

音乐入门最佳指南

网站支持
www.tipbook.com

音乐小百科

小提琴

& 中提琴

[荷] 雨果·平克斯特波尔/著 邢媛/译

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

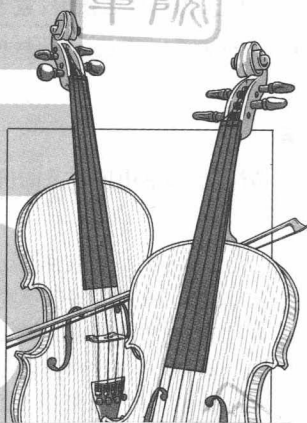
[荷兰] 雨果·平克斯特波尔/邢媛 译

1523091

音乐小百科

小提琴 & 中提琴

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

淮阴师院图书馆 1523091

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·小提琴&中提琴 / [荷]雨果·平克斯特波尔著；

刑媛译 - 上海：上海音乐出版社，2012.4

ISBN 978-7-80667-961-6

I. 音… II. ①雨… ②刑… III. ①小提琴 - 基本知识 ②
中提琴 - 基本知识 IV. J622.1 J.622.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 024616 号

Copyright © 2002, 2004 THE TIPBOOK COMPANY BV

书 名：音乐小百科·小提琴&中提琴

编 著：[荷]雨果·平克斯特波尔

译 者：刑 媛

出 品 人：费维耀

项目负责：于 爽

责任编辑：杨海虹 陈涵卿（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：4.75 图、文：152 面

2012 年 4 月第 2 版 2012 年 4 月第 3 次印刷

印数：10,001 - 13,000 册

ISBN 978-7-80667-961-6/J · 920

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

你是刚开始学习小提琴吗？你想买一把属于自己的琴吗？或者你是想找一把比你现在更好一点的琴？如果是这样，在这本书中，你将会找到你想要的答案：怎样买或租到一把好的提琴；关于它的系弦板、桥马、指板、琴弓、琴弦、调音等，你还可以了解到相关的提琴保养、提琴的历史以及提琴家族的知识等等。

做到最好

拥有此书，你不仅会了解到小提琴这件乐器本身的知识，你还可以知道怎样购买到一把最好的小提琴或中提琴，轻松地从这个领域的其他著述，如杂志、书籍以及公共互联网等资源中获得有关提琴的一切资料。

前四章

如果你刚开始或者还没有开始学习小提琴，请仔细阅读前四章；如果你已经学习了很长一段时间的小提琴，请直接进入第五章。需要注意的是，本书中提到的所有的价格只是美元的大致行情。通常，本书中提及的小提琴和中提琴家同样适用于中提琴或中提琴家。

术语

本书末尾的词汇表收录了本书中提到的大多数有关小提琴的术语，方便查找。

雨果·平克斯特波尔

Hugo Pinksterboer

用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么

www.tipbook.com

除了本书中的插图，这里将提供你另外一种途径去阅读和视听本书设计的内容。登陆网址：www.tipbook.com，它将有规律地展示更多更奇特的图片、电影短片、音响和其他的信息。

它的操作非常简单。例如：本书第 93 页讲述的关于怎样更好地使用调音器的问题，在右图中的代码是 006，把这个密码输入到网页 www.tipbook.com，你就可以看到一个电影短片，它会教你具体的使用方法。

输入密码看电影

在网页的电影播放窗口下面的地址栏中输入你的密码，一般情况下，在 5—10 秒内就可以看到相应的图片或短片，有的还会是一系列的图片展示。

密码列表

方便起见，本书中所有出现的密码将以表格的形式列出，详细资料请查阅第 139 页。

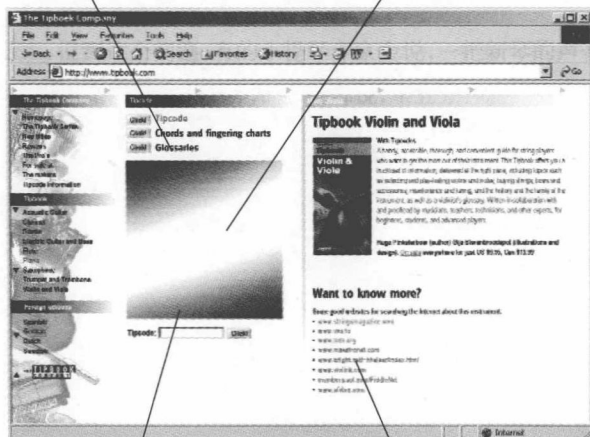
快速入门

这里设计的所有的电影、相片和音乐速度都非常的快，如果开始时你不小心错过了一些，那么你可以从头开始再

来一次;但是,如果你觉得所有的速度都太快的话,你可以点击电影放映窗口下面的暂停键,以便使你可以跟上学习的内容。

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。

插件程序

如果你的电脑没有安装看电影或相片的软件, 它会告诉你需要哪一个软件和相应的免费下载地址。

更多的知识

在这个网页上, 你还可以学到更多的知识, 如, 你可以查寻所有 tipbooks 出版的词汇。对单簧管演奏者、萨克斯管演奏者和笛子演奏者, 有详细的指法表; 对于鼓类乐器的演奏者, 可以提供相关的入门指导; 对于吉他和钢琴的演奏者, 有和弦表等等。还包括在“你想了解更多”里面的许多网址的链接部分。

TIPCODE

目 录

VI 用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么

www.tipbook.com

书上标注的 Tipcode 能帮你在 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 想成为小提琴家或中提琴家吗?

作为一个小提琴或中提琴表演者,你可以演奏小乐曲和大型管弦乐作品,也可以演奏古典、摇滚和民间乐曲等多种风格的音乐。

6 第二章 快速浏览

本章是提琴的概论,可以帮助你快速掌握小提琴和中提琴的主要区别。

16 第三章 学习演奏

有关小提琴学习的课程和练习。

22 第四章 购买还是租借?

如果你是一个年轻人,租一把小提琴练习可能比直接买琴更可取。但是,如果你已经决定买琴的话,本章的内容会让你了解到各种提琴的价格。

30 第五章 一把好琴

本章告诉你怎样比较、试奏一把新琴,然后从中选出一把最好的。

54 第六章 优质的琴弦

讲述不同的琴弦:主材料、缠弦、音色等等……

64 第七章 琴弓与松香

教你怎样选一把优质的琴弓,介绍各种不同的松香。

75 第八章 配件

本章可以使你对肩托的选择变得得心应手，还有一些其他的配件，如弱音器、琴盒等。

88 第九章 电小提琴

一个电小提琴的指南，教你怎样把小提琴改装成一把电提琴。

93 第十章 调音

关于调音、微调器、音叉、电子调音器，等等……

99 第十一章 提琴的保养

这里是让你的小提琴、琴弦、琴弓保持最好状态需要做的事，而且，你最好脱离小提琴技师，独自完成。

117 第十二章 追根溯源

用简短的文字讲述尽可能丰富的提琴历史。

121 第十三章 提琴家族

介绍提琴这个大家族和所有相关的知识。

124 第十四章 如何制作

介绍提琴制作的基础知识。

128 第十五章 品牌与制琴师

介绍历史上和当代提琴制作界重要的人物。

133 术语表和索引

收录了书中提到的多数有关小提琴的术语，以方便读者查找。

139 Tipcode (贴士密码) 列表

140 想了解更多吗?

第一章 想成为小提琴家或中提琴家吗？

练琴一般是一个人的事情，但是表演就完全不一样。在管弦乐队中，你可能会跟二十甚至三十个小提琴表演者一起演奏；弦乐四重奏中有两把小提琴，一把中提琴和一把大提琴；或许在其他的乐队还要表演爵士乐和民歌。第一章会为你讲述一把小提琴可以做的事情以及有关小提琴家的故事和一些有趣的知识。

小提琴和中提琴是弦乐器。演奏者用弓擦奏琴弦使之振动而发声，所以叫弦乐器。

琴身大一些 音区低一些

Tipcode VIOLIN-001

中提琴看起来跟小提琴没有什么区别。它们的主要不同是，中提琴的琴身要大一些，音区要比小提琴低。

各种风格

Tipcode VIOLIN-002

多数小提琴演奏家都是演奏古典风格的乐曲，但也有其他风格的乐曲，如在不同的国家的民族音乐中。吉卜赛音乐、探戈、土耳其音乐、布鲁斯、阿卡迪亚人(Cajun)的音乐、乡村音乐和爵士风格的音乐中都有小提琴的演奏。20世纪90年代晚期，Vanessa Mae 甚至绘制了一种图表音乐，用电小提琴演奏。

TIPCODE

TIPCODE

古典风格

我们很容易找到大量古典小提琴音乐,这并不稀奇。因为这件乐器已经存在了四百多年。重要的是,有很多小提琴音乐在你的一生中是不可能演奏到的。

中提琴稍稍大于小提琴

可大可小的乐器组合

古典音乐可以由大型、小型的乐队、四重奏或其他类型的演奏群体和组合来演奏。下面是一些组合示例。

交响乐队

在所有大型的管弦乐队中,小提琴是最主要的音色。有的交响乐队有五十把甚至更多的小提琴。在交响乐队中,除

了小提琴和中提琴还有另外两个更大的弦乐器：怀抱于演奏者的两腿之间演奏的大提琴；倍大提琴，因为它太大了，演奏者只好坐在一个高高的椅子上演奏。

管弦乐队中的其他乐器

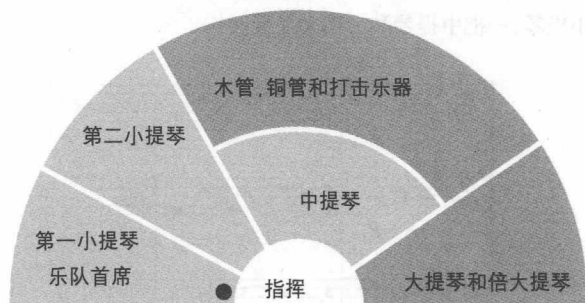
在管弦乐队中，除了弦乐器（小提琴、中提琴、大提琴、倍大提琴）外，还有其他各式各样的乐器，如铜管乐器（小号、圆号、长号等），木管乐器（单簧管、长笛、双簧管、大管等），打击乐器（小军鼓、定音鼓、钹等），竖琴和三角钢琴……

三十多把小提琴

小提琴的声音不大，但是它的音色在交响乐队中是极其重要的，所以，它比其他乐器的数量要多一些。有的乐队配置是十六把小提琴，而有的却有三十把之多。

第一小提琴和第二小提琴

在交响乐队中，小提琴被分成两个组：第一小提琴和第二小提琴。你可以把小提琴看成是乐队中的歌唱者，它演奏的常常是你走出音乐厅之后还在哼唱的旋律部分。第二小提琴同样重要，通常它们是为第一小提琴的旋律伴奏。

交响乐队的乐器分布示意图，小提琴总是在最前面。

中提琴家

中提琴演奏者,跟小提琴演奏者一样,有他们自己的角色。不同的弦乐部分在乐队中就相当于合唱队中不同的声部。一个大型的管弦乐队可以有十六把中提琴。

乐队首席

弦乐器总是分布在指挥的周围,乐队的最前面。指挥的左边,第一小提琴最前排的右手边是乐队首席,他是乐队中所有演奏者的首领;第二小提琴和中提琴同样有他们各自的负责人。声音较大的乐器,如小号和打击乐,一般都在乐队的最后面,甚至更远一些。

弦乐四重奏

有很多古典音乐是为小型的乐队组合而写的。弦乐四重奏就是一种我们比较熟悉而且很流行的演奏组合,它由两把小提琴、一把中提琴和一把大提琴组成。

二重奏和独奏

还有很多的作品是为二重奏而作的,如小提琴和钢琴。甚至有许多作品只用于小提琴独奏,其他什么乐器都没有。当然,也有另一种不同类型的独奏,就是由管弦乐队伴奏的小提琴独奏。以下是莫扎特弦乐四重奏的几个小节;为两把小提琴、一把中提琴和一把大提琴而作。

小提琴还是中提琴？

许多中提琴演奏家是从小提琴的学习开始的，后来，他们才发现自己更喜欢中提琴低沉、柔和的音色。当然，你也可以从开始就学习中提琴。如果你已经学习了很长时间的小提琴再转学中提琴的话，可能就需要花费更多的时间来习惯于中提琴的演奏。

第二章 快速浏览

小提琴由琴身、琴颈、指板、四条琴弦、四个弦轴和一些其他的部件组成。本章讲述每个部件的名称、用途、去哪里买,还有小提琴和中提琴的区别,以及孩子们使用的特制小提琴。

下一页中你看到的小提琴看起来好像跟一百年之前的小提琴很像。中提琴比小提琴要大一些,这是它们最主要的不同处。专门为孩子们制作的小提琴,对他们未发育完全的小手来说是很适用的。

琴身

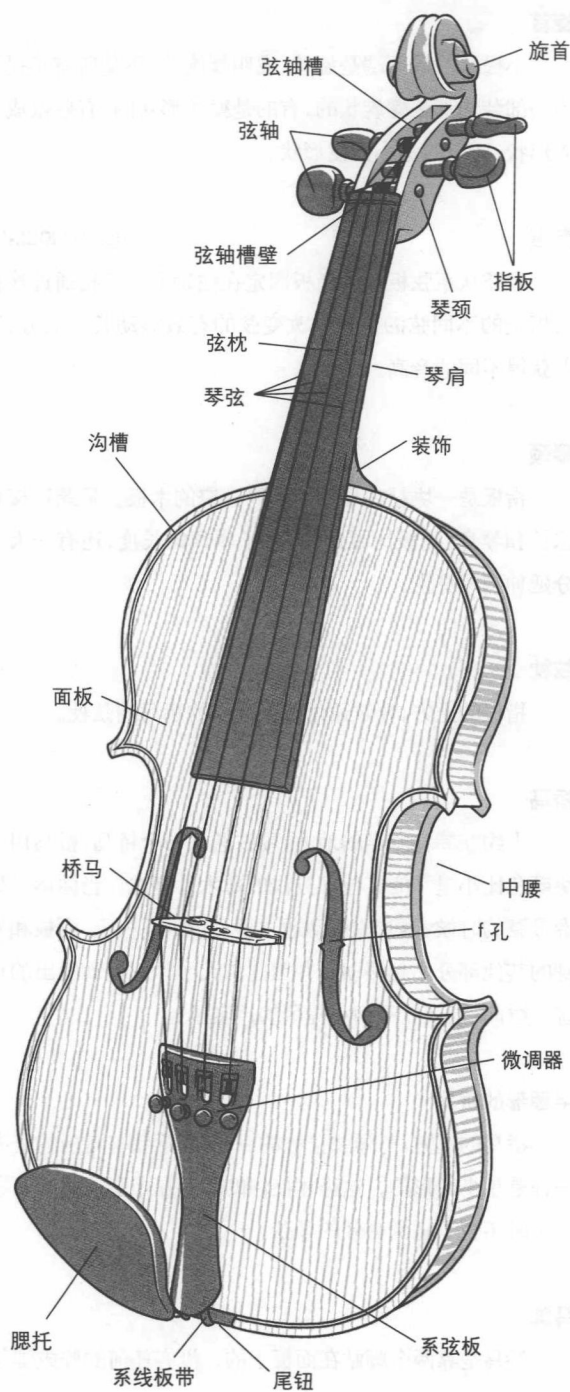
小提琴主要的部位是琴身,也就是小提琴的音箱,弦的声音靠它来扩大。

面板和背板

琴身的面板和背板都是拱形的,面板上有两个“f”形的音孔,或叫f孔,它对于小提琴的声音起着至关重要的作用。

调音轴

调音轴用来调节弦的音高。每根弦都有一个调音轴。在小提琴的上端,有一个弦轴槽,四个弦轴就安放在里面。

TIPCODE**旋首**

小提琴的最顶端是旋首,或叫螺旋首。不是所有小提琴的头部装饰都是螺旋状的,有的是狮子形状的,有些做成女人形状,还有的是小天使形状。

指板

Tipcode VIOLIN-003

琴弦从系弦板穿过指板固定在弦轴上,手指通过按在指板上的不同弦的位置来改变弦的有效振动长度的方式,以获得不同的音高。

琴颈

指板是一块粘在琴颈上的厚且窄的木板。琴颈连接着弦首和琴身,指板比琴颈长,除了琴颈的长度,还有一大部分延伸到琴身上。

弦枕

指板的上方,琴弦通过的一个小的桥马叫弦枕。

桥马

大约在琴身一半的地方,琴弦通过一个桥马,桥马用一块颜色比小提琴的其他部分浅的薄木片制成,当你运弓擦奏琴弦的时候,琴弦的振动通过桥马传到面板上,面板和琴身的其他部分一起振动,并因此扩大了琴弦振动发出的声音,这样我们就能听到小提琴的声音了。

半圆形的桥马

桥马的上方,与琴弦接触的一侧,其形状与指板的上方一样是呈半圆形的,这样才使你的琴弓在擦奏中间的两条琴弦时不至于碰到另外的琴弦。

马脚

桥马是靠两个脚站在面板上的,没有任何的胶或螺丝