

世界著名

shijiezhumingdatiqinjian

马帆/编著

大提琴家

中国 社会 出版社

Pablo Casals

Anton Klengel

Bernhard Gamba *Hans Maly*
Violoncellist

K815.76

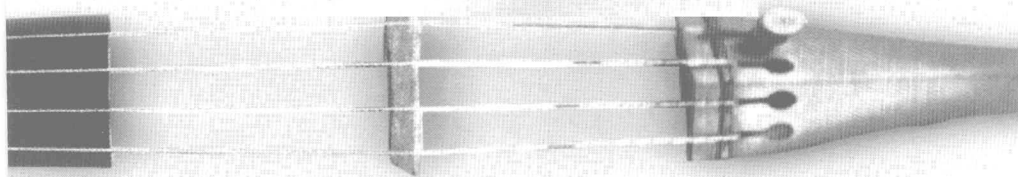
7

世界著名

shijiezhuming Datiqinjia

大提琴家

马帆/编著

中国 社会 出版 社

图书在版编目(CIP)数据

世界著名大提琴家/马帆编著. —北京: 中国社会出版社,
2003. 12

ISBN 7 - 80146 - 893 - 7

I. 世… II. 马… III. 大提琴 - 演奏家 - 列传 - 世界
IV. K815. 76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 105166 号

书 名: 世界著名大提琴家

编 著: 马 帆

责任编辑: 刁锦江

出版发行: 中国社会出版社 **邮政编码:** 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: 66051698 **传 真:** 66051713

欢迎读者拨打免费热线 8008108114 或登录 WWW.bj114.com.cn 查询相关信息

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 8. 125

字 数: 125 千字

版 次: 2003 年 12 月第一版

印 次: 2005 年 1 月第二次印刷

书 号: ISBN 7 - 80146 - 893 - 7/K · 34

定 价: 15. 00 元

(凡中国社会版图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换)

世界著名 大提琴家

序 言

这本书是部传记体文章的书，有关专业技术问题的含量微乎其微，且易懂，有一定的可读性，它介绍了36位大师成长和成名的过程。

大师们的传记，不仅是部个人的历史，也是大提琴发展的历史，更是一部音乐史诗。它涉及200多年来、跨越3个世纪世界著名音乐家的活动经历与经典作品。

瑞士大提琴家尤里斯·贝克曾引用了著名作家盖特的一句名言：“除名人与大师外，谁也没有足够的力量，去推动艺术的进展。”18世纪以来，大提琴演奏艺术，包括大提琴这种乐器的发展，能达到今天这种地步，不是用简略的几句话能够表达清楚的。读者可以从这本书中去寻找答案。

许多年以来，一直有一个心愿。希望能将大提琴发展的历史及大师们的生平编撰成册，介绍给广大的音乐爱好者。由于常年忙于教学，未能完成。21世纪的今天，

世界著名

大提琴家

由我的女儿把我长久埋藏在心底的宿愿完成了，非常感谢她。虽然时间隔得久了一些，我觉得历史是不应该受到时空制约的。毕竟历史是客观与真实的事物，它往往在现实生活中鼓舞着我们奋发向上。

使人备感欣慰和骄傲的是，在大师们的行列中，有一位跨世纪的著名华人大提琴家马友友。这是近代音乐发展史上一件令人兴奋的事，也是我中华民族五千年光辉灿烂文化孕育的结果。

一个人在事业上的成功并无秘诀可言。总览这 36 位在艺术上有卓越成就的大师，不外乎是超凡的天赋、良好的教育和勤奋的学习，三者相加而已。我想，这本书的价值亦在于此。它可以成为“以微知著，专精覃思”的一册启示录。希望这本书的续集能以崭新的面目继续谱写下去。

艺术的繁荣反映了社会的昌盛与人类的进步，愿本书能带给读者一些启示。

马国璋

2002 年 12 月

世界著名 大提琴家

大提琴的历史

我若仍居山林中
纵然有口亦难鸣
如今为啥会唱歌
只缘献出我生命

（刻在古代提琴板内的一首诗《琴木的自白》）

大提琴的起源，要从 16 世纪的弦乐乐队中追溯。这个时代的弦乐队由 8 个种别的大型维奥尔编制而成，其中大致可分成两个种类：①维奥拉·达·勃拉契（即古中提琴），用时左腕支撑，左腮与肩部相夹。②维奥拉·达·刚巴（即古大提琴），用足支撑，以双膝相夹，就像今日的大提琴用膝相夹来演奏一样。

这些乐器所有的形状都是上部比下部细，颈部的先端呈尖形，侧面的弯曲度几乎近于半圆，侧板的幅度

世界著名

大提琴家

比今日的弦乐器大,f孔呈月牙状,后又改成火焰形态,背板完全是平的。这些乐器看起来就像现代的倍大提琴的样式。

16世纪以后,由于小提琴的出现,维奥拉·达·勃拉契的样式也逐渐改变了。可是,刚巴的样式却一直延续到18世纪中叶。这个乐器的演奏者卡尔·弗利德里希·阿贝尔(1725~1787年)演奏约翰·克利斯倩·巴赫的作品最为著名。1780年左右在伦敦的演奏会上曾轰动一时。

刚巴这种乐器系,除倍大提琴外,特努尔·刚巴(古大提琴)的生命最长,其次就是维奥拉·达莫拉(古中音提琴),一直到1700年,它们才相继被淘汰了。1920年左右,随着倩恩巴罗(古杨琴,有钢琴效果,装有踏板乐器,易于搬动)的复活,刚巴仍能顺应文艺复兴时期的需要而存在下去。于是,在这个阶段,巴赫与巴赫以前的音乐作品仍然忠实地再现在舞台上。

维奥拉·达·刚巴,为六根弦的琴。它们的音是按照D、G、c、e、a、d来调弦的。指板上还刻有位置,所以高音区域的音容易找到。上部安有圆圆的琴码,用弓来拉奏时,和声音及重音都能够不费力气地表现出来。琴的头部卷弦的周围还雕刻成一种艺术品,有各种动物、

世界著名 大提琴家

天使及人的头像等。在指板、拉弦板、面板、背板、侧板上，也同样地镶嵌着象牙或贝壳之类的饰品，精工细琢，简直是一件工艺品。

既柔和又清脆的刚巴音色与倩恩巴罗的音能融合在一起。这种乐器对表现那种低音的奏鸣曲、组曲、三重奏奏鸣曲中的阳刚之气最为明显，而且有一种明朗的活力。在巴赫《圣·约翰受难曲》中最感动人的阿路德的抒情唱段《一切都结束了》的助奏部分，把歌中那悲叹绝望的情绪衬托得天衣无缝。可是，到了17世纪，演出的场合改变了，要求乐器的音量就不能像在宫廷内的小剧场一样纤弱。例如，弦的质量、共鸣的程度，必须是最优等的才符合要求，还需要达到像“银铃”般的清脆响亮。

有一种大型的维奥拉·德莫拉（大型古中音提琴），在它的指板下部有七至十四根弦，像钢琴调弦钮一样，紧连着琴的下端。这种乐器的音，比较稳定深厚。这种乐器还深受约瑟夫·海顿为之服务的埃斯特路哈基侯爵所钟爱，海顿为之写了近175部作品。之后，刚巴的变种成为了六根弦的适合表现琶音的乐器。弗朗兹·舒伯特曾为此种乐器写了一首充满优美旋律的a小调奏鸣曲。这首乐曲至今仍为大提琴及中

世界著名 大提琴家

提琴所采用,名为:《琶音奏鸣曲》。

在这样众多而各有特长的乐器中,能否将它们的优点集中起来并改造成一种新型的理想的乐器呢?这是很多人都梦寐以求的,但也是非常困难的。这种乐器应具有刚柔结合、有魅力音色、适合演奏和声和快速音群、而且接近于刚巴这种构造……。

1757年巴黎歌剧场的刚巴演奏者们对所谓新乐器大提琴的出现虽然持反对意见,音乐界也尽管存在着这样或那样的不同看法,但大提琴在18世纪要占主导地位的趋势已确定无疑了。

这种新型改良乐器大提琴产生的第一步,还要归功于约翰·赛巴斯倩·巴赫。他是首先用自己的乐曲来证明这件新乐器的性能和价值的。为了能拉奏出比较高的音,他还把这种乐器叫做维奥拉·朋波萨(意味着华丽)。他在这件乐器上安装了五根弦(即现代大提琴的四根弦C、G、D、A,外加了上行五度的e'弦),这使他的无伴奏组曲第六号组曲(D大调)演奏起来非常方便。这个时期,虽然介于古中提琴与古大提琴之间的各种类型的改良乐器纷纷出现,但维奥拉·朋波萨仍占据着一定的优势地位。

最初的大提琴,是由卡斯巴罗·德·贝路特洛苔

世界著名

大提琴家

(1542 ~ 1619 年) 和他的弟子——杰瓦尼·帕奥洛·玛基尼(1580 ~ 1632 年)在布莱希亚制作的。这件乐器因为是在贝路特洛苔的出生地——意大利北部的卡路达湖畔的小镇萨罗制作的，所以命名为“卡斯巴罗·达·萨罗”。可以说，它就是最初的大提琴，不过其体积要稍小于现代大提琴，但音量已很丰富。不久以后，大约在公元 1700 年左右，维也纳和德累斯顿的管弦乐团便开始使用它，并充分认可了其使用价值。

从 1700 年以后，斯特拉底瓦里制作的大提琴，便名扬于整个欧洲。这是一个制造提琴的世家(在意大利克莱莫那)。从阿德历·阿玛蒂(1535 ~ 1611 年)和他的儿子们、孙子们尼古拉·阿玛蒂(1596 ~ 1684 年)及其最有名的弟子安东尼奥·斯特拉底瓦里(1644 ~ 1737 年)，都是精工巧匠。至今世界上还没有任何人能制作出像他们那样音质独特、具有个性美的名琴。接着，又出现了路杰利、卡塔尼尼和贝路刚契以及米兰的古拉契娜和苔斯特莱，那波里的卡里阿努，罗马的特西拉，维乃契阿的蒙特尼阿那、赛拉弗依奈、戈弗利尔等名匠。

奥地利契浪路派的亚克布·舒特依那(1621 ~ 1683 年)在因斯布鲁克附近的阿布萨姆登场时，标志

世界著名 大提琴家

着 17 世纪弦乐器的制作技术达到了顶峰。稍后显露头角的有法国的工匠，其中突出的是尼古拉·路波（1758~1824 年），他被称为法兰西的斯特拉底瓦里。在他的后面，有刚恩、维奥姆、希亚努、贝路那德路、希路贝斯特洛等人，他们都继承了路波的高超制琴技术。

总的讲，大提琴是由维奥拉·达·刚巴与小提琴发展而来的。最先刚巴的制作是有严格规定的，1700 年左右，斯特拉底瓦里开始制作大提琴时，对刚巴的各部分比例做了详细的计算，接着又进行了改进，诸如：大提琴的琴颈稍稍短于小提琴，侧板则要稍宽一些，面板与背板要呈一定的弧度，巴洛克型（文艺复兴末期的一种艺术风格）躯干和涡卷型琴头，琴面板的美术字 f 孔（刚巴为 c 字孔），板上涂以清漆，边上都进行镶嵌，像一件艺术品一样，显示出了提琴制造工匠们的高超和精湛手艺。斯特拉底瓦里制作的大提琴，背板正中原先有一个明显的孔，用来穿吊皮带，以便于行进中演奏。到了 19 世纪初，演奏改为自然状态下坐着演奏，这个孔就不重要了。

制作大提琴的木材与小提琴相同，主体的木板主要是松木。背板、侧板、琴颈、涡卷型琴头，需要有条纹

世界著名 大提琴家

花样的枫木或白杨木。主体的颜色涂以透明的茶褐色或红橙色,然后涂上清漆。指板、拉弦板、弦轴,用黑檀木和乌木最佳。音柱与支脚要选用干燥透了的松木。斯特拉底瓦里改制的现代型琴码,用的是枫木。

大提琴的音质决定于弦。最古老的时候采用的是羊肠弦。这种弦比较柔和,许多演奏者都喜欢用它。原料用的是羊的小肠。小肠洗净后,只用有强力的那部分组织,其他杂物予以溶解处理、剖裂、干燥加工后,即可使用。大提琴的a、d弦,一般用纯粹的羊肠弦;G、C两根,则在羊肠的外部卷上细细的金属丝(银制细丝)。这种弦的确切使用时期,无案可查。据1687年德尼埃路·舒贝尔所著《入门书》记载,“从电钮厂职工那里得知,除了用银丝包卷羊肠外,还用了铜丝。”1930年左右,由于d弦用的羊肠弦太粗,许多人又喜欢上了用铝丝卷成的比较细的弦,a弦也是一样。

现代大提琴通用钢弦。它用各种金属丝制成,外表包卷了多层金属丝,非常耐磨。它比羊肠弦细,弹力好,音质纯,音响范围也广。弦的弹力,通过琴码连接琴头与琴的底部。琴弦的标准长为69.5厘米,其在面板上的压力大约45公斤左右。钢弦的压力更大,约60公斤。刚巴之类要承受这样大的张力和压力,特别是古代

世界著名 大提琴家

乐器，弦的振动就不能自由发挥，演奏中也容易出现问
题。

大提琴弓上装置的毛，是马尾。通过它和弦的摩
擦，引起振动而发出声音。为了达到摩擦的效果，拉奏
前要将松香抹在弓毛上，以免弓毛因为油性光滑，与弦
摩擦时而无振动。松香由多种松树油脂加工，然后将松
节油去掉即成。松脂以印度东部产品为最佳。

大提琴的音色特别富有个性。它有别于其他乐器
的优越性，也正在于此。它的音质具有男中音那种浑
厚，也有男高音那种明亮。在演奏会上的各种乐器中，
它显得特别光彩夺目。大提琴的音域特别宽，可以从男
低音的音区阔升到男高音的音区，甚至凌驾于小提琴
的音区之上。例如，柴可夫斯基的《洛可可主题变奏曲》
(作品 33 号)，乐曲中的音域达到五个八度音程再加三
度音。又如圣桑的 a 小调协奏曲中的音域，也有五个八
度再加一个半音。大提琴还有一种特别美的音响，那就
是嘹亮的哨音(自然泛音与人工泛音)和震撼有力的拨
弦功能。除了这些以外，大提琴的弦比小提琴长而且
粗，音之间的距离又宽，要表现快速而轻盈的技巧就困
难一点了。

大提琴还有一个特点，它演奏高尚温雅的乐曲时，

世界著名 大提琴家

宛如轻歌慢板,这是其他乐器无法和它相比的。这种美是一种心底的语言,含蓄而深沉。大提琴演奏二重奏、四重奏或多层次的重奏,更能发挥它的效果。如果加上弱音器,演奏出来的音色变得那么神秘、柔弱、忧郁,又像是盘旋在耳畔的悄悄爱语。它大概就像金·巴德依特·利(1632~1687年)的歌剧《阿路米达》中打盹儿的场面开始采用的音乐效果那样,也像约翰·赛巴斯倩·巴赫无伴奏组曲的第五号C小调中那样,要求音质灰暗、沉滞,把a弦当作g弦上的音来处理。

大提琴琴弓发展的历史比较悠久,它的完成过程基本上与小提琴一致。弦乐器的弦用弓与之摩擦而发音,这种方法自古有之。这种方法还要追溯到印度。据那里的文字记载:“弗依德路(古代小提琴)的弓是圆形的。”

16世纪的琴弓,根部装有齿轮状物,弓毛下端附着一个圆环,将圆环套在齿轮上,就是所谓螺旋式弓。17世纪柯柯利时代,弓根上正式安装了螺旋钮,可以调节弓毛的松紧。但当时的弓、杆坚硬,既短且直,毫无一点弹性。18世纪前半叶,塔尔替尼时代,他与柯莱利、维奥特依等人把弓杆改成瘦长形,并使它具有弹性,弓的改革从此成功。18世纪末期,法国人弗兰绍沃·

世界著名 大提琴家

陶尔特(1747~1835年)用巴西产的蛇纹木材做弓杆,其标准重量定为71~80克,标准长度约为72厘米,并彻底舍弃了过去那种圆形弓,开始生产平弓。这种平弓一直延续到今天。欧洲各国的主要制弓匠,在法国,有弗兰绍沃·路波、路易·托玛萨、乌杰努·萨路特里、德米尼克·贝卡特、F·N·沃瓦拉、阿尔弗莱德·拉米;在英国,有乌利阿姆·达布斯、金·岛德;在德国,有哈茵利西·克努布、尼古拉斯·凯特路、约翰·克利斯倩·智斯,还有继陶尔特之后的最著名的弓制造者阿尔贝路特·纽龙贝路卡等人。

世界著名 大提琴家

CONTENTS 目 录

序言 / 1

大提琴的历史 / 3

路易基·博凯里尼 / 3

金·皮埃尔·德波尔 / 15

金·路易斯·德波尔 / 25

勃尔哈德·龙伯格 / 33

弗瑞德利兹·道查尔 / 45

约瑟夫·麦尔克 / 51

弗瑞德利兹·库玛 / 57

赛巴斯汀·李 / 63

阿德伦·弗兰绍·斯尔瓦 / 67

奥戈斯特·弗朗考姆 / 75

艾尔弗莱德·皮阿蒂 / 81

弗瑞德利兹·哥罗兹玛哈 / 89

卡尔·达维多夫 / 95

大卫·波帕 / 103

世界著名

大提琴家

- 尤里斯·克林盖尔 /111
霍冈·贝克尔 /117
巴浦洛·卡萨尔斯 /125
保尔·古鲁玛尔 /139
保尔·巴兹莱尔 /145
约阿西姆·斯特切夫斯基 /151
莫里斯·玛莱采尔 /157
恩利可·蒙那尔第 /163
盖斯帕尔·卡萨德 /169
埃蒙耐尔·费尔曼 /173
戈里高里·皮阿特戈尔斯基 /179
皮埃尔·弗尔尼尔 /185
罗德威·哈尔契 /191
安德烈·那维拉 /197
保尔·托特里 /203
安东尼奥·金尼哥 /209
赖诺德·罗斯 /215
莫里斯·加德伦 /219
金纳斯·史塔凯尔 /223
基古弗利德·勃路姆 /227
姆斯特依斯拉夫·罗斯特洛波维奇 /233
马友友 /241