百废待兴的年代，上音女子重奏组的几位非凡女性，为我国音乐事业重启征程所作的历史贡献。

上海音乐学院女子重奏组

王 勇

弦乐四重奏的历史可以上溯到罗马帕帕尔教堂的音乐家阿莱格里（Gregorio Allegri, 1582—1652），他是第一个为弦乐写下了四声部奏鸣曲的作曲家。到了18世纪初叶，不少作曲家都写过类似的曲子，其中尤以德奥古典音乐大师海顿（Joseph Haydn, 1732—1809）的贡献为大，正是他最终确立了弦乐四重奏的模式，并使之成为公认的最经典、最理想的室内乐形式。1761年，作为匈牙利贵族艾斯特哈齐（Esterházy）亲王的宫廷音乐家，他花费了大量精力为宫廷写作室内乐。近年来经专家学者的鉴定，剔除大量伪作，海顿所写的弦乐四重奏仍多达68首。

弦乐四重奏由第一小提琴、第二小提琴、中提琴和大提琴4件弦乐器组成，是古典主义时期最重要的室内乐类型，也是多乐器重奏形式中最和谐、最经典的组合。虽然在这种纯弦乐组合中找不到交响乐般宏大的气势，但它以精致、细腻、优雅、抒情为特色，营造出人与人之间亲切交谈式的音乐氛围。弦乐四重奏最初出现于家庭、沙龙等范围较小的欣赏场合，是贵族和文人雅士自娱自乐的音乐形式。后来随着社会的变革，它从贵族庭院走向世俗舞台，发展成古典音乐舞台上表达人类情感最深刻、最细致的一种器乐形式。

弦乐四重奏何时传入中国很难考证，但可以确定的是，20世纪的三四十年代，在上海曾经活跃着一支高质量的四重奏组合，它由上海工部局交响乐团的4位首席组成：第一小提琴富华、第二小提琴黎扶雪、

中提琴普渡世卡和大提琴余甫磋夫。四位技艺超群的外籍艺术家，在乐队排练演出之余，时常聚在一起玩玩室内乐。然而弦乐四重奏毕竟曲高和寡，当时在上海能够欣赏这种音乐的本土市民并不多，大多还是外国移民的自娱自乐。不过，他们为上海国立音专的教师与同学带来了启蒙。

1960年在中国是庚子年，也就是鼠年，而且是个闰年。闰年在民间往往被认为是多事之年。国际上，非洲一共有17个国家宣布独立，因而被称为“非洲独立年”；美国出兵越南，“越战”拉开了序幕……在国内，中国自行设计制造的试验型液体探空火箭，在上海南汇简易发射场首次发射成功；也从这一年开始，中国经历了三年自然灾害；同样在这一年，我国有了第一支女子四重奏组合。

凡事总有契机。1959年底，中国文化部接到了德意志民主共和国在柏林举办舒曼弦乐四重奏与声乐比赛的邀请，决定派人参加。当时国内并没有专业的四重奏团体，于是这项任务便落到了音乐院校。上海音乐学院为此专门组织了两组弦乐四重奏，一组由四位男性组成，基本都是年轻教师；另一组则由四位在读的女生组成，她们是俞丽拿、丁芷诺、吴菲菲和刘韶兰。当时，学校提出了“奔向北京、冲向柏林”的口号，大家每天苦练。但时隔不久，大提琴刘韶兰的手便练伤了，一时不能继续拉琴。而此时，从莫斯科柴科夫斯基音乐学院学成归来的林应荣回到了上海，这位年轻的大提琴老师便加入了女子四重奏组。

当时的条件是非常艰苦的。参赛曲目舒曼《第一弦乐四重奏》的谱子，学校没有，还是老师自己的珍藏；来自苏联的专家别里金面对着两组刚刚组建的四重奏，也深感压力很重。为了赢得北京的选拔赛，大家

都在埋头苦练。相对于男子组的实力，女子重奏组也想尽了点子，她们甚至背谱演奏，这在弦乐四重奏的演奏中确实是极其夸张的事情。1960年5月，上音女子四重奏组通过了北京的选拔赛，将作为中国代表队参加柏林的比赛。

回到上海，学校的老师们为了最后的冲刺也动足了脑筋。为了能够让这组重奏音色更好，谭抒真副院长把自己的一把好琴借给了俞丽拿使用，同时还张罗着向上海交响乐团、上海电影乐团借乐器。尽管在今天看来，那时的乐器档次也很有限，但是对于四位年轻的姑娘们而言，这已经是鸟枪换炮了。

7月，在文化部艺术局的领导李刚带队下，上音女子四重奏组踏上了去德国的征途。到了柏林之后，在文化部的联络之下，来自柏林歌剧院的德国艺术家还专门给重奏组上了大师课。激烈的比赛最终落下了帷幕，瑞典组合获得了第一；成立于1957年的匈牙利巴托克四重奏组获得了第二，这组四重奏日后取得了极高的声望，2000年还曾访问北京；第三名由德国选手获得；上海音乐学院女子四重奏组获得了第四名。这对于当时的中国音乐家而言，可以算是莫大的殊荣，不仅实现了室内乐领域零的突破，更关键的是，这组成立才半年的重奏组，居然能够在欧洲大赛上获得名次，这大大鼓舞了中国音乐家的士气。比赛结束之后，女子四重奏赴舒曼的故乡茨维考进行了公演，受到了观众的热烈欢迎。她们还参观了德累斯顿等德国名城，然后才踏上归程。

回国之后，上海音乐学院女子重奏组开始经常出现在舞台上，上海的观众们也开始更多地关注起四重奏这一表演形式。她们还先后灌录了瞿维在苏联学习时创作的《G大调弦乐四重奏》、舒曼的《A大调第三弦

乐四重奏》等唱片。1961年，中提琴吴菲菲的手指拉伤不能演奏，由小提琴专业的同学沈西蒂改拉中提琴，保证上音女子四重奏组的继续演出。

1962年，文化部组织中国青年艺术家演出团访问香港、澳门等地区，由赵泓、严金萱带队，成员有青年钢琴家刘诗昆、顾圣婴、周广仁，歌唱家郭淑珍、施鸿鄂、张利娟，以及上海音乐学院的女子重奏组。他们在港澳的演出，受到了极大的欢迎。重奏组的第一小提琴俞丽拿还与周广仁合作演出了钢琴伴奏版的小提琴协奏曲《梁祝》。

在港澳的演出，年轻的音乐家们相互有了很多的交流机会。回到上海，几位年轻人对于自己的业务进步有了更高的要求，他们希望有机会能够出国进修，进一步提高演奏水平。但在那个要求又红又专的年代里，“红”是第一位的，女子重奏组的想法遭到上音党委的批评，党委还安排她们下乡锻炼，增进与贫下中农的感情，能够更好地为人民服务。同时，也要求她们能够更多地演奏中国作品。1963年，她们排演、灌录了何占豪创作的弦乐四重奏《烈士日记》。

1963年下半年，在全国范围内展开了京剧要不要演现代戏的大讨论。1964年在北京举办了京剧现代戏汇演，京剧古装戏彻底停演。为了从文艺舞台走向政治舞台，江青在这段时间里，先是建议根据同名沪剧剧本创作京剧《红灯记》和《芦荡火种》(后来又改编为《沙家浜》)，继而插手汇演中呈现的优秀剧目的修改，搞她所谓的“种实验田”。1965年3月，北京京剧团在上海演出《红灯记》后，上海某报评论员和当地艺术家先后在报纸上发表文章称之为“样板”。1966年10月，两位上海工人在《人民日报》发表文章赞扬京剧《智取威虎山》为“样板戏”。那时，与其他高校一样，上海音乐学院开始了停课闹革命，不过有所不同的是，不少

业务骨干都被借调到了样板团中。女子重奏组中的几位骨干都被借调到了《海港》剧组。

《海港》伴奏采取中西混合乐队。1971年12月该剧在京定稿。1971-1973年由上海电影制片先后拍了两次彩色戏曲片，导演为傅超武、谢晋、谢铁骊；李丽芳饰方海珍，赵文奎饰高志扬（李长春配唱），朱文虎饰马洪亮，艾世菊饰钱守维。为了下基层演出方便，《海港》还开创了弦乐钢琴五重奏伴唱京剧的形式，这种创新在当时获得了表扬，中国唱片厂专门灌录了唱片。第一小提琴俞丽拿，第二小提琴沈榕，中提琴沈西蒂，大提琴林应荣，钢琴林恩蓓，基本上是在原女子四重奏的框架上组成的。

“文革”结束之后，百废待兴。进入1980年代，各项工作逐渐走上正轨，上海音乐学院女子重奏组也逐渐恢复了正常的排练与演出，或是四重奏，或是钢琴五重奏。1981年以后，她们先后到澳大利亚的悉尼、堪培拉等九个城市，菲律宾的马尼拉、碧瑶等四个城市，加拿大的多伦多、渥太华、温哥华、蒙特利尔、魁北克等二十三个城市进行了巡回访问演出，均获得了成功。她们还灌录了丁善德改编的弦乐四重奏《良宵》、王建中的《A大调弦乐四重奏》、谭蜜子编曲的钢琴四重奏《江南好》、丁善德的《C大调钢琴三重奏》、林华改编的钢琴三重奏《阳关三叠》等中国曲目，大受好评。

1985年，随着沈榕移居香港，沈西蒂作为访问学者去澳大利亚学习，女子重奏组的活动暂告一个段落。

1986年，俞丽拿重组了上海音乐学院女子重奏组，刚刚回国的沈西蒂依然担任中提琴；大提琴林应荣因为身体健康原因不再参加重奏组，推荐了在全国会演中获优秀演奏奖的年轻教师曹玲加入；第二小提琴由

刚刚毕业留校的方蕾担任，她曾在全国青少年小提琴比赛中获奖，是非常合适的人选。于是，由二老二新组合的上音女子重奏组重新登台亮相。

除了常规的演出外，上音女子重奏组还以推广、普及室内乐为己任，经常去高校及其他单位演出，每次由俞丽拿担任解说，先介绍乐器，再介绍四重奏的特点，然后介绍曲目背景。这种普及工作获得了很好的效果，培养了不少室内乐的爱好者。

1989年，随着曹玲出国，上海音乐学院女子重奏组的演出也告一段落。自1960年成立至此，历时29年，是中国持续时间最长的一支女子室内乐组合。

上音女子重奏组在开创我国室内乐音乐事业方面，是具有里程碑意义的，不仅在国际音乐赛场上实现了零的突破，也在室内乐民族化方面作出了诸多有益的探索，对于室内乐的普及与传播更是身体力行做出了有目共睹的巨大贡献。

中国音乐史肯定会有上海音乐学院女子重奏组的一席之地。

本文原为中国唱片上海公司发行的《珍藏——上海音乐学院女子重奏组》唱片特约撰稿。作者王勇，现为上海大学音乐学院院长、上海音乐学院教授。

听上海音乐学院女子重奏音乐会

张国柱

应音协广东分会的邀请，上海音乐学院女子弦乐四重奏组，最近到广州、深圳、肇庆、汕头等地演出，给广东的音乐听众带来了丰富多采的音乐节目，她们精湛的表演和精巧、典雅的演奏风格，以及在合作上的协调一致，受到了广大听众的热烈欢迎。

重奏是一种极具表现力的器乐演奏形式。世界上许多著名作曲家都为它写下了不朽的乐章，在整个音乐作品的宝库中，四重奏音乐浩如烟海，占着重要的位置。世界上一些著名的弦乐器教师也都很重视弦乐四重奏，认为器乐重奏拥有异常丰富的作品，它对于培养演奏者的形象思维和研究莫扎特、海顿、贝多芬及其他音乐家的音乐风格有着不可忽视的作用。所以，不论从什么角度讲都应该重视重奏这门艺术。

在我国，弦乐四重奏这门艺术的推广和实践还非常薄弱，1949年后三十年来没有得到各音乐院校、音乐演奏团体的重视，近年来国外的一些知名演奏家到我国来演出或临时讲学，大都感觉到了我们在重奏艺术方面的欠缺，所以曾多次提醒我们要重视这门艺术，去年，来我国上海讲学的澳大利亚塔斯美利亚音乐学院院长、小提琴家瑟迪夫卡说他们愿意派个别小提琴学生到中国来留学，而我们可派一组四重奏去澳大利亚学习。我国由吴祖强、王治隆等同志组成的高·乐教育考察组去年赴英、法、罗等国参观之后，也发现人家的音乐学院里很重视重奏课，并且学生们的合作技术普遍比我们高。这是很值得研究的一个问题。