

中国艺术教育特长培训

ZHONGGUO YISHU JIAOYU TECHANG PEIXUN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

中提琴名师指点

● 李果 练小全 编著

“十五”国家重点音像出版物规划项目

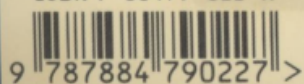

策 划：金千年音乐工作室

责任编辑：东 方

封面设计：杨柳洋

ISBN 7-88479-022-X

9 787884 790227 >

ISRC CN—F10—01—0013—0/V•J6

定价：28.00 元（光盘配书）

中国艺术教育特长培训

● 李果 编著
练小全

中提琴名师指点

ZHONGTIQIN MINGSHI ZHIDIAN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

中国艺术教育特长培训·中提琴名师指点

编著者：李 果 练小全

责任编辑：东 方

责任校对：李道元 谌弟雍

封面设计：杨柳洋

出 版：湖南电子音像出版社

社 址：长沙市展览馆路 66 号新闻出版大厦

邮政编码：410005

电 话：0731—2231197 传真：0731—4456373

选题策划：金千年音乐工作室

营销策划：大鹏湘音出版有限责任公司

绘谱排版：金千年文化教育科技有限公司音乐数据处理中心

印 刷：岳阳市印刷厂

音 频：喻 珂

视 频：王建平 梁纶翰

制作合成：曾 彪

影棚提供：麓山国际实验学校

经 销：全国各地新华书店

总 监 制：巫皖平

出 品 人：谢柳青

开 本：880×1230

印 张：7.25

版 次：2001 年 7 月第一版

印 次：2001 年 7 月第一次印刷

印 数：1——5000 册（盒）

ISBN 7—88479—022—X/V·J6

ISRC CN—F10—01—0013—0/V·J6

定 价：28.00 元（光盘配书）

若有质量问题，请直接
与本社出版科联系调换
电话：0731—2221146

序

创新教育,是时代向我们提出的命题。

科学技术的飞速发展,使日益激烈的国力竞争的焦点,集中表现在人才的培养上;培养具有创新意识的高素质人才就成为我们教育所奋斗的目标。

创新教育,又是素质教育的核心内容,一个人的创新意识、创新精神和创新能力的培养和获得,必须通过有效的教育手段来实现。

“艺术”可以净化人的心灵,陶冶人的情操。更重要的是:它还能启迪人丰富的想象力和创造力,音乐艺术在这方面更具有其独特的功能。爱因斯坦正是在自己演奏小提琴的过程中构思着《相对论》,最终成为举世瞩目的科学家;我国地质学家李四光,也是在自己演奏小提琴美妙音乐的遐想中,思考了“大陆板块学说”,从而创立了新的地质学派,找到了“陆相地质贫油说”的片面性……无数事实都证明,艺术教育可以促进创造型的高素质人才的培养。党和国家领导人江泽民、李岚清等多次讲话都提到要加强艺术教育,要为国家培养高素质的创新人才。

越来越多的人认识到了艺术教育的重要性,看到了艺术教育对于人的创新意识培养的不可或缺性。于是就有了各种类型的培训学校的产生,也就有了各种不同的与“考”有关的教材的问世。在当前不断升温的各种名目繁多的“考级”热潮的裹挟下,更多的希望获得一门技艺的学子和家长,在名目众多的“教材”中,不知所措,不知何为。

我们知道,艺术教育虽然也是学校教育的一部分,但素质教育是与应试教育相对而提出来的。如果热衷于整体素质全面提高和创新意识的培养的学子们在获得艺术素养时,还是围绕着各种各样的“考”来寻找坐标的话,显然与大教育思想的培养初衷相违。这样,也就同时向我们提出了一个命题,即怎么样

让学子们获得一门特长而不为“考”所烦,不为“考”所累。有没有一种教材,是专门为艺术教育服务,以提高素质为前提和目标的?这就正是我们要做的事了。为了满足社会对艺术教育日益增长的需求,金千年音乐工作室约请了从事艺术教育的专家编写了这套《中国艺术教育特长培训·名师指点》丛书,目的是想让希望得到特长培训的学子们在花钱少的情况下能够有专业的指导。经过将近三年的努力,这里推出的是第一批次的有40个品种。全套教材出齐估计有80个品种,包括了声乐、器乐的各个门类。这套教材是为艺术教育特长培训而专门编写的,既考虑专业的系统性,也照顾到了青、少年的可接受性、趣味性和实用性;教材立足于一切从“零”开始,每个步骤、每个环节、每首曲目,都有详实而精到的提示和指点,同时,配套教材的纸介质出版物,又拍摄了示范演唱版的教学VCD,一并奉献给读者。只要按照教材和VCD教学带的示范要求去做,相信会取得不同程度的进步。

《中国艺术教育特长培训教材·名师指点》丛书,是一套经过严格招标确定作者队伍的大丛书(今后还将陆续推出其他品种),所有担任这套丛书单本教材撰写的作者,都必须是从从事艺术教育第一线工作的资深人士,他们中有的是教授、副教授,有的是国家一级、二级演(唱)奏员等,应该说都是具有丰富的教学和演出经验的专家。我们认为,只有保证了作者队伍的基本素质,才可能让希望得到特长培训的学子们得到专业的内行的指点。

说了这么多,其实应该将选择权交给我们的读者朋友了。有了自己正确的选择,也就等于找好了学校,请好了老师。认真地、刻苦地从头学习,经过一段时间的训练,相信一定会有成效的。

由于丛书作者不在同一地方,对于丛书的体例在认识和理解上存在着一些差异,因而丛书内在风格(表述)上有一些不同或不一致,这是很难免的,好在丛书的立意就是“特”,因而也不必太在乎行文的一致性。总体而言,我赞成金千年工作室和出版社这方面的努力,相信这套书的出版于我们中国的艺术教育事业会有所推动,我期盼着这种努力会有好的回报。

2001年6月18日

序言作者为原中央音乐学院院长、
教育部全国艺术教育委员会主任

目 录

一、中提琴一般知识	(1)
二、中提琴的基本技能训练	(5)
(一)基本演奏姿势	(5)
(二)空弦、按弦练习	(7)
练习曲	(7)
未成曲调先有情	(7)
一二一二此处无声胜有声	(8)
(三)C 大调、a 小调音阶与琶音	(9)
升发嗦莱抬指歌	(10)
练习曲 1	(10)
二小放牛郎	(11)
练习曲 2	(12)
凤阳花鼓	(13)
草原上	(13)
(四)G 大调、e 小调音阶与琶音	(14)
堆雪人	(15)
练习曲 1	(16)
练习曲 2	(16)
听妈妈讲那过去的事情	(17)
白云姑娘	(18)
(五)F 大调、d 小调音阶与琶音	(19)

对花	(19)
理发师	(20)
练习曲	(20)
嘀哩, 嘀哩	(21)
(六) $\flat B$ 大调、g 小调音阶与琶音	(22)
贝壳之歌	(23)
伦敦桥	(23)
练习曲	(24)
(七) D 大调、b 小调音阶与琶音	(25)
卖报歌	(25)
练习曲	(26)
(八) A 大调、 $\sharp f$ 小调音阶与琶音	(27)
牧童之歌	(27)
练习曲	(28)
(九) $\flat E$ 大调、c 小调音阶与琶音	(29)
克莱门蒂娜	(29)
练习曲	(30)
(十) 半音移指及各种练习	(31)
练习曲 1	(31)
练习曲 2	(32)
长短分弓练习曲	(33)
半音移指练习曲 1	(34)
傣家娃娃数星星	(35)
半音移指练习曲 2	(36)
大家来种树	(38)
练习曲 3	(39)
(十一) 中音谱号与高音谱号交替对照表	(40)
中音谱号与高音谱号交替练习	(41)
练习曲	(41)
(十二) 换把练习	(42)
换把准备练习	(42)
二把位指法表	(42)
二把位练习曲 1	(42)
二把位练习曲 2	(43)

二把位手指练习	(43)
小步舞曲	(44)
(十三)三把位换把练习	(46)
三把位指法表	(46)
三把位练习曲 1	(46)
三把位练习曲 2	(46)
随想曲 1	(47)
随想曲 2	(48)
咏叹调	(49)
练习曲	(50)
(十四)四把位换把练习	(51)
四把位指法表	(51)
四把位练习曲 1	(51)
四把位练习曲 2	(52)
圆舞曲	(52)
练习曲 3	(54)
随想曲	(55)
(十五)五把位换把练习	(57)
五把位指法表	(57)
五把位练习曲 1	(57)
五把位练习曲 2	(57)
库朗特舞曲	(58)
五把位练习曲 3	(59)
(十六)各种把位交替换把练习	(59)
三——五把位练习曲 1	(59)
二——四把位练习曲	(60)
三——五把位练习曲 2	(60)
她温柔地诉说	(61)
(十七)各种练习曲	(62)
练习曲 1	(62)
练习曲 2	(64)
练习曲 3	(65)
练习曲 4	(66)
练习曲 5	(67)

(十八)连弓练习	(68)
连弓预备练习	(68)
单、双弦混合换弦练习	(69)
连弓音阶	(69)
连弓练习 1	(70)
连弓练习 2	(70)
连弓练习 3	(71)
打电话	(72)
(十九)顿弓、切分音、三连音等练习	(72)
顿弓练习 1	(72)
切分音练习	(73)
三连音练习	(73)
顿弓练习 2	(74)
跨弦换弦练习	(75)
 三、独奏曲九首	(76)
C 大调小奏鸣曲	(76)
萨拉班德舞曲	(79)
F 大调浪漫曲	(80)
行板	(84)
柔板	(86)
行板与嘉禾特舞曲	(88)
D 大调协奏曲	(90)
d 小调协奏曲	(94)
哈罗尔德在意大利	(97)
 后记	(104)

一、中提琴一般知识

中提琴在弦乐中占有显要地位,在交响乐队中的作用是其他乐器所不能代替的。它是风格独特的乐器,其表现力非常丰富:从充满魅力的、沁人心脾的抒情到高亢激昂、甚至威武雄壮的音响,都能演奏出来。它的历史来自交响乐队,在管弦乐队的发展和完善的过程中,尤其是从瓦格纳和理查·施特劳斯的作品开始,中提琴已经能与其他弦乐器平分秋色了。世界上许多作曲家的交响曲和歌剧作品,都把重要的主题安排给中提琴演奏,因为中提琴的音色效果多半确定着音乐段落形象描绘和织体的丰富饱满。

中提琴能够行使任何功能,无论是旋律、和声、节奏都可以派上用场。在最近 15-20 年间,从欧洲的图书馆和博物馆的档案中,发现了一批 18 世纪重要的中提琴作品手稿,基本上属于大型作品。18 世纪是中提琴独奏艺术蓬勃发展、硕果累累的时期。

在现代音乐中,中提琴的运用是广泛和多种多样的。它的声部演奏常常是有一定的难度,有时甚至技巧难度很大。它的音色在很大程度上美化了乐队弦乐组的音响效果。可以说在管弦乐的配器方面,中提琴至今还没能得到彻底的发挥。它最有代表性的特点是在所有弦乐器中最善于同其他乐器,特别是同木管乐器结合。

在室内乐重奏音乐中,中提琴总是各种不同室内乐组合的固定不变的参加者(二重奏、三重奏、四重奏、五重奏以及其他的室内乐重奏)。这些组合形式,早在海顿和莫扎特的时期,就已被作为一种固定的形式得到肯定。由于中提琴基本上是在乐队中使用,所以中提琴及其演奏艺术的产生、形成、发展的全部重要过程,同交响乐及管弦乐队本身的发展息息相关。

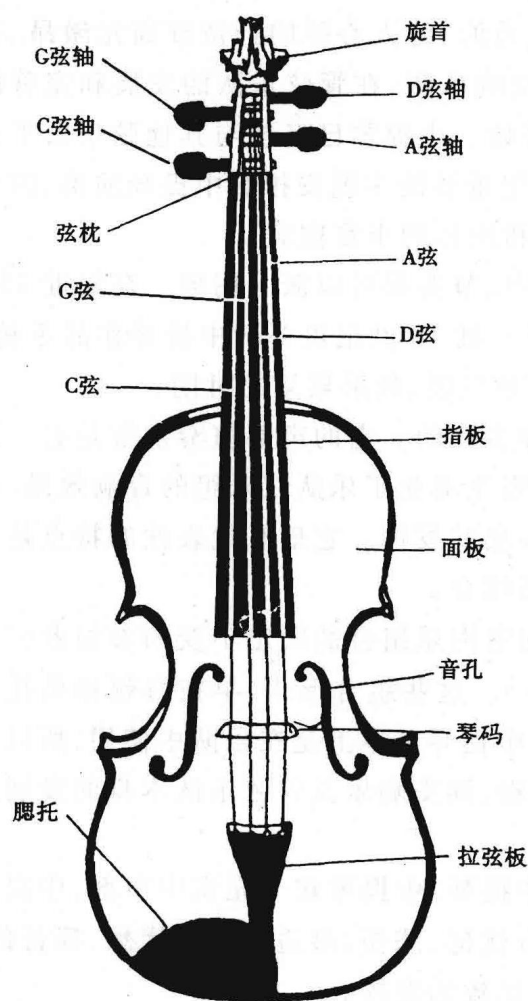
在乐队的弦乐组,中声部是第二小提琴和中提琴,中提琴在于充实中声部,中提琴按照其属性,应属于弦乐器。人们认为中提琴的声音忧郁、悲伤,最适合表达忧愁、痛苦的情感,而中提琴的表现力也正是在这方面得到了淋漓尽致的发挥。

19 世纪中期,法国作曲家柏辽兹就指出了中提琴的特点:“它像小提琴那样灵活,它低音弦的声音具有独特的辛酸感,高音显得极为忧伤。总之,它的音色充满着深深的忧郁,显然与其他的弦乐器音色大不相同”。

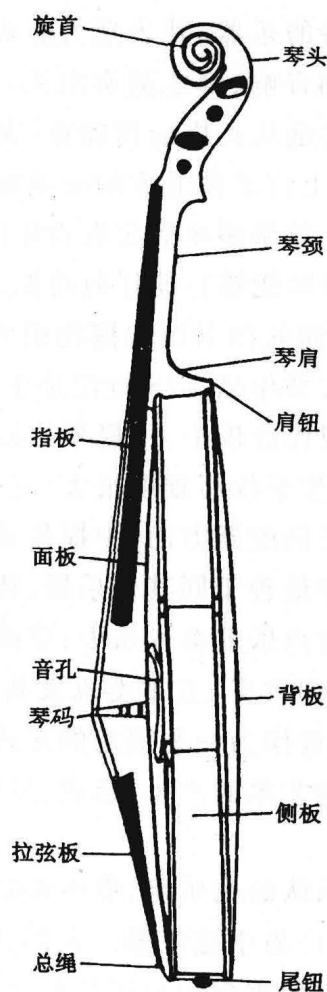
由于有一些中提琴家巨匠的努力,从二十世纪初期开始,中提琴在成为受尊敬的独奏与重奏乐器方面取得了巨大的进展。中提琴是提琴皇族世家的公主,而不是像过去那样,把它看作厨房里的佣仆。把中提琴想象成更接近于大提琴,会更有利于发展“内在听觉”,从而能帮助他使中提琴发出像大提琴那样丰满、洪亮的声音。

中提琴作为提琴家族的乐器,在工艺和结构上比小提琴或者大提琴更为复杂。中提琴要想在音响上达到最理想的效果,尺寸就往往过大,演奏起来不太方便,独奏家通常喜欢用他们所掌握的尽可能大的琴。因此,至今人们仍在不断地寻觅各种不同的中提琴构造方案。某些尝试是卓有成效的,并在实践中确立了它们的位置,如:推动了高把位技巧的发展,使演奏者的高超技艺得以发挥;另一些则致力于保持中提琴的独特音色,力求能确定一种中提琴的正式规格。

中提琴的结构与小提琴基本相同,只是尺寸略大一些。

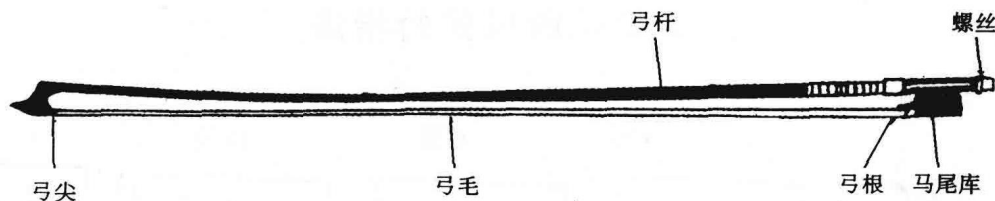

中提琴正面图

中提琴侧面图

一、中提琴一般知识

中提琴弓子图

中提琴的尺寸始终没有一个固定的尺寸,每位演奏者都根据自己的身体条件来选择相适应的中提琴尺寸。一般认为 410 毫米至 420 毫米的中提琴尺寸是最理想的。

据专家多年调查和观察得出结论:理想的中提琴琴身的尺寸应该是 412 毫米,琴颈长 150 毫米。中提琴的尺寸从物理学角度来看是错误的,这就使它比小提琴的反应慢得多。演奏者要力争右臂的运弓和左手手指动作之间有更好的协调。因中提琴的琴弦粗些(对于中提琴,使用金属弦是必要的),故弓子的重量重一些,马尾槽的底部呈圆形。在所有的弓弦乐器中,中提琴的结构在一百多年中经历了最多的变化,其演变的结果是它富有表达能力的长处得到了充分的发挥。由于中提琴尺寸上比较大,所以在学习技巧的灵敏性方面就有些困难,有条件的学习者可通过学习小提琴而得到解决。

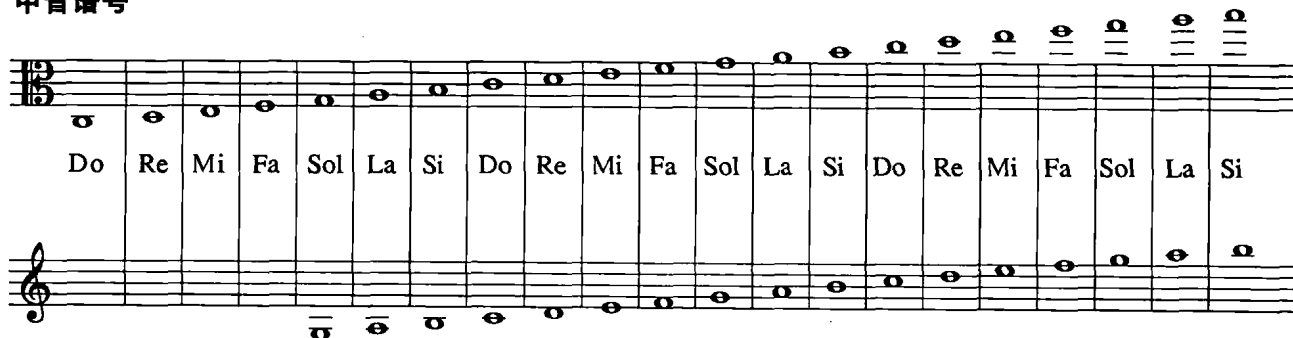
中提琴的定弦(由低到高)比小提琴低五度(小提琴定弦 G d¹ a¹ e²);比大提琴高八度(大提琴定弦是 C¹ G¹ D A)。

中提琴的定弦是 C G d¹ a¹:

中提琴使用中音谱号,有时也使用高音谱号,中音谱号与高音谱号对照表:

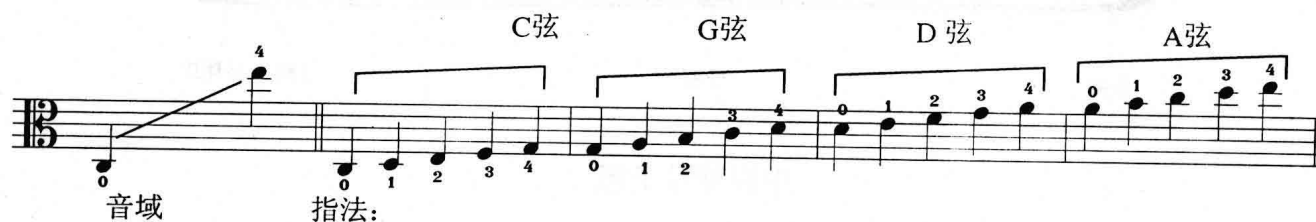
中音谱号

高音谱号

中提琴一把位四根弦的指法：

1 把位四根弦的指法

二、中提琴的基本技能训练

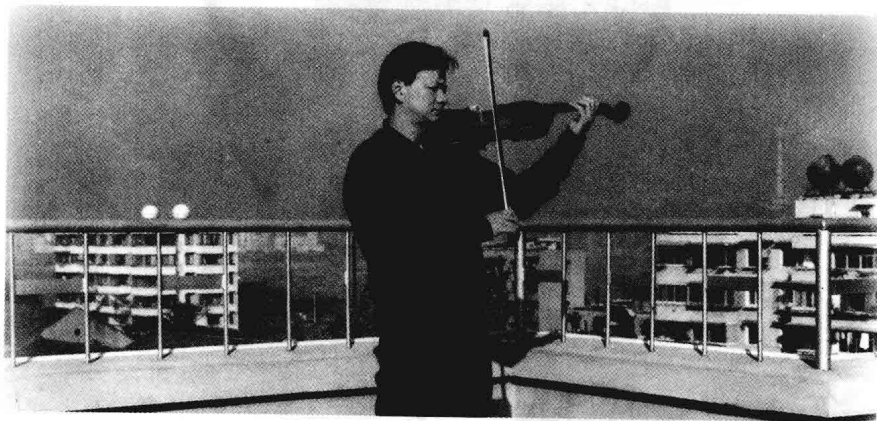
(一)基本演奏姿势

用自己最舒适的姿势持琴,保持平衡,重心放在左侧,使右臂动作完全自由,双脚分开站立,中间距离约与肩宽,身体重量均衡地落在两边的拇趾球上,然后把琴放在下颚底下,重心往左边放。

左手拇指关节弯曲处应对准1、2指之间,而不是偏后,用第一关节多肉的地方与琴颈稍下一点的部位接触。

要求演奏者的手必需宽大有力,因为演奏中提琴时手的负担要比小提琴重。

持琴姿势图:

右手的持弓、运弓：弓毛应当更平一点，使弓毛接触弦的面积大一些，为了变化各种音色，很好地控制弓子，应把右手食指训练得能做出各种不同程度的压力和放松。要使拇指和小指一起伸直和弯曲，使运弓敏捷而流畅；左手的强度远比右手大，在中提琴上弓子要更紧地贴住弦，配合更为灵敏的左手；要始终注意右手手指、手腕和手臂的匀称配合。中提琴发音有它的特殊性，要使得中提琴发出好的声音往往会比小提琴难得多，在演奏中应避免用弓子压弦，应该是“推”、“拉”弓。运弓时应当像歌唱家运气的感觉一样，上弓像吸气，下弓像呼气，一定要有对音准极为敏感的听觉；水平方向推弓或拉弓，越是强的声音就越要靠近琴码运弓，不能靠加大弓对弦的压力来增大音量，不然会把声音压死。

二、中提琴的基本技能训练

(二)空弦、按弦练习

[提示]左手按音练习(像弹吉它一样先拨弦),手腕放松,只要能把弦按到指板上就够了,不要把弦按得太紧到放松不下来的地步,只会使手疲劳;手指离指板要近,抬得过高会妨碍手指在快速乐句中的灵巧性。

[弓段标记] G.B. 全弓 H.B. 半弓 O.H.上半弓 U.H.下半弓 Sp.弓尖 M.中弓 Fr.弓根 1-保持

练习曲

Moderato

未成曲调先有情

湖北江陵 民歌
白居易 诗
李 果 改编

	G弦空弦	D弦空弦	
学生			
教师			
	转 轴 拨 弦	三 两 声,	未 成 曲 调 先 有 情。