

小提琴演奏教程

入门篇

张国柱 编著

广东教育出版社

小提琴演奏教程

入门篇

张国柱 编著

图书在版编目(CIP)数据

小提琴演奏教程 入门篇/张国柱编著.

—广州:广东教育出版社,1998.1

ISBN 7—5406—3817—6

I. 小…

II. 张…

III. 小提琴—演奏法

IV. J622.1

广东教育出版社出版发行

广东省新华书店经销

南海市彩印制本厂印刷

(佛山市郊叠南)

889×1194毫米 16开本 8.75印张 210,000字

1998年1月第1版 1998年7月第2次印刷

ISBN 7—5406—3817—6

J·29 定价 25.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与本厂联系调换。

序

张国柱先生在星海音乐学院长期从事小提琴教学工作，在小提琴教学方面花了很多精力，积累了比较丰富的经验，教出了一批优秀的学生。同时他在少儿小提琴教学及组织少年管弦乐队方面做出了不少努力，并使之达到了一定的水平。张国柱先生编著的这本教材融入了他多年的教学经验，教材内容丰富，教学编排注重循序渐进。书中部分乐曲采用了外国古典音乐以及我国优秀民族音乐作为素材，使初学者学习更有兴趣，为小提琴爱好者进入正规训练打下较好的基础。相信此书将成为小提琴初学者的良师益友。

郑石生

1995年8月

前 言

我们现在见到的小提琴，大约在 16 世纪中叶便已问世。但是直到 17 世纪的后半叶，才出现像意大利的科列里这样的真正小提琴演奏家。小提琴的经典作品大都是 18 世纪开始有的，到 19 世纪小提琴名家辈出，他们共同创造了小提琴音乐灿烂辉煌的纪元，并一直影响到今天。

能用于教学的小提琴教程最早见于 1802 年巴黎出版的《小提琴教程》，它是由巴黎音乐学院 3 位小提琴教授——克莱采尔、罗德和巴约合编的。此后各种教材不断出现，到了 19 世纪末便形成了目前世界通用的这么一套教材体系，如开萨、马扎斯、小顿特、克莱采尔、费奥里罗、罗维利、罗德、大顿特、巴格尼尼、维尼亚夫斯基、加瓦尼斯和恩斯特等人编写的练习曲或随想曲。

小提琴传统教材在开萨之前从没统一过，可说是五花八门。目前世界上许多国家的小提琴家都为本国的小提琴初学者编写了小提琴教材，但由于编写者的着眼点不同以及学习者的民族特性、国情各异，所以这些教材很难在世界广泛流行。近年来，我国也出现不少小提琴入门教材，这些教材各有长处。

我在星海音乐学院从事小提琴教学已有三十多年。一直以来，我在考虑为我国的小提琴初学者们编写一本既适合他们的特点，又能与世界小提琴艺术接轨的教材。在多年的教学实践中，我把积累下来的一些有明显教学效果的资料汇集成册，在此奉献给我国广大的小提琴初学者。

本教程由浅入深，系统规范。由于编写时充分考虑了初学者可能会遇到的困难，因而本教程易于入门也便于提高。教程中使用的曲子大都是世界最优秀的民歌和最优秀的音乐家们所创作的旋律，其中一部分是我国的民歌，这些曲子经改编后合理地归纳于小提琴教学的技术进程中，融科学性与趣味性于一体。初学者若能学完本教程，便可自然地转入传统的沃尔法特教材和开萨教材的学习，并具备了“小提琴业余考级”的第一级和第二级的应试能力。

张国柱

1996 年 6 月于广州

目 录

一 小提琴简史	(1)
二 小提琴各部位的名称	(4)
三 常用演奏符号与乐语	(5)
四 小提琴演奏的基本方法	(6)
(一) 持琴姿势	(6)
(二) 左手	(10)
(三) 右手	(11)
(四) 基本弓法	(14)
五 基本乐理	(16)
(一) 五线谱和五线谱上的常见符号	(16)
(二) 音的强弱	(19)
(三) 音名与唱名	(20)
(四) 各种常用记号	(20)
(五) 调及调号	(21)
六 小提琴四根弦及其它	(23)
(一) 小提琴四根弦与键盘乐器音高比较	(23)
(二) 琴马与弦钩	(23)
(三) 如何装弦及调弦	(24)
(四) 小提琴指板上的音位	(24)
七 练习	(28)
(一) 四分音符空弦练习	(28)
(二) 二分音符空弦练习	(30)
(三) 全分音符空弦练习	(31)
(四) 混合节拍空弦练习	(31)
(五) 双弦空弦练习	(33)
(六) 左手指触弦练习	(33)
(七) 连线音练习	(38)
(八) 深入学习 A 弦第一把位各音	(41)
(九) 深入学习 D 弦第一把位各音	(42)

(十)	<i>D</i> 、 <i>A</i> 弦上的练习曲及曲调练习	(44)
(十一)	深入学习 <i>G</i> 弦第一把位各音	(49)
(十二)	<i>G</i> 、 <i>D</i> 、 <i>A</i> 弦上的练习曲及曲调练习	(50)
(十三)	深入学习 <i>E</i> 弦第一把位各音	(54)
(十四)	<i>E</i> 、 <i>A</i> 、 <i>D</i> 弦上的练习曲及曲调练习	(55)
(十五)	左手 1、2 指靠近练习	(63)
(十六)	四条弦混合练习	(69)
(十七)	简单弓法练习	(73)
(十八)	降记号手型练习	(81)
(十九)	练习曲	(93)
(二十)	乐曲	(103)
八	附录	(126)
(一)	第一把位三度、六度和音 (双音) 音阶选编	(126)
(二)	小提琴的保养	(129)

— 小提琴简史

小提琴是西洋乐器中的一种弓弦乐器，一般称为弦乐器。小提琴是一件十分完美的独奏乐器，它音色优美、音域宽广、表现力丰富，它既能奏出悦耳动听的旋律，也能奏出铿锵有力的和弦，华丽迷人，所以很早以前人们就称它为西洋乐器中的“皇后”。在交响乐队中，它常被用作主要的旋律乐器，作用十分突出。它也常用于各种重奏、伴奏以及我国的民族乐器混合使用。

关于小提琴的起源，史学界有许多不同的说法，有说是起源于北非，有说是起源于印度，也有说是起源于西欧等等。有这么一个传说：5 千年前斯里兰卡有一位君主名叫瑞凡那，他把圆柱形的木头掏空制成了与我国二胡极为相似的乐器称瑞凡那斯特隆（*Ravanastron*），在漫长的历史长河中，瑞凡那斯特隆随着贸易往来而流传四方，这便是小提琴的鼻祖了。不过从有史料记载起，最早的小提琴是由一位住在意大利北部城镇布里细亚（*Brescia*）名叫达萨洛制成的（*Gasparo da salo* 1542—1609）。但在同一个时期，格里蒙那（*Cremona*）城中的 A·阿玛蒂（*Andrea Amati* 1520—1580），也制作了与现代小提琴更为相近似的小提琴。从 16 世纪到 18 世纪，意大利的小提琴制造业随着音乐艺术的空前繁荣而得到了迅速的发展，出现了 G·P 玛基尼、N·阿玛蒂、A·斯特拉第瓦利和 G·瓜内利四位杰出名匠。18 世纪以后，世界各国的小提琴制造业都是仿照意大利这些小提琴制作者的琴型和尺寸来制作小提琴的。近百年来，小提琴的结构也没什么大的改变，从这个意义上讲，意大利是小提琴的故乡。而玛基尼、阿玛蒂、斯特拉第瓦利、瓜内利当年所制作的小提琴，现今已成了稀世珍宝、旷世杰作。

随着小提琴日臻完善，数百年来出现了无数为之献身的小提琴表演艺术家，19 世纪意大利杰出的小提琴家、作曲家帕格尼尼，高度地发展了小提琴的演奏技术，他所创造的左手拨奏、弓杆击奏、独弦演奏、双泛音、跳弓、各种双音等这些高难度技巧，极大地发展了小提琴的表现力，并对后来的钢琴和其他乐器的演奏也产生了影响。在小提琴表演艺术的丰碑上，在帕格尼尼的直接影响下，以后出现了维奥蒂、克莱采尔、贝里奥、维俄当、维尼亚夫斯基、萨拉萨蒂、伊扎依、克莱斯勒、蒂博、斯波尔、约阿希姆、席盖蒂、弗莱什、艾涅斯库、奥尔、海菲茨、梅纽因、奥伊斯

特拉赫、斯特恩等，这些金光闪闪的小提琴表演艺术大师的名字，代表着小提琴表演艺术一个一个的高潮，并把小提琴表演艺术不断推向前进。

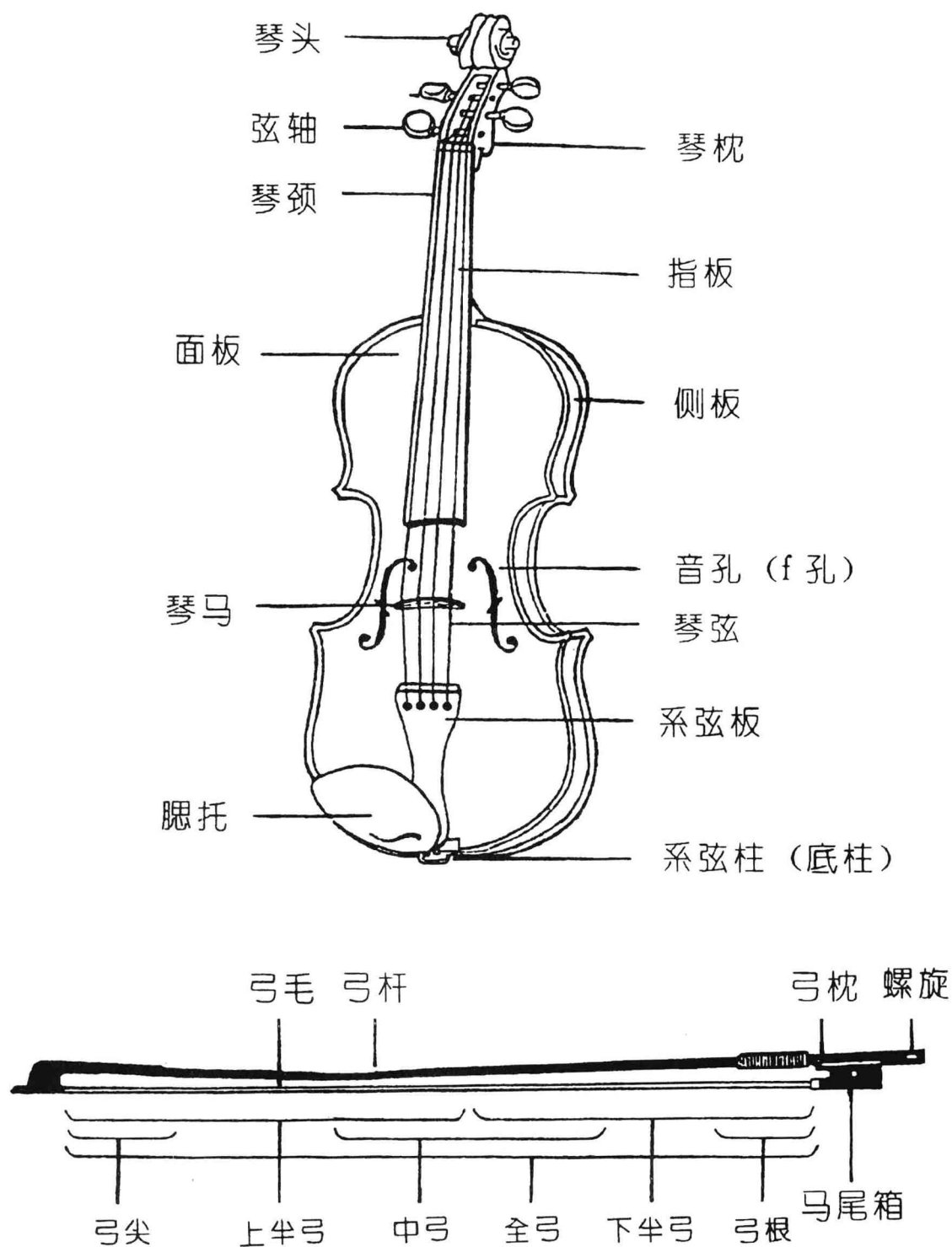
在小提琴乐曲的海洋里，名家之作给后世留下了丰富的艺术享受，著名作曲家贝多芬、门德尔松、勃拉姆斯、柴可夫斯基的小提琴协奏曲，被誉为世界四大协奏曲，至今响彻音乐会的舞台。西班牙著名小提琴家萨拉萨蒂创作的《流浪者之歌》更是一首脍炙人口的佳作，这首乐曲旋律优美、节奏华丽、色彩绚烂，把吉卜赛流浪民族内心的悲愁与火一般的奔放性格，表现得淋漓尽致，乐曲加强乐器演奏的第三段，更是幽静而哀伤，揪人心弦。在浩如烟海的小提琴音乐作品里，令人神驰遐想的杰作真是举不胜举。但是纵观全部小提琴作品，大致可以分为三大类：第一类是小提琴家本人所写的作品，如帕格尼尼、维尼亚夫斯基、克莱斯勒、萨拉萨蒂等人的作品，这类作品大都是炫技性的，难度较大，但都合乎小提琴的演奏规律，有很好的舞台效果，是小提琴作品中的明珠；第二类是作曲家与小提琴家合作的作品，如著名作曲家门德尔松的《e小调协奏曲》是为当时著名的小提琴家费迪南·大卫而写的，勃拉姆斯光彩夺目的《D大调协奏曲》是为当时的小提琴大师约阿希姆写的。法国著名作曲家拉罗的《西班牙交响曲》是为著名小提琴家萨拉萨蒂写的等等，这类作品在音乐上比较丰富，在技术上又合乎小提琴演奏规律，是不朽的杰作；第三类是作曲家们自己写的作品，如舒曼的协奏曲等，这类作品一般只是从音乐的内容出发，而缺乏小提琴的技术手法，拉起来不大顺手。还有一个十分引人注目的现象，这就是每当出现一位伟大的小提琴家，于是许多作曲家就为之创作，从而使小提琴作品得到繁荣，历史上都是这样的，近代苏联出了个奥伊斯特拉赫也是如此，当奥伊斯特拉赫驰骋世界乐坛时，便有著名作曲家诸如普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇、哈恰图良、米亚斯科夫斯基、拉科夫等人为他专门创作了协奏曲或奏鸣曲。而这些作品至今还在世界各地广为流传。总之，演奏家技艺的不断提高促进了小提琴作品的繁荣与发展，而具有高超技巧的作品出现，又促进了演奏家们不断去提高演奏水平。

小提琴传入我国大概是近百年的事，但是我国却不断涌现出了一批批优秀的小提琴演奏家与作曲家，一代宗师马思聪是极具代表性的，早在30年代他便驰名遐迩，他所创作的《思乡曲》以优美抒情的旋律，抒发了对故乡亲人的思念之情，该作品创作于抗战时期，曲调中那渴望归乡的心绪，在人们的心头泛起了感情的涟漪，唤起人们对蹂躏故土的侵略者的强烈憎恨，这是中国音乐作品中的一首名作，经久不衰，它后来成为中央人民广播电台对台湾广播的前奏曲。从小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的广泛流传，也可以看出我国人民对小提琴艺术是非常喜爱的，《梁祝》

这部具有国际影响的小提琴作品，不仅在我国大陆，且在港澳台、在日本和东南亚一带都是深受欢迎的，而且在欧美的一些音乐会舞台上也不时被演奏。近 20 年，我国还有一大批优秀的青少年小提琴手，在历次重大的国际小提琴演奏比赛中获大奖，胡坤、吕思清、王晓东、张乐、薛伟、戚鸣、刘杨、陆威、李智胜、潘依琼等等，为国家获得了荣誉，这说明我国的小提琴表演艺术已达到国际水平。

我国的提琴制造界，也经常在国际制作比赛中获奖，广东乐器厂的陈锦农、北京提琴厂的戴洪祥，是率先在国际提琴制作比赛中获得音质金奖的大师。广东的徐弗、梁国辉、陈益、何恩等老一辈制琴大师制作的琴与弓，也经常在国内国际提琴制作比赛中获得好的名次，最近，后起之秀朱明江制作的小提琴在美国的比赛中一举获得音质和工艺两项金奖，这是极其难得的。目前我国的小提琴制作工厂多达 50 多家，产量可观，北京提琴厂、上海提琴厂、广东乐器厂是生产专业小提琴的名厂，近年来广州的中外合资格里蒙那提琴有限公司更是异军突起，该公司大批量生产的各种规格的提琴，畅销欧美十多个国家，产品跨入世界先进行列，该厂曹树坤、沈炽明制作的琴，关尚持制作的弓已成为演奏家们所钟爱的珍品。

二 小提琴各部位的名称

三 常用演奏符号与乐语

I = 第一弦 (E 弦)
II = 第二弦 (A 弦)
III = 第三弦 (D 弦)
IV = 第四弦 (G 弦)
▮ = 下弓
V = 上弓
0 = 空弦
1、2、3、4 = 食指、中指、无名指、小指
Fr. = 弓根
Sp. = 弓尖
M. = 弓中
G. B. = 全弓
U. H. = 下半弓
O. H. = 上半弓
pizz. = 右手拨弦
+ = 左手拨弦
arco = 用弓拉奏
Unis. 齐奏
Div. 分奏
Tutti 全奏
Solo 独奏
Con Sord 用弱音器
Senza Sord 取消弱音器
Sul Ponticello 弓靠近琴马
Sul Tasto 弓靠近指板
8va. 奏高八度
tr. 颤音
mp 中弱
p 弱
pp 很弱 ppp 极弱
mf 中强
f 强
ff 很强

sf. , sfz. 重音
Adagio 柔板
ad lib. 随意
Allegro 快板
Allegretto 小快板
Andante 行板
Andantino 小行板
appassionato 热情地
attacca 不间断
a tempo 恢复原先速度
cadenza 华彩乐段
caloro 热情
calando 渐安静
cantabile 歌唱地
decresc. , dim. , dimin. 渐弱
deciso 果断地
dolce 柔软地
espress. , espressivo 富有表情地
gliss. 滑音
grazioso 优雅地
largamente 宽广地
leggero 轻快地
legato 圆顺, 连弓
Lento 慢板
Moderato 中板
molta, molto 很
più. 更
poco a poco 渐渐地
restez 停留在原把位
rit. , riten. , ritard. 渐慢
ten. 维持音量与时值
tutti 全奏

四 小提琴演奏的基本方法

（一）持琴姿势

演奏时身体直立，两腿自然分开与肩同宽，精神饱满，注意力集中，仪态大方。注意站立时两脚着力点在脚的后跟部，使身体处于松弛自如状态，千万不可将身体的重量倾向脚尖，这样会造成全身紧张，便很难进行小提琴演奏学习了。

姿 势

鼻 子

琴 弦

肘

左 脚

成一直线

1. 持琴的步骤与要领

1) 将琴放在左侧锁骨上，下颚放在腮托上，下颚与锁骨对峙。琴的背板与肩之间的空隙用琴垫填满，以使琴稳定在人的身体上。这俗称为把琴夹住了，这是小提琴持琴的第一个支点。关于琴垫，最好根据自己颈的长短，肩的肥瘦用海绵自制一个。目前商店里出售的木制的或金属制的琴垫都不好，因为它不是根据每个人的不同情况设计的，因而会影响正确的持琴姿势。

正确的持琴姿势（正面）

正确的持琴姿势（侧面）

2) 左臂从肩胛骨开始放松，并在这个基础上，左肩微前倾，左大臂内侧，小臂引着手，手心对着指板，手腕既不外凸也不内凹，让手与小臂基本成一直线，手就像是小臂的自然延伸。

左肘和手腕的正确姿势

3) 食指从指根关节开始向后倒，并让指根关节后倒所形成的“肉垫”托住琴颈。这也就是小提琴持琴的第二个支点。持琴是靠以上两个支点维持着的：即第一个支点由下颚与腮托对峙把琴夹住，第二个支点用食指根后倒把琴托住。第一个支点是主要的，是相对固定的；第二个支点是辅助性的，即是相对活动的，因为在按不同的弦或换不同的把位时，这个持琴点都在移动变化，所以不要把琴颈捏死了。

左手托琴图

4) 大拇指呈自然弧形，并用虎口的侧面对着食指指甲盖即 1、2 指之间。大拇指要注意放松，千万不能用大拇指去捏琴颈，这一点只要让食指与大拇指之间的虎口下方留一点空隙，便证明拇指是放松的了。似乎演奏小提琴左手只使用四个手指，大拇指没有用处，但事实上大拇指却与每个正在按音的手指面对面地着力，它好像是一个电源总开关，如果它断开了，其他分支线路便全部瘫痪了。因此，演奏小提琴时，如果大拇指紧张或处的位置不合理，其他手指便都跟着紧张起来，以致使整个左手变得僵硬。可见大拇指是何等重要。

大拇指正确位置图

2. 从总体上看，小提琴持琴的姿势还有以下 4 点要求

1) 琴头的高度以琴弦和地面保持平行为准，但由于琴弦与琴码交接处隆起，而弦枕处较低下，因此琴头要稍微抬高一些才能使琴弦与地面平行。一般来说，琴头大抵与自己的鼻子一样高就刚好。如果琴头低了，只须将左肘向上抬一下便立即得到纠正了。千万不可耸肩或将整个身躯提起，因为这是十分错误的。

2) 琴的方向，也就是指琴与正前方的角度，一般要维持在 35° — 45° 之间为好，这正好是琴头与迈出的左脚尖保持在同一个方向上。

3) 琴面略向内倾斜但要适度，琴面太斜的话，演奏第四条弦方便但第一条弦却难拉；太平的话，演奏第一条弦方便但第四条弦便难拉。

4) 持琴姿势如果是正确的，从正前方可看到持琴者的正面部与颈部，像一般人正常站立在那里一样，状态自然而没有怪相。一般初学者的通病是脖子嘴巴向左扭，这既紧张又不美观，只要经常注意让鼻子对着二、三条弦之间的位置，便可马上得到纠正了。

正面全身图

（二）左手

1. 整个左手呈半圆状态，第1指和第4指在一条直线上，也就是说1—4指要经常维持纯四度关系。四个手指的指根要松开，不要捏紧，而小指（即4指）由于幼弱容易僵直，只要采取食指根后倒的拉伸食指的方法，4指便可得到缓解，指根也随之分开了。还要注意4指根关节的位置要高于指板，这样居高临下，便于手指活动。

正 确

不 正 确

不 正 确

不 正 确

2. 左肘要微微内侧，一般情况把左肘放在二、三条琴弦的下方位位置便刚好，或持好琴后，眼睛能通过琴右方的C字孔看到左小臂一小部分便可。左肘的位置很重要，根据大关节带动小关节的原理，如果左肘位置不对，要保持正确的左手形是不可能的。