

小提琴演奏知识 200 问

刘自力 著

本书通过200个问答、400余个谱例,用风趣幽默、精炼实用的语言文字,系统讲解了小提琴教授与学习过程中,遇到的选购乐器、演奏姿势、左右手动作、演奏技巧、音乐表现等十八方面的问题,力求把教琴、学琴、练琴、演奏变成一件享受的乐事、趣事、充满激情的简单事。

趣味教育丛书

小提琴演奏知识 200 问

刘自力 著

本书通过200个问答、400余个谱例，用风趣幽默、精炼实用的

语言文字，系统讲解

授与学习过程中，

器、演奏姿势、

技巧、音乐表

题，力求把教琴、学琴、练琴、演奏

变成一件享受的乐事、趣事、充满

激情的简单事。

人民音乐出版社 · 北京
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE · BEIJING

Xiaotiqin Yanzou Zhishi 200 Wen

图书在版编目(CIP)数据

小提琴演奏知识 200 问 / 刘自力著. — 北京: 人民音乐出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-103-04696-8

I. ① 小… II. ① 刘… III. ① 小提琴-奏法-问题解答 IV. ① J622.16-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 149497 号

选题策划: 刘沐粟

责任编辑: 刘沐粟

责任校对: 陈 芳

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

850 × 1168 毫米 32 开 10.25 印张

2014 年 5 月北京第 1 版 2014 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册 定价: 32.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

序

刘自力的倾心之作《小提琴演奏知识 200 问》集深厚的教学经验、趣味的教学理念、幽默的教学语言，深入浅出地全面展示了小提琴音乐技巧的精彩。

《小提琴演奏知识 200 问》，是刘自力经过多年精心研究，创作出来的一套小提琴教学方法。每位教师授课都有他自己的教学规律，刘自力能以风趣幽默的语言和精练实用的词句使学生高效地吸收和接受，用丰富而又形象的实例启发学生在音乐表现形式上如何深刻理解并快速掌握，对技术方面的难点详尽分解并逐项解决，以通俗易懂的顺口溜，使枯燥无味的技术训练变得生动活泼，学生们可以在欣然领会中提高学习兴趣，增强学习信心，令教学质量明显上升，从他的授课实践中也明显地证明了这一点。学习效率，质量提升快，学生进步大，这样的教学方式何乐而不为呢？我认为刘自力《小提琴演奏知识 200 问》中丰富的教学经验非常值得推广。

王 鹏

2012 年 9 月 30 日

前 言

都说：小提琴难学，难于上青天！但蜂拥而至、不屈不挠者众。上了琴船，如入魔境，似无退路地一往直前，前仆后继，也着实令人感动！因此，能帮后继者减减压，使其感到比较轻松，少走弯路，乐观向上，看到光明，是先学者和教琴者一项非常重要又义不容辞的任务。

小提琴演奏和教学中，常遇难点需攻克。天长日久了，奇招良策，积少成多；怪方土法，集腋成裘。自己想出来的、经过实践又很有效的方法，解决了演奏和教学上的不少难题。把学生常出现的问题，易犯的错误，加之自认为省时、省力、收效快的办法收集起来，希望以此能帮上演奏者一点忙，能解决一些具体问题，节省一点练琴时间，使教学来得更顺畅。

拉小提琴的人，大都不喜欢看长篇大论的理论著作，如果说：“有十篇论文你读一读！”恐怕多数人会摇脑袋，尤其是年轻人，有点时间还想多练练琴。因而本书侧重采用谱例说明问题的方式，道理皆在谱例中。谱例大都选自比较通俗、熟悉的乐曲或练习曲，谱例提示也都采用了顺口溜，易解好懂，一看谱例，一目了然。这些切身体会，以易学易记的为首选，看似断断续续，点点滴滴，

不沿袭传统演奏法书籍，但也自成系统，以问答成篇章。

简单是现代生活的发展趋势。越简单，越实用；越简单，效率越高。成功就是能把复杂的事情变简单加以解决。结合小提琴演奏及教学，以简应繁，化繁为简是本书的思路。

古人说：“教学有法，教无定法。”说的是，教学方法有规律性，也有不确定性。只要能达到教学目的，用什么方法教都可以。事实上，每位小提琴教师的教学方法也都是不一样的，但目标是一致的，虽“一个师傅一个传授”，但“条条大路通罗马”。

能为普及小提琴教育写点问答，用经过提炼总结的简单方法来指导“教”与“学”，把教琴、学琴、练琴、演奏变成一件享受的乐事、趣事、充满激情的简单事，是求之不得的。能有用，或对部分人有用，读者能喜欢，就满足了，这也是本书写作之初衷！

刘自力

2012 年 9 月于天津

目 录

一、琴与弓

1. 如何选一把比较理想的琴? (1)
2. 琴开胶了怎么办? (1)
3. 如何调音柱? (2)
4. 怎样调琴码? (2)
5. 装弦时有哪些注意事项? (3)
6. 如何检查琴弦间相互音程关系是否准确? (4)
7. 怎样帮助儿童选琴? (6)
8. 如何选弓子? (7)
9. 怎样的弓子是最好的? (7)
10. 多长时间换一次弓毛最好? (8)
11. 每天都要从“新”开始是指什么? (8)

二、姿 势

12. 小提琴演奏姿势为什么很重要? (9)
13. 站着演奏应注意哪些问题? (9)
14. 坐着演奏应注意哪些方面? (11)

- 15. 初学持琴时要注意些什么? (11)
- 16. 舞台上演奏时要特别注意什么? (12)
- 17. 演奏时, 头部哪种姿势最好? (13)
- 18. 用肩垫好还是不用肩垫好? (13)

三、左手动作

- 19. 左手手形有那么重要吗? (15)
- 20. 为什么说纯四度手形最自然? (15)
- 21. 如何检查手形的正确与否? (16)
- 22. 半弯指型是指什么? (17)
- 23. 1 指稍平 2 指坡, 应注意些什么? (17)
- 24. 3 指、4 指顺着落, 很重要吗? (19)
- 25. 左手 4 指多长为最理想? (20)
- 26. 纯四度内的伸张主要是练什么? (20)
- 27. 什么是手形不动的伸张? (22)
- 28. 纯四度伸张可以节省换把动作吗? (23)
- 29. 练习三度双音对保持手形有好处吗? (23)
- 30. 六度双音的难点在哪里? (25)
- 31. 搭好八度框架有那么重要吗? (26)
- 32. 伸指八度和十度是左手的技术难点, 为什么? (27)
- 33. 为什么手指极限伸张的练习要适度? (29)
- 34. 演奏时伸指应注意什么? (31)
- 35. 密指收缩是什么? (33)
- 36. 什么是舵式动作? (36)

四、手指训练

- 37. 左手手指的基本动作有几个? (39)
- 38. 为什么说“无穷动”式的手指训练很重要? (39)
- 39. 什么是“两点法”? (40)
- 40. “两点法”要注意哪些方面? (41)
- 41. 练习手指灵敏和平均的方法有几种? (45)
- 42. 什么是欲击先收的方法? (49)
- 43. 想把 tr 打得快又匀, 有什么好办法? (50)
- 44. tr 与 tr 的演奏区别在哪里? (52)
- 45. 正确用力与放松的方法是什么? (53)
- 46. 适时用力指什么? (54)
- 47. 换位思考有效吗? (55)

五、保留指

- 48. 抬指时间不精准有什么后果? (57)
- 49. 保留指有何作用? (57)
- 50. 怎样培养良好的抬指习惯? (58)
- 51. 保留指有哪些类型? (59)
- 52. 如何灵活运用保留指的规律? (75)

六、揉 弦

- 53. 揉弦是小提琴演奏的重要技术之一吗? (76)
- 54. 为什么说揉弦有时是情感的宣泄? (77)
- 55. 为什么有时揉弦恰似一团火? (77)
- 56. 揉弦方法主要可分为几类? (78)
- 57. 为什么在四条弦上揉弦要稍有不同? (79)

58. 哪些揉弦动作需要调整? (80)
59. 揉弦的意识上存在哪些问题? (83)
60. 揉弦如何能很感人? (85)

七、换 把

61. 为什么说换把是小提琴最重要的技术? (87)
62. 传统换把可分为几种类型? (87)
63. 为什么同指换把最基础、最重要? (88)
64. 顺指换把是同指换把加落指吗? (90)
65. 交接换把是如何完成的? (92)
66. 为什么换把的媒介音最后都要去掉? (93)
67. 空弦换把时手指应注意什么? (97)
68. 为什么换把的逻辑性不能小觑? (98)
69. 换把规律指什么? (99)
70. 换把的同步性与手形保持都很重要吗? (101)
71. 扩展练习有效吗? (103)
72. 什么是先伸后换? (104)
73. 欲望型换把有何优势? (106)
74. 谱子上有指法, 还需自行设计吗? (108)
75. 特色换把可分几类? (111)
76. 慢程滑指很重要吗? (111)
77. 交接滑指有怎样的效果? (118)
78. 什么是大揉弦滑指? (120)
79. 半音阶滑指难在哪里? (121)
80. 为何不能一抹儿滑? (123)
81. 要慎用滑指, 为什么? (123)

八、音 准

- 82. 为什么说音准面前无老幼? (124)
- 83. 通晓乐理对音准起关键作用吗? (124)
- 84. 了解和声对双音及和弦的音准极有好处吗? (126)
- 85. 分解和弦如何演奏? (127)
- 86. 指挨指可以作为练习音准的依据吗? (128)
- 87. 有绝对的音准吗? (129)
- 88. 拉准的音与不准的音区别在哪里? (130)
- 89. 可以介绍几种练习音准的好方法吗? (130)
- 90. 练习音准有灵丹妙药吗? (140)
- 91. 练习时, 应以何种心态对待音准? (140)

九、泛 音

- 92. 泛音有几种类型? (141)
- 93. 泛音手指的起落也有规律吗? (144)
- 94. 还需注意提示术语吗? (145)

十、双泛音

- 95. 双泛音属于特种技巧吗? (146)
- 96. 为什么双泛音较难发音和控制? (146)
- 97. 如何练习较为有效? (147)
- 98. 怎样才能较为熟练地演奏双泛音? (148)

十一、左手拨弦

- 99. 左手拨弦有什么效果? (149)
- 100. 左手拨弦时需注意什么? (150)

101. 左手拨弦与弓配合时要注意些什么? (152)

十二、右手持弓

102. 怎样持弓较好? (153)
103. 五个手指如何合理摆放? (153)
104. 持弓手形, 多宽较好? (156)
105. 右肘姿势应如何? (156)
106. 右手的弹簧系统如何减震? (156)
107. 手指运弓是怎么回事? (157)
108. 右腕的调节动作很重要吗? (158)

十三、弓 法

109. 琴弓及弓法是随时代而变的吗? (159)
110. 为什么长弓是最基础的弓法? (159)
111. 一弓通是指什么? (161)
112. 平弓的平稳、平均、平衡为什么很重要? (162)
113. 慢速长弓的延绵和持续非常重要吗? (163)
114. 什么是逆风弓? (164)
115. 加速弓要注意些什么? (166)
116. 连续加速弓为什么效果辉煌? (168)
117. 为什么要及时纠正病弓——大肚弓? (168)
118. 为何也要练练逆向弓? (169)
119. 短弓有哪些种类? (170)
120. 练好弓尖也很有用吗? (174)
121. 弓尖拍奏有哪些种类? (175)
122. 碎弓有什么特点? (177)

123. 弓子的分配极为重要吗?	(178)
124. 混合弓法如何灵活运用?	(179)
125. 窜弓指的是什么?	(181)
126. 如何换好弦?	(181)
127. 换弦主要分几类?	(182)
128. 顿弓有什么特点?	(187)
129. 顿弓换弦为何极重要?	(188)
130. 何为“一波三折”的运弓?	(190)
131. 何为回弓?	(191)
132. 自然跳弓的要领是什么?	(193)
133. 弓不离弦自然跳, 是最佳选择吗?	(194)
134. 自然跳弓还应该注意什么?	(196)
135. 什么是大跳弓?	(199)
136. 控制跳弓难在哪里?	(200)
137. 拉、带、跳与拉、跳、跳的方法为何比较好?	(201)
138. 抛弓可分为哪几种?	(203)
139. 为何说连续上下抛弓效果极佳?	(208)
140. 连顿弓有什么特点?	(209)
141. 快速上下连顿弓与肌肉素质有关吗?	(210)
142. 按最原始的办法练习连顿弓是否有效?	(211)
143. 如果至今还未学会连顿弓怎么办?	(213)

十四、运 弓

144. 化繁为简是运弓的关键吗?	(214)
145. “一弓一个力量”的感觉是指什么?	(214)
146. 何为“三寸冲力加保持”?	(216)

- 147. 大臂贴弦的感觉指什么? (218)
- 148. 有人说:“弓子像右臂的延长体”, 准确吗? (218)
- 149. “运弓充分人胆大, 越不充分越害怕”, 为什么? (219)

十五、发 音

- 150. 影响发音的客观因素主要有哪些? (221)
- 151. 影响发音的决定因素是什么? (222)
- 152. 弓子接触点有什么具体要求吗? (222)
- 153. 左手落指与发音也有关联吗? (226)
- 154. 不同乐曲使用到哪些音色? (227)
- 155. 手的软硬对音色和技术有影响吗? (231)
- 156. 想象力是音色变化的前提吗? (231)
- 157. 如何发音声音才能传送得远? (231)
- 158. 应如何演奏和弦? (232)
- 159. 三条弦一齐响时应注意什么? (234)
- 160. 拨奏和弦用什么方法发音较好? (236)
- 161. 发音的两个误区指的是什么? (237)

十六、节 奏

- 162. 节奏是如何起源的? (239)
- 163. 严格节奏可以训练出来吗? (239)
- 164. 什么是弹性节奏? (243)
- 165. 两头松, 中间紧, 是什么意思? (244)
- 166. 有哪些情况可以对单个音加以突出强调? (245)
- 167. 如何灵活运用弹性节奏? (248)
- 168. 为什么音乐处理最忌雷同? (250)

169. 重视整体感很重要吗? (251)
170. 如何判断弹性节奏运用得是否适度? (254)

十七、音乐表现

171. 技术和音乐表现缺一不可吗? (255)
172. 上台时紧张, 如何克服? (255)
173. 音乐表现是点滴的汇聚吗? (256)
174. 句尾要自然, 很重要吗? (256)
175. 如何更好地理解乐曲的主题? (259)
176. 复调音乐的演奏需注意什么? (261)
177. 如何演奏隐藏的旋律? (262)
178. 三换(换弓、换弦、换把)最需要注意什么? (264)
179. 节奏抓特点, 是指捕捉乐曲风格吗? (267)
180. 对比要鲜明, 包含哪些方面? (268)
181. 速度可调整, 是指随时代而变吗? (271)
182. 华彩乐段需要怎样练习? (272)
183. 如何调整到最佳演奏状态? (274)
184. 多唱乐谱是提高表现力的小秘诀吗? (275)
185. “功夫在圈外”, 指的是什么? (276)

十八、主题与倒影

186. 赋格曲为何较难演奏? (277)
187. 什么是赋格? (278)
188. 如何演奏赋格主题? (278)
189. 演奏倒影时应注意什么? (280)
190. 什么是经过句? (283)

191. 旋律在中声部, 演奏时如何应对? (284)
192. 赋格曲转调很多, 为什么? (285)
193. 主题的扩展是怎么回事? (286)
194. 巴赫《无伴奏第二奏鸣曲》全曲共分几段? (288)
195. 比卡迪是什么意思? (289)
196. 赋格曲的和弦奏法有几种? (290)
197. 和弦顺拉, 声音最好吗? (291)
198. 和弦逆拉, 稍难演奏吗? (291)
199. 和弦回旋拉, 最难控制吗? (292)
200. 听得见主题, 才是比较理想的方法吗? (293)

附: 教与学的随笔

- 一、动作与逻辑 (294)
- 二、狠抓基本功 (298)
- 三、把好审美观 (299)
- 四、从感觉入手 (301)
- 五、无穷的魅力 (302)
- 六、丰富的想象 (304)
- 七、练琴的思路 (305)
- 八、模仿与创造 (307)
- 九、成功与平淡 (310)

一、琴与弓

1. 如何选一把比较理想的琴？

(1) 音质好。高音亮，低音浓，中音甜，四条弦声音均衡。有的琴在拉音阶时，出“狼音”（怎么拉也不干净），而且每个八度中的这个“狼音”都有，影响基本发音，故不可选。

(2) 反应快。一碰就响，灵敏度高，特别是自然跳弓时。

(3) 很完整。琴体健康、完整，无伤裂。如果是一把有裂纹已修复的老琴，要看裂在何处。最好不在低音梁上；不在音柱位置或延长线上；特别不要在琴颈与琴箱连接处。这些受力很大的地方，极易再次开裂而且不好修。

(4) 共鸣好。拉起来能发出一种“啾、啾”声，味道正，传送远。

2. 琴开胶了怎么办？

检查开胶的方法，左手持琴，用右手中指的第二关节，延着面板和背板的镶边处，边轻轻敲打边逐渐移动。到开胶处时，能听到“噼噼啪啪”的开裂声，即可确定位置。