

电影动漫与经典音乐赏析

第十课，大提琴艺术与迪 士尼动漫音乐赏析

大提琴始于16世纪初，是15世纪一种叫做“低音维奥尔琴”或“膝间维奥尔琴”的乐器演变而来。最初在意大利语中被拼作Violoncelle，后来逐渐简写为Cello，大提琴拥有广润的音域，音色浑厚丰满，时有高山流水的波澜壮阔，时有雨打芭蕉的清澈晶莹，时而天真烂漫，时而浅斟低吟。

大提琴艺术视频：

肖邦：大提琴奏鸣曲G大调

Op. 65 B 160 -3. Largo

由两位80年后天才音乐家高堤耶·卡普松
(Gautier Capuçon)和中国钢琴家王羽佳倾力合作，
互动的演绎，默契飞扬於乐曲中。

80年代年轻法国大提琴家高堤耶·卡普松，被乐评形容“洋溢的大提琴家拥有连练习音阶都能让听众著迷的声音，温柔且明亮、扎实又深沉、灿烂、强壮且有力的音色。他的琴音像个青年诗人，抱著一颗很纯粹的心，在和观众分享他对生命及音乐的爱与诗意，余音之处，总听得见轻轻淡淡的忧郁。

大卫·包佩 (David Popper): 纺织歌 Spinning song

演奏家：艾曼纽·费尔曼 (Emanuel Feuermann)

艾曼纽·费尔曼 (Emanuel Feuermann) 美国的大提琴家。1938年一位英国乐评在专门讨论弦乐的杂志《The Strad》上发表了一篇聆听费尔曼演奏后写到“他绝对是当代第一的大提琴家”在费尔曼里演奏里，你能听到世界首屈一指的壮丽的大提琴艺术！他是大提琴家们的维尼亚夫斯基。”

身为大提琴家兼作曲家大卫·包佩世界公认的大提琴之王，留下为数不少的大提琴作品。他才华出众，演奏风格高贵而真挚，深深吸引广大的乐迷。他的作曲手法相当接近法比学派美声特质，加上他个人特有的波西米亚情怀，高贵的分句与技巧流露出欢愉、柔美、绚烂的色彩，同时也掌握了浪漫与诗意的特点。如果你喜欢大提琴，一定会喜欢包佩的音乐。

罗斯特罗波维奇 (Mstislav Rostropovich) : 幽默曲 (Humoresque)

演奏：哈克纳札恩 (Narek Hakhnazaryan)

2011柴可夫斯基大提琴金牌得主—纳瑞克·哈克纳札恩乐评家盛赞他“拥有纯熟技巧以及优雅华美的音色”，描述他的演奏是“结合了乐感与技巧的瑰宝”。哈克纳扎莱恩于1988年出生于亚美尼亚埃里温的一个音乐世家。他父亲是一位小提琴家，而母亲是一位钢琴家。他细腻优美的琴音配合刚柔并济的弦技，赞！

罗斯特罗波维奇 (Mstislav Rostropovich) : 幽默曲 (Humoresque)

演奏：哈克纳札恩 (Narek Hakhnazaryan)

2011柴可夫斯基大提琴金牌得主—纳瑞克·哈克纳札恩乐评家盛赞他“拥有纯熟技巧以及优雅华美的音色”，描述他的演奏是“结合了乐感与技巧的瑰宝”。哈克纳扎莱恩于1988年出生于亚美尼亚埃里温的一个音乐世家。他父亲是一位小提琴家，而母亲是一位钢琴家。他细腻优美的琴音配合刚柔并济的弦技，赞！

在罗斯特罗波维奇身边

罗斯特罗波维奇熟悉大提琴的秘密，心脏一让七十厘米长的琴弓在罗心弦上驰骋。这是一个戴眼镜的斯特罗波维奇，脱发，伸出有力的右臂膀拉动琴弓，罗斯特罗波维奇总是和他的锄头，大提琴本来个大，着罗斯特罗波维奇的身体比它大，就显出提琴不再是提琴，而是自由伸展的手臂。

罗斯特罗波维奇出生在一个音乐世家，八岁开始学习大提琴，十岁第一次在公开场合演奏。十三岁，第二次进入莫斯科音乐学院，师从普朗尼科夫。他不仅是一位杰出的演奏家，还是一位作曲家。他的代表作《协奏曲》和《交响曲》等，深受听众喜爱。1974年，他获得了诺贝尔文学奖，这是对他文学成就的肯定。1975年，他获得了美国公民身份，并开始在哈佛大学任教。他的音乐生涯充满了辉煌和成就，他的名字将永远铭刻在音乐史册上。

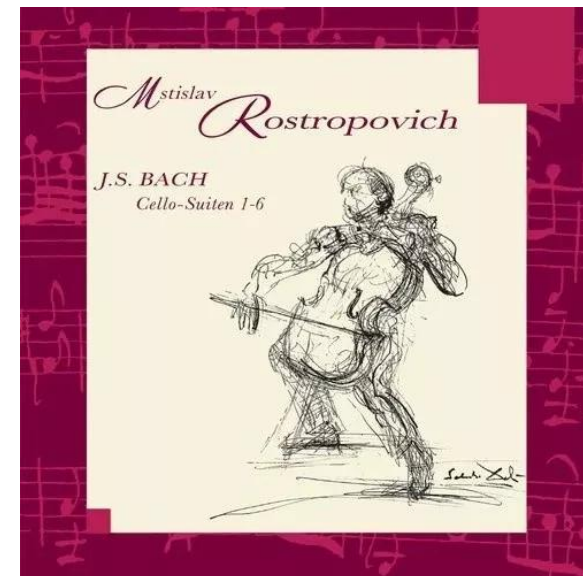

罗斯特波罗维奇

罗斯特波罗维奇花了半生研读这部乐曲，到了晚年，他在法国南部的小镇上选了一座拥有900年历史的教堂，在那里完整录制了这部乐曲。年轻时已对每一个音符了然于心，如今在老教堂里，在破旧拱廊和湮没的线条中感知巴洛克韵律，每一个音符多么熟悉，又像是第一次听见，拉奏着深沉的低音，却又是一身轻松。他的强势与层次感，他对结构全局的把握，他的紧凑有力，让每个音符绽放金色的光芒，也让乐曲真正震撼人心。

罗斯特罗波维奇《巴赫》

罗斯特洛波维奇和他的唱片

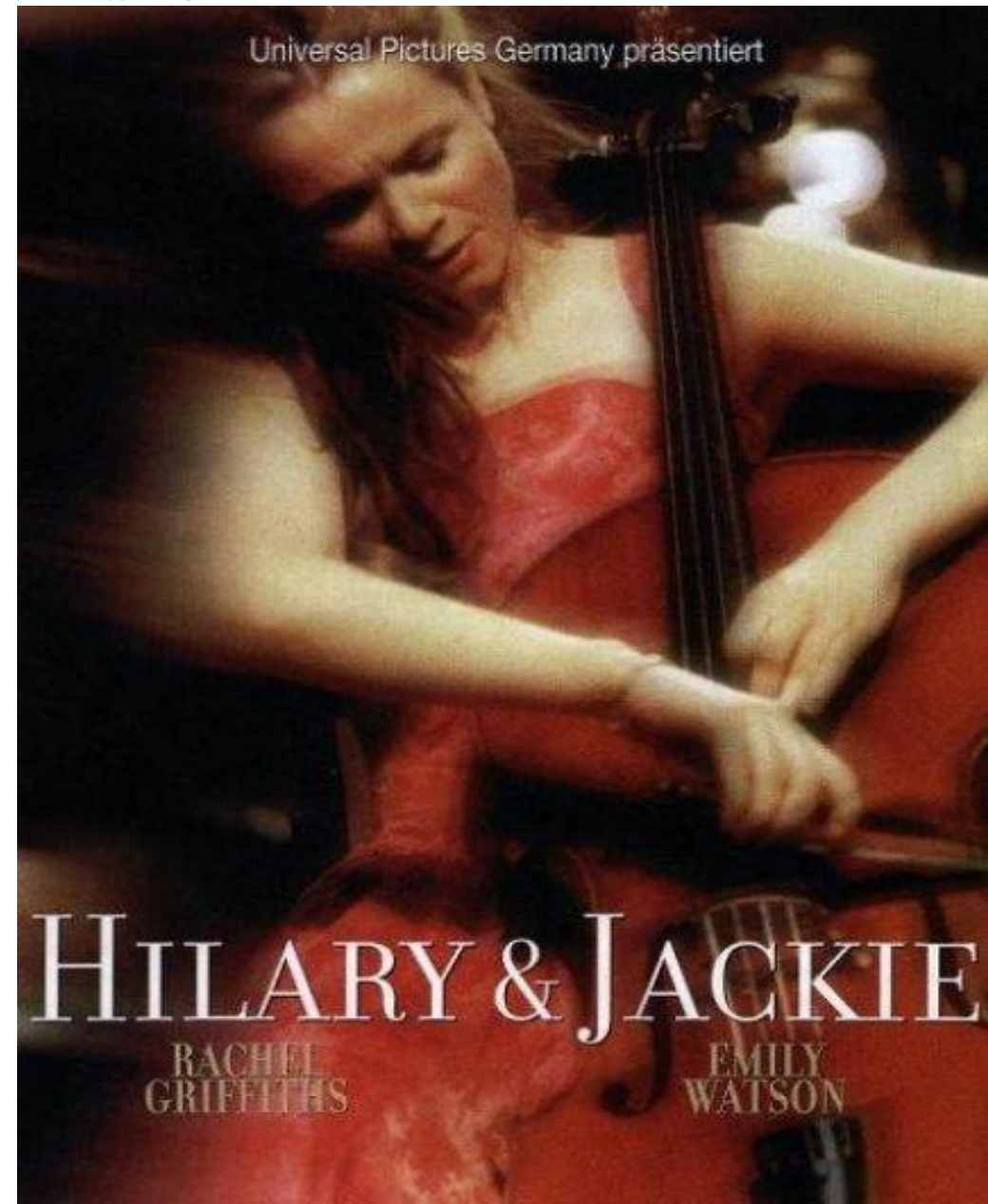
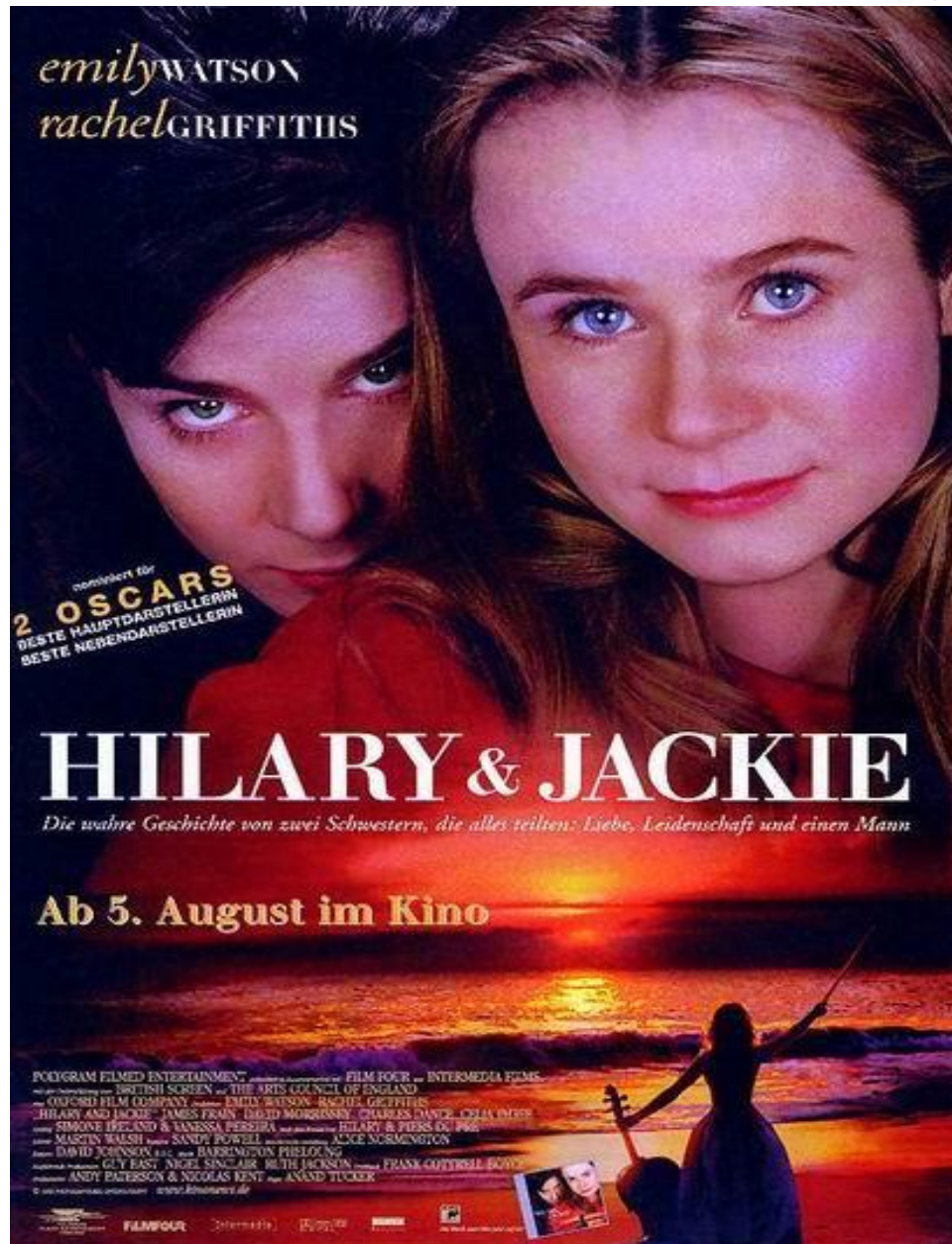

杜普蕾于1948年出生在一个普通的英国家庭。她出生于一个充满了音乐的家庭，母亲是一位从事教育的钢琴家，父亲则是一位普通的音乐爱好者。她有一个姐姐和一个弟弟，分名Hillary（希拉里）和Pierce（皮尔斯）。

在三岁的时候听到大提琴的声音，就吵着想要那样的乐器。在她四岁的生日，她得到了这样的礼物，而且是成人用的大提琴。

她比烟花寂寞

杜普蕾

“如果我不会拉琴，你还会爱我吗？”

电影中，杜普蕾问巴伦博伊姆。

“不会拉琴，那就不是你了。”

答非所问，看似无情，其实他是最了解杜普蕾的，了解大提琴对于这位天才的人生意义。

如果你听过杜普蕾拉琴，就会知道她多么爱拉琴，那等同于她的生命。

埃尔加的《大提琴协奏曲》是杜普蕾的代表作。另一位大提琴家斯塔克听完之后说，像她这样拉琴，会活不长。被他一语说中。她只活了42岁，30岁不到就因为多发性硬化症告别了舞台。她凭直觉生活和拉琴，倾尽所有，那些旋律，每一句都不同，每一次运弓、每一次揉弦都有情，都令人心碎，都是烟花绽放时刻的亮烈。天若有情天易老，这样的音乐注定不可多得。烟花是人生最绚丽的瞬间，只是它的亮烈照得后来的灰烬更加不堪与悲哀。

埃尔加的《大提琴协奏曲》
(杜普蕾)

Yo-Yo Ma（马友友）

- 马友友，大提琴演奏家，法国出生的华裔美国人，
- 1955年出生，4岁开始学钢琴与大提琴，5岁开始在观众面前演出。曾在大提琴家罗斯（Leonard Rose）门下学习.等等

马友友

杜普蕾让大提琴成为一件悲伤的乐器，但马友友彻底的改变了它，他以自己毫无保留的热情和大量的社会活动，让大提琴家甚至让古典音乐家成为当代社会的偶像。有一次马友友大师不小心丢了大提琴，整个纽约都在帮他寻找。

都说马大师热衷跨界，其实是音乐人都喜欢找他合作。参加爵士音乐会，与阿根廷作曲家皮耶佐拉的合作录制了一张自由探戈专辑，李安的《卧虎藏龙》里面有他的琴声，《艺妓回忆录》《西藏七年情》《日出之前》都是他拉的，连王家卫的《东邪西毒》里面，正说到“佛典有云，旗未动，风也未吹，是人的心自己在动。很多年之后，我有了一个绰号。人们都叫我西毒。”这个时候酒旗飘飘，响起的就是马友友的大提琴声。

在《卧虎藏龙》的第一个镜头出现之前，马友友的大提琴独奏先声夺人。一支光滑的二胡曲调，被移植到了大提琴上，平添了几分感世伤怀。这支中国的五声曲调，开阔而旋绕，隐伏着情感的隐匿与微妙，仿佛象征着某种不确定。它如影随形，如青冥剑跟随着李慕白。

醉生梦死

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的无伴奏大提琴组曲（BWV 1007-1012）是无伴奏乐曲中最早闻名于世的典范，在音乐结构、艺术魅力和思想深度上都举世无双，自1901年被卡萨尔斯“发现”并介绍给全世界的听众以来，它们便成了无限意义的延伸，更被誉为演奏家技巧与修养的试金石。

如果说巴赫和他的音乐即是宇宙现象本身，那么它们便不仅仅是地基而是整座大厦，便不仅仅是骨骼而是整个血肉之躯，而何况它更是本质，更是灵魂？

肉体与灵魂，精神与物质，内涵与形式，理智与情感甚至人与音乐.....这同样是我们需要思考的生活命题。

马友友曾接受采访时提到：巴赫大提琴无伴奏这套作品，看似单调，实则包含了巴赫对人生甚至整个宇宙的理解.....他一边演奏这首1007一边解释：在不断重复中变化，时而轻松，时而充满痛苦和挣扎，但一直是充满希望的，最后一切回归平静。

王健，出生于一个音乐家庭。四岁起随父王树棠学习大提琴。九岁时考入上海音乐学院附小。两年后与上海交响乐团合作公演了圣-桑的大提琴协奏曲。现是一名音乐家。

十岁时，美国著名小提琴家斯特恩访华，将王健的演奏摄入了名为《从毛泽东到莫扎特-艾萨克-斯特恩在中国》的大型新闻记录片，该片后来获奥斯卡金像奖，在全世界广为放映，随着该片的广泛传播，世界上广大的音乐爱好者便认识了王健。

王健

王健录过一张巴赫六首无伴奏大提琴组曲的专辑。那是最能够完整展示他的风格的乐曲。王健一直都是直接简单的，毫无掩饰。他细诉，多虑，在亲密的叙述中，情感蜿蜒曲折，沁人心脾，音乐中有一种非常婉转细腻的古典情意，你总能感觉到，这是一个中国人在演奏西方音乐，他深谙妥贴的艺术。在那些耳熟能详的小piece中，他是很不甘平庸的，他用弱音，用流转的节奏，避开了烂熟的方式，如此四两拨千斤，却毫无游戏感。

王健 《巴赫无伴奏》

秦立巍，当今世界乐坛上最为杰出的大提琴演奏家之一，被誉为新一代的马友友；《纽约时报》曾评价他的演奏“拥有无瑕的音准，钢铁般的技巧和柔美的音色。”秦立巍13岁时便获得中国全国大提琴比赛第一名，1992年获得澳洲全国大提琴比赛第一名；迄今为止，秦立巍已包揽了12个国际大赛的第一名及众多荣誉：他是英国皇家北方音乐学院有史以来最年轻的终身教授、被英国BBC广播公司誉为“新一代艺术家”称号等。1998年，秦立巍获得第11届柴可夫斯基国际音乐比赛大提琴银奖；2002年，秦立巍当选澳大利亚“十大杰出青年”。

秦立巍

秦立巍13岁开始荣获第一届中国大提琴比赛儿童组第一名，到成为澳洲音乐赛场所向无敌的神话少年，再到后来获得50年来华人大提琴家至高荣誉的柴可夫斯基比赛银奖。这一路不仅累积了大提琴演奏技艺，更铺展了坚实的演奏家道路。

秦老师的气质和大提琴不太相同。相对这种深沉的表达情感的乐器，他好像过于轻快耀眼了。他奏得轻盈、敏捷，曲线悠扬而美妙，来去自如，少有悲伤。不愿被那些虚幻的事物牵扯，甚至和深情款款的公众形象作对。大概他是男生，不好意思太抒情，把悲伤的琴曲奏得一片柔情，已是极限。

到2010年，秦立巍出版新唱片《贝多芬大提琴奏鸣曲全集》。在其中放慢脚步，细细寻找每一支旋律，不再有经过句，也不再有装饰音，每一个音、每一个休止符都意味深长。像Op.5中的快板，每个节奏都伴随着音色变幻，那也许是演奏技术的胜利；但到了贝多芬晚期的Op.102，就已是一曲酣畅的心灵之歌了。一支漫长线条中，脆弱与勇气，美与噩运，虚实呼应，因果流转。一段段休止符中伴随着疑虑。大师的开拓之作，漫长曲折的探寻真理之途，他跟随这蜿蜒之路越走越远。

柏林爱乐十二把大提琴：音乐剧

〔玫瑰人生〕主题曲改编

“柏林爱乐十二把大提琴”是柏林爱乐乐团中历史最悠久也最出色的室内乐组合，在卡拉扬担任音乐总监时期，由乐团大提琴手RudolfWeinsheimer策划组成。十二把大提琴的组合在古典音乐史上是少见的。未尝没有人尝试模仿类似的组合，可惜都没有成功，因为柏林爱乐12把大提琴不只是有十二把大提琴，更有十二位一样优秀杰出的独奏家坐在琴后。柏林爱乐十二把大提琴可是说是代表了目前世界上大提琴组合的最高水平。成立30多年，柏林爱乐12把大提琴不断尝试超越所有可能的极限，曲目变化多元，不论是列于首选的古典曲目，亦或是改编甲壳虫乐队的经典名曲，甚至带有南美风格的探戈等乐曲，都在十二把大提琴的弓弦之间，呈现出超越原曲的特殊风味。

感谢聆听，同学
们再见！

