

儿童小提琴

——写给孩子们的教师和家长

赵薇 著

人民音乐出版社

儿童与小提琴

——写给孩子们的教师和家长

赵 薇 著

赠母校图书馆

A Gift From

赵薇

一九九〇年五月十六日 赠

人民音乐出版社

儿童与小提琴

——写给孩子们的教师和家长

赵 薇著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 60千文字 2.75印张

1987年10月北京第1版

1987年10月北京第1次印刷

印数: 0,001—14,535册

书号: 8026·4549

定价: 0.73元

第一个读者的话

<代序>

方法都是人们找出来的。这本书里介绍的各种各样儿童小提琴教学的方法，也都是人们在教学实践中一个一个翻来复去地验证后找到的。而且，即使被认为是最好的方法，也会有时行之有效，有时成效不大甚至全然无效。如果想望教学多成功少失败，我看只有一个办法，那就是看这位教师是不是能一切行动都符合自己面前这个孩子的各种特点——生理的，特别是心理的；是不是弄清了乐器的基本性能，并把这些和当前从事的音乐创作任务结合起来了。

这本小书如能有助于老师和辅导孩子学琴的家长，我认为不一定是由于他们全按书上说的做了，而是他们从中得到了些启发，于是打开了思路又找到了新办法。由于他们切盼孩子学好琴又深知那孩子的特点，结果找到的办法才可能是更好的。

这里，几乎把儿童学琴的一切问题都接触到了。我作为它的第一个读者十分高兴，而且急盼它早日出版。

我们看到，今天的中国社会，重视下一代的美育，重视对他们的智力开发，盼望他们成长为具有高度文化素养的新一代。目前，有成千上万的孩子在学小提琴。我们深信：这一点一滴的儿童音乐艺术普及工作必将汇合成提高我们民族的素质的巨浪。

让孩子们学到好的演奏本领，创造并享受他们喜爱的音乐文化吧！

韩 里

一九八五年秋于北京中央音乐学院

目 录

第一个读者的话(代序)	(1)
前 言	(1)
第 一 章 教学思想与教学法	(3)
一、提高儿童的音乐文化素养是首要的教学任务	(3)
二、让千千万万的儿童都有机会学琴	(4)
三、培养学生热爱音乐的感情	(5)
四、根据儿童心理特点进行教学	(7)
五、在比较和鉴别中学习	(9)
六、循序渐进	(11)
七、则、据、诊、治	(12)
八、师生关系和同学关系	(13)
九、教会学生自己练琴	(14)
十、合奏和演出实践的作用	(16)
十一、家长怎样辅导孩子练琴	(16)
十二、怎样教乐理	(18)
十三、学琴的最佳年龄	(19)
十四、怎样判断儿童学琴的素质和才能	(21)
第 二 章 演奏姿势、方法及常见问题的纠正	(23)
十五、乐器的选择	(23)
十六、琴的保养	(24)

十七、站 立	(25)
十八、夹 琴	(26)
十九、琴 垫	(28)
二十、持 弓	(29)
二十一、中弓运弓	(32)
二十二、运弓轨道	(33)
二十三、上半弓	(35)
二十四、下半弓	(35)
二十五、肩臂放松	(37)
二十六、换 弓	(39)
二十七、左手手型	(40)
二十八、运 指	(41)
二十九、内心听觉	(43)
三十、按指预备动作	(43)
三十一、四度手型和手指独立性	(45)
三十二、练习音准	(47)
三十三、分 弓	(49)
三十四、连 弓	(51)
三十五、断 弓	(53)
三十六、跳 弓	(55)
三十七、弓速、弓的重量、发音点	(57)
三十八、换 把	(58)
三十九、揉 音	(61)
四十、颤音、波音、装饰音	(63)
四十一、泛 音	(64)
四十二、拨 奏	(65)

第 三 章 教学进度和教材介绍	(68)
四十三、教学进度的安排.....	(68)
四十四、入门教材介绍.....	(71)
四十五、初级练习曲介绍.....	(73)
四十六、乐谱中常用的符号和音乐术语.....	(76)

前 言

我小的时候非常喜欢音乐，听见别人弹钢琴手就痒，但家里没有条件，只得偷听人家上课，回家后在窗台上贴黑白纸条代替钢琴进行练习。1955年我幸福地考入了中央音乐学院少年班，尊敬的老师们用汗水和心血把我带进了美妙的音乐世界。当我在音院毕业，成为一名小提琴教师之时，就希望千千万万象我小时候那样喜爱音乐的孩子能得到良好的学琴机会，也愿意象我的老师那样献身于这项工作。现在人民音乐出版社约我写这本书，虽然自己觉得经验和研究还不够，但愿意把我向国内外老师学习和自己在中央音乐学院附中教学十几年的心得拿出来，与全国的同行和家长们研讨切磋。

建国以来，我国的儿童小提琴教育从几乎空白的基础上有了很大发展。我国青少年小提琴选手在国际比赛中多次获奖，是同这个基础工作分不开的。

但是，儿童学琴成为千家万户关心的话题，却是近几年的事。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高、优生优育的要求，全国各地开始掀起一股“学琴热”，这股“热”从大城市开始，波及中小城市甚至一些郊区农村，到处可以看到提着琴去上课的学生，各种儿童学琴班应运而生，儿童小提琴乐器供不应求。人们看到，接受过音乐教育的儿童，不但学到了演奏乐器和音乐知识，而且比其他同龄儿童反应更敏捷、注意力更集中、性格也更热情，这对孩子其他方面的智力发展和品德成长是有好处的。可

见，这次“学琴热”是四化建设浪潮带起的一朵浪花，它无疑地会对我国一代儿童文化素养的提高起推动作用。同时，广泛、深厚、坚实的小提琴普及教育又是小提琴事业高度发展的基础。在中国，音乐禀赋优良的孩子很多，如成千上万这样的孩子能及早得到科学的培养，那么优秀的小提琴家将会更多更好地成长起来。

儿童学琴有其特殊的规律，是一门吸引了各国许多提琴教育家研究的科学。我认为这门科学包括指导思想、教育方法和教材三个方面。我国许多小提琴教师在这方面的探索和介绍研究各国经验上已做了不少工作，希望能提供更多机会给大家进行交流和讨论，人人献计献策，把大家的经验集中起来，通过理论的探讨和实践的检验，逐步建立和完善我国儿童小提琴教育的科学体系。这将是多么有意义的事业啊！任何工作成为一项事业的时候，它就是神圣的。

为这项事业献上一块引玉之砖，即是本书的目的。

本书得到我的老师韩里教授的审阅，提出许多中肯的意见并热情作序，在此表示衷心的感谢！

著 者

第一章 教学思想与教学法

一、提高儿童的音乐文化素养是首要的教学任务

我们教学的目的不仅仅是教会学生拉琴，而是要培养爱人民、爱祖国，有音乐文化素养的下一代人。因此，我们的教学在科学训练的同时，应给学生以丰富的优秀的音乐文化教育。

古往今来，伟大的音乐家总是衷心热爱自己的祖国和人民，以创新精神把民族文化的精髓升华到一个新的境界，从而对人类文化作出贡献的。所以，我们的教学内容，要选择相当数量的本国本民族的优秀音乐素材，使孩子从小就知道我们的国家、我们的民族有那么多美好的音乐，逐步熟悉它们、热爱它们，热爱祖国、人民和民族的文化传统，增强民族自尊心和自爱心，长大以后，能为建设祖国文化而献身。

同时，也应该向孩子介绍世界著名古典音乐家的经典作品和各国民族音乐，使孩子了解著名古典音乐家的姓名和经典作品的范例，了解一点各国音乐的不同风味。

诚然，这两类文献虽然数量浩繁，但不是随便抓来就都适合各阶段教学的。除了从艺术内容方面要精选外，还要根据技术的进程来进行周密的安排。这样不但不会妨碍训练的质量，相反还会大大提高学生学习的兴趣和主动性，从而学得更快更好。

近几年，我同几位老师一起在我院业余小学内开办了小提琴幼儿班，招收了几十名四、五岁的小孩学琴，做了一些试验，写

出来仅供参考：这批孩子在第一年中学习了 200 首左右的小曲和小练习曲，其中我国民族民间音乐约占 60 首，有《依拉拉》、《对花》、《嘎达梅林》、《小河淌水》等优秀的各民族民歌，有《边区大生产》、《共产儿童团歌》、《左权将军》等革命传统歌曲，有近现代优秀音乐家聂耳、星海、郑律成、刘天华、黎国荃等人的作品。世界名著和各国民歌约占 40 首，有贝多芬、莫扎特、巴赫、勃拉姆斯、格林卡、柴科夫斯基、格里格、舒伯特、比才、李斯特、德沃扎克、门德尔松等人的作品片断和朝、日、俄、美、波、英、捷、意、法、西班牙、丹麦等国民歌。此外，有许多基础训练的内容必须通过一些相应的针对性强的专门练习来达到训练目的，这部分是教学进程的骨架，我们尽量把它编得有儿童特点、有形象性，并标明训练目的。这部分约有 100 首。我们还开设了音乐欣赏课，讲音乐故事和听音乐。这样，经过一年的学习，他们在达到技术进度的同时，脑子里装进了不少音乐知识，感情上也受到了熏陶。

二、让千千万万的儿童都有机会学琴

提倡儿童学音乐，并不是过分强调音乐是唯一重要的，而是把它作为早期教育的好办法。我们曾对幼儿班的学生家长作过调查，有的说孩子学琴后变得好思考、爱提问，有的说变得开朗热情，有的说变得能坐得住、专心做一样事情，有的说几个月功夫就变得象个大孩子，办事能力增强，样样事不甘落后……。

许多国家都很重视儿童音乐教育。挪威教育部规定 15 岁的孩子必须要学会一种乐器；在苏联，音乐小学有上千所；根据铃木教学法培养的学琴儿童在日本有五万多；在美国、加拿大等二十几个国家有三十万。

这些学琴的儿童中，将来从事专业音乐工作的只是极少数，但造就了大批有音乐素养的人，很多著名的科学家、社会活动家都会演奏一两种乐器，甚至会作曲指挥，这种素养可以使他一生的生活丰富多采、神经得到调节，从而思维更敏捷，工作更有效率。

我国是十亿人口的大国，相对来说，音乐普及工作还是薄弱的。我们在招生中明显看出，考生多局限于文艺界子女范围之内。在这个问题上，我国体育界的乒乓球等项目有很宝贵的经验。从城市到乡村，从山区到草原，到处可以听到乒乓的球声，举国上下，大力普及，不但对“增强人民体质”起了很好的作用，而且保证了我国在世界乒坛的领先地位。

普及工作的重要性是不容置疑的了，那么靠谁来做呢？除了少年宫的老师以外，还要依靠专业院校和文艺界小提琴专业的全体同志和社会上的有关力量，大家花一点业余时间，辛苦一点，意义是大的。在许多国家，专业音乐家都兼职做普及工作。现在，广州、北京、上海、武汉等城市已各有数千孩子在学琴，前景十分令人鼓舞。

三、培养学生热爱音乐的感情

启发、保护和发展儿童的学习兴趣，绝不是可有可无的事情，而应提到重要位置上研究。

我们见过一些孩子开始学琴时还很高兴，但后来越来越不喜欢了，打开琴盒就愁眉苦脸，象准备去受罪。原因是父母可能很喜爱音乐艺术，但不够了解音乐教育的规律和儿童的心理，于是对孩子就“恨铁不成钢”，总是责备孩子，我们当老师的有时也如此。诚然，兴趣不能代替意志力的培养，也不能代替才能，不过，有了兴趣，就可以使学生潜在的可能性最大限度地发挥出

来，而这种可能性往往是我们估计不足的。有兴趣的主动学习同无兴趣的被动学习，好比一个很有食欲的人吃到他最爱吃的东西同另一个不想吃饭的人被迫吃他所腻味的东西一样。

爱因斯坦说过：“热爱是最好的老师。”怎样启发孩子学琴的积极性呢？方法是多种多样的，但最根本的一条，是培养学生热爱音乐的感情。

我们在幼儿班作过这样的试验：第一堂课，明亮的教室里挂着五颜六色的大大的五线谱，红色的学生守则“爱音乐、好好学，守纪律”挂在中间，四周有八幅画得很大很生动的儿童拉琴的图画。孩子们看到画面上那些拉琴的儿童那么神气可爱，便争着要求老师发小提琴给他们。上课时先请在业余小学学过两三年的小哥哥小姐姐表演了《新春乐》、《春之歌》等乐曲，小朋友听得眼睛瞪得大大的，羡慕得不得了，接着我们学认谱，认一个[la]音的位置，请小朋友到大五线谱上来摆音符。能把音符准确地摆在[la]音位置上的孩子就能得到一个美丽的音符作为奖品，同时大家对他鼓掌。所有的孩子都兴高采烈地抢着上前去摆，而且无例外地都摆对了。然后我们放《彼得与狼》，一边听音乐，一边讲故事。几个月以后，有一次我在钢琴上弹了一句旋律，马上几个孩子同时喊出：“这是彼得！”可见在第一节课上，他们是很专心、很有兴趣地听的。一位家长还告诉我：他的孩子在幼儿园里给小朋友复述了这个故事，还在钢琴上“配乐”：大灰狼来了，就在低音区乱按几下，小鸟叫就在高音区乱按几下。

第一天的课，我们并没有教拉琴，但有的孩子拉着我们的衣角问：“老师，什么时候才教我拉琴啊？”可见，他向往着拉琴甚至有点等不及了，“馋”了。在这种状态下开始学琴，孩子高兴、兴奋、积极，效果比较好。

我们经常同孩子一起唱歌，小提琴谱也先唱，唱熟了、唱得很有表情再开始拉。

在一年多的音乐欣赏课上，向孩子们讲了十几位中外著名作曲家和几十部经典作品。有通俗小品，也有交响乐、协奏曲、舞剧音乐、大合唱、民族器乐和多种乐器的独奏曲。每次上欣赏课，孩子们都高兴地早早来坐好，抢着举手回答问题，家长也很有兴趣，带着录音机，录下了课堂的实况。象《十面埋伏》、《一千零一夜》、《天鹅湖》、《沃尔塔瓦河》等乐曲的“故事”每个孩子都能讲出，它们的主旋律也能辨认。我们通常先讲乐曲的音乐形象，在听的时候让孩子们去想象。如一次听《梁祝协奏曲》，孩子们说“这是他们做游戏”，“那是祝英台哭了”。有时我们不讲乐曲的名字，先听音乐，请小朋友想象乐曲的意境和气氛。如一次听里姆斯基-科萨科夫的《野蜂飞舞》，听完后孩子们都举起手，有的说是大老虎在森林里追小动物，有的说是刮大风，有的说是跳舞时飞快地转圈等。以后当他们在别处听到音乐或自己演奏时，便自动去想象。一个男孩练习一首快速练习曲时，自言自语说：“这是风吹树叶的声音，高音是风吹上面的叶子，低音是风吹下面的叶子。”最近我们排练维瓦尔第的双提琴大协奏曲时，学生说乐曲的开始象奥运会的入场式，雄纠纠气昂昂的，中间抒情的段落是妈妈在看台上微笑并摇动鲜花。这样，他们演奏得非常带劲。

我们觉得这种想象力虽然幼稚，但说明他们主动地想理解音乐、表现音乐，他们喜欢自己演奏的东西了，这就为进一步提高他们对音乐的感受能力、领悟能力和创新精神打下了良好的基础。

四、根据儿童心理特点进行教学

由于“学前儿童的心理过程的主要特点是具体形象性和不随

意性”，“儿童的认识活动更多地依赖于感觉、知觉和表象，抽象概括的能力还是很差的，而且各种心理过程的进行还不能很好地受自己目的和计划的支配，而是很容易受外部印象的支配。”“无意注意在这里起着主要的作用”（引自朱智贤《儿童心理学》）。因而，在教学中，教师大量的示范演奏是主要的教学方法。讲一大堆，小孩听不懂，但他们的模仿能力却是强的。我常常同孩子们“比赛”，先提出要求（比如声音要平均或换弓动作要柔韧等等），我拉一句，他拉一句，看谁做得好。他们很喜欢比赛，一遍一遍比，非要赶上老师不可。

老师上课时精力要充沛、目光要有神、心情要愉快、表情要和蔼、语言要亲切幽默，这样学生也会高兴和精神集中，上课效率就高。如果老师因为身体不大好或别的原因上课时精神不振或表现出烦躁，上课效果就大不一样。比如一个孩子拉琴音不准，如果大声训斥他：“低了！低了！听见没有？怎么老不改？”孩子可能立即成为被动的一方，眼睛可怜巴巴地看着教师，胆怯地再来一遍，然后等待老师“判决”。如果换一种方式，效果可能好些。有一次我是这样做的：我把孩子拉到身边说：“小伟伟，刚才是哪个手指头给伟伟捣乱呢？”他说：“是3指不好，它低了。”“那我们这一遍不许它捣乱好吗？”“好！”伟伟高高兴兴地拿起琴，主动地调整3指的位置，第一遍还不大准，但他不等我说话又积极地再找，准了之后又再巩固了几遍，这时我情不自禁地夸他“好孩子！”他也笑了。这样，他作为主动的一方来纠正错误，积极性要大得多，纠正以后，又尝到了胜利的喜悦。

我把教材录制了示范录音带，孩子和家长都很欢迎。这样，学生回家练习时有个比较，给不懂音乐的家长辅导孩子带来了方便。一位家长来信说：“我们尚未找到（手指）部位时，孩子已经拉

出来了，她是凭录音的印象。”由于录音中包含了钢琴伴奏，孩子从初学第一课就可以同钢琴合奏，对训练他们的听觉、节奏感大有好处。由于在学空弦时，就有了旋律和和声织体的整体印象，好听了，这对提高兴趣也是大有好处的。

语言的节奏比音乐的节奏容易接受。比如切分音很难掌握，但编成儿歌：“2/4 小鸭子 | 叫叫 | 小兔子 | 跳跳 |”就很容易念。念熟后，用手做同步的比划，再到琴上做，就容易得多。

适当的游戏结合在教学中，可以收到好的效果。如学持弓时，我们做“老鹰搭窝”的游戏，请小朋友用右手(按持弓动作)当老鹰去叼树枝(铅笔)，然后在教室里“飞”来“飞”去，两臂上下摆动，肩、肘、腕、指自然地作调节活动，孩子们连续“叼”很多次还很有兴致，而且不知道什么是肌肉紧张，在高高兴兴的游戏中熟悉了持弓的姿势。第一学期考试时，我们还做视谱竞赛游戏：让小朋友头戴有各种音符的彩色小帽子，作各种简单的组合，他们都争着上去认谱，不嫌烦也不嫌累。在正规的小提琴教学中，也可以使教学方法游戏化，比如教第一课《拉拉停停》时，孩子轮流到前面演奏，其他孩子一边拍手(打拍子)一边唱儿歌给他伴奏：“4/4 拉拉心里唱 | 拉拉弓走直 | 拉拉手放松 | 拉拉声音好 |”。做到要求的，大家鼓掌，没做到的，大家举手发言，指出他的不足。这种时候，小朋友对自己的演奏格外认真。第二学期考试时，我问一个演奏塞茨第五协奏曲的男孩子：“这一年中，你认为哪首曲子最有意思？”他竟回答说：“《拉拉停停》。”真没想到那首简单的空弦练习会给他留下深刻的印象。

五、在比较和鉴别中学习

为了扩大普及面，我们采用了小集体课的授课方式。实践中

发现，对于初学的儿童，这种形式在增强学生的上进心和理解力、增加兴趣和消除娇气等方面还有优于个别课教学的地方。

这样上课有一个特点，就是每学一课，几个人都是一场比赛，每次回课，都是一次当众表演。家长和学生都十分重视，谁也不甘落后，形成一种你追我赶的气氛。家长都不懂提琴，要使他们领会老师的要求并不容易。但在小集体课上，共同的问题，讲一遍大家都知道了。各人特殊的问题，给一个人讲，其他人也懂了，再遇到类似情况，就会引以为戒，使家长从多侧面去领会教师的意图。孩子就更喜欢这种比赛式的上课了，再枯燥的练习，一比赛就具有游戏的性质。比如学习《摇小船》一课，比赛谁的连弓换弦没有痕迹，声音通畅，换好一次得一分，看谁积分多，他们就会很卖力气地做好换弦动作。小朋友对帮助别的小朋友挑毛病改毛病特别积极。每位同学演奏时，其他同学站在旁边，从上下左右看，等演奏完后发表意见，如：“大拇指僵直了”、“弓走斜了”等等，他们这种热心的观察，无疑会使他们加深印象，锻炼分辨能力。轮到自己演奏时，也就注意力更集中，更有目的性。当然，我们要引导小朋友先发现同学的优点，向他学习。老师要以表扬为主。几个孩子中总有稍好的，表扬一个，其他人马上努力跟上来。我把这种教学方法称为“在比较和鉴别中学习”。徐多沁和周世炯同志在一篇文章中说过：“儿童是不喜欢孤独的，即使玩耍也不能持久，但有几个儿童在一起却可以玩很久。”这话很有道理。我们发现，这种在比较和鉴别中学习的上课方法，对于提高儿童的理解能力，加强学习的主动性，保持精神的集中、注意力的持续和心理上的兴奋，都是有好处的。

当然，小提琴教学有其客观规律，必须逐个解决学生出现的不同问题。我们的小集体课除了上合奏齐奏课外，主要也还是个