

细说小提琴启蒙的
教与学

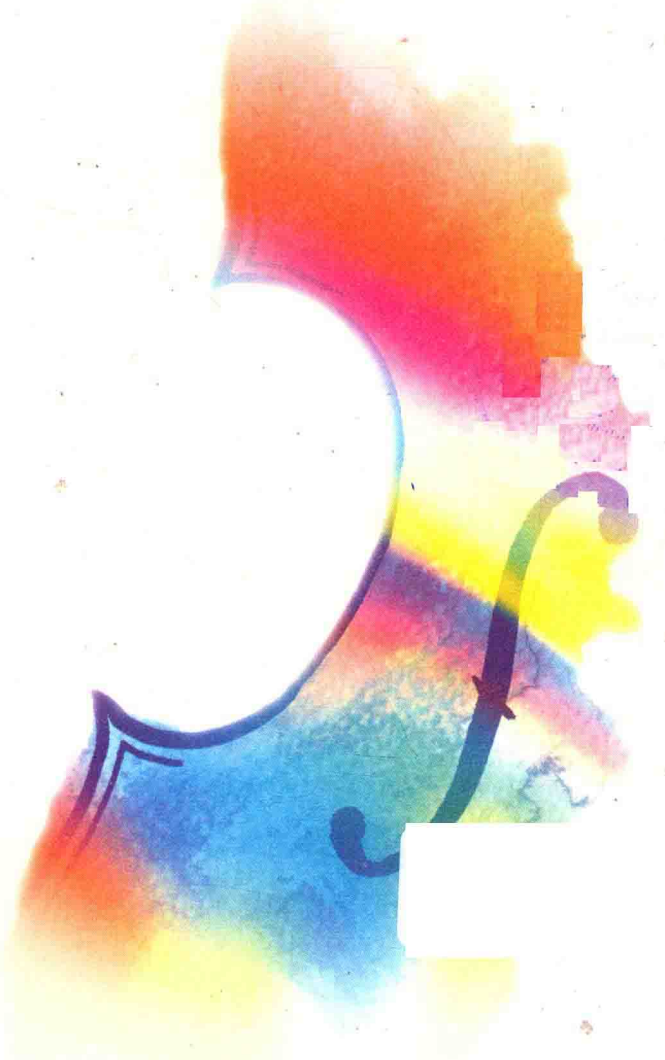
欧阳锴 著

中央音乐学院出版社

细说小提琴启蒙的
教与学

欧阳锴 著

中央音乐学院出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

细说小提琴启蒙的教与学 / 欧阳锴著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2018. 1

ISBN 978 - 7 - 81096 - 851 - 5

I. ①细… II. ①欧… III. ①小提琴—奏法—教学研究
IV. ①J622. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 262989 号

Xishuō Xiǎotiqín Qǐméng De Jiāo Yǔ Xué

细说小提琴启蒙的教与学

欧阳锴著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 16 开

印 张: 4.25 字数: 49.14 千字

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 851 - 5

定 价: 25.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

序

很高兴终于看到欧阳锴老师的《细说小提琴启蒙的教与学》撰写出来了。

回忆起我们中央音乐学院到广西桂林少年宫进行校外音乐水平考级时，我发现欧阳老师的小提琴集体班教学很有特点，也很有成就。最难得的是，在那个时期，集体课那么多人一起上课，而且来的学生不像有的集体班是经过挑选才能进入的。尽管学生人多，条件、能力各不相同，但这些学生都能整体稳步地前进。在许多次考级中，他班的优秀生不少，从他班里走上专业道路的学生也很多，比如在国际比赛中获得最高奖的就有两名（王敬获“加拿大第39届音乐比赛”小提琴第一名及欧洲一些重要比赛的金奖；申丹枫获2017年“维也纳海顿室内乐国际大赛”第一名）。欧阳老师也两次获得我院颁发的考级优秀教师证书。

我多次地观察，觉得他有许多值得总结的集体教学经验，所以极力鼓励他把这些东西写出来。很高兴，现在终于看到了他的文稿。

有关小提琴教学的书是很多，但是关于从最开始学生拿到琴后如何开始教的论述不是很多。欧阳老师在对初学者，尤其是对幼儿的乐曲传授、左右手分段训练方面有很值得研究和探讨的经验，这些教学经验对那些刚开始从事教学的小提琴青年教师或爱好小提琴的成年自学者也提供了一些行之有效的方法。

希望欧阳老师的这些经验对实践者有所帮助！

赵惟俭

目 录

序.....	赵惟俭 (1)
前 言.....	(1)
一、初学小提琴演奏姿势的教与学理念.....	(2)
二、课前准备.....	(5)
三、左手持琴练习 (一)	(9)
四、右手持弓练习.....	(13)
五、综合练习 —— 上琴	(19)
六、E 弦上的运弓	(22)
七、E、A 两弦上的运弓	(24)
八、左手持琴练习 (二) —— 左手第 I 把位的手型训练	(25)
九、完成第 1 个变奏.....	(29)
十、进一步掌握运弓.....	(33)
十一、发音训练.....	(39)
十二、掌握小提琴的运弓换弦方法.....	(42)
十三、完善小提琴的手指按弦方法.....	(46)
十四、音阶与双音的教学.....	(50)
十五、训练小提琴运弓 (把弓拉直) 的综合方法.....	(53)
十六、运弓、按弦与全身张弛度的相互影响.....	(57)
十七、从小提琴第 III 把位开始入门的教学法	(60)
后 记.....	(61)
附 录.....	(62)

前 言

笔者已多年从事对初学小提琴学生的集体课教学与从初学到更高演奏程度的一对一（一个教师教一个学生的个别课）教学。实践证明，教好与学好小提琴初级演奏的基本技术十分重要，而使初学者能够较快地掌握小提琴的基本演奏方法、少走弯路，是教与学不断求索和完善的目标。只有掌握了自然的、全身张弛有度的小提琴基本演奏方法，才有可能去感受小提琴音乐的魅力，进而达到更高的境界。

本书仅企望能集中地、较仔细地讨论从初学小提琴开始到基本掌握小提琴第Ⅰ把位^①的运指理念及方法，从弓段一个点开始到全弓运弓的理念及方法，以及对初学小提琴群体的学习过程设计。本书的目的在于能够对初次接触小提琴的幼儿学员、少年学员或他（她）们的家长、成人学员，尤其对准备从事小提琴集体课教学的青年教师了解整个小提琴集体课入门教学的情况和小提琴集体课的教学理念和新研究有所帮助。

^① 左手靠近小提琴琴头指板位置，以食指编号为1指按住比G、D、A、E四条弦高一个大二度的音位的手指自然排列称为“第Ⅰ把位”。

一、初学小提琴演奏姿势的教与学理念

童年4岁左右是开始学习小提琴演奏最好的年龄段。当然，在以后的年龄段（少年、成年、老年）都可以学好相应程度的演奏。实践经验告诉我们，初学时每个学琴者对演奏姿态（势）的合适与否，对他（她）以后演奏小提琴、掌握难度更高的各种技巧有十分重要的意义。

任何初学者要想在短时间内熟练掌握下面叙述的左右手协调的持琴和握弓姿势都是困难的。

持琴：把小提琴架在左肩的锁骨上；将左手由内向左往外翻转过来，用拇指上端与食指根部托住琴颈。食指、中指、无名指、小指呈弧形；4个手指指尖（靠指甲的肉垫）用1、2、3、4指的编号依次按在E弦靠弦枕的地方；1指指根与腕、肘的斜度基本一致。琴头略高，使琴弦与地平行。（见图1-1）

握弓：右手中指与拇指指尖以环状握住弓子，小指指尖搭在弓杆上，食指与无名指自然地靠在弓杆上；弓毛与弦接触后，要求从弓根到弓尖的反复运动与弦呈十字状态，接触点要求稳定。（见图1-2）

小提琴的演奏姿势对于没有接触过这件乐器、偶尔拿起来玩玩的人会感到别扭，因为它与人平时上肢活动的习惯相距甚远，尤其是就左右手的活动而言，除了小提琴（中提琴）用这种特殊的演奏状态外，几乎没有类似的乐器使用与之相同的演奏姿态。但小提琴演奏艺术与技巧的发展又使它诠释出音乐的美妙；其近于人声的特性和无穷的艺术魅力使人们为之倾倒，演奏的

图 1-1

图 1-2

姿态也成了人们对音乐美的一种理解与追求。

为此，教师在学生初次接触小提琴之时应给予学习者明确的学习方法，阐明通过严格的分段训练来对小提琴演奏姿势进行教与学的重要性。教师要把每一个动作的要领和道理讲清楚，并使学习者较容易地领会它们。由于持琴与握弓是初学者，尤其是4岁左右的幼童在平时从没有体验过的肢体动作，因此在教学中应当用相应充足的时间将左手持琴、右手握弓分开授课，以求初学者专注于所学动作要领并有较熟悉的体感。

根据这个教学理念设计的初级小提琴课程基本上应分为左手持琴训练课、右手握弓训练课、左右手综合训练课和学习演奏课。

从生理方面看，幼年、青少年和成年人的学琴过程是明显不同的。三四岁到6岁前的孩子掌握小提琴的过程要长一些，因此，教学时对持琴、握弓的训练步骤要分得很细致并要对其很有耐心地反复操练才行。学龄儿童及青少年也要根据幼儿学琴所制定的步骤，按其接受能力放慢或加快训练进度；成人也不能把左右手的训练简化，进行得太快。

从心理方面看，幼儿及少年在训练持琴、握弓、按指、运弓的过程中，能否使他们与感兴趣的音乐、节奏融合在一起，甚至研究出与之适合的游戏来增强学琴的趣味，都是教学成败的关键。持续的、干巴巴的动作训练及所谓的“严格要求”会使儿童在心理上厌倦学琴。

对于小提琴入门，有两种常见的教法。第一种要求学生左手托住琴颈，位于所谓“第Ⅰ把位”的地方进行手指训练，如《铃木小提琴教材》；第二种从小提琴的“第Ⅲ把位”开始训练手指按弦，如赵薇的《学琴之路》。这里将先介绍第一种教法。

二、课前准备

在集体课（两人以上）或个别课（一个老师对一个学生）开始前，建议老师应对学员的听觉、模仿能力和手指条件做一了解，以利于教学。具体做法如下：

1. 根据学员的年龄段，采用简单的音高、节拍模仿测试。

音高：C 大调小字 1 组的 I 至 VII 级音用“啦”（或“啊”）模唱；幼儿仅用几个容易辨别的音如 C (Do)、D (Re)、E (Mi) 或琶音 C (Do)、E (Mi)、G (Sol) 就可以了。

节拍：以中等速度，使用连续的 4 个十六分音符和 2 个八分音符模仿拍打 $\frac{4}{4}$ 拍的节奏 （铃木教材第 1 首乐曲的节奏型）。

2. 根据学员左手向前方伸直而测量的从颈部到掌心的长度（可将小提琴搁在左肩与颈相贴，用左手伸直掌心能包住琴头，见图 2-1）决定小提琴的尺寸。（小提琴的尺寸：1/16、1/10、1/8、1/4、1/2、3/4、4/4。）

3. 肩垫的高低取舍，一般要视学员的脖子长短而定。（肩垫尺寸：1/16、1/10、1/8、1/4、1/2、3/4、4/4，见图 2-2。）有些小提琴大师不用肩垫，仅用手绢及内肩垫，如艾萨克·斯特恩（Isaac Stern）、安妮·苏菲·穆特（Anne-Sophie Mutter）、祖克曼（Zukerman Pinchas）等。（见图 2-3）

图 2-1

图 2-2

a. 不用肩垫

b. 用肩垫

图 2-3

铃木镇一的小提琴教材在 20 世纪 80 年代引进后很流行（现在国内已有很多著名的小提琴教材系列，本书将在附录里另做介绍）。他的“学音乐就像学母语”的教学理念使小提琴集体课教学在当时国内开展起来。20 世纪 80 年代由中央乐团洪威廉先生印制的《铃木小提琴教材》小册子，尤其是由中央音乐学院赵惟俭教授出版的《铃木小提琴教材》（1988 年）及录制的磁带在全国发行，引发了各地小提琴集体课教学的热潮。

笔者在开始的小提琴集体课教学过程中首先使用的就是这套教材。当时国内音乐教育一般都用首调唱名法教学，但学习小提琴演奏却必须用固定调唱名法进行乐思和指法训练，而幼儿仅靠听教材的录音来学琴很容易被引导成为首调乐思而使指法混乱。实践证明，幼儿们初学时，在集体课中采用固定调唱名教唱并训练视谱演奏这个办法行之有效。具体做法是将铃木教材第 1、2 册的部分内容录成教唱磁带预先发给新学员，让他们在课前预先学唱。如果开始就用固定调唱名法教授教材内容，初学者易于接受，且教材第 1、2 册的乐曲精炼、动听、易学，学员很快就在会演奏小提琴之前把乐曲记得滚瓜烂熟。他们一旦掌握了运弓走指，便会有惊人的学习进度。“会唱即会拉”的教学理念从而在笔者对入门学员的教学中贯穿始终。

教唱的环节一般仅在初学阶段适用，学员入门后就要逐渐学会视谱演奏，课程将由视唱练耳课取代。在训练课上，要求学员唱所学乐句以加深对音乐的印象常是必要的教学手段。学完铃木教材第 1、2 册后可引入或转换其他的国内外著名小提琴教材加以充实。

无论是集体课还是个别课，初学的幼儿必须由家长陪伴学习，因为家长是幼儿学员在家里每天坚持十几分钟练习的关键的辅导老师，而这个时期的家长也愿意参加学琴活动。实际上很多家长一直陪伴孩子学到相当于音乐院校校外音乐水平考级小提琴 4 级左右的程度才让孩子自己来（集体课）上课。

如果是在校的学龄儿童以集体课的形式学小提琴，家长就不用陪伴。由专业小提琴老师任教，学校将其作为音乐课一周排课一到两次，其教学效果

也非常好。

集体课与个别指导课是普及与提高的关系。精彩的集体课使学员更喜欢音乐；严格的个别指导使学员感受到每门学问的严肃性，很值得提倡。

小提琴演奏须有好的乐音听辨能力和乐感。尽管听觉和乐感的敏锐与先天条件有关，但它们完全可以在训练中得到提高和改善。这也取决于学琴者的学习目的，并与教师对学员、家长对孩子学琴的期望值与好的听觉要求及手指条件成正比。

三、左手持琴练习（一）

教师在学生开始持琴练习前，应把小提琴的主要部件做一番介绍，如：琴头、弦钮、琴弦、琴颈、指板、琴马、拉弦板、微调、琴身（共鸣箱）、腮托等（见图 3-1）；在初学阶段，则逐步增加对其他部件的介绍。

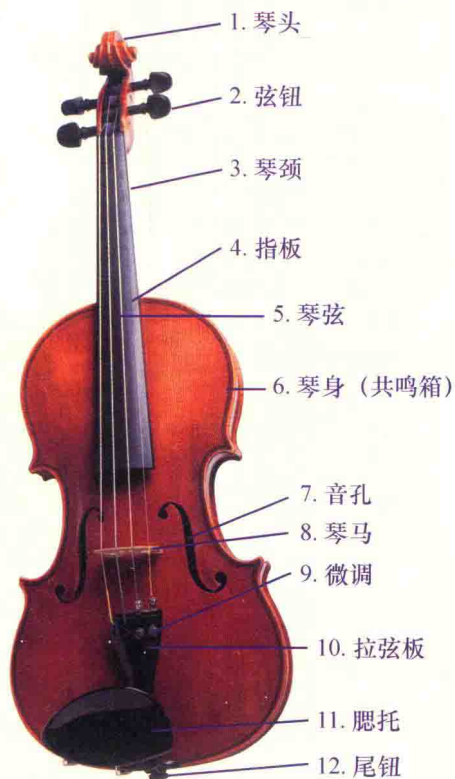

图 3-1

小提琴的演奏姿势分两种——站姿与坐姿，在集体课时，站、坐两种姿势要交替训练。

站姿：双肩放松，双脚与肩平，身体向右微侧，将小提琴放在左肩锁骨上。（见图 3-2a）

坐姿：双肩放松，坐直，双脚踏实地，左脚在前，右脚退后半步与坐姿平衡。（可不时调换左右脚位置，集体课教室应专设适合幼儿坐的凳子，见图 3-2b。）

a. 站姿

b. 坐姿

图 3-2

演奏姿势掌握后，将琴放到左肩锁骨上，与身体正面呈 45 度角左右，鼻子、脚尖与琴头上下同向（以后要进行视谱演奏时眼睛可正面看谱，琴还须保持一定角度）；左腮下腭与琴腮托轻轻接触（琴腮托最好用柔软的手巾裹住），不要用力去夹，要求松弛；用左手抓住、托住琴颈右侧箱体——注意是琴颈根部与共鸣箱的右半部分，这样才拿得稳。（见图 3-3）

图 3-3

对儿童，尤其是 4 岁左右的幼儿，必须以设计好的持琴动作加以反复训练：

1. 右手扶琴体右下部，左手握琴颈下部；（见图 3-4a）
2. 将琴送到左肩锁骨处平放在上面，左腮及左下腮轻贴琴腮托，鼻子与琴头相对应，后脑勺与脚跟呈一条垂直线，琴头略高于琴马；（见图 3-4b）

图 3-4

3. 左手手掌手指抓托住右侧琴的箱体，放下右手，双肩要放松。（见图3-4c）

将上述步骤用口令要求学员按分解动作进行连贯训练，并放一首时长合适的小提琴乐曲或数一串数字来练习持琴的耐久力。

在整个授课过程中要注意轮换学习内容，即教材乐曲教唱、节拍训练、持琴训练交替进行，甚至插入与学员程度相适应的励志故事或游戏。教师有必要会一点钢琴，能用乐曲边伴奏、边教唱，尽可能使课堂气氛生动活泼。

应考虑学员对本课内容的理解与掌握在一至两周，也就是两个课时内完成。