

轻松学音乐

轻松学

QING SONG XUE

XIAO TI QIN

小提琴

周瑾 洪硕蔚 编著

上海音乐学院出版社

轻松学音乐

轻松学

QING SONG XUE
XIAO TI QIN

小提琴

周瑾 洪硕蔚 编著

上海音乐学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

轻松学小提琴 / 周瑾, 洪硕蔚编著.

-- 上海: 上海音乐学院出版社, 2015.8

(轻松学音乐)

ISBN 978-7-5566-0054-0

I. ①轻… II. ①周… ②洪… III. ①小提琴—奏法

IV. ①J622.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第172381号

书 名: 轻松学小提琴

作 者: 周瑾、洪硕蔚

责任编辑: 李 绚

封面设计: 孙洁涵

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

印 刷: 上海肖华印务有限公司

开 本: 850×1168 1/16

印 张: 7.75

字 数: 谱文113面

版 次: 2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5566-0054-0/J.1044

定 价: 25.00元

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://www.musicology.cn> 购买

前 言

世界著名音乐教育家铃木镇一先生曾经在他的《用爱哺育》一书中说到：“如果一个人努力练习拉好小提琴，那么在此过程中他会培养出克服一切困难的能力，然后他就具备了轻松对付最棘手的问题的能力。”

众所周知，小提琴难学！但本书意在通过较为简单的方式，教给大家一些自学小提琴的基础技能。当然，如果想进一步学好小提琴或是想往职业方向发展的学者，我们建议还是请位专业老师配合教材进行指导。

我们努力尊重原作中各乐曲的原版及原调，但基于对各章节技术难度的考虑，编者将对原曲进行适度的移调或改编。待将来各位读者的演奏技术有所提高以后，建议仍按原谱进行演奏。

目 录

第一章 小提琴相关常识	1
一、小提琴与琴弓.....	1
1. 小提琴.....	1
2. 琴弓.....	2
二、小提琴的发声原理.....	3
三、小提琴的选购.....	3
1. 选购价位.....	3
2. 琴的种类.....	3
3. 如何挑选.....	4
四、小提琴的维护保养.....	5
1. 如何装琴弦.....	5
2. 琴弓的保养.....	6
第二章 基本乐理知识	7
一、认识五线谱.....	7
二、节奏和节拍.....	8
三、小提琴谱常用标记.....	9
第三章 学习小提琴前的准备工作	10
一、用电子节拍器调音.....	10
二、找到琴上的音品.....	10
第四章 小提琴演奏的基本姿势	12
一、演奏姿势.....	12
二、持琴握弓.....	12
1. 关于手型.....	12
2. 右手握弓手型.....	12
三、左手手型.....	17
四、左手指法.....	17
五、初学小提琴的常见问题及解答.....	20
六、小提琴一把位指位图.....	21
第五章 单手练习与简单的手配合	22
一、右手空弦练习.....	22
二、左手按指练习.....	22
三、A大调音阶(A、E弦)及乐曲.....	23
《欢乐颂》.....	23
四、D大调音阶及乐曲.....	23

《小星星》	23
《奇异恩典》	24
五、G大调音阶(G、D弦)及乐曲	24
《轻舟荡漾》	24
第六章 多种弓法、弓段训练	26
一、空弦换弦练习	26
二、加上左手的换弦练习	27
三、A大调音阶及乐曲	27
A大调音阶(G、D弦)及乐曲	28
《很久很久以前》	28
《生日歌》	29
《送别》	29
《雪绒花》	30
《我和你》	30
《苏格兰优美的变奏曲》	31
四、 $\flat$ B大调音阶及乐曲	32
《铃儿响叮当》	32
《莫斯科郊外的晚上》	32
《念故乡》	33
第七章 复杂节奏与复杂指位训练	34
一、切分节奏练习	34
二、G大调音阶、练习曲及乐曲	34
《练习曲》	35
《红河谷》	35
《凯旋曲》	36
《我的太阳》	36
《第二号小步舞曲》	37
《第三号小步舞曲》	38
《千与千寻》片尾曲	39
《老男孩》	40
三、C大调音阶、练习曲及乐曲	40
《练习曲》	41
《摇篮曲》	41
《音乐之声》	41
《耶稣，人们仰望喜悦》	42

第八章 简单双音训练	43
一、双音练习.....	43
二、 $\flat B$ 大调音阶、练习曲及乐曲	43
《练习曲》	44
《美女与野兽》主题曲	44
《你鼓舞了我》	45
《神秘园》	45
三、F 大调音阶、练习曲及乐曲	46
《练习曲》	46
《后会无期》	47
《小夜曲》	49
第九章 装饰音与复杂换弦训练	51
一、装饰音练习.....	51
二、练习曲及乐曲.....	51
《练习曲》	51
《幽默曲》	53
《神探夏洛克》片段	54
《卡农曲》	55
《小步舞曲》	58
《第二协奏曲》	59
《第五协奏曲》	62
第十章 复杂双音及固定把位训练	66
一、双音练习.....	66
二、三把位 D 大调音阶和琶音(A、E 弦).....	70
三、练习曲及乐曲.....	70
《练习曲》	70
《春》	71
《梁祝》主题	71
四、三把位 C 大调音阶和琶音	72
五、练习曲及乐曲.....	72
《练习曲》	72
《夏日里最后一朵玫瑰》	73
六、三把位 G 大调音阶与琶音	73
《天空之城》	74
《喜欢你》	75

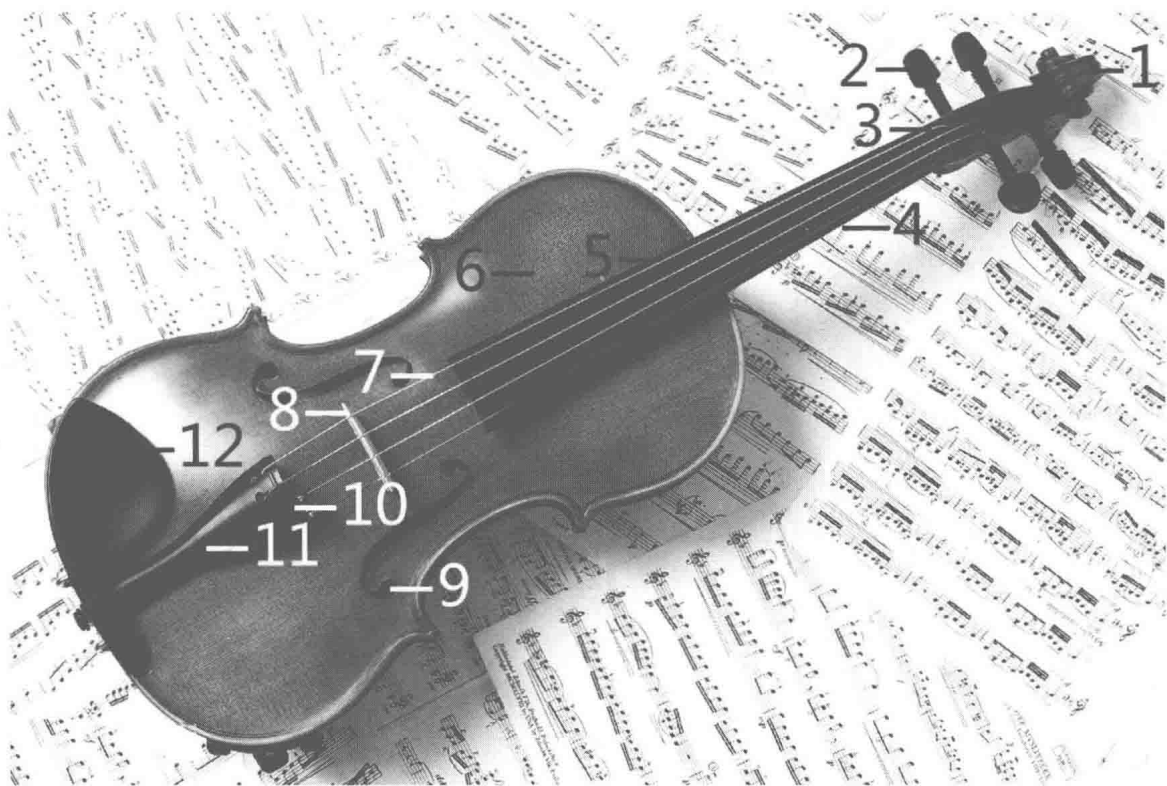
第十一章 一至三把位换把练习	77
一、换把练习.....	77
二、练习曲及乐曲.....	77
《练习曲》.....	77
《加沃特舞曲》.....	79
《梦幻曲》.....	80
《爱之忧伤》.....	81
《a小调协奏曲》(第一乐章).....	85
《沉思》.....	90
《天使小夜曲》.....	92
《天堂电影院》主题曲.....	94
《爱的致意》.....	95
第十二章 二重奏曲选	98
《欢乐颂》.....	98
《念故乡》.....	98
《雪绒花》.....	100
《春》.....	101
《幽默曲》.....	102
《夏日里的最后一朵玫瑰》.....	106
《第三号小步舞曲》.....	107
《第二号小步舞曲》.....	109
《我的太阳》.....	111
《摇篮曲》.....	112

第一章 小提琴相关常识

一、小提琴与琴弓

1. 小提琴

(1) 琴头: 通常琴头只作装饰用, 对声音影响较小。

(2) 弦轴: 用来缠绕琴弦和调节音调高低。

(3) 弦枕: 用来把琴头一端的琴弦垫高(在后面的左手指位图中, 会常常出现此部位)。

(4) 琴颈: 在非演奏状态下, 手通常拿在琴颈处, 而不是抱住整个琴身, 以防手汗可能会对面板上的漆造成腐蚀。面板上的漆对发音影响较大, 而琴颈上的漆则对发音影响较小。

(5) 指板: 顾名思义就是用来按手指的部位。好的指板是用乌木做成。

(6) 面板: 指的是小提琴正面的木板, 背面的叫背板或底板。面板一般用云杉制成, 背板、琴头、侧板则一般选用枫木。

(7) 琴弦: 小提琴有四条琴弦, 从右往左分别是 1、2、3、4 弦, 也叫做 E、A、D、G 弦, 具体如何选择琴弦、如何安装以及每条琴弦的发音等等, 在后面章节会详细说明。

(8) 琴马: 也叫做琴桥, 它负责支撑琴弦, 并把琴弦的震动传导至琴身的共鸣箱内。琴马的弧度和琴枕的弧度决定着四条琴弦的不同高度, 所以将琴马打磨到合适的弧度可以给演奏者提供四条弦

所组成的七个较为均匀的运弓平面。

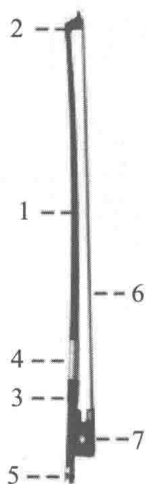
(9)F孔: 整个琴身即是一个共鸣箱,F孔则是共鸣箱的传音口。透过F孔我们可以看到琴身内部, 有一支立着的、如同筷子般粗细的小棍儿, 这就是音柱。有经验的人可以通过调整音柱的位置来改变音色, 建议初学者不要动, 不小心把音柱弄倒了是很难再徒手复原的。琴身的另一侧, 在G弦的下方还有一个低音梁, 和音柱不同的是, 低音梁是不能调节的。

(10)微调: 调音时如果需要大幅度地改变音调高低, 我们一般会转动弦轴, 但如果琴弦音调只差毫米的话, 我们就可以转动微调来调音了。建议初学者把四个微调都装上, 这样会极大地方便自己调音。

(11)拉弦板: 作用是和弦轴一同将琴弦拉住、绷紧。

(12)腮托: 搁置头部的地方, 演奏时方便演奏者用腮部稳定住琴身。

2. 琴弓

(1)弓杆: 一般采用弹性较好的木料制作, 从银丝到弓尖处是圆柱形, 线圈到螺丝之间为正八角柱体, 也有一些弓整把弓杆都是八角柱体。图中序号1所标注的部位是中弓的位置。

(2)弓尖: 指弓的最顶端, 也指弓子最顶端处 1/3 或 1/4 的一小段。如果老师说:“请把弓放到弓尖。”意思就是让你把弓子的最顶端搭在弦上。如果老师说:“请用弓尖演奏。”那就是让你用弓子最顶端一小段来演奏。

(3)弓根: 指的是弓的最底端, 和上面弓尖一样, 也可指弓子最底端处 1/3 或 1/4 的一小段。

(4)银丝: 作用是平衡弓子头尾重量和保护弓杆, 一般上面有一层保护用的塑料纸, 这个是不需要揭开的。

(5)螺丝: 用来调节马尾库的前后位置, 从而改变弓毛和弓杆的松紧。

(6)弓毛: 是用马尾做的, 在后面的章节会细说弓毛如何让琴弦震动。

(7)马尾库: 和螺丝一起调节弓毛与弓杆的松紧。

二、小提琴的发声原理

众所周知，吉他、琵琶等弹拨乐器是靠手指拨动琴弦，使琴弦振动从而发出声音的。而小提琴的发音，是用弓毛摩擦琴弦，使之产生振动从而发音。弓毛是由马尾毛制成，和我们头发一样，弓毛也是有毛鳞片的，无数毛鳞片就像无数个小钩子一直摩擦着琴弦。琴弦的振动通过琴马传递到面板上，再由音柱和低音梁一起将振动传送到整个琴身，并在共鸣箱里产生共鸣，这样饱含能量的振动就转变成饱满的声音传到我们耳中了。

三、小提琴的选购

1. 选购价位

很多人会问，听说小提琴的价格有几百块的，也有几万、几十万甚至上百万的，我们该买多少钱的琴呢？首先，我们要知道，小提琴在国内通常分为六种尺码（1/16、1/8、1/4、1/2、3/4 和 4/4），若是儿童学琴，就需要根据孩子手臂长短和手掌大小来选琴。一般来说，十四五岁以上开始学琴的，就可以直接使用 4/4 的成人琴了。也就是说，从幼儿开始学起的话，根据身体的成长状况，是需要更换好几把小提琴的。那么有些初学者会认为，前几把小琴因使用时间较短，买便宜些的即可，等最后一把再买好一些的。也有的人认为，从小就应该让孩子接触好的声音，提高孩子对发音的敏感度和审美品位，所以坚持使用木材、发音和做工都比较好的手工琴。大家可以综合自己的经济条件和对小提琴学习的目标来决定购买何种价位的小提琴。

2. 琴的种类

小提琴依做工大致分为机械琴、半手工琴、纯手工琴这三大类。

机械琴通常做工比较粗糙，一般选择较为廉价的木料，甚至使用复合夹板来压缩成本。如果看到一把小提琴背板花纹不明显，或者干脆就是画上去的花纹而不是木料本身纹路的话，我们基本上可以断定这就是一把工厂做出来的机械琴。这类琴的价格较低廉，音量小、声音较闷、音色比较干涩，适合想浅尝一下的初学者。有一类用复合夹板制作的机械琴，我们不推荐购买。不同于其他用实木雕刻粘合而成的琴，夹板琴为了降低成本，通常采用复合夹板，用模具加热压制而成。这种夹板琴的缺点是，琴身共鸣箱震动共鸣不好，导致发音较差，且琴身容易开裂、开胶乃至变形。

半手工琴或者叫作工厂手工琴，这类琴通常是在流水线上，一人负责一道工序，最后组装而成，制作的速度快、产量大。我国的小提琴出口量高居世界第一，但是慢工才能出细活，这类工厂手工琴的制作在细节上就没那么精致了，譬如说材料搭配、尺寸精确度、油漆、装配等。总的来说，半手工琴在各方面要比工厂机械琴好，但还远达不到专业级别的音质要求。

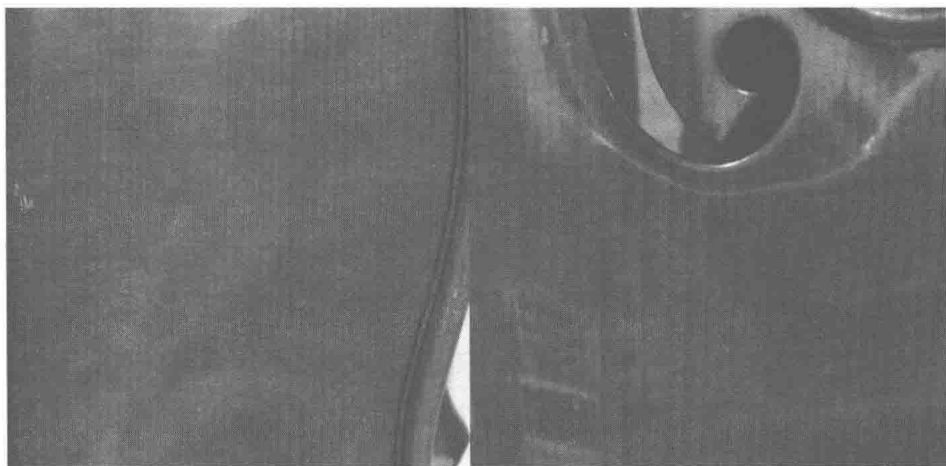
纯手工琴的选材和做工比工厂琴精致，但也并非所有手工琴都是好的，还得看制琴师傅手艺的水平高低。首先，选用的木料对发音影响极大，优秀的专业制琴师傅通常在选材上非常讲究，木材的存放风干年份至关重要，木头存放越久越好。其次，在琴的面板和背板搭配上，要考虑到木材硬度、

弹性等各方面。制作上，经验老道的琴师除了最重要的发音以外，还会考虑到演奏者演奏时的舒适程度，包括琴颈的宽度厚度、指板的弧度高度、琴马的弧度等等。纯手工琴的油漆也是十分重要的，直接影响到声音的好坏。

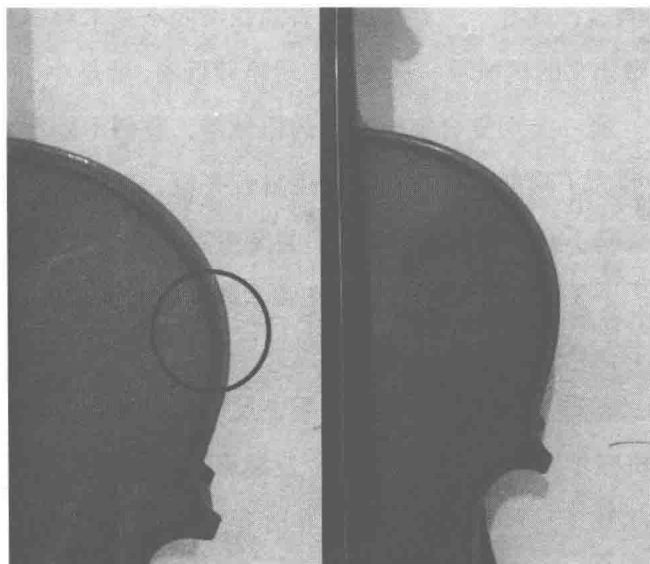
3. 如何挑选

对任何乐器来说，最重要的就是声音了，无论导购员把材料和工艺介绍得如何天花乱坠，最终还是声音决定一切。所以一定请一位资深的演奏者陪同选购。

如果身边没有懂行的人陪同选购，这里教大家两个鉴别方法。第一步我们先看材料，看看面板的年轮，好木料的年轮是比较均匀的，如下左图的面板木料年轮就比右图的均匀，所以左图的更好。

第二步我们得看看琴的做工怎么样。最简单的是检查一下琴的外形线条是否流畅，弧度是否圆润。下面两张图，左图画圈处的弧线就明显不够圆润，右图里琴的做工则比较精细，因此我们可以判断出左边这把琴的做工不算非常专业，很可能就是工厂机械琴，价格如果太高就不建议选购了。

常常有人问，小提琴是哪个品牌的最好？关于品牌，大家听到的这些国内知名品牌的琴通常都是工厂琴，只适合初学者练习使用，不建议花高价去购买。如果想要一把做工精致、发音良好的小

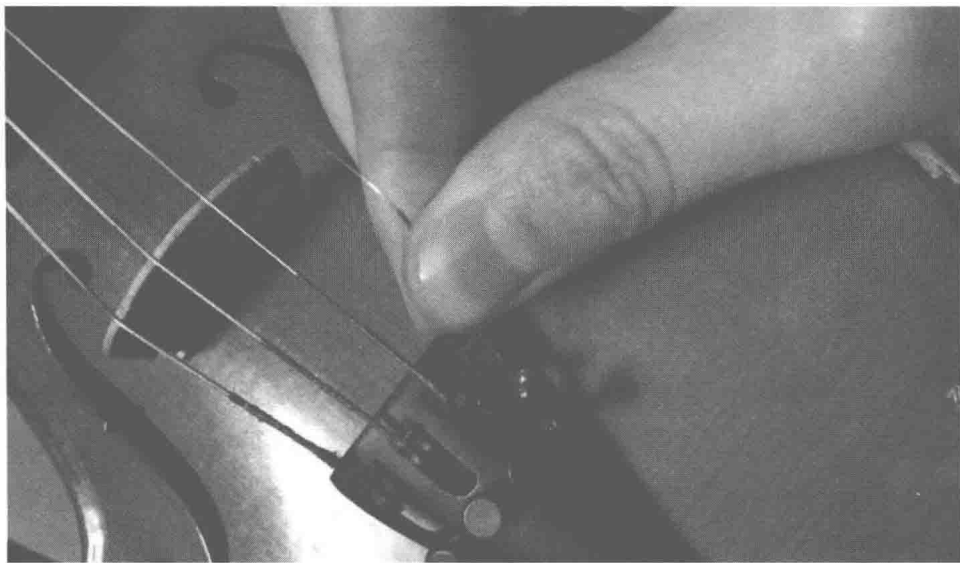
提琴，还是应该到信誉比较好的专业制琴作坊选购。通常专业制琴作坊是可以保修和等价位调换的。对制琴师来说，卖出去的每把琴都是自己的一张名片，所以琴师会很负责地定期对你买的这把琴进行调试和保养。比如说我们在某某师傅那买了一把琴，如果买回去拉了一两年之后，对这把琴的音色不太满意了，可以请琴师按照我们对音色的需求进行调试，例如想要高音稍亮或者低音稍厚些，都是可以调的。亦可直接和师傅换一把等价位的琴。

四、小提琴的维护保养

通常我们在买琴时就可以让琴行里的专业人员帮我们把琴的各方面都调试好，但日后琴音不准、断琴弦这类状况是较常发生的，我们还得学会如何自己去解决这些问题。

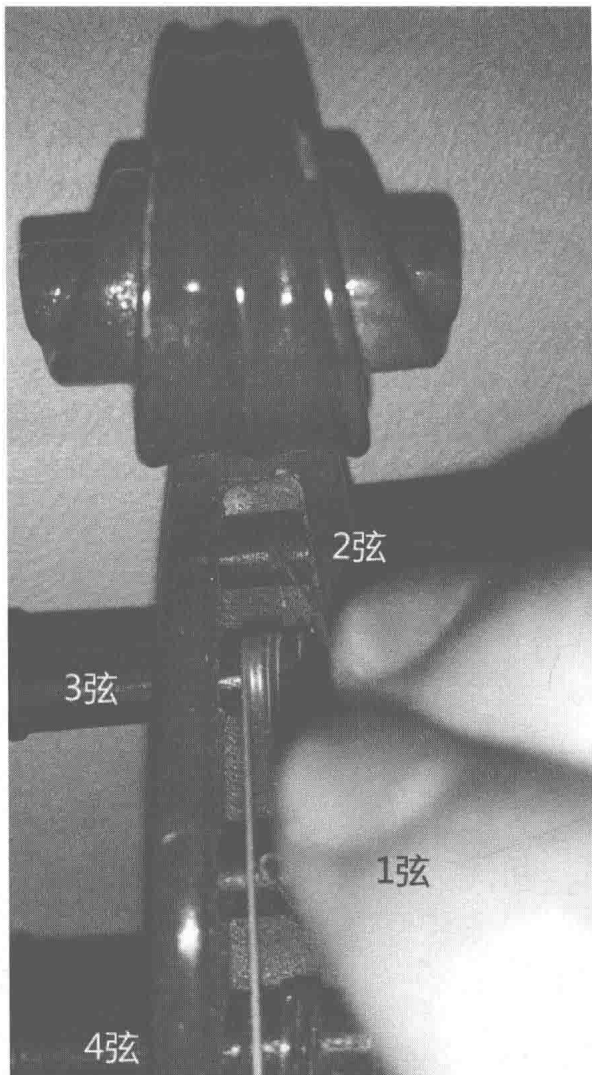
1. 如何装琴弦

首先要分清小提琴的四条琴弦，从最细到最粗排列分别为1、2、3、4弦。一般我们把琴弦带有珠头的那端称作弦头，另一端称作弦尾。弦头应扣在拉弦板的孔中，如拉弦板上有微调的，则扣在微调上。如下图：

然后将弦尾插进弦轴的小孔中。弦尾处四条弦的位置分别是：4弦插入左下方的弦轴小孔、3弦插入左上方的弦轴小孔、2弦插入右上方的弦轴小孔、1弦插入右下方的弦轴小孔(如下图所示)。此步骤和顺序切记不可错乱，否则会导致琴弦崩断。

琴弦两头固定之后，就要检查琴马的位置了。琴马在琴身中部，应对齐f孔“f”字母中间那条横线，琴弦就搭在琴马上。4/4成人琴的琴马上，每条琴弦间的距离约为1.1-1.2厘米。最后，转动弦轴将琴弦绷紧。琴弦的缠绕需由里向外缠，也就是从弦轴小孔朝插弦轴孔的方向缠，这样才能越拧越紧，否则拧上去的琴弦容易反弹回来。琴弦的松紧直接影响到音调高低，每条弦具体应拧多紧，我们在后面的“调音”一节中会详细说明。

2. 琴弓的保养

(1) 弓子的弹性对演奏来说至关重要，木制弓杆若长期处于紧绷状态，弹性会变差，所以每当结束练习后，请务必将弓子的螺丝拧松。而使用时到底该拧多紧，这里有两个原则：首先不能把琴弓拧得过紧，应保持好小提琴弓一定的弓杆弧度（略向下凹）。另外，弓毛不可太过松散，应有一定的紧张度。在这两个原则下，个人就可根据自己的喜好来调整了。

(2) 松香会增加弓毛对琴弦的摩擦力，弓毛在演奏前需要擦足松香，但不需要每次演奏都擦，当我们觉得弓毛对琴弦的摩擦力不足时适当擦拭就好。

(3) 第一次擦松香时由于弓和松香都是全新的，会非常难将松香擦上去。这时可向人借用旧松香或者请人用擦过松香的弓来“开封”新松香。如果没有这些条件，我们只能自己用力擦了。

(4) 弓毛不可用手去摸，因为手上的油脂会减弱弓毛对琴弦的摩擦力。

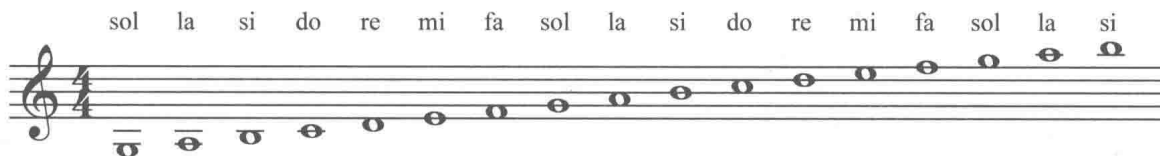
第二章 基本乐理知识

一、认识五线谱

乐理是一个大的课题，在这里我们就简单介绍一些初学小提琴必要的乐理知识给大家。读者其实不需要在本章节就完全记熟以下这些知识点，有一些知识点可以在后面实际操作时再去记忆。

声音在音乐里有三个要素：音准；节奏；音色。

音准的意思是音调高低的准确度，音调高低在五线谱里用音符的高度来标明。处于五线谱较高位置音符的音调较高，较低位置音符的音调较低。如图，音符从左到右音调依次升高。

这里大家最好先记熟图中的每一个音，怎样算记熟呢？遮住上面的音名，随便挑一个音符都要能很快唱出音名。当然，光记谱是不够的，以后在练习小提琴时还需要记熟每个音对应在小提琴上手指的位置。有两对“天生一对”的音需要大家牢记，mi 和 fa，si 和 do。相邻的两个音之间有全音关系有半音关系，mi 和 fa 是半音关系，si 和 do 也是半音关系，其余相邻的音之间都是全音关系。对应在小提琴的演奏上，左手在演奏相邻的两个全音时，两手指需要分开，半音则两手指靠拢。

如果说半音关系是两个紧挨在一起的音的话，那么全音关系就是两个中间有空隙的音了。那中间的空隙有多大呢？空隙里还有音吗？空隙里有音的，比如说 do 和 re 是全音关系，那么有一个音比 do 高却比 re 低，介于两音之间的，那就是升 do 或者降 re。目前我们可暂时把升 do 等同于降 re、升 fa 等同于降 sol 等等（但请记住从调性上讲，这些音是不能划等号的，这在后面会详述）。那么这个空隙的大小就是一个半音的大小了。这里的升和降我们就分别用“#”和“b”写在音符左边来标记。如图：

这五个音分别是 do、升 do、re、降 mi、还原 mi。还原记号的意思是原先标记要升或者降的音，这里不再升降。要注意的是，若升降记号写在整行谱子的最左边，那就是调号，调号里标明升降的音，在整行谱子都要升或降。若升、降、还原记号标记在个别音的左边，那就是临时升、降、还原记号，其作用仅保持一小节。如图：

最左边的两个降号分别是降 si 和降 mi，所以整行谱子只要遇到音名 si 或 mi，无论高音低音，都要演奏成降 si 和降 mi。谱中有个升 fa，这就属于临时升降号了，其作用保持一小节，所以后面有个 fa 虽然没有标记升号，我们也要演奏成升 fa。

二、节奏和节拍

1. 常用音符与休止符

名称	符号	意义	名称	符号	意义	图示
全音符		四分音符一拍，每个四拍	全休止符		休息四拍	
二分音符		四分音符一拍，每个两拍	二分休止符		休息两拍	
四分音符		四分音符一拍，每个一拍	四分休止符		休息一拍	
八分音符		四分音符一拍，每个半拍	八分休止符		休息半拍	
十六分音符		四分音符一拍，每个四分之一拍	十六分休止符		休息四分之一拍	

2. 节拍与常用拍号

节拍	拍号	名称	意义
二拍子		二二拍	二分音符为一拍，每小节两拍
		二四拍	四分音符为一拍，每小节两拍
三拍子		三四拍	四分音符为一拍，每小节三拍
		三八拍	八分音符为一拍，每小节三拍
四拍子		四四拍	四分音符为一拍，每小节四拍
六拍子		六八拍	八分音符为一拍，每小节六拍

三、小提琴谱常用标记

1. 常用弓法、指法记号

弓法：

▣ 下弓，向下运弓。

▽ 上弓，向上运弓。

指法：

0. 表示空弦，不按手指。

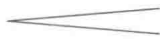

1. 表示 1 指，用左手食指按弦。

2. 表示 2 指，用左手中指按弦。

3. 表示 3 指，用左手无名指按弦。

4. 表示 4 指，用左手小指按弦。

2. 常用力度记号

<i>pp</i>	很弱	>	重音记号
<i>p</i>	弱	<i>fz</i> 或 <i>sf</i>	加强音
<i>mp</i>	较弱		渐强
<i>mf</i>	较强		渐弱
<i>f</i>	强	<i>cresc.</i>	渐强
<i>ff</i>	很强	<i>dim.</i>	渐弱

3. 常用速度术语与表情术语

<i>rit.</i>	渐慢	<i>Leggiero</i>	轻快的
<i>a tempo</i>	回原速	<i>dolce</i>	柔和的
<i>presto</i>	急板 急速地	<i>espress</i>	有表情地
<i>Allegro</i>	快板 愉快地	<i>mosso</i>	生动地
<i>Allegretto</i>	小快板 较快板稍慢	<i>calmato</i>	安静地
<i>Moderato</i>	中板 中速	<i>poco</i>	少许、一点
<i>Andante</i>	行板 行走速度	<i>più</i>	更
<i>Adagio</i>	慢板 柔板	<i>meno</i>	少些
<i>Largo</i>	广板 最缓板	<i>segue</i>	继续如前