

小提琴入门教学中的作品练习法

王飞

四川音乐学院

[摘要]首先,要明确我们的教学理念:音乐第一,多拉作品,一切为音乐服务!既然要大量的学习作品,就应该有合理的方法。本文将介绍笔者在入门教学的作品教学中所使用的方法。另外还有更为详细和直观的视频课程,获得路径是:智慧树app-小提琴入门教学法2.8。如果本文被你看到,你将有机会通过这个路径免费的学习和了解,如何展开入门阶段的小提琴教学。

[关键词]小提琴;教学;练习法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.352

在这么个教学中建议老师关注这三个问题:

第一,了解学生生活中的“音乐氛围”,听了些什么,有什么感受,有多少了解;第二,关于自己正在学习的作品,是否知道它出自哪里,作曲家是谁,对这位作曲家还有什么了解;第三,有没有把每天练习的成效演奏给爸爸妈妈听,或是录下来给自己听;

目的:掌握合理的练习方法

原则:由简到繁,从心入手

方法:唱读法(表达),慢快法(音准),分合法(节奏),减加法(技术),背看法(记忆),走步法(律动),零整法(结构);

请提示学生:

拿琴前,先洗手

拉琴前,先热身

学生由小星星变奏曲解锁小提琴演奏之后,并在继续完善这首变奏曲的同时,就可以开始更多的歌曲和乐曲的学习了。我们把这些歌曲和乐曲统称为——作品。下面,我们就进入作品练习法。

1 听

在本课程的第一章“理念”的第六节“氛围”中,我们专门讲到了听,在营造音乐氛围中的必要和方法。在作品学习中,我们也可以让学生去听他们正在学习或者即将学习的曲子。对于初学者来说,会有比较好的效果,这样的话曲子学习起来比较顺利。但有一点需要注意,在此阶段,必须要让学生进行有意识的读谱和唱谱练习。因为,我们不可能永远借着听觉模仿去演奏,反而我们应该尽早的脱离听觉模仿,用对乐谱的理解去表达音乐。所以,即使在初学阶段,读谱和唱谱都非常重要。

那么接下来,我们讲怎样读谱:

2 读谱

1. 曲名,作者(出处和背景)

2. 速度,节拍(情绪和性格)

3. 调式,调性(基调和音阶)

好的习惯应该从小养成,拿着谱子就开拉这样的做法是绝对错误的!所以即使是入门阶段的作品学习,也应该认真地读谱养成好习惯。

首先是作品的背景,哪怕是入门阶段一首歌曲的背景都应该是要了解的。我们现在所学习的这首歌,或者作品是,哪个地区的,哪个国家的,哪一个时期的,是哪个人创作的,都应

该带领学生去了解。

第二是速度和节拍。速度和节拍基本确定了这首作品的情绪和性格。第三是调试和调性。调试调性除了共同作用于作品的情绪和性格以外,还有一个很关键的作用,就是确认我们需要音阶。音阶的学习和练习是必须的,但是在入门阶段的教学不建议用大量的时间来系统的练习音阶。我们的观念是,从作品中去学习音阶。因为这样的话,不仅能让知道音阶与作品的关系,为作品的演奏建立良好的发音和音准的准备,而且能够保护好小朋友对音乐学习对小提琴练习的兴趣,不至于因为大量的音阶练习而使得音乐和小提琴的学习变得枯燥。因为对于这个年龄段的小朋友来说,他们不具备很好的抽象思维的能力,也不具备长时间的专注力,更不会有耐心耐性在一件单调并且对他们来说毫无兴趣的事情上去用心思考。所以系统性的音阶练习和学习,应该放到学琴的第二年中去做。

3 七步练习法

听和读在前,作为对这首作品的感性和理性两方面的认识和理解。再开始练习,就会更顺利更有趣了。

音乐的表达不绝对,但练习的方法要明确。特别是对于初级阶段的同学来说,因为练习的方式方法会直接体现在他们的演奏

效果上,合理的有效的方法才能使学习变得更顺利更有趣,进而更自信。下面给大家推荐“七步练习法”,就是明确的告诉学生,一首作品或一个乐段该如何去练?

七个步骤七个字:唱、拨、唱、拉、唱、拨、拉;

从七个步骤中,大家可以看到,有三个“唱”字,所以充分说明了在一个作品或乐段的学习中,唱谱的重要性。那么现在我们就来说一下,该怎么唱:

我们先说旋律,旋律就是节奏+音高。先节奏后音高,要先明确,这是原则。节奏练习有两种方法:数数法和分合法。单纯的节奏练习明确之后,还应该加上音乐表达去唱节奏;当节奏在音乐中准备就绪,再加入音高。用这样的方式去练习唱谱,学生的思路是清晰的,就能更顺利自然地获得美妙的旋律。我们自然而然的就能获得美妙的旋律。

所以,当学生在演唱旋律的时候,无论简单或者复杂,先后顺序和主次关系,请各位老师一定注意,这是原则!

请记住艺术的三个死敌:平庸,千篇一律,以及粗制滥造!——罗伯特·舒曼。借着这句话我们讲一下音乐表达。音乐表达,是内心的感受。重在变化,变化先关注:速度、力度和发音;请大家记住:只有不断变化,才能产生对比,有了对

比才会有冲突，有了冲突才能制造出摩擦和矛盾，宇宙中的一切事物都是像这样对立而统一的存在着！音乐也不例外，要做到引人入胜，进而扣人心弦，最后还能让人反思或回味无穷。即使是用文学的表达方式来实现这种境界，都不是一般人能够做到的，何况我们是用声音。所以，在我们的教学中应该有有非常强的意识的去培养学生对声音的敏锐感觉，以及如何用无限的想象力来表达音乐！请记住艺术的三个死敌：平庸，千篇一律，以及粗制滥造！

节拍律动、调性和声、节奏弓法的关注，可以缓一步开始：

拨奏，可以用右手去拨奏左手的音，也可以是用左手来拨奏左手的音。我在教学中的时候，一般来说，会让学生用唱带着拨奏去练习。这样的话呢，可以把脑袋里面的旋律和左手联系起来。有了这个环节，学生就可以，在没有发音运弓的顾虑之下，去专注的练习大脑与左手之间的联系。在这里，我想提醒大家，这种练习方式非常非常的重要，无论对于哪个阶段的学习者来说，甚至对于演奏家来说，也是台下练习中的重要一环。所以请大家重视。

拉奏，在我的教学中，也会让学生用唱的方式带着拉一起来练习。但这个环节的拉，不是带上左手一起演奏旋律，而是只练习右手的挥弓。首先要关注的是弓法，其次应该留意的是弓段，如果再能把音乐的表达也唱进去那就更好了。因为对于弦乐器的演奏来说，右手是我们音乐表达的主要工具。

在这里还要提醒大家一件事情，就是关于背谱。开始学习一首新作品就应该开始背谱。不仅包括旋律还包括音乐表达，以及弓法和指法。所以老师们可以在七步练习法的七遍练习中，用三遍或四遍要求学生背谱演奏。多年的教学经验告诉我们，背谱的能力和习惯的培养，是非常重要的，将直接影响学习的进度。

那么最后，讲一下音阶。系统的音阶训练，我认为没有必要在拉琴的头一年进行。更加合理的方式是，在乐曲的学习中来认识音阶。这样的话，音阶的学习就不是孤立的，而是有目的有意义的。

4 建议（心练法）

1. 如何拨：最初可以用右手拨，将来或尝试左手独立操作；
2. 如何拉：最初可以去掉左手单独拉右手，将来或尝试带上左手一起拉。

心练法也叫练心法，是非常必要而且重要的一个练习方法。在本章的开头我们强调了作品学习的原则，就是从简入繁，从心入手。那么现在我们就来给大家讲解一下怎样从心入手。在有了读谱的基础之后，下一步是唱谱。唱谱，是心练法的第一步。第二部，是用演唱带上左手去练习。这样的话就能够直接让心中的旋律与我们的小提琴建立起联系，要正确地完成这个练习，学生必须积极的去思考脑中的旋律与琴中的指法、节奏、音高的关系。这样没有右手技术动作负担和干扰的纯粹的脑心带领左手的练习所建立的关系是明确的，效果是

非常好的。同样，右手的练习我们也应该用这个思路去做。用演唱带上右手的挥动去明确的指挥我们的运弓包括：弓速、弓段以及弓法。但有一点要请老师们注意，在拿上琴弓做唱带有的练习的时候呢，把琴弓竖起来。因为这个时候没有发音，如果用与地面平行的方式去练习学生的右手负担和压力是非常大的，所以千万要注意这一点。当然也可以不用琴弓，用徒手做唱带右练习也是可以的。

如果能够把这两个分手练习做得比较到位的话，学生甚至可以不用练习就可以直接演奏出作品的基本要求。

5 重要提示

5.1 走步练习法，应该经常运用到整个练习过程中（表现性练习和登台演奏不要求）！走步练习法，就是让我们自己充当节拍器，速度的变化，律动的把握，都由自己负责。所以，学生能够更加主动地感受到：节拍的速度和律动与音乐表达之间的联系！但是，走步练习法，对于学生的协调性有一定要求。所以，需要老师多提醒，有耐心，引导学生慢慢地去体会和掌握它。

5.2 作品练习中不使用节拍器，节拍器只用来确认作品的速度；

5.3 基本方法：唱读法（表达），慢快法（音准），分合法（节奏），减加法（技术），背看法（记忆），走步法（律动），零整法（结构）；

在这里特别解释一下基本练习方法。唱读法是与音乐的表达密切相关；慢快法适用于音准的构建安排和整理；分合法主要是针对节奏的学习和把握，分是指分拍，合是指合拍。用这两种方式在演唱和拉奏中去练习，对于节奏的学习和把握是非常有效的；减加法主要是针对技术问题的解决，去掉多余的干扰的部分，专注的训练一种技术；背看法是指，在练习的过程中要有意识的尽早地开始背谱；走步法，就是把平时走路的方式带入到节奏练习中去，这样可以比较自然的让学生找到音乐中的律动；零整法，是指从结构上来认识作品，先搞清楚作品的结构组成，再分句分段来练习，最后从整体上来把握作品。

6 口诀

1. 弓放弦中，手放弓中；指腕柔软肩放松；
2. 琴放肩上，手挂琴上，双脚走步来歌唱；
3. 指腕柔软肩放松，声音洪亮匀美通。
4. 琴起弓落肩放松，指腕柔软音乐中（歌唱中）。

口诀的运用非常重要，因为它便于记忆，同时包含了我们练琴和演奏时对声音和状态的要求。所以在整个教学中老师应该有意识的常用口诀的方式来提示学生，积极的关注自己演奏的声音和状态，同时做出调整！

参考文献

- [1] 左晓霞. 小学生小提琴基础教学中的问题及对策探讨[J]. 孩子天地, 2019, 000(029): P. 114-114.
- [2] 王力. 小学生小提琴基础教学当中的几点问题[J]. 北方音乐, 2017, 37(2): 1.