

甘玮
编著

少儿小提琴

学习小·百科

超值附赠小提琴
3D
动画小游戏

湖北长江出版集团
长江文艺出版社

全国百佳出版社

少儿小提琴

学习小·百科

湖北长江出版集团
长江文艺出版社

新出图证(鄂)字 03 号
图书在版编目(CIP)数据
少儿小提琴学习小百科/甘玮 编著

武汉:长江文艺出版社,2010.12
(音乐学习小百科系列丛书)

ISBN 978-7-5354-4356-4

I. 少… II. 甘… III. 小提琴—奏法—少年读物 IV. J622.16—49
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 060512 号

责任编辑:涂俊

责任校对:陈琪

封面设计:火凤凰设计室

责任印制:左怡邱莉

湖北长江出版集团 地址:武汉市雄楚大街 268 号
出版:长江文艺出版社 邮编:430070
发行:长江文艺出版社(电话:87679362 87679361 传真:87679300)
<http://www.cjlap.com>
E-mail:cjlap2004@hotmail.com
印刷:武汉中远印务有限公司

开本:880 毫米×1230 毫米 1/24 印张:6.75 插页:1
版次:2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷
字数:86 千字 印数:1—6000 册

定价:15.00 元

版权所有,盗版必究(举报电话:87679308 87679310)
(图书出现印装问题,本社负责调换)

前 言

2010年春天，这本专为中国儿童学习小提琴编著的科普读物终于完稿并将与广大读者见面了。30年前，大多数中国人可能还不知小提琴为何物，如今学习小提琴的琴童早已遍布中国的各个角落。小提琴以其音色纯美、音域宽广、丰富的表演技巧得到众多家长和琴童的青睐。大多数家长和琴童学习小提琴的主要目的是以小提琴学习为切入点，通过学习小提琴培养儿童的专注力、毅力、分析能力、音乐鉴赏力，进而全面提升孩子的综合素养。但是，我国的小提琴教育相对于西方国家来说起步较晚，师资力量明显不足，器乐知识普及有限，大多数家长的音乐基础知识也比较薄弱，对孩子的指导能力不足。虽然家长和琴童们抱着美好的愿望步入艰苦的学琴之路，但由于优秀师资的缺乏、练习方法的不正确、家长配合督导不得法等多方面的原因，致使大多数儿童在小提琴的学习上难以走得更远。小提琴的学习应该以实践为重点，但任何实践都应该建立在正确的理论基础之上。没有正确、严谨、科学的理论基础作支撑，实践就会沦为机械的技能训练，只重

技能实践不重理论的教育模式下，培养出来的儿童即使能演奏几首乐曲，也不能真正提高音乐素养，培养多维智能就更谈不上了。所以，本书立足于儿童学习小提琴所需的基础知识，以提问的形式，为儿童小提琴学习提供必要的理论知识，同时也为家长辅导儿童练琴提供必要的指导。书中的各个章节相对独立，问题的设计在确保科学性和准确性的前提下，尽量做到深入浅出。全书可以连读，也可以跳读。读者可以根据个人需要在相应的章节中查询到所需的内容。希望随着时间的推移，在教师和家长们的共同努力下，能让更多的孩子接受更科学合理的音乐教育。谨以此书献给酷爱小提琴的琴童和琴童的家长，以及辛勤耕耘在小提琴教育园地中的园丁们。

作者

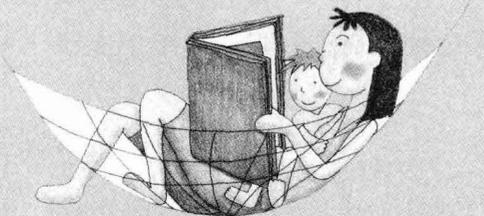
2010年6月

前言

一、常识篇

1	1. 小提琴诞生的时期和历史。
2	2. 小提琴制造史上著名的三大家族。
7	3. 古今杰出的小提琴家及他们对小提琴艺术发展的贡献。
14	4. 中国早期小提琴艺术的代表人物及其对中国小提琴艺术的传播所起的作用。
15	5. 现代小提琴教材体系怎样形成的？包括哪些内容？
20	6. 什么是协奏曲？
22	7. 什么是奏鸣曲？
23	8. 其他一些独奏曲形式的介绍。
25	9. 什么是组曲？
27	10. 什么是室内乐重奏？弦乐四重奏等于

室内乐吗？

二. 结构篇

- 29 1. 小提琴的结构是怎样的，如何发音？
- 30 2. 为什么每把小提琴的声音都不同，哪些因素会对小提琴的声音质量产生影响？
- 32 3. 面板是小提琴最重要的部位吗？采用什么材料制作提琴面板最合适？
- 33 4. 小提琴的背板采用什么制作材料最合适，背板上的虎皮花纹怎样产生的，对小提琴的发音有影响吗？
- 34 5. 小提琴的琴头和旋首是怎样制作的？琴头造型的灵感从何而来？
- 35 6. 琴颈的制作通常要考虑哪些因素？
- 36 7. 小提琴的弦轴（调音轴）一般采用什么材料制作？如何使用小提琴的弦轴和微调器？
- 37 8. 小提琴定音标准和其他乐器为什么不一样？什么叫变格定弦？
- 37 9. 为什么说小提琴的指板设计装配会对演奏者产生很大影响？
- 38 10. 小提琴的弦枕会对琴弦产生何种影响？

- 39 | 11. 琴马对小提琴发音产生哪些影响?
- 40 | 12. 小提琴的面板上为什么有f孔(发音孔)? 其作用有哪些?
- 41 | 13. 小提琴的低音梁的作用有哪些?
- 41 | 14. 小提琴的音柱对发音产生哪些影响?
- 42 | 15. 小提琴的琴弦可以使用哪些材料制作?
- 43 | 16. 小提琴的系弦板与微调器、尾枕、尾钮如何协调工作?
- 44 | 17. 小提琴的腮托对演奏者有帮助吗?
- 45 | 18. 小提琴的弓杆制作工艺和选材是怎样的?
- 46 | 19. 小提琴弓杆上的弓毛是采用什么材料制作的, 如何正确使用琴弓?
- 47 | 20. 琴弓其他部件——弓尖、弓毛库、巴黎眼、缠柄线圈的作用?

三. 技术篇

- 49 | 1. 学习小提琴演奏的基础是什么?
- 50 | 2. 演奏小提琴时正确的站姿是怎样的?
- 51 | 3. 演奏小提琴时正确的坐姿是怎样的?
- 52 | 4. 演奏小提琴时身体可以来回摇晃吗?

- 53 | 5. 如何正确持琴?
- 55 | 6. 如何解放左手持琴的大拇指, 有什么辅助练习的方法吗?
- 56 | 7. 左手持琴最常见的错误有哪些, 会造成哪些不良的后果, 如何解决?
- 60 | 8. 如何正确使用肩垫?
- 61 | 9. 什么是四度基本手型? 建立基本手型重要吗? 如何把握?
- 62 | 10. 左手手指如何正确地按弦?
- 63 | 11. 如何学习手指保留和手指预备?
- 64 | 12. 小指按弦总是很吃力, 需要额外练习吗?
- 65 | 13. 左手如何正确地换弦? 如何合理运用换弦中的舵式运动?
- 66 | 14. 如何进行手指伸张?
- 67 | 15. 什么是把位? 把位在指板上如何划分?
- 68 | 16. 什么时候可以开始学习换把, 换把前进行固定把位的学习有哪些
益处?
- 69 | 17. 如何正确地换把?
- 73 | 18. 换把中的媒介音和滑音有区别吗?
- 74 | 19. 换把时手指应该快还是慢?

- 75 | 20. 如何学习揉弦技巧?
- 76 | 21. 揉弦容易出现哪些问题? 如何解决?
- 78 | 22. 震音(颤音Trill, 简写tr)的速度是天生的还是可以后天培养的?
不同手指演奏的震音能统一吗? 如何获得快速清晰的震音技巧?
- 80 | 23. 如何演奏泛音?
- 82 | 24. 如何学习双音?
- 83 | 25. 如何练习八度双音?
- 84 | 26. 如何练习六度双音?
- 85 | 27. 如何练习三度双音?
- 89 | 28. 如何练习换指八度和十度双音?
- 90 | 29. 如何学习右手拨奏和左手拨奏技巧?
- 92 | 30. 左右手的基本技巧包括哪些内容?
- 93 | 31. 右手和弓的关系?
- 94 | 32. 初学持弓的准备练习。
- 95 | 33. 如何正确地持弓? 常见的问题有哪些? 如何解决?
- 96 | 34. 右手持弓中各个手指的位置和作用是怎样的?

99	35. 不同的弓段, 运弓的动作有变化吗?
101	36. 弓子拉不直, 问题出在哪儿?
101	37. 如何正确地换弦? 换弦不流畅的常见问题有哪些?
104	38. 如何更合理的使用不同弓段演奏不同的弓法?
104	39. 如何演奏连弓?
106	40. 如何演奏分弓?
107	41. 控制跳弓和自然跳弓有区别吗? 如何演奏?
108	42. 如何演奏顿弓?
109	43. 如何演奏连顿弓?
110	44. 如何演奏抛弓?
111	45. 如何演奏和弦?
113	46. 压力. 弓速. 接触点与发音的关系?
115	47. 推荐一些科学的练琴方法?
119	48. 有什么好方法背谱吗?

四. 问题篇

- 121 1. 如何给孩子找到一位合适的器乐教师?
- 123 2. 如何与孩子的器乐教师沟通?
- 124 3. 如何判断孩子是否具有音乐天赋? 学习小提琴需要孩子具备怎样的基本素质和生理条件?
- 125 4. 什么叫绝对音感? 早期绝对音感训练对儿童学习音乐有什么帮助吗?
- 127 5. 孩子几岁学琴比较好? 不同年龄的孩子学习小提琴会遇到怎样的问题? 有哪些优势和问题?
- 128 6. 初学小提琴是选择大班上课好还是个别课好? 各自的优缺点是什么?
- 129 7. 如何给孩子挑选一件合适的小提琴?
- 130 8. 如何保养小提琴?
- 131 9. 学琴能否开发儿童的智力?
- 131 10. 学习小提琴就能提高音乐素质吗? 音乐素质包括哪些方面?
- 133 11. 家长如何辅导孩子练琴, 如何监督并贯彻教师的教学要求?
- 134 12. 用节拍器帮助孩子练琴利弊何在?

- 135 | 13. 上课前要做哪些准备工作?
- 136 | 14. 家长如何帮助孩子做好课堂笔记?
- 136 | 15. 为什么孩子上课和练琴的状态不一样? 问题在哪儿?
- 137 | 16. 演奏快速乐段时发音含混不清怎么办?
- 138 | 17. 如何平衡练琴与学习间的关系? 不同阶段应该如何合理安排练琴时间?
- 139 | 18. 孩子在学琴中遇到问题老躲怎么办? 家长如何帮助他们?
- 140 | 19. 如何避免孩子在练琴时开小差?
- 141 | 20. 器乐学习为什么一定需要家长陪同学习?
- 141 | 21. 家长应该如何正确看待各类音乐考级? 考级的真正意义何在?
- 142 | 22. 如何为考级做准备?
- 144 | 23. 不重视基本功的训练, 一味的拔程度跳级对孩子学琴会带来什么不良的后果?
- 145 | 24. 为什么说家长急功近利的心态会扼杀孩子对音乐的爱好?
- 146 | 25. 除了教师推荐的学习曲目, 家长和学生可以自己选择喜爱的演奏曲目吗?

- 146 | 26. 视奏能力是天生的还是后天培养的?
- 147 | 27. 学习视唱练耳和基础乐理知识对小提琴的学习重要吗?
- 148 | 28. 什么是首调唱名法, 什么是固定调唱名法? 各自的特点?

1. 小提琴诞生的时期和历史。

小提琴产生于16世纪上半叶的欧洲，是由手提里拉琴与古提琴发展演变而来，它沿用了手提里拉琴的五度定弦，并综合了古提琴的优点。早期小提琴的演奏常常出现在小酒馆或在街头演奏，既适合为歌唱伴奏也可为舞会演奏舞曲。深得普通民众的喜爱。早期小提琴演奏技法单一，通常仅用三根弦，一个把位，G弦很少用。当时与小提琴并存的还有另一种老式的六弦提琴维奥尔琴（Viol），维奥尔琴在15至18世纪的西方上流社会颇为流行，当时的贵族和音乐人士更为偏爱演奏维奥尔琴。维奥尔琴在形状和发音特点上与小提琴非常的接近，但更适合与古钢

琴合奏室内乐或演奏宗教音乐，维奥尔琴的声音比较纤细，高音不够明亮，低音又略显沙哑。16世纪末意大利的文艺复兴运动，极大的刺激了人们对新文化和新音乐的探索。音乐从宫廷和宗教仪式中解脱出来，开始更多的关注普通大众的需要。17世纪初，随着小提琴制造工艺和演奏技巧的不断发展，小提琴在欧洲各国广泛传播。小提琴也越来越受到作曲家的青睐。维奥尔琴则逐渐脱离了时代的发展走向衰亡。到18世纪，小提琴的演奏技巧出现更加多元化的发展方向，音域由一至七把位发展到一至十四把位，双音与和弦技巧被频繁使用，声音的歌唱性和装饰奏法更加丰富，使小提琴能以更富感染力的技巧，将音乐的内涵发挥出前所未有的高度。

2. 小提琴制造史上著名的三大家族。

大多数喜爱小提琴的音乐爱好者都知道，世界上许多优秀的手工制作的小提琴都产于意大利的克雷莫纳、布雷西亚和威尼斯三个地区。而谈到小提琴制作业的发展，阿马蒂、斯特拉迪瓦里和瓜尔内里三大家族则是不能忽略的。传统的手工小提琴制作通常是围绕家庭作坊展开的，几代人经营着为世人所承认的设计成果，使自己的家族名称代代相传。阿马蒂、斯特拉迪瓦里和瓜尔内里制作的小提琴至今仍是世界各国小提琴艺术大师们的首选用琴，依然是世界舞台上最璀璨的明珠。这三个家族的成员与小提琴的设计、改良直接相关，对小提琴音乐的发展

方向也有着非凡的前瞻性和引导性。

阿马蒂家族：安德烈亚·阿马蒂（1500? —1557Andrea Amati）是阿马蒂家族第一位制琴师，最初是制造弓弦里拉和维奥尔琴的学徒，其后由于受到克雷莫纳其他一些小提琴制作师的影响，转而制作小提琴。他在维奥尔琴形制的基础上吸收了雷贝克等其他弓弦乐器五度定弦原则和木制音箱的发音原理设计出现代小提琴，并率先确定了小提琴外形和具体的尺寸；确定了沿小提琴所有边缘部位都镶嵌单线饰缘的方法；创造了改变弧形结构的构造方法；采用槭木做背板，云杉做面板，普通木料做琴头，几种木料相结合的方法，针对不同的部位挑选相应的木料；深入开发润饰所用的漆来提升小提琴声音的品质；摒弃华而不实的镶嵌装饰，以精细朴实的制作工艺取而代之，引导小提琴制作由注重外部装饰向注重功能化、实用化的发展方向。目前幸存下来的安德烈亚1564年制作的小提琴更加证实了他在设计上非凡的想象和革新能力。安德烈亚去世后阿马蒂家族的小提琴传统手工艺已经稳固地建立起来，并由他的两个儿子安东尼奥·阿马蒂（1540—1607）和西埃罗尼穆斯·阿马蒂（1561—1630）继续向前发展。兄弟俩在继承了父亲风格的同时，也融入了自己的构思。他们对小提琴的样式进行实验，制作了各种尺寸的小提琴，使用带有浅凹槽装饰琴身边缘，以增强声音的明亮度。并进一步扩大生产范围，所以他们有大量的作品传世。西埃罗尼穆斯的第三个儿子，尼科洛·阿马蒂（Nicolo Amati, 1596—1684），也是阿马蒂家族最著名的人物。他扩