

Violin Basics

无师自通玩转小提琴

克里斯汀·加尔卡 (Christine Galka) 著
曾立宇 译

- >> 小提琴入门基础课程
- >> 乐曲和练习
- >> 乐理知识

附CD一张

 SMPH **SLAV**

上海音乐出版社 上海文艺音像电子出版社
WWW.SMPH.CN WWW.SLAV.CN

德国福根海特出版公司提供版权

Violin Basics

无师自通玩转小提琴

克里斯汀·加尔卡 (Christine Galka) 著
曾立宇 译

图书在版编目(CIP)数据

无师自通玩转小提琴 / 克里斯汀·加尔卡 (Christine Galka) 著;

曾立宇译 - 上海: 上海音乐出版社, 2016.12

(无师自通玩转乐器系列)

ISBN 978-7-5523-1186-0

I. 无… II. ①克… ②曾… III. 小提琴—奏法 IV. J622.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 215338 号

Original publication ISBN 9783802406751

© Voggenreiter Publishers, Viktoriastr. 25, 53173 Bonn (Germany)

International Copyright Secured All Rights Reserved

Chinese Edition © 2016 by Shanghai Music Publishing House

书 名: 无师自通玩转小提琴

著 者: 克里斯汀·加尔卡 (Christine Galka)

译 者: 曾立宇

出 品 人: 费维耀

项目负责: 段劲楠

责任编辑: 段劲楠

音像编辑: 段劲楠

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海天地海设计印务有限公司

开本: 890×1240 1/16 印张: 4 谱、文: 64 面

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—3,000 册

ISBN 978-7-5523-1186-0/J · 1088

定价: 29.00 元 (附 CD 一张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

目 录

第一部分：认识小提琴

小提琴	6
琴弓	7
小提琴演奏姿势	8
身体姿势、夹琴和握弓	8—10
小提琴琴弦	11
小提琴调音	12
跟着 CD 立刻演奏	14
立刻演奏：乐曲	15
约翰弟弟	15
欢乐颂	15
铃儿响叮当	16
小星星	16
让小提琴发出声音：用弓演奏和拨奏	17

第二部分：从音符到曲目

在空弦上演奏	19
从音名到五线谱	19
欢乐颂（路德维希·范·贝多芬）	19
一根弦上的四分音符	20
空弦上的 4 拍	20
两根弦上的二分音符和四分音符	21
鹅妈妈	
咩咩小黑羊	22
玛丽有只小羊羔	22
从弓法到声音	23
练习运弓动作	23
左手演奏	25
左手握琴姿势	25
空弦和一指	26
空弦和一指练习	26
空弦、一指、二指	27
空弦、一指、二指练习	28
在月光下	28
四分音符和八分音符	29
热腾腾的十字面包	30
两根弦上的音乐	31
大调旋律	31
小调旋律	31
老麦克唐纳有个农场	32

三根弦上的音乐	33
中国乐曲	33
G 大调、D 大调和 A 大调音乐	34
所有琴弦上的指法	35
D 大调音乐	35
D 大调音阶	35
D 大调三和弦	36
欢乐颂	36
小星星	36
A 弦和 D 弦间的换弦练习	37
约翰弟弟	37
威尼斯狂欢节 (尼科洛·帕格尼尼)	38
康康舞曲 (雅克·奥芬巴赫)	39
船歌 (雅克·奥芬巴赫)	40
A 大调音乐	42
A 大调音阶和 A 大调三和弦	42
布谷, 布谷	43
铃儿响叮当	44
小提琴协奏曲《春》主题 (安东尼奥·维瓦尔第)	45
G 大调音乐	46
G 大调音阶和 G 大调三和弦	46
G 大调切分音阶	46
噢, 圣人来到	47
奇异恩典	47

第三部分：轻松学乐理

五线谱	49
音符和休止符时值	49
节拍	50
节拍和节奏	51
连弓	52
切分、三连音和不完全小节	52
音高	54
五线谱、自然音和音列	54
半音和全音——对小提琴演奏者来说非常重要	55
调号 / 临时记号	56
调	56
大调音阶和调式	56
C 大调音阶	57
G 大调 / e 小调、D 大调和 A 大调音阶	58
五度循环	60
小提琴琴弦指法图	61
最重要调式中的指法	62

附录：CD 曲目表	64
-----------	----

Violin Basics

无师自通玩转小提琴

克里斯汀·加尔卡 (Christine Galka) 著
曾立宇 译

图书在版编目(CIP)数据

无师自通玩转小提琴 / 克里斯汀·加尔卡 (Christine Galka) 著;

曾立宇译 - 上海: 上海音乐出版社, 2016.12

(无师自通玩转乐器系列)

ISBN 978-7-5523-1186-0

I. 无… II. ①克… ②曾… III. 小提琴—奏法 IV. J622.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 215338 号

Original publication ISBN 9783802406751

© Voggenreiter Publishers, Viktoriastr. 25, 53173 Bonn (Germany)

International Copyright Secured All Rights Reserved

Chinese Edition © 2016 by Shanghai Music Publishing House

书 名: 无师自通玩转小提琴

著 者: 克里斯汀·加尔卡 (Christine Galka)

译 者: 曾立宇

出 品 人: 费维耀

项目负责: 段劲楠

责任编辑: 段劲楠

音像编辑: 段劲楠

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海天地海设计印务有限公司

开本: 890×1240 1/16 印张: 4 谱、文: 64 面

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—3,000 册

ISBN 978-7-5523-1186-0/J · 1088

定价: 29.00 元 (附 CD 一张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前言

你好，欢迎使用《无师自通玩转小提琴》一书！

你是否想演奏小提琴？

这本书会告诉你如何一步一步地演奏。

本书开头的“立刻演奏”部分会教你演奏很多有趣的曲子，还不用反复练哟，赶紧来试奏一下这些乐曲吧！

无论是想演奏小提琴，还是想学习新知识，你需要的详细信息都在这本书里了。开始演奏音乐前，请先听一下 CD 中的音乐，确保对这些曲子的旋律有所了解。

在本书的第三部分，我们归纳了演奏小提琴所需要的乐理知识。各种术语前都标有 * 号和页码。

祝愿你从小提琴演奏中收获极大的乐趣！

克里斯汀·加尔卡

演奏小提琴你需要：

适合你身高的小提琴和弓。

如果你已经 12 岁，应使用全尺寸（**4**）小提琴。

此外，你还需要：

- 一个琴盒
- 一个肩托
- 一盒松香（用于擦弓毛）
- 四根备用琴弦
- 一个校音笛、调音器或音叉
- 一个可以调节高度的谱架
- 一台节拍器

目 录

第一部分：认识小提琴

小提琴	6
琴弓	7
小提琴演奏姿势	8
身体姿势、夹琴和握弓	8—10
小提琴琴弦	11
小提琴调音	12
跟着 CD 立刻演奏	14
立刻演奏：乐曲	15
约翰弟弟	15
欢乐颂	15
铃儿响叮当	16
小星星	16
让小提琴发出声音：用弓演奏和拨奏	17

第二部分：从音符到曲目

在空弦上演奏	19
从音名到五线谱	19
欢乐颂（路德维希·范·贝多芬）	19
一根弦上的四分音符	20
空弦上的 4 拍	20
两根弦上的二分音符和四分音符	21
鹅妈妈	
咩咩小黑羊	22
玛丽有只小羊羔	22
从弓法到声音	23
练习运弓动作	23
左手演奏	25
左手握琴姿势	25
空弦和一指	26
空弦和一指练习	26
空弦、一指、二指	27
空弦、一指、二指练习	28
在月光下	28
四分音符和八分音符	29
热腾腾的十字面包	30
两根弦上的音乐	31
大调旋律	31
小调旋律	31
老麦克唐纳有个农场	32

三根弦上的音乐	33
中国乐曲	33
G 大调、D 大调和 A 大调音乐	34
所有琴弦上的指法	35
D 大调音乐	35
D 大调音阶	35
D 大调三和弦	36
欢乐颂	36
小星星	36
A 弦和 D 弦间的换弦练习	37
约翰弟弟	37
威尼斯狂欢节 (尼科洛·帕格尼尼)	38
康康舞曲 (雅克·奥芬巴赫)	39
船歌 (雅克·奥芬巴赫)	40
A 大调音乐	42
A 大调音阶和 A 大调三和弦	42
布谷, 布谷	43
铃儿响叮当	44
小提琴协奏曲《春》主题 (安东尼奥·维瓦尔第)	45
G 大调音乐	46
G 大调音阶和 G 大调三和弦	46
G 大调切分音阶	46
噢, 圣人来到	47
奇异恩典	47

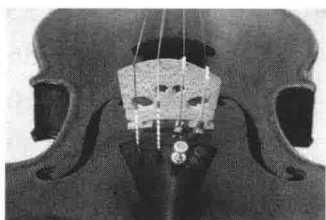
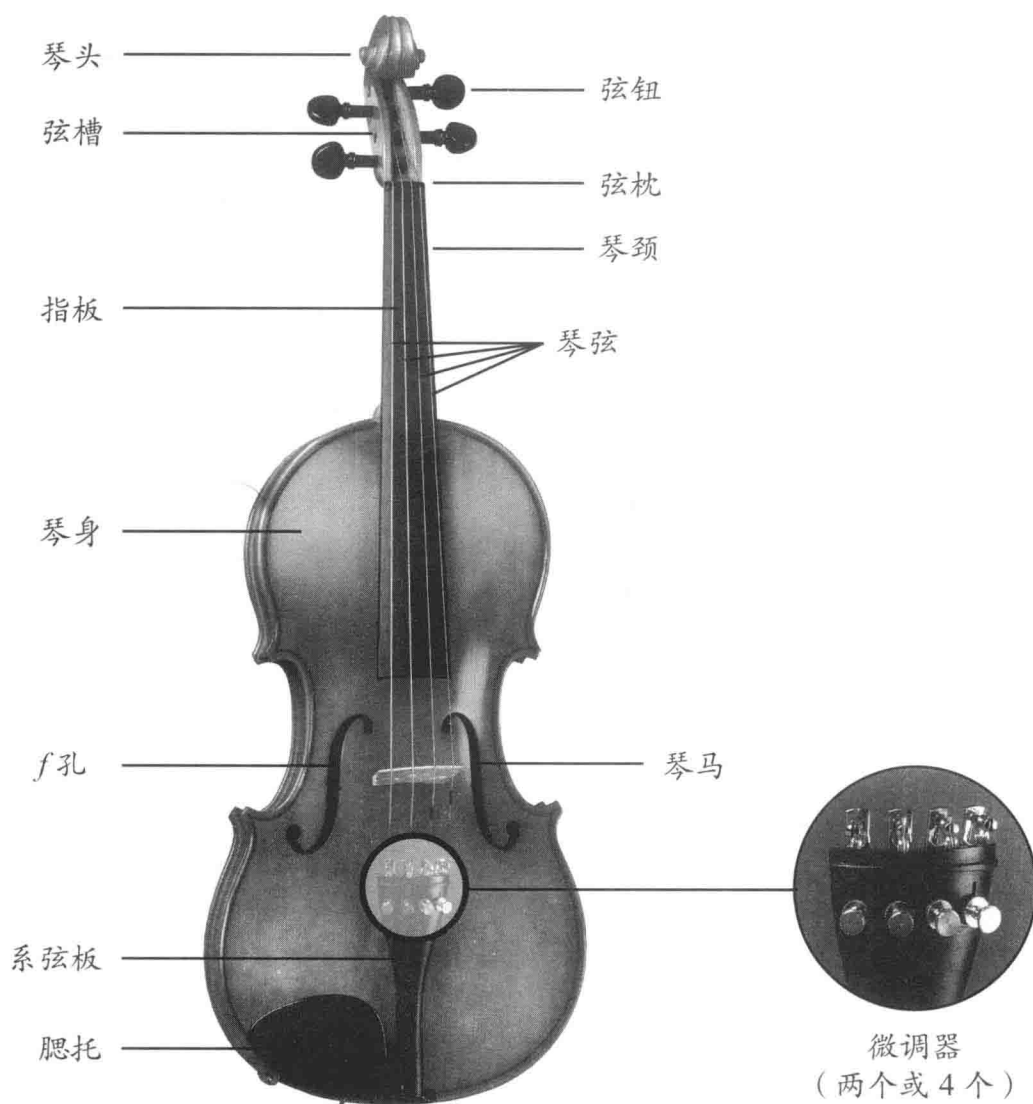
第三部分：轻松学乐理

五线谱	49
音符和休止符时值	49
节拍	50
节拍和节奏	51
连弓	52
切分、三连音和不完全小节	52
音高	54
五线谱、自然音和音列	54
半音和全音——对小提琴演奏者来说非常重要	55
调号 / 临时记号	56
调	56
大调音阶和调式	56
C 大调音阶	57
G 大调 / e 小调、D 大调和 A 大调音阶	58
五度循环	60
小提琴琴弦指法图	61
最重要调式中的指法	62

附录：CD 曲目表	64
-----------	----

第一部分：认识小提琴

小提琴

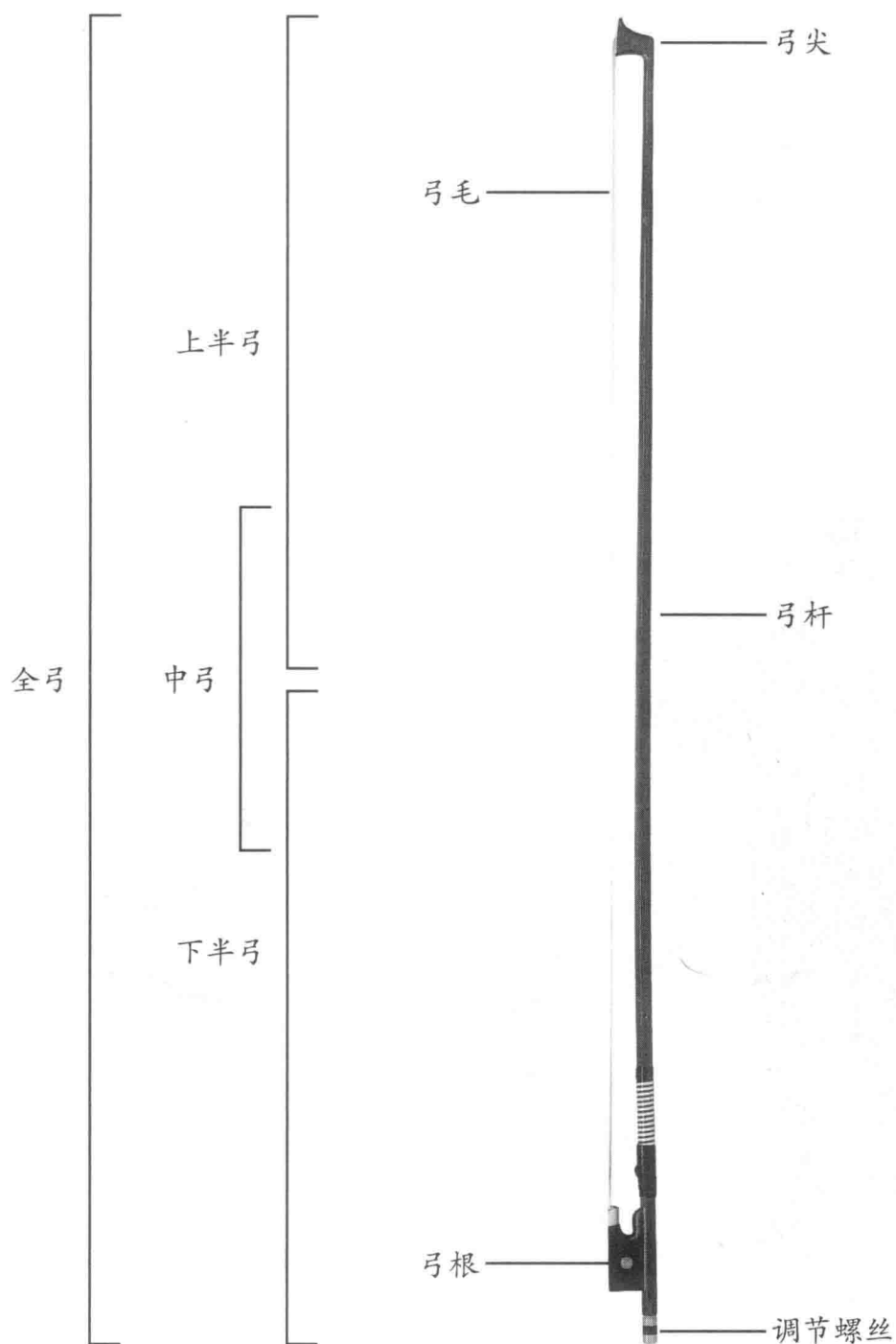

小贴士：需注意琴马的内侧是垂直于琴身的。琴马的左边比右边高。琴弦通过琴马上的槽口固定在弦钮上。

小贴士：小心地将肩托滑入琴身，直至固定在琴身上。腮托下方的肩托一侧比另一侧离琴身更近。若可能，可尝试不同肩托，选择最适合自己的。

琴弓

小贴士：有规律地在弓毛上擦松香。避免用手接触弓毛，因为皮肤上的油脂会降低弓和弦之间的摩擦力。演奏时如果弓毛很光滑，那么音色就会变差。这时琴师可能就需要更换弓杆上的马尾了。

小提琴演奏姿势

首先，练习只夹琴不握弓。演奏前，先将肩托固定在小提琴背面。然后，将小提琴放在你的左侧锁骨上。小提琴会碰到你的喉咙。

将颌骨底部放在腮托上。大多数时候，下巴是侧对着腮托的。水平方向夹琴，但可略微倾斜。太过倾斜，弓则会滑落。也不要将琴头抬得太高，否则左臂会绷得太紧。

身体姿势

站着演奏小提琴时，两脚打开与臀同宽，左脚微微向前。

坐着演奏小提琴时，背部挺直，要选择没有扶手的硬板凳。背部不要靠椅背，双脚平放在地面上。

夹琴

第 1 步

为了找到小提琴放在肩上的正确位置，需要先将琴像戴帽子一样放在头顶，同时一手握住琴颈。

第 2 步

将小提琴从头顶经过耳朵滑到肩膀上。

第 3 步

小提琴慢慢滑到正面，接触到锁骨。

第 4 步

微微低头并转向左侧，下颌骨碰到腮托。当你演奏空弦音时，用左手握住琴身，手指放在上面。

第 5 步

按弦时，将左手放在弦槽前方，琴颈和指板的末端。头的重量将会支撑着琴，并将琴固定在肩膀上。关于按弦姿势详见第 25 页。

握弓

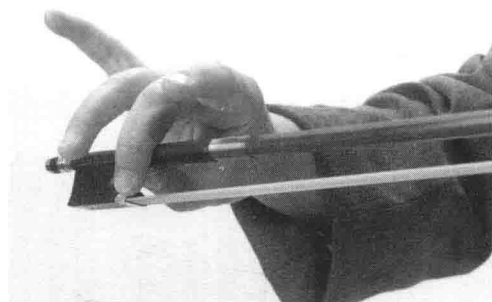
首先，我们练习不夹琴，只握弓。

轻轻地、稳定地握住弓。右手臂带动弓在琴弦上的来回运动，会使琴弦发出悦耳动听的声音。只要你按照以下指示一步步地学习握弓，你的肌肉很快就会适应这个陌生的姿势。

小贴士：不方便用弓时，可以用笔代替弓来练习握弓。

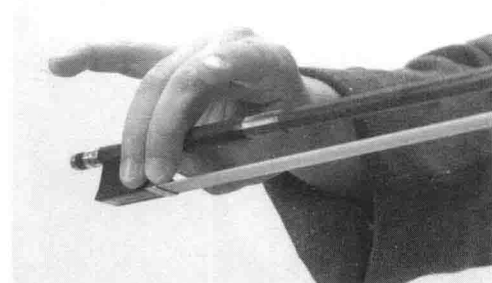
第 1 步

食指和中指握成一个圆。大拇指稍稍弯曲，接触中指的外侧关节。此时，在中指和大拇指间滑动弓杆。

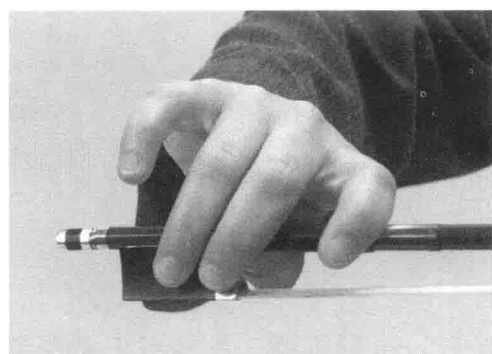
第 2 步

无名指靠拢中指，两根手指都弯曲地搭在弓杆上。

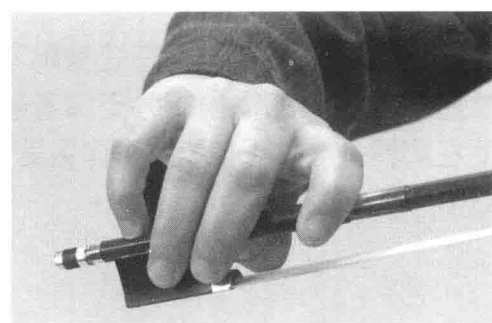
第 3 步

轻轻抬起右手肘，通过手臂的动作，让食指的中间关节碰到弓杆。

第 4 步

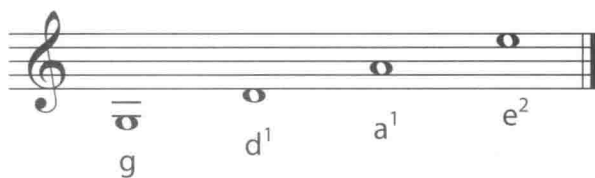
弯曲小指，把指尖放在弓杆上。如果你是用右手握弓的话，就会发现小指承受了整个弓的重量。

小提琴琴弦

小提琴四根弦的空弦音由最底到最高（最细的那根弦）依次为 G、D、A 和 E。它们的音名在下图中被标出。

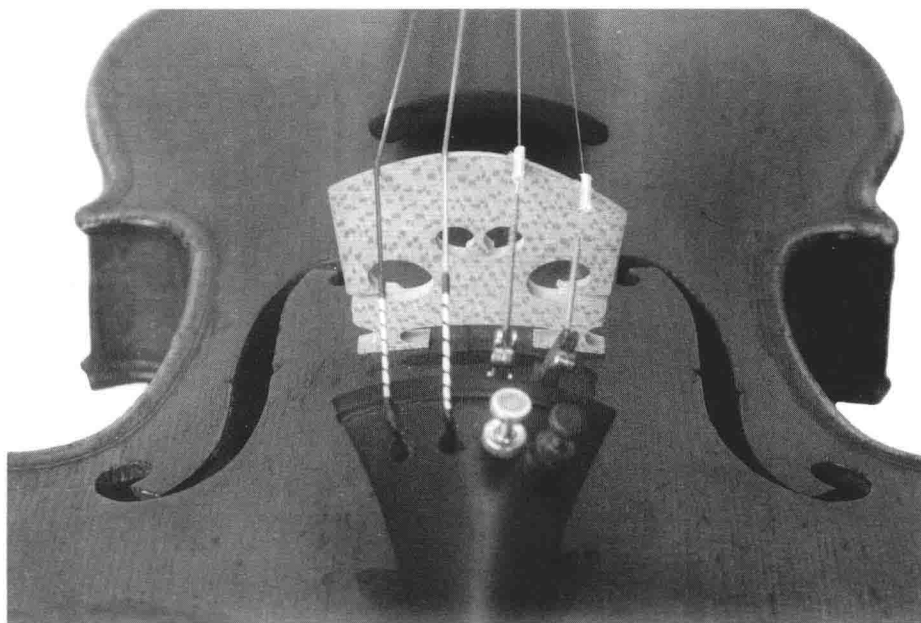
在五线谱*（见第 49 页）中，它们的位置如下：

小提琴相邻的每两根空弦音之间相差**五度**。温度和气压的变化会影响小提琴的音准。因此每次演奏前都需要调音以保证音准。弦越松，音就越低；弦越紧，音就越高。

注意：不要把弦拧得太紧，不然琴弦可能会断！

G D A E

记住：这里提到的所有音乐术语都会在第三部分作更详细的解释。书中用*（星号）标出的地方后面都会有一个对应页码，来帮助你快速找到相关音乐术语的解释。在学习小提琴演奏的过程中，我们不仅要学习演奏技巧和音乐作品，还应该深入地学习乐谱和乐理知识。

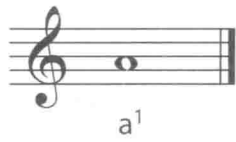
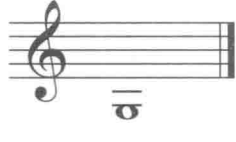
小提琴调音

跟着 CD 调音

你可以这样跟着 CD 调音：在 CD 中你会听到四个空弦音（曲目 1—4）。使用 CD 机的重复播放功能反复某一音高，比如 A 弦。

若要将弦的音高调到和标准音一样，可以通过调节微调器来达到。顺时针旋转微调器可以将音调高，逆时针旋转微调器可以将音调低。在调音时，先拨或者拉空弦 A，使其和标准音高一致。

如果空弦走音较厉害，可以调节相应的弦钮，直到音调准为止。若想微调音高，就使用微调器。

	A 弦（全音符 a^1 ）	
	D 弦（全音符 d^1 ）	
	G 弦（全音符 g ）	
	E 弦（全音符 e^2 ）	

通过一定的练习，你就可以将琴固定在肩膀上，在左手用弦钮或微调器调音的同时，右手拨弦或用弓拉弦。再之后，你就可以同时用弓拉两根空弦了。同时拉两根空弦会帮助你更好地判断音是否调准。