

Xiaotiqin Yanzou Rumu

小提琴 演奏入门

刘 耕 编著

Violin

金盾出版社

小提琴演奏入门

刘 耕 编著

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本为小提琴初学者编写的实用性图书。全书重点讲解了小提琴初学阶段需要掌握的乐理知识、练习方法和演奏技术,主要内容包括:基础动作和初步训练、发展双手动作与基础弓法训练、发音三要素与技术动作的进一步训练、更精细的双手技术动作训练、强化双手技术动作与训练中的思维等。本书内容丰富,演奏技术讲解精练,实用性强,是小提琴入门者的必备用书。

图书在版编目(CIP)数据

小提琴演奏入门/刘耕编著. —北京:金盾出版社,2013. 11
ISBN 978-7-5082-8313-5

I. ①小… II. ①刘… III. ①小提琴—奏法 IV. ①J622. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 074999 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www. jdcbs. cn

封面印刷:北京印刷一厂

正文印刷:北京燕华印刷厂

装订:北京燕华印刷厂

各地新华书店经销

开本:880×1230 1/16 印张:10 字数:275 千字

2013 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~6 000 册 定价:26.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

目 录

第一阶段 基础动作和初步训练

第一节 学习重点	(1)
一、站姿、持琴与持弓	(1)
二、右手运弓的基本动作	(4)
三、右手演奏四条弦的基本平面	(5)
四、左手一把位基本手型与指法	(6)
第二节 需要学习的知识	(15)
一、乐理知识	(15)
二、认识小提琴，熟悉常用术语	(15)

第二阶段 发展双手动作与基础弓法训练

第一节 学习重点	(16)
一、左手肘舵式动作与左手腕	(16)
二、分弓	(17)
三、连弓	(18)
四、弓段分配	(19)
第二节 需要学习的知识	(23)
一、乐理知识	(23)
二、关于音准	(23)

第三阶段 发音三要素与技术动作的进一步训练

第一节 学习重点	(24)
一、发音三要素, 压力、弓速和接触点	(24)
二、一把位音阶	(24)
三、换把基本动作练习	(30)
四、一、二、三、四把位固定把位音阶	(33)
五、双音准备练习	(36)
第二节 需要学习的知识	(39)
一、半音, 变化音及重升重降	(40)
二、升降号的顺序	(40)
三、调性与调号的关系	(40)

第四阶段 更精细的双手技术训练

第一节 学习重点	(41)
一、右手常见问题	(41)
二、换把音阶	(45)
三、顿弓练习	(49)
四、颤音(tr)练习	(51)
五、跳弓	(52)
第二节 需要学习的知识	(54)
一、自然大小调, 旋律小调, 和声小调	(54)
二、常用音乐术语	(55)

第五阶段 强化双手技术动作与训练中的思维

第一节 学习重点	(57)
----------------	------

一、更复杂的换把动作的音阶和练习曲.....	(57)
二、三个八度音阶和七组琶音.....	(60)
三、双音阶初步练习.....	(62)
1. 三度	(62)
2. 六度	(71)
3. 八度	(73)
4. 换指八度	(74)
5. 十度	(75)
四、揉弦的基本动作练习	(82)
五、关于记忆	(84)
第二节 学习三和弦及转位.....	(85)
第三节 关于小提琴演奏中的思维.....	(85)
一、关于音乐表现的思维基本问题	(85)
二、关于技术训练的思维基本问题	(87)
附录一 小提琴演奏入门阶段常用教材列表	(91)
附录二 部分常用曲目谱例	(93)

第一阶段 基础动作和初步训练

第一节 学习重点

初学者最先训练的技术动作是站姿、持琴、持弓等基本姿式,以及右手运弓的基本动作、左手一把位手型和指法。在这一阶段需要学习一些基本乐理知识,注意不要死记硬背,重要的是培养使用所学乐理知识的能力,做到循序渐进,活学活用。第一阶段主要是建立正确的演奏和练琴习惯,掌握规范的动作,为今后学习打好基础。

一、站姿、持琴与持弓

1. 站姿

初学小提琴,站姿很重要。要求双脚自然分开,与肩同宽,自然放松,舒适地直立站好,不驼背,不弯腰,双肩和颈部不僵硬,如图 1-1。先训练将重心平均地分配到两只脚,再训练将重心分别分配到左脚和右脚。

2. 持琴

站姿稳定后开始练习持琴,持琴的基本动作是:琴头指向身体左侧,并向内倾斜(即 G 弦一端高于 E 弦一端),如图 1-2,头略向左转,鼻子冲着琴头方向,如图 1-3,琴身底端中心点对准喉部,琴背板下沿放在锁骨上,左下颌自然地接触到腮托,如图 1-4,持琴高度以琴弦与地面平行为准,如图 1-1。最初练习持琴时可用左手直接握住琴身,如图 1-4。

图 1-1 正确的站姿

图 1-2 正确的持琴姿势

图 1-3 持琴姿势

图 1-4 持琴姿势

持琴姿势可根据身体条件灵活调节。使用肩垫较符合大多数亚洲人的体型,应选择高度和角度可以调节的肩垫,调节到最舒适的位置。总之,持琴动作要自然、舒适,站姿和持琴动作需每天重复练习多次,直到可以熟练地将琴迅速安放到正确的位置,学习者可根据自己的体力灵活安排练琴时间,每次练习时间不宜过长,1~2 分钟即可,每天可重复数次。

3. 持弓

在学习右手持弓动作之前必须明确,在实际演奏中,右手的持弓是不断变化的,初学者所学习的右手持弓动作是一个基础的中间状态,每个右手指呈自然、放松的弯曲状态,并相互分开,通过右手自然下垂体验并观察右手的放松状态。

初次学习握弓时用左手拿住中弓位置,使弓直立,弓尖朝上,弓毛面向自己,按以下顺序逐个按放手指。

大拇指:指尖内侧接触弓杆,指尖肉垫接触马尾库,如图 1-5。

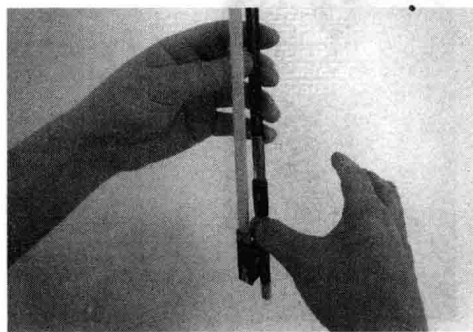

图 1-5

中指:与大拇指形成一个圈,如图1-6。中指的第一、第二关节之间接触弓杆,指尖稍偏向弓根,如图1-7。

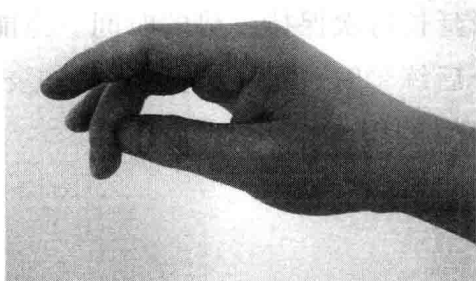

图1-6

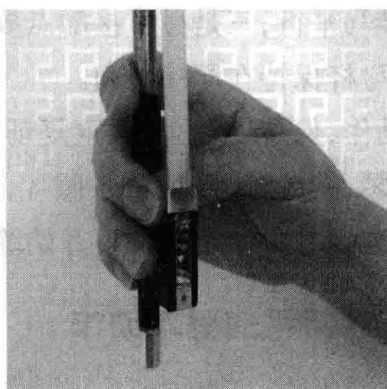

图1-7

食指:从指尖起第一、第二关节之间接触弓杆,与中指稍分开,如图1-8。

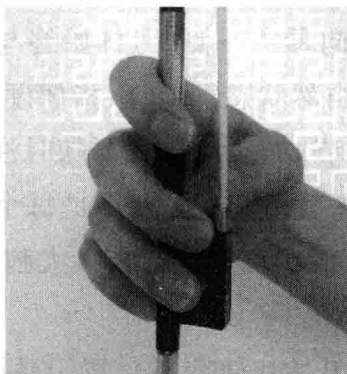

图1-8

小指:指尖接触弓杆半侧面,如图1-9。

无名指:从指尖起第一关节附近,指尖稍偏向弓根,与中指、小指分开,但更靠近中指。一般在前面四个手指固定后,无名指便可自然找到位置,如图1-9。

手持弓基本姿势如图1-10。

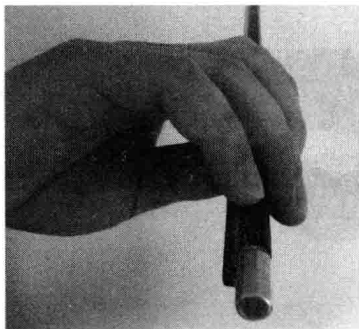

图1-9

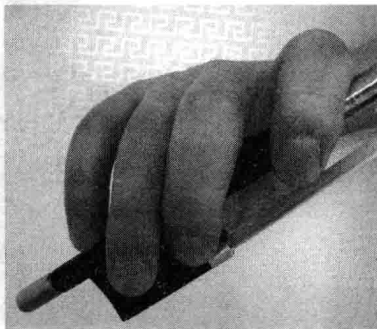

图1-10

基本掌握了右手持弓的动作后即可结合站姿与持琴进行练习。首先要站好,持琴至正确位置,对于不能保持较长时间正确持琴的学习者,可将琴头靠在适当高度的固定物体上,

然后把弓放到琴弦上,处于中弓位置,使琴弦、弓、下臂、上臂大致成正方形,再依次调节右手每个手指到正确持弓动作。弓和弦接触时还应注意四点:一是弓杆稍偏向琴头一侧;二是弓杆与琴马平行;三是弓弦接触点放在指板与琴马之间;四是琴弦、弓、下臂、上臂成正方形,上臂与弓杆保持在同一平面。

检查动作,保持姿势,多次重复动作并逐渐延长每次保持姿势的时间。当能做到正确的站姿、持琴、持弓时,可拍一张照片,这样在今后练琴时,可方便对照正确的姿势。站姿、持琴、持弓姿式基本稳定后即可开始练习右手运弓动作。

二、右手运弓的基本动作

右手运弓动作比较复杂,对于初学者,特别是低龄儿童不可能在短时间内做到完美,需要耐心地慢慢练习,逐步掌握。初学时可先练习较大的动作,在积累了一定经验后再逐步学习更精细的动作。图1-11、图1-12、图1-13是初学者应掌握的运弓动作全过程。

整个运弓过程要求弓杆稍偏向琴头一侧,弓杆始终与琴马保持平行,弓弦接触点放在指板与琴马之间,右手持弓,保持自然状态,避免手指僵硬。初学者易出现大拇指和小指僵硬、绷直的状态,以及小指指根关节成直角状态,要随时注意调整,从一开始就养成正确的习惯。直弓器和握弓器可起到一些辅助作用,但不是每个学习者都需要用,最重要的是培养初学者正确的听觉想像力,将好的小提琴声音植入大脑,不断地自觉调整运弓动作,以满足对发音的要求。

下弓,将弓放到弦上(从E弦开始比较容易),置于弓根,形成小三角形,手腕略微抬起,右手食指与弓杆接触的位置较接近指尖,如图1-11。

图1-11

上臂以肩关节为圆心做水平动作,逐渐落下手腕;下臂以肘关节为圆心逐渐打开至中弓(正方形),如图1-12。

下臂继续打开,肘关节手往前推,手腕继续下落,弓运行至弓尖,右手食指与弓杆接触的位置较接近指根关节,如图1-13。

图1-12

图1-13

上弓是下弓的反方向运动,收下臂,肘关节后退,逐渐回到中弓(正方形),下臂继续收拢,手腕逐渐抬起,上臂沿肩关节往上推,直至形成小三角形。

三、右手演奏四条弦的基本平面

初学者需通过练习,牢固掌握右手臂在分别演奏四条弦时不同的演奏平面,以及EA、AD和DG三个双音的演奏平面。E弦的手臂最低,A弦、D弦手臂逐渐抬高,G弦最高。要求初学者在练习空弦单音时努力做到右手的演奏平面稳定,不碰到其他琴弦。在练习空弦双音时,保持两条弦始终一样响。

谱1-1 《霍曼》空弦练习

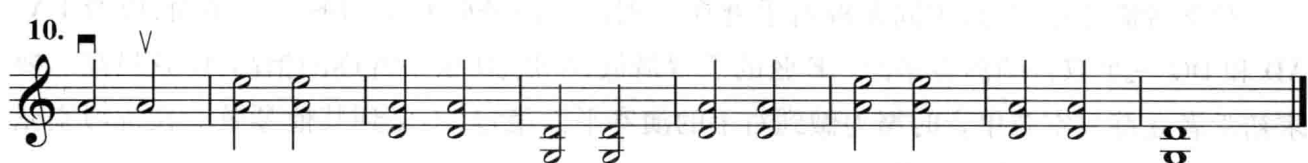
1. ▣ = 下弓

2. V = 上弓

1. E弦 2. A弦 3. D弦 4. G弦

用全弓拉,反复10次 10次 10次 10次

5. W.B.

四、左手一把位基本手型与指法

空弦练习基本掌握后即可开始左手训练。学习左手一把位的手型,首先要记住小提琴指法的数字标记:空弦0,食指1,中指2,无名指3,小指4。把认五线谱和熟悉指法结合起来可强化记忆,初学者可先把谱子上写的是什么音,有几拍,用几指演奏讲出来,再辅以左手动作。

最初学习左手动作时需进行左手单独训练,不用右手,或由老师拿弓演奏,帮助初学者集中注意力做左手动作。左手手指的起落动作要迅速而有弹性,手指落到弦上后就放松,仅需保持把琴弦压实在指板上即可。不要只重视落指动作,而忽视了抬起动作。抬起手指同样要动作敏捷,但要注意手指离开弦后指尖不要指向天花板。开始左手训练,必需要求

保留手指,保留手指是小提琴非常重要的左手技术。左手单独练习之后即可开始进行双手练习。《霍曼小提琴基础教程》中有大量优秀的练习曲目,是初学者的必修课。

捷克小提琴演奏家与教育家舍夫契克的作品 6 号《初学小提琴》第一册总结了一把位所有自然音在琴上的位置,并对相同手指在不同琴弦上的位置进行了对比练习,对初学者很有效。部分内容难度较大,教师可根据实际情况指导学生适当减练。

谱1-2 一把位所有自然音在琴上的位置

The diagram shows the fingerboard layout for the first position. The strings are labeled G, D, A, and E from left to right. The finger positions are indicated by numbers 1 through 4 on each string. The musical notation consists of four staves, each containing a sequence of notes with fingerings indicated by numbers 1-4. The first staff covers the first position (F# to B), the second staff covers the second position (C to E), the third staff covers the third position (F to A), and the fourth staff covers the fourth position (B to D). The notation includes various intervals and patterns to help students understand the placement of fingers on the strings.

图 1-14 G 弦自然音在琴上的位置

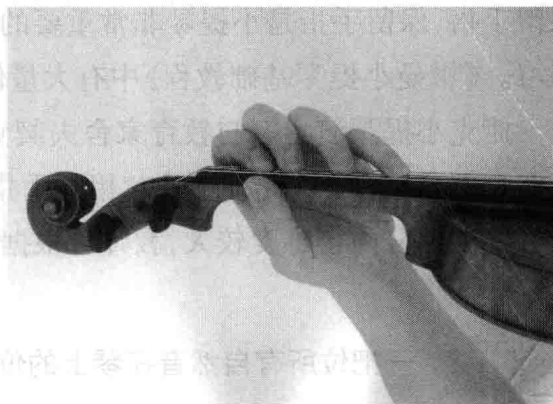

图 1-15 D 弦自然音在琴上的位置

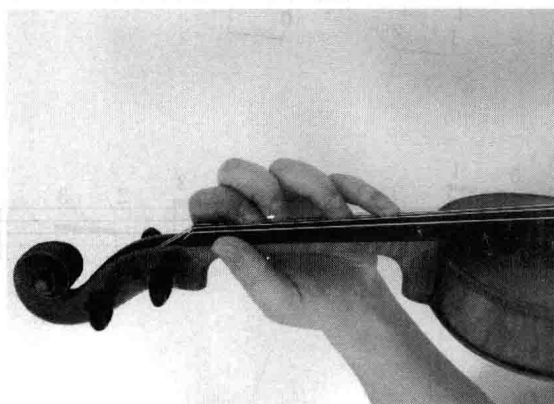

图 1-16 A 弦自然音在琴上的位置

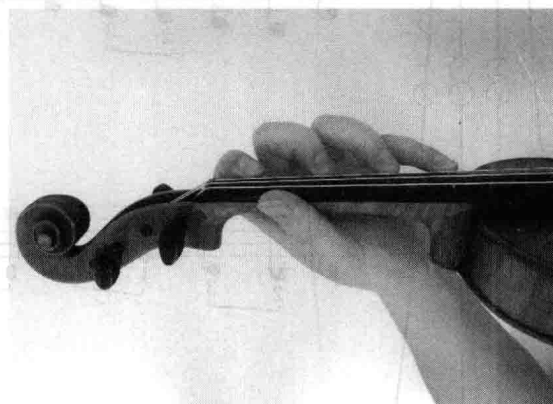

图 1-17 E 弦自然音在琴上的位置

除此之外,舍夫契克还总结了一把位的多种手型

谱1-3 2指、3指半音(参照图1-15G弦自然音在琴上的位置)

Diagram illustrating finger positions and musical notation for semitone exercises on the G string (Figure 1-15).

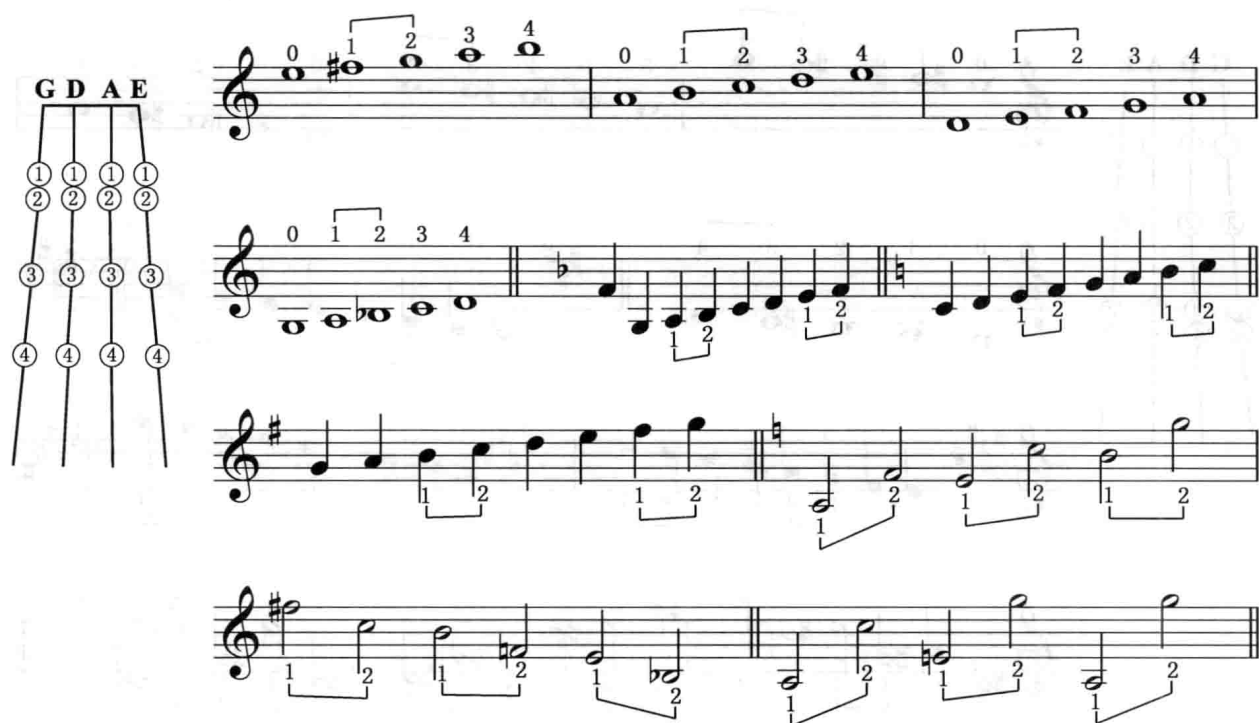
Finger Position Diagram:

String	1st Finger	2nd Finger	3rd Finger	4th Finger
G	①	②	③	④
D	①	②	③	④
A	①	②	③	④
E	①	②	③	④

Musical Notation (Semitone Exercises):

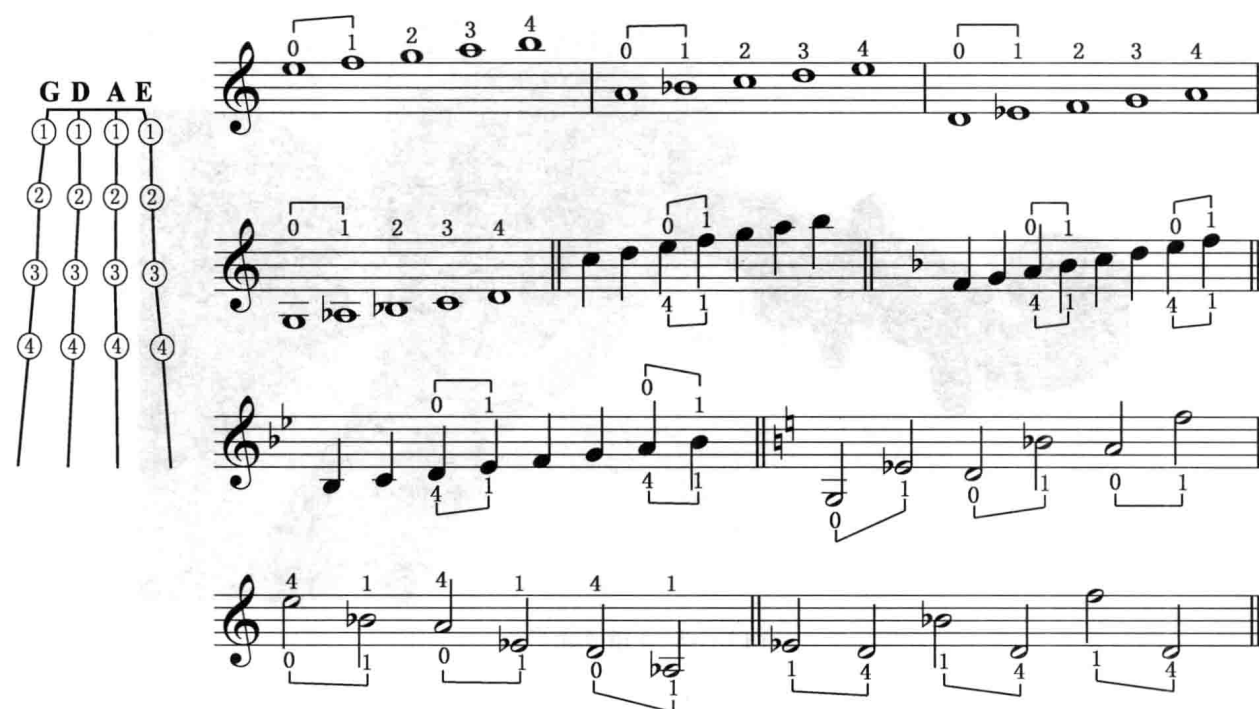
The notation shows four staves of music, each representing a string (G, D, A, E). The exercises involve semitone movements between the 2nd and 3rd fingers, indicated by brackets and finger numbers (2, 3) above the notes. The exercises are written in treble clef with various key signatures (one sharp, two sharps, three sharps) and include repeat signs.

谱1-4 1指2指半音（参照图1-16D弦、图1-17A弦自然音在琴上的位置）

The diagram shows a guitar fretboard with strings G, D, A, and E. Fingerings are indicated by numbers 1 through 4 in circles. The musical score consists of four staves. The first staff shows a sequence of notes on the G string (0, 1, 2, 3, 4) and the D string (0, 1, 2, 3, 4). The second staff shows a sequence of notes on the A string (0, 1, 2, 3, 4) and the E string (0, 1, 2, 3, 4). The third and fourth staves show a sequence of notes on the G string (0, 1, 2, 3, 4) and the D string (0, 1, 2, 3, 4).

谱1-5 1指和空弦半音（参照图1-18E弦自然音在琴上的位置）

The diagram shows a guitar fretboard with strings G, D, A, and E. Fingerings are indicated by numbers 1 through 4 in circles. The musical score consists of four staves. The first staff shows a sequence of notes on the G string (0, 1, 2, 3, 4) and the D string (0, 1, 2, 3, 4). The second staff shows a sequence of notes on the A string (0, 1, 2, 3, 4) and the E string (0, 1, 2, 3, 4). The third and fourth staves show a sequence of notes on the G string (0, 1, 2, 3, 4) and the D string (0, 1, 2, 3, 4).

谱1-6 3指 4指半音

Diagram illustrating the fingering for the 3rd and 4th fingers (半音) across four staves of music. The diagram shows the positions of the fingers (1, 2, 3, 4) on the strings (G, D, A, E) and the corresponding musical notation with fingerings (0, 1, 2, 3, 4) and accidentals (sharps and flats) indicating the half-step intervals.

The diagram consists of four staves of music, each representing a different string (G, D, A, E). The first staff shows the G string with fingerings 0, 1, 2, 3, 4 and accidentals indicating half-step intervals. The second staff shows the D string with fingerings 0, 1, 2, 3, 4 and accidentals. The third staff shows the A string with fingerings 0, 1, 2, 3, 4 and accidentals. The fourth staff shows the E string with fingerings 0, 1, 2, 3, 4 and accidentals. The diagram also includes a vertical column of fingerings (1, 2, 3, 4) for each string, indicating the positions of the fingers on the strings.

图1-18 3指、4指半音

谱1-7 1指和空弦半音, 3指4指半音

Diagram illustrating fingerings for G, D, A, and E notes on the violin, showing positions 1, 2, 3, and 4 for each note.

The diagram shows four vertical lines representing the strings. The notes G, D, A, and E are written above the lines. Below each note, the fingerings 1, 2, 3, and 4 are indicated. The musical notation consists of four staves. The first staff shows a sequence of notes with fingerings 0, 1, 3, 4. The second staff shows a sequence of notes with fingerings 0, 1, 3, 4. The third staff shows a sequence of notes with fingerings 3, 4. The fourth staff shows a sequence of notes with fingerings 3, 4.

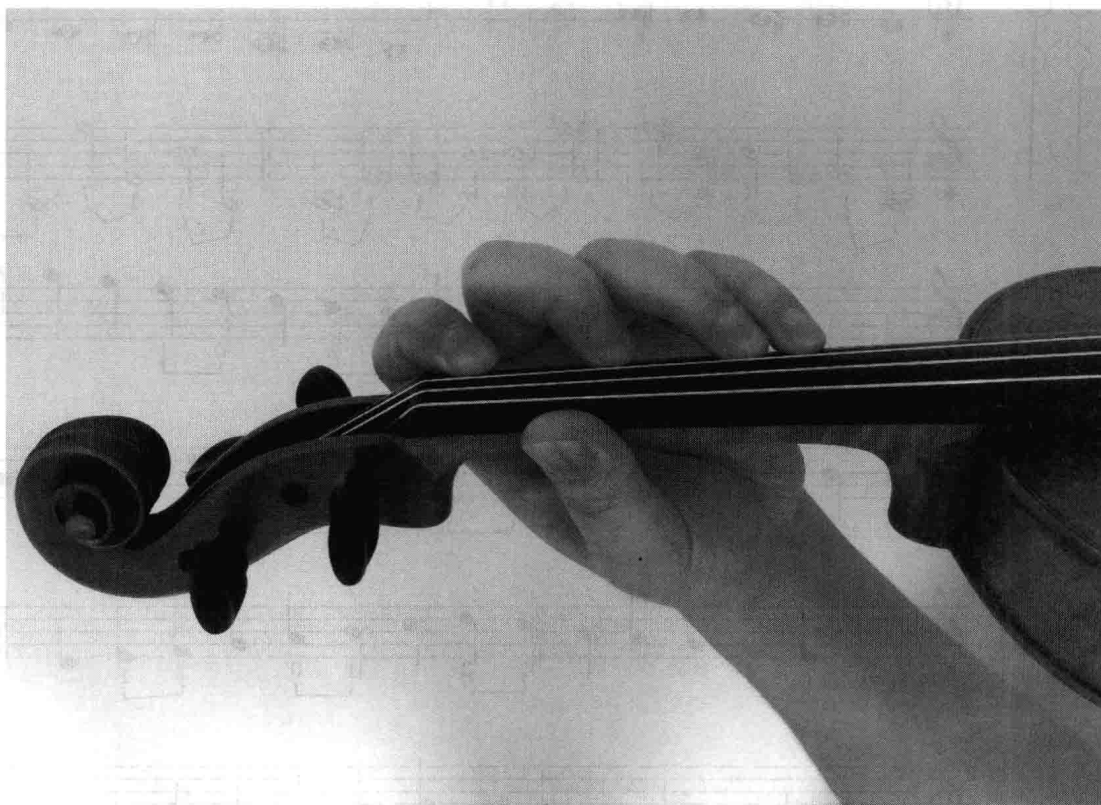

图 1-19 1 指和空弦半音, 3 指 4 指半音