

小路易·泡特著

大提琴 演奏艺术

人民音乐出版社

封面设计：刘 旭

总登记号	BK161672
分类号	H6.3.2
被撰者:	1
作者:	小路易.泡特

(京)新登字005号

ISBN 7-103-01043-9

J·1044 定价: 16.

大提琴演奏艺术

〔美〕小路易·泡特著
徐迺亭、黄师虞译

人民音乐出版社

大提琴演奏艺术

[美] 小路易·泡特著

徐逢亭、黄师虞译

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京隆昌印刷厂印刷

635×927毫米 8开 238面乐谱及文字 30印张

1992年2月北京第1版 1992年2月北京第1次印刷

印数: 0,001—2,535册

ISBN 7-103-01043-9/J·1044 定价: 16.85元

序

近几年来，学拉大提琴的风气越来越盛，是由于下列几个使人振奋的因素共同促成：

一、经过美国弦乐教师协会、全美音乐教育会议等机构，以及许多音乐工作者的努力提倡，各级学校的管弦乐团纷纷建立，蓬勃成长。

二、大提琴本身具有音调丰富宏亮、音域宽广浑厚的内在素质，能够充分满足人们审美表现的欲望。

三、在卡扎尔斯（Casals）、福尔曼（Feuermann）、毕达高尔斯基（Piatigorski）等名家的引导下，大提琴的演奏技术、曲谱资源、演出节目，近来有显著的发展。

我编写这部教程的目的，是为了要提供一种循序渐进地打下大提琴技术扎实基础的材料，作好下一步探索独奏、管弦乐、室内乐等丰富宝库的准备。当然，这里主要是根据我在教学经验中得来的原理和方法；但应该附带说明，我幸而有不少机会，在各种各样的场合下，观摩到许多杰出的弦乐同行，为同一目标研讨教学工作，并且教授过很多优秀的男女青年，他们提出各自的疑问和要求，促使我去分析、研究与解决。我对于大提琴这一优美乐器的教学顺序、环节和方式，如果说是有所创新，那首先应该感谢他们。

我的意图是写一部教科书与参考手册相综合的读物，兼供个别教学和集体教学用的逐步前进的教材。这似乎是不易达到的目标，幸而个别教学与集体教学的目的、要求基本相同，只须按他们的程度在安排上加以区分。毫无疑问，各个人的才智和进度快慢大有差别，所以对集体进行高深技术的锻炼，只能局限于最基础的内容了。

对于年龄较幼的学童，本书中有些内容也许不很适用，这有赖于教师凭自己的经验灵活掌握书上所安排的材料。我热切希望这部书对师生双方的需求，都能够有所贡献。

小路易·泡特

目 录

序

1.第一章	大提琴各部位名称.....	1
2.第二章	大提琴的使用与保护.....	2
3.第三章	乐谱基本知识.....	4
4.第四章	日常练习要领.....	9
5.第五章	调弦.....	10
6.第六章	演奏姿势.....	11
7.第七章	拨奏.....	13
8.第八章	左手姿势(手型1).....	15
9.第九章	练习第一课.....	17
10.第十章	持弓与运弓.....	22
11.第十一章	左右手配合动作.....	29
12.第十二章	连弓与波弓.....	40
13.第十三章	分弓.....	54
14.第十四章	换弓技术与音质.....	61
15.第十五章	换弦.....	64
16.第十六章	伸展把位(手型2).....	70
17.第十七章	双音.....	88
18.第十八章	断弓.....	90
19.第十九章	第四把位.....	96
20.第二十章	揉弦.....	108
21.第二十一章	换把的细节.....	114
22.第二十二章	钩弓、连顿弓.....	118
23.第二十三章	第二把位.....	124
24.第二十四章	第三把位.....	129
25.第二十五章	半把位.....	140

26.第二十六章	跳 弓	145
27.第二十七章	和 弦	159
28.第二十八章	震 音	162
29.第二十九章	高把位 (手型 3) (第五、六、七把位)	163
30.第三十章	颤音与装饰音	178
31.第三十一章	拇指把位 (手型 4)	183
32.第三十二章	附点弓法; 指法原则两条	190
33.第三十三章	自然泛音、人工泛音、八度	193
34.第三十四章	三个、四个八度的音阶与琶音(包括分解三度的音阶)	196
35.第三十五章	管弦乐曲选段	213
36.第三十六章	大提琴乐曲选目	218
I. 练习曲	VI. 协奏曲等 (与管弦乐团或钢琴协奏)	
II. 独奏曲 (初级、中级)	VII. 各家专集	
III. 独奏曲 (中高级、高级)	VIII. 管弦乐练习曲	
IV. 独奏曲 (更高级)	IX. 大提琴重奏	
V. 奏鸣曲等 (与钢琴二重奏)	X. 大提琴技术理论	
译后记		230

曲 谱 要 目

1. 故乡的亲人.....	27
2. 轻轻地划.....	28
3. 轻轻地划.....	32
4. 闪烁的星星.....	33
5. G大调旋律.....	34
6. D大调音调.....	35
7. C大调小夜曲.....	36
8. 手指练习.....	36
9. C大调旋律.....	36
10. 二重奏.....	39
11. 多年以前.....	42
12. C大调二重奏两首.....	43
13. 手指与发音练习.....	44
14. 咱俩在一起.....	45
15. 我的宝囡.....	46
16. 摇篮曲.....	49
17. 练习曲.....	49
18. 圣诞歌曲.....	52
19. 静夜颂.....	53
20. 手指灵巧练习.....	53
21. 二重奏.....	55
22. 颇妥玛河小夜曲.....	56
23. 沃菊蕊之歌.....	57
24. 较宽音程的练习.....	58
25. 爱国歌曲: 美利坚.....	59
26. 爱国歌曲: 美哉美利坚.....	60
27. 萝与伊娃二重奏两首.....	74

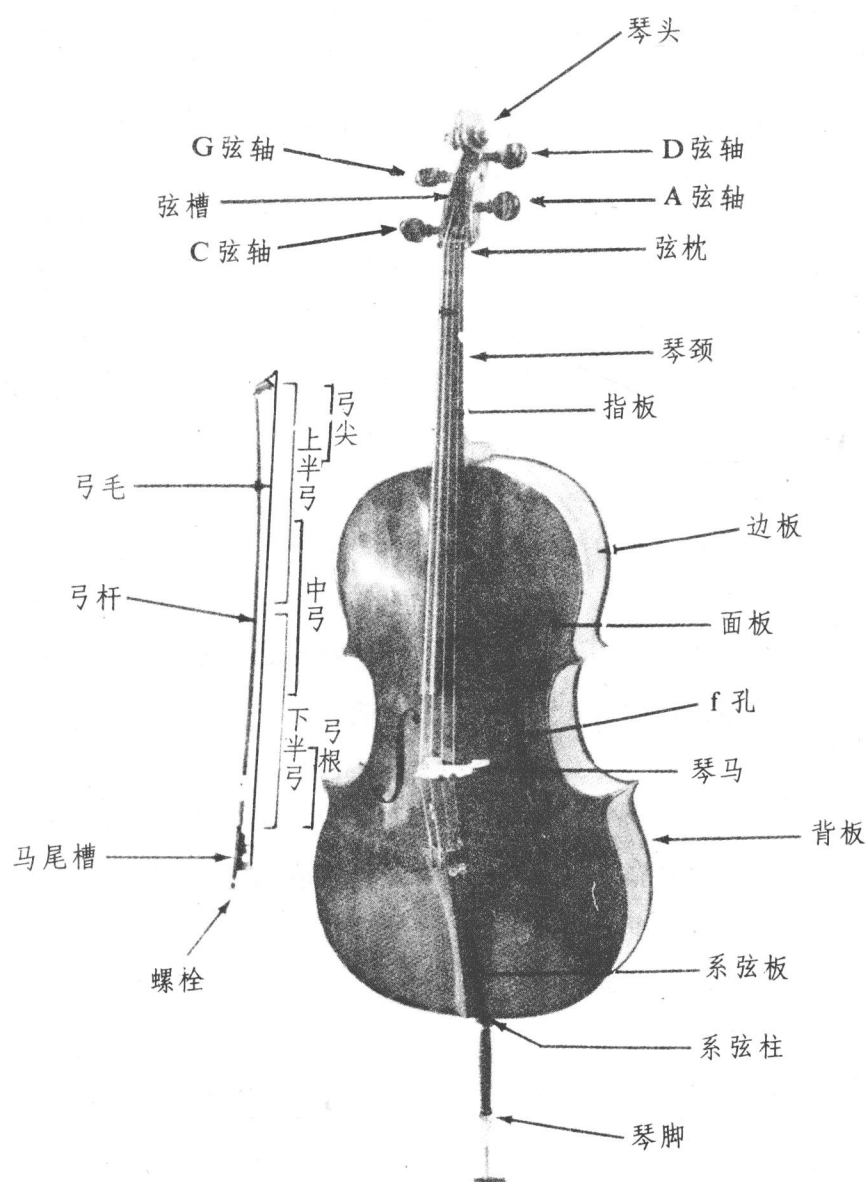
28.听啊,天使在歌唱	75
29.桑塔·露茜亚.....	76
30.黑老周.....	81
31.仙乐风飘.....	85
32.练习曲.....	86
33.切分音练习.....	93
34.柔柏与约翰二重奏.....	104
35.第一、第四把位练习曲.....	106
36.船 歌.....	110
37.干杯吧,为你的眼睛.....	113
38.地久天长.....	118
39.三连音、二连音练习曲.....	123
40.D大调圆舞曲.....	126
41.宵 夜.....	128
42.美利坚.....	131
43.洛雷莱.....	137
44.双音练习曲.....	138
45.节奏练习曲.....	138
46.夜 曲.....	142
47.短练习曲二首.....	150
48.随想练习曲.....	152
49.进行曲.....	160
50.第五把位练习曲.....	164
51.第六把位练习曲.....	168
52.第七把位练习曲.....	172
53.半音嘉禾舞曲.....	176
54.颤音练习曲.....	181
55.“高音”、“低音”二重奏.....	187
56.附点弓法练习曲.....	191
57.D、G、C各弦的自然泛音.....	195

58.《奥伯龙》序曲(韦伯)	213
59.第九交响曲(德沃扎克)	214
60.第八交响曲(舒伯特)	214
61.第四十交响曲(莫扎特)	215
62.第五交响曲(贝多芬)	216

图 片 目 录

大提琴各部位名称	1
图 1 演奏姿势——运用“弓根”.....	12
图 2 “稍息”姿势	12
图 3 拨奏,左手放在“稍息”位置	12
图 4 右手握弓同时拨奏	13
图 5 左手的准备动作	15
图 6 第一种手型(手型 1)	15
图 7 左手拇指托住琴颈	16
图 8 持弓预备姿势	22
图 9 持 弓	22
图 10 持 弓	23
图 11 持 弓	23
图 12 运用“弓尖”.....	24
图 13 手型 2	70
图 14 手型 2	77
图 15 手型 2	77
图 16 第四把位	96
图 17 半弦泛音	101
图 18 错误的揉弦姿势	110
图 19 正确的揉弦姿势	110
图 20 手型 3	163
图 21 手型 3	171
图 22 手型 4	183

第一章 大提琴各部位名称

第二章 大提琴的使用与保护

琴 弦

初学宜用整套金属弦线，取其耐用；每条弦都装有微调弦钩。熟练的演奏者只用两条金属的A、D弦并附微调，而G、C两弦则用银丝包缠的羊肠芯线，在用金属弦时常须附装橡胶制的滤音圈。采用柔软的包芯弦线，可以免除过分的张力，并且易于拉奏。

琴 马

琴马上缘应有足够的弧度，免得在拉中间D、G两弦时碰触两旁的琴弦。密切注意琴弦距离指板的适宜高度，应该是：A弦4毫米，D弦6毫米，G弦7毫米，C弦8毫米。琴弦与琴马及弦枕的接触点必须光滑圆润，以免断弦。琴马上的凹槽不要深于弦的直径。在装换新弦时，可先用粗软的铅笔涂擦琴马和弦枕的凹槽，因为石墨屑具有润滑作用。琴马上四个凹槽必须间隔均匀，使琴弦的排列位置恰当。琴马的两脚与f孔凹口的中心，在同一直线上。

在调弦的过程中，琴马会向前倾斜，必须随时检查矫正。琴马通常宜备双副（至少二只，在北方地带须备三只、四只），以便在气候变化影响琴马高度时选择换用。有些乐器店还出售“换马器”，专供在换装琴马时撑住琴弦，维持面板上所受的壓力，免得琴身内部的音柱松动脱落。琴弦应该经常保持适当的张力，不宜过紧，也不要完全松脱。

弦 轴

弦轴过紧、调弦时磨擦出声，可用干燥的肥皂和粉笔灰来润滑，或用粗软的铅笔芯涂擦。过松的弦轴可涂点松香末；如再不行，就干脆换用一只粗细合适的弦轴，或者找人修理。

脱胶与裂缝

琴音出现嘈杂声，可能是由于脱胶、开裂、低音梁松动、琴内部衬条松脱、或琴弦表面缠丝松动等等各种原因所引起。围绕边板，沿着低音梁、琴脚各部位，用指关节骨轻轻敲击琴身，可以找出原因所在。

音 柱

安装音柱不宜过紧或过松。倘若脱落了，要立即放松琴弦，再进行安装。大提琴的音柱位置在琴马左脚后面6毫米左右，最好请有经验的人安装调整。

指 板

指板使用日久，表面出现凹纹时，须请乐器工人用砂纸磨修。有时弦枕的位置与琴弦不是严格垂直，两弦之间的纯五度音程就会不准确。

弓

手指永远不要去触摸弓毛。弓毛应保持洁净，用过一段时期就须更换新毛。勤擦优质的松香，每次擦得少些。擦得过多易使声音发噪，擦得太少不易拉出声来。

弓毛不宜拧得过紧，免得影响弓杆的弹性。

弓不拉时必须放松，不放松会削弱甚至损坏弓杆。

保持琴的清洁

每次拉完琴后，用软布把琴弦、指板和面板上的松香灰擦净，在气候炎热、潮湿时，指板和琴弦可用软布稍蘸些酒精来擦拭（油漆过的指板不能用酒精擦），并须注意不要让酒精接触琴上的油漆。

安放与搬运

琴不用时要放在袋内或匣内，避免风吹日晒或沾染灰尘。千万不能让它靠近火炉、热水汀、

热水管道或加热的墙壁。同样，曝露在严寒的气候下也会受到损坏。

大提琴装在袋内携带时，应使琴面朝里，走路时保持琴马靠近你的膝弯后面。经过门户或下楼梯时应把琴提在身前，切勿粗率重放，更不要使它受到碰撞。

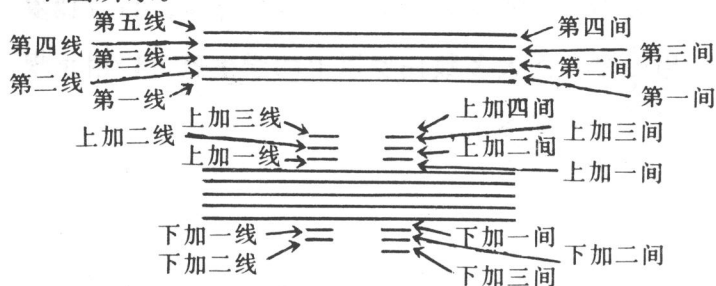
琴的尺寸问题

人体身材差别很大，难以硬性规定各人用琴的大小。一般说来，7~10岁用 $\frac{1}{2}$ 琴，11~13岁用 $\frac{3}{4}$ 琴，而大多数15岁以上的学生就可以用正规尺寸的大提琴了。

第三章 乐谱基本知识

五线谱

五线谱由五条平行横线（及其“加线”）组成“谱表”，每两条线之间的空隙叫做间，线和间都用以记录音的高低。采用字母表开首的 A B C D E F G 七个字母作为音名。当有更多的音需要记录，而五条线、四条间位置不够时，就在五条线的上方或下方临时添加短线，它们的名称如下图所示。

高音谱表 (treble clef)

谱表左端开首的记号“”叫做高音谱号，有这一符号的谱表相应的音名如下：

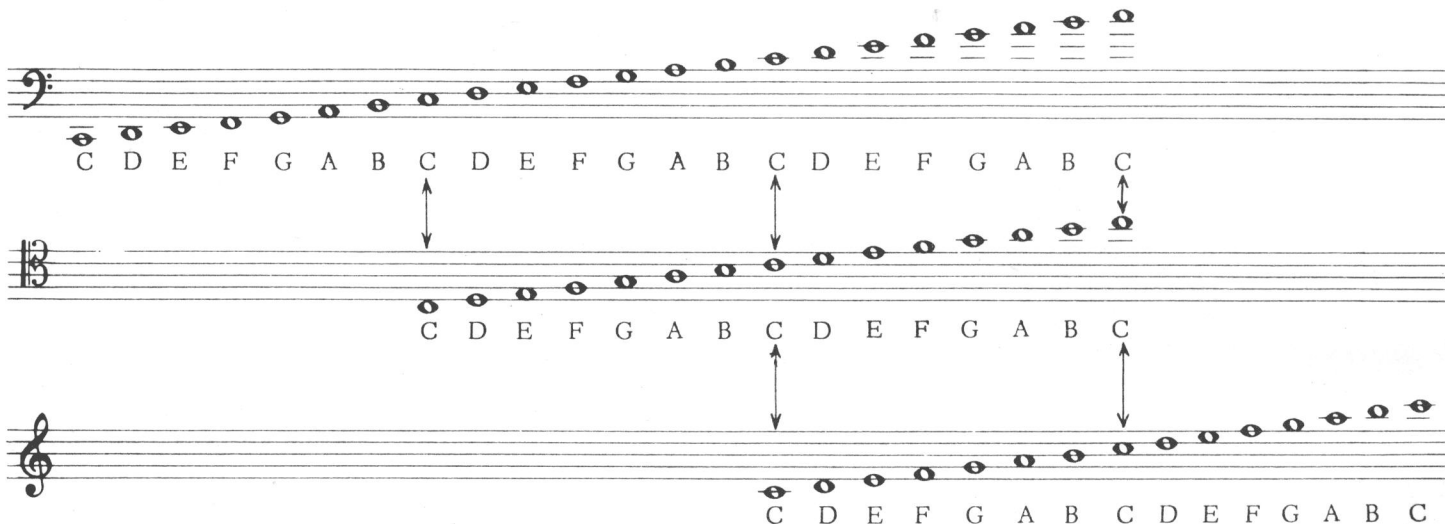
低音谱表 (bass clef)

带低音谱号“”谱表所代表的音符，正在大提琴乐曲最常用的音域范围内。

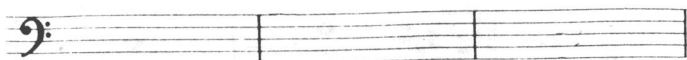
次中音C谱表 (tenor (C) clef)

谱号是“”，音域处在上述两种谱表之间，以它的第四线表示“中央C”音。大提琴乐曲中采用次中音谱表也很常见。

小节与节拍

把曲调分成拍数均匀、强弱规律（节拍）一致的小节，小节之间用纵线来区分；乐曲结束处用双纵线来标示。每一小节中乐音的强弱交替出现，这种规律叫做节拍。

记录各种节拍的记号叫做拍号，用数字分别记在第三线的上、下方：上方数字表示每一小节的拍数，下方数字表示用哪种音符作为一拍（单位拍）；例如 $\frac{3}{4}$ 即是以四分音符为一拍，每小节三拍，读作“三四拍子”。

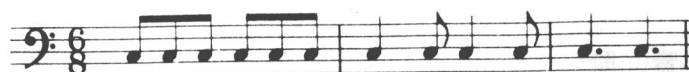
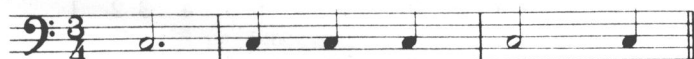
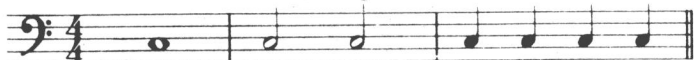

音符的时值

音符由符头、符杆、符尾三部分构成，其名称与时值关系列表于下。

名称	形状	同长休止符	与全音符的时值比
全音符			1
二分音符			$\frac{1}{2}$
四分音符			$\frac{1}{4}$
八分音符			$\frac{1}{8}$
十六分音符			$\frac{1}{16}$
三十二分音符			$\frac{1}{32}$
六十四分音符			$\frac{1}{64}$

图例

注：加在音符符头（或休止符）右方的附点，表示延长这一音符基本时值的一半。

临时变化音

升号 $\sharp$ (sharps) 降号 $\flat$ (flats) 还原号 $\natural$ (naturals)

乐曲中，有时需要把某一个或几个音临时升高半音或降低半音，叫做临时变化音，用升号 $\sharp$ 或降号 $\flat$ 标示，记在需要升、降半音的音符左边。这种临时变化记号对在本小节之内，同样高度的音都有效。变化音后边出现的同名音如果是本位音，则要加记还原号 $\natural$ 。

调与调号

上述三种记号放在某个小节内只起临时变化的作用，倘若放在每行谱表的左端（以一定个数、一定位置、紧接在谱号之后），这就标定了调。每一组八度音一共包含十二个“半音”，因此有十二种调（Key or tonality）。

每一种大调以及它与它相对应的小调，相互称为关系大音阶和关系小音阶，它们具有同数目的升半音记号或降半音记号，因而在钢琴上所用的键也相同。唯有C大调（C major）与它的关系A小调（relative key A minor），都不用升号或降号。

Key signatures:

同高度的音符虽然音名相同，而调号不同，如下面的 C 大调与 c 小调、A 大调与 a 小调，等等。

音 阶

西方音乐通用的自然音阶 (diatonic scale) 由五个全音 (whole steps) 和两个半音 (half steps) 组成。在大调音阶 (或称大音阶) 中，第三、四级及第七、八级之间是半音，其余各相邻两级音之间都是全音。其结构如下——

旋律小音阶 (melodic minor scale) 在上行时第二、三级及第七、八级间为半音，而下行时

(称为自然小调式 natural minor form) 第五、六级及第二、三级间为半音。有时也可从同主音的大调音阶“借用”上行的第六、七级。

和声小音阶 (harmonic minor scale) 在第二、三级，第五、六级，及第七、八级间为半音，上行、下行都是这样，又它的第七级音 (从同主音的大调“借来”) 升高了半音，所以无论上行或下行在第六、七级有一个变化音程的增二度 (augmented second in terval)。

