探讨小提琴演奏员在乐队演奏中的训练方法

薛　斐
海南省华韵乐团　海南　海口　570000

摘　要：信息化背景下，音乐可以获得良好发展，交响乐队是音乐展现的主体，具有重要的发展地位。然而交响乐是一种较为复杂的艺术形式，大约需要70~100人的团队进行演奏。从总体上来看，交响乐队主要分为四个小组，包括木管组、弦乐组、钢管组和打击乐组。本文充分结合小提琴演奏员在乐队演奏中的训练方式，希望可以进一步提升交响乐队的演奏水平。

关键词：小提琴演奏员；乐队演奏；训练方法

To explore the training methods of violinists in orchestra performance

Fei Xue
Hainan Huayun Orchestra，Haikou, Hainan，570000

Abstract: Under the background of information technology, music can get good development, symphony orchestra is the main body of music, has an important position in development.However, symphony is a complex art form, requiring a group of about 70 to 100 people to perform. Generally speaking, the symphony orchestra is divided into four groups, including woodwind group, string group, pipe group and percussion group.This paper fully combines the training methods of violinists in orchestra performance, hoping to further improve the performance level of symphony orchestra.

Keywords: Violinist; Band playing; Training methods

前言：

现代化背景下，经济正处于快速发展的关键时期，各界人士的素养也在不断提升，交响乐成为了人们放松身心的一种方式，因此对于交响乐队中小提琴演奏的重视也在不断提升。在众多乐器之中，小提琴是最为小巧灵便的乐器之一，小提琴的音域较高，并且具有多样化的表现特征。从技术角度进行分析，也具有较高的价值，在任何乐曲中，都占据着较为重要的地位。由此可见，小提琴在整个乐队之中，都占据着较高的地位，同时，指挥家也需要充分利用小提琴，对乐队进行指导，提升乐队的演绎质量。基于此，小提琴声部长也需要加强重视，积极创新小提琴的训练手段，促进小提琴演奏能力的提升，确保小提琴演奏员能够促进自身演奏能力的提升，另外也带动其他乐手，实现全体进步和发展。

一、个人能力训练

个人能力训练主要是借助自身的独自训练，通过自主训练的方式，进一步提升自身的能力和发展空间。但是在此训练的实际过程之中，需要加强训练的系统性，由于音乐和其他领悟存在较强的差异性，不存在熟能生巧的效果。关键在于掌握演奏技巧。小提琴演奏员遇见日常演奏过程中接触的较少歌曲时，需要从多个方向展开，促进自身演奏能力的提升。首先，需要细致化的分析歌曲的内容与具体风格，其次，需要加强对乐曲作曲者的进一步了解，收集作者的风格以及人生方面有关的内容。这样能够有助于小提琴演奏员加强对乐曲走向以及相关风格的掌握，这样能够有效避免演奏过程中存在的演奏风格差异以及相关问题。第三，正式演奏之前，需要进一步系统化的阅读曲谱，读谱过程中，需要充分了解乐曲的特殊记号，比如速度、音速、节奏与力度等相关内容。只有充分掌握上述内容，才能够有效促进小提琴演奏能力的提升。

音色是音乐存在的特殊价值和含义的充分体现。不同演奏者演奏出来的乐曲是具有不同韵味的，其中具有的特殊韵味是演奏者自身情感的表达，用怎样的方式表

达，都是独属于小提琴演奏员的内容。小提琴演奏员需要了解怎样的方式才能够将音乐演奏和技巧完美的融合在一起。比如，在《梁祝》的管弦乐演奏过程中，作者想要表达的是阳光的旋律和较为柔和的景象。因此，在小提琴日常训练的实际过程之中，需要将目光着眼于阳光等相关内容上，利用揉弦的演奏方式，让整个演奏过程被阳光的感觉所笼罩和包围。如果想要演奏出阴冷、凄凉和孤独的情感，就需要通过快速揉弦的方式以达到这一目的，进一步体现冬天的寒冷。基于此，在日常训练的过程中，需要将重心放在乐曲的音乐效果和音乐风格的层面上，将自身深入代入到情景之中。小提琴演奏员对于完美音乐的追求较为执着。但是由于演奏者演奏风格的不同，乐器的音乐性不同，因此，对于演奏者而言，需要充分借助自身的优势，促进自身技术水平的提升，充分发挥自身的实力，从而获取观众的喜爱。

二、团队训练

和个人训练对比分析，团队训练具有一定的复杂性。一般来说，大型乐队的人数一般为70-100人，因此对于配合度的要求相对较高，主要关注团队的配合能力，而非是技巧表演和个人表演。基于此，演奏人员需要正确认识到如何融入到团队之中，和他人保持较高的默契，进一步提升对作品内涵的充分演绎，这也是交响乐队能否取得成功的关键所在，一个成功的演奏家，在演奏之前，需要保持自身的良好习惯，只有深刻认识到所要演绎作品的曲风，进一步加强对乐曲风格的判断，才能够在演绎的过程之中，达到满意的效果。因此，日常训练的实际过程中，需要有针对性的进行看、跟、听三种能力的训练。我国著名的音乐家李心草说过，想要成为一名优秀的乐手，就需要将自己耳朵的70%听力用在倾听其他的乐手演奏上，剩余的30%听力需要听自己的演奏。不仅如此，想要成为一名优秀的乐手，还需要时刻掌握周边的环境，才能够演绎出优美的乐曲。而日复一日的训练之中，乐团的团结力和凝聚力能够获得而有效提升。在世界闻名的维也纳爱乐乐团和柏林爱乐乐团中，对于这些小提琴演奏家的培养，都是从他们的年幼阶段开始的。幼龄时期的儿童就已经充分掌握了乐曲的魅力，当然这种感悟是不存在演出的性质的。这些幼儿进一步了解到个人演奏和乐团演奏的不同，在长达多年的训练后，就需要展开下一阶段的训练，带领这些儿童走上演出的舞台，最终实现与他人的合作。

三、室内乐训练

一个优秀的乐团演绎过程中，需要加强对室内训练的重视。对于一个优秀的乐团而言，指挥家对于乐队声部之间存在着其演绎作品像室内演奏一样的要求，如果对某次交响乐给予的评价很高，人们通常会说此次演奏的层次清晰、结构均衡，听起来好像室内乐演奏一样。而在交响乐演奏的实际过程中，也有人将弦乐四重奏称为“微型交响乐”，而弦乐四重奏同时也具有着“来自手指上的音乐形式”的美名。弦乐四重奏不仅是弦乐演奏家的“试金石”，同时也是“室内乐”的充分体现。

在室内乐演奏中，弦乐四重奏是一种较为重要的形式，虽然仅由四件弦乐组成，但是其音乐却较为广泛，能够充分表达复杂的旋律和和声织体。其中重要的是，弦乐器的动人的音乐特色能够充分发挥，并且能够充分体现作曲家的音乐思想，因此受到了人们的广泛喜爱。换言之，弦乐四重奏主要是通过最少的乐器，创造出较为完整的音乐组合形式。正是由于弦乐四重奏这样的特征，而导致许多音乐家的喜爱，并且通过弦乐四重奏创造出更具价值的音乐作品，同时也丰富了室内乐作品曲目。室内乐主要的重点在于衔接，讲究呼吸，对于乐手乐感培养产生着十分重要的作用。一个优秀的小提琴演奏员，需要经历较为严格和系统化的训练，才能够进一步接触并且熟悉乐队的作品。

通常来讲，弦乐四重奏主要使用两把小提琴、一把中提琴和一把大提琴，不同的乐器演奏的声音是不同的。从总体上来看，不同声部具有独立性和个性化的特征。由于小提琴的演奏技巧较为丰富和多样，并且具备着较强的表现力，因此对于小提琴演奏员的要求也相对较高。其中，弦乐四重奏主要演奏的是旋律的歌唱性，在此过程中，小提琴的演奏技巧也得到了充分发挥，小提琴的音域较广，与其他弦乐乐器结合起来，能够起到相辅相成的作用，音色和音区的搭配也较为合理。

在此过程中，小提琴需要起到带领的作用，进一步保障节拍的稳定性以及节奏的精准性，保障小提琴能够拉好旋律。演奏过程中，需要避免模糊不清问题的出现，避免自由松散。大提琴演奏过程中，作为低音声部对节奏有着更高的要求，同时实现对音乐平衡杆的调节和控制。第二小提琴与中提琴声部，需要进行大量伴奏以及特殊织体。从各声部在艺术表现上的不同特征入手，演奏者需要加强自身声部任务和个人能力的良好掌握，同时兼顾其他声部。演奏者需要从乐曲的整体性出发，进一步掌握不同声部的不同任务，实现对自身音量的调节，保障演奏过程中和其他重奏者的一致性。

比如，美国的埃莫森四重奏团，之所以能获得较高

的成就，是其整体协作、音乐构思以及音乐表现上的统一性决定的。团员之间具有良好的默契，且整个演奏团，能够对张扬个性和理性对待结合的较为充分。想要构建一个优秀的四重奏团，需要个人服从于整体，无论是音色、音质，或者是速度、节奏，都需要相互迁就，相辅相成。在整体中形成统一的个性，在保障同一个性的同时，要保持自身对于作品的独到理解，将这些理解贯穿在演奏的全过程之中。一个优秀的交响乐团，重要所在是室内乐的训练和演奏水平。作为交响乐团中的重要组成部分，小提琴演奏员需要服从团体，保持自我认知，进一步提升演奏的质量。由此可见，室内乐训练的提升，能够增强乐手的合奏能力，并且建立起声部之间的有机协调。

四、技巧训练

小提琴是具有歌唱性的一种旋律乐器，因此想要确保小提琴演奏过程中发出像歌唱一般丰满、令人沉迷的声音，就需要提高小提琴演奏员对技巧训练的重视。在演奏的过程中，进一步加强技巧训练，这样才能够更加高质量的表现乐曲，同时也有效保障整个乐队的演奏效果。

首先，就握弓而言，小提琴演奏中一般使用右手握弓，拇指尖需要与螺旋套保持紧密的接触，用其他手指握住弓杆，确保手背成自然的弧度状态。在演奏时，小提琴演奏员需要保障手指是弯曲而柔软的。用食指、中指、无名指的末节控制小提琴的弓杆，需要保证拇指和中指相对，将小指的指尖轻轻的放在弓杆上，这样能够保证后续演奏的适应性，然后将弓杆向前或者向后移动。四指靠拢，这样既美观，又能够保障音乐的调性。

其次，就运弓来看，一名小提琴演奏员之所以能够运用小提琴演奏出多种多样的声音，运弓的技巧是功不可没的。运弓的速度、弓在弦上的压力以及弓和弦的接触点，都会影响小提琴演奏的质量。众所周知，小提琴的弓法复杂多样，其中最重要的属分弓、连弓、顿弓和跳弓。第一，分弓就是利用一弓演奏一音，这样能够确保演奏出来的音色是顺滑、悦耳的。第二，连弓就是利用一弓演奏多音，一般来说，这是许多乐器中都会用到的演绎方法，也是最为常见的弓法。第三，连弓就是将演奏出来的音和音进行分割。第四，跳弓也就是弓毛不能处于琴弦之上。在小提琴演奏的过程中，这四种弓法是最为基础的，在20世纪中期，连弓和顿弓的结合，被认为是最为优异的小提琴演奏技术。随着小提琴演奏的不断发展，自然跳弓也应运而生，此时，弓毛仍然处于琴弦之上，看似是跳弓，实则不然。因此，小提琴的演奏也常被称之为“运弓的艺术”。

再次，音准。在小提琴演奏中，产生的音高与一定律制的音高能够保持一致性，被称为音准。小提琴乐器在制造或者调音时，对于音准的要求也是比较高的。在演奏过程中，需要借助演奏者之手，对音准进行调节。音准技巧的训练，让小提琴演奏员能够形成敏锐的听觉，在复杂的音乐环境之中，也能够保障音准，为听众带来异常听觉盛宴。小提琴的结构、张力变化以及音控把位和小提琴的配置，都会影响演奏的音准。随着长时间的演奏以及现场气氛的不断攀升，琴弦会变得逐渐松弛，小提琴常见问题在于音准变低。因此加强对小提琴演奏员的音准培养，可以帮助其在不同的的演奏环境中，掌握不同音色的同时调节音准的掌控能力，是保障交响乐队演奏质量的必要条件。

五、结束语

总而言之，在交响乐队日常训练的实际过程中，需要结合多样化的训练手段，有针对性的训练演奏曲目，通过科学可行的训练手段，进一步增强演奏技巧，解决演奏过程中可能产生的问题。同时，在演奏过程中，也需要充分培养自身的团队意识。交响乐队需要进一步增强演奏者的团队意识和合作意识，这样才能够创造出质量优良的音乐作品。作为小提琴演奏员，在交响乐队中发挥的作用是不容忽视的，只有促进自身演奏技巧提升，才能够实现自身的真正价值。从宏观的角度对音乐的追求进行理解和分析，演奏出来的音乐才是具有生命力的音乐，交响乐团的演奏质量也能够因此提升。促进乐团独特文化气质的构建，也是作为乐团的一名演奏员肩负的的重要责任。

参考文献

[1] 宋定定.浅析交响乐队中小提琴演奏者视奏意识的培养研究[J].黄河之声.2016,(13).50.

[2] 孙芳.秦萍萍.谈乐队小提琴演奏的基本技法[J].文艺生活·下旬刊,2021(3):108-109.

[3]钱凉.谈小提琴演奏的训练方法 [J].上海师范大学学报(教育版),2000,(006):100-104.

[4] 刘耕.乐队合作能力训练-针对音乐院校小提琴演奏专业 [J].艺术教育,2010,():68-71.

[5]韦玮.论小提琴演奏中左手技术的训练及音乐表现力 [J].星海音乐学院学报,2003,(4):62-66.