

Violin
skills
performing

BEST
TEACHING MATERIAL

GETTING
STARTED FAST

IMPROVE
AND BREAK THROUGH

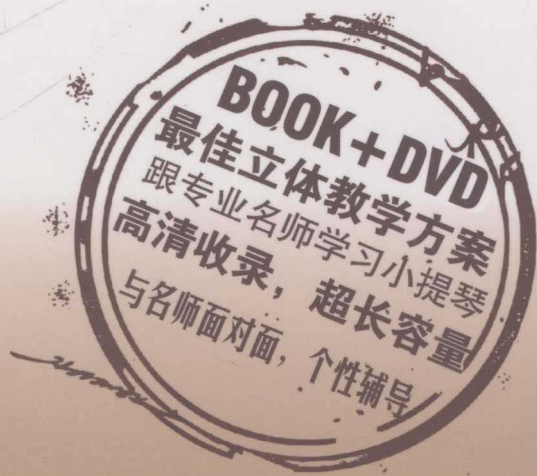

小提琴

VIOLIN
—小提琴演奏自学速成—

小提琴爱好者入门
最佳教程

高璐 编著

系统、全面的基础知识
难易兼顾的技巧针对练习
循循善诱的指导
古典与流行兼具的练习金曲

基础知识+演奏技巧+学练方法一本通

小提琴

V I O L I N
—小提琴演奏自学速成—

高璐 编著

成都时代出版社

图书在版编目(CIP)数据

小提琴 / 高璐编著. —成都: 成都时代出版社,
2011.4

ISBN 978-7-5464-0348-9

I. ①小… II. ①高… III. ①小提琴—奏法 IV.
①J622.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 025515 号

小提琴

XIAOTIQIN

高璐 编著

出品人	段后雷
责任编辑	干燕飞
责任校对	张旭
装帧设计	◎中映·良品 (0755) 26740502
责任印制	莫晓涛
出版发行	成都传媒集团·成都时代出版社
电 话	(028) 86619530 (编辑部) (028) 86615250 (发行部)
网 址	www.chengdusd.com
印 刷	深圳市华信图文印务有限公司
规 格	787mm×1092mm 1/16
印 张	8
字 数	160千
版 次	2011年4月第1版
印 次	2011年4月第1次印刷
印 数	1-15000
书 号	ISBN 978-7-5464-0348-9
定 价	28.00元

著作权所有·违者必究。举报电话:(028)86697083

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系。电话:(0755)29550097

Contents·目录·

第一章 小提琴基础入门	1
第一节 快速认识小提琴	2
一、小提琴概述 二、小提琴构成速览	
第二节 小提琴的选购与保养	7
一、挑选一把质量上乘的琴 二、完美配件的搭配 三、小提琴的保养	
第三节 给小提琴调音	17
一、调音工具 二、调音方法	
第二章 小提琴演奏基础	21
第一节 认识小提琴的乐谱	22
一、基本乐理知识 二、小提琴指法、弓法与演奏记号	
第二节 小提琴的演奏姿势	37
一、持琴的方法 二、右手持弓的方法 三、左手按弦的手形	
第三节 运弓及练习	42
一、运弓的基本方法 二、基本弓法及要求 三、运弓的要领 四、运弓技巧的练习	
第四节 换把及练习	48
一、换把的基本方法 二、换把的要领	
第三章 小提琴一把位的学习和演奏	50
第一节 小提琴E弦(1弦)、A弦(2弦)基础知识	51
一、小提琴E弦、A弦A大调谱表知识 二、小提琴E弦、A弦A大调指位图	
三、A大调音阶与节奏练习 四、乐曲练习	
○小星星 ○找朋友 ○幸福拍手歌 ○八月桂花遍地开 ○不老的爸爸 ○雪绒花	
第二节 小提琴A弦(2弦)、D弦(3弦)基础知识	56
一、小提琴A弦、D弦D大调谱表知识 二、小提琴A弦、D弦D大调指位图	
三、D大调音阶与节奏、弓法练习 四、乐曲练习	
○丰收之歌 ○茉莉花 ○同桌的你 ○我是一个兵 ○心愿 ○美酒加咖啡	
第三节 小提琴D弦(3弦)、G弦(4弦)基础知识	62
一、小提琴D弦、G弦G大调谱表知识 二、小提琴D弦、G弦G大调指位图	
三、G大调音阶与节奏练习 四、乐曲练习	
○老黑奴 ○七子之歌 ○感恩的心 ○洋娃娃和小熊跳舞 ○梁祝 ○天使的翅膀	

第四章 小提琴一把位四条弦的学习和演奏	68
第一节 小提琴C大调基础知识及乐曲	69
一、小提琴C大调谱表知识	二、小提琴C大调指位图
三、C大调音阶与各种组合练习	四、乐曲练习
○彩虹 ○情人的眼泪 ○爱在深秋 ○夜来香 ○你是我心内的一首歌 ○小酒窝	
第二节 小提琴F大调基础知识及乐曲	77
一、小提琴F大调谱表知识	二、小提琴F大调指位图
三、F大调音阶与节奏组合练习	四、乐曲练习
○野玫瑰 ○卖报歌 ○小城故事 ○小燕子 ○牵手	
第三节 小提琴^bB大调基础知识及乐曲	83
一、小提琴 ^b B大调一把位调谱表知识	二、小提琴 ^b B大调指位图
三、 ^b B大调音阶与组合练习	四、乐曲练习
○全是爱 ○天空之城 ○牛仔很忙 ○要嫁就嫁灰太狼 ○红豆	
第五章 小提琴业余考级1-3级练习曲和乐曲	90
第一节 小提琴业余考级一级练习曲和乐曲	91
一、练习曲	
○练习曲一 ○练习曲二	
二、乐曲	
○很久很久以前 ○八月桂花遍地开 ○G大调小步舞曲	
第二节 小提琴业余考级二级练习曲和乐曲	96
一、练习曲	
○练习曲一 ○练习曲二	
二、乐曲	
○小松鼠 ○我们多么幸福 ○b小调协奏曲第一乐章	
第三节 小提琴业余考级三级练习曲和乐曲	103
一、练习曲	
○练习曲一 ○练习曲二 ○练习曲三	
二、乐曲	
○让我们荡起双桨 ○G大调小步舞曲	
第六章 小提琴乐曲	111
○小兔子乖乖 ○隐形的翅膀 ○但愿人长久 ○星月神话 ○天涯歌女 ○甜蜜蜜	
小提琴常用演奏符号说明	118
小提琴常见术语	119

第一章
Chapter One

Violin
小提琴
基础入门
Introductory

第一节

Know about Violin Quickly

快速认识小提琴

一、小提琴概述

小提琴（violin）是擦奏弦鸣的四根弦的乐器，通过琴弦振动发声，是现代提琴家族中体积最小、声音最高的乐器。

现代的小提琴源于16世纪的意大利，是由欧洲早期四弦琴发展而成的，至今已有400多年的历史。早期的小提琴译为“梵哑铃”或“怀娥铃”，其音色优美，接近人声，音域宽广，表现力强，而且制作工艺精湛。从它诞生那天起，就一直在乐器中占有显著的地位，为人们所宠爱。

几个世纪以来，世界各国的著名作曲家创作了大量的小提琴经典作品，无数的小提琴演奏家在这种乐器上发展了精湛的演奏艺术。在中世纪时期的欧洲，常见吟唱诗人一边歌唱一边拉小提琴。在地中海沿岸各国，小提琴是浪漫抒情的象征，乐手在小餐馆桌旁用它来取悦年轻的情侣；同时，它也是跳舞时的良伴，几乎所有传统舞蹈均以小提琴伴奏。近年来，小提琴更因其柔和的音色特点成为现代流行乐及爵士乐必备的乐器之一。如果说钢琴因其独特的音响和88个琴键的全音域而被冕为“乐器之王”，那么四根弦的小提琴则以其辉煌的声音、高度的演奏技巧和丰富的表现力，以及在现代交响乐队的支柱地位而无愧为“乐器之后”。

二、小提琴构成速览

小提琴是由大约69块不同的木片组合而成的，工艺不可谓不复杂。小提琴最主要的发声部位是琴身，它就是小提琴的音箱，长约35.5厘米，由具有弧度的面板、背板和侧板黏合而成，弦的声音靠它来扩大。琴弦从系弦板穿过指板固定在弦轴上，手指通过按在指板上的不同弦的位置来改变弦的有效振动长度的方式，以获得不同的音。

1. 小提琴的构成

小提琴包括琴身（琴头、琴颈、指板和共鸣箱）、琴弦系统（弦轴、挂弦板、琴马和琴弦）和琴弓（弓毛、弓杆）三部分。琴身为木制结构；琴弦为金属丝；琴弓由马尾制成。

◎ 琴头 (scroll)

琴颈末端，琴的头部。

◎ 旋首 (volute)

琴头的螺旋形部分，位于小提琴的最顶端，也叫螺旋首。螺旋状的琴头是提琴独有的特色，也有狮子形状、女人形状和小天使形状的。

◎ 眼 (eye)

琴头外侧部件，一圈螺旋形上升的终止点。

◎ 弦轴 (peg)

为圆锥形硬木栓，安装在弦轴箱的侧面。弦轴控制琴弦的松紧，以达到所需的张力，以此来调节弦的音高。

◎ 弦轴箱 (pegbox)

琴颈上挖空的部位，以使四个弦轴穿过。

◎ 指板 (fingerboard)

琴颈连接弦首和琴身，指板比琴颈长，是一块粘在琴颈上的厚且窄的木板。除了琴颈的长度，还有一大部分延伸到琴身上。

◎ 面板 (front)

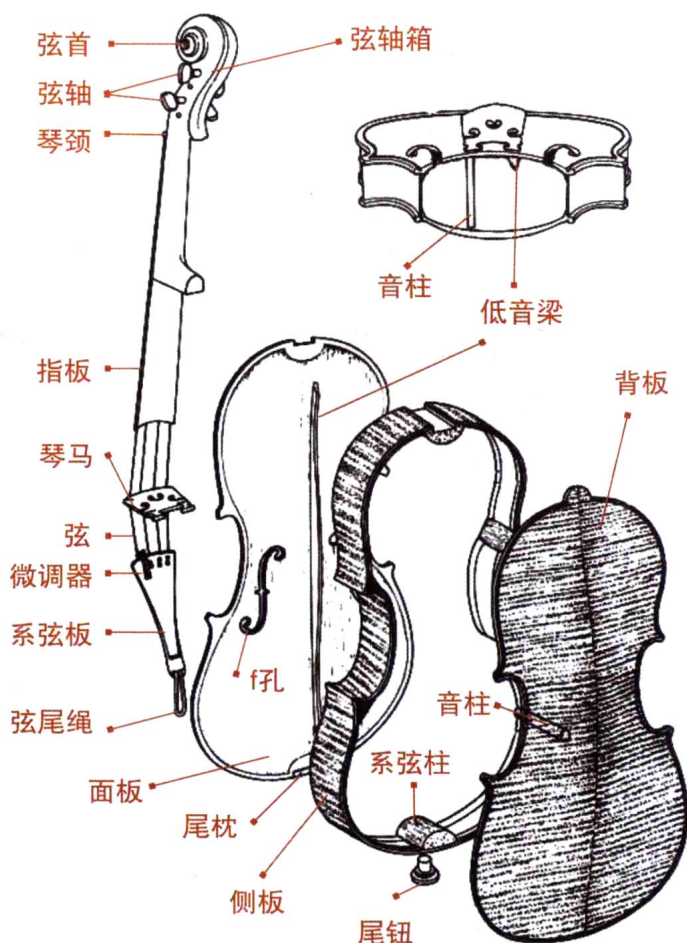
起共鸣作用的琴箱正面的板。

◎ 背板 (back)

琴身背部的硬木。

◎ 段 (bouts)

小提琴两侧的弧形部位。琴颈末端外弧为上段，腰部内弧为中段或C段，琴尾部外弧为下段。

◎ 侧板 (ribs)

六条弯曲的木片，构成小提琴外形轮廓。

◎ f孔 (f-holes)

又叫音孔，面板每一侧的f形开口，它对于小提琴的声音起着至关重要的作用。

◎ 琴马 (bridge)

支撑琴弦的薄木片。琴马有两只脚，叫马脚，琴马靠这两只脚站在面板上，没有任何的胶或螺丝等辅助物。琴马能站准在面板上，靠的是琴弦的压力。

◎ 蜂针 (bee-sting)

饰缘伸入琴角，经过斜接缝的黑色部分。

◎ 低音梁 (bass bar)

纵向粘在面板里面，靠琴马低音脚的一侧。它的作用是支撑面板的压力，同时还能够增强小提琴低音的振动频率，对小提琴的音色起着至关重要的作用。

◎ 尾枕 (saddle)

位于面板下端的一块硬木，弦尾绳从上而过。

◎ 音柱 (soundpost)

在琴马高音脚一边，垂直立在面板和背板之间。音柱是圆柱形的木头，紧贴着琴身，对于音色很重要。一个很小的移动都可能改变提琴的音色，而且不能太长或太短，这样都会影响提琴的音色。音柱太长很可能会使琴面产生裂缝，太短可能会在松掉弦时音柱也一并松掉。如果提琴的音质不好，最通常的做法是调整一下音柱，或是换一个音柱。

◎ 弦枕 (nut)

保持琴弦位置的木块。弦枕位于指板的上方，有四个沟槽，用来保持四根弦G、D、A、E的位置。

◎ 系弦板 (tailpiece)

琴弦的一端固定在弦轴槽中，另一端固定在系弦板上。系弦板上通常有一个或多个微调器，它的作用也是调节弦的音高，但是比起木板的弦轴，用它调高更容易一些。

◎弦尾绳 (tailgut)

将系弦板挂在尾柱上的羊肠线或尼龙绳。

◎腮托 (chin rest)

夹在系弦板旁边的成形木块，以帮助演奏者在演奏时稳稳地夹持住琴。因为不同的人有不同的模样，下巴的形状也不尽相同，所以，腮托也有相应的不同形状和尺寸。

◎琴弓 (the bow)

琴弓由弓毛和弓杆组成。

弓杆的材料有天然木制和人工合成的两大类，木制的价格高于人工合成的。木制弓又可分为手工及量产两类；人工合成的琴弓使用模具大量生产，特点是高张力、低价格。

弓毛有马尾和尼龙两大类。一般以马尾为佳。

2. 小提琴的规格选择

根据使用者的年龄情况来选择合适的规格，小提琴的规格和适用对象如下表。

规格	4/4	7/8	3/4	1/2	1/4	1/8	1/10	1/16
适用者	成男	成女	12~15岁	9~12岁	6~9岁	5~6岁	4~5岁	3~4岁

Tips 当今世界公认最好的两种琴型

1. 斯式琴

琴身上部较为窄小，下部较为宽大，中部弯度稍深，不仅轮廓相称，线条也美观。琴板宽大平坦，弧度极微，中间厚，渐而向四周扩张地薄下去，边部近侧板处最薄。由于面板厚薄适度，所以极易振动。斯式琴发音强而有力，音响洪亮，音色优美，传远效果极好，人们常用圆润、含蓄、丰厚和纯净等词语来形容它的音色。

2. 瓜式琴

琴身的上部和中部比斯式琴宽阔，琴头较大而式样雄壮，中腰弯度较圆而不深。琴板弧度不大，较为平坦，面板中间与四周的厚薄相差微小，琴角也不像斯式琴那样凸出，琴身下部较窄，音孔开得较长而式样别致。因为瓜式琴只重视琴的发音效果，所以琴的外表美观上略逊于斯式琴，但琴板振动强烈有力，发音深厚洪亮，传远效果特好。

第二节

Selection and Maintenance of Violin 小提琴的选购与保养

一、挑选一把质量上乘的琴

挑选小提琴时，主要从制作材料、制作工艺和音质这三个方面来考虑。

1. 制作材料

面板

小提琴音质的优劣关键是对面板的选择。一般的面板要用鱼鳞云杉。鱼鳞云杉较其他木材有许多特点，其主要为：

① 本身质地较坚而轻，并富有弹性，既能抵抗琴弦的压力又容易振动，所以具有最好的音响性能。

② 传声速度比其他木材传导振动快而弹性大，它的顺纹传声速度每秒达5166米，比声音在空气中的传播速度（每秒350米）还要快14倍多，所以能使小提琴发音灵敏、效果好。

③ 能对高频率（3000~5000周/秒或以上）的发音产生阻尼作用（阻尼作用是指振动在木材内的消失现象，由木材分子间相互摩擦而产生），这是其他木材所不及的。鱼鳞云杉的阻尼作用能随着频率而增加，对频率低的音阻尼小，而对那些小提琴不宜有的高频率泛音（也

就是那些与基音不和谐的音），则产生极强的阻尼作用，使它们减弱，从而使琴声悦耳。

此外，低音梁、音柱、首尾木块、琴角木和衬条（都在琴的腹腔内）均应使用和面板质地相同的材料，可以通过 f 孔观察。

背板

要用质地坚硬而富有弹性的槭科的枫木、云杉木，这些木材的特点：

- ① 易于振动，传声迅速，对高频率的噪音有阻尼作用。
- ② 纹理细密，外表美观，径切后现出美丽的横向花纹（虎斑）。

有些人喜欢用木纹卷曲的料子来制作背板，认为琴背板越花，琴就越好。事实上，就音响性能方面，木纹卷曲的背板材料不如木纹顺直的背板材料。一般来说，树龄老成、顺纹纹理宽度均匀、材质健康、颜色统一、自然干燥时间较长的背板质量最佳，音响效果也好。

此外，侧板、琴头及马子均应使用和背板材质相同的木材。

Tips 小提琴琴弦的制作材料

在19世纪的欧洲大陆，一直流传着一则趣闻，人们把用羊肠制成的小提琴琴弦说成是用猫肠制成的。这其实是小提琴制作者们精心策划的一个小“阴谋”。在当时的欧洲，人们普遍认为猎杀小猫是罪恶的事情，为了保护琴弦不被破坏，小提琴制造者就编出了琴弦是由猫肠制成的说法。

其实，在公元1750年以前，几乎所有小提琴用的都是羊肠琴弦。

为什么选择羊肠，还有着一个传说：在意大利，靠近佩斯卡拉的阿布鲁齐山下的萨勒村中，有一位名为伊拉斯莫的马鞍师傅。一天，他无意中听到风吹过几段干羊肠的声音，于是就突发奇想，觉得用羊肠做琴弦可能会不错。就这样，用羊肠做琴弦的历史就开始了。

当时的制作工艺大概是这样的：将羊肠从宰杀的羊体内趁热拿出，剔除脂肪，在水中搓揉浸泡后，选择最好的部分切成带状，然后反复地进行弯曲和刮擦，直至得到合适厚度的琴弦。

现在，制作琴弦除用羊肠外，还引进了尼龙和金属。但一些发烧友认为，只有羊肠琴弦才能奏出最温柔动听的音调。

2. 制作工艺

小提琴制作的工艺要求很高，所以机械加工只能生产最廉价的普及琴，所有的好琴都是由手工制作的。在选购时应注意以下几点：

- ① 整体线条是否流畅、均匀，棱角圆滑适度。
- ② 侧板与面板、背板胶合边是否整齐宽窄一致。
- ③ 琴头及指板是否正直。
- ④ 指板高度是否正确（调准弦后，指板下端切面外弧与面板中缝21毫米 \pm 1）。
- ⑤ 背板花纹是否对称。
- ⑥ 板面弧度和音孔位置是否左右对称。
- ⑦ 琴板中缝胶合是否严密，无黑线。
- ⑧ 镶线是否工整，涂漆色彩雅致、匀净，表面平滑光亮，光泽透底，木纹显露。
- ⑨ 琴身胶合是否牢固。最简便的方法是用一只手拿稳琴颈，另一只手用指关节轻叩琴身面板四周，听其发出的声音。如所发的音响为“咚咚”声，即为胶合情况良好；若发出的是“壳壳”声，就证明有脱胶现象。

3. 音质

音质的优劣是对小提琴最根本的鉴别，一般来说，应从其音量、音色以及发音的均匀和谐度来判断。

① 音量：声音要洪亮。可以按着琴的高把位，试拉一下，尤其是G、D两弦。如在高把位上奏出的声音仍能柔和响亮，就说明琴的发音是比较理想的；反之，如发出刺耳的“吱吱”声，就是琴在配件的安置上有不当的地方。此外，四根弦发音音量要均匀，不能某一音特别强而另一些音特别弱。尤其是G、D两弦上低频率的音也要响亮，否则发音太弱或强弱悬殊，听起来就不好听或刺耳。

② 音色：小提琴因材料、制法、尺寸、琴弦、油漆和装配的差异而在音色上也有很大的不同。基本要求是高音纯净柔美，低音丰满深厚有力，并且发音要含蓄、集中。具体到每一根弦上则要求E弦清晰明亮，A弦柔美如歌，D弦优雅，G弦浑厚深沉。这样琴声听起来就圆润优美，没有任何杂音。

③ 和谐：小提琴各把位的五度音必须和谐，不能有差别。此外，四根弦发音要灵敏，振动传导要快，不能有迟钝现象，并且振动要历时悠长、衰减缓慢。

二、完美配件的搭配

1. 琴弦的选择

琴弦在小提琴的音色和演奏中起着非常重要的作用。小提琴的琴弦主要有三种，即羊肠弦、钢弦和尼龙弦。

羊肠弦

最初的小提琴琴弦都是用羊肠弦做的，其音色圆润、柔和、丰富，但需要多用才能好用，且使用寿命短，价格昂贵，一般只有专业的小提琴家才会使用。

钢弦

钢弦的音色清亮透明，声音强有力，余音短，而且使用寿命也长，一般能用六个月到一年的时间，有的甚至更长一些。此外，钢弦还有两个好处：首先，它们不会走音，所以新弦也不必要总是得调音，声音马上听起来就很好，而不会像羊肠弦那样；第二，选用钢弦不会有温度和湿度变化之扰。所以对于初学者来说，钢弦是个不错的选择。

尼龙弦

因为尼龙弦的材料有多种，所以，琴弦的声音也不尽相同。音色与羊肠弦接近，但比起钢弦来，声音的亮度与结实程度都要小得多。

2. 琴弓的选择

琴弓的构造简单，但构造中的许多条件却要求严格，并且有些条件是相互冲突的。例如一把稳定的弓在弦上跳跃的能力必定较弱，而一把跳跃能力强的弓其稳定性就会较差。选择的基准在于曲风的不同：轻快的曲子，需要使用一把较轻且跳跃能力强的弓；而较厚重的曲子，就需要较重的弓来使琴声浑圆、凝重。

一把好弓的重要特性是：不需要把螺丝弄得太紧就可以绷紧弓毛；不需要附加的压力就可以维持弓毛的紧张度。

弓杆和弓毛

琴弓由弓杆和弓毛组成。

前面说过，小提琴的弓杆可以用木料或人工合成的材料制作，以天然木制的较为流行，人造的由碳纤维或玻璃纤维制成，比较耐用，主要为儿童设计使用。

弓毛由天然马尾、人工合成马尾或尼龙制成。天然马尾的弓毛中最好的是浅褐色到黄色的马尾。漂白的马尾虽然美观却易碎，使用时间不长，应该避免使用。低价位的弓毛一般是用人工合成的马尾制作的，它比天然的马尾较好控制，但是不如其发出的音色优美。若用尼龙制弓毛，拉音平顺也可采用。弓毛数量的多少取决于弓的制造者。有人说小提琴弓毛应该有150根，中提琴175根，大提琴175~200根，但每把弓都不一样，数量变动很大。

通常，一根弓一年应该至少换两次毛。使用太久的弓毛会失去吸附松香的能力，也就不会产生不佳的声音。每天演奏或练习完后，应将小提琴琴弓的螺丝拧松，让弓毛放松，但也不要太松。

琴弓的弯度

琴弓要保持一定的弯度，这样马尾在放松的状态才能接触到弓杆。如果弓杆的弯度较大，演奏的时候，琴弓会比较有弹性或跳跃感。反之，若琴弓太直，则会觉得比较笨重，但是有助于演奏节奏缓慢的乐曲。

琴弓的弹性

弹性大的琴弓不易演奏快的曲子，但是拉出来的音色要比弹性小的琴弓好听；而弹性小的琴弓演奏起来音准更强，但是不易拉出优美的长音。

琴弓的重量

一根标准的琴弓通常重2~2.3盎司（55~65克）。稍重的琴弓拉出的音色较为饱满，而轻一点的琴弓比较适合演奏音量小的音乐。

3. 腮托与肩托的选择

腮托

腮托的大小、深浅、高度以及形状取决于演奏者下巴的形状。

腮托也可以选择放在不同的位置，如系弦板正上方，或者系弦板的旁边，或在某个中间的地方。腮托靠系弦板越近，演奏的时候，小提琴跟你的身体越能成一条直线，或者反之。

肩托

使用肩托就意味着你的小提琴会放得高一点，这样你的头就没有必要一直往左侧倾斜了。

肩托的形状和材料种类繁多，有用橡胶带、皮带连接，还有一些可充气的肩托垫子。演奏者可以根据自己的需要来调节肩托的厚度和硬度。

现多数流行的肩托都是用柔软的海绵和橡胶包起来的木料、塑料或金属物，它像一个桥似的横跨过小提琴的背部。这种类型的肩托用四个“手指”紧紧地抓住小提琴琴身，而且它可以调节，直到你觉得完全合适为止。

Tips 松香的功能

松香的功能是使琴弓在运弓发声过程中紧贴琴弦。它是用一种树脂——松节油的蒸馏残余物做成的，根据蒸馏程度不同，可以得到不同等级的松香。纯粹的松香非常易碎，作为小提琴松香使用，会发出难听的刮划声，因此松香中必须掺入其他的物质以改变它的成分。大部分的松香为了提高可塑性而加入油性成分，有时加入碱，以中和松脂中的天然酸性，因为如果松脂附着在乐器表面，松脂中的酸性会对乐器表面的清漆涂层造成伤害。