

新世纪音乐自学入门丛书

XINSHIJI YINYUE ZIXUE RUMEN CONGSHU

周显平 李果 编著

小提琴

Xiaoti qin

武汉出版社

新世纪音乐自学入门丛书
XINSHIJI YINYUE ZIXUE RUMEN CONGSHU

Xiaotiqin

小提琴

责任编辑 廖国放
封面设计 吴涛

ISBN 7-5430-2266-4

9 787543 022669 >

ISBN7-5430-2266-4
J·86 定价:15.80元

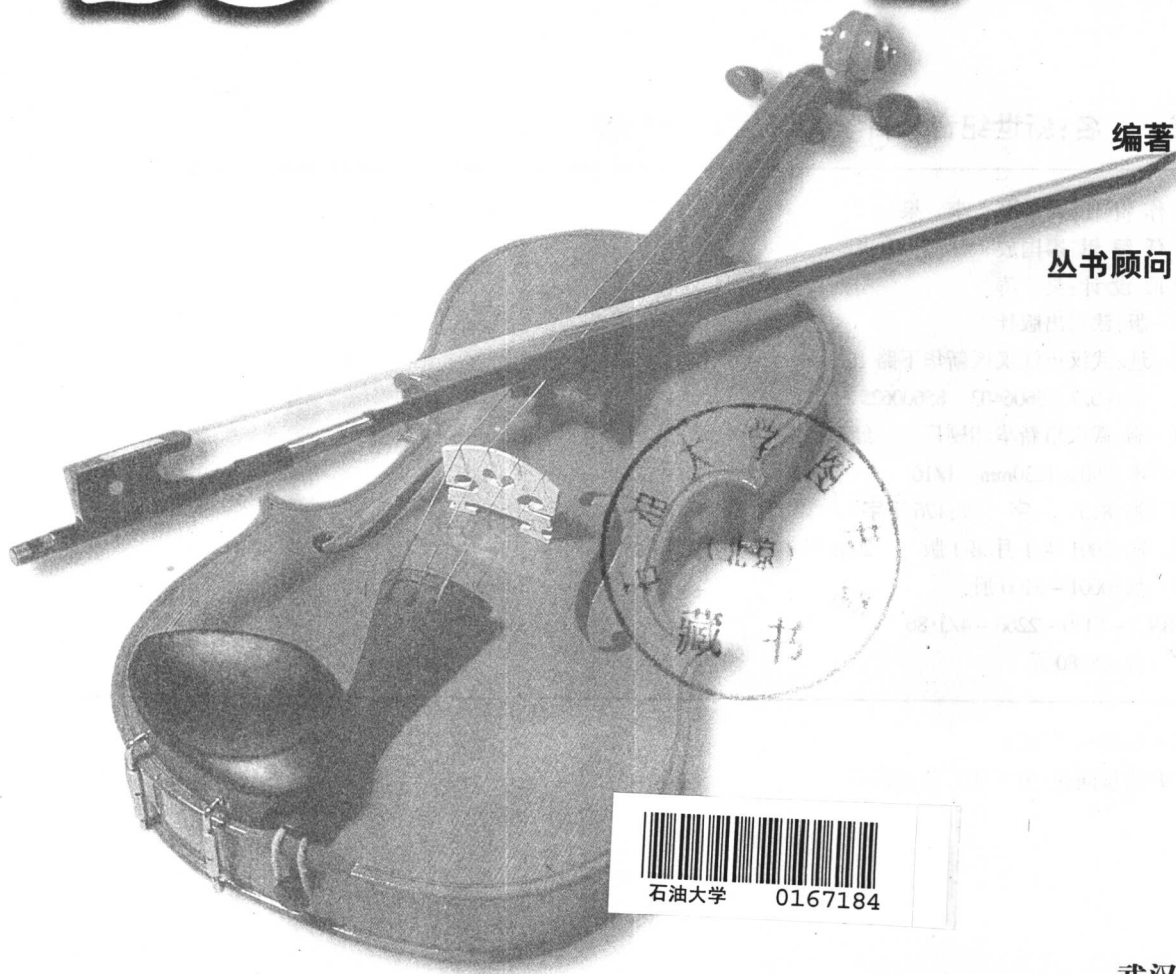
书号	163374
分类号	J622.16
种次号	002

新世纪音乐自学入门丛书

小提琴

Xiaotiqin

编著 周显平
李果

丛书顾问 赵德义
杨匡民
王玄迈

武汉出版社

44005/02

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

小提琴/周显平.李果编. - 武汉:武汉出版社,2001.1

(新世纪音乐自学入门丛书)

ISBN 7-5430-2266-4

I. 小… II. ①周…②李… III. 小提琴-奏法 IV. J622.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 86437 号

书 名:新世纪音乐自学入门丛书·小提琴

著作责任:周显平 李 果

责任编辑:廖国放

封面设计:吴 涛

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

印 刷:武汉市新华印刷厂 经 销:新华书店

开 本:890×1230mm 1/16

印 张:8.5 字 数:176 千字

版 次:2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印 数:0001-5100 册

ISBN 7-5430-2266-4/J·86

定 价:15.80 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

总 序

跨入 21 世纪的中国,随着物质生活水平的进一步提高,人们将更为追求高尚的精神生活,因此,素质教育必然会比以往任何时期都更为大家所重视,社会音乐教育也必然会迎来一个新的热潮。在这个热潮中,不仅钢琴、小提琴等西洋乐器,而且二胡、古筝、琵琶等民族传统乐器的研习会大幅度升温,呈现出繁花似锦、春色满园的景象。

学习音乐能获得专家指导是幸运的。但是,并不是所有人都有这种幸运,可能相当多的人是要通过自修或以自修为主要方式步入音乐的园地。《新世纪音乐自学入门》丛书主要是为这部分自学者编撰的。它诞生在世纪之交,诞生在新的音乐学习热潮即将到来之际,真是令人欣喜且意义非凡的事情。

《新世纪音乐自学入门》丛书共有 14 个分卷,门类齐全,自成系列,深入浅出,雅俗共赏。以西洋与民族音乐并重,基础训练和作品讲习结合,通俗性、实用性、趣味性兼顾为总体特色。各分册撰稿者都是武汉音乐学院有多年教学、演奏经验的教授、专家。相信这套丛书会成为人们的良师益友,伴随众多热爱音乐的年轻朋友愉快地进入音乐的殿堂。

武汉音乐学院院长 赵德义

2000 年 10 月 10 日

《新世纪音乐自学入门》丛书

顾问:赵德义 杨匡民 王玄迈

主编:周 耘 黄伊娜

《笛子》	向思义编著	15.80 元
《琵琶》	周 谦编著	15.80 元
《扬琴》	甘永康 康纪胜编著	15.80 元
《古筝》	周 耘 宁晓静编著	15.80 元
《二胡》	毛中明编著	15.80 元
《民歌演唱》	周 耘编著	17.80 元
《小提琴》	周显平 李 果编著	15.80 元
《手风琴》	黄伊娜编著	15.80 元
《电子琴》	孙 欣 黄 涛编著	15.80 元
《口琴》	黄宗珍编著	15.80 元
《爵士鼓》	余德琛编著	15.80 元
《萨克斯管》	徐 特编著	15.80 元
《小号》	李 放编著	15.80 元
《长笛》	章 滨编著	15.80 元

目 录

第一章 小提琴历史源流简介	(1)	19、太阳公公,您早	(54)
第二章 小提琴的构造	(3)	20、生日歌	(55)
第三章 基本技术训练	(4)	21、连弓练习 1	(56)
一、小提琴演奏的基本姿势	(4)	22、采蘑菇	(57)
1、身体的姿势	(4)	23、找朋友	(58)
2、持琴的姿势	(5)	24、连弓练习 2	(59)
3、持弓的姿势	(9)	25、我爱北京天安门	(60)
二、乐理常识简介	(11)	26、C 大调音阶指法图	(62)
三、左手的训练	(21)	27、字母歌变奏曲	(63)
四、右手的训练	(25)	28、连弓练习 3	(64)
第四章、练习曲与乐曲	(36)	29、克莱门蒂娜	(65)
1、未成曲调先有情	(36)	30、全音半音练习曲	(66)
2、未来提琴家	(37)	31、打电话	(67)
3、一二一二此处无声胜有声	(38)	32、左手转舵练习	(68)
4、小猫咪咪	(39)	33、连弓练习 4	(69)
5、捉迷藏	(40)	34、小兔子乖乖	(70)
6、小蜻蜓	(41)	35、左手指换弦练习	(71)
7、全弓练习	(42)	36、顿弓练习	(72)
8、小猫咪	(43)	37、让我们荡起双桨	(73)
9、换弦练习	(44)	38、我爱雪莲花	(74)
10、走停走停	(45)	39、小驴儿	(75)
11、跨弦换弦练习	(46)	40、校园里的小白杨	(76)
12、啦升哆拾落歌	(47)	41、卖报歌	(78)
13、咪升嗦拾落歌	(48)	42、连顿弓练习	(79)
14、咪莱拾落圣诞钟	(49)	43、娃哈哈	(80)
15、升哆莱啦拾指歌	(50)	44、对花	(81)
16、堆雪人	(51)	45、一四指伸张练习	(82)
17、4 根弦的转调练习	(52)	46、草原上	(83)
18、小花,小树	(53)	47、一心二用	(84)

48、七色之光	(85)	66、在一起	(104)
49、凤阳花鼓	(86)	67、小白菜	(105)
50、歌唱二小放牛郎	(87)	68、海鸥	(106)
51、送别	(88)	69、伦敦桥	(107)
52、小松树	(89)	70、理发师	(108)
53、嘀哩, 嘀哩	(90)	71、月儿弯弯象金钩	(109)
54、同指半音滑动练习	(91)	72、单、双弦混合换弦练习	(110)
55、我们多么幸福	(92)	73、红星歌	(111)
56、新年的钟声响啦	(94)	74、一心四用练习曲	(115)
57、幸福的花朵	(95)	75、b小调协奏曲	(116)
58、七子之歌—澳门	(96)	76、沃尔法特第四练习曲	(118)
59、沂蒙山小调	(97)	77、世上只有妈妈好	(120)
60、白云姑娘	(98)	78、印度客人之歌	(121)
61、四季调	(99)	79、绿衣人	(123)
62、茉莉花	(100)	80、悲歌	(124)
63、贝壳之歌	(101)	81、可爱的家	(125)
64、采蘑菇的小姑娘	(102)	82、快乐的旅行	(126)
65、嘎达梅林	(103)	83、欢宴	(127)

第一章 小提琴历史源流简介

小提琴是一种西洋弓弦乐器。它的发音近似人类的歌唱,音色优美,音域宽广,从英雄男高音般的低音区到有如浑厚女中音的中音区,一直延伸至华丽花腔女高音似的高音区,色彩明与暗、刚与柔的对比强烈,千变万化。它的演奏技巧艰难复杂,绚丽多姿,左手有单音,双音(包括三度,四度,六度,同指八度,换指八度,十度等),泛音,双泛音,揉弦,拨弦,颤音,和弦等技巧;右手有分弓,连弓,跳弓,飞跳弓,顿弓,连顿弓,飞顿弓,波弓,碎弓,抛弓等弓法。它的表现力极其丰富,既擅长于歌唱性的旋律,又能演奏多声部的复调音乐;既善于表达如歌如诉、温柔深沉的情感,又能塑造坚定、果敢的音乐形象;它可表现欢快、活泼的情绪,还能营造辉煌、强烈的戏剧性效果。可以说,小提琴是“一位多才多艺的全能歌唱家”。作为一件理想的独奏乐器,它可在大型协奏曲中担当主角,与庞大的管弦乐队相抗衡,充分显示其个性与技巧;它又可在钢琴衬托之下“独唱”,时而激流奔腾,时而小溪涓涓;它还适合出演无伴奏的“独角戏”,我行我素,无拘无束,自由施展才华,展现自我。作为一件优秀的合奏乐器,它是现代交响乐的支柱,室内乐重奏组的重要成员,在乐器中占有重要的位置,被誉为乐器之皇后。

关于小提琴的起源,有各种各样的说法。相传在 2000 多年前的埃及,有一个酷爱音乐的人,名叫莫可里。有一天,他在尼罗河边散步,偶然踢到一个乌龟壳,他拾起来一敲,空气在乌龟壳内震荡,发出美妙的声音。于是他突发奇想,将乌龟壳拿回家,根据乌龟壳的形状做了一把琴,安上有很多品格的指板,并配上一把琴弓。这就是小提琴的雏形。有另一种传说,离现在 2000 年前,锡兰(今斯里兰卡)有一个叫拉瓦纳(Ravana)的皇帝,发明了一种与二胡极为相似的乐器,叫拉瓦纳斯特隆(Ravanaston)。这种乐器跟随士兵和商人传到印度,进入波斯(今伊朗),再传到阿拉伯。到八世纪时又随阿拉伯人渡过红海,沿非洲北岸,由直布罗陀海峡进入西班牙,然后逐渐流传于欧洲各地,在中世纪时在欧洲盛行。随着时间的推移,空间的变动,乐器的形状不断变化,乐器的名字在不同的地方有着不同的名称,如雷贝克,里拉等。传入意大利后,逐渐发展定型。还有一种说法:小提琴是从十五世纪意大利文艺复兴时期出现的一种与现在提琴相似的称为维奥尔的古提琴演变而来的。据历史记载,到十七八世纪,意大利出现了著名的阿马蒂,斯特拉迪瓦里,瓜内里等制琴家族,小提琴的制作达到了黄金时代。意大利的名琴,有部分还保留至今,成为今日提琴制作的典范,为收藏家所搜寻,珍藏,被演奏大师们演奏。因此人们普遍将意大利看作现代小提琴的故乡。在小提琴的演变、定型的过程中,它在音乐中的地位,也经历了一个由“配角”到“主角”的变化。十六世纪前,小提琴与当时的一切乐器一样,大都用于声乐或舞蹈的伴奏。十六世纪末,十七世纪初纯器乐的作曲特别是小提琴奏鸣曲的出现,促进了小提琴演奏技术的发展。小提琴逐步脱离了附属于声乐、舞蹈的束缚,作为独奏乐器出现。到十八世纪,小提琴制作业的领先地位从意大利转到法国,小提琴的造型不断改进,取得更大的音量和更好的

音质。法国的图尔特对弓子的长度,重量,形状,装置等方面进行了重大改革,为运弓技术的发展提供了更多的可能性,这些都进一步拓宽了小提琴技术和艺术表现的领域。几个世纪以来,世界各国著名作曲家先后为小提琴创作了大量的经典作品,包括协奏曲,奏鸣曲,组曲,随想曲,变奏曲,练习曲,大中小型的炫技乐曲等各种体裁,在这些作品中,小提琴的性能得到充分发挥,几乎达到了随心所欲、无所不能的自由境界,从而更突出并巩固了小提琴作为独奏乐器的地位。

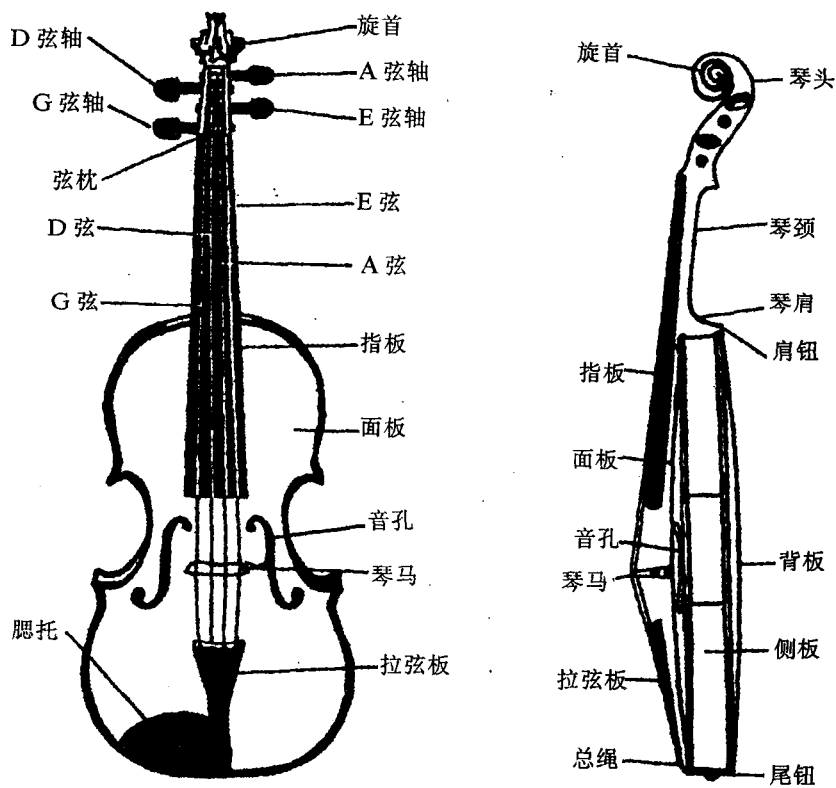
在历史发展过程中,小提琴的曲目创作,理论研究,演奏风格和教学体系形成了几大学派,有以富于歌唱性、技巧性相结合的演奏特点为基础的意大利小提琴学派,代表人物有科雷利、维瓦尔迪,塔尔蒂尼、维奥蒂、帕格尼尼等;有忠实再现原作品的音乐内涵、演奏风格严谨的德国小提琴学派,代表人物有J. S. 巴赫、L. 莫扎特(W. A. 莫扎特之父)、施波尔、达维德、J. 约阿希姆等;有强调声音华丽、演奏风格优雅的法国、比利时小提琴学派,法国小提琴学派代表人物有巴约、罗德、克鲁采、马扎斯、加维涅、维尼亚夫斯基、萨拉萨蒂、克赖斯勒等。比利时学派的代表人物有贝里奥、维厄唐、蒂博、梅纽因等;有注意技术与艺术全面发展,以纯净的音色、精确的音准、高超的技巧、高尚的风格,细致而深刻的乐曲处理某著称的俄罗斯小提琴学派,代表人物有奥尔、海费茨、斯托利亚尔斯基、扬波利斯基、莫斯特拉斯、奥伊斯特拉赫、加拉米安等。然而发展到今天,由于印刷、出版、交通、信息等科学的高度发达以及教学、演奏世界性的频繁交流,当今世界各地的小提琴演奏,早已模糊了国家、派别的界限,而趋向于集中各种学派优点的国际化空前大融合了。

中国早期的小提琴教学和演奏,是二十世纪初清朝末年西洋音乐逐渐进入中国,外国教师、小提琴大师先后来华教学演出以及中国学生留学归来而开始的。新中国成立后,全国陆续建立多所音乐院校,各省设立艺术学院,师范学院音乐科、系;各地成立交响乐团、管弦乐队,国家派出留学生赴苏联、匈牙利、罗马尼亚等国学习,邀请外国专家、小提琴大师来华教学、演出,这些都大大促进了小提琴在中国的发展。随着改革开放二十年来,我国经济的迅猛发展,对外交流的日益广泛,人民生活和文化素养的不断提高,小提琴这件西洋乐器已被越来越多的群众所熟悉和喜爱。在全国城乡,利用课余、工余时间学习小提琴的少年儿童、青年甚至成年人日多一日。中国建立了由老、中、青相结合的富有教学经验的小提琴教师队伍,这些辛勤的园丁,以集体课、个别课等不同形式,培养了一批又一批的学生。中国人自己培养的小提琴家走向世界,登上国际乐坛,在重大国际比赛中频频获奖。小提琴的教学与演奏得到前所未有的普及,水平空前提高。走过近一个世纪的历程,小提琴已在中国生根、开花、结果。

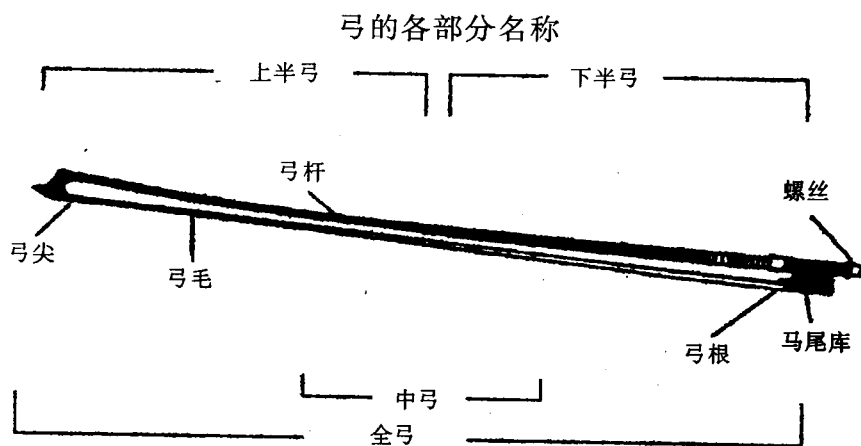
第二章 小提琴的构造

小提琴由诞生到现在都是木制的。它由两个主要部分构成,即琴身和琴颈。小提琴有一个葫芦形的琴身,由面板、背板和侧板构成。面板上有一对音孔,因其形状像英文字母“f”,故称为f孔。背板的大小、形状和面板相仿。连接面板和背板的狭长边板称为侧板。琴身实际上是一个空心的震动放大器和声音发射器。琴颈镶在琴身的一端,指板直接贴附在琴颈上。琴颈的顶端是琴头和弦斗。弦斗有四孔,安上弦轴可在孔中转动。琴身的另一端系着一块拉弦板,它固定在尾钮上。G、D、A、E四根琴弦排在指板之上,一端固定在拉弦板上,另一端安装在弦轴上,通过转动弦轴定弦调音。琴弦是用羊肠、尼龙或金属制成的。琴弦质量的好坏与音质、音量、音准和发音敏感度有很大关系。琴马位于面板两个f孔中间、指板与拉弦板之间,它对琴的声音有直接影响。琴身的内部,在低音弦下的面板内部贴有一块长形木板,称低音梁,它除了帮助琴面承受来自马脚的压力外,还具有平衡琴的声音、尤其是低音弦声音的作用。琴马右脚之后支撑在面板与背板之间有一根圆形小木柱,称为音柱。音柱的最大作用是使四根弦的音质音量得到最高度的平衡和谐。

小提琴的各部分名称:

小提琴的发音,是由于弓的运动、弓毛摩擦琴弦震动产生的。在小提琴演奏中,弓的重要性与提琴本身相同。一把弓主要由弓杆、弓毛、马尾库组成。弓杆有圆形或八角形,从弓根到弓尖由粗渐细,弓尖处呈斧形。普及型多用瑞典木制作,高级型用苏木制作。弓的弹性与弓杆的木质轻重、粗细、弯度等有着密切的关系。马尾库一般用乌木制作,用弓尾螺丝将它固定在弓杆上。弓毛一般采用白马尾。弓毛紧夹在弓尖上与马尾库之间,依靠弓尾螺丝调整松紧。

第三章 基本技术训练

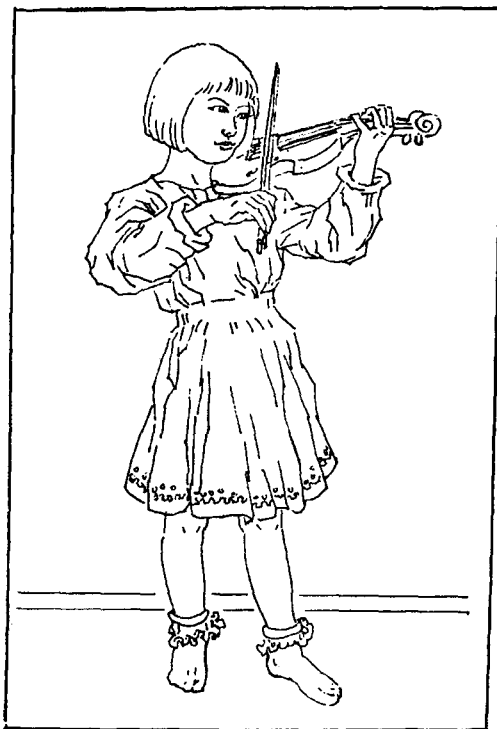
一、小提琴演奏的基本姿势

正如体育运动中跑步速度的快慢与跑步姿势正确与否有着直接密切关系一样,演奏小提琴时,我们必须找到最自然的姿势,使身体各部分协调统一,双手动作才可以轻松自如,演奏起来才会得心应手。

初学者入门时,教师和学生都应充分认识到训练正确演奏姿势的重要性和必要性。像建房子要打牢地基一样,一步一个脚印地认真打好演奏姿势这个基础。急于求成,“未学行先学跑”的试图或“偷工减料”、马虎了事的做法,都会给日后的学习和演奏埋下无穷的隐患。

1、身体的姿势

- (1) 两脚直立自然分开,约与肩等宽。两脚尖稍分别朝外。身体重量分布在两脚上,可互相交替或同时承受,让身体获得必要的平衡与稳定。请看(图1)。
- (2) 身体躯干要直,挺胸稍收腹,双肩不耸,脖颈不僵,不挺肚子不驼背。
- (3) 脸部肌肉和嘴巴注意放松,呼吸自如不憋气。

(图 1)

(4) 启蒙阶段持琴,头部宜保持直立姿势,以便于耳朵能客观的倾听音准、辨别音质,也有利于眼睛能有效的监控左右手动作是否正确。

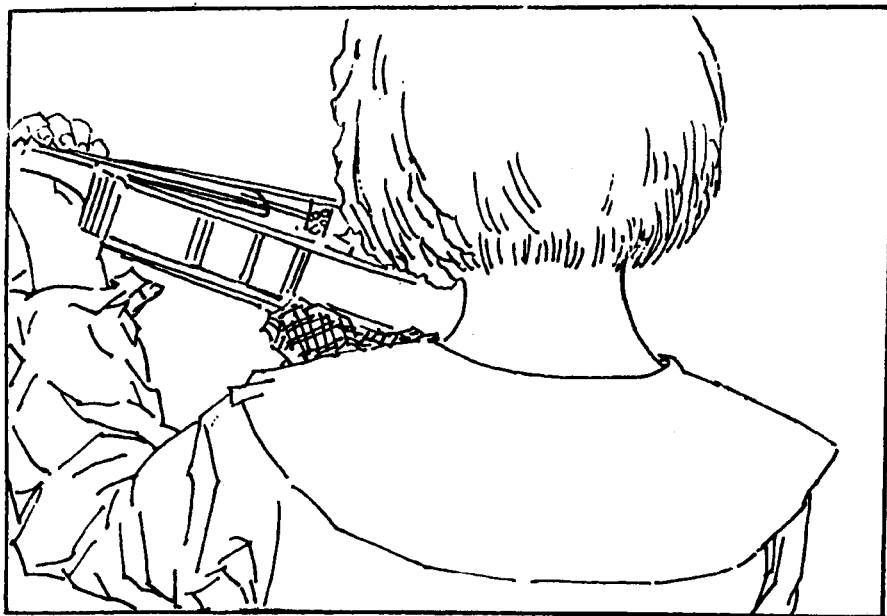
2、持琴的姿势

左手握住琴颈,左臂举向胸前旋转,将琴放在左肩锁骨之上,下颚之下,下颚贴在腮托上,将琴夹住,形成持琴的第一个支撑点。琴与脖颈之间不留空隙(图 2)。

(图 2)

琴背板与左肩之间的空隙,可用肩垫、自制海绵或棉垫填充。肩垫的厚薄因人而异,以舒适、自然为准(图3)。

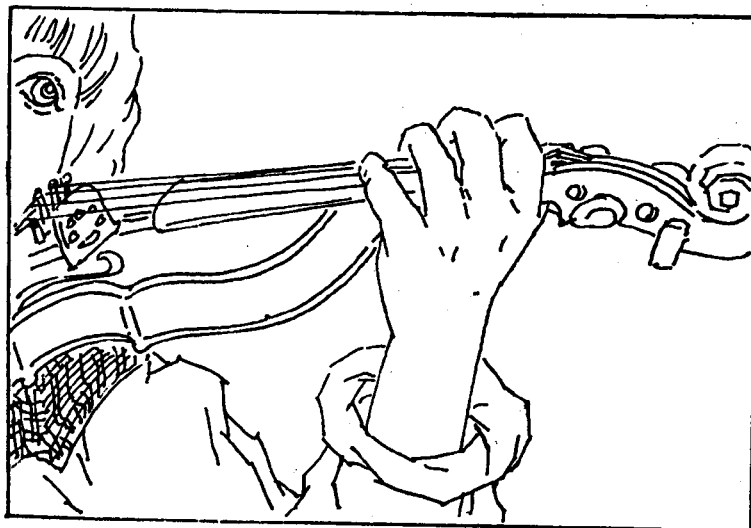
(图3)

以左手拇指中部的内侧与食指指根外侧将琴颈托住,形成持琴的第二个支撑点。拇指与食指、中指之间相对,形成一个环形,虎口与琴颈之间要注意留出空隙,以便左手按指和换把(图4)。

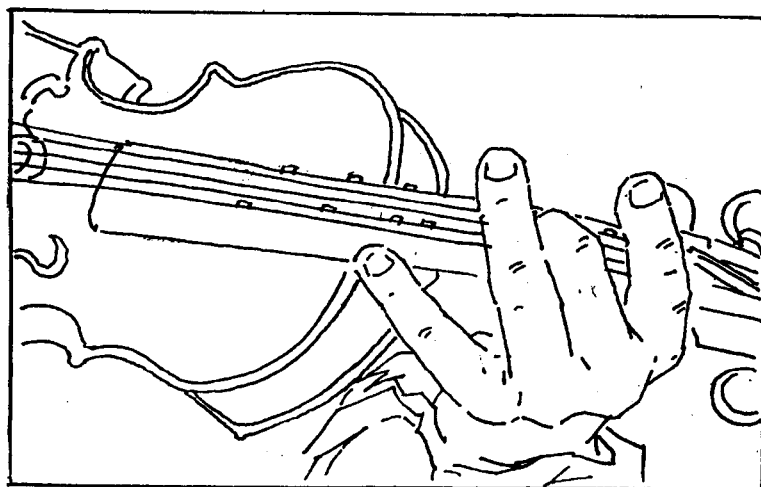

(图4)

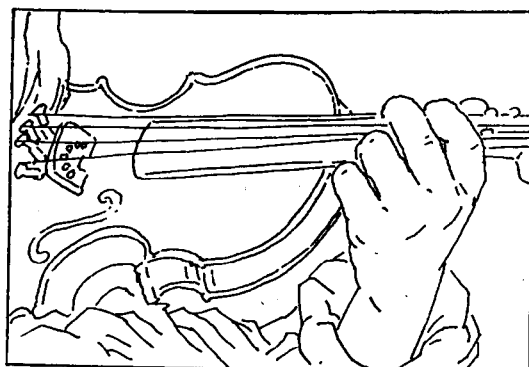
掌心稍向左转,手指自然弯曲,四指成一线,纵向排列与指板平行,指尖朝下,做好在弦上起落的准备。各手指要自然分开,不可挤得太拢,也不宜张得过开(图5正确)。

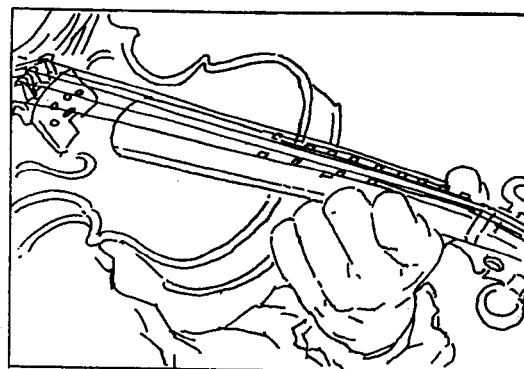
(图5正确)

(图6不正确)

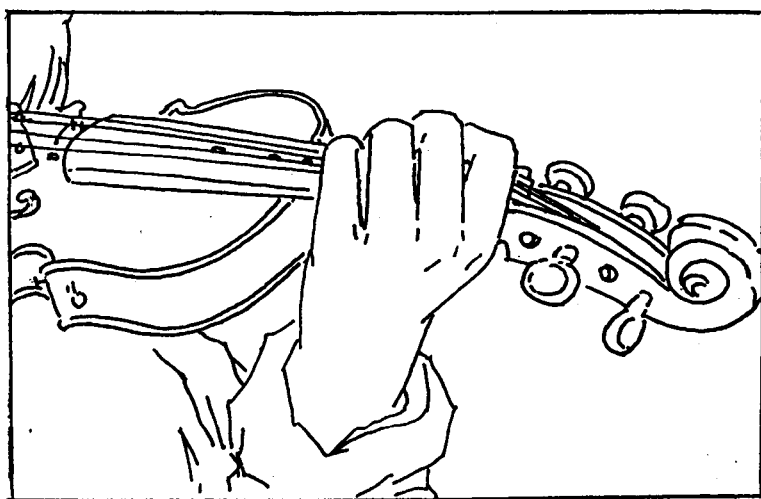

(图7正确)

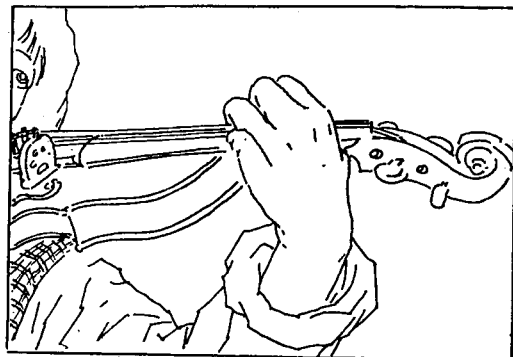

(图8不正确)

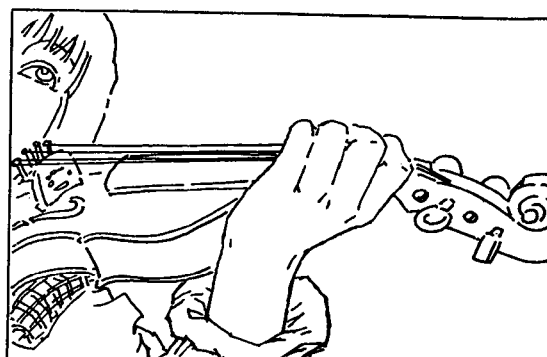
手腕平直,几乎与前臂形成一条直线,既不外拱内凹,也不左右扭曲,整个手臂松弛,自然的“挂”在琴上(图9正确)。

(图9正确)

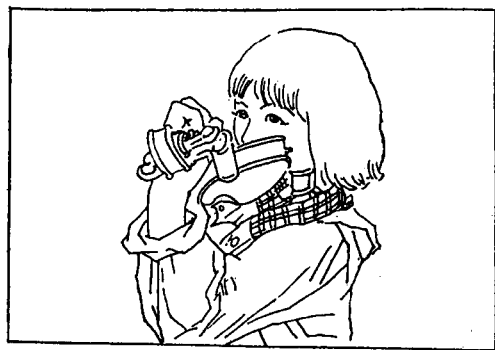

(图10不正确)

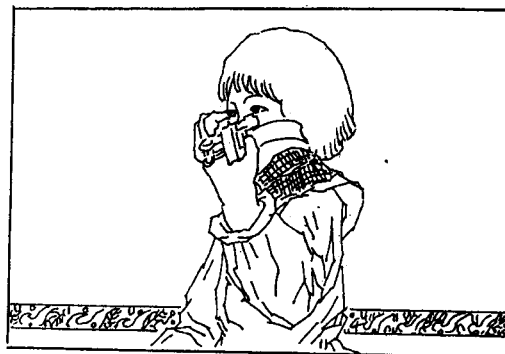

(图11不正确)

手肘垂挂在琴身下方。在实际演奏当中,它应像舵手掌舵一样,依据手指按里弦或外弦的不同和高低把位的移动移时作相应的调整。手肘的这个调整动作,我们称之为“舵式”动作(图12:手指按G弦时手肘的位置)(图13:手指按E弦时手肘的位置)

(图12)

(图13)

琴头的方向,宜与左脚尖一致,向左前方45度。琴头的高度略高于水平线,微微扬起,以利于身体的稳定平衡,利于右手在四根弦上自如运弓,也有利于左手在指板上运指与换把。