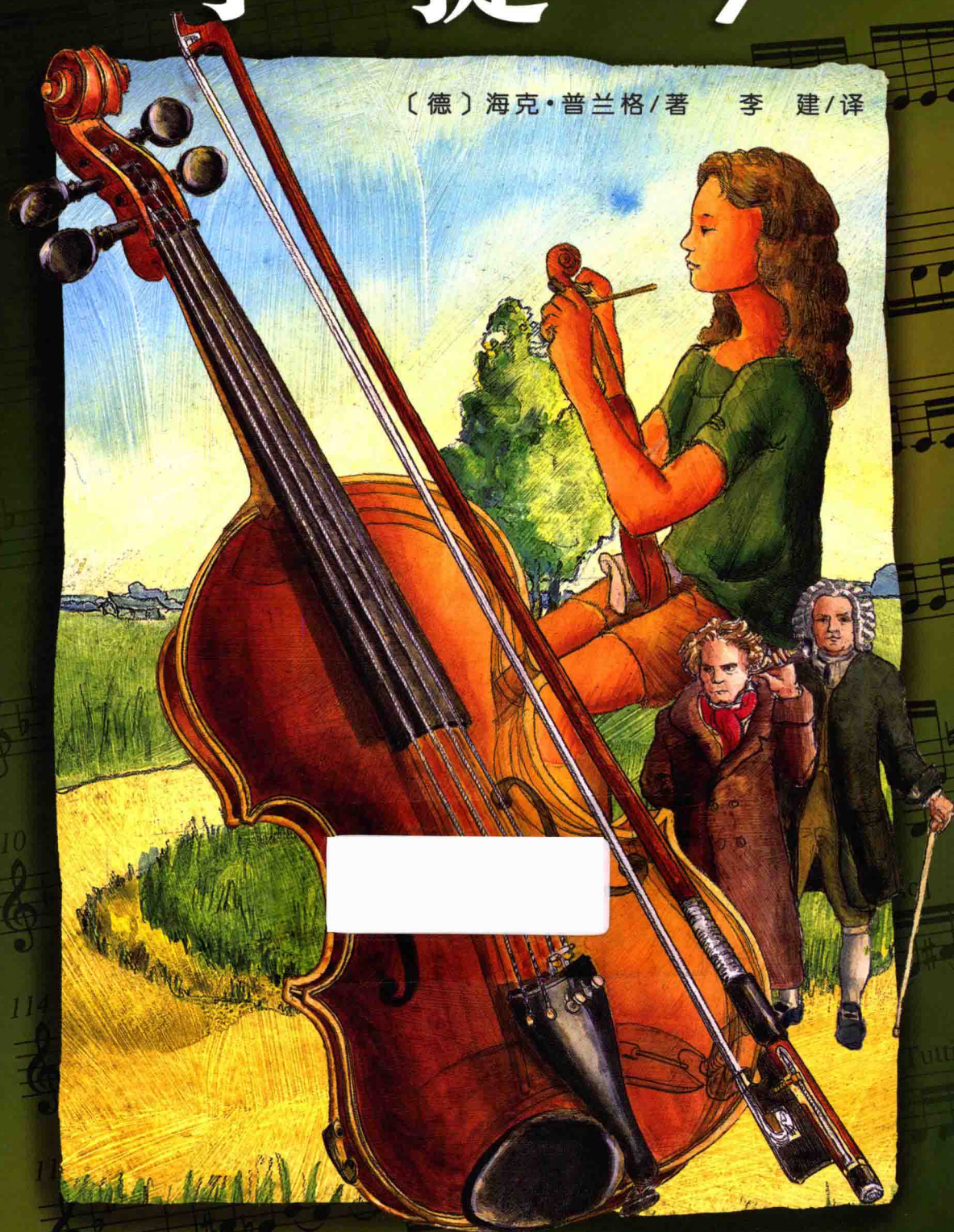

我的第一套乐器绘本

小提琴

〔德〕海克·普兰格/著 李 建/译

北京科学技术出版社

我的第一套乐器绘本

小提琴

〔德〕海克·普兰格/著 李 建/译

 北京科学技术出版社

Mein Instrument: Die Violine (BVK 1900)

Text and Illustration by Heike Prange

© 2002 Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG

Licensed edition with permission from Bärenreiter-Verlag

Kassel-Basel-London-New York-Prag

www.baerenreiter.com

Simplified Chinese translation copyright © 2015 Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd.

著作权合同登记号 图字：01-2014-8508

图书在版编目 (CIP) 数据

小提琴 / (德) 普兰格著; 李建译. —北京: 北京科学技术出版社, 2016.1

(我的第一套乐器绘本)

ISBN 978-7-5304-7898-1

I . ①小… II . ①普… ②李… III . ①小提琴—奏法—少儿读物 IV . ① J622.16-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 161003 号

小提琴 (我的第一套乐器绘本)

作 者: [德] 海克·普兰格

策划编辑: 南 曦

责任印制: 吕 越

出 版 人: 曾庆宇

社 址: 北京西直门南大街16号

电话传真: 0086-10-66135495 (总编室)

0086-10-66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkj@bjkjpress.com

经 销: 新华书店

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

版 次: 2016年1月第1版

ISBN 978-7-5304-7898-1/J · 150

译 者: 李 建

责任编辑: 张 芳

图文制作: 艺典华章

出版发行: 北京科学技术出版社

邮政编码: 100035

0086-10-66113227 (发行部)

网 址: www.bkydw.cn

印 刷: 北京宝隆世纪印刷有限公司

印 张: 2

印 次: 2016年1月第1次印刷

定价: 23.80元

京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

目录

琴盒里的一切 与小提琴相关的物品	2
小提琴与琴弓 各个部件的名称	4
在小提琴作坊 制作小提琴的地方	6
在欧洲的旅行 小提琴的发源地	8
前身与近亲 小提琴是如何发展演变的	10
1840 年的变革 对乐器的要求发生改变	12
演奏与动作 如何持弓和演奏	14
发声原理与技法 如何产发出声音	16
音与调性 各个音在哪里	18
调音与保养 如何绷弦	20
注意事项 怎样保养小提琴	22
学习与演出 上课和表演	24
作曲家与演奏家 著名音乐家的介绍	26
问题与谜语 有关小提琴的问答游戏	28

前言

这本书为所有对小提琴感兴趣的人而作。

所谓的“新手”想知道如果得到了一把小提琴，该如何保养它，演奏时手放在哪里，以及如何保管——简而言之，本书相当于一份简短的小提琴使用说明书。

本书另一方面的作用是，希望读者通过阅读本书，给予一种手工制作、价值不菲的乐器相应的尊重。

教师们可以使用本书中的彩色插图来补充和强化他们的授课内容。

因而，本书是送给起步阶段的小提琴学习者的上佳礼物，它也是对小提琴教科书的有益补充。

目录

琴盒里的一切 与小提琴相关的物品	2
小提琴与琴弓 各个部件的名称	4
在小提琴作坊 制作小提琴的地方	6
在欧洲的旅行 小提琴的发源地	8
前身与近亲 小提琴是如何发展演变的	10
1840 年的变革 对乐器的要求发生改变	12
演奏与动作 如何持弓和演奏	14
发声原理与技法 如何产发出声音	16
音与调性 各个音在哪里	18
调音与保养 如何绷弦	20
注意事项 怎样保养小提琴	22
学习与演出 上课和表演	24
作曲家与演奏家 著名音乐家的介绍	26
问题与谜语 有关小提琴的问答游戏	28

前言

这本书为所有对小提琴感兴趣的人而作。

所谓的“新手”想知道如果得到了一把小提琴，该如何保养它，演奏时手放在哪里，以及如何保管——简而言之，本书相当于一份简短的小提琴使用说明书。

本书另一方面的作用是，希望读者通过阅读本书，给予一种手工制作、价值不菲的乐器相应的尊重。

教师们可以使用本书中的彩色插图来补充和强化他们的授课内容。

因而，本书是送给起步阶段的小提琴学习者的上佳礼物，它也是对小提琴教科书的有益补充。

琴盒里的一切

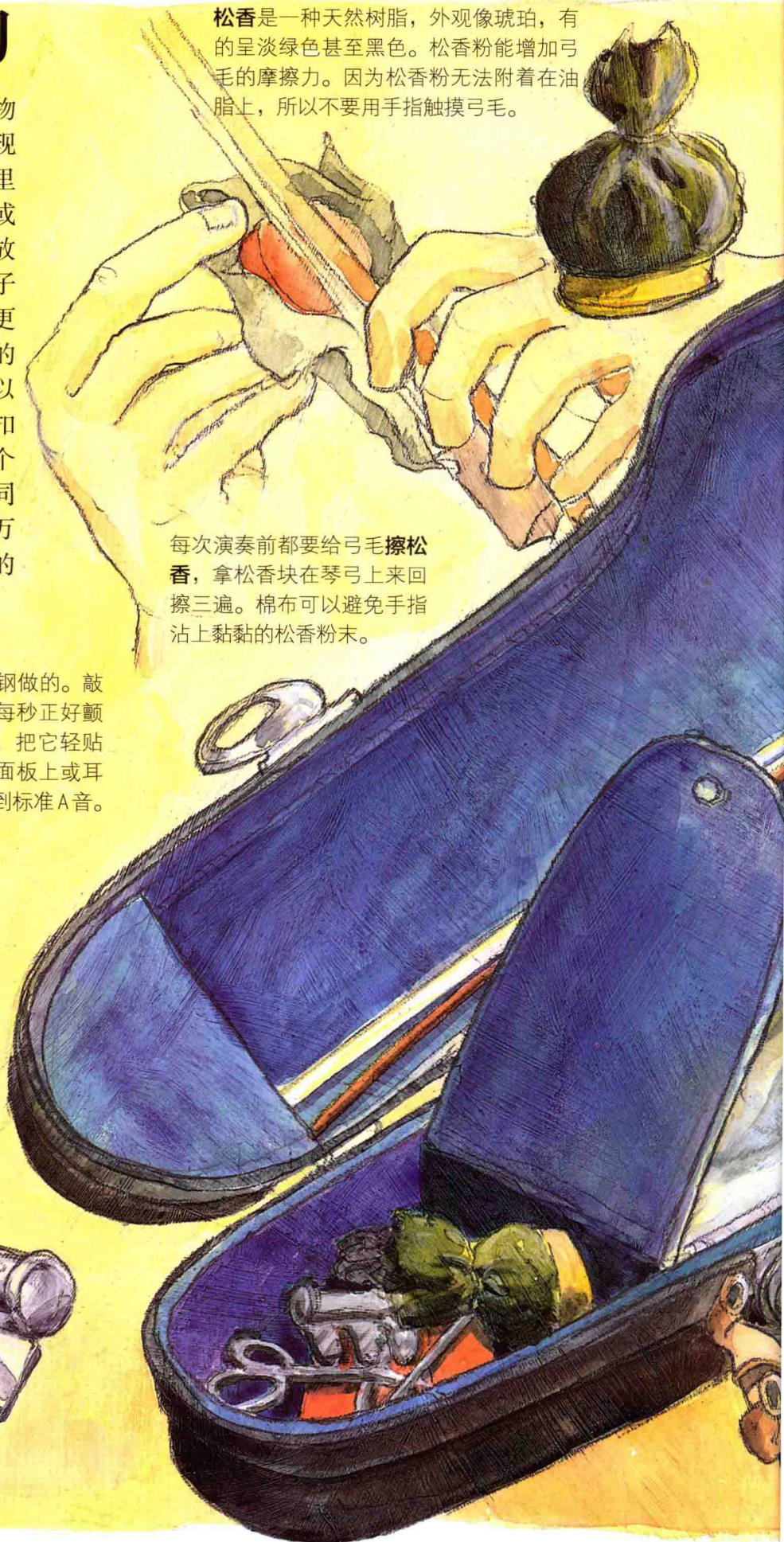
演奏小提琴所需要的一切物品几乎都可以装在琴盒里运输。现在的琴盒通常用合成材料制成，里面衬有丝绒或毛毡，并用硬纸板或泡沫塑料制成琴身的形状。配件放在琴盒顶端一个有盖板的小匣子里。琴盒也有长方形的，里面有更多的夹层。以前也有木制或皮制的琴盒。小提琴包在一块软布中，以保护表面的油漆。琴弓用一个卡扣固定在琴盒的盒盖内侧，通常一个琴盒至少可以收纳两把琴弓。不同的演奏者放在琴盒里的东西千差万别。这里只介绍一些放在琴盒里的常见物品。

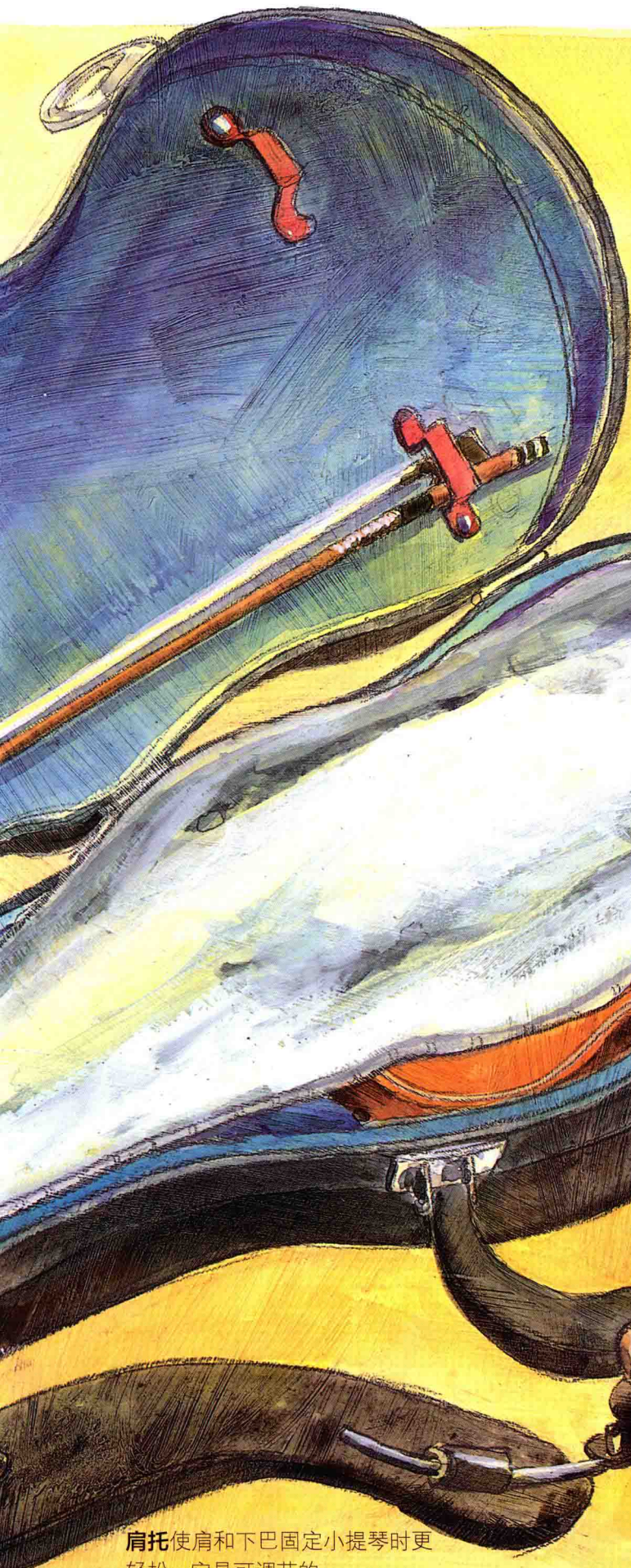
松香是一种天然树脂，外观像琥珀，有的呈淡绿色甚至黑色。松香粉能增加弓毛的摩擦力。因为松香粉无法附着在油脂上，所以不要用手指触摸弓毛。

每次演奏前都要给弓毛擦松香，拿松香块在琴弓上来回擦三遍。棉布可以避免手指沾上黏黏的松香粉末。

音叉是用钢做的。敲击时，它每秒正好颤动 440 次，把它轻贴在小提琴面板上或耳边即可听到标准 A 音。

消音器或弱音器安在琴码上，琴码的震动减弱时，琴发出的声音会变柔、变低。有些消音器或弱音器会把琴的声音“吞掉”，让人几乎听不到。

备用琴弦

一块软布用于防止小提琴面板产生刮痕。

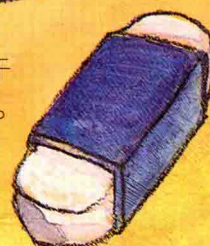

指甲剪

指甲太长会损坏小提琴面板。

铅笔和橡皮用于在乐谱上做记号。

肩托使肩和下巴固定小提琴时更轻松。它是可调节的。

小提琴与琴弓

旋首是小提琴弦轴箱的顶部装饰。

弓尖是琴弓上嵌入弓毛的那一头。为保护弓尖，用象牙制成的弓尖片盖在榫眼上。

指板是用乌木做的。手指在指板上按压琴弦可以改变弦长

琴弦以前是由羊肠线制成，经常另外缠以银丝。如今的琴弦多由合成纤维或钢丝制成

饰缘

琴颈支撑着指板，它只经过打磨抛光处理。如果上漆的话，演奏时手指出汗会被“粘住”

衬条在面板和背板的边缘，可防止木头开裂

音柱（或音栓）用来支撑面板

面板有弧度，是决定小提琴音质的关键

角木是连接面板、背板和侧板的木头

侧板指的是小提琴的“侧壁”

背板

肩托使演奏者夹琴更自如

低音梁用来加强低音

腮托使夹琴更舒适

尾钮

尾木

弦尾绳将弦板固定在尾钮上

小提琴是最小的弦乐器，从旋首到尾钮长 60 厘米。小提琴浑然一体的外壳会让人产生错觉，其实它由约 70 个部件组成，由制琴工匠精心、细致地手工制造。它既结实又脆弱。四根琴弦对面板的作用力相当于约 30 千克的重物。琴弓长度为 73 厘米，通常是木制的，因为木材既结实又有韧性。

弦轴箱是琴颈的延伸，绷在弦轴上的琴弦末端固定在这里

A 弦轴

E 弦轴

弦枕

D 弦轴

G 弦轴

弓杆用巴西苏木制成。

缠丝 缠皮 螺母 调节螺丝

弓毛由150~170根马尾毛制成。

带螺母的弓毛库

弓毛库用乌木制成。转动调节螺丝可以将弓毛拉紧或调松。每次使用后要调松弓毛，以免弓杆发生变形。

微调器用于精准地调整琴弦音准。

琴码顶端为弧形，但左右两端并不对称。它安放在琴弦之下、面板之上，并不固定。需要时时检查、调整它的位置，否则它容易倒下甚至断裂

为什么弓毛库在德语里被叫作“青蛙”？

以前，弓毛仅仅是简单地绑在弓杆上，演奏时需大拇指压紧。这样时间长了大拇指会很累，人们改用小木棒将弓毛夹在弓杆的尾部。然而，小木棒很容易弹出，弹开时的样子好像一只青蛙。后来，人们通过缠绕金属线来解决这个难题，而从1696年起使用螺母。

音柱

角木

低音梁

微调器

11~13世纪

14~15世纪

16世纪

现代带螺母的弓毛库

弦板用于拴挂琴弦。微调器用螺丝拧在弦板上

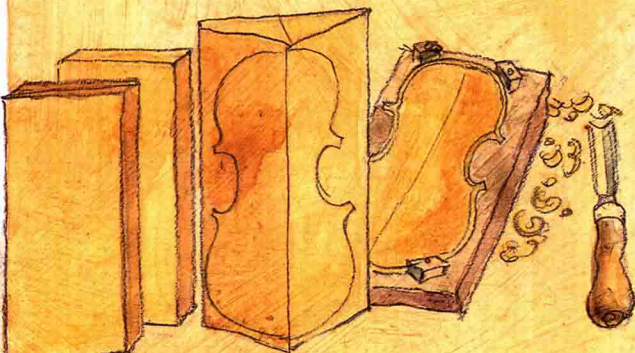
弦板尾钮嵌在尾木里，用来固定弦板

腮托

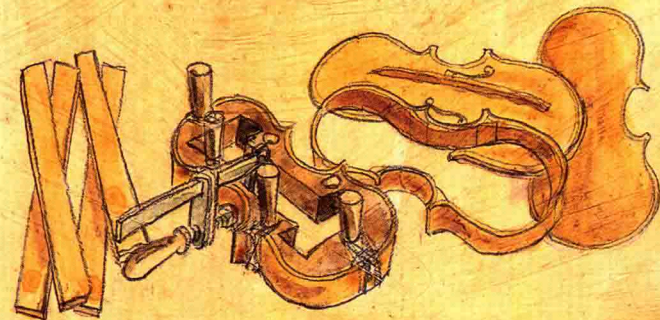
f形孔是小提琴的两个音孔

在小提琴作坊

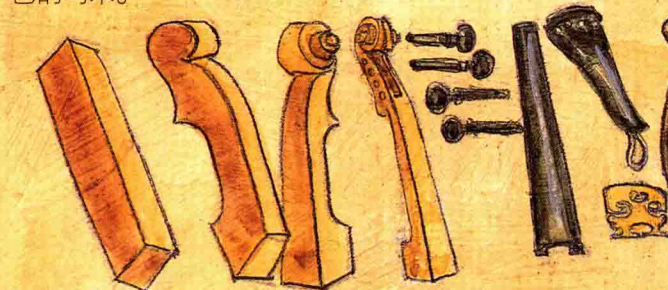
和 400 年前一样，小提琴如今依旧大多由手工制作。小提琴的**面板**多由**松木**拼合而成，而**背板**多使用**枫木**。工匠们先用木材锯出小提琴的大致轮廓，再将其放入一个起支撑作用的模子里，使用各种各样的**凿子**、**鑿子**和**刨子**加工。

侧板通常用**枫木**制作。先借助模具将木材弯曲到一定弧度，再用小的**箍环**和**木块**固定，最后用胶将侧板与背板和面板粘在一起。面板上要事先用骨胶粘上**低音梁**。

琴颈和**旋首**由一块木头雕刻而成。琴颈用一块小木块严丝合缝地榫进琴身。制作**指板**、**弦轴**和**弦板**的木材是黑色的**乌木**。

最后，在小提琴的表面刷上多层神秘的**油漆**。油漆能保护小提琴，并且它的色彩决定了乐器最终的颜色。

在欧洲的旅行

在中世纪，十字军骑士和商人将许多乐器从东方带到欧洲。其中就有最早的弦乐器，比如源自阿拉伯的冉芭——它是雷贝克的前身。另外，在欧洲以及与之接壤的周边国家也出现了一些乐器，比如袖珍小提琴和各种形式的提琴。

在多种因素的作用下，意大利北部出现了众多的小提琴作坊，其中最著名的三个制琴师家族生活在意大利的克雷莫纳。

斯特拉迪瓦里

阿马蒂

瓜尔内里

印度

阿拉伯

凯曼恰

萨让吉

拉巴布

埃及

前身与近亲

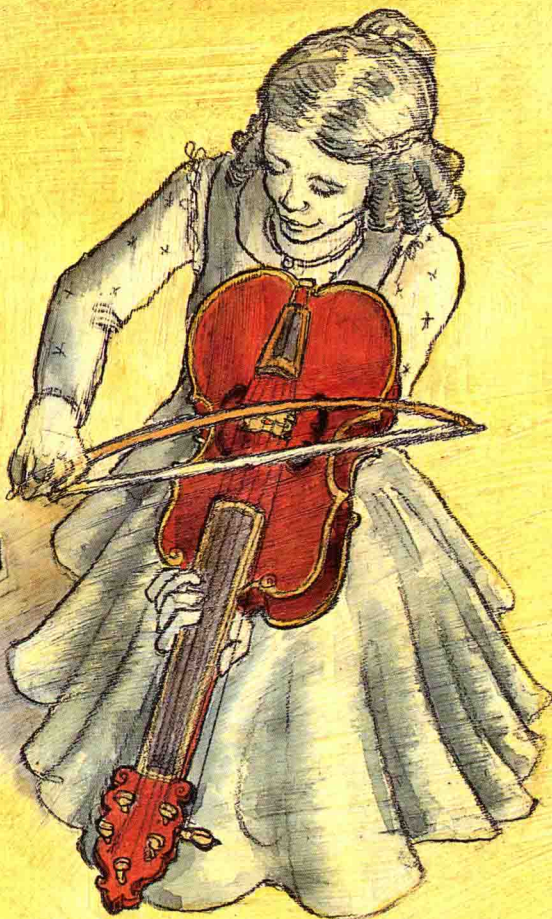
雷贝克 (11 世纪)

提琴 (约 1240 年)

臂提里拉 (约 1450 年)

琴弓用拇指或一个小木片压住。

中世纪的琴弓

雷贝克可能是在商贸往来和十字军东征时被带到欧洲的。这种琴的琴弓弧度很大，弓毛绑在琴弓的两端。

中世纪时，提琴的外形和大小出人意料地有了许多种变化，和雷贝克不同之处是它已经有了侧板。

它有七根弦，其中至少有两根低音弦用于和弦，演奏时琴弓不会触及这些弦。

提琴家族

如今的提琴家族其实源于两种乐器：维奥尔琴和古大提琴。大提琴、中提琴和小提琴源自维奥尔琴，低音提琴源自古大提琴，从像“溜肩膀”一样倾斜的琴肩部分可以辨认出各种提琴的前身。四种琴能够涵盖管弦乐队从最低音到最高音的所有音域。

低音提琴

大提琴

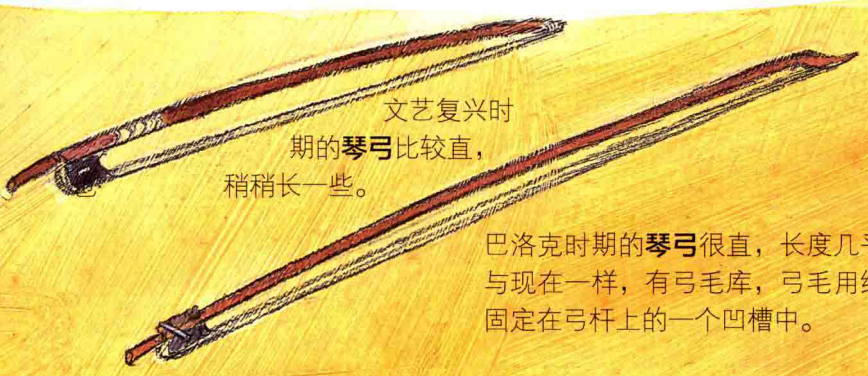

中提琴 / 中音提琴

小提琴

文艺复兴时期的琴弓比较直，稍稍长一些。

巴洛克时期的琴弓很直，长度几乎与现在一样，有弓毛库，弓毛用线固定在弓杆上的一个凹槽中。

起初，雷贝克还与它的阿拉伯“近亲”琉特琴非常类似。早期的弦乐器主要用于给歌唱伴奏，后来用单声部的乐曲为舞蹈伴奏，因此按压单个音变得越来越重要。1550年，共鸣箱已经定型。经历了各种外形改善和音色尝试之后，400年前的小提琴和现在几乎一模一样。

臂式维奥尔琴（约1520年）

这种乐器只有三根或四根弦，已经是五度定弦。

小提琴（自1550年）

在意大利，安德烈亚·阿马蒂设计出第一把小提琴：四根弦、五度定弦、琴颈没有品。这些特征都保留至今。

1840 年的变革

演奏者需要面对越来越多的观众，演奏难度越来越大的作品，这对乐器和演奏者都提出了更高的要求。老式的小提琴被改造，以便能发出更响亮的声音，令观众在新建的大型音乐厅里能听得更清楚。琴弓的外形也发生了变化。

现代琴弓

古代琴弓

现代琴弓不易弯曲，且更结实有力。弓杆稍凹，弓尖不是很扁平。这样，琴弓可以绷得更紧，使得某些弓法成为可能。

琴颈和指板

变长而且更向后倾斜。

现在

以前

琴弦

用更耐用的新材料制成，比如钢丝，上面缠绕银线。

低音梁、音柱、顶端木块和尾木变得更结实。

琴码

形状逐渐地改变：

约 1550 年

约 1640 年

约 1850 年

弗朗索瓦·图尔特（1748—1835）他在制作乐器之前是一名钟表匠，他确定了现代弓杆的外形。

在意大利，提琴家族成为管弦乐团的基本成员，较早一些小提琴独奏曲也随之流行起来。在新表演形式的推动下，一大批演奏家如雨后春笋般冒了出来。他们为自己精心创作乐曲，在整个欧洲大陆进行巡演。他们是自由身份的艺术家人，不受雇于任何人，必须自己负责巡演的计划和宣传。

帕格尼尼的小提琴由瓜尔内里制造，名为“加农炮”。

尼科洛·帕格尼尼 (1782—1840)

他可能是有史以来最富有才华的小提琴大师。11岁时，他就开始登台演出。他演奏吉他和曼陀林的技巧与演奏小提琴的同样高超。他为这些乐器谱曲，自己演奏。这些作品超越了当时所有的演奏技巧限度。帕格尼尼在世的时候，就流传着许多关于他的奇闻轶事。他似乎丝毫不受困扰，因为这些传言反倒有助于音乐会门票一售而空。他在欧洲各国举办的巡演简直可以称作“胜利之旅”。他是第一位真正意义上引发狂热崇拜的巨星。直至今日，帕格尼尼创作的作品依然是处于成长期的演奏者的试金石。

“在他还是小孩子时，他父亲就把他关在地下室，除了练小提琴之外，他什么都不能做！”

“他从不需耍练琴，因为他可以马上演奏所有的乐曲！”

“他的动作异常灵敏，甚至能让自己的关节脱臼！”

“他肯定和魔鬼有交易！”

“他坐牢的时候几乎弄断了所有的琴弦，所以不得不用最低音的弦来演奏所有的乐曲！”