

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



大提琴名师指点

● 徐波 编著



中国艺术教育特长培训



● 徐波 编著

大提琴名师指点

DATIQIN 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·大提琴名师指点

编 著 者：徐 波
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

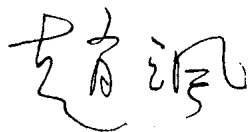
选题策划：金千年音乐工作室
营销策划：大鹏湘音出版有限责任公司
绘谱排版：金千年文化教育科技有限公司音乐数据处理中心
印 刷：湖南地调院彩印厂

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 1/16
印 张：15.25
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（盘）
ISBN 7—88479—021—1
ISRC CN—F10—01—0012—0/V·J6
定 价：36.00 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

第一章 大提琴基本常识

一、大提琴的魅力·····	(1)
二、大提琴的构造·····	(1)
(一)琴身主要部位名称·····	(2)
(二)弓子主要部位名称·····	(2)
三、大提琴常识·····	(3)
(一)常用谱表·····	(3)
(二)大提琴音域·····	(3)
(三)各弦名称及定音(从最细的弦开始)·····	(3)
(四)大提琴选用规格·····	(3)
四、大提琴演奏姿势·····	(4)
(一)坐姿·····	(4)
(二)持弓·····	(4)
五、演奏符号·····	(6)

第二章 基本演奏方法

一、右手运弓及空弦练习·····	(7)
(一)运弓练习·····	(7)
(二)空弦练习·····	(8)
二、左手按弦及指法练习·····	(9)
(一)指号·····	(9)
(二)左手按弦·····	(9)
(三)指法练习·····	(10)

三、大提琴基本功天天练	(11)
(一)空弦	(11)
(二)C大调音阶和琶音(两个8度)	(13)
(三)常用技巧训练	(16)

第三章 综合练习曲和乐曲

一、入门阶段	(19)
(一)D大调音阶和琶音(两个8度)	(19)
(二)综合练习	(21)
二、初级阶段	(59)
(一)G大调音阶和琶音	(59)
(二)F大调音阶和琶音	(60)
(三)A大调音阶和琶音	(61)
(四)综合练习	(62)
三、中级阶段	(108)
(一)C大调音阶、琶音及双音练习	(108)
(二)a小调音阶、琶音及双音练习	(110)
(三)综合练习	(112)
四、高级阶段	(158)
(一)C大调、c小调音阶、琶音及双音练习	(158)
(二)综合练习	(161)

第四章 音乐会常用乐曲

1.天鹅	圣·桑 曲(210)
2.匈牙利狂想曲	波帕尔 曲(211)
3.野蜂飞舞	[俄]里姆斯基·柯萨科夫 曲(218)
4.采茶谣	王连三 曲(221)
5.音乐会波兰舞曲	波帕尔 曲(226)
后记	(232)

第一章 大提琴基本常识

一、大提琴的魅力

大提琴起源于欧洲,已有了几百年的历史。大提琴从十六世纪到今天,得到了很大发展:造型对称而柔和;音色深沉而宽广;技巧丰富而辉煌。凝听它富有魅力的独奏,既能感受到雄浑潇洒的男性特征,又能体会到一种温暖亲切的人性色彩,使人沉醉其中,难以自拔。在我国,大提琴用途十分广泛,除独奏外,室内乐、交响乐、民族交响乐、管弦乐队、民族乐队等都需要它,在西洋乐器里它是唯一能和我们民族乐器水乳交融的。它特有的演奏方式令演奏者能极其自然地发挥自己高超的技艺;宽大的音域和充满感染力的旋律,令人为之倾倒,世上无数伟大的作曲家都竞相创作了很多动人心弦的大提琴作品。大提琴的魅力深受人们喜爱。目前,在美国,由于华裔美籍大提琴家马友友大师将深厚的古典功底与精湛的演奏技巧融为一体,把大提琴的技艺推向了一个新的高峰,为大提琴演奏作出了卓越贡献。在全美掀起了一股“大提琴龙卷风”。凡是马友友演奏的音乐会或音像制品,都会创造出不菲的利润和掀起较大的轰动。

二、大提琴的构造

大提琴为木质乐器,造型跟小提琴差不多。只是体积比小提琴大,多了一根支柱(琴腿)。大提琴音色的好坏,跟木质和做工有着较大的关系。一般初学者选用普及琴,大提琴专业演奏家们选用高档琴,因此这种琴也叫“演奏琴”。这种琴的做工和选料都很讲究,价格不低。世界上有些名家制作且年代悠久的琴,价格更昂贵,主要集中在大师级的演奏家手上和为收藏家们所珍藏。

大提琴由两大部分组成:琴与弓

(一) 琴身主要部位名称

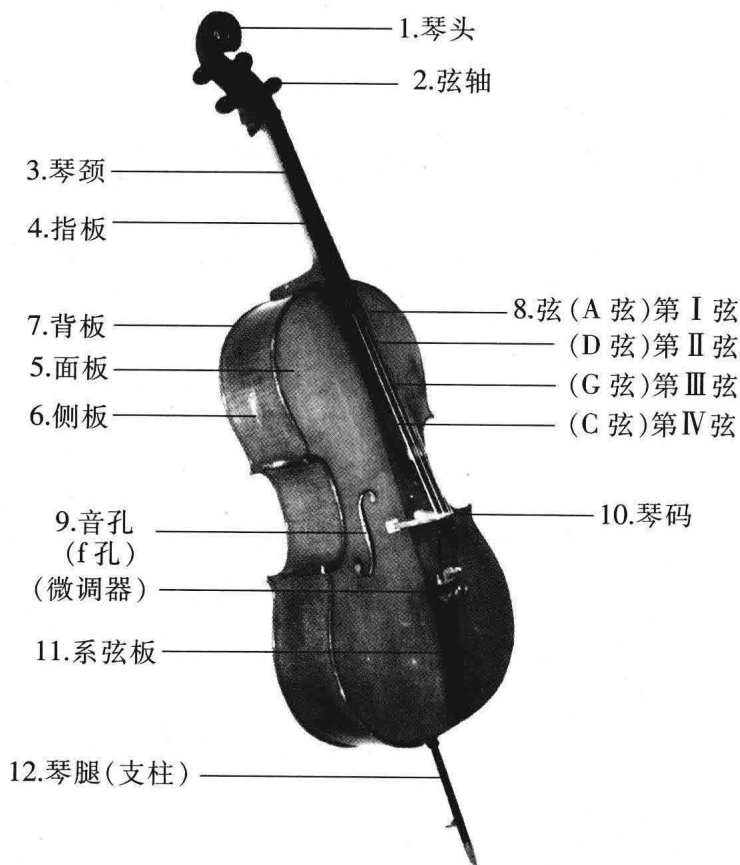


图 1

1. 琴头 2. 弦轴 3. 琴颈 4. 指板 5. 面板 6. 侧板
7. 背板 8. 弦 (有 4 根) 9. 音孔 (f 孔) 10. 琴码 11. 系弦板 12. 琴腿 (支柱)

(二) 弓子主要部位名称

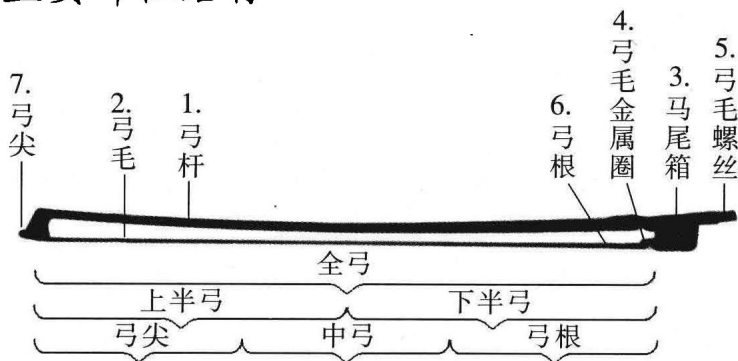


图 2

1. 弓杆 2. 弓毛 3. 马尾箱 4. 弓毛金属圈 5. 弓毛螺丝 6. 弓根 7. 弓尖

三、大提琴常识

(一)常用谱表

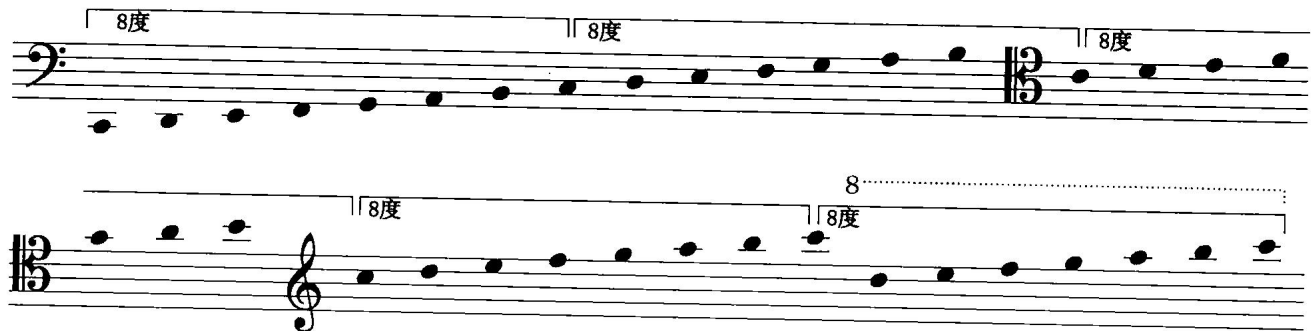
大提琴属低音乐器,一般用低音谱表“”。由于音域宽,为了写谱和看谱的方便,谱中也常用高音谱表“”和次中音谱表“”。

各谱表中央 C 的位置:



(二)大提琴音域

大提琴有五个 8 度的音域:



(三)各弦名称及定音(从最细的弦开始)

名称: 第一弦

第二弦

第三弦

第四弦

弦: A弦

D弦

G弦

C弦



唱名: la

re

sol

do

(四)大提琴选用规格

选用什么规格的琴,一般根据身高和手指条件来定。4岁—6岁的小孩开始学琴,应使用 1/8 的琴。成人一般使用 4/4 的琴,但有的人(尤其女性)因高矮和手指长短的原因,并未用 4/4 的琴,而用 7/8 的琴,(也叫“坤琴”)。总之,合适为佳。以下数据仅供参考:

4—6岁: 1/8

6—8岁: 1/4

7—10岁:2/4

9—12岁:3/4

12岁以上:4/4 或 7/8

四、大提琴演奏姿势

大提琴一般用弓子拉奏(arce),有时用手指拨奏(pizz)。

(一)坐姿

大提琴是坐着演奏的,有着天然的从容和舒服感。坐椅(凳)求硬不求软,基本要求如下:

1. 靠前坐,切勿靠椅背。两肩平衡、放松。
2. 琴放两腿之间,琴头靠左边,琴背右上端靠心窝。
3. 左膝顶住背板弯角处,右膝靠着琴的右侧板。
4. 琴腿(支柱)放中心地面偏左。

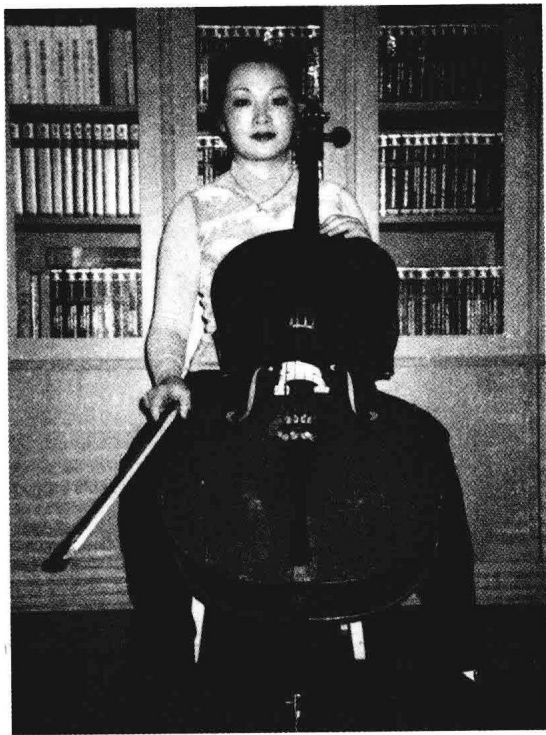


图3

(二)持弓

1. 食指 相当垂直放在弓杆上,第一关节触弓。当运弓至弓尖时,转到第一、第二关节之间触弓。

- 2.无名指 伸直放在马尾箱上,并接触马尾箱的整个凹面。
- 3.中指 放金属圈上(挨着弓毛)。第一关节伸直,内侧全部接触马尾箱和弓杆。
- 4.小指 正好放在马尾箱的小圆圈上方,与弓杆垂直。
- 5.大拇指 将拇指尖内侧放在马尾箱的倚角处,指头接触弓杆,接触面极小



图4 外面4个手指的正确姿势

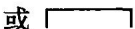


图5 大拇指在里面的正确姿势

弓子是使大提琴发声的重要工具,也是大提琴技巧中最重要的环节。学会演奏前,先得知道弓子摆在什么地方,请按如下方法将弓子放到琴弦上来:

- 1.右手手指按正确姿势放在弓子上,左手拉着弓杆另一头。
 - 2.将弓子的弓根部放在D弦上,与弦相对垂直,弓毛全部触弦。
 - 3.左手松开,并放在琴肩上。
 - 4.右臂张开,不要靠着琴身。
 - 5.全身放松,力量集中到弓子上。
- 在各弦上反复练习以上各步骤。

五、演奏符号

□	下弓	<i>p</i>	弱
v	上弓	<i>f</i>	强
G.(G.B)	全弓	<i>mp</i>	中弱
O.H	上半弓	<i>mf</i>	中强
U.H	下半弓	<i>pp</i>	较弱
Fr.	弓根	<i>ff</i>	较强
M.	中弓	<i>ppp</i>	很弱
Sp.	弓尖	<i>fff</i>	很强
Arco	拉(奏)	<i>sf</i>	突强
Pizz	拨(奏)	<i>sfp</i>	突强后弱
。	泛音	<i>fp</i>	强后弱
— 或 	保留音	>	重音
A sul or I	A弦(奏)	<i>a tempo</i>	回原速
D sul or II	D弦(奏)	<i>rit</i>	渐慢
G sul or III	G弦(奏)	<i>Accel</i>	渐快
C sul or IV	C弦(奏)	<i>D.C al Fine</i>	从头反复到Fine止
#	升号		反复
b	降号		延长
h	还原		渐强
+	左手拨奏		渐弱
.	顿音、跳弓	<i>Crescendo (crece.)</i>	渐强
-	保持音、饱满音	<i>Diminuendo (dim.)</i>	渐弱

本章练习：

- 1.熟悉各弦的名称和位置(第几线)。
- 2.反复进行握弓姿势训练。
- 3.将弓子放在不同的弦上,感觉右手在各弦的角度。各弦每次放1分钟。

第二章 基本演奏方法

在上一章中,大家初步了解了大提琴。现在主要介绍左右手演奏的方法。

一、右手运弓及空弦练习

弓子由弓根拉往弓尖,叫做:下弓,用“ $\sqcap$ ”表示。

弓子由弓尖推向弓根,叫做:上弓,用“ $\vee$ ”表示。

(一)运弓练习

1.步骤:

- (1)首先按正确要求握好弓子并将它放在D弦上。(弓根处)
- (2)臂打开,上手腕,弓子保持平衡。
- (3)“ $\sqcap$ ”将全身力量集中到弓子和弦上后,猛地拉开弓子(能拉多长就拉多长)。
- (4)“ $\vee$ ”用推的力量将弓子推回至弓根。

2.要求:

- (1)手指与弓杆相对垂直,弓子与弦相对垂直。
- (2)弓子在一个点上运行——指板与琴码中间的点。
- (3)下弓至弓尖时,手指可向弓杆倾(食指的第一、第二关节触弓)。
- (4)上弓时,慢慢上手腕,手指恢复原状。
- (5)拇指自然弯曲,保持灵活。

3.在各弦上进行运弓练习容易发生的毛病:

- (1)拇指僵硬,关节内压。

- (2)食指勾弦,掌关节下塌。
- (3)手肘上翘,手腕下塌。
- (4)弓毛在弦上上下下滑动。

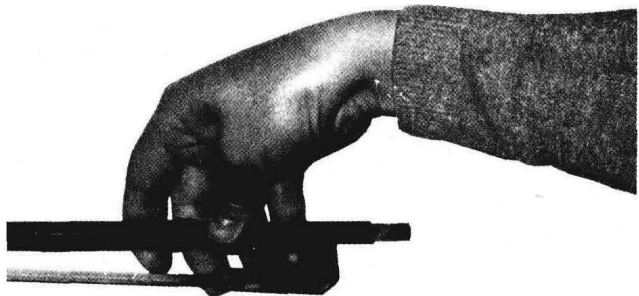


图6 错误姿势

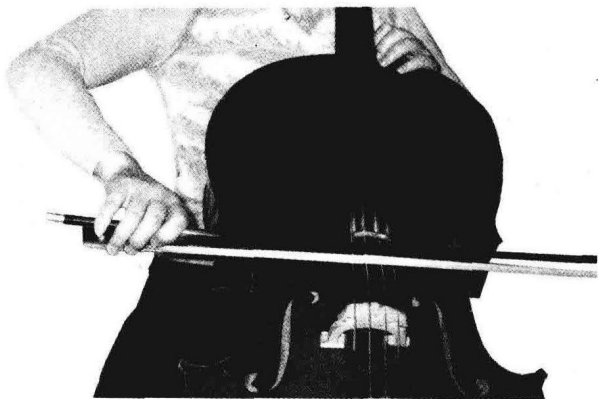


图7 错误姿势

4.注意:

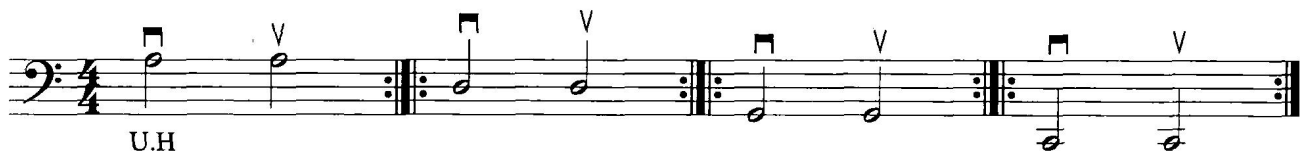
每根弦角度不一样,手臂打开角度也不一样。

- (1)C 弦离右臂最近,下弓时可稍稍往后拉。
- (2)G 弦较放松,大臂稍抬起,下弓时小臂伸开。
- (3)D 弦最端正,下弓时先出小臂,再开大臂。
- (4)A 弦离右臂最远,除大小臂全放开外,身体和琴可向右稍倾。

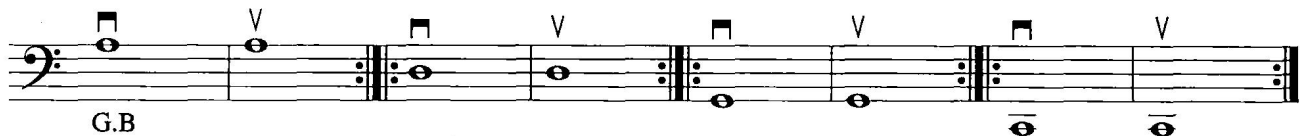
(二)空弦练习

要求:

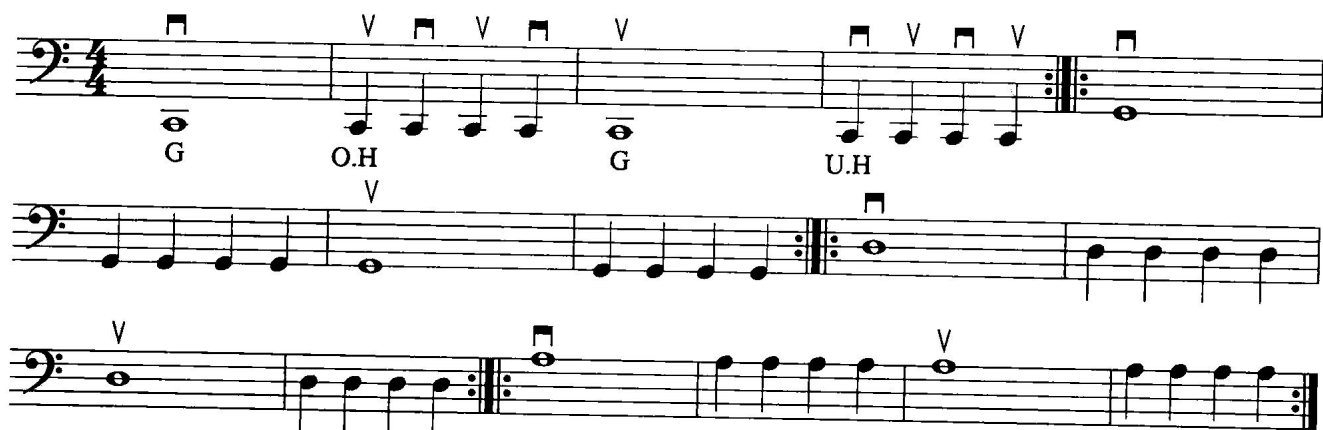
- (1)姿势正确,一定坚持天天练。
 - (2)慢速练习,节拍器 $\text{♩} = 60$ 控制节奏。
- 半弓练习,每弓 2 拍。



全弓练习,每弓 4-6 拍。



1 长(弓)4 短(弓)练习。



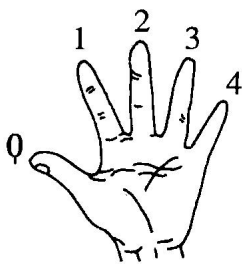
二、左手按弦及指法练习

大提琴的左手是一道关口,它既要有力度以征服较粗的琴弦,又要求手指的灵活和有弹性。因此除了用功练琴,保持良好的手型至关重要。

(一)指号

左手 5 个手指分别为:

- 1 指:食 指——1
- 2 指:中 指——2
- 3 指:无名指——3
- 4 指:小 指——4
- 大拇指——0



(二)左手按弦

- 1.大拇指放在琴颈后,其余 4 个手指在 A 弦上。
- 2.手指关节一律自然弯曲(向外拱),手心形成一个“窝”,指尖触弦。
- 3.大拇指与 2 指(中指)上下相对,成环状:“C”
- 4.手臂抬起,肘、腕和手背呈一条线。



图 8 正确姿式

容易出现的毛病:

- 1.手指僵硬,大拇指关节内挤。
- 2.手腕塌陷,手肘上翘。
- 3.手臂下掉或夹紧。



图9 错误姿势

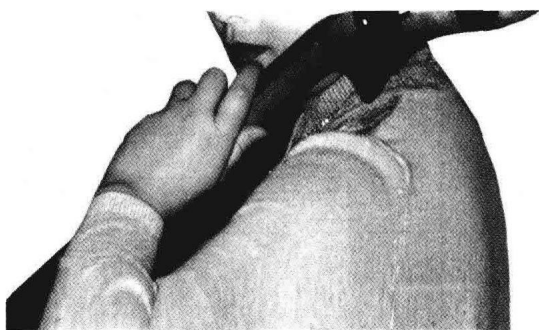


图10 错误姿势

(三)指法练习

要求:

- 1.左手姿势正确,大拇指始终与2指环状相对,使音准得到基本保障。
- 2.按音时,按弦的手指用力,其它手指放松。
- 3.注意保留指的用法,即:4指按弦,3、2、1指也在弦上;3指按弦,2、1指也在弦上;……

练习说明:

- 1.手指先无声练习,熟悉后再加上弓子。还可结合练习入门阶段第1—4首练习曲。
- 2.“┐┐”为保留指法,手指勿离弦。
- 3.以A弦为例,须依次在各弦上做同样练习。亦可由后往前反向练习。

一指练习



二指练习



三指练习

