

音乐入门最佳指南

网站支持
www.tipbook.com

音乐小百科 大提琴

〔荷〕雨果·平克斯特波尔/著 张漪/译

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

便于使用·行文清晰·内容时新

初学者和高阶玩家

皆可受用的参考手册

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

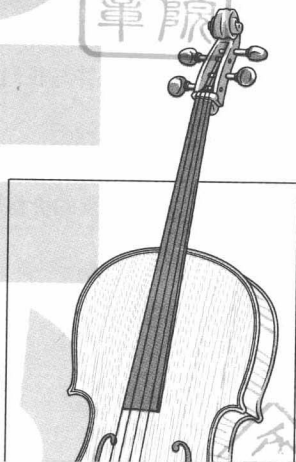
THE **TIPBOOK** 提供版权
COMPANY

[荷兰] 雨果·平克斯特波尔/张漪 译

1523081

音乐小百科 大提琴

便于使用 · 行文清晰 · 内容时新
初学者和高阶玩家皆可受用的参考手册

佳明师院图书馆 1523081

THE TIPBOOK
COMPANY

最 佳 音 乐 指 南

上海音乐出版社

图字：09-2006-167 号

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐小百科·大提琴 / [荷]雨果·平克斯特波尔著；张漪译
—上海：上海音乐出版社，2012.4

ISBN 978-7-80667-962-3

I. 音… II. ①雨… ②张… III. 大提琴—基本知识 IV.
J622.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 025021 号

Copyright © 2002, 2004 THE TIPBOOK COMPANY BV

书 名：音乐小百科·大提琴
编 著：[荷]雨果·平克斯特波尔
译 者：张 漪

出 品 人：费维耀
项目负责：于 爽
责任编辑：杨海虹 崔 晶 (见习编辑)
封面设计：宫 超
印务总监：李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址：上海市绍兴路 7 号 邮编：200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司：www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址：www.smph.cn

上海音乐出版社论坛：BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱：editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱：editor_cd@smph.cn

印刷：上海书刊印刷有限公司

开本：889×1194 1/32 印张：4.375 图、文：140 面

2012 年 4 月第 2 版 2012 年 4 月第 3 次印刷

印数：8,001—11,000 册

ISBN 978-7-80667-962-3/J·921

定价：20.00 元

读者服务热线：(021) 64375066 印装质量热线：(021) 64310542

反盗版热线：(021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明：版权所有 翻印必究

Hugo Pinksterboer

该系列丛书的作者、编辑,著名的新闻工作者和音乐家 Hugo Pinksterboer,曾经出版过大量的音乐文章、改编曲以及 VCD 和 CD,并为荷兰和国际音乐杂志撰写过大量的书评。

Gijs Bierenbroodspot

插图画家、设计者和音乐家 Gijs Bierenbroodspot,一直以来为许多杂志担任艺术指导,并开展了大量的艺术活动。他是这套丛书中所有插图说明的设计者和负责人。

联系我们

如果认为有什么遗漏,或者什么需要改进,请点击进入网站 www.tipbook.com,并与我们联系,谢谢!

声明

请注意,本书中所提及的价格皆根据美国市场的行情估价。

简介

刚开始学习演奏大提琴吗？

想购置一把大提琴吗？

希望深入了解自己的大提琴吗？

假若如此，本书将告诉你欲知的一切：有关乐器购置和租赁，有关拉弦板、弦轴、琴马、指板，有关琴弓、琴弦、调音，还有大提琴保养的最佳方法、大提琴的历史、提琴家族……

做到最好

阅读本书后，你就能最有效地使用乐器，尽量买到最好的大提琴，也更易于理解杂志、书籍、网络出版物上的相关读物。

前四章

假如你还是初学者或门外汉，需仔细阅读前四章。假如学琴已顺利上轨，可跳过前四章直接阅读第五章。请注意，其中提及的价格皆根据美国市场的行情估价。

术语表

全书涉及的多数大提琴术语，将在书尾的术语表中作简要解释。为方便起见，也兼作索引。

雨果·平克斯特波尔

Hugo Pinksterboer

用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么

www.tipbook.com

除各页展示的插图之外,本书还提供了一种全新的方式,可看到,甚至可听到所阅读的内容。全书中出现的 Tipcode 可让你观看短片,聆听声音,并获得在 www.tipbook.com 中提供的其他额外信息。

使用方法非常简单。例如,本书第 89 页,你读到“安装琴弦”,就将该自然段上方标记的“Cello-019”输入到 www.tipbook.com 网页中,一部短片就会告诉你如何具体操作。

输入密码,欣赏影片

在 Tipcode 页面的电影视窗下输入密码。通常情况下,随后 5 至 10 分钟内就能看到相关图像。Tipcode 能激活短片、音声文件,或两者皆有,还可能有一系列照片。

贴士密码一览

为方便起见,本书的全部 Tipcode 将在第 124 页单独列出。

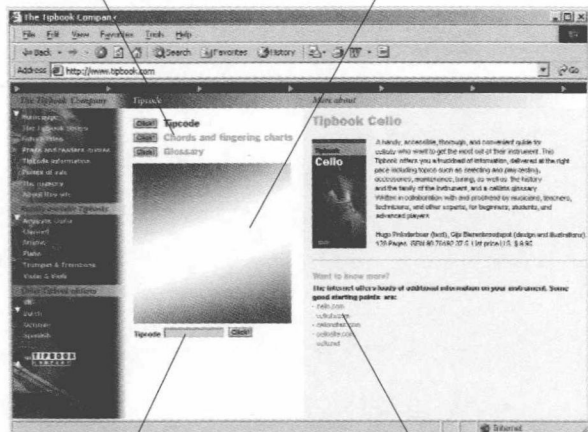
快速启动

Tipcode 的设计,是为使所链接的短片、系列图片、声音文件能快捷地启动。如果看过之后有所遗忘,当然可重新播

放。如果播放速度太快,可点击电影视窗下方的暂停键。

首先,作出你的选择:
Tipcode, 和弦和指法表,
还是术语表。

Tipcode 窗口会显示视频,一系列照片、指法表、和弦以及本书中用到的术语表。

在此输入 Tipcode,然后按下按钮。想再看一遍吗?那么,请再次点击。

这些链接能让你直接连接到感兴趣的网页。

插件

若未安装支持播放影片或显示照片的软件,程序会告知所需软件的名称,并提供下载地址。这类插件都是免费的。

更多信息,尽在 www.tipbook.com

你还能在 www.tipbook.com 中发现更多内容。例如,你能查询至今为止出版过的所有贴士系列丛书的术语表。长笛、单簧管、萨克斯管演奏者可查阅指法图,鼓手可参考基本入门原理,吉他手和钢琴手可对照和弦示意图。此外,这里也提供每册贴士书“想了解更多吗?”章节中提及的若干网站链接。

TIPCODE

目 录

VI 用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么

www.tipbook.com

书上标注的 Tipcode 帮你在 www.tipbook.com 获得更多信息(短片、音轨、照片等等)。这里是操作步骤。

1 第一章 想成为大提琴手吗?

大提琴手既可置身于庞大的交响乐队,也能在小重奏组里体验合奏之乐;可演奏的音乐风格也极为广泛。比如,古典音乐、爵士乐……

5 第二章 快速浏览

大提琴认识速成。

14 第三章 学习演奏

大提琴的课程学习和表演实践。

19 第四章 购买还是租借?

假如你尚年幼,租琴比买琴似乎更明智。若要购买大提琴,这里有大致的价格参考。

26 第五章 一把好琴

什么是好琴?货比三家,多试多听,才可能买到最好的琴。

49 第六章 优质的琴弦

各种琴弦,弦芯材料、线圈,不一样的声音……

57 第七章 琴弓与松香

选弓指南,各类松香介绍。

68 第八章 配件

大提琴盒、大提琴包、大提琴架、弱音器、狼音抑制器。

76 第九章 调音

调律、微调、音叉、电子校音器等。

83 第十章 大提琴的保养

大提琴、琴弦、琴弓保养的全攻略,以及尽可能留给制琴师处理的事宜。

100 第十一章 追根溯源

三言两语侃历史。

104 第十二章 提琴家族

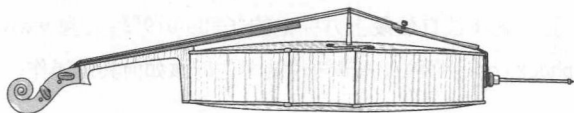
大提琴家的三姑六嫂。

110 第十三章 如何制作

大提琴制作简介。

114 第十四章 品牌与制琴师

介绍一些大提琴的制琴师:古代大师和当代精英。

118 术语表和索引

什么是尾枕?低音梁在哪儿?嵌线有何用处?在此,术语表将分饰索引的角色,可当作便利的工具书。

124 Tipcode (贴士密码) 列表

大提琴 Tipcode 一览。

125 想了解更多吗?

仍然很好奇吗?介绍一下有关大提琴的杂志、书籍和互联网信息。

第一章 想成为大提琴手吗？

大提琴手可以随性地独奏，与钢琴家或另一位大提琴手重奏，还能与诸多音乐家们一起在交响乐队合奏。演奏的组合类型和重奏形式也极为多样，更可演绎古典、爵士等不同音乐风格。本章将告诉你作为大提琴手的乐趣。

大提琴乍看很像小提琴，但是体形更大，声音也更低沉。演奏时，把大提琴搁在两腿之间，架在尾杆上。

弦乐器

大提琴和小提琴都属于“弦乐器”，用琴弓横在弦上来回拉动的方式演奏，这也是它们又称为“弓弦乐器”的缘故。

声音

大提琴的声音常被认为类似于人声。大提琴发音最高的琴弦甚至有“歌唱的弦”之称。

宽广的音域

Tipcode CELLO-001

在各类演奏团和重奏组中，总有大提琴家的身影，这正是缘于这件乐器的歌唱性。另一原因是大提琴的音域极为宽广，极高和极低的两端音区皆能有所表现。同时，从长笛、单簧管等木管乐器，到钢琴、手风琴，甚至其他弦乐器，当然还包括人声，大提琴的音质总能与它们完美融合。

TIPCODE

多样的风格

Tipcode CELLO-002

大提琴家多以演奏古典音乐为主,然而,各种风格的表演中都少不了它们。例如,各国的民间音乐、吉卜赛音乐、探戈、法国尚松、爵士乐、流行音乐,甚至先锋派音乐。

这就是你演奏大提琴的姿势

古典音乐

我们聆听到形式各异的古典大提琴音乐。那并不奇怪,因为大提琴已有几个世纪的历史。总而言之,大提琴的曲目多得你一辈子都拉不完!

大乐团与小乐队

无论是大型交响乐团还是小规模乐队,都可以将古典音乐演绎得栩栩如生,还可以通过弦乐四重奏等室内乐形式予以展现。以下举例说明。

交响乐队

在 50 至超过 100 人的交响乐队中,弦乐器总是主角。乐队演出时,大提琴手通常坐在指挥的右手边。紧靠指挥右侧的就是首席大提琴手,他是大提琴组的组长。指挥的左侧是首席小提琴手,他也是整个乐队的领袖。

弦乐组

大提琴组是乐队中的五个弦乐组之一。弦乐组中最大的是小提琴组,可能要超过 30 人,分为第一和第二小提琴。中提琴组略小,所演奏的中提琴外形稍大,声音略低沉。大提琴组背后就座的是低音提琴组,低音提琴是交响乐队中声音最低沉的乐器之一。

弦乐队

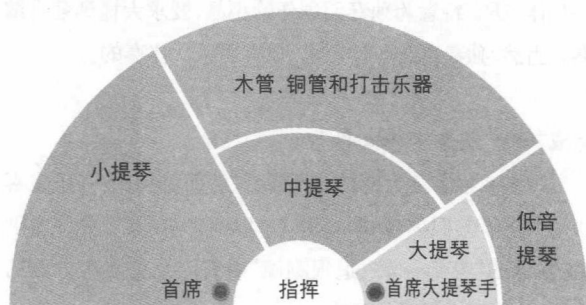
交响乐队的四个弦乐组，与合唱团的分组大同小异。合唱团一般分为女高音、女中音、男高音和男低音，其中，男高音对应的就是大提琴。因此，有一种全部由弦乐演奏者组成的弦乐队，也就不足为奇了。

大提琴乐队

还有专为 50 人以上的大提琴团或稍小的大提琴重奏组所创编的音乐。其中的创作风格从探戈、西班牙民歌、圣诞颂歌、赞美诗，到重金属打击乐应有尽有。

其他音乐家

交响乐队里还有许多其他音乐家，例如，铜管乐器演奏者（演奏小号、法国号、长号等）、木管乐器演奏者（演奏单簧管、长笛、双簧管、巴松等）、竖琴手、钢琴手……正如你所见，像小号和打击乐器那样声音响亮的乐器都安置在舞台深处，而弦乐器则靠近听众。

交响乐队中的乐器排列。大提琴总是位于舞台前方，在指挥的右手一侧。

弦乐四重奏

为小型弦乐组创作的古典音乐作品非常多。众所周知，弦乐四重奏是最普遍的组合形式，需要两把小提琴、一把中提琴和一把大提琴。弦乐五重奏有两把大提琴或两把中提琴；钢琴三重奏则是为钢琴、小提琴和大提琴而作；钢琴四

重奏就需再加一把中提琴。

Allegretto (小快板)

第一小提琴 (G 谱号)

第二小提琴 (G 谱号)

中提琴 (C 谱号)

大提琴 (F 谱号)

莫扎特 (W. A. Mozart) 弦乐四重奏中的几小节, 自上而下依次为第一小提琴、第二小提琴、中提琴和大提琴的记谱。

二重奏和独奏

大提琴有许多二重奏的作品, 最流行的组合是大提琴和钢琴, 也可与另一把大提琴重奏, 或者与单簧管或手风琴合作。还有专门为独奏而创作的小品, 要求大提琴独自奏。当然, 独奏也有各种形式, 也有用乐队伴奏的。

写成“Cello”还是“Violoncello”?

很多音乐家称大提琴为“cello”, 然而, 也有些音乐家欢用大提琴的旧称“violoncello”。以前, 大提琴还有许多名, 本书的“第十一章 追根溯源”中将涉及更多这方面知识, 并追溯大提琴的历史。

念成“Sello”还是“Chello”?

大提琴最初是意大利的乐器, 因此, 很多音乐家都把的名字念成“Chello”, 好像意大利人的读法; 还有些人念“Sello”。这两种读法都是正确的。此外, 如果你所谈论的止一把大提琴, 既可表达为“Cellos”, 也能像意大利人那念成“Celli”。

第二章 快速浏览

大提琴有琴身、琴颈、指板以及四根弦和四个弦轴,这样大致构成一套配件。本章将介绍大提琴各配件的名称、用途、所在部位,以及儿童大提琴。

琴身是大提琴的主体,是乐器的共鸣箱,能扩大琴弦的声响。如果没有琴身,你几乎连自己的演奏也听不见。

面板和背板

琴身的面板和背板呈拱形。面板对大提琴的发声尤为重要,它的上面有两个F形的大音孔,也称为“F孔”。

弦轴

弦轴是用来为琴弦调音的,使它能发出正确的音高。每根琴弦各配一个弦轴,都安装在大提琴的弦轴箱上。

螺旋头

弦轴的顶端是“螺旋头”,也称作“旋首”。有些大提琴用狮子、女人或天使的头像代替常规的螺旋头。

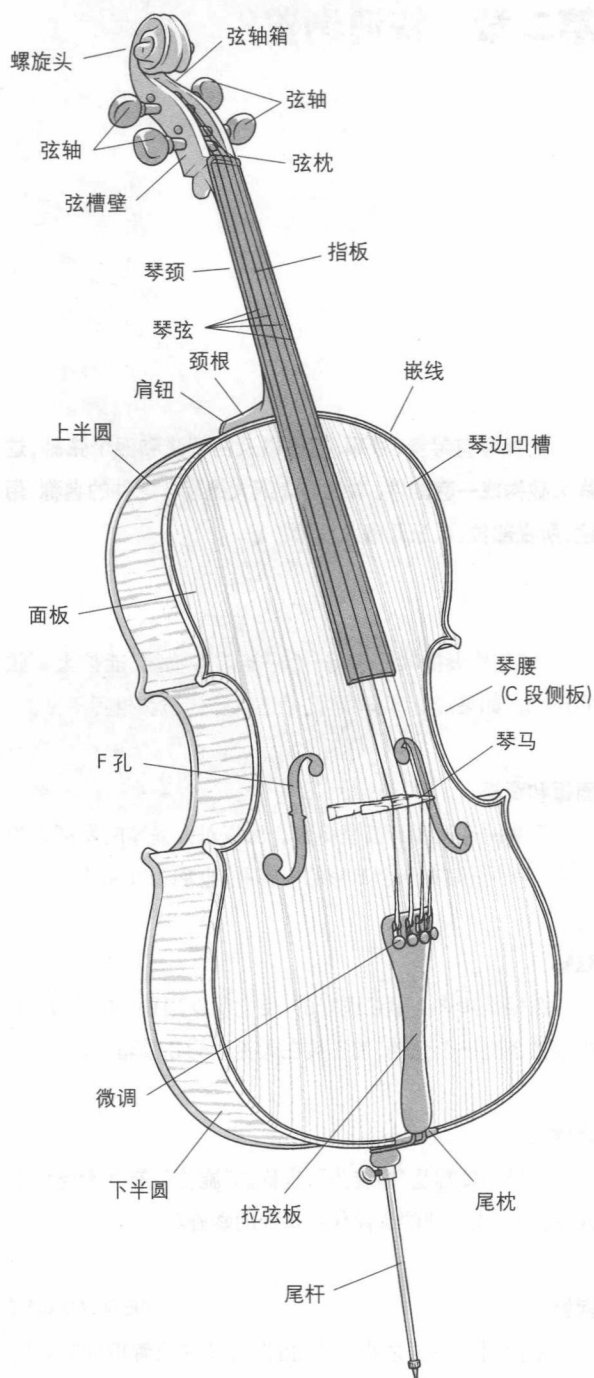
指板

手指用来按弦之处称为“指板”,琴弦顺着指板的方向

Tipcode CELLO-003

TIPCODE

排列。可以认为,琴弦被按下后,其有效弦长即变短,发出的频率就更高。

琴颈

指板是粘在琴颈上深色狭长的厚木板。琴颈从螺旋头开始一直延伸至琴身。指板的长度远远超越琴颈,超出的大部分架在琴身上。

弦枕

琴弦在指板的最上方跨过的一个小脊,称为“弦枕”。

琴马

琴弦大约在琴身中央压过的小木片即是“琴马”,它的颜色比大提琴其余部分都浅。演奏时,弦随弓振动,琴马把这些振动传递给面板,面板和琴身的其余部分一同将声音扩大。

马脚

无需胶水和螺丝,琴马就能靠两只马脚站在面板上,在琴弦的压力下它很难翻倒。

拉弦板和微调

琴弦的一头接在弦轴,另一头接到拉弦板。拉弦板上通常有一个或几个微调。给大提琴调音时,微调比大的木头弦轴更方便,也更精确。

尾钮、尾绳、尾枕

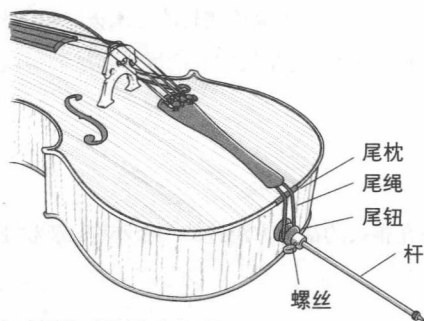
拉弦板被尾绳固定在尾钮。尾绳压过尾枕,不至于损坏琴身。

配件

拉弦板、弦轴、活动式的尾杆合称为“配件”。

尾杆

大提琴演奏时,尾杆承受了绝大部分的重量。调节尾杆的高度仅仅是决定杆尖放得多远的问题。演奏完毕后,应把尾杆收回琴身内。

这是尾杆:由尾钮、螺丝和杆组成。

嵌线

嵌线沿着边缘嵌入琴身,通常由三根窄木条组成。其中,外侧为两条乌木或染深色的木条,中间夹着一条浅色木条。

琴边凹槽

从边缘开始,面板通常在起拱处微微下沉。这块“山谷”叫做“琴边凹槽”。背板也有同样的形态。

肩钮和颈基

背板上端伸出的半圆部分称为“肩钮”。琴颈连接琴身的部位是“颈基”。

琴身内部

看音柱、低音梁、制琴师的标签,还有许多角木和衬木——琴身内部也丰富多彩。