

小提琴与小提琴曲

xiao ti qin yu xiao ti qin qu

闵稼吉 汪健蓉 编著

蓝天出版社

青少年音乐知识丛书

小提琴与小提琴曲

主 编：尹爱青 洪 新
执行主编：张高里 金永吉
编 著：闵稼吉 汪健蓉

蓝天出版社

图书在版编目(CIP)数据

小提琴与小提琴曲/闵稼吉编著. —北京: 蓝天出版社, 2000.5

(青少年音乐知识丛书)

ISBN 7-80158-007-9

I. 小… II. 闵… III. ①小提琴-基本知识-青少年读物 ②小提琴-器乐曲-基本知识-青少年读物
IV. J657.21-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第09564号

蓝天出版社出版发行

(北京复兴路14号)

(邮政编码: 100843)

电话: 66984244

新华书店经销

北京市朝阳区小红门印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 5.625印张 132千字

2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

印数 1—8000

定价: 98.00元(全套共11本)

前 言

青少年朋友们,这是专门为你们编写的一套音乐知识丛书,共分为 11 本小册子,对音乐基本理论、音乐发展历史、著名音乐家生平、中外音乐名著、各国民歌、器乐作品、古典音乐、通俗音乐、音乐体裁形式和音乐要素等做了深入浅出、生动形象的描述和讲解。这套丛书是你们与音乐之间的一座桥梁,帮助你们接受音乐、感受音乐、热爱音乐和鉴赏音乐。

音乐是美育的有机组成部分,是全面发展素质教育的内容之一。音乐可以促进人的身心健康,增强体质;优美的旋律使人精神愉快,适当的音乐节奏可以调节人的生理节律;尽情歌唱和演奏乐器能协调各生理器官的发育功能;倾听和创作音乐可以丰富人的联想力、幻想力和想像力,在促进思维发展、激发创造意识的同时,更有助于自制力、意志力和创造力的培养,促进个性自由和谐发展,并通过生动、直观的音乐音响,将审美情感转化为理性认识,更好地表达、交流和协调人的思想感情,潜移默化地确立和完善人的伦理道德和思想品格,从而促进对真、善、美的理想和行为的追求,以及正确的人生观的形成。

青少年朋友们,沐浴着 21 世纪的曙光,你们肩

负着重任。要使自己真正有力量、有能力、有胆魄地去面对新世纪的挑战,音乐审美修养是必不可少的因素之一。

“音乐是人生最大的快乐;音乐是生活中的一股清泉;音乐是陶冶性情的熔炉。”(冼星海语)青少年朋友们,让这套丛书成为你的良师益友,让音乐属于你、属于他、属于每一个人。

尹爱青 洪 新

1999年6月30日于长春

目 录

一、小提琴

- (一) 乌龟壳的启示
——谈小提琴的产生 …………… (1)
- (二) 克莱蒙纳的辉煌
——谈小提琴的改革与完善 …………… (5)
- (三) 小提琴的自白——谈小提琴的构造、
发音原理及各部分的作用…………… (10)
- (四) 马尾和帕南布科的结合
——谈小提琴弓的构造与发展 …… (14)
- (五) 亿万听众的耳福
——谈小提琴家的生平及演奏 …… (19)
1. 弗里茨·克雷斯勒
(Fritz Kreisler 1875—1962年)…………… (19)
 2. 雅沙·海菲兹
(Jascha Heifetz 1901—1987年) …… (23)
 3. 大卫·奥伊斯特拉赫
(David Oistrakh 1908—1974年) …… (26)
 4. 耶胡迪·梅纽因
(Rehudi Menuhin 1916—1999年) …… (29)

5. 萨尔瓦多·阿卡尔多
(Salvatore Accardo 1941— 年) · (32)
6. 伊扎克·帕尔曼
(Itzhak Perlman 1945— 年)····· (35)
7. 平查斯·朱克曼
(Pinchas Zukerman 1948— 年)·· (38)
8. 安妮-苏菲·穆特
(Anne Sophie Mutter 1963— 年)·· (41)
9. 薛伟(Xue Wei 1963— 年)····· (44)
10. 美岛莉(Midore 1971— 年)····· (46)
- (六)演奏家、收藏家的珍爱
——谈小提琴的价值····· (52)
- (七) $\frac{1}{16}$ — $\frac{4}{4}$ 的联想
——谈少年儿童学习小提琴····· (55)
1. 从小学琴益处多····· (56)
2. 学习小提琴的条件····· (58)
3. 选择合适的小提琴····· (59)
4. 选择优质的小提琴弓····· (61)
5. 如何辅导孩子练琴····· (62)
6. 正确处理好孩子学琴和学音乐的关系·· (64)
7. 让孩子多参加音乐活动····· (65)

二、小提琴曲

(一) 万花筒的折射——介绍 10 首

- 风格各异、色彩斑斓的独奏曲 …… (67)
1. 塔蒂尼的《魔鬼的颤音》 …… (67)
 2. 巴赫——威廉密的
《G 弦上的咏叹调》 …… (70)
 3. 莫扎特的《G 大调回旋曲》 …… (72)
 4. 贝多芬的《F 大调浪漫曲》 …… (74)
 5. 舒伯特——威廉密的《圣母颂》 …… (77)
 6. 圣—桑斯的《引子与回旋随想曲》 …… (78)
 7. 柴可夫斯基的《旋律》 …… (81)
 8. 巴齐尼的《精灵之舞》 …… (82)
 9. 第尼库的《跳跃的霍拉舞曲》 …… (85)
 10. 蒙蒂的《恰尔达什舞曲》 …… (87)

(二) 提琴家的创作——介绍 15 首帕格尼

- 尼、维尼亚夫斯基、萨拉萨蒂、克莱斯勒
创作的小提琴曲 …… (89)
1. 帕格尼尼和他的小提琴曲 …… (89)
 2. 维尼亚夫斯基和他的小提琴曲 …… (96)
 3. 萨拉萨蒂和他的小提琴曲 …… (102)
 4. 克莱斯勒和他的小提琴曲 …… (110)

- ### (三) 音乐厅的回响——介绍 7 首音响绚丽、 技巧辉煌的协奏曲 …… (120)

1. 维瓦尔弟的《四季》 (121)
 2. 贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》 (128)
 3. 门德尔松的《e小调小提琴协奏曲》 (131)
 4. 拉罗的《西班牙交响曲》 (136)
 5. 柴可夫斯基的《D大调小提琴协奏曲》··· (139)
 6. 布鲁赫的《苏格兰幻想曲》 (144)
 7. 西贝柳斯的《d小调小提琴协奏曲》····· (148)
- (四)成功的借鉴——介绍5首立足民族沃土、刻意创新的中国小提琴曲 (152)
1. 马思聪的《思乡曲》 (153)
 2. 沙汉昆的《牧歌》 (156)
 - 3 何占豪、陈钢的小提琴协奏曲
《梁山伯与祝英台》 (157)
 4. 陈钢的《苗岭的早晨》 (162)
 5. 陈钢的《阳光照耀着塔什库尔干》 (164)

小提琴

亲爱的同学：你喜欢小提琴吗？爱听小提琴那美妙如歌的声音吗？我想你们一定是喜欢的，不然怎么会读这本《小提琴与小提琴作品》的书呢！那么，对小提琴的知识和作品你有多少了解呢？比如它的产生、发展情况是怎样的？演奏家、作曲家都有哪些？主要有哪些作品？学习小提琴有哪些要注意的问题？这些就是这本书要告诉你的。下面就让我们从头说起。

一、乌龟壳的启示

——谈小提琴的产生

小提琴的祖先是谁，一直有不同的说法。有人说它是印度的“雷巴伯”，它也是一种弓弦乐器；还有人说小提琴是由欧洲的一种叫“克洛特”的古乐器进化

而来的。比较科学可信的说法是，小提琴产生于意大利，因为在意大利城市米兰附近的一座教堂里，发现了迄今为止最早的画有一个小天使手里拿着小提琴的壁画，由此可推断小提琴的故乡在意大利。不过下面我还要告诉你一种最有趣的说法：

相传在两千多年前的古埃及，有一位叫莫库里的音乐家。一天，他正在尼罗河边散步，脚下忽然踢到了一个什么东西，“啞啞啞”地发出了一种很动听的声音。那东西个头儿不小，但很轻，它在地面骨碌碌地滚着，声音响个不停。出于音乐家对声音的敏感和兴趣，他马上捡起来仔细看看，原来是一只干透了的乌龟壳，他又敲了敲，感觉声音的确好听。乌龟壳给了莫库里很大的启示，他喜出望外，像是得到宝贝似的抱着它跑回了家。到家以后他顾不得吃饭和休息，拿着乌龟壳翻来覆去地琢磨了很久，他要用它制成一件新的、能奏出好听声音的乐器。莫库里终于想出了一个方案：他用两根小木棍钉在龟壳的两边，小木棍向斜上方伸着，就像人举起双臂那样。然后在小棍之间拉起了一根横梁，再从横梁上拉下来几根弦，系在龟壳下面新钻的孔里。这时莫库里把这个新做成的“龟壳乐器”抱在手里一拨，呵！声音还真不错！他高兴地给这个新乐器取了个名字叫“里拉”。

“里拉”的诞生为人们带来了喜悦，他们喜欢听

它的声音，纷纷学着做，但问题是到哪儿找那么多的龟壳呢？原料的缺乏促使人们对它进行改革，有人用金属来做，有人用兽皮来做，还有人用纸或陶来做，但它们的声​​音都不理想。后来人们发现用上好的木料制作的里拉最好听，他们还在木制里拉的琴颈上安了好多“品”，也就是按音的格子，演奏时一手抱着琴按音，另一手拨弦，样子有点像弹琵琶或弹吉他，这样音准更加精确，音色也更加悦耳了。

后来里拉又从东方传到了西方，对它感兴趣的人越来越多了。里拉本质上的飞跃是15世纪以后的事，意大利人大胆地把那些按音的“品”去掉了，固定琴上的四条弦按五度定音，演奏的时候不是用手拨，而是用马尾制成的弓子拉。这两项改革大大丰富了它的表现力，使它的声音变得极为优美柔和，就像是一位女高音歌唱家在歌唱。于是人们又给它取了个更好的名字叫“小提琴”（violin）。从此，真正的小提琴诞生了！它在制琴师们的不断改进和演奏家的不断努力下，声音越来越美，表现力越来越丰富，就像插上了翅膀，飞到了世界各地，成为受人们喜爱的乐器之一。后来出现的中提琴、大提琴、低音提琴，都是仿照小提琴的样子制作的，它们组成了弦乐器组，是管弦乐队中演奏主旋律的重要的部分。

亲爱的读者，如果你对这个有趣的故事还有什

么怀疑的话,不妨拿来一把小提琴,把它背板朝上放在手上仔细看看,你会惊奇地发现,它的样子多么像一只乌龟啊!有头(琴头),啊!有四只小爪子(琴身中部的琴角),还有一个小尾巴(尾柱)。它正昂着头向前爬行呢,你看这多有意思啊!

二、克莱蒙纳的辉煌

——谈小提琴的改革与完善

小提琴诞生后,制作琴的人越来越多了,在意大利更是如此。从16世纪中叶起,直到后来的200多年间,意大利制琴业达到了历史的顶峰。意大利北部的一个名叫克莱蒙纳的小城,由于产生了阿玛蒂、斯特拉第瓦里、瓜内利三大制琴家族,从而成为提琴制造业的基地,成为世界闻名的城市。

克莱蒙纳城的居民安德烈·阿玛蒂(Andrea Amati 1505—1577年)是一位在提琴制作史上占有特殊地位的人物。他第一个制作出了和现代小提琴极为相似的小提琴,它有拱形曲面的共鸣箱、不带“品”的指板,以纯五度音程调四根弦等。提琴的每一部分都是他精心设计、认真思考制作出来的。他使提琴的改革与完善向前迈进了一大步。安德烈·阿玛蒂的后代们继承并发展了他的制琴技术。他有两个儿子,一个叫安东尼奥·阿玛蒂(Antonius Amati 生于1540年),另一个叫吉罗拉

莫·阿玛蒂 (Hieronymus Amati 1561—1630年)。兄弟二人努力以精巧的工艺使提琴富有更强的音量,虽然琴的外形有了不少改进,但是始终还保持了阿玛蒂琴独特的音质。后来吉罗拉莫的儿子尼科罗·阿玛蒂 (Nicolo Amati 1596—1684年)又接了班。人们十分欣赏尼科罗的乐器发出的优雅的声音。他制作的小提琴油漆匀称精美,音质甜蜜圆润,G、D两条里弦反应更为灵敏,在17—18世纪被认为是无与伦比的。尼科罗·阿玛蒂成为他们家族中制琴手艺最高的工匠。今天我们常说的阿玛蒂琴型,指的就是尼科罗·阿玛蒂制作的琴。后来,尼科罗收了两位徒弟,他们都是阿玛蒂家的邻居,一位是安东尼·斯特拉第瓦里 (Antonio Stradivari 1644—1737年),另一位是安德利·瓜内利 (Andrea Guarneri 1626—1698年)。尼科罗把他制琴的秘诀和技艺毫无保留地传给了他们。

安东尼·斯特拉第瓦里是斯特拉第瓦里家族中最杰出的代表人物,被全世界公认为是当时达到这一领域最高水平的专家。他从14岁起向阿玛蒂学制琴,是师傅的得意门生。1666年斯特拉第瓦里22岁时,终于制成了自己的第一把提琴,并在琴内贴上了自己姓氏的标签“斯特拉第瓦柳斯” (Stradivarius),这是他一直用着的签名,也是他姓

氏的拉丁文变体。这第一把琴的标签上还注明了阿玛蒂是他的师傅。此后，他一直和师傅合作，生产了许多有这种商标的琴。1684年师傅阿玛蒂去世了，临终前他把自己的制琴工具、模子、琴样以及制琴的工艺、技术都传给了徒弟。在这以后的一段时期内，斯特拉第瓦里制作的琴中有不少是很好的作品，但基本上采用的是老师的风格和样式。他已继承了阿玛蒂家族相传了三代的制琴技艺，但他不满足于已有的制作水平。他努力钻研，反复实践，不断改革，想方设法使小提琴的声音更完美。每当他做出了一把比较满意的琴时都要认真分析成功的原因，总结经验，记录下它的各种数据。但是如果他做出了不满意的琴，便会在分析了失败的原因之后毫不吝惜地把琴毁掉，他宁可白费工夫，也不愿让不好听的琴流传于世，因为他认为既要对得起世人，也要对得起自己的良心。功夫不负有心人，经过40多年的努力，他终于能做出自己满意的琴了，并且形成了独特的风格。他最好的作品基本上都是在学徒40年之后生产的。1700—1725年是他制琴的黄金时代。他的琴琴身较长，也就是今天闻名于世的“长型琴”。这一精美样式的琴成了日后制琴师们学习的典范。他的琴不仅加强了阿玛蒂琴甜美的声音，使之更加优美迷人，犹如天鹅绒般的纯净、柔美、高贵，而且发音有力，声音宏亮，丰厚强劲，有很强的传

送力和穿透力。此后的斯特拉第瓦里更加勤奋地做琴,就是在 75~93 岁期间的作品仍然展示了老艺人精湛的手艺。斯特拉第瓦里作为一代宗师,攀登到了制琴艺术的辉煌顶峰。在此后的二百年期间,“斯特拉第瓦柳斯”几乎就是“名贵小提琴”的同义语。据著名的英国希尔父子琴厂所出的手册介绍,在斯特拉第瓦里的制琴生涯中,约做了 1100 把提琴,其中小提琴约 950 把,中、大提琴约 150 把。目前保留下来的约有 500~800 把,这些琴件件都是传世珍品。

尼科罗·阿玛蒂的另一个徒弟安德列·瓜内利(Andrea Guarneri 1626—1698年)是瓜氏制琴家族中的第一个人。他于 1641—1646 年间在阿玛蒂家的制琴作坊中学徒。他虽然继承了阿玛蒂的设计和制作原理,但他并没有成为瓜氏家族中最出色的工匠,最出色的是安德烈的孙子朱塞佩·代尔·基苏·瓜内利(Giuseppe ‘del Gesu’ Guarneri 1698—1744年)。现在我们常说的“瓜内利”琴,指的就是基苏做的琴。瓜内利琴的特点是发音强烈有力,声音浑厚宏亮,华丽动人,犹如圆号一般辉煌柔美。但美中稍显不足的是看上去瓜氏琴不像斯氏琴那么精致漂亮。

自 16 世纪安德列·阿玛蒂制作出了和现在相似的小提琴起,至今已有 400 多年了。克莱蒙纳城

