

Chuji Xiaotiqin
Sucheng

初级小提琴速成^上

上海音乐出版社

唐韵编著

附VCD一张

Chuji Xiaotiqin
Sucheng

上海音乐出版社

初级小提琴速成

上

钢琴伴奏谱

唐韵编著

图书在版编目(CIP)数据

初级小提琴速成. 上/唐韵编著. - 上海: 上海音乐出版社, 2003. 4

ISBN 7-80667-278-8

I. 初… II. 唐… III. 小提琴-奏法-教材 IV. J622.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 012422 号

责任编辑: 朱艳林 王亚平

封面设计: 陆震伟

初级小提琴速成

上

唐韵 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海绍兴路 74 号

电子邮件: cslcm@public1.sta.net.cn

网址: www.slcsm.com

新华书店经销 上海市印刷十厂印刷

开本 890×1240 1/16 印张 5.75 谱、文 82 面

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—5,100 册

ISBN 7-80667-278-8/J·260 定价: 24.00 元(附 VCD 一张)

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-65414992

前 言

唐韵是近代中国著名的小提琴独奏家。自 70 年代中期开始,她的精湛演奏艺术深受全国广大观众的喜爱,她以自己高超的琴艺以及刻苦勤奋、海人不倦的工作精神,赢得中外小提琴界的一致赞誉。

唐韵 1950 年出生于上海,6 岁开始学习钢琴,9 岁进入上海音乐学院附小学习小提琴。先后受教于赵基阳、陶世泉、窦立勋、袁培文、郑石生、林耀基等老师。11 岁在“上海之春”的音乐会上首次登台公演,19 岁被文化部选任上海《智取威虎山》剧组乐队首席,24 岁在全国艺术家会演中荣获最佳独奏演员称号。在繁忙的音乐会日程中,她连续不断地为中央人民广播电台和上海人民广播电台录制了大量的唱片,畅销于中国和东南亚地区。1979 年唐韵当选为“文革”以后首届全国音乐家协会理事会理事。

1980 年唐韵到了西方国家,先后随美国著名的小提琴教授加拉米安、英国的梅纽因以及海伦-道林学习进修。1982 年,她在英国伦敦皇家音乐厅与皇家交响乐团合作,首次独奏公演获得成功,并签约于欧洲最著名的演出公司——HAROLD HOLT LTD,跻身于世界一流独奏家行列,与许多著名欧洲乐团多次成功地合作演出,足迹几乎遍及西方。

1986 年底,唐韵退隐职业独奏家生涯,定居美国。1987 年加入美国洛杉矶交响乐团至今。在长达四十年的职业演奏家生涯中,唐韵不但努力完善自己的小提琴演奏艺术和舞台艺术,力争精益求精,并且在小提琴教学研究方面积累了丰富的、宝贵的知识和经验。

这套由唐韵专为我国广大初学小提琴的学生编写的完整、有效、易学的带音像教材,由浅入深,寓教于乐,唐韵将以她精彩生动的示范演奏,帮助你尽快、正确地进入音乐的圣殿。

编者的话

这套《初级小提琴速成》VCD 示范教材,是根据我在 1995 年录制的“VIOLIN TUTOR”(小提琴教学示范)编制而成。

根据我自己多年的教学经验,这是一套深入浅出、易学有效的初级小提琴速成的完整教材。在这套教材中,根据学生们在学习这些曲目时会碰到的一些困难,编入了一些相应的辅助简单技术练习。这些技术练习可以有效地帮助学生加快学习相关乐曲的进程。每首曲子都有我完整演奏的 VCD 示范,学生在学习时,不仅能听,而且可在视觉上完整看到。VCD 给学生们提供了一个怎样才算练好一首曲子的示范样本,学生在课后可跟着 VCD 录像反复练习。在一首曲子的练习达到一定的熟练程度时,家长也可帮助学生录像后再对照 VCD 示范样本,很容易比较出差距,这样可以不断给学生一个新的目标去努力和提高。

这是一套完整的、容易使用的、在国外已被证明是最有效的小提琴初学教材。相信这套教材一定能帮助我国广大初学小提琴的学生们沿着正确的方向,更快地学会并演奏这些优美的乐曲。

2002 年 12 月于美国洛杉矶

目 录

前 言

编者的话

小提琴初学须知	(1)
1. 闪烁的小星星	民谣 (15)
Twinkle, Twinkle, Little Star	Folk Song
2. 轻轻地划	民谣 (16)
Lightly Row	Folk Song
3. 告诉萝蒂阿姨	民谣 (18)
Go Tell Aunt Rhody	Folk Song
4. 风之歌	民谣 (19)
Song of The Wind	Folk Song
5. 五月歌	民谣 (21)
May Song	Folk Song
6. 来吧, 孩子们	民谣 (22)
O Come, Little Children	Folk Song
7. 多年以前	贝利 (23)
Long, Long Ago	T. H. Bayly
8. 英雄凯旋归(选自《犹大·马加比》中的合唱)	亨德尔 (25)
Chorus From "Judas Maccabaeus"	G. F. Handel
9. 小步舞曲 I	巴赫 (27)
Minuet I	J. S. Bach
10. 小步舞曲 II	巴赫 (28)
Minuet II	J. S. Bach
11. 小步舞曲 III	巴赫 (30)
Minuet III	J. S. Bach
12. 缪赛特	巴赫 (32)
Musette	J. S. Bach
13. 快乐的农夫	舒曼 (33)
The Happy Farmer	R. Schumann
14. 猎人合唱	韦伯 (35)
Hunters' Chorus	C. M. v. Weber

15. 圆舞曲 勃拉姆斯 (37)
 Waltz J. Brahms
16. 加沃特舞曲 戈塞克 (40)
 Gavotte F. J. Gossec
17. 多年以前 贝利 (42)
 Long, Long Ago L. H. Bayly
18. 妖精舞主题 帕格尼尼 (43)
 Theme From "Witches' Dance" N. Paganini
19. 布列舞曲 亨德尔 (46)
 Bourrée G. F. Handel
20. 两个掷弹兵 舒曼 (49)
 The Two Grenadiers R. Schumann

小提琴初学须知

1. 小提琴的组成部分及名称

小提琴是由西方传入我国的一种发音优美、丰富、动人的高音弦乐器，它在近代音乐中占有极重要的地位。演奏时，将琴置于左肩之上，左手持琴按弦，右手持弓，两手配合，发出的音色清脆，犹如女高音。小提琴不仅是一种最理想的独奏乐器，而且在合奏中亦居领导地位。如果说钢琴是乐器中之皇帝的话，小提琴则是乐器中之皇后。

小提琴基本由三部分组成：(1)琴头，(2)琴颈，(3)琴身。

小提琴琴弓可分两部分：(1)弓杆，(2)弓毛。

具体各部位的名称，请参照下图：

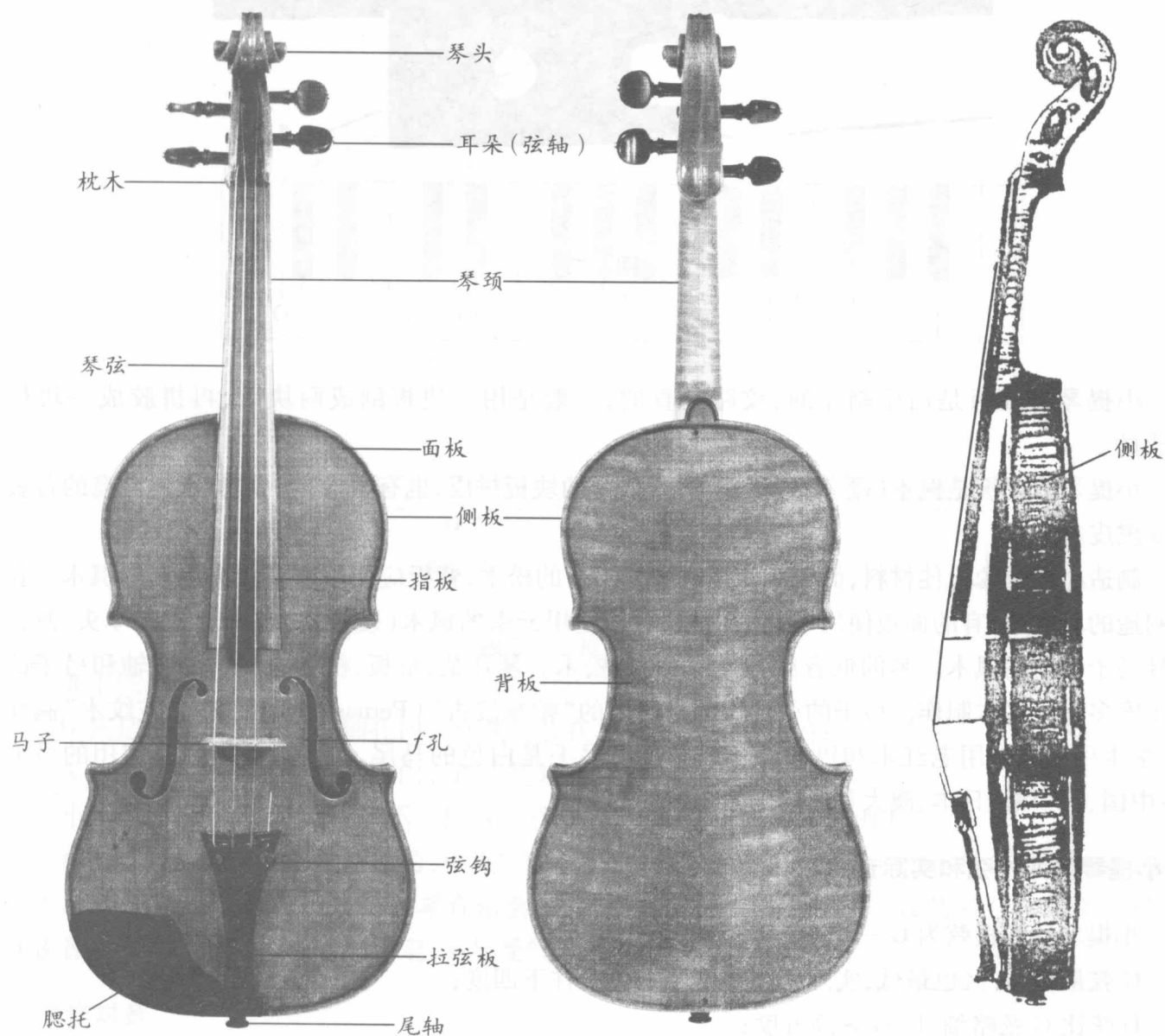

图 一

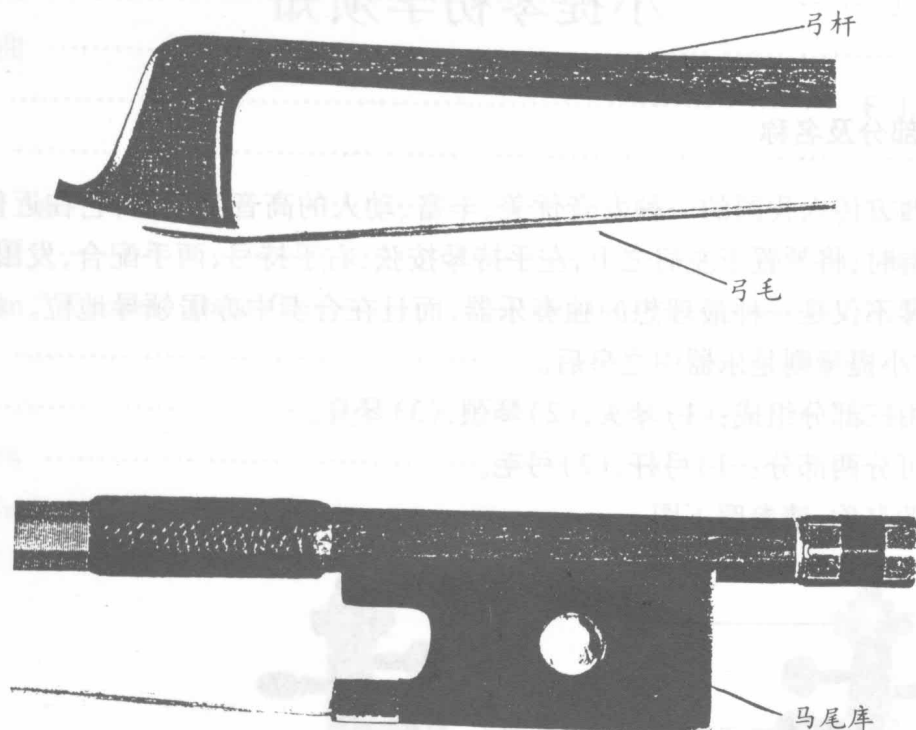

图 二

小提琴的面板是白松制作的,纹路是直的,一般是用一块板剖成两块后,再拼胶成一块板制成的。

小提琴的背板是枫木(硬杂木)制作的,一般是两块板拼成,也有少数是一块整板。漂亮的背板呈现虎皮木纹。

制造小提琴的最佳材料,面板应使用意大利出产的松木,背板应使用南斯拉夫出产的枫木。我国制造的小提琴,有的面板使用东北的白松,背板使用云南的枫木(硬杂木)制作而成。琴头、侧板和琴马子都使用枫木。琴的低音梁、音柱用的是松木。琴耳朵、指板、枕木、拉弦板、尾轴和弓子的马尾库多使用乌木制作。弓子的弓杆用的是巴西的“帕拿波古”(Pernambuco),俗称“蛇纹木”制作的,学生弓也有使用老红木和巴西苏木制作的。弓毛是白色的马尾。目前,各国普遍使用的弓毛有:中国、俄罗斯、日本、澳大利亚等国家出产的白马尾。

2. 小提琴的四根弦和实际音高

小提琴的四根弦为 G—D—A—E。

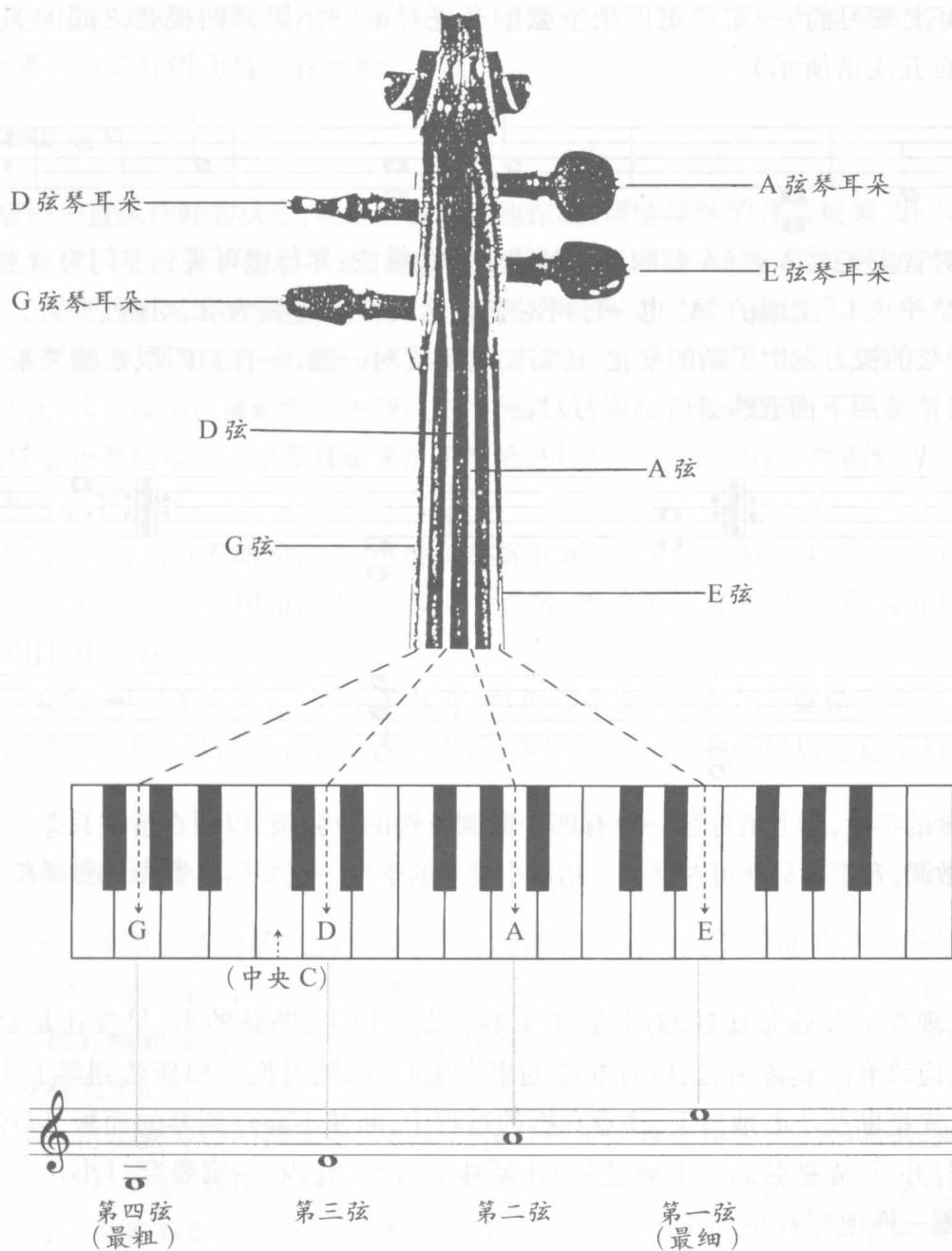
G 弦最粗,音区也最低,实际音高在钢琴中央 C 往下四度;

D 弦比 G 弦略细,比 G 弦高五度;

A 弦比 D 弦略细,比 D 弦高五度;

E 弦最细,比 A 弦高五度。

请参照下图:

图三 小提琴的四根弦

如上图所示：

G 弦是装在琴头左下耳轴孔内；D 弦是装在琴头左上耳轴孔内；

A 弦是装在琴头右上耳轴孔内；E 弦是装在琴头右下耳轴孔内。

小提琴四根弦的粗细、长短不一样，每根弦一定要装在正确的琴耳轴上。

小提琴最早的弦是肠衣制作的，称为“羊肠弦”。羊肠弦音色柔软但音准不稳定，容易受气候影响而走音，且容易断。在现代小提琴音乐会中，羊肠弦已极少被人使用。现代琴弦多用钢丝弦，这种弦音质明亮，音量较大，音准稳定，不易受气候影响，也不易断。

3. 怎样对音

“学习小提琴，要一辈子和音准打交道”，这是世界上所有的提琴家和教授们在教学时都经常提到的一句名言。每位初学小提琴的学生每次拿起琴时，经常会碰到的问题，就是琴上四根空弦的音准问题。空弦不准，就会影响音与音之间的音准关系，同时也会直接影响实际练琴

的效果,所以每次练习前,一定要把四根空弦的音先对准。小提琴四根弦之间的关系都是纯五度(请参阅下面五线谱所示):

小提琴的对音应先对 A 弦(A 弦的音高频律是 440 赫兹;琴行里可买到专门对 A 弦的音叉或音笛,弹奏钢琴上“中央 C”上面的“A”也一样可对音),然后再以 A 弦为准,对两边的弦。四根弦都对过一遍后,由于弦的拉力发生了新的变化,还需要重新复对一遍,一直到四根弦的关系完全对准了,才能开始练琴(请参照下面五线谱所示练习对音):

初学小提琴的学生,琴上最好装一个有四个微调弦钩的拉弦板,以便在音准只差一点点时,只要上下扭动一下微调,音很容易就可对准了。初学小提琴的学生一定要尽早学会自己对音,越早越好!

4. 怎样换琴弦

一般来说,现在的琴弦是比较耐用的,不太容易断。但是,断弦的事,早晚还是会碰上的。所以,平时琴盒里应该有一套备用弦,以备断弦的事发生时,可随时换一根新弦到琴上去。换弦是一件不难的工作,先把断弦小心地拆下,注意在拆的过程中,断弦不要碰到琴的面板,以免面板的油漆被划伤。新弦打开后,先把弦的一头插进弦轴(琴耳朵)的小孔内,一定要穿过小孔半公分左右,然后开始把弦一圈一圈地顺着卷上去。

注意:两根细的弦由左向右顺着卷;两根粗的弦由右向左顺着卷(请参照下图):

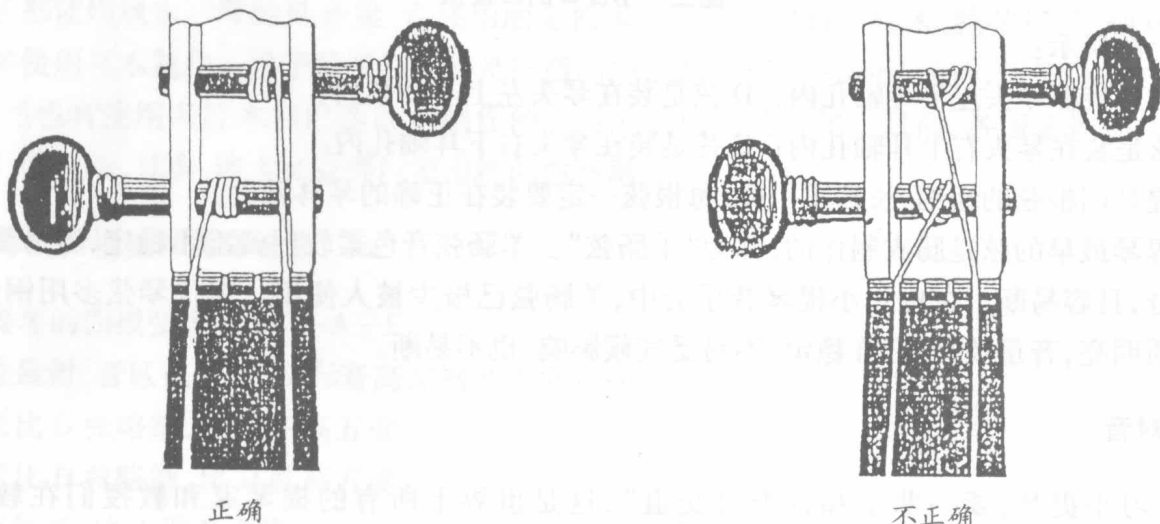

图 四

在把琴弦拉直挂到另一端的拉弦板以前,一定要先把琴弦顺直后再挂到拉弦板上,弦不可扭曲,这样弦上紧后声音好听而且不容易断。

5. 怎样调整琴耳朵

琴耳朵应该一直保持好的状态,就是能很自如地控制、调整琴弦的高低松紧,既不能紧得扭不动,也不能停不住导致琴弦一下子松滑下来。由于气候的变化,琴耳朵的松紧有时也会有一些变化。比如冬天和夏天,由于热胀冷缩的原理,琴耳朵会出现松滑或胀得太紧一点也扭不动的情况;又如我国南方黄梅季节,天气潮湿,琴耳朵还会出汗并会出现扭不动的情况;再如家里开暖气时,也会使琴耳朵的松紧有所变化,这些都是正常现象。出现这些情况时,只要自己稍微调整一下,就可以使琴耳朵保持良好的状况,能够正常运作。如果琴耳朵无法正常地进行调音,就必须作一些调整。

调整的办法如下:

如果琴耳太紧,出现扭不动的状态,可把耳朵拆下来(注意!只能一次拆一个,调整好装回琴上后,如果有必要,再拆另一个)用布擦干净,抹上一点蜡、铅笔笔芯或干肥皂,但这几样不能混在一起用,每次只能用其中一样。

如果琴耳太松,出现无法扭紧、固定的状态,可把耳朵拆下,抹上一点松香末子,一次不要抹得太多,先少抹一些,装上去试试,如不行,拆下来后,再抹一点。如果调整后还是不行,可送到琴行请专家检查。

6. 如何保持小提琴的清洁

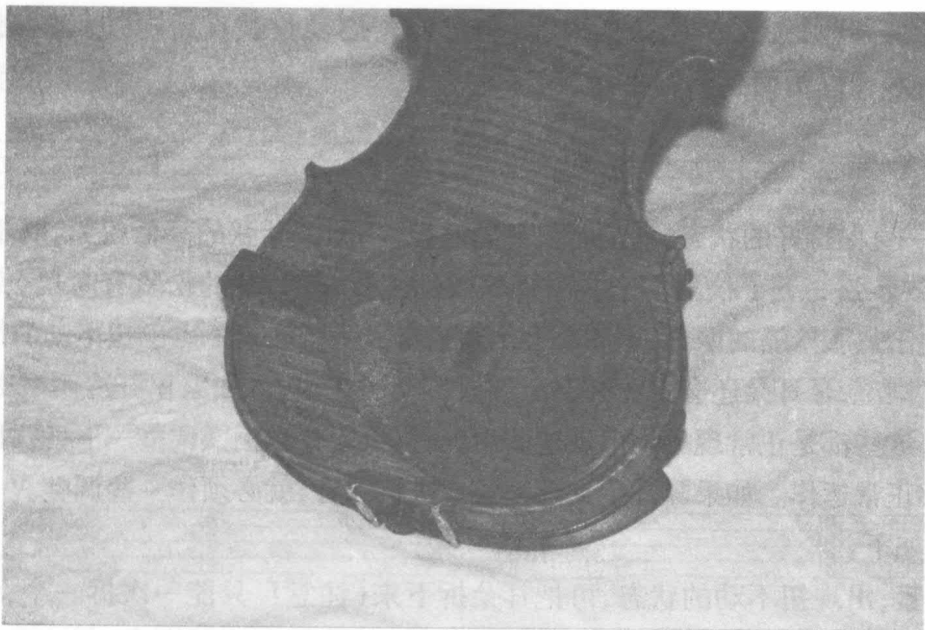
琴弦和指板如果不干净的话,也会间接影响发音的质量和演奏的准确性。所以保持乐器的清洁非常重要。一把琴每次拉过后,指板上都会留下一些脏的印子,次数多了,就会积少成多。因此,每次拉琴以前,最好能养成先把手洗干净的好习惯。每个人的生理情况不同,拉琴时,有的人手汗很多,有的就没有太多的汗。琴盒子里需要准备两块柔软、干净的布,通常称之为“擦琴布”。一般情况下,琴行里也可买到专门的擦琴布。也可以在自己家里找两块柔软的棉布或细绒布,每块如手帕大小即可。每次拉完琴,就用一块擦琴布把琴脖子、指板和弦都轻轻地擦干净,这样就不会发生因琴脖子和指板上发黏而影响左手指在指板上的滑动。另外一块布专门用于擦琴上的松香末子。由于两块布的用处不一样,所以不要混起来用。

另外,平时拿琴,不要拿在面板和背板上,要养成拿在琴脖子处的习惯,这样对保护面板和背板的油漆和清洁有好处。

7. 肩垫

小提琴的肩垫有很多种类,目的都是为了让小提琴和持琴人的肩膀之间有一个合适的支垫。古代的小提琴家是不用肩垫的,随着小提琴演奏技术的发展,小提琴家们开始使用肩垫了。由于每一个人的生理情况不同,有的人脖子长,有的人脖子短,因此,人们就根据演奏者的不同需要,制作了各种不同的肩垫,以帮助演奏者持琴。

在选择肩垫时应注意,不要选用太吸音的东西垫在琴下,因为这会影响琴背板的振动。现在,人们又发明了一种把琴架空的肩垫。我认为,一般初学琴的小孩不需要很高的肩垫。孩子们的脖子一般都还没长足,提琴本身的厚度已足够了。但为了防止打滑,建议可以选用一种吹气的肩垫。这种肩垫有一点伸缩性,可以根据自己需要的高低,用吹气的多少来调整,用起来比较方便。

图五 吹气肩垫

8. 琴盒

琴盒子有很多种类,盒子的价格差别也很大。学生一般不需要花太多的钱去买琴盒。只要找一个结实的,分量轻一点、容易携带的琴盒就可以了。如果琴盒套子上能有一个装得下琴谱的袋子,也会给学生带来很多的方便。

琴盒的材料,有木盒,有纸盒,有塑料盒,也有用米波罗压出来的盒子等等。琴盒的面料有皮的、人造革的、尼龙布的、帆布的,还有防雨布的等等。

不可否认,高级的、价位高的琴盒子,里面的装备肯定好一些。好的琴盒有较好的防震设计,琴盒里配有测量湿度的表,还有一个在空气太干燥时可增加一点湿度的小管,琴盒内除了有一个小盒可放松香、琴弦等,另有专门放置直弦的塑料管的位置。有的琴盒盖内可放两根弓,还有的能放四根弓。

挑琴盒时要注意的最重要的一点就是:当盒盖关起来时,弓子一定不能碰到琴,以免把琴的面板擦坏。

9. 琴弓与松香

小提琴琴弓由弓杆、弓毛两大部分组成。琴弓各部位的名称请参阅图六:

我们目前用的小提琴琴弓是 18 世纪末法国的制弓大师陶尔特(F. Tourte)经过反复钻研和实践,集中了世界上各种琴弓所有的优点而创造出来的。二百多年来,它已成为各国工匠们制弓的范本,未曾改变。目前的琴弓兼有各种可以想象的优点。

弓杆分圆柱形和八角形两种。大部分弓杆是用巴西的“帕拿波古”制成的。这种蛇纹木木质坚韧,兼有软、硬两种特性,轻且富有弹性,是世界上一致公认的最佳制弓杆的原材料。我国目前国产的学生弓是用老红木、巴西苏木等制作的。

现在最常见的琴弓重量(包括弓毛在内)在 59—61 克左右。

弓毛是用白马尾做的。每根弓大约用 120 根左右白马尾制成。弓毛上有无数细刺,抹上松香后,持弓在琴弦上来回拉动,就能使小提琴在演奏者的控制下发出各种千变万化的美妙、动听的乐

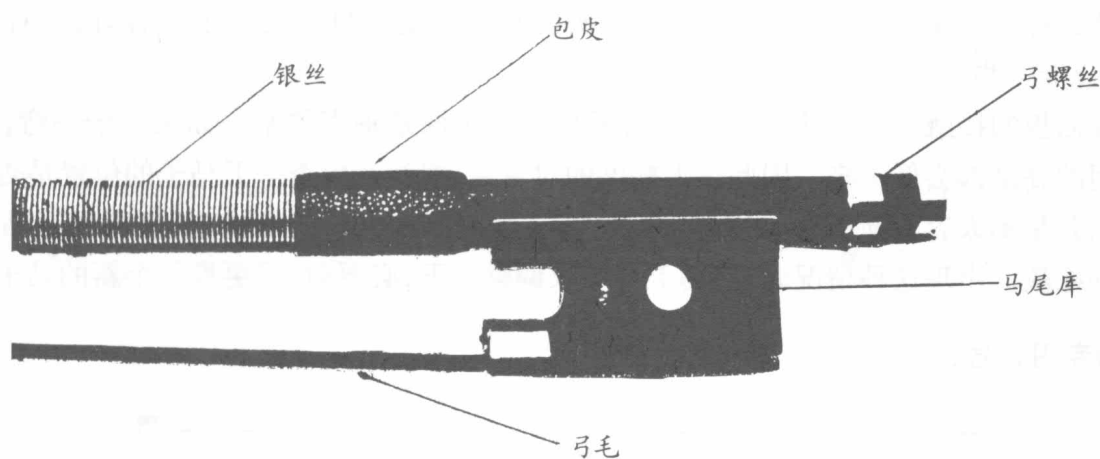
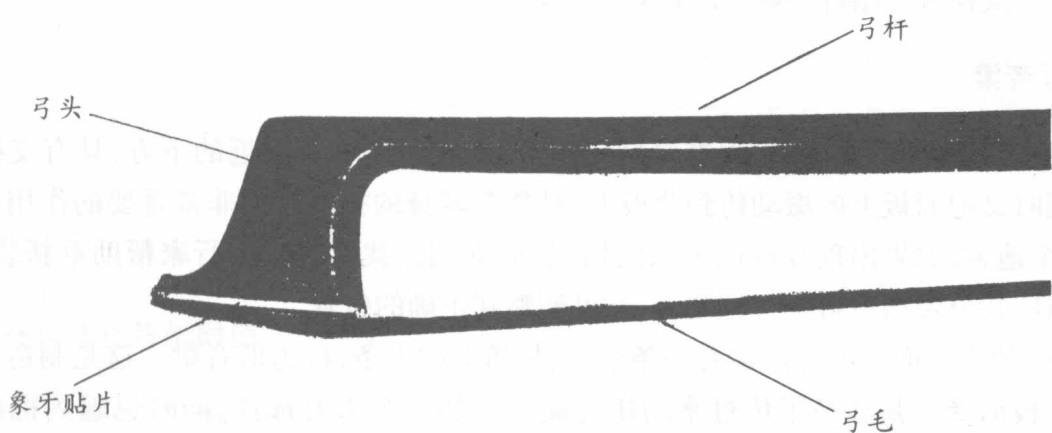

图 六

音。平时要注意保护弓毛不要碰到任何脏东西(松香除外),这很重要。也不要用手去摸弓毛,因为手也脏,有油,一旦碰到弓毛上,弓毛就可能打滑,会直接影响到演奏的质量。

学生在选购一根琴弓时,弓子的分量是重点好?还是轻点好?这是要根据每一个人的习惯来决定的。一般来讲,只要琴弓在琴上运行时,弓杆的着力点比较匀称,弓杆跳动时反弹比较有力,右手的感觉很顺,这就是好弓。

琴弓的松紧也是根据每一个人拉琴的习惯而决定的。但是一般情况下不要上得太紧,以保证弓杆原有的自然弹性不受影响。每次用完弓后,在放回琴盒以前,一定要把弓毛放松,以保护弓子,让弓杆也有松弛、休息的时候。最好能养成用擦琴布把弓杆上的松香末也擦干净的好习惯。

每次拉琴前,弓毛上一定要从头到尾来回抹几遍松香。松香的好坏也是很重要的,一定要选用

专为小提琴使用的松香。小提琴的松香有各种不同的种类,有的末子粗,有的末子细,价格也不同。一般来说,质量好的松香,末子都细一些;质量差一些的松香,末子会粗一些。这两种松香都是可以用的。当然,高级松香会略好一些,发音也会干净一些。

10. 音柱和低音梁

音柱是一根很小的圆木棍,直立在琴肚子里,位置在马子右脚附近的下方,具有支撑面板和背板的功能,同时又把面板上的振动传到背板上,对整个琴身的振动起着非常重要的作用。初学者最好不要碰这个地方,如果出现音柱倒下来的情况,应立刻去找琴行里的行家帮助重新装起来,他们有专门的工具,几分钟内就可把音柱装上,并可调整到正确的位置。

沿着G弦的直线面板的背面贴着一一条细的、长弧形的木条,称为低音梁。这是制造提琴的大师们,为加强面板承受琴弦和马子传过来的压力而设计的一个重要部件,同时也起到把面板上的振动,均匀地传送到琴的其他部位的功能。低音梁质量的好坏,会影响到低音音质的优劣。低音梁可以从面板的左f孔内看到一点。

11. 马子

马子放置的正确位置:两个马脚的中线应对准面板两个f孔的中线。

马子对提琴音质的好坏有很大的影响。

挑选什么样的马子好?一般来说,马子木头的年份越老越好。老马子声音好,而且不容易变形,价钱也会贵一些。

马脚和面板的接触部分一定要严合。马子与面板应该是垂直关系。如果马子一弯,整个琴弦和指板之间的高度都会低下来。因此在大幅度的对音后,要注意检查一下马子的位置是否直。

现在的弦是不太容易断的,如果经常断弦,而且都是断在马子的部位,就有可能是马子太尖或太凹进去的缘故。出现这种情况时,应马上请专家调整一下,必要时,可更换一个新的马子。

12. 常见的专用符号:

下弓	-----	▣
上弓	-----	V
连弓	-----	
上半弓	-----	U. H. (Upper Half)
下半弓	-----	L. H. (Lower Half)
全弓	-----	W. B. (Whole Bow)
弓尖	-----	Tip or PT (Point)
弓根	-----	Frog or Nut
弓中间	-----	MID. (Middle)
空弦	-----	o (Open String)
重音	-----	> (Accent)
断奏	-----	. (Staccato)
渐强	-----	cresc. (Crescendo)
渐弱	-----	dim. (Diminuendo)

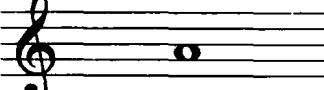
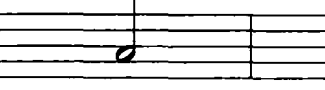
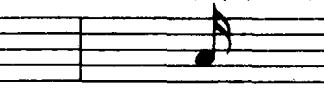
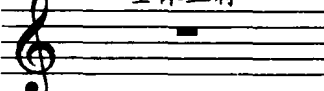
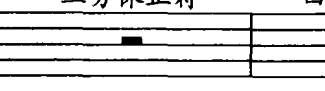
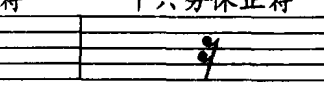
跳弓	-----	stacc. (Staccato)
顿弓、顿音	-----	marc. (Marcato)
强	-----	<i>f</i> (Forte)
弱	-----	<i>p</i> (Piano)
中强	-----	<i>mf</i> (Mezzo Forte)
中弱	-----	<i>mp</i> (Mezzo Piano)
更强	-----	<i>ff</i> (Fortissimo)
更弱	-----	<i>pp</i> (Pianissimo)

13. 常见音符和休止符的时值

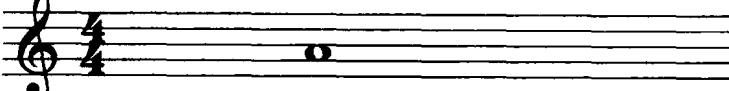
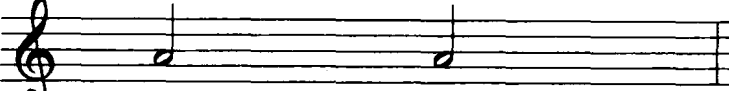
乐谱上有各种不同的音符和休止符,下面是几种常见的音符:

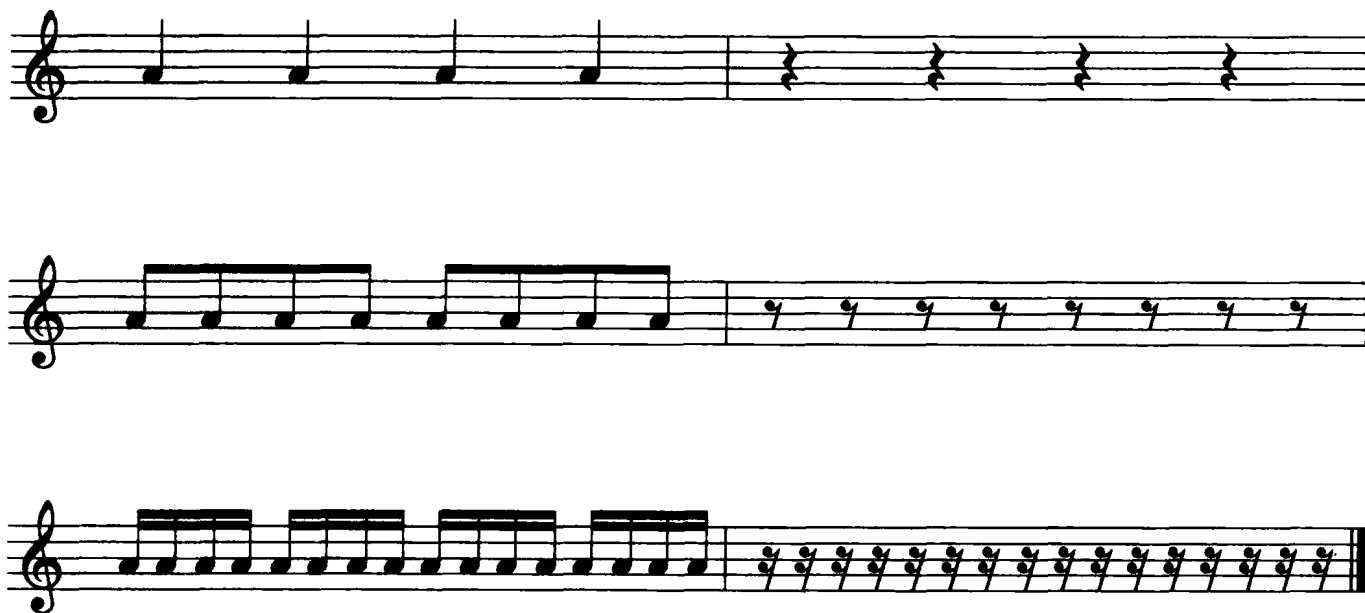
全音符	-----	
二分音符	-----	
四分音符	-----	
八分音符	-----	
十六分音符	-----	

休止符和音符的时值(以四分音符为一拍):

全音符(四拍)	二分音符(二拍)	四分音符(一拍)	八分音符(半拍)	十六分音符(1/4拍)
				
全休止符	二分休止符	四分休止符	八分休止符	十六分休止符
				

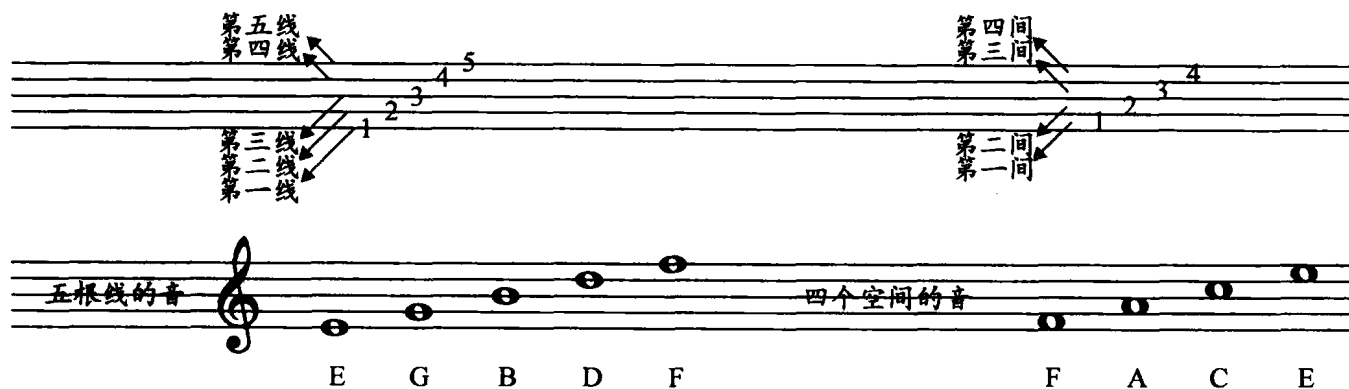
休止符是用于表现音乐中的间断、停顿的时间。注意! 休止符在乐谱中和音符同样重要,也要正确数拍子,千万不要忽略了它们在乐谱中存在的重要性。(请参阅下面五线谱)

音符的时值	休止符的时值
	
	

14. 五线谱、谱号、变音记号和拍子

五线谱是由五条平行的横线 and 四个空间组成的。

当出现比五线更高或更低一些的音时,可在五线上方或下方加线或加间。

谱号是确定五线谱上音高位置的符号。小提琴所用的谱号叫高音谱号,总是写在五线谱的一开始。

高音谱号

变音记号一般写在谱号的后面的,表明是什么调。有时也写在音符的前面,表明音符的实际音高。升号“#”表示升高半音;降号“b”表示降低半音;还原号“ $\natural$ ”表示将已升高或降低的音还原。

升记号

降记号