

序

小提琴是一件功能相当齐全的乐器,它音域广达四个八度以上,音色优美,善表情,能奏复调,还有各种泛音与拨弦等技巧。所以它如果不是乐器之王,也可称为乐器中的天之骄子了。因此,小提琴作用广大。独奏、重奏、管弦乐队中它的地位都很重要。小提琴源于西方,但现已普及于全世界,成为世界性乐器了。在我国亦日渐推广,学小提琴的人日见增多,业余学习的琴童更不可胜数。从每次小提琴考级的人数便可以看出来,这是一个很好的现象。

但小提琴也是一种最难学的乐器,必须从小学起。要有正确的方法和严格的教师,无师自通的办法是行不通的。还必须有认真负责的家长,耐心长期的督导。台上一分钟,台下十年功,学生须作长期学习打算,不要畏难,有志者事竟成。

本书作者高行素从事小提琴教学工作多年,造就了不少人才。近几年他于工作繁忙中总结多年来的教学经验,写成了这本小提琴辅导的专著。书中内容丰富多彩,面面俱到,为我国小提琴文献增添了一份财富。小琴童也许看不懂,家长们若能人手一册,参照辅导孩子,是大有帮助的。我钦佩高行素同志的努力和贡献,故乐为之序。

陈 洪

1999 年 5 月

目 录

序	陈洪 (1)
教育篇	(1)
1. 学龄前儿童的心理分析	(1)
1) 好奇心	(4)
2) 短暂性	(4)
3) 模仿性	(5)
4) 依靠性与反抗性	(5)
2. 营造学习音乐的氛围	(6)
1) 培养热爱音乐的兴趣	(6)
2) 创造良好的音乐环境	(8)
3) 永远不要对孩子说难	(8)
4) 要严格不要严厉	(9)
5) 充分调动学生学习的主观能动性	(10)
6) 鼓励永远多于批评	(11)
3. 几个成功的实例	(12)
技术篇	(17)
1. 如何选择用琴	(17)

2. 持琴的基本姿势	(18)
3. 正确的持琴方法	(20)
4. 握弓(持弓)	(23)
5. 运弓	(28)
1) 分弓	(29)
2) 连弓	(31)
3) 顿弓	(32)
4) 跳弓	(33)
5) 击弓	(35)
6) 颤弓	(35)
7) 混合弓法	(36)
6. 左手持琴	(36)
1) 关于小指的训练	(40)
2) 关于装饰音的训练	(42)
3) 换把	(45)
4) 揉弦	(53)
5) 音准	(55)
教学篇	(59)
1. 音阶琶音练习的重要性及基本训练方法	(59)
2. 练琴方法.....	(63)
1) 学会用脑去练琴	(63)
2) 在“慢”字上做文章	(66)
3) 找寻演奏的律动感觉	(70)
3. 符合学生特点的形象教学.....	(72)

1) 在指板上划格子好不好	(72)
2) 在弓上划格子好不好	(73)
3) 用脚打拍子好不好	(74)
4. 练琴时间的合理安排	(75)
5. 关于教材	(77)
关于考级	(90)
铃木教学法简介	(92)
琴的保护与维修	(96)
小提琴发展史略	(102)
小提琴常用的记谱符号及音乐术语	(122)

教 育 篇

1. 学龄前儿童的心理分析

我不是一名心理学家,在讨论儿童学习器乐时,为什么提出先要家长懂一点儿童心理学?因为在这方面很多家庭已吃了苦头。不少家长(包括一些老师)急功近利,急于求成,只想到要孩子学好琴,全然不顾孩子自己的心态,采取简单粗暴的方法,其结果往往事倍功半,每每让孩子练琴成了一件痛苦不堪的差事。孩子疲疲塌塌,完全失去了主动,家长心急如焚,更有甚者,家长动辄加以拳脚,或采用惩罚的手段来逼迫孩子学琴,久而久之使原来还有一些天分的孩子也完全失去了灵性,最后只得以罢学来收场。

记得不久前,一位钢琴老师和我讲过这样一段趣事。一位痴迷音乐的家长省吃俭用花了近万元钱添置了一台钢琴,又到处托人求荐良师,但是小家伙不领情,学了几天就不想学

了。家长痛心疾首大骂儿子是笨蛋,不体会父母的一片苦心,母亲更是哭哭啼啼求着孩子练琴。小孩子被逼得没有办法,就坐在琴凳上心不在焉地瞎弹。又有一次,我在另外一位熟人家里,看见他家的孩子也被逼着练小提琴。那孩子毫无兴趣,眼睛瞪着谱架,两只小手只是在做一些毫无意义的机械动作,小提琴发出既干涩又不准的噪音。我问家长,你让他这样练有什么效果?家长却不以为然地回答:我就是要磨他,磨得他每天到这个时候就得自动拿起琴来拉,他还颇有根据地说:“学小提琴嘛,哪有不吃苦的!贝多芬不就是在严父的棍棒下逼出来的?”面对这些现实,难道不应该劝劝家长多关心关心孩子的心态吗?想教育孩子成材,光有良好的愿望是远远不够的,必须实实在在认认真真地遵循儿童成长的客观规律,善于观察儿童的心态,因势利导,采用灵活多样的教育手段,才能有效地教子成材。

儿童的可塑性是很大的。从理论上讲,只要不是天生的痴呆儿,只要教育得法应该说都是可以教育成材的。

法国十八世纪唯物主义和无神论的杰出代表、资产阶级革命活动家的思想先驱爱尔维修(1715~1771)早在200多年以前就说过这样一句名言:“即使是普通孩子,只要教育得法,也会成为不平凡的人。”儿童的可塑性很大,这是因为儿童正处于生命成长的最佳阶段。这个阶段从生理到心理都处在人生发育的最佳时期,人的体能、智能在迅速增长,求知欲极高,最容易接受外界的一切新鲜事物,是学习求知的最佳时期。正确诱导并开发儿童时期潜在的能力,也是当今世界各国学者们都在十分关注研究的课题。有人这样比喻,一棵树木如果按照理想状态生长的话可以长到30米高,那么我们说

这棵树具有能够长到 30 米高的潜在能力。同样的道理,一个儿童按照理想状态成长,能够长成具有一百度能力的人,那么我们就说这个儿童具备一百度的潜在能力。可是,要达到理想状态,总是不容易的。所以即便树具备长成 30 米高的潜在能力,要真长成 30 米高也是很困难的。一般是 12 米或 15 米左右。假若环境不好,最多只能长到 7~8 米。但是,如果给它浇水施肥等等,则可长到 18~20 米甚至也可以长到 24~28 米。同样道理,即使是生来具有一百度能力的儿童,如果放任不管,充其量只能成为具备 20 度或 30 度能力的人。但是,如果教育得法,那么就可能达到具有 60~70 度乃至 80~90 度能力的人了。了解儿童心理,用正确的教育方法去实施教育,目的也就是使儿童的这种潜在能力得到充分的开发。儿童潜在的能力还有着递减法则,一个具有一百度能力的儿童,如果迟迟不去开发,他的这种潜能就会逐渐退化直至消失。例如科学家发现:小鸡“随从母鸡的能力”的发达期大约是在生后四天左右,如果在这期间不让它发展“随母能力”,那么这种能力就永远得不到发展了。小狗“把吃剩下的食物埋于土中的能力”的发达期也是有一定限期的,如果在这段时间里把它放到一个不能埋食物的房间里,那么它的这种能力也就永远不会具备了。人的潜能也是一样。在国外,有人提出学外语如果不从十岁前开始,就很难真正学到手,即便会了也还是会忘记的。学音乐更是这样,特别是器乐,如弹钢琴、拉小提琴专业性很强,对于用脑、用耳各方面要求都很高,而这些技能只有在儿童时期加以训练开发,才有可能掌握。人们戏言:五十岁学吹鼓手——没有指望了,大概就是这个意思。

儿童时代是一个敏感的时代。开发挖掘儿童的潜能好比采矿的矿工,宝藏就在地下,有人浮躁缺乏耐心,东一锄头西一镐,盲目乱挖,结果到头来什么东西也没有挖到。而有的人却持之以恒,顺着已把握的矿脉一镐一镐地认真挖掘,最终宝藏得以显现。

打开儿童潜能的金钥匙,关键在于掌握儿童的心理特点,按照儿童特有的规律循循善诱,持之以恒地加以引导教育。

儿童期心理特点有哪些呢?

1) 好奇心

好奇心是指对新鲜事物的极端敏感,这是儿童期最主要的心理特征。广而言之,物种从离开母体降生为一个独立的生命体,是没有任何生存经验的,它的一切都是从零开始。求生的本能决定了它必须尽快接触外界并敏锐地感觉外界,从而迅速获取信息,形成自己的经验,这是物种求生繁衍的本能。人类也是如此,儿童期敏感、好奇,善于接受外界一切新鲜事物,这是儿童时期主要的心理特征。了解这一特征,并把握住时机,及早开发儿童期的早期教育(学习器乐亦是如此),对儿童健康成长有百利而无一弊。

2) 短暂性

是指儿童对外界事物过于敏感,不能专注某项事物。这是

儿童期心理的又一特征。有人测试,初生婴儿关注母亲的奶头最多只有6~7秒钟。一个读书的小学生全神贯注地看书,最长也不会超过一刻钟。这里除了儿童本身对外界刺激敏感外,儿童本身的体能不足,也难以维持他较长久的注意力。

③) 模 仿 性

模仿是儿童求学求知的最佳老师。儿童在理性知识尚未健全的时候,必然通过直接的模仿来获取知识。人们常说模仿是儿童的天性,这话一点也太过分。语言学习就是一个最好的例证。即便是智商最低的孩子(只要不是残疾儿童)不论放在哪个语言区没有学不会说话的。通过模仿,孩子都能流利地用语言来表达自己的思想。换了大人情况就大不一样了,叫我们现在到国外去学外语,当然也能学会,但困难要比儿童大多了。

④) 依靠性与反抗性

这点往往不被人们所重视。儿童由于自身成长的不成熟,必须依靠父母、家庭来求得保护,这也是儿童心理的一大特点。反过来,儿童在寻求保护的同时为了争取自身的成长,必然也会反叛,斗争,这是一对既矛盾又统一的对立体。现代家庭条件优越,家长对子女过于溺爱,使得儿童依靠的心态得到畸形发展,什么事家长全部包办代替。久而久之,儿童其他

的天性得不到健全发展,唯独这种本能越来越强,结果必然贻害儿童。又有的儿童在家庭的溺爱下超常地发展了他反叛的性格,天不怕地不怕的对着干,其结果也是可想而知的。正确的掌握好依靠与反抗的本能,让儿童的个性得到正常充分的发展,这样的教育就能获得成功。

2. 营造学习音乐的氛围

如何营造学习音乐的氛围?我认为家长首先必须树立一个良好的心态。每位家长对待自己的孩子都应有一个清醒的认识,对待学习音乐也应有个切实的目标。谁不希望自己的孩子是贝多芬、莫扎特?可是天下哪有那么多贝多芬、莫扎特?天才儿童只是极少数,而大多数学习音乐的儿童智商一般,必须通过艰苦努力一点一滴地学习才能取得进步。家长心态端正了,明白了这个道理,在帮助辅导孩子时就不会急躁,不会盲目,从而认真地脚踏实地的为自己孩子学习音乐做些实事。要想营造学习音乐的氛围首先在于:

1) 培养热爱音乐的兴趣

创造良好的家庭氛围。培养孩子学习器乐首先要从培养孩子对音乐产生兴趣开始,让孩子喜欢音乐,让他们对音乐产

生迷恋,那么你的起步教育就是成功的教育。

大家都知道小提琴家克莱斯勒是出生在维也纳的奥地利音乐之家,克莱斯勒的父亲是位医生,但他非常注意对儿子音乐的培养。他每天拉琴给儿子听,并经常举办各种家庭音乐会。被美妙音乐迷住的小克莱斯勒每次总是听得不想离开,他天生的音乐爱好居然使他突发奇想,在父亲抽烟的雪茄烟盒上勉强绷上自己的皮鞋带子以学大人拉琴时的模样。父亲看到儿子音乐之火已经点燃,立即给他买了一把真正的儿童提琴并开始教他,当时只有四岁的克莱斯勒从此走上了音乐之路,并最终取得成功。

巴赫是一位音乐大师,哥哥也是位音乐家,他嫉妒弟弟的才能,不给他乐谱。可巴赫热爱音乐的热情已无法阻挡,他深夜偷了哥哥藏起来的乐谱,借着月光抄写,然后勤学苦练,最后终于成为举世闻名的大音乐家。

贝多芬的父亲曾是礼拜堂的男高音歌手,他梦想把儿子培养成“神童”,以便赚大钱。贝多芬的音乐启蒙教育确实来自这位性格粗暴爱酗酒的父亲。但是贝多芬自己曾说,正由于父亲暴戾的强制教育,差点毁掉了他对音乐的全部兴趣。

可见,这些伟大音乐家的启蒙阶段无一不是对音乐产生了强烈的兴趣,才可能在以后的一生中为此奋斗并创造出人间奇迹的。

从以上这些天才人物的小故事中可以看出,他们都是在孩子时期便热烈地迷恋音乐,热爱音乐。热情真是一种魔力,它能创造出人间的奇迹。制造普通人的方法是极为简单的,不去培养孩子热衷于某一种事物,只这一点就足够了。对任何事物都不着迷不感兴趣,这就是普通人的最大特征。

②) 创造良好的音乐环境

俗话说,挨着和尚会念经。环境的熏陶是一种潜移默化的教育。孟母三迁的故事大家都知道。孟子小时候家境贫寒,母亲带着他住在集市旁,每天小贩叫卖声不绝,孟子因环境所染,非常感兴趣地学着叫卖,母亲伤心不已,决定搬迁到一家屠夫的隔壁。屠夫每天杀猪磨刀霍霍,孟子又学着屠夫的样子也跟着磨起刀来。母亲问他何以磨刀,他回答长大了也要当个屠夫,母亲听罢痛哭,决定再次搬家。第三次迁到一所私塾小学堂旁,学堂每天清晨琅琅书声不绝,孟子又学着书童的样子拿起树枝在地上画字朗读,孟母见状大喜,问孟子何以这般,孟子说我也要读书,将来定要和他们比试学问。果真不假,孟子学问突飞猛进,终于继孔子之后成为一代宗师。这个典故告诫人们,连古代妇女都懂得环境对一个人成长的重要,更何况我们呢。孩子时期可塑性很大,放在什么样的环境中,对他一生的影响极为重要。学习音乐当然要努力创造一个音乐的环境,例如有意识地播放音乐,经常带孩子去参加各种音乐会,支持并鼓励孩子参加校内外的各种音乐活动等等,尽量创造有利于学习音乐的环境,以利于培养他们对学习音乐的兴趣。

③) 永远不要对孩子说难

小提琴确实是一件很难学的乐器,它从音准、音色以及左

右手的弓法、指法等各方面都给学习者提出了许多难题。这对很多人来说可能一辈子努力也难以达到,但对一个具备了基本音乐条件的孩子来说就不同了。只要一开始的基础打得好,学习又是稳步扎实,那么在学习过程中碰到的困难就会迎刃而解。这好比盖大楼,地基打得牢,以后一层一层往上盖,就不会有什么大问题。搞体育也是这样,体操运动员许多高难度动作,如空翻、旋转……我们外行人看了都会咋舌,不敢想象,但对运动员来说,完成这些动作却毫不费力。这得益于他们从小一点一滴的刻苦训练。对孩子永远不要说难,也不要让孩子有畏难情绪,再难的指法,再复杂的弓法,只要教学得法,一步一步地来,总是可以逐步学会的。不畏难,不怕苦,养成初生牛犊不怕虎的好习惯,这对孩子今后一生事业的成功,都将非常重要。

4) 要严格不要严厉

要严格不要严厉这是教子成材的具体方法。严格是指对其教育应按科学的办法,有计划、有步骤持之以恒地实施教育。而严厉则是运用家长的权威,采取强制压迫的办法来实施教育。不言而喻,这两种办法究竟哪种好哪种劣家长自然明了。前两年,先后有两个同年龄又都很聪明的孩子来我这里上课。一个孩子的家长学过音乐,能认谱,也有一定的音乐素养,另一位则完全是门外汉。那位不懂音乐的家长的孩子先学琴一年,按理这个孩子起步早,乐感也好,应当比后学的孩子进度快,但实际情况却是后来者居上。没过半年,后学的

孩子上起课来非常省力,完成作业也不费力,每次回课都能基本确保质量。而前面的那位学生虽然也很用功,但回起课来总是出错,不是看错了乐谱,就是拉错了音符等等。再到后来那位学生越来越学不下去,问其原因,家长坦白地说:先是放任不管,以后看到别的孩子已赶上来就发急,每次上完课回去不是骂就是打,越打他越发呆。学生年龄小,自理能力有限,老师布置作业,回来后家长不能配合,不能有效地帮助督促检查,孩子的学业进步肯定受到影响。在一定的程度上讲,特别是在学生启蒙阶段的辅导家长可称为“第二教师”。学习音乐首先在于学生自己的天分,然后是后天努力的程度和教师的教学水平,最后在很大程度上也取决于“第二教师”的称职与否了。

5) 充分调动学生学习的主动性

老师上课时间毕竟有限,百分之九十五以上的练琴时间都是在课外,这一大段时间如何有效地利用,很大程度上要看家长的功夫了。一个称职的“第二教师”应该懂得调动积极性的练琴比不动脑筋填鸭式的练琴好处不知道大多少倍。学生年龄小,课堂上老师示范布置的作业,学生不可能一点就通全部领会,必须靠课后反复细心的练习,才能逐渐变成自己的技能并且掌握。家长在督促辅导时千万不要简单从事,把孩子当作木偶,只让他们机械的模仿和练习,而是要启发孩子,让孩子弄明白老师布置的作业究竟要解决自己什么问题?老师的示范与自己的动作有什么不同?自己练琴中究竟还有什

么问题没有解决等等,让学生(哪怕是很小的学生)也要开动脑筋去练琴。还有粗心的问题,一般学琴的孩子开始都有粗心的毛病,看谱不认真,一目十行,乐谱上的音符位置该还原的不还原,该临时升高的不升高,指法、弓法该连的不连等等。看谱粗心,根本不往心里去,练起琴来必然毛毛糙糙问题一大堆。其实,这些毛病并不是技术上不能胜任而造成的,只要家长细心辅导,从一开始就帮助学生养成认真学习的好习惯,让他明白仔细认真地看着谱,也是学习音乐的一种基本技能。要充分调动孩子的责任心与主观能动性,帮助孩子带着问题去练琴,用脑子去练琴,才是学好音乐的一个重要途径。

⑥) 鼓励永远多于批评

要做到这一点很不容易,家长需要有极大的耐心。很多学琴的家庭批评多于鼓励,孩子学琴没少挨打,一练起琴来家里空气就很紧张,学琴成了大人和孩子的苦差事,这种气氛很不好。在这种环境下家长和学生都处于极端被动,更谈不上调动发挥双方的积极主动精神。一个有经验的家长应该懂得,过多的批评只能使孩子变得迟钝没有信心,学习一旦失去了主动性,变成被动且枯燥无味其结果是非常危险的,“教育的秘诀,就是不断地唤起学习者的兴趣”这是教育家们再三告诫我们应当注意的。当然,在发现孩子练琴的缺点时,必要的批评还是应该的,但要注意方法,方法不对容易造成孩子的反感,即使表面上接受,心里没有真正接受,其结果还是我行我素,毛病还是毛病,这有什么用呢?要善于多用鼓励的办

法,当然,这种鼓励也决不是一味的表扬,说好话,而是在肯定成绩的同时提出要求,让学生充满自信心,主动克服困难。

3. 几个成功的实例

卡尔·威特,1800年出生在德国。威特的父亲是位乡村教师,但却非常富于独特见解。在他还没有儿女时就认为对子女的教育必须从孩子幼年时期开始。后来,他有了一个孩子,但没几天就死去了。第二个孩子是威特。刚生下来的威特,是个很不称心的婴儿,邻居们都在背地里议论他是个白痴。他父亲也很伤心,说“为什么上天给我一个这样的傻孩子呢?”尽管如此,他还是踏踏实实地实施着自己的计划。起初,连他的妻子都没有信心,说:“这样的孩子教育他也不会有什么出息,只是白费力气。”可是不久,这个傻孩子不仅完全改变了周围人们对他的看法,随着年龄的增长,智力的发展竟轰动了整个欧洲。

威特生下来以后,父亲就开始了对他的启蒙教育。在威特刚会辨别事物时,就教他说话。稍长大一点,就抱着教他认饭桌上的餐具、食物、身体的各个部位、室内摆设的物品名称等。当稍微能听懂说话时,父母又给他讲故事。从三岁半便开始教他认字。每天还带他出去散步,散步时教他有关动物、植物、数学、物理、化学等方面的知识。六岁开始教他学习外语,七岁半时已经驰名远近,各行各业的人们都从四面八方赶