

[音乐家起步系列]

总策划：金永吉 主编：刘颖

幼儿

小提琴教程

蓝天幼儿园指定教程

张可函 编著

内附 DVD 教学
示范光盘

蓝天出版社
www.ltcbs.com

音乐家起步系列

幼·儿

张可函 编著

小提琴教程

1

蓝天出版社
Blue Sky Press

图书在版编目 (CIP) 数据

幼儿小提琴教程 / 张可函编著 . —北京: 蓝天出版社, 2014.1

(音乐家起步系列 / 刘颖主编)

ISBN 978-7-5094-0747-9

I. ①幼… II. ①张… III. ①小提琴 - 奏法 - 学前教育 - 教材 IV. ①J622.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 319671 号

幼儿小提琴教程

出版发行: 蓝天出版社

地 址: 北京市复兴路14号

邮 编: 100843

电 话: 010-66987132 (编辑) 66983715 (发行)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京楠萍印刷有限公司

开 本: 16开 (880×1230毫米)

字 数: 92千字

印 张: 9.25

印 数: 1-3000册

版 次: 2014年4月第1版

印 次: 2014年4月北京第1次印刷

定 价: 29.80元

(本书如有印装质量问题, 请与我社发行部联系退换)

版权所有 侵犯必究

亲爱的小朋友们和家长朋友们：你们好！

在这本书的开篇，我想借助世界著名的哲学家柏拉图的一句名言来开启我们之间的对话——“对教育来说，音乐训练比其他任何形式都更具有潜力！”

那么，学习音乐会帮助小朋友在哪些方面有所改变呢？比如：自控能力、沟通能力、情感、气质、人际关系交往能力、记忆力、创造力、想象力、听力、语言能力、节奏感、协调能力、视觉空间能力等等，几乎可以涉及到情绪智商、逻辑智商和道德智商的全部要求。

那么，音乐从何时进入到小朋友的生活中比较合适呢？

答案是，孩子们接触音乐越早受益越多。经研究，凡是受过音乐教育的孩子，他们的智力都有相应的提高，这是因为音乐能刺激他们的大脑皮质，促进脑细胞的发育及脑功能的提高。人的大脑左右半球具有不同的功能：左半球的功能主要是语言、计算等，侧重于逻辑思维，又称“逻辑半球”；右半球的功能主要是艺术活动、空间图形认知等，侧重于形象思维，又称“情感半球。”人类在长期的发展中形成了左脑较右脑更为发达的不平衡结构。鉴于此，如果尽早对孩子进行音乐教育，不仅可增进孩子的乐感，还能开发孩子的右脑，从而使左右脑功能平衡。

鉴于音乐教育对孩子成长所起到的种种重要性，我们为初学音乐的学龄前的小朋友编写了这套教材。因为，任何一门学科的学习都要分年龄段进行，音乐更是如此，不仅因为它包含了技术和情感的结合，还因为心理和生理的发育程度决定着学习的方法和进度。比如：声乐（唱歌）的学习，小朋友在幼儿时期和少年时期的音域是有着很明显的变化的，到了10岁以后还要面临着变声期的重大改变，所以教学计划必须划分的很细致。再如：各种器乐的学习。管乐因为面临着小朋友要换牙的问题，所以教学上也有严格的年龄要求；钢琴因为手的发育，曲目上也有进度的要求……而所有音乐各学科在情感表现上的要求，更是根据不同年龄段的学习，有着不同的体会和要求。所以针对种种专业的规划和学科特点，我们将青少年以下年龄段的音乐学习分为幼儿和青少年两个阶段，这样更能体现教学的专业性和严谨性，使基础知识的学习更专业、更扎实。

大家现在看到的就是我们推出的“音乐家起步系列——幼儿阶段的音乐学习教程”，整套书基本上涵盖了现今社会小朋友喜欢和感兴趣的音乐专业。每一本教

程都是作者老师用多年的教学经验和体会总结完成的。为了更针对这一年龄段小朋友的学习，在器乐学科的教程中，老师们更是自创多首曲目，既丰富了小朋友学习的兴趣，使教学过程中不会出现“空隙”，也使这一套系原创书籍更具有专业性和针对性。

这里我要特别提示《幼儿基础乐理实用教程》这本书，众所周知，乐理基础知识，就像基础文化课中的语文课一样，是音乐各科学习中的必修课，因为不懂乐理知识，你就不会识谱，不认识音符，也不了解各种符号的意义，你所感兴趣的学科的学习也就无法进行。尽管在每本书中，作者老师都已针对本学科的学习分别设立了“乐理”的章节，但是我们还是希望小朋友，能够将乐理和自己的专业同时学习，这样可以帮助你的专业知识学习的更快、更准确，也会使你的音乐修养更丰满。

作为这本书的主编，从筹划那天起，“专业性”始终是我恪守的原则，这点首先表现在作者老师的水平上。各位作者老师均毕业于我国最好的音乐学府“中央音乐学院、中国音乐学院和北京舞蹈学院”，有着7~30年的教学经验，而且，我们中的大多数还是各个专业中的青年演奏（唱）家，活跃在舞台上，所以，无论是演出经验还是教学经验都是很丰富的。最重要的是，我们都有一颗爱孩子的心，希望帮助孩子们在音乐学习上树立正确观念，打下良好基础。也正是因为如此，我们走到了一起，用我们多年的教学和学习经验，帮助孩子们顺利地开始他们人生的“音乐家”起步之旅，并送上知识与祝福！

为了使教学更直观更人性化，我们为每本书都录制了DVD教学示范光盘，这样不仅方便老师和家长的教学，也可以让小朋友对音乐的学习有更直观的了解。在录制过程中，更是因为孩子突如其来的天真问题而笑声不断，这都是孩子们的真实表现，我们没有过多的剪辑，就是不想给家长和孩子留下“刻板”教学的印象。期待用更真实、更形象的教学过程，使孩子们对音乐各学科的学习有更全面的了解。

在本套教程写作的过程中，蓝天幼儿园的秦书华园长、朱主任，以及我的师妹王冠男都给予了无微不至的帮助和鼓励，使我们的写作和拍摄得以顺利地完成，感谢你们！

在结束的时候，再借用一位哲学大师的话吧：“没有音乐，生活将是个错误——尼采”。

小朋友们，请跟随老师，开始能改变你们人生的音乐之旅吧！

邮箱：damao1216@sina.com

爱你们的主编老师：刘颖

2013年盛夏 北京

学小提琴的好处不仅仅是我们最初以为有益于“开发智力，陶冶情操”而已，因为小提琴单就它的造型来说就是个最精妙的设计，它的定弦蕴含了音律的产生，它迷人的音色以及演奏的规律也巧妙地揭示了世间万物的关系法则。大道殊途同归，像爱因斯坦这样的人物都对小提琴情有独钟，而且造诣颇深。小提琴本身就是一部历史，四百多年来一直是全世界最受青睐，最广为流传的乐器。

“童子功”对于小提琴的学习至关重要，幼儿时期是认识小提琴，培养音乐感觉和打下扎实基础的时期，对孩子负责要格外谨慎细致周全。对于最重要阶段的幼儿教育时期，还没有一本正规又适合的幼儿小提琴教材，我们需要一本可以站在孩子的视角上，来引领孩子进入小提琴世界的书。我便构想这本书应该不仅是教孩子们怎么练琴，而应该像一本童话，要让孩子们知道小提琴是怎么来的，应该怎样认识小提琴。

现今的孩子们普遍存在练琴时间少，精力集中时间短的弱点，因此本书利用孩子的模仿能力占学习能力的主导，采用很多图解方法，不仅具有趣味性，而且可以很直接地传授知识，培养能力。

针对起步阶段的孩子们，我在保留传统教育很多优点的同时，着重开展了具有本书优势和特色的教学法。例如在左右手的训练上，沿用了传统教学左右手分开学习的办法：我明确地先从右手开始建立起演奏习惯，并且在右手的讲解上做到了非常细致、有前瞻性的讲解，可以说经过这个学习过程，可以让孩子早日感受到小提琴的真正的美；对于左手，我想总结起来就是建立起手型框架为先机，而不是能学会演奏多少音符，因为只有这样才能“以不变应万变”，在学习乐曲时才可以步步为营，不必每一首都从零开始；而我的进一步目的其实在于对“双手”能力的整体培养，即把双手作为一个整体，可以在本书“双手的配合及演奏的协调性”这一节看到。再如一些乐理知识，听辨能力，甚至乐感的培养，我认为不必单独进行，而是应该在学习小提琴这门乐器的过程中，结合实际自然建立的一种思维。又如很多演奏技巧，包括发音的概念，传统上会讲运弓长短、速度、压力、重量，等等。我在本书中“化繁为简”，根据不同谱例的演奏情况把繁杂的因素系统化，从而在听觉上教导。

同时书中在适当的时机也加入了其他能力的引导。比如一些音乐理论，基本常

识，听觉以及演奏理念等，因为这些概念应当从最初就和小提琴的演奏结合起来，形成一种能力，而不是学完演奏再回头补习。

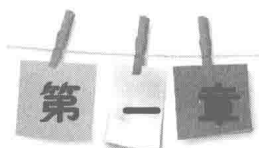
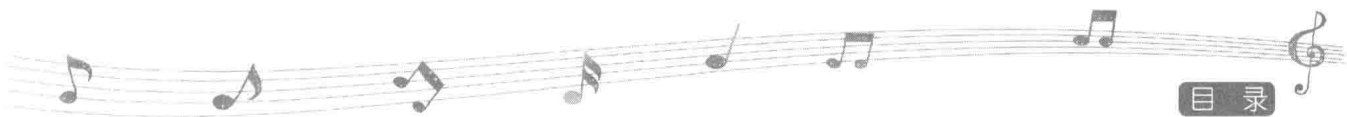
本书虽然是幼儿的教材，但其内容也加入了第四部分“演奏技能的升级”，在此之前仅局限于第一把位的学习，已经可以演奏一些小曲子了，“乐曲精编一”这部分就是满足一把位程度需要的。因为我相信会有很大部分的优秀琴童会用到，这部分开始培养小提琴的换把和双音技巧，这为小朋友们的表演能够飞翔在更广阔的天空插上了翅膀。把位体系从已知的第一把位之后，开始第三把位的学习，之后是第五把位；之后又依据类似的道理依次学习第二把位、第四把位和第六把位。这样的顺序是根据普遍的基本换把规律而设计的。换把过程以第一把位、第三把位之间的转换作为详细训练，然后应用到第一把位、第三把位、第五把位以及第二把位、第四把位、第六把位之间。“乐曲精编二”只用到了三个把位之内的换把技巧，因为毕竟对于幼儿的起步训练不宜过难，前面的几条音阶对于左手技巧的要求可以说是这本书中的难点了。所以我有意识把后面的乐曲限定在三个把位之内，这样就能更多地体会音乐。同样的目的，在双音学习之后，主要通过练习来掌握基本技能，而“乐曲精编三”主要是多声部的合奏，让孩子们在合奏中更多地体会和声的感觉。

书中用到的练习，全部是我为孩子们特别设计的，在求练习高效率的同时，还重点考虑到音乐的美感。书中所选的曲子包括一些广为流传的世界经典名曲，一些由我改编的几首雷蒙恩与卡卢利所著的《法国视唱》，还包括一些我和我在中央音乐学院作曲朋友们为孩子而作的原创音乐。在内容衔接的设计上遵循技术建立步步为营，乐曲风格丰富多样，涉猎了从古至今各个地域，多个民族，多种题材的音乐，而且大部分是我为本书于2013年创作的乐曲。在每首乐曲之后都有详细的解说，谱子中也有必要的弓法和指法提示。在本书中还特别注重孩子对多声部音乐合奏的培养，选入了几首小提琴二声部，我认为这对于演奏的音准，听力和合作能力的培养是十分必要而有效的。特别是在本书临近完稿时，我为孩子们创作了一首四声部的小提琴重奏，希望能够作为一个“新思路”得到灵活运用，可以用于集体课，教学汇报演出，艺术节，平时好伙伴之间的合奏，等等。

这本书是我拉琴整二十年的结晶，我把从诸位恩师身上学到的，以及从当今国际前沿大师班上获得的，还有多年从广泛阅读的著作中汲取的，结合我自身的经验熔于一炉。希望孩子们会喜欢这本书，同时能够热爱音乐，热爱小提琴。也希望各位同行和家长给予建议。

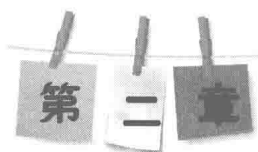
张可函

2013年盛夏 北京

小提琴是什么

一、小提琴从哪里来?	1
二、小提琴与琴弓是什么样子的?	2
1. 组成小提琴各部分的名称及作用	2
2. 组成琴弓各部分的名称及作用	3
三、小提琴演奏的常识 (一)	4
1. 认识高音谱号中的七个自然音 (两个八度)	4
2. 小提琴四条琴弦所对应的自然音	5
3. 琴弓的演奏部位划分	5

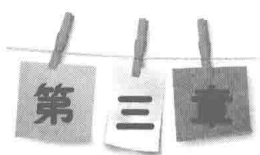

小提琴演奏的准备

一、小提琴的演奏姿势是怎样的?	7
1. 站姿与持琴状态	7

2. 左手的基础手形及手臂状态	11
3. 右手的基础手形及手臂状态	11
二、运弓的基本要领	13
1. 发音的基础——拉弓与推弓	13
2. 右手对琴弓的基本控制原则	15
3. 琴弓各弓段的运弓体会	16
三、小提琴演奏的常识（二）	18
节奏与节拍的基本常识	18

小提琴演奏的基础技能

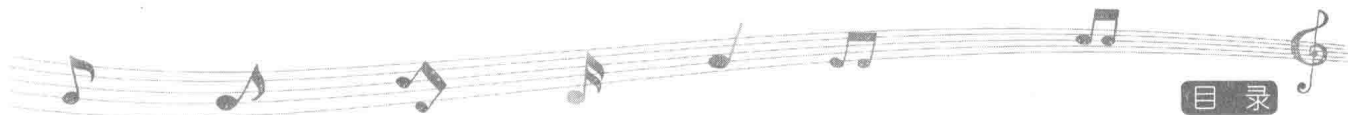
一、左手手指的起与落	21
二、如何演奏乐音	22
1. 左手基础手形下各手指的演奏音位	22
2. 一起来听“共鸣音”	23
三、基础弓法	24
1. 分弓	24
2. 连弓	25
认识变音记号	26

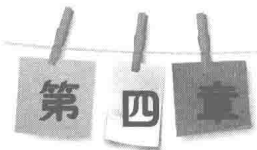
一把位的基本功训练	27
3. 弓与弦各发音点的运弓体会	31
4. 换弦	33
音感的培养——从小练就一双敏锐的耳朵	34
仔细听发音——《镜中镜》	36
大家一起来表演——《聪明的兔子变奏曲》	40
老师告诉你：双手的配合及演奏的协调性	42
四、乐曲精编（一）	43
微风的问候	43
当教堂钟声响起	44
晴朗的天空	45
当爱是善良的	46
晨 歌	47
爱之韵	47
弯弯的小溪	48
小精灵圆舞曲	49
瑶族舞曲	50
小行板	51
无 题	52
喜洋洋	53

顿弓的舞蹈·····	54
跳跃的顿弓·····	55
很久很久以前·····	57
快乐的农夫·····	58
小步舞曲（节选）·····	59
犹大·马加比·····	60
旋转木马·····	61
湖畔之歌·····	63
女巫之舞·····	63
月亮湖·····	65
a 小调行板·····	65
电影《当我看见你》主题曲·····	66
山谷回响·····	67
家乡的小树林·····	69
小快板·····	70
欢乐的手指·····	71
巴洛克风格舞曲·····	72
小妖精的颤音·····	74
花朵与叶的对话·····	75
欢乐颂·····	77

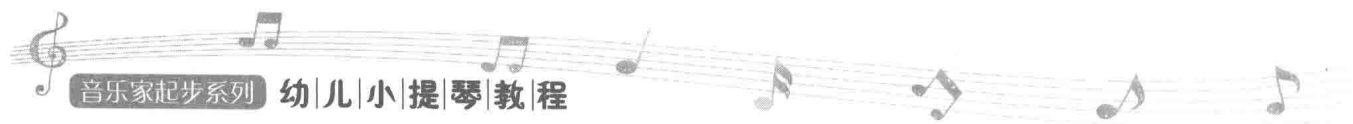

卡 农.....	80
----------	----

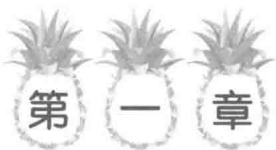

演奏技能的升级

一、左手演奏的换把.....	85
1. 小提琴的音域.....	85
2. 三把位各手指的演奏音位.....	86
3. 一、三把位的换把.....	87
跨过小桥.....	88
4. 五把位各手指的演奏音位.....	88
5. 在各弦上的一、三、五把位连续换把.....	89
6. 二把位各手指的演奏音位.....	91
7. 四把位各手指的演奏音位.....	92
8. 在各弦上的二、四、六把位连续换把.....	93
9. 三个八度的音阶.....	95
二、乐曲精编（二）.....	97
摇篮曲.....	97
我的马车跨过冰河.....	98
爱之韵.....	99

转动的风车	100
G 大调小步舞曲	101
坚定的誓言	102
圣母玛利亚	103
天 鹅	105
顽皮的八度	107
三、双音演奏的预备	108
1. 演奏双音的意义	108
2. 右手演奏双弦	108
3. 左手参与演奏双音	109
四、乐曲精编（三）	114
加沃特舞曲	114
小兔子与土拨鼠（二重奏）	116
夜曲与查尔达什（四重奏）	119
附 录	124

小提琴是什么

一、小提琴从哪里来?

小朋友们，你们知道吗？弓弦乐器有着相当长的历史，世界各地有形态各异的弓弦乐器。而已经成型的小提琴有着将近 500 年的历史，最早出现在 16 世纪早期意大利的北部，关于这个时期目前最早的考证是意大利画家费拉里创作的一幅画，描绘了天使演奏小提琴，所以有人说小提琴是天使带来的乐器。

三百多年以来，小提琴的形状和结构并没有很大的变化，尽管已经流传到了世界各地，经过历代无数演奏家和制作家的探索实践，也只是在细微的地方做过一些调整。所以世界上至今仍然在使用的最名贵的提琴都出自于二百年前的名家之手，代代相传。

小提琴是十分人性化的乐器，不仅外观造型看起来像一个人的轮廓，连发音也和人一样，靠琴弦振动和琴体的共鸣产生，这就像人唱歌时的嗓子振动和身体共鸣，这也说明了小提琴比其他乐器更为接近人的声音。

小提琴这种乐器最主要的演奏法就是用小提琴弓的弓毛来摩擦琴弦产生振动，最早的琴弓看起来和狩猎用的弓箭

十分相似；后来经过很多人的改良，把琴弓不断加长，改变弓杆的弧度来增大弹性，来丰富小提琴演奏的美感和技巧。可见小提琴是独具精妙表现技巧的歌唱性乐器。

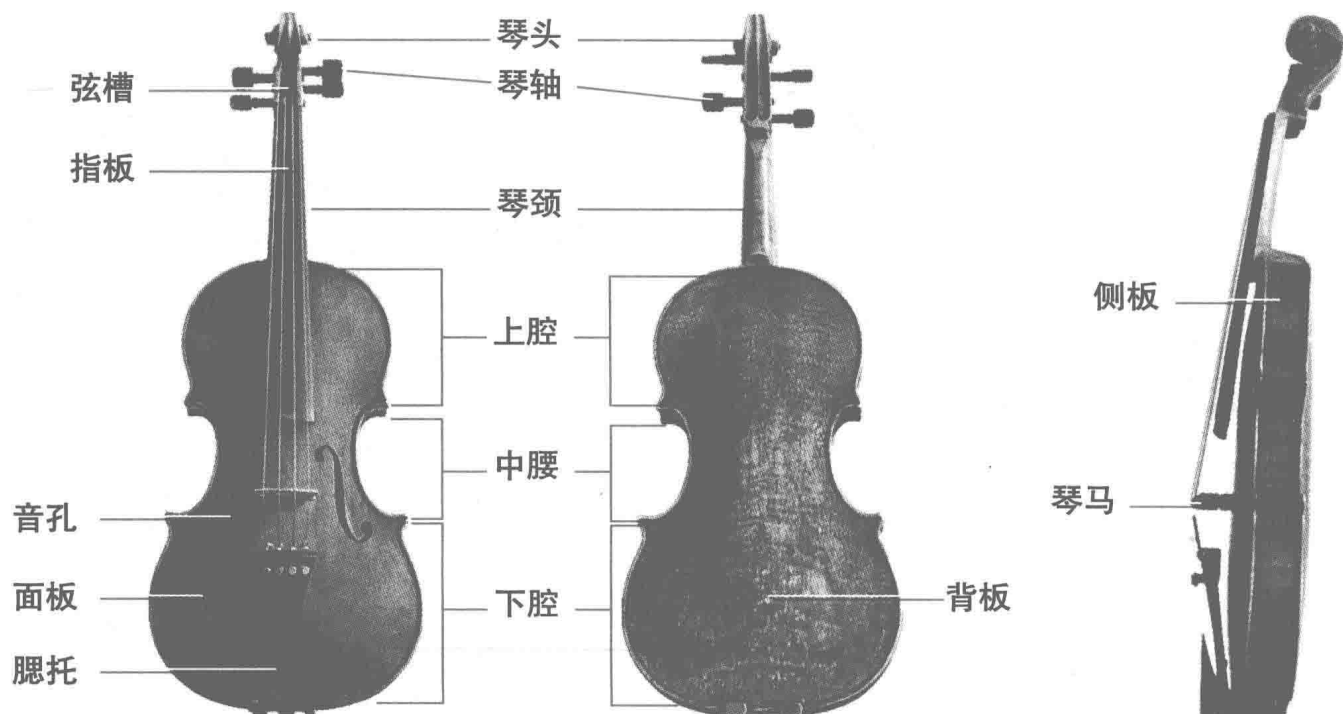
十分相似；后来经过很多人的改良，把琴弓不断加长，改变弓杆的弧度来增大弹性，来丰富小提琴演奏的美感和技巧。可见小提琴是独具精妙表现技巧的歌唱性乐器。

二、小提琴与琴弓是什么样子的？

1. 组成小提琴各部分的名称及作用

这里向小朋友们介绍琴的两大部分：琴头和琴身。

琴头是一整块木头，主要分弦槽和琴颈两部分：弦槽两侧是四个弦轴，用来固定和调节琴弦松紧，从而固定了小提琴四条弦的音高，同时传达四条弦的振动；琴颈上固定了指板，指板是手指按下琴弦后，弦和手指落在的位置，它很长，并且随着琴弦之间距离的拉宽而变宽，是用硬度很大的乌木制成的。

琴身的材料也是木头做的，由面板、背板和侧板组成。整个琴身从上到下按轮廓又分为：上腔、中腰、下腔三部分。

面板中腰部分有两个对称的音孔，形状像英文字母 f，又叫“f”孔，这里是小提琴内外空气振动集中交换的“窗户”；两音孔中间横着站立一个木块，这就是琴马，是集中传达四条弦振动给琴身的“桥梁”；背板在小提琴的背面，形状和轮廓和面板一样；侧板把面板和背板联结起来，使琴身部分形成一个有内部空间的立体腔体，就像一个盒子一样，把振动统一起来。

2. 组成琴弓各部分的名称及作用

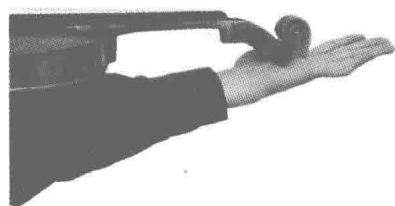
弓子分为：弓毛、弓杆和尾库三部分。

弓毛是用马尾做成，马尾上有很多鳞片和倒刺，擦上松香就可以增大摩擦来钩住琴弦了；弓杆是一根弹性很好，而且笔直の木棍，在弓毛松弛状态下，两端稍微翘起，形成一个向下弯的弧度，这是为了在弓毛绷紧之后，弓子获得更大的张力和更灵敏的弹性；尾库是固定弓毛的地方，由弓根末端的螺丝固定在弓根处，可以通过调节螺丝的松紧来调整弓毛的松紧。

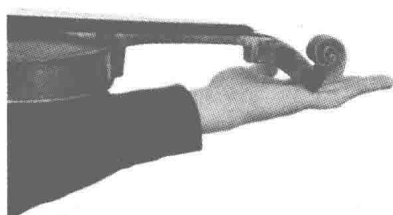
老师告诉你：怎样给儿童选择大小合适的琴

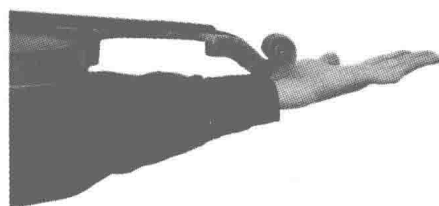
儿童琴是专为孩子的体型而设定的，相对于成人琴，常用的有 1/4、2/4、3/4 等，近几年也普及了 1/8，甚至有 1/10 型号的儿童琴。选择何种型号的琴其实并非取决于孩子的个头或者体重，而是取决于肩宽和手臂、手腕的发育情况。因为孩子的身体是不断成长的，所以选择合适大小的琴对孩子是至关重要的。

大小正合适的练习琴

偏大的练习琴

偏小的练习琴

如图所示：当孩子放松把琴平放在下巴下面，与肩膀锁骨之间的位置，像演奏姿势一样；然后把左臂向琴头方向伸出去，手心向上，手臂伸直。如果琴头恰好落在手心中央，说明这个琴的大小正合适；如果琴头位置越过手心中央，接近手指那端，说明琴尺寸偏大；如果琴头位置不到手心中央，而是接近手腕，说明琴尺寸太小。随着孩子的成长要经常进行检验，一直可以用到当琴头到达手腕关节的地方，这时就要换大一号的琴了。如果长期使用偏小的琴，孩子的手指达不到训练伸展手

指的效果，手的框架也得不到有效的建立；如果使用过大的琴，那么会造成练琴时对身体的负担。因此选择合适型号的琴，并且随着小朋友的成长发育及时更换十分关键。如家长无法确定，应该在老师的指导下选琴。

三、小提琴演奏的常识（一）

1. 认识高音谱号中的七个自然音（两个八度）

The diagram shows a piano keyboard with 12 keys per octave. Below it is a musical staff with a treble clef. The notes are labeled with their corresponding solfège syllables: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. A staircase-like graphic below the staff connects the notes across two octaves, showing the sequence: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do.