

霍曼

HOHMANN

(修订版)

小提琴基础教程

(附赠CD)

人民音乐出版社

霍 曼 小提琴基础教程

[德]克里斯蒂安·海内里希·霍曼著
(CHRISTIAN HEINRICH HOHMANN)

(修订版)

人民音乐出版社编辑部编

人 民 音 乐 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

霍曼小提琴基础教程 / (德) 霍曼 (Hohmann, C. H.)
著 ; 人民音乐出版社编辑部编 . — 修订本 . — 北京 : 人
民音乐出版社, 2009. 4

ISBN 978-7-103-03643-3

I. 霍… II. ①霍… ②人… III. 小提琴-奏法-教材
IV. J622. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 174595 号

责任编辑: 陈胜海
责任校对: 刘慧芳

人民音乐出版社出版发行
(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)
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
635 × 927 毫米 8 开 29.5 印张
2009 年 4 月北京第 1 版 2009 年 4 月北京第 1 次印刷
印数: 1—4,000 册 (附赠 CD 1 张) 定价: 49.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

前 言

小提琴传入中国已经有百余年的历史了。这件西洋乐器在中国受到今天人们如此的重视，除了它那独特的迷人魅力和它在音乐领域中所拥有的重要地位之外，还同中国有一大批优秀的、热衷于小提琴普及教育的教师是分不开的。虽然当今已经有了许多种初级的小提琴教程之类的书，每个教师也可根据自己的喜好或要求选择不同的教材，但是作为最基本的入门教材，《霍曼小提琴基础教程》仍然是不可替代的，况且仅从我社 1955 年第一版算起，该教材已经在中国使用了 40 多年，对许多教师来说，已经有了特殊的感情，而更重要的是他们多年使用该教材所获得的教学经验无疑会大大丰富和完善该教材的实际应用。

为了更加适合当今的学习者使用，我们将这本新版《霍曼小提琴基础教程》在过去老版本基础上进行了适当地改动，在前面加了一些最基本的演奏姿势的图示，并对其中的弓法、指法进行了重新编订，为今天乃至今后一段时间内的小提琴教师和学习者参考之用。但愿该书的出版能够满足广大读者的需求，并衷心希望各位教师和使用能够提出宝贵意见。对于参与本书编订工作的刘小龙、王湛如同志，在此表示感谢。

人民音乐出版社编辑部

修订版前言

本书自 2001 年重新编订出版后，作为一本小提琴入门教材产生了广泛的社会影响，受到广大读者好评。随着我国小提琴教学的发展，这本《霍曼小提琴基础教程》也受到越来越多的各种同类教材的冲击。然而在使用过程中，大家发现，尽管每一种教材都有其特点，但是《霍曼教程》仍以通俗流畅的乐曲，好听的二重奏而深受人们喜爱，始终保持着其应有的地位。尤其是后者，让初学者在演奏二重奏中掌握各种基本技巧的同时，也融进了合奏练习，增强了音乐感，这正是《霍曼教程》的精髓。

为了让读者更好地使用这本教材，增强学习效果，本次修订特制作了附赠 CD，收入教材中二重奏部分曲目的录音，目的是为了强化这些二重奏乐曲在教学中的实践作用，使学习者在使用这些录音配合练习时，既培养了音乐兴趣，避免了练习的枯燥，也提高了练习的效率与合奏意识。考虑到教学的实际需要与 CD 的容量，附赠 CD 中只选择了《教程》的第一至第四部分中的部分曲目，时间长度约 70 分钟。《教程》中有音响的曲谱上面增加了 CD 曲目序号标记，学生可根据序号找到该曲的音响。

人民音乐出版社编辑部

2008 年 9 月

目 录

小提琴基础教程

初学者须知	1
读谱法提要	9
 第一部分 空弦练习	13
在 E 弦上的练习	14
普通拍子内音符与休止符的时值比较	14
《E 弦上的曲调》《愉快的旅行》	
普通拍子内音符、附点与休止符的时值比较	16
《第一首曲调》《洋娃娃的摇篮曲》	
普通拍子内音符、附点与休止符的时值比较	17
《快乐的心情》《夜歌》《传奇》《旋转木马》《钟琴》《游戏》	
《圆舞曲》《流浪》《夏日》	
在 A 弦上的练习	23
《云朵》《小饶舌者》《一线希望》《旅行》《小哥萨克》《小步舞曲》	
《爬上山岗》《在海边》	
$\frac{2}{4}$ 拍子内音符、附点与休止符的时值比较	28
《小溪在歌唱》《小丑》《午睡》《军人的告别》《狂喜》	
在 D 弦上的练习	32
《黎明的歌》《心满意足》《短歌》	
$\frac{3}{8}$ 拍子内音符、附点与休止符的时值比较	34
《旋舞》《晨歌》	
$\frac{4}{4}$ 拍子内音符、附点与休止符的时值比较	36
《快乐的军人》《扬基歌》《快乐的旅行》	
$\frac{2}{4}$ 拍子内音符、附点与休止符的时值比较	38
《在集市上》《绿衣人》《紫罗兰园地》	
在 G 弦上的练习	40
《小将官》《小流浪者》《固执的人》	

$\frac{6}{8}$ 拍子内音符、附点与休止符的时值比较	43
《高原舞伴》 《浮云》	
$\frac{4}{4}$ 拍子内四分音符、八分音符与三连音音符时值比较	45
《湖上泛舟》 《胜利者》	

第二部分 简易的各调练习..... 48

C 大调音阶.....	48
《古舞曲》 《校长》 《三拍子舞曲》	
A 小调音阶	52
《悲歌》	
G 大调音阶	54
《游园》 《欢宴》 《古岩》 《船歌》 《孩子兵》 《可爱的家》	
E 小调音阶	60
《秋叶》	
D 大调音阶	62
《生日进行曲》 《阿美利加》 《回音练习》 《野百灵鸟》 《老黑奴》	
B 小调音阶	66
《秋歌》	
A 大调音阶	68
《感恩会》 《鼯鼠猝然跑去了》 《农夫之歌》	
$\sharp F$ 小调音阶	71
《春日牧歌》	
F 大调音阶	73
《小鸟》 《伦敦德里小调》 《感谢歌》 《五月的宴会》	
D 小调音阶	79
《倔强的孩子》	
$\flat B$ 大调音阶.....	81
《小教授》 《骑小马》 《阿伊达》	
G 小调音阶	87
《残花》	
$\flat E$ 大调音阶.....	89
《欢迎歌》 《小溪旁》	
C 小调音阶	92
《幻影的故事》	

第三部分 进一步使用大、小调的高深练习	93
C 大调与 A 小调	93
《反舌鸟》《小爱国者》《四重唱》《小序曲》	
G 大调与 E 小调	102
《快乐的阳光》《罗宾阿达尔》《唱歌班》	
D 大调与 B 小调	110
《间奏曲》《小师傅》	
A 大调与 $\sharp F$ 小调	113
《意大利卖花女》	
$\sharp F$ 小调	115
《真实的故事》	
E 大调与 $\sharp C$ 小调	117
$\sharp C$ 小调	118
B 大调与 $\sharp G$ 小调	118
$\sharp F$ 大调与 $\sharp D$ 小调	118
F 大调与 D 小调	119
《乡间的一天》	
$\flat B$ 大调与 G 小调	125
《进行曲》《追猎》《婚礼进行曲》《在教堂里》	
$\flat E$ 大调与 C 小调	130
《五月的蜂王》	
C 小调	133
《戏剧插曲》	
$\flat A$ 大调	135
F 小调	135
$\flat D$ 大调与 $\flat B$ 小调	136
$\flat G$ 大调与 $\flat E$ 小调	136
 第四部分 换把练习	 137
第二把位	138
《假日的旅行》《在草地上跳舞》	
第三把位	144
《郊游》《在湖上》《安妮·罗莉》《浪漫曲》《斗牛士进行曲》	
《游戏》《祖父的舞曲》《悲怆的故事》《我的肯塔基故乡》	

第四把位	161
《快乐的农夫》 《海上荡舟》	
第五把位	170
《乡村婚礼》 《故乡的亲人》 《前奏曲》	
第六把位	178
《旗手》	
第七把位	183
 第五部分 较高把位和较难的练习	 185
《练习曲之一》 《在小教堂里》 《练习曲之二》 《小二重协奏曲》 《男童合唱队》	
《练习曲之三》 《回忆》 《外出的日子》 《跳绳》 《假日》 《练习曲之四》	
《二重协奏曲》 《晚星之歌》 《主题变奏曲》 《一次考试》 《小赋格曲》	

小提琴基础教程

初学者须知

(乐器演奏及记号说明)

一、乐器的结构

小提琴是弦乐器的一种,它由两个主要部分构成,即琴身与琴颈。琴身与琴颈更可分成许多较小的部分。

(一)琴身各部分:

1. “拱型琴面”,有两个“音孔”,因其形像 f,故称“f孔”。(见图 1)
2. 琴背的大小和形状均与琴面相似。(见图 2)
3. “侧板”,为连接着琴面与琴背的几片狭长的边木。(见图 5)

(二)琴颈与琴身的连接,是在琴面与琴背的上端。琴头在琴颈的另一端,它包括:

1. “弦斗”,有 4 孔,弦轴可在每一孔中旋转。(见图 3)
2. “卷型装饰”,常制成回曲的螺旋形,或似狮头的形状。(见图 3)

(三)“指板”,是直接贴附在琴颈上的硬木板,可容 4 根弦线,弦线用弦轴与“系弦板”旋紧;系弦板用一坚韧的羊肠线缚在底柱上,底柱插入边木下端的孔中。因为要使弦线可以自由振动,故弦线在琴面中央要经过一个“琴马”。琴马的位置在琴面的中间,稍微高于指板,弦线搁在它的上面。(见图 4)

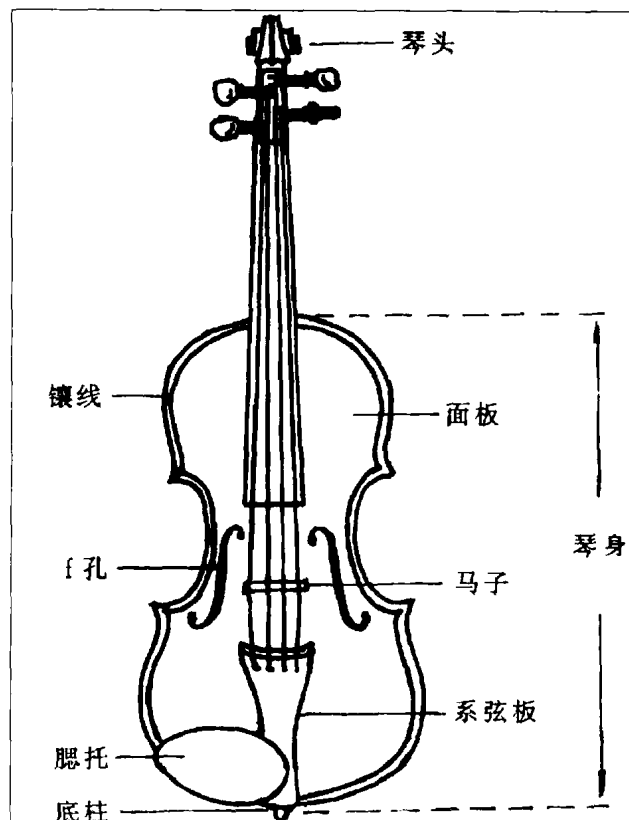

图 1

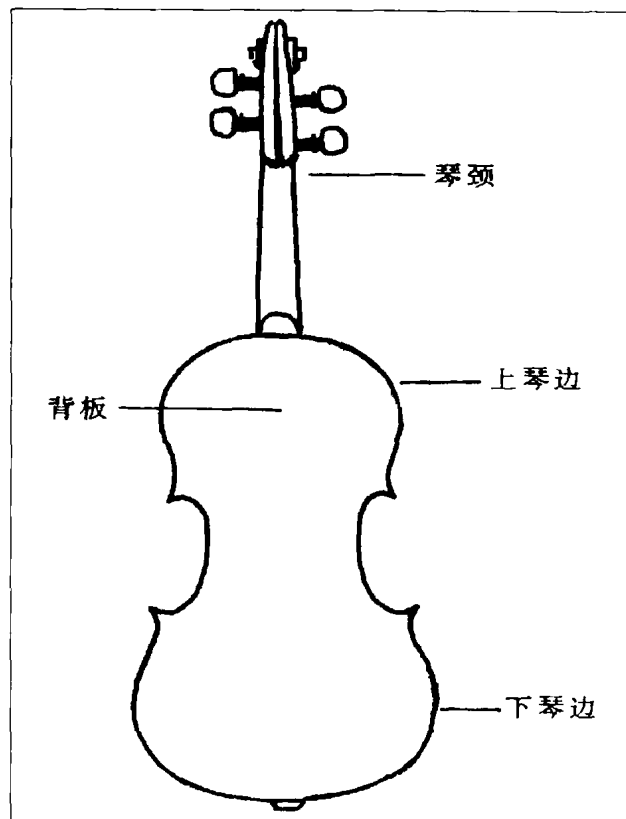

图 2

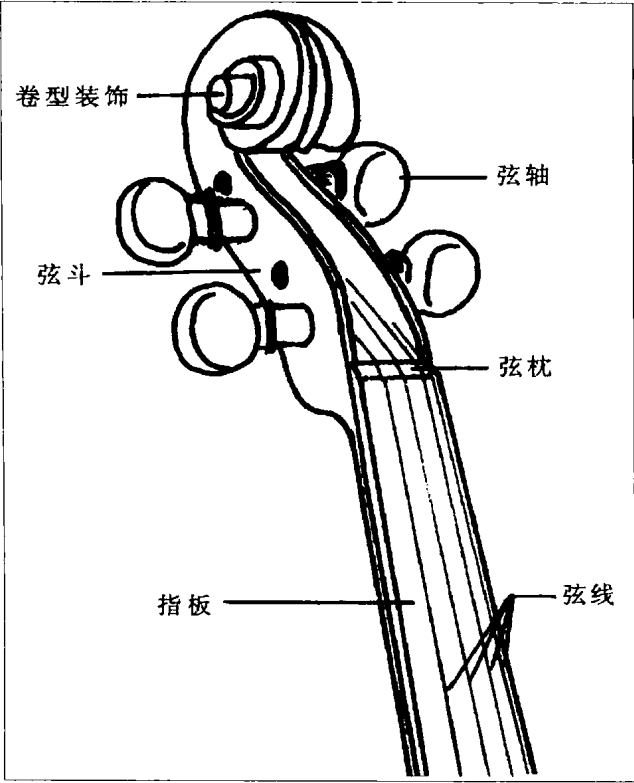

图 3

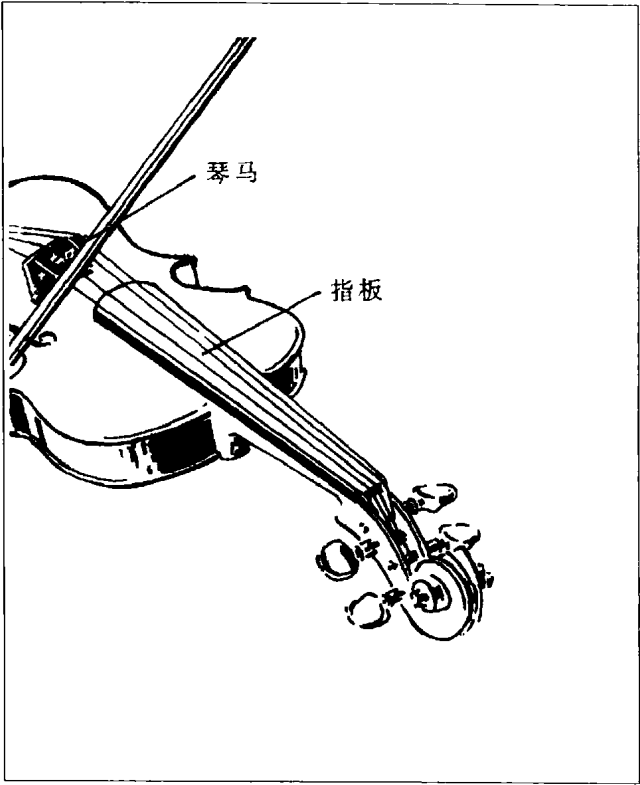

图 4

(四)在琴身内部,有“音柱”及“音梁”;音柱是一根圆柱形的小木柱,置于琴面与琴背中间,在琴马的右脚之后。音梁是一块长方形的木板,粘在琴面内部的反面。音梁的作用是抵挡弦线张紧时的压力,音柱的作用是把琴面的振动直接传到琴背上去。(见图 5、6)

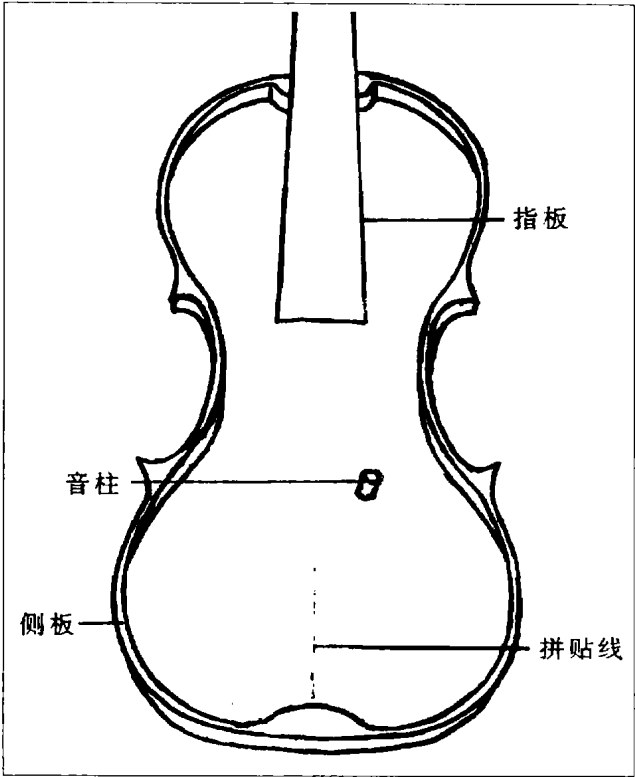

图 5(琴箱内部)

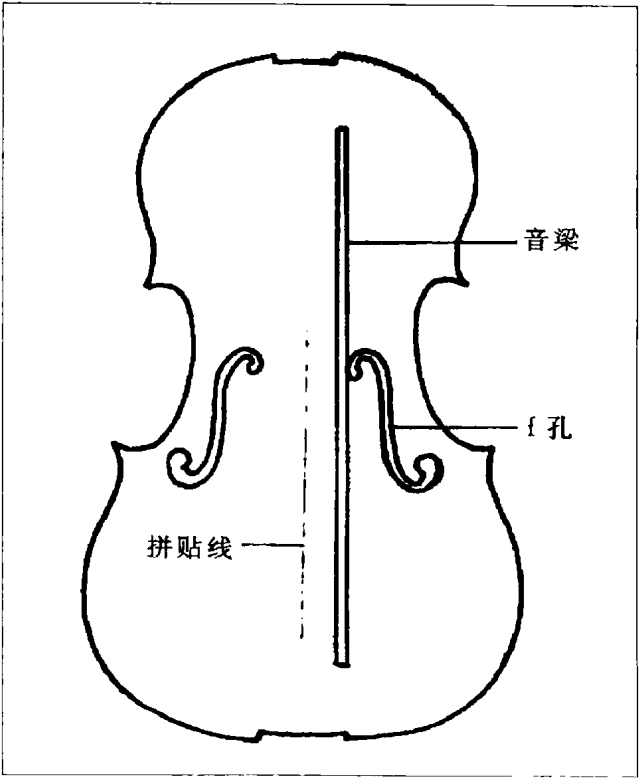

图 6(面板背面)

(五)弦线,用羊肠(现在极少使用)或金属制成,有 E、A、D、G 4 根弦。G、D、A 弦的表面包以铜丝或银丝。(见图 3)

(六)小提琴的弦是用弓摩擦弦而发音的,弓各部分的名称如下:

1. “弓尖”(亦称弓端),是弓杆上突出的一小块曲线木。
2. “弓柄”,是中空而两端贯通的小木块,用螺旋与木棒连接。
3. “弓毛”(亦称“马尾”),插在弓尖与弓柄的隙缝中,可用螺旋张至适当的紧度。

(七)“弓杆”用巴西苏木制成;弓柄,用乌木制成;弓毛用白色的马尾毛制成。(见图 7)

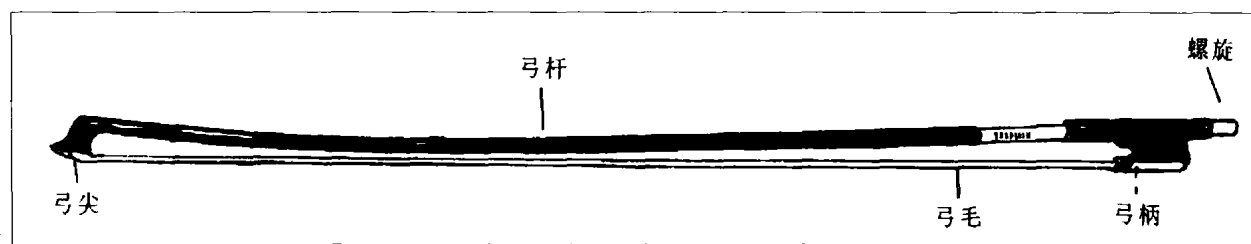

图 7

(八)小提琴上 4 根弦的调音,应调成纯五度的和音:通常先调 A 弦的音,利用音叉调音或与其他已经调准的乐器调音,如钢琴等;次调 D 弦或 G 弦,最后调 E 弦。各弦的音与邻弦均相隔五度,故调音时,弓应在两弦上同时奏出,并应在两弦上加相等的压力,使两音达到协和为止。(见图 8)

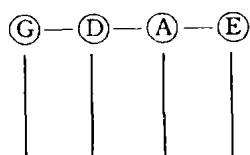

图 8

二、演奏姿势

演奏时身体要挺直,姿势要自然,站着比坐着好,全身重量集中在左足上,左足应直指前方,而右足的位置转向外方,两足跟应彼此相距甚近。很多小提琴教师主张右足应略向前移,如此可使背部挺直;右足的位置稍前,这种主张对拉弓并无妨碍,故无须反对。(见图 9、10、11)

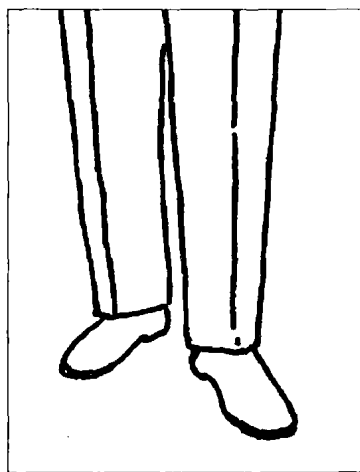

图 9

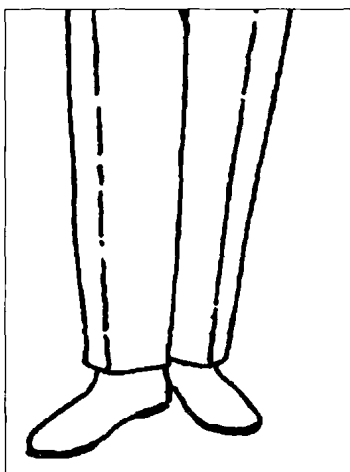

图 10

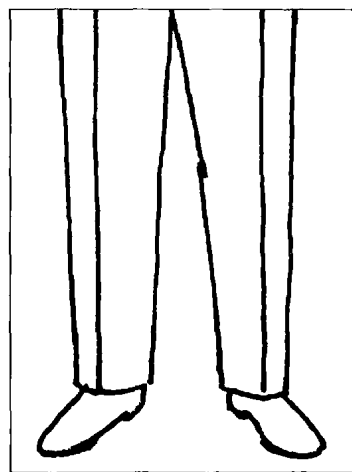

图 11

三、怎样持琴

(一)用左手持琴,抵在颈间,支持在左锁骨上,颌部可压在尾板的左面。琴身位置应向右方倾斜。但琴身前后必须保持水平,指向前方,与左足在同一方向的直线上。左手持琴,须抬至相当高度,使琴头与琴身的尾部同一水平;这样,可以使琴身既不向任何一边,又不向下垂。

(二)琴的颈部放在左手食指的末关节上,同时须用拇指的上端与食指组成钳状,将琴颈钳住(注意不使琴的颈部下沉),拇指与食指的连接处的下面必须留一空间,使弓能在此空间内穿过为准。

(三)左手应成一圆形的姿势持琴,指尖应能自然而易于下按至弦上。要达到此目的,手掌应离开琴的颈部,手腕向外曲,而肘须垂直在琴身下。(见图 12、13)

图 12

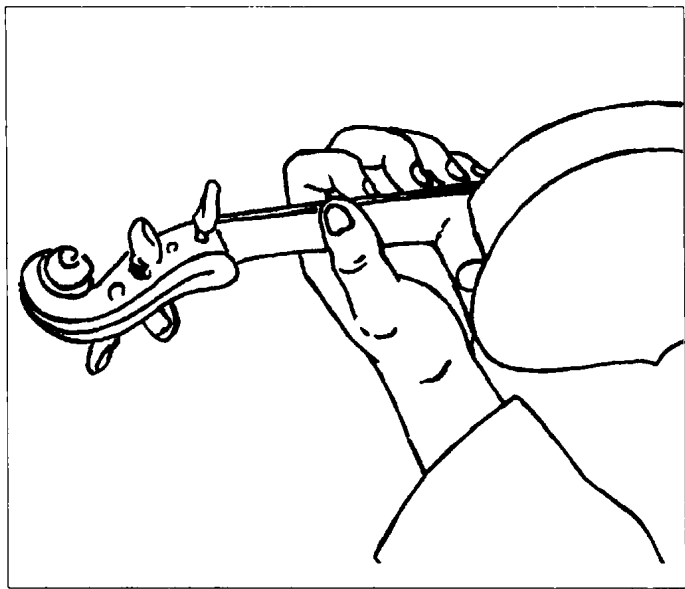

图 13

四、怎样持弓

右手持弓,拇指指尖须紧靠弓柄(马尾箱),其他手指持住弓杆,使手背成自然圆形。手指须柔软地弯曲。弓杆位于食指、中指、无名指的末节中(即指端),拇指恰与中指相对,小指的指尖轻松地放在弓杆上,使其易于适应需要,向前或向后移动(上弓时向前移;下弓时向后移)。4指之间略微靠拢,不可单独分开,否则会显得笨拙而不雅观。(见图 14、15)

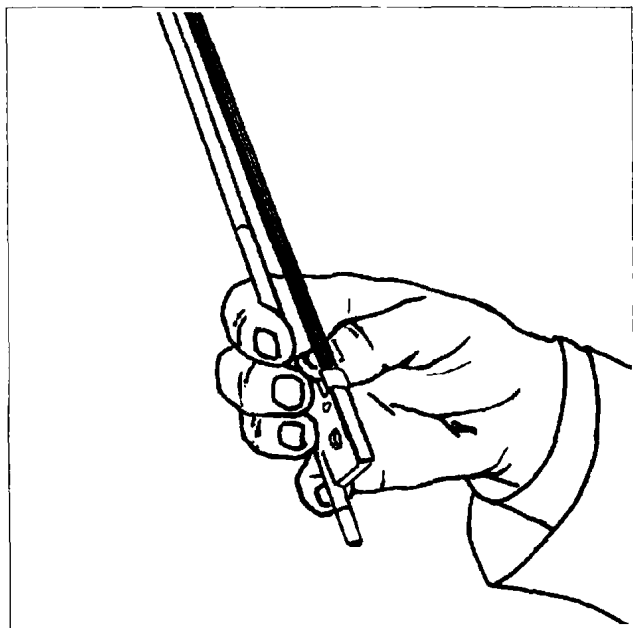

图 14

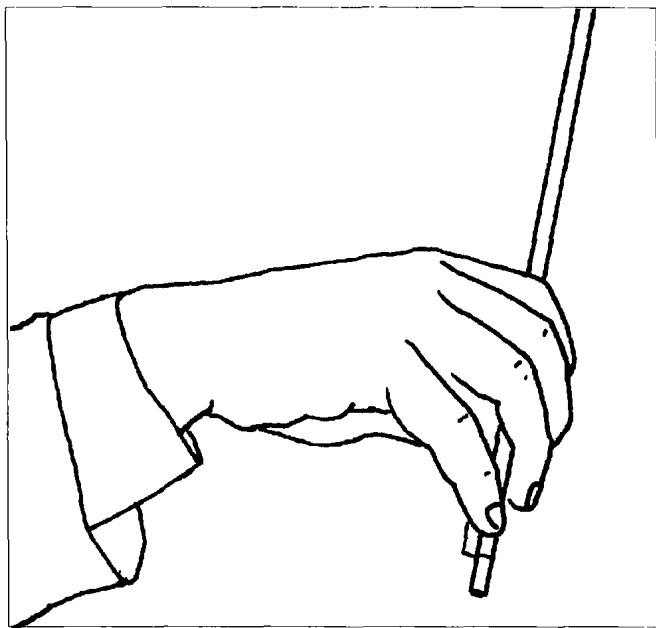

图 15

五、音 质 与 弓 法

一个优美的音,常由良好的弓法而来。如不信,请先听拙劣的初学者那种因僵硬的“锯”弦而产生刺耳的“叽咖”声;再去听小提琴家的演奏,弓子在他的手中愉快地运动着,发出清甜而引人入胜的音。所以弓法的讲究是很重要的。下面几点,更值得注意:

(一)第一点须注意的是:当音一开始时,就要使其十分清脆、平静。很多提琴家常浪费四分之一的弓,然后才能发出优美的音,这是不对的。应当在弓毛触弦时,即发出丰满响亮的音。恶劣的音质的产生,皆因弓毛触弦时未适当抓住弦之故。要得到一个优美丰满的音,弓毛必须择适当的地位触弦(在弓子前约一寸),并使弓毛的全部宽度与弦接触。弓杆微向外(指板方向)倾斜。由于弓毛能全部触弦,在演奏时弦与琴身能够充分振动,因而能获得优美的发音。

(二)拉弓时成一直线,即弓与马必须保持平行。要达到这个目的,在弓上下时手腕须上下弯曲;当从弓根开始向下奏时,腕须稍向上弯(向面部弯,见图 16);当弓逐渐向下奏至弓尖时,腕逐渐下沉,手则更显著地向上浮(见图 17)。当奏上弓时,方法相反;下沉的腕逐渐上升,并弯向外方。

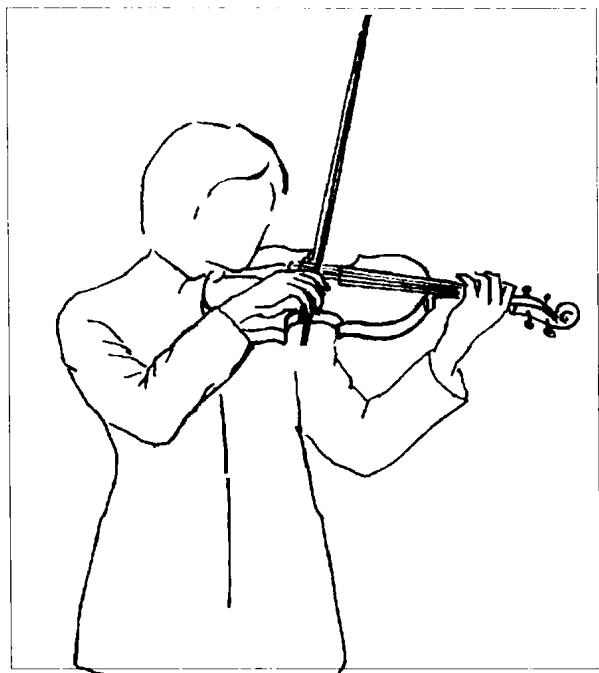

图 16

图 17

(三)通常运弓,要用均等的速率,尤其当音调自始至终要保持相同的音量时,更需注意。很多人最易犯这样的错误:在弓开始时移动得很快,因此在音刚到一半时,已用去了弓的大部分。这样就产生不均匀的音量,即开始时音强,后来逐渐减弱了。

(四)单靠弓的均匀,还不能使音自始至终保持同样响亮,因弓根较重于弓尖,在弓根运弓时,手腕因有天然的重量,会有较强的压力压在弦上。

因此,如任弓与手的天然重量来影响琴弦,则音在弓根时较在弓尖时强,这种不均匀必须避免。其法在下弓开始运弓时,食指在弓杆上用力稍轻,而小指用力须强;在弓逐渐移下时,食指的压力渐强,而小指渐弱,两指轮流控制弓的压力,当一指停止作用时,另一指就开始了。

(五)学习者必须具有控制音的强度的能力:要获得一个响亮的音,可把弓尽量靠近琴马,用力地拉,且弓杆不可太侧;如需柔软的音,则把弓靠近指板,弓杆略侧,轻奏即可。

(六)在奏渐强时,开始可仅用一小部分的弓毛触弦,弓也运得很慢,以后逐渐加快,同时弓逐渐靠近琴马,食指的压力也逐渐加强;在奏渐弱时,其法相反,即弓在弦上先靠近琴马,与弦密接,使弦强烈震荡,然后逐渐减低速度,减轻压力,弓逐渐靠近指板。如在一弓上同时奏渐强与渐弱时,上述的两种方法可结合应用;但拉弓必须合乎正确的拍子,使音在整个拍子的一半时,得到最大的强度,而弓刚巧达到中部。

(七)当靠近琴马轻轻运弓时,会发生尖锐刺耳的声音,这种声音,有时为要产生某一种对比时,颇为有用。在演奏到这种情形时,可用“sul ponticello”(近马)的记号;当轻轻演奏长音且十分靠近指板时,会产生长笛般的音色。这种奏法可用“sulla tastiera”(倾向指板)记号。

(八)良好的弓法,也须对上下弓有一个适当而正确的选择:一般下弓比上弓强,如果要一个音加强,须用下弓,所以通常奏强拍时用下弓,奏弱拍时用上弓。但这不是定法,应视情况灵活掌握。拉弓时常有变化,如起初用下弓奏强拍,第二个强拍有时就只能用上弓了,因此练习时要用上下弓奏强弱拍,必须练得同样的好。

(九)下面几点,是普通运上下弓的规则,可作参考:

用下弓奏的有:

在乐章的开始用强拍的。

双拍子小节中的强拍上。

紧接强拍的有连结线的第一个音。

单独的切分音(音调始弱中强的音)。

奏和弦时(数音同时奏)。

曲调结束时逐渐柔婉的音。

奏得特别强的音,下弓有时甚至可连用数次,且用弓根开始,这种奏法可用“au talon de l'archet”(在弓根)记号表示。

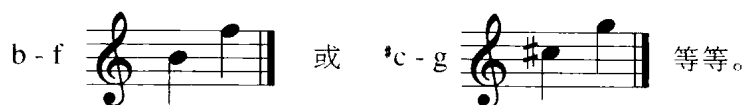
(十)为了避免常犯的错误,下、上弓都用特别的记号记在谱上:惯例下弓用▮号来表示;上弓用∨号来表示。上述两种记号,仅能表示弓上下的一般情况,如果要表示更精确的情况,请参见“第一部分”弓法、指法记号。

六、指 法

(一)为了要得到比空弦所产生的音更高的音,需用手指按弦,缩短弦的距离。所用的指是食指、中指、无名指及小指。因按弦仅用指尖,故手指须引伸而使指节弯曲,使指尖得以垂直落在指板上。

(二)手指必须用力而精确地按在弦上,然后用力运弓。手指按弦,必须如打锤一般,所按的弦愈粗,弓用力须更大,手指也须按得更紧;惟小指的力最弱,故须经过特别的练习才可。

(三)最主要的一点,是音高的准确。故学习者须正确地去度量手指在弦上所按的距离,要非常熟练地应用,并注意听觉必须灵敏尖锐。学习者对他所奏出的音,常在半音与全音间不能准确地加以区别,其主要原因(特别在奏半音时)是没有把手指紧并在一起;另外,用同一手指在相邻两弦上奏出减五度音程时,学习者常不易奏准,因为忘记手指的移上移下,半音位置弄不清。如A弦上的b音和E弦上的f音,是用同一手指(食指)按的,而学习者常忘记f是半音而把它按得太高,和按b音的位置一样;又如A弦上的升c音与E弦上的g音,是用同一手指(中指)按的,而学习者常忘记c的升半音而把它按得太低,与按g音的位置一样。(见下谱例)

(四)手指触弦,须使手指垂直落下,使之发生正确的音。这对发音优良是一很大的帮助。手指尽可能按住弦,不要立即离弦,这是很好的方法,在音调上升的过程中,所有的手指可逐渐按下;反之,在音调下降的过程中,手指须逐步提起,像钢琴按指法的轮流上下方式,在提琴上是不适用的。

(五)E弦上的空弦e音,与A弦小指的音相同,则奏e音时究竟用E弦的空弦还是用A弦小指?原则是如一乐句内相连的数音均在E弦上时,则e就用E弦的空弦:例如E弦上e f g a或a g f e 4音接连成曲调时,则e音就用E弦的空弦,不必用A弦按小指的音,可免换弦的麻烦,且不损害音的连接;又如A弦上的b c d e或e d c b 4音连成曲调时,这里的e音就该用A弦按小指的音,同样为避免换弦的麻烦,同时不损害音的连续。奏A D两弦的空弦音时,与前述奏E弦上的空弦音相同,不再多述。总之,以每一音调上各音尽可能在同一弦上奏出为原则。

(六)指法用数字代表:1,2,3,4,即表示食指、中指、无名指及小指。另外有一小圆圈(0),表示空弦(不按指的意思)。