

浅析《零基础学小提琴》教材在学龄前儿童启蒙教学中的运用

胡倩

(重庆建筑科技职业学院, 重庆高新区 401331)

摘要: 现代化信息技术的飞速发展, 已经逐渐融入各个领域, 也为丰富的小提琴启蒙教学提供了一个很好的时代条件。对于教学来说, 云端里推陈出新的训练方法, 可被借鉴到教学中作为教学补充, 以提升琴童的学琴兴趣和促发其对音乐的更广认识。但笔者认为, 越是资源丰富, 却越需要有一册贯穿音乐本体性知识、体系清晰、深入浅出、能够量化学习效果的、类似“一本通”的教材在手, 方可高效联结教师的教与学生的学, 高效达成教学沟通!

关键词: 启蒙教学; 音乐教育

一、教材简介

(一) 作者简介

张碚, 男, 硕士研究生导师, 曾任西南大学音乐学院副院长。中国音乐家协会主办的全国小提琴(业余)考级高级考官中国音乐家协会小提琴学会理事, 中国教育委员会音乐分会会员, 从事音乐教育事业 30 余年。

(二) 编写目的

编者按中对教材编写的目的阐述基本包含如: 1. 服务于不同

年龄初学者; 2. 结合考级水平; 3. 为学习者提供基础性、趣味性、系统性、综合性、实用性的练习材料等。

(三) 教材概况分析

张碚编著的《零基础学小提琴》, 于 2014 年出版, 出版社为西南师范大学出版社。该书于 2014 年第一次印刷时内附教学光盘。后来琴童家长在使用过程中, 发现该书再版已采用了二维码技术, 可以通过手机扫描查看教学视频。

1. 教材整体架构分析如下表(表 1):

教材架构	主要内容	主要特点
前言	教材编写意图、教材架构简述、教材使用简释等;	1. 音乐本体性知识体系贯穿始终, 例如: 弓法的练习、指法的练习、不同调性材料的选曲和编排等方面与该书绪论、第一部分、第二部分三个主要板块的教学要点形成呼应; 2. 练习素材丰富(各章节总和超过 93 首乐曲的节选编排量), 具有典型性、亲和性、针对性、进阶性、等特点; 3. 考级衔接进阶方面较为突出; 4. 时新性: 二维码视频示范; 5. 工具性: 前言和各章节主干乐理架构清晰; 6. 广泛实用性: 零基础各年龄阶段学习者都可以使用。
绪论	演奏姿势、乐器构造及各组成部分名称、乐理知识及演奏术语、记号、常用弓法和指法记号、常用力度符号、常用速度术语与表情术语、常用调性记号、四条弦上六个常用大调手指排列位置图;	
第一部分	第一把位内的基本练习、练习曲和乐曲: 运弓与节奏练习、三个 # 调内练习材料和乐曲、两个升号调内的练习材料和乐曲、一个升号调内的练习材料和乐曲、无升降调内的练习材料和乐曲、一个降号调内的练习材料和乐曲、两个降号调内的练习材料和乐曲、一把位内的较难的练习曲和乐曲;	
第二部分	音域拓展(换把)练习和乐曲: 固定第二把位的练习和乐曲、第一、二把位之间的换把练习和乐曲、第三把位的固定把位练习和乐曲、换把练习、第一、二、三把位内的综合练习、把位进一步的扩展练习;	

2. 教材中练习材料设置情况具体如下表(表 2):

教材中练习材料设置情况							
两个主要部分	阶段导向	基本练习	练习曲	外国乐曲	中国乐曲	中外乐曲小计	练习材料小计
		单位(首)					
第一部分 一把位练习	第一课: 运弓与节奏练习	28	0	0	0	0	28
	第二课: 三个升号调内练习材料与乐曲(一)	8	5	5	3	8	21
	第三课: 三个升号调内练习材料与乐曲(二)	13	2	4	2	6	21
	第四课: 三个升号调内练习材料与乐曲(三)	7	3	2	3	5	15
	第五课: 两个升号调内练习材料与乐曲	9	4	4	2	6	19
	第六课: 一个升号调内练习材料与乐曲	8	3	5	3	8	19
	第七课: 无升降号调内练习材料与乐曲	11	4	3	3	6	21
	第八课: 一个降号调内练习材料与乐曲	5	3	3	2	5	13
	第九课: 两个降号调内练习材料与乐曲	5	2	5	2	7	14
	第十课: 第一把位内较难的练习曲与乐曲	0	4	5	0	5	9
小计		94	30	36	20	56	180

第二部分 换把练习	第一课：固定第二把位的练习与乐曲	2	2	1	2	3	7
	第二课：第一二把位之间的换把练习与乐曲	3	0	2	1	3	6
	第三课：第三把位固定把位练习与乐曲	3	2	3	1	4	9
	第四课：换把练习	7	9	1	1	2	18
	第五课：第一二三把位内综合练习	3	3	5	1	6	12
	第六课：把位进一步扩展练习	4	2	4	4	8	14
	小计	22	18	16	10	26	44
两个主要部分	合计	88	48	52	30	82	246
说明：基本练习和练习曲中有小部分是从小外乐曲中取材的，这一部分中中国乐曲选材多于外国乐曲。							

(1) 这两个部分是用于实战的主要部分。第一部分侧重一把位的固化练习，安排十节课分阶段进行，其中基本练习、练习曲、中外乐曲的分布，都是分课程针对小提琴基本素养和技能进行搭配的，契合小提琴考级特点。第二部分换把练习，也即是音域的扩展提升，笔者认为相应于小提琴考级四到六级水平的专项换把强化练习。

(2) 笔者教学实践中的看法是：第一把位练习中的乐曲体量和分布对于学龄前儿童小提琴启蒙很适用。乐曲特点、调式、风格等音乐本体性因素的内在衔接性比较突出（具体情况在表3中可窥见一二）；乐曲的内容在对技能的需求上，有明显的进阶特点。

二、基于实际教学分析该教材的运用

教材是搭建教师教与学生学的桥梁，恰当适用的教材，常常带给教师启发和惊喜。笔者在实际教学中一方面在传统经典教材中寻找支撑，另一方面也在现实条件下海淘资源以作补充，逐渐形成一些新的认识。如下将作几点说明和分析：

（一）基于发展的目的看教材

从琴童家庭学琴初衷而言，初期问起小提琴学习目的时，答案五花八门，尤其在兴趣爱好、考级加分等方面显得态度暧昧，但实际学习过程中琴童家庭往往更看重后者。笔者认为爱好和考级并不冲突，爱好也非无边界，考级也不会必然让琴童失掉兴趣，兴趣爱好与考级相衔接，可以得到量化和规范的效果。针对学龄前琴童的小提琴教学，为何不能在兴趣中提升技能？在技能进阶中促成持久的兴趣呢？

如何既合理开发琴童的音乐感性认识，又高效提升其以小提琴表现音乐的操作技能？如何能既保持兴趣又顺利衔接小提琴考级？如何让学生能够在本地区考级活动中顺利通关？笔者最初采用张世祥、丁芷若等国内前辈的相关教材、铃木和开赛练习材料、沃尔法特练习材料等开展启蒙教学组织。这些教学材料各有所长，但就上述问题，笔者更倾向于肯定考级与兴趣的辩证关系，因此备课中需要花费较大功夫去按照脉络来整理材料，有时候常常是几本教材一并在用，琴童家庭也希望能够采用一本融会贯通的教材开展学习。

（二）从现实价值和长远意义视角审视教材

1. 既然不再以暧昧的口吻将兴趣和考级对立起来，就又产生一系列站在脚下却走向更远的问题：如何既让小朋友喜欢体验小提琴，又对音乐本体保有探索欲望？既保证练习率，又兼顾音乐启蒙教育更远的意义？

面对一个个越来越远的问题，笔者不断思考小提琴启蒙教育与音乐教育以及与教育之间的关系。就像风筝，看似飘得越高越远，其实，线还在手里，初心还在教师脚下的沃土里！近年来学习进修和教学实践中，越来越多的接触到传承的、民族的、本土化的

音乐教育理念，也在不断寻找一些本土教材。在朋友推荐和资料查阅等过程中，对《零基础学小提琴》教材有了持续的认识，亲身实践体会更确切，从其简练的架构中看到音乐教育的提炼和留白，从其针对课程进阶的材料选配中，越来越体会到小提琴教育的客观、音乐传承的把控力，继而实际运用到小提琴启蒙教学中。受益匪浅！

(1) 丰富的练习素材和示范音像材料，为技能练习提供标准。此教材按照教学章节分布安排乐曲和练习曲，中外乐曲90余首，其中中国乐曲30余首、外国乐曲50余首，来源于75个不同出处。乐曲基于每一课教学任务进行安排，乐曲调性、难易程度等方面，遵循进阶考级量化的思维；材料的多样性，为启蒙教学的趣味性和延续性提供一定保障，方便琴童使用和家长陪练及诊断。从章节上看，主要通过第一部分即第一把位内的基本练习、练习曲与乐曲，小计十个课程；第二部分即音域拓展换把练习及乐曲，小计六个课程；这两个操作版块组织教学安排，体系清晰明确。具体见下表（表3）：

章节	类别	乐曲	来源
第一部分第二课三个升号调内练习材料与乐曲（一）	中国乐曲	《花园里的小兔》	张世祥《初学小提琴100天》
	外国乐曲	《摇篮曲》	民歌
	外国乐曲	《响亮的号角》	柯雷蒂作曲
	外国乐曲	《骑小马》	克拉谢夫作曲
	外国乐曲	《无穷动》	铃木镇一作曲
	外国乐曲	《圣洁》	阿姆布罗西奥作曲
	外国乐曲	《小宝宝》	佩纳贝克作曲
	外国乐曲	《两只老虎》	法国民歌
	外国乐曲	《乌龟》	圣一桑作曲
	中国乐曲	《找朋友》	流行儿歌
第一部分第三课三个升号调内练习材料与乐曲（二）	中国乐曲	《上学歌》	流行儿歌
	中国乐曲	《小白兔乖乖》	韩德常作曲
	外国乐曲	《剪羊毛》	澳大利亚民歌
	外国乐曲	《农民康塔塔》选曲	巴赫作曲
	外国乐曲	《五月之歌》	欧洲民歌
	外国乐曲	《故乡的亲人》	福斯特作曲
	外国乐曲	《渴望春天》	莫扎特作曲
	中国乐曲	《八月桂花遍地开》	江西民歌
	中国乐曲	《我和你》	陈其钢作曲

第一部分第四课三个升号调内练习材料与乐曲(三)	外国乐曲	《可爱的家》	R. 比肖普作曲
	外国乐曲	《圆舞曲》	勃拉姆斯作曲
	外国乐曲	《优美的主题变奏曲》	费马尔作曲
	中国乐曲	《采茶扑蝶》	福建民歌
	中国乐曲	《我爱北京天安门》	金月岑同名歌曲改编
第一部分第五课两个升号调内练习材料与乐曲	中国乐曲	草原情歌《小黑马》变奏曲	内蒙古民歌·张世祥改编
	中国乐曲	现代舞剧《白毛女》参军歌第一段	革命现代舞剧
	中国乐曲	《春节序曲》	李焕之作曲
	外国乐曲	《缪赛特舞曲》	巴赫作曲
	外国乐曲	《妈祖卡舞曲》	巴克拉诺娃作曲
	外国乐曲	《珍重再见》	李柳卡拉尼作曲
第一部分第六课一个升号调内练习材料与乐曲	中国乐曲	《采蘑菇的小姑娘》	谷建芬作曲
	中国乐曲	《彩云追月》	任光作曲
	外国乐曲	《铃儿响叮当》	美国歌曲
	外国乐曲	《小步舞曲》	巴赫作曲
	外国乐曲	《布列舞曲》	巴赫作曲
外国乐曲	《快乐的农夫》	舒曼作曲	

(2) 示范讲解、练习反馈等操作,需要在系统科学规范下,通过一定量的操作整合以至熟练,才能形成技能技巧。练习素材的简单堆砌,在小提琴练习中无法促成技能的准确定向和熟练稳定。一味迎合儿童审美情趣和不顾儿童技能习得中的趣味,是两种极端。该书两个主要技能板块分别设置了十课的和六课的量。见上表(表3),第一部分的乐曲从第一课到第十课是从儿童歌曲角度进行递进的,便于坚持。把握住了小提琴这件外来乐器民族化本土化的辩证发展关系,也较为客观。第一部分一步一步扎实进阶的过程中,一方面稳固了一把位的操作技能,另一方面对相应的调式、音准等有了内化的体验;继而进入第二部分把位的拓展练习。这种传统的技能练习方式,在对应素材的烘焙中得到巩固和发挥。又如下图(图1图2)所示,分别为该书绪论中的演奏示范图例和各章节教学中的示范视频。教材中初版的配套光盘,再版中更新为二维码形式,通过手机扫描可以访问学习,家长陪练能够有的放矢。

图1

图2

2. 认知发展阶段方面,皮亚杰经典的“认知发展阶段论”认为2-7岁儿童处于“前运算阶段”,主要特征表现在如:认知的具体形象性、思维不可逆性、自我中心且尚未获得物体守恒概念等。随着社会发展和教育理念的不断更新,儿童成长情况在变化,

加之不同儿童个体差异性等现象情况的发展变化,理论有待更新,但所带学生从整体性看,仍反映出该理论的经典适用性。故在教学中,笔者强调此阶段学生小提琴启蒙教学应多从符号化、声像化、图示化等方面着手,及时进行规范操作引导,用练习促进其音乐认知。(如图3)此教材在绪论从:演奏姿势、乐器构造及各组成部分名称、乐理知识及演奏术语和记号、常用弓法指法记号、常用力度符号、常用速度术语与表情术语、常用调性记号、四条弦上六个常用大调手指排列位置图,共八个部分进行专门的概括和整理。这部分内容贯穿在各个章节中,经过阶段性练习的积累和巩固,这些符号化、具象化的内容,便从实在迈向抽象。从具象符号的内化操作,到抽象音乐时空认知的过程,对于琴童习得经验而言,弥足珍贵!

2. 常用音符与休止符

名称	符号	意义	名称	符号	意义
全音符	♩	四分音符一倍,每个四拍	全体止符	—	休息四拍
二分音符	♪	四分音符一倍,每个两拍	二分休止符	—	休息两拍
四分音符	♩	四分音符一倍,每个一拍	四分休止符	—	休息一拍
八分音符	♪	四分音符一半,每个半拍	八分休止符	—	休息半拍
十六分音符	♩	四分音符四分之一,每个四分之一拍	十六分休止符	—	休息四分之一拍

3. 变化音记号
 (1) #升记号:表示将原来的音升高半音,例如F升高半音后为“F#升F”
 (2) b降记号:表示将原来的音降低半音,例如B降低半音后为“Bb降B”
 (3) x重升记号:表示将原来的音升高全音,例如F升高全音后为“F#重升F,实际为G音”
 (4) bb重降记号:表示将原来的音降低全音,例如B降低全音后为“Bb重降B,实际为A音”
 (5) x还原记号:表示将前面已升高或降低的音降低或升高变化半音,例如将升F还原后变为原位F音,将降B还原后变为原位B音。临时变化音只在一小节内对同高度的音有效,对下一小节相同的音无效。

(三) 节拍与常用拍号

节拍	拍号	名称	意义
二拍子	2/2 或 2/4	二二拍	二分音符为一拍,每个小节两拍
三拍子	3/4	四三拍	四分音符为一拍,每个小节三拍
	3/8	八三拍	八分音符为一拍,每个小节三拍
四拍子	4/4	四四拍	四分音符为一拍,每个小节四拍
	4/8	八八拍	八分音符为一拍,每个小节八拍

七、常用调性记号

(一) 无升无降调及升号调

C大调 G大调 D大调 A大调 E大调
 a小调 e小调 b小调 升f小调 升c小调

(二) 无升无降及降号调

C大调 F大调 降B大调 降E大调
 a小调 d小调 g小调 e小调

在演奏外国(尤其是欧洲等国)小调作品时常用旋律小调式,需要特别注意旋律小调和与其平行的自然大调个别音级音高有别。

图3

3. 苏联心理学家维果茨基在认知教育方面强调“最近发展区”,简单来说,即是儿童既有水平与受到教育引导即可达到的水平之间的距离。

(1) 教材课程的整体分布呈递进态势。教材在第一部分,即第一把位内的基本练习、练习曲与乐曲章节中(如:图4),从操作的最初阶段起依次安排四条空弦的运弓发声练习,以节奏和音高作为操作和认知先期的“最近发展区”,安排第一节课的整体内容;第二节课开始左手按指操作,直到第四节课,分三个阶段安排三套“三个升记号调内练习材料与乐曲”的对应素材以供教学使用;第五课到第九课,依次从两个升号调内、一个升号调内、无升降号调内、一个降调内、两个降调内的教学着手安排相应的整套练习材料,直到第十课,就一把位内较难的练习曲和乐曲进行编排。在第二部分中,教材针对音域拓展即换把练习进行的安排,延续性的保障了各个“最近发展区”环环相扣。(参见:表2、表3)

(2) 两个部分的乐曲从题材、风格、调式等方面,呈现出基于认知发展阶段性的安排。内容上看,从儿童歌曲、经典歌曲、

中外传唱度高的民歌等着手，继而引向专业性较强的曲目；篇幅上看，曲目从短小精干逐渐过渡到曲式结构更为完整的较长篇幅的作品。教材在初期学习建议中提到唱谱和节拍方面的练习方法，

图 3

4. 埃里克森“人格发展理论”认为 3-6 岁儿童人格发展任务为主动感的形成。在小提琴启蒙教学中，将丰富的谱例贯穿于其中，鼓励学生在多种音乐素材体会中主动探究完成练习。在过程中按照章节教学目标，及时针对性的提问，引导学生去印证简练的乐理知识，激发孩子的主动学习动机。这个阶段，小提琴对于孩子

八、四条弦上六个常用大调手指排列位置图

小提琴演奏的乐曲因调式调性不同，按弦时会出现不同的手指排列位置，初学时为了便于记忆，现将最常用四种手指按弦位置分别以高位置、低位置图示如下：

在本教材中从第二课起每学习新课都可以结合图 3 所示指位按弦，临时变化音除外。

图 1（高位）

第一种指位：|| ①—②③—④

第二种指位：|| ①—②—③④

第三种指位：|| ①—②—③—④

第四种指位：|| ①—②—③—④

图 2（低位）

第一种指位：|| ①—②③—④

第二种指位：|| ①—②—③④

第三种指位：|| ①②—③—④

第四种指位：|| ①—②—③—④

注释：“||”表示弦柱；①表示 1 指在琴弦上按弦的位置，②表示 2 指在琴弦上按弦的位置，其余表示相应手指及指位；“—”表示相邻手指分开；图 1 为高位置指位，图 2 为低位置指位。本教材开始学习高位置指位练习，后学习部分低指位练习。

左手按弦还应注意以下两点：

1. 注意左手手指指与落指动作，用手指尖中间按弦，手指各关节弯曲站稳。

三、教材使用反思和期待

1. 整体架构和排版对于学龄前儿童来说较为成熟，而琴童更喜欢编排精美的彩色印刷书籍。基于实际教学所感，希望能够考虑出版儿童版本的。

2. 笔者在实际教学中得到反馈最多的是，学生和家長对教材中的乐曲安排比较认可，既保证了练习率又提升了调性乐感及操作能力，还能顺利衔接获得考级水平。但是少数较长篇幅乐曲，在关键部分翻页的情况没有很好兼顾使用的顺畅性，笔者认为可以将一些较长篇幅的乐曲进行重新排版。

3. 教材绪论部分工具性强，可供操作中随时查阅。但有的重要内容期待更系统完整。比如“常用调性记号”上，书中基本列出了一到五级水平的大小调关系及符号。但是笔者认为此教材内容从启蒙到技能提升，实际对接到了六级的水平，这部分所占版面也不多，调性调号上完全可以触及下一个“最近发展区”。

4. 编排中有细微文字符号的错误：再版在二维码技术上有突破，但是在个别排版细节上仍然有待勘误更新。

5. 部分练习曲没有示范视频，讲解不够，期待能够加以充实。

琴童学习上，依据这样的作品递进再做安排，从初期的感性认识开始，在一步一个台阶积累中，不断体会到用小提琴表达音乐的成就感。（见表 3）

图 4

来说，天然可看作解答和演绎音乐本体内容的好朋友。也从整体上再审视小提琴启蒙教学中兴趣和考级的关系！手中牵着的线方可放得更松，脚下的土壤更肥沃以滋润音乐的初心，小提琴启蒙教学的意义将会走得更长远！琴童们，在兴趣与考级之间寻找平衡点，Play violin 吧！

2. 运指时抬指与落指均用左手手指根关节力量完成，开始练习时可以适当夸张地抬高手指并落下。

尽注意抬落指动作协调，手指抬起时注意保持手指最初按弦角度。

图 3 常用各调手指排列位置图

三个升记号(A大调)二到四课

一弦(E弦) || ①—②③—④

二弦(A弦) || ①—②③—④

三弦(D弦) || ①—②—③④

四弦(G弦) || ①—②—③④

两个升记号(D大调)第五课

一弦(E弦) || ①—②—③—④

二弦(A弦) || ①—②③—④

三弦(D弦) || ①—②③—④

四弦(G弦) || ①—②—③④

一个升记号(G大调)第六课

一弦(E弦) || ①—②—③—④

二弦(A弦) || ①—②—③—④

三弦(D弦) || ①—②③—④

四弦(G弦) || ①—②③—④

一个降记号(F大调)第八课

一弦(E弦) || ①—②—③④

二弦(A弦) || ①—②—③—④

三弦(D弦) || ①—②③—④

四弦(G弦) || ①—②③—④

两个降记号(降B大调)第九课

一弦(E弦) || ①—②—③④

二弦(A弦) || ①—②—③④

三弦(D弦) || ①—②—③—④

四弦(G弦) || ①—②—③—④

无升降记号(C大调)第七课

一弦(E弦) || ①—②—③—④

二弦(A弦) || ①—②—③—④

三弦(D弦) || ①—②③—④

四弦(G弦) || ①—②③—④

温馨提示：遇到小调作品中有临时升高、降低或还原音符时需要特别注意。

图 5

四、结语

笔者在本土化小提琴启蒙教材中再三斟酌选用此教材，在兴趣和进阶以及考级中使用方便，提出如上思考，甚是期待针对零基础的对象同时，能特别注意到小提琴启蒙教学如上的需求。本文有许多不足之处，以期交流指正！

参考文献：

[1] 张璐. 零基础学小提琴[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2014，6.

[2] 蒋维达. 全国小提琴演奏考级作品集（第三套）[M]. 北京：人民音乐出版社，2018，07.

[3] 伊凡·加拉米安. 小提琴演奏和教学的原则[M]. 北京：人民音乐出版社，1981，1.

[4] 张世祥. 新编初学小提琴 100 天.[M].2015 年 1 月.

[5] 丁芷诺. 丁芷诺小提琴教学精讲[M].2013 年 4 月版.上海音乐学院出版社.2012 年 3 月.

[6] 温雪雯. 中国大陆当代音乐教学论教材取样分析与研究[D]. 中国音乐学院，2010（5）.