Bijan Khadem-Missagh

Spielen mit der Violine

Studien für Fortgeschrittene

Playing the violin

Advanced studies

Inhalt

1. Einstimmung und Einleitung 12
Vorwort 12
Präludium 16
Über die Erziehung 18
Bewegungsabläufe 20
Das Üben 24
Freies Musizieren und Improvisieren 24
Der Ton macht die Musik 26

2. Das Instrument des Instruments – unser Körper 30
Übungen für Finger, Hände und Arme 32
Übungen mit Zuhilfenahme des Bogens 42
Übungen mit gestreckten Armen 44
Gesamtmobilisation 45

3. Das Spiel beginnt 52
Zeichenerklärung und Atmung 52
1) Bogen-Saiten-Kontakt 54
2) Akkordübung 56
3) Linke Hand ohne Bogen 58
Bogenstriche 62
4) Tonleitersystem (Beispiel) 63
5) Staccato 67
6) Dreiklang, Terz-Zerlegung, Chromatik 69
Vibrato 73
7) Oktavenstellung, Intonation 74
8) Intonationssicherheit und Bogen-Saiten-Kontakt 76
9) Intonationsübungen mit Doppelgriffen 78
10) Bogenübungen, Lockerung des rechten Arms 80
11) Intonationsübung, Bogenkontrolle beim Saitenwechsel 82
12) Unabhängigkeit der Finger der linken Hand 86
13) Gedrehter Handrücken parallel zum Griffbrett 89
14) Stärkung, Lockerung und Streckung der Finger links 90
15) Dezimen: Streckungen 93
16) Terzen 94

Nachwort 102

Über den Autor 106

Danksagung 110

Table of contents

1. Prelude and introduction 13
Preface 13
Prelude 17
About education 19
Motion sequences 21
Practising 25
Making and improvising music freely 25
It's not what you say, but how you say it 27

2. The instrument's instrument – our body 31
Exercises for fingers, hands and arms 32
Exercises with the use of the bow 42
Exercises with armes outstretched 44
Overall mobilisation 45

3. Starting to play 53
Symbol explanation and breathing 53
1) Bow-string contact 54
2) Chord exercise 56
3) Left hand without bow 58
Bow strokes 62
4) Scale system (example) 63
5) Staccato 67
6) Triads, broken thirds, chromatic scales 69
Vibrato 73
7) Octave hand position, secure intonation 74
8) Secure intonation and bow-string contact 76
9) Intonation exercise with double stops 78
10) Bow exercises to loosen the arm 80
11) Intonation exercise and bow control when crossing strings 82
12) Exercises for independence of the fingers of the left hand 86
13) With the back of the hand turned parallel to the fingerboard 89
14) Strengthening, loosening and stretching the fingers of the left hand 90
15) Tenths: Stretching 93
16) Thirds 94

Epilogue 103

About the author 107

Acknowledgements 111

1. Einstimmung und Einleitung

VORWORT

Die Magie des Violinspiels in künstlerischer Vollendung birgt für mich das Potenzial einer Erfüllung, die in Worte zu fassen mir nicht immer leichtfällt. Die Musik und das Wirken als Musiker haben mich weit mehr beeinflusst und geprägt, als ich es je hätte erahnen können. Ich blicke auf ein berufliches Leben in mehreren Funktionen zurück; in diesen Jahrzehnten habe ich Beobachtungen gemacht und Erfahrungen gesammelt – als Musiker und als Vater von drei Kindern, die ich auf ihrem Weg in die Musik begleiten durfte. Für mich ist die Zeit jetzt richtig, um meine Beobachtungen und das, was ich mitgenommen habe, zusammenzufassen und weiterzugeben.

Über einen Zeitraum von rund 50 Jahren haben sich die Inhalte und Übungen angesammelt, die in diese Studien für Fortgeschrittene einfließen. Wer die Violine schon kennengelernt hat und die Grundlagen beherrscht, betritt einen besonders interessanten Bereich der Musik, in dem das Zusammenspiel zwischen Technik und unseren musikalischen Wünschen große Bedeutung gewinnt. Mangelnde Kondition und zu wenig Vorbereitung wirken oft als Hindernis und Blockade bei der Übermittlung unserer inneren Vorstellung der Musik auf das Instrument. Zum Erlangen von technischen Fähigkeiten auf der Violine sind in den letzten Jahrhunderten zahlreiche Werke erschienen. Sie alle sind unverzichtbare Bestandteile der Studienliteratur und stellen eine aufeinanderfolgende Entwicklung des Violinspiels dar. Leopold Mozart, Federigo Fiorillo, Giovanni Battista Viotti, Pierre Rode, Pierre Baillot, Rodolphe Kreutzer, Niccolò Paganini, Louis Spohr, Jakob Dont, Henryk Wieniawski, Henry Schradieck, Otakar Ševčík, Carl Flesch, Demetrius Constantine Dounis, Ivan Galamian, Yehudi Menuhin und viele weitere haben mit ihren Violinschulen Generationen von Geigern geprägt.

Die Übungen in diesem Band sollen Geiger:innen dazu dienen, ihre Kondition in kurzer Zeit zu steigern. Sie beruhen auf meiner über 50-jährigen Erfahrung in der täglichen Vorbereitung auf Orchesterproben und Konzerte als Solist und Konzertmeister. Mit eingeflossen ist auch mein Wirken als Professor sowie als Gründer und langjähriger Leiter des Festivals *Allegro Vivo* und der dazugehörigen Sommerakademie, an der in vielen Jahrzehnten unzählige Studierende teilgenommen haben.

Zunächst möchte ich eingangs Gedanken vermitteln, die als Anregung für ausübende Musiker:innen, Studierende, Lehrende, aber auch für Eltern von begabten Kindern, und all jene, die gerne musizieren, gedacht sind. Im zweiten Teil wird dem menschlichen Körper als „Instrument des Instruments" Aufmerksamkeit geschenkt. Durch einfache Übungen soll die Beziehung des ganzen Körpers zum Musikinstrument verdeutlicht werden, wobei vor allem die Beziehung der Schultern, Arme und Finger zum Bogen und zur Violine optimiert werden. Die tägliche Vorbereitung und das Aufwärmen sind sinnvoll, noch bevor man das Musikinstrument in die Hand nimmt. Schließlich folgt der dritte Teil mit Übungseinheiten, die die Verbindung von Bogen und Violine und den natürlichen Bezug des rechten Armes und der Hand zum Bogen sowie den guten Kontakt des Bogens zu den Saiten fördern und so die Klangproduktion verbessern. Darauf folgen Übungen, die die Bewegungsabläufe der Finger der linken Hand stärken und die Intonationssicherheit steigern. Anhand einer Tonleiter wird auch ein Muster zum Üben von Tonleitern angeboten.
Mögen die hier abgedruckten Vorschläge auf den fruchtbaren Boden der interessierten Leser:innen fallen und als ergänzende Bereicherung auf dem Weg einer steten Weiterentwicklung dienen.

Bijan Khadem-Missagh
Baden bei Wien, Frühjahr 2025

1. Prelude and introduction

PREFACE

The magic of violin playing, in its artistic perfection, harbours a sense of fulfilment that is not always easy for me to put into words. Music and my work as a musician have influenced and moulded me far more than I could possibly have imagined. I look back on a professional life shaped by several functions; over the decades, I have made observations and gained experience – as both a musician and a father of three children, whom I was privileged to accompany on their journeys into the musical world. I believe the time is right for me to gather together the lessons I have learned and pass them on.

The content and exercises included in these advanced studies have been collected over a period of about 50 years. Anyone who has already become acquainted with the violin and has mastered the basics enters a particularly interesting musical realm in which the correlation between technique and our musical aspirations becomes very important. A lack of endurance and insufficient preparation often present obstacles and blockages in the transmission of our own inner musical vision onto the instrument. Over the past centuries, numerous works have been published on how to achieve technical skills on the violin. They are indispensable elements of the educational literature and represent an ongoing development of violin playing. Leopold Mozart, Federigo Fiorillo, Giovanni Battista Viotti, Pierre Rode, Pierre Baillot, Rodolphe Kreutzer, Niccolò Paganini, Louis Spohr, Jakob Dont, Henryk Wieniawski, Henry Schradieck, Otakar Ševčík, Carl Flesch, Demetrius Constantine Dounis, Ivan Galamian, Yehudi Menuhin and many others have influenced generations of violinists with their violin methods.

The exercises in this publication are aimed at helping violinists to improve their overall stamina in a short period of time. They are based on my own experience of over 50 years of daily preparation for orchestra rehearsals and for concerts as a soloist and concertmaster. My work as a professor, as well as my activities as the founder and longstanding artistic director of the *Allegro Vivo* festival and its affiliated summer academy, in which countless students have participated over many decades, have also been integrated into the exercises.

In the first part, I share some throughts intended as something to consider for practising musicians, students, teachers, but also for parents of gifted children and everyone who enjoys playing music. In the second part, we will focus on the human body as the 'instrument of the instrument'. Simple exercises will be used to show the relationship between the whole body and the musical instrument, with a particular focus on optimising the interaction between shoulders, arms and fingers with the bow and violin. Daily preparation and warm-up exercises are useful even before you begin playing your instrument. And finally, the third part features exercises that strengthen the connection between the bow and the violin and the natural relation of the right arm and hand to the bow. This is to facilitate good bow contact with the string, thus improving sound quality and intonation. These are followed by exercises that strengthen the movement sequences of the left hand fingers and increase intonation precision. A scale pattern is also offered as an example of how to practise scales.
My hope is that the suggestions provided here take root in the minds of interested readers and serve as a valuable addition to their continued development.

Bijan Khadem-Missagh
Baden bei Wien, spring 2025

Übungen für Finger, Hände und Arme

ÜBUNG 1

- Die Finger der beiden Hände berühren einander vor dem Körper.
- Wir öffnen und schließen die Finger mit gleichzeitigem Gegendruck bis zur maximalen Dehnung der Finger.
- Dabei heben wir die Arme bis über den Kopf, danach senken wir die Arme in stetiger Bewegung, die Finger beider Hände berühren einander dabei.

Exercises for fingers, hands and arms

EXERCISE 1

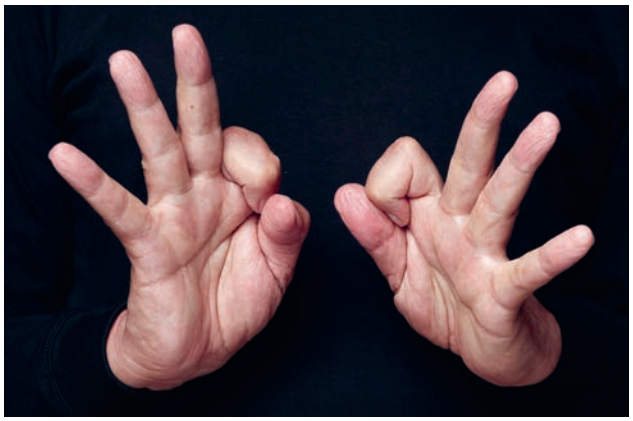
- Touch the fingers of both hands to each other in front of the body.
- Open and close the connected fingertips with constant counter pressure until the fingers are fully stretched.
- Raise your arms above your head, then lower them again, keeping the fingertips of both hands connected.

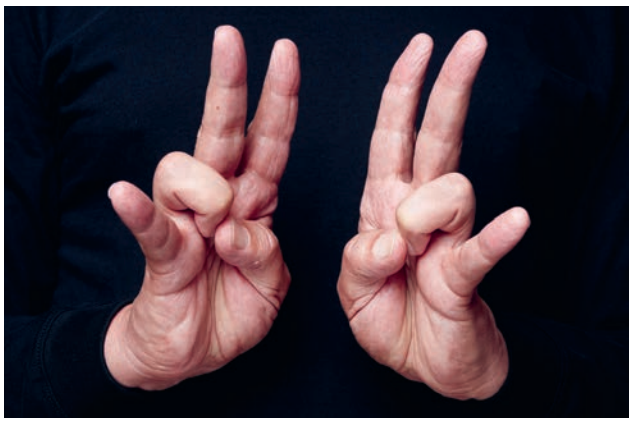
ÜBUNG 2

- Der Daumen hält Finger für Finger auf dem Nagel und drückt dagegen.
- Der Handrücken ist flach, die anderen Finger sind gestreckt.
- Diese Übung führen wir mit beiden Händen aus.

EXERCISE 2

- Press the thumb against each finger on the nail.
- Keep the back of the hand flat and the other fingers stretched.
- Perform this exercise with both hands.





Nr. 1

Bogen-Saiten-Kontakt

Ziel: Tongebung, Akkordvorbereitung, Bogenführung, Bogen-Saiten Kontaktverbesserung

Zur Beachtung: Atmung, Schulterentspannung, Dynamik

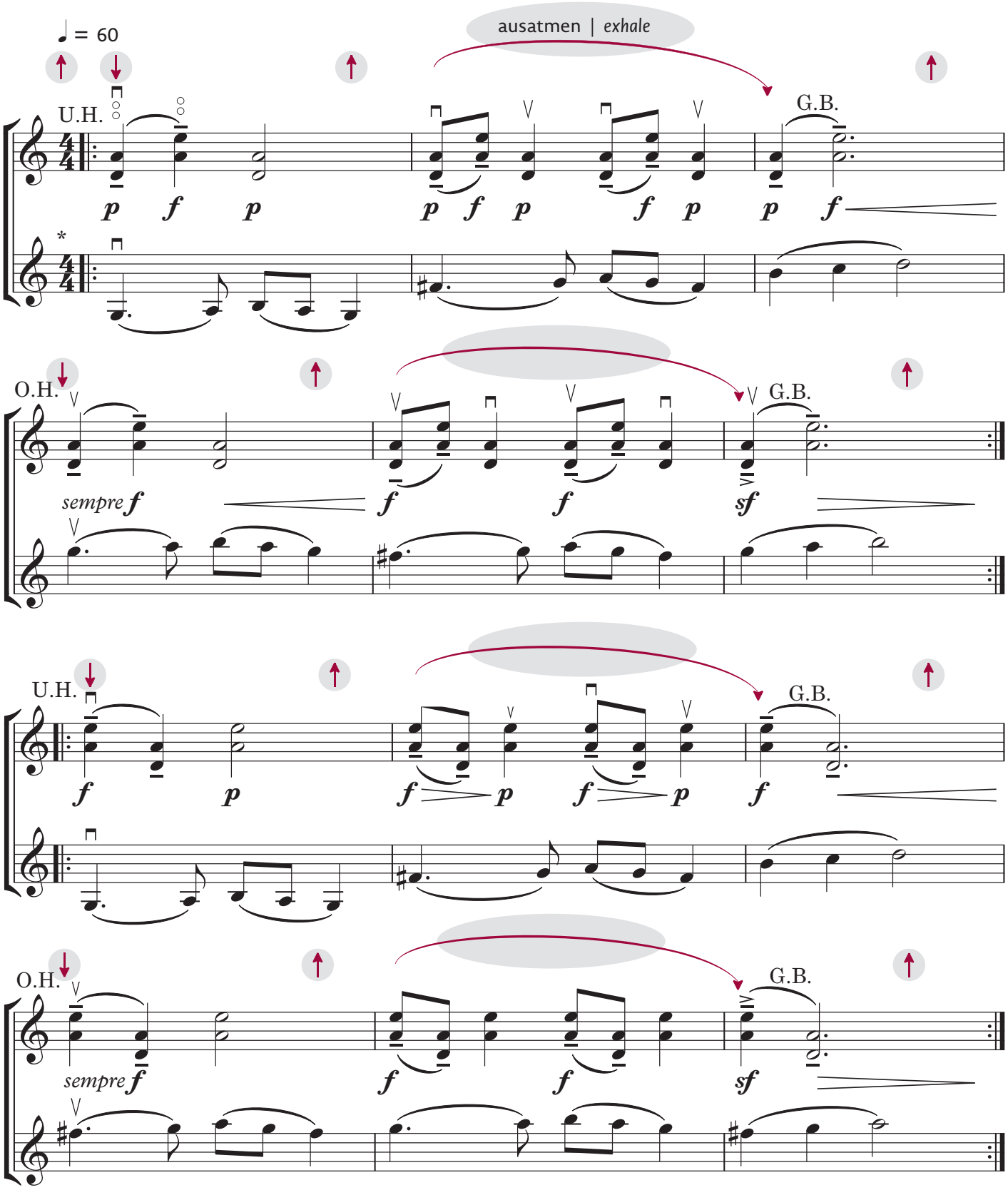
einatmen ausatmen

Bow-string contact

Objective: *Intonation, chord preparation, bow control, improving bow-string contact*

Please note: *Breathing, shoulder relaxation, dynamics*

inhale *exhale*



© by Bijan Khadem-Missagh

* Begleitstimme bei Bedarf | *Accompaniment if required*

Nr. 1a

Bogen-Saiten-Kontakt

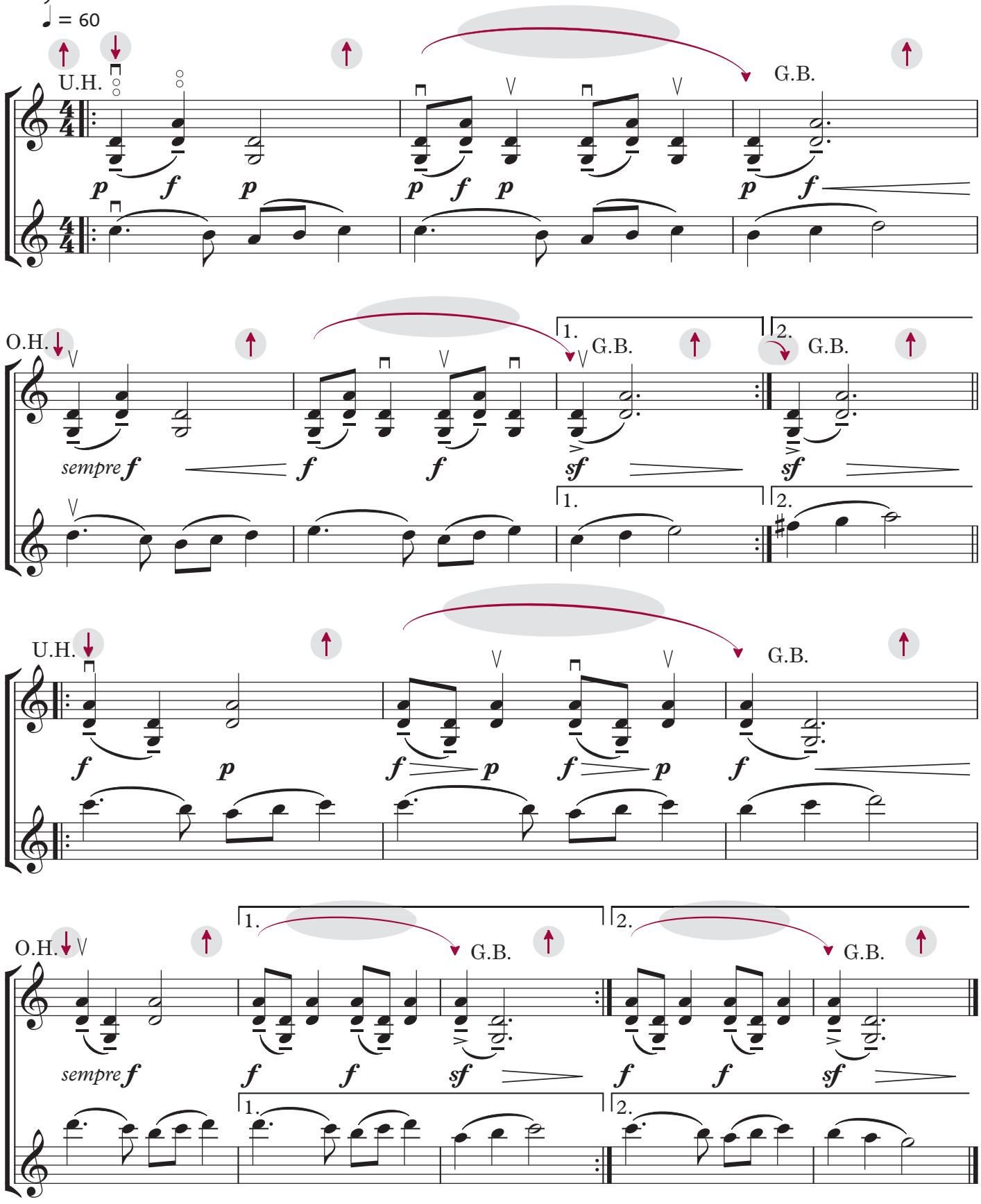
Ziel: Tongebung, Akkordvorbereitung, Bogenführung, Bogen-Saiten Kontaktverbesserung

Zur Beachtung: Atmung, Schulterentspannung, Dynamik

Bow-string contact

Objective: *Intonation, chord preparation, bow control, improving bow-string contact*

Please note: *Breathing, shoulder relaxation, dynamics*



© by Bijan Khadem-Missagh

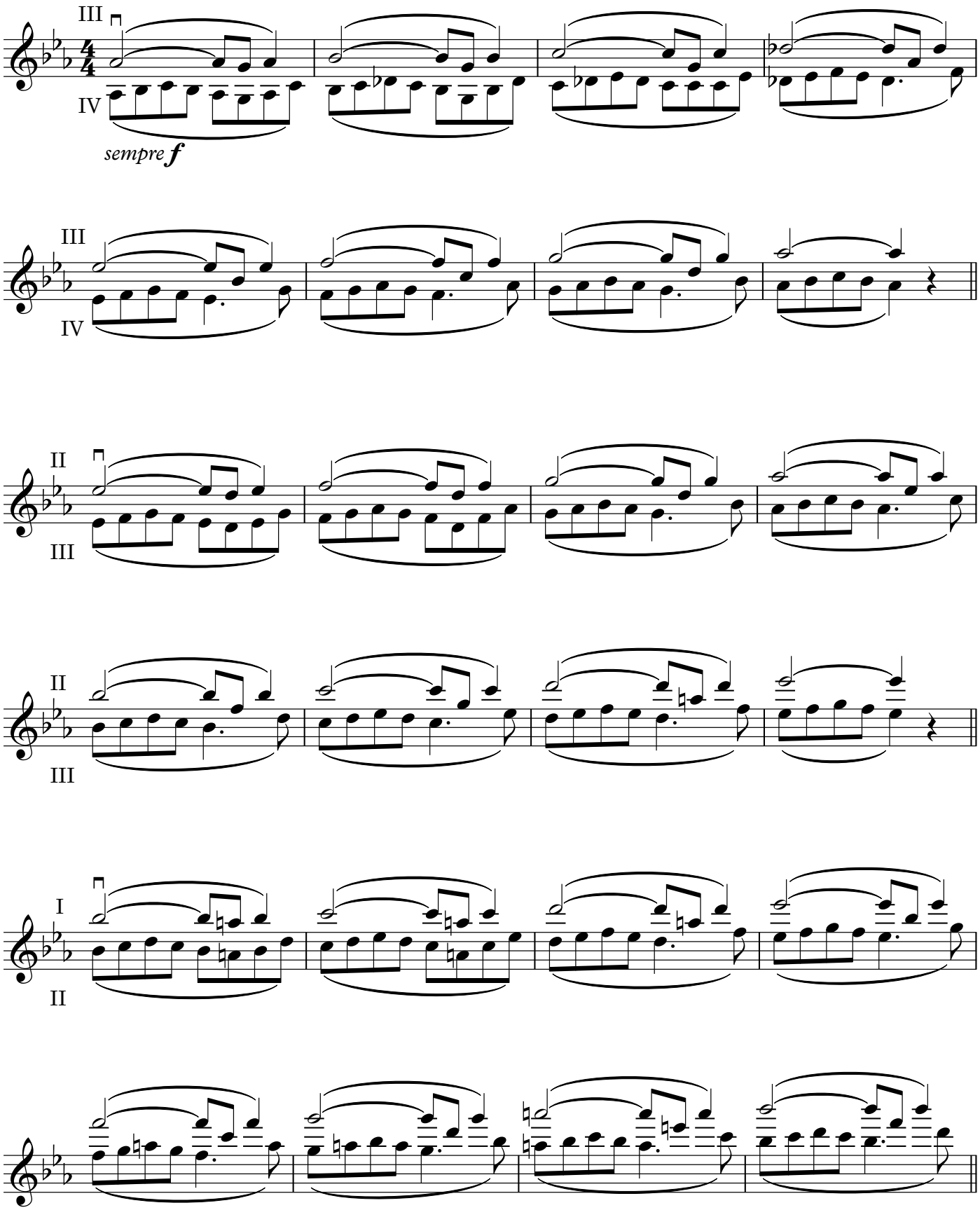
Nr. 8

Intonationssicherheit und Bogen-Saiten-Kontakt

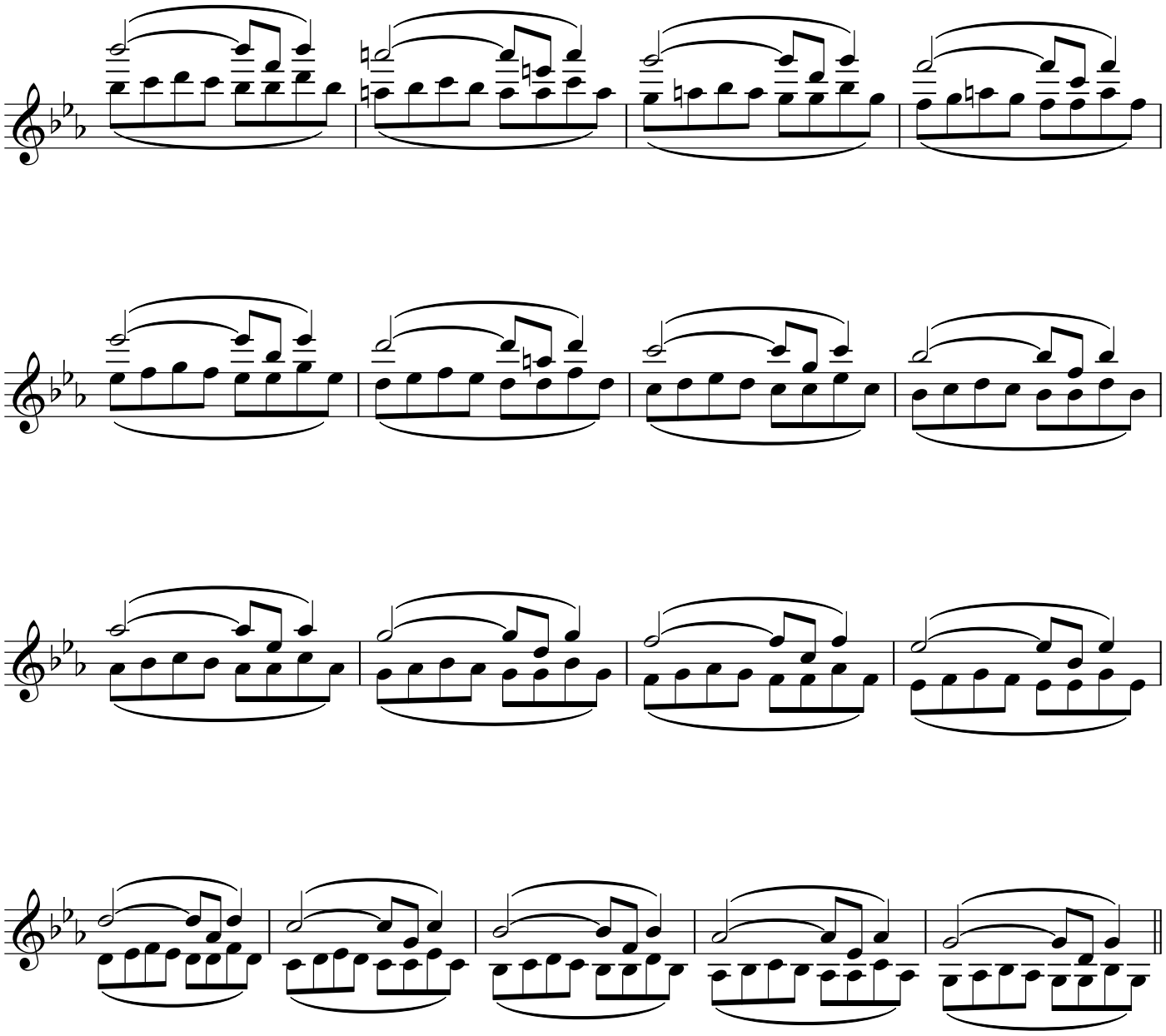
Ziele: a) Stärkung des 4. Fingers und Intonationssicherheit in Oktavenstellung
b) Verbesserung Bogen-Saiten-Kontakt

Secure intonation and bow-string contact

Objectives: *a) Strengthening the 4th finger and secure intonation when playing in octaves*
b) Improving bow-string contact



© by Bijan Khadem-Missagh



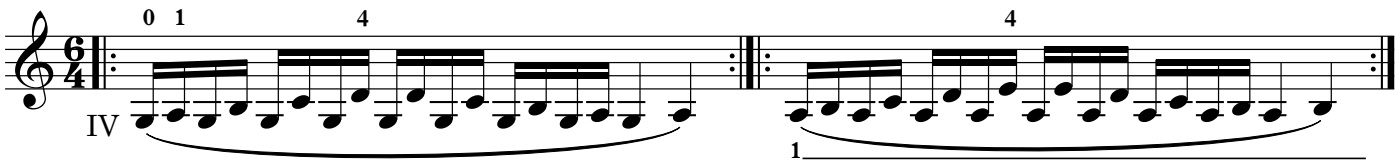
© by Bijan Khadem-Missagh

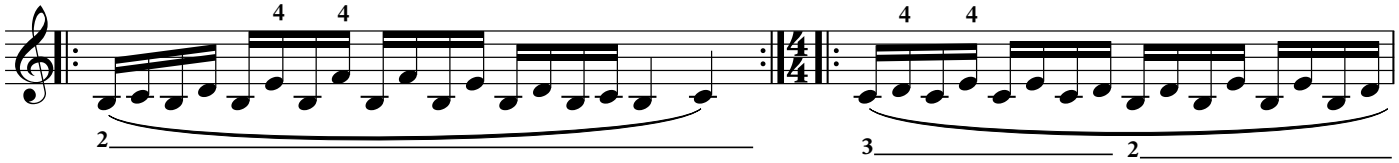
Nr. 14

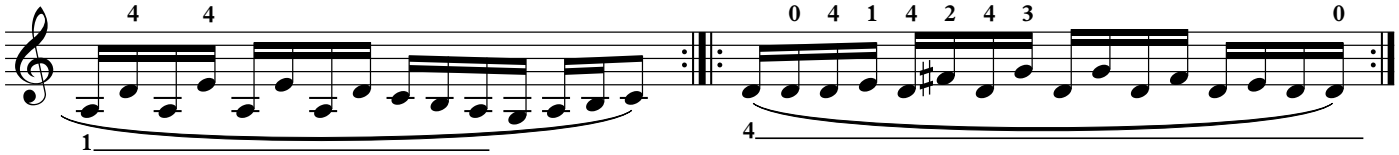
Stärkung, Lockerung und Streckung der Finger der linken Hand

Strengthening, loosening and stretching the fingers of the left hand

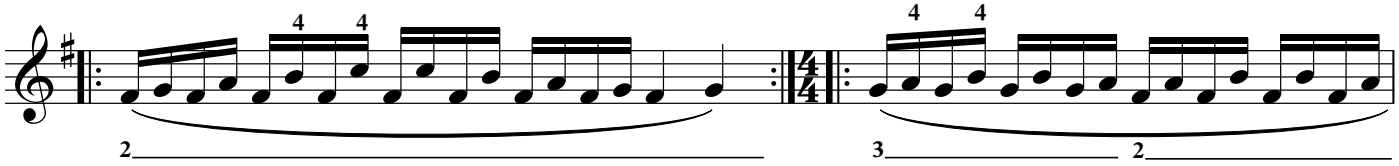
Finger gut aufheben, bei Streckungen geht der Daumen vor (zum liegenden Finger)
Lift fingers high, when stretching the thumb moves forward (towards finger that is held down)

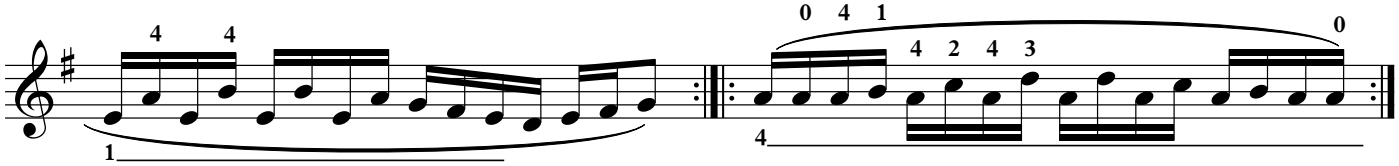




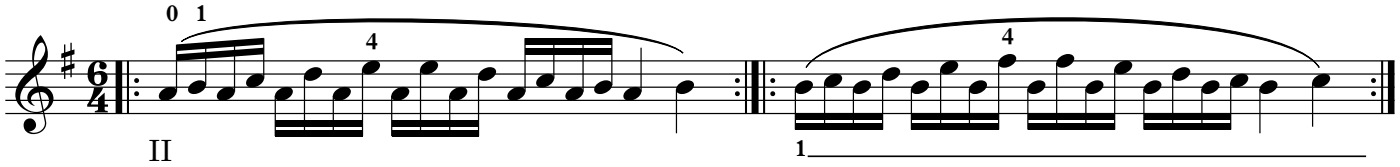


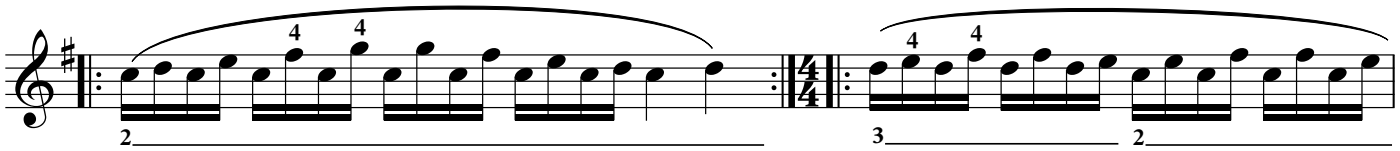
rechter Arm und Schulter entspannt,
Saitenwechsel mit Handgelenk
Right arm and shoulder relaxed,
cross strings from wrist

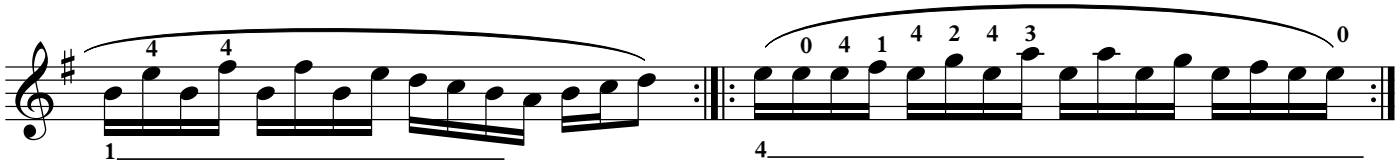


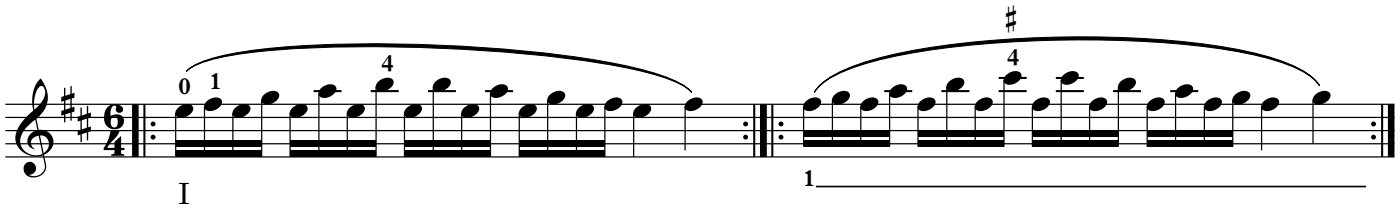


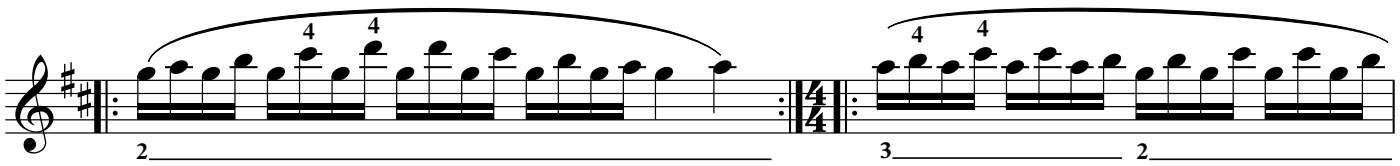
© by Bijan Khadem-Missagh











© by Bijan Khadem-Missagh

Über den Autor

Bijan Khadem-Missagh hält in dieser Publikation seine reiche Erfahrung als Geiger, Pädagoge, Gründer und langjähriger künstlerische Leiter des internationalen Kammermusik-Festivals *Allegro Vivo* fest. Geboren 1948 in Teheran, wuchs er seit 1958 in Österreich auf, wo er zunächst von seinem Vater unterrichtet wurde, bevor er an die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien wechselte. Zu seinen Lehrern zählten Ernst Morawec, der Schüler von Otakar Ševčík war, ebenso Edith Steinbauer, Schülerin von Carl Flesch und Franz Samohyl, Schüler von Arnold Rosé.

In seiner solistischen Konzerttätigkeit bereiste Bijan Khadem-Missagh alle Kontinente. Seine zahlreichen CD-, TV- und Radio-Aufnahmen dokumentieren sein weltweites Wirken. Viele zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten widmeten ihm neue Werke, die von ihm uraufgeführt wurden.

Als langjähriger erster Konzertmeister des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich hat er die österreichische Kulturszene mehr als 40 Jahre nachhaltig mitgestaltet. Gleichzeitig begründete er eine Reihe von Ensembles, Initiativen und Festivals – allen voran das Festival *Allegro Vivo*, das seit 1979 das mit Konzerten und der Sommerakademie das Waldviertel Jahr für Jahr belebt.

Auch als Komponist und Autor ist Bijan Khadem-Missagh aktiv. Neben seinen Kompositionen für das Vokalensemble „Dawn-Breakers" erschienen im Lauf der Zeit Bücher und Festschriften zu Meilensteinen von *Allegro Vivo* und weiteren musikalischen Themen. Für sein Wirken wurde Bijan Khadem-Missagh mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem goldenen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der Republik Österreich, dem großen goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich und der goldenen Würdigungsmedaille der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Er ist Gründer und Ehrenpräsident von „GlobArt", Connecting Worlds of Arts and Sciences.

About the author

In this publication, **Bijan Khadem-Missagh** shares his extensive experience as a violinist, teacher, founder and long-standing artistic director of the international chamber music festival *Allegro Vivo*. Born in Tehran in 1948, he grew up in Austria from 1958. He was first taught by his father before continuing his studies at the University of Music and Performing Arts Vienna. Among his teachers were Ernst Morawec, a student of Otakar Ševčík, furthermore Edith Steinbauer, a student of Carl Flesch, and Franz Samohyl, who had studied with Arnold Rosé.

As a soloist, he has travelled to all continents. His numerous CD, TV and radio recordings document his activities worldwide. Many contemporary composers have dedicated new works to him, which he premiered.

As the long-standing first concertmaster of the Tonkünstler Orchestra of Lower Austria, he made a lasting contribution to the Austrian cultural scene over more than 40 years. At the same time, he founded a number of ensembles, initiatives and festivals – above all the *Allegro Vivo* festival, which has been bringing the Waldviertel region to life year after year with a series of concerts and a summer academy since 1979.

Bijan Khadem-Missagh is also active as a composer and author. In addition to his compositions for the vocal ensemble 'Dawn-Breakers', he has written books on musical topics and anniversary publications for the *Allegro Vivo* festival. Bijan Khadem-Missagh has received numerous awards for his work, including the Grand Cross of Honour for Science and Art of the Republic of Austria, the Grand Gold Medal for Services to the Region of Lower Austria and the Gold Medal of Honour of the University of Music and Performing Arts Vienna. He is the founder and honorary president of 'GlobArt', Connecting Worlds of Arts and Sciences.

Spielen mit der Violine
Studien für Fortgeschrittene

Playing the Violin
Advanced studies

Autor: Prof. Bijan Khadem-Missagh
Herausgeber: Prof. Bijan Khadem-Missagh
Gestaltung: Sheila Ehm
Redaktion: Mag. Alexander Moore
Abbildungen:
Umschlag: Creative Market/Schrill – Light Streaks by Flyerwrk
Innen: Fotos Übungen: Dieter Schewig, S. 18/19: Shutterstock/Achim1992
Lektorat: Jessica Casini (Deutsch), Joanna White (Englisch)
Druck: Prime Rate AG, 1044 Budapest, Megyeri út 53.

ISBN 978-3-99126-383-8
© *Verlag* Bibliothek der Provinz
A-3970 WEITRA 02856/3794
www.bibliothekderprovinz.at