

沈正国 陈书明 著

中国二胡品鉴

上海锦绣文章出

沈正国 陈书明 著

中国二胡品鉴

上海锦绣文章出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国二胡品鉴 / 沈正国, 陈书明著. — 上海: 上海锦绣文章出版社, 2016.10

ISBN 978-7-5452-1818-3

I. ①中… II. ①沈… ②陈… III. ①二胡—制作—研究—中国 IV. ①J632.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第241288号

出品人 周皓

责任编辑 郭燕红 邓卫

封面设计 颜英

内页设计 陈书明 上海大猷堂乐器文化工作室

技术编辑 史湧

书名 中国二胡品鉴

著者 沈正国 陈书明

摄影 上海大猷堂乐器文化工作室

《中乐图鉴》编辑部 021-54135810

印章篆刻 吴淳之

出版 上海世纪出版集团 上海锦绣文章出版社

发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

网址 www.shp.cn

锦绣书园 shjxwz.taobao.com

地址 上海市长乐路672弄33号(邮编200040)

印刷 上海画中国画包装印刷有限公司

开本 889×1194 1/16

印张 18.5

字数 539千字

版次 2016年10月第1版

印次 2016年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5452-1818-3/J.1128

定价 120.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印单位联系调换,电话:021-52849613

版权所有 不得翻印

《中国二胡品鉴》编委会

沈正国 陈书明 宋营彬 王惠文 张广升 赵剑华 柴礼敏

特邀编审简介

宋营彬

宋营彬，男，1985年4月出生，河北人。2005年进入乐海乐器有限公司，从事出厂质检、生产统筹管理、市场营销管理工作。2013年开始负责公司整体运营工作至今，主要从事民族乐器的技术改进、音质提升、新品研发等工作，利用传统工艺与现代技术相结合的方法，制定并实施了一套完整的《木材处理流程方案》。其间策划并组织技能比赛、技术培训、乐器难点攻关等相关工作。

作者简介

沈正国

沈正国，男，1962年11月生于上海。1976年进入上海民族乐器一厂工业中学，在上海音乐学院和民族乐器技师的联合授课下，学习民族音乐与乐器制作三年。1986年至2008年长期主持上海民族乐器一厂技术工作。举办并主持100余届乐器制作比赛和研讨会；策划、设计、参与乐器改良、工艺提升，新品研发1000余项；培训中高级工、技师、高级技师50余名；长期从事乐器文物征集和史料研究，担任执行主编或编写《箏艺》《弓弦南北》《图说琵琶》《国民大乐》《古筝100问》《乐海斫影》《海上琢音》等民族乐器方面的专著。2008年后创立上海大猷堂乐器文化工作室，担任中国传统乐器网上博物馆——《中乐图鉴》的主编，并继续从事乐器设计，古乐器复制，古筝、琵琶、二胡等乐器的研发工作。

陈书明

陈书明，男，1962年5月出生，上海市人。1976年始在上海民族乐器一厂工业中学就读，之后进该厂工作，历任团总支书记、研究室主任、技术科长等职，参与或策划组织诸多技术、质量、新品开发、技术培训、乐器文化展览、商艺史料编撰及音乐文化等活动。2003年参与编写《民族拉弦、弹拨乐器制作工国家职业标准》。2008年被聘为全国乐器标准化技术委员会委员。因幼受戏曲熏陶而成为京剧“程派”琴票，后系统学习音乐与文学、戏剧创作等。曾在《新民晚报》《上海采风》《乐器》等报刊发表文章，参加编著《乐海斫影》《海上琢音》等民族乐器方面的书籍。现从事文化活动策划、撰稿、音乐培训、戏曲艺术、乐器文化研究等方面的工作。

上海音乐学院原民乐系主任吴之珉教授。

序一

读到沈正国先生发来的这部自历史、文化视角品鉴二胡制艺的专著，不由想起了著名二胡演奏家周维先生曾经在一篇文章中谈到过的一些议题。

记得2002年元月22日，周维先生在“江苏——二胡之乡”二胡理论研讨会上的一篇发言文章中，从多种视角对二胡的历史发展进行了审视，同时结合二胡的实际发展对各个阶段进行了归纳，从中对二胡艺术及制艺的发展成因可以管窥一二。

其一，“千年二胡”实际意义上的“传统”只是近百年。二胡始于唐而成于宋，但千百年来二胡的音乐作品抑或人与物均以罕见为憾。实际意义上的二胡传统，应该从刘天华、阿炳开始，仅近百年而已。倘若从另一个角度来诠释此观点，那么即使没有二胡音乐史料和乐器遗存可鉴，二胡这“百年传统”亦还是建立在千年二胡文化衍化的基础之上的，无论演奏和制作技艺都应该是某种“高起点”状态，而这个“百年传统”也应该是二胡日后撑起华乐半壁江山最初的根本——“优良基因”。

其二，近代江南民间音乐生活是滋润二胡的“良田”。清末民初的江南丝竹音乐与广东音乐等民间音乐流行甚广，从而成为了民族民间音乐生活中不可或缺的重要部分。上海“大同乐会”“霄霖国乐会”等等许多国乐团体万方乐奏，带动着以苏州为中心的江南民族乐器制造行业的相依相随，各地作坊林立，制业兴盛。而那些出自众多乐器作坊的二胡身影，则渗透到了各个乐种、曲种当中，深入到了民间音乐生活的土壤当中，从而使二胡在这一似乎模拟人声的“乐器与器乐”的艺术碰撞中，长期汲取着不断生长的营养。

其三，中华人民共和国成立之后的二胡“质变”或比“越千年”。在20世纪50至70年代的激情岁月中，在全国各地民乐团体、民乐教学、民族音乐大发展的背景下，二胡和许多种民族乐器的命运一样，全面进入了音乐作品、演奏技艺、乐器改良的蓬勃向上时期。音乐创作、教材编写、演奏比赛、制艺交流等方方面面的工作和活动渐入正轨，方兴未艾。《赛马》《江河水》

《春诗》《三门峡畅想曲》《豫北叙事曲》等一大批二胡佳作，与二胡主流制作形制的不断完善及多元发展、首部二胡行业标准的颁布等制艺——尤其在音色、音量、音质上的大步提升相得益彰。经过陆修棠、蒋风之、刘文金、黄海怀、闵惠芬等一大批教育家、作曲家、演奏家，以及吕伟康、王瑞泉、王根兴、张龙祥、满瑞兴等众多制作师及研究人员的大量实践，为现代二胡的定型打下了坚实的基础。以此节点回首刘天华时代乃至“千年二胡”，

可以由衷地感叹二胡艺术在这一时期“集中爆发”式的升华，正是千年二胡缓缓前行及百年“加速度”之后所产生的“质变”。

其四，改革开放时期的审美发展催生声学品质的提升及多元需求。自20世纪80年代以来，随着国际文化交流的增多，二胡及二胡音乐的审美有了诸多崭新的发展。以二胡制艺而言，无论是“声形”——声学品质及工艺外观，还是应时而生的各种“配方”的琴弦、微调等实用细节方面，都在实践中证明了其品质的提升均达到了相应的审美共识。

其五，现代二胡的音乐表现力空前释放。从二胡音乐作品方面来说，《长城随想》《新婚别》《红梅随想曲》等多部“协奏曲式”那样的作品问世，大大增加了二胡的音乐张力，使得二胡表现能量得到了空前的释放。

此外，在国际化、时尚多元的音乐风格需求中，也诞生了像电声二胡那样的新时代产物。在提升传统二胡品位的同时，守望着多元化的文化生态，应该正是二胡健康发展所需要的文化艺术环境，也是一条必由之路。

当我通读完由沈正国、陈书明先生编著的《中国二胡品鉴》，并仔细地阅看完数百张史料照片及文字资料之后，不仅从那些熟知的二胡、熟悉的人物与场景当中，让我感到历历在目的往事再现，同时联想到周维先生所论述的观点，联想到上述二胡发展阶段所作的归纳，犹如找到了其文化成因和史料遗存的“佐证”。

清楚地记得2002年时的周维先生，曾经对未来20年的二胡做过“断想式”的预测和畅想，如下：

“会出现更多新异的二胡作品。”

“会出现大师级的人物，包括：演奏、创作、理论。”

“会有更多的外国人学习二胡，人数仅次于汉语。”

“世界各地将会成立二胡学会。”

“会出现各种形状的改革二胡；会从二胡革命中产生新的乐器。”

“20年后的二胡与现在的二胡相差无几。”

“二胡会与高科技相结合。除和声以外能演奏所有的弦乐作品。”

“会出现‘万人齐奏’的盛大场面……”

周维先生对二胡的预测和畅想准确与否、实现与否？！然其总体发展和繁荣的趋势应该是符合近20年来史实的。如今的二胡可以说已经成为了中国音乐的一张名片，不仅世人皆知拥趸众多，还有数以百万计的琴童和“琴人”不时地推弓揉弦。

虽然二胡已经有了如此的知名度，但世人包括操弄二胡的琴人，对于二胡“前世今生”的“文脉”未必能说清道得明。通读了《中国二胡品鉴》一书，觉得正是它以二胡制艺为线索，从历史、文化的视角来探究二胡从古至今发展的“所以然”，或可为二胡同好们解惑一二。

作为一个与二胡同道之人，在此暂且抛开对《中国二胡品鉴》一书的评价，仅以两位在乐器制作、乐器文化方面耕耘40年的作者耗时10余年，通过收集、编辑、梳理大量资料，以二胡制艺的沿革、工序等包括“乐器学”的发展视角为主线，对二胡这件中华民族古已有之的“文化之器”进行了一番历史、文化的品鉴，可让不同层面的人们从书中大量的图文资料中，能“各取所需”而“各有所得”。两位作者实实在在地是在为“二胡人”、二胡界乃至所有二胡爱好者们做了一件有意义的事。

吴之珉

于2016年夏大伏

上海艺术研究所研究员陈正生。

序二

沈正国和陈书明二位的著作《中国二胡品鉴》即将付梓。书稿传来，我得以先睹为快，深感荣幸。

《中国二胡品鉴》是一部前所未有、具有开创性的书籍。此书未出自专家学者之手，而是出自沈正国、陈书明二位的笔端，乃是情理中之事。他俩不仅年富力强，且蒐集了大量的民族乐器资料，由于长期从事民族乐器的制作和研发工作，积累了丰富的民族乐器知识，故可以驾轻就熟；更重要的是，他俩都具有对民族乐器热爱的拳拳之心。此书的问世，无疑是为民族音乐大厦添梁增椽。

沈、陈二位，在长期从事民族乐器的开发与研究工作中，一直精心收集珍贵资料，同时笔耕不辍，写下了大量乐器制作方面的文字，且配合默契。此书的酝酿当在沈正国先生创建上海大猷堂乐器文化工作室、担任《中乐图鉴》主编初期，其雏形应是《二胡100问》：迄今历时八载，总算修成正果。

《品鉴》一书，图文并茂，兼有史料性、知识性和实用性。其史料性，不仅以历代资料阐述二胡的演变，更以近代各个时期样式的变化，阐释人们的审美情趣和制作的优化过程；此外，以乐器带出人物和事件，进一步增强了史料价值。知识性在于介绍二胡制作过程中，将二胡拆成各部件，按主次逐步介绍，从二胡琴筒的选料、皮膜的优劣、琴杆的作用到琴弦和琴弓的搭配，乃至琴马的选配，一一缕析。此书若将其充分展开，无疑就是一部洋洋洒洒的专著。基于以上的知识性，从而使该书具备很强的实用性：读者可以从书中获知顺手乐器该如何选择、如何保养，各部件如何获得最佳的搭配，进而获得更充分的演奏效果。

品味和鉴赏是最直捷、最有效的学习方法，人们将在其中得到陶冶，得到升华。我国民族音乐文化有着丰厚的沉淀，它让我们的文化生活更加多姿多彩。《品鉴》一书开拓了人们的视野，对我国民族乐器的进一步研究有着启迪作用，其深远意义是不可低估的。

陈正生

2016年夏

第一章 在历史的天幕中品味二胡	006
众说纷纭话起源：中国二胡是“中国血统”吗	011
中国弓弦乐器“百转千回”到二胡	013
天生“竹”材必有用	017
跳弓的“原始基因”	018
艰难的“跨界”沿革之路	019
声音的“线条”有多长	020
突破局限的嬗变与更新	020
胡琴、奚琴、南胡……名称背后大有文章	022
引进弓擦——奚人实践了“卑贱者最聪明”	022
轧筝一支弓与胡琴两大类	024
那时的中国有多大	025
第四大类乐器诞生后的“路漫漫兮”	026
“贵人声”引来的水到渠成	028
成败“人声”待天时	029
胡琴家族嫡传的形象大使	030
刘天华把二胡引向“光明行”	031
“华夏正音”闻新韵	033
第二章 终选振动膜：大蟒无声歌有情	038
重获新声——缅甸蟒的幸运	044
闵慧芬讲故事：人蟒“琴”未了	048
安能辨我是雄雌	048
随筒定格——小鳞格大学问	050
鳞格是可以“见怪不怪”的	051
每一个等级的二胡琴膜都有尊严	052

第三章 “六合八吉”铸琴筒 054

万木欢歌竞自由	059
老红木之疑（一）：白酸枝老家具和老房梁的风风雨雨	064
老红木之疑（二）：新黑料红酸枝之流切莫“急不可待”	066
你是那个“不求最好只求最重”的人吗	073
“六方一筒”并非只为精打细算	075
理材之问：靠天吃饭真的过时了吗	076
善待琴筒的每一块拼板	078
琴筒造型的心路历程	081

第四章 共鸣筒——二胡的琴心 082

“首席”材料不可草率或溺爱	086
套皮——琴筒蒙皮的“彩排”	087
蒙皮目标：不同的“湿松”奔向相近的“干紧”	089
手工蒙皮不止于“怀旧”	091
音膜上的阴影：一种现象两种性质	096
蒙皮与优生优育	098
共鸣筒规格在实验中才能健康成长	102
为何标准认可了波浪式琴筒	105
乐改风云——听满瑞兴话当年	106
南胡韵柔看苏州	108
什么是成功——让改良成果“常态化”	110
一把全国冠军红木二胡的“余音”	112
音乐审美希望共鸣筒变成万花筒	116
音窗首先修饰的是共鸣而不是共鸣筒	118
佳音“潜伏”在制作过程的细节中	123
共鸣筒改良——“修心”之路	124

第五章 琴杆·剑胆 126

圆杆变成扁杆的背后	130
让琴杆挺起胸膛	132
琴杆可以随意“论短长”吗	134

弦轴孔“大眼瞪小眼”的秘密	134
以木制杆为琴首造型“搭台”	136
传统二胡琴首造型之回纹式	138
传统二胡琴首造型之如意式	140
传统二胡琴首造型之龙头式	142
传统二胡琴首造型之卷书式	146
琴杆首部“美容”的见仁见智	150
现代二胡琴首设计之繁简对比案例	152
现代二胡琴首设计之主题选择案例	153
现代二胡琴首设计之借鉴移植案例	154
现代二胡琴首设计之民族特色案例	155
别让二胡“扶不住”	156
持琴杆的左手有振感说明什么	157
今时琴上的千古月影	158
琴首渐变——并非简单的从直项到弯月	159
一样月如钩，品得别样情	160
宁折不“换”的弯月情结	162
第六章 弦轴：未成曲调先“定琴”	164
弦轴与琴杆只能是“不二选材”吗	168
选材育材的一视同仁	169
条条棱线伸向“想当年”	170
在弦轴的线条上“凭阴阳如反掌”	172
弦轴造型：近瞧还需远观	174
“眉目”之间何种距离产生美	176
弦轴上消逝的那条弦槽	177
“吊臂”伸出是有“安全系数”的	178
弦轴使用时的“无级”“有级”与“着急”	179
当无暇转动弦轴时的音准“自救”	180
弦轴“跑弦”暗藏多少制作“跑调”	180
木制弦轴与机械弦轴之别不仅在手感	182

第七章 细微之处弦尽心声

184

截两段不同粗细的钢丝就是二胡弦吗

188

二胡琴弦音不准也是可能的

189

换一种规格，换一种“琴境”

191

同粗细并非共“弦韵”

192

是要琴弦不锈还是弦音“不朽”

192

“张冠李戴”的琴弦怎么用

194

不要以为琴弦是软的就可以随便“捏”

195

在追求多元化的路上召唤丝弦

196

第八章 侠骨柔肠弓间藏

198

棒擦到弓擦：伟大的发现与卓越的贡献

202

“马尾巴的功能”缘何如此神奇

203

让黑白马尾各行其道

204

软弓·硬弓·真功夫

205

曲直之间定手感：弓杆三道弯

206

挽弓当挽“长”吗

207

马尾数量：“不可多得”亦“不可或缺”

208

让马尾和心情都能“张弛有度”

209

强弓未必是良弓

210

成就一支“良弓”的好功夫

212

琴弓需要“不溺爱”的呵护

213

第九章 以小见大——二胡“小件”之大用

214

琴马穿越了弹弦和擦弦的嬗变吗

218

遛“马”：从纸马木马竹马到钢丝马

218

在各色形材之间问“琴”知“马”

220

琴马枕弦“轨道”的奥妙

223

制音垫的“制噪”与“制造”

224

“千斤”重担系于一线

226

“花样”千斤的各种“花花肠子”

227

千斤“难买”和千斤“难缠”

228

在缠扎千斤的数据背后	231
一个千斤已经不够用了吗	232
精准地微调“心音”的频道	233
音位最终不是看出来的	235
松香的神奇所在——“听松”	236
上什么“香”最灵验	237
擦松香和烫松香各得其“响”	239
松香粉尘去留的“悖论”	240
琴托要“托起”的是什么	242
从彩带到腰托——让二胡“站起来”	245
第十章 好声音也是装配调试出来的	246
从“好用不好用”到“好听不好听”	250
杆筒装配“前仰后合”之“危机”	250
松紧把控不止于稳固	252
装配出来的规格有多重要	252
琴弦安装的“看得到”和“想不到”	254
消灭“硬伤”——装配中的专业精神	255
调试中的“细节决定成败”——制作师你会拉二胡吗	256
让调试相伴在演奏的岁月中	257
第十一章 选挑之鉴与养琴之道	258
最终还是以琴音如何来说话	262
关注振动：60 分以上再谈“风格化”	263
挑二胡还是挑材料	264
选什么琴是最好的——合适的	266
不该被遗忘的儿童适用二胡	270
二胡的愿望：让我自由呼吸	272
放松琴弦：细微之处看“珍琴”呵护	273
最好的保养是演奏	274
写在结尾的话	277
后记	278

第一章 在历史的天幕中品味二胡	006
众说纷纭话起源：中国二胡是“中国血统”吗	011
中国弓弦乐器“百转千回”到二胡	013
天生“竹”材必有用	017
跳弓的“原始基因”	018
艰难的“跨界”沿革之路	019
声音的“线条”有多长	020
突破局限的嬗变与更新	020
胡琴、奚琴、南胡……名称背后大有文章	022
引进弓擦——奚人实践了“卑贱者最聪明”	022
轧筝一支弓与胡琴两大类	024
那时的中国有多大	025
第四大类乐器诞生后的“路漫漫兮”	026
“贵人声”引来的水到渠成	028
成败“人声”待天时	029
胡琴家族嫡传的形象大使	030
刘天华把二胡引向“光明行”	031
“华夏正音”闻新韵	033
第二章 终选振动膜：大蟒无声歌有情	038
重获新声——缅甸蟒的幸运	044
闵慧芬讲故事：人蟒“琴”未了	048
安能辨我是雄雌	048
随筒定格——小鳞格大学问	050
鳞格是可以“见怪不怪”的	051
每一个等级的二胡琴膜都有尊严	052

第三章 “六合八吉”铸琴筒

054

万木欢歌竞自由

059

老红木之疑（一）：白酸枝老家具和老房梁的风风雨雨

064

老红木之疑（二）：新黑料红酸枝之流切莫“急不可待”

066

你是那个“不求最好只求最重”的人吗

073

“六方一筒”并非只为精打细算

075

理材之问：靠天吃饭真的过时了吗

076

善待琴筒的每一块拼板

078

琴筒造型的心路历程

081

第四章 共鸣筒——二胡的琴心

082

“首席”材料不可草率或溺爱

086

套皮——琴筒蒙皮的“彩排”

087

蒙皮目标：不同的“湿松”奔向相近的“干紧”

089

手工蒙皮不止于“怀旧”

091

音膜上的阴影：一种现象两种性质

096

蒙皮与优生优育

098

共鸣筒规格在实验中才能健康成长

102

为何标准认可了波浪式琴筒

105

乐改风云——听满瑞兴话当年

106

南胡韵柔看苏州

108

什么是成功——让改良成果“常态化”

110

一把全国冠军红木二胡的“余音”

112

音乐审美希望共鸣筒变成万花筒

116

音窗首先修饰的是共鸣而不是共鸣筒

118

佳音“潜伏”在制作过程的细节中

123

共鸣筒改良——“修心”之路

124

第五章 琴杆·剑胆

126

圆杆变成扁杆的背后

130

让琴杆挺起胸膛

132

琴杆可以随意“论短长”吗

134

弦轴孔“大眼瞪小眼”的秘密	134
以木制杆为琴首造型“搭台”	136
传统二胡琴首造型之回纹式	138
传统二胡琴首造型之如意式	140
传统二胡琴首造型之龙头式	142
传统二胡琴首造型之卷书式	146
琴杆首部“美容”的见仁见智	150
现代二胡琴首设计之繁简对比案例	152
现代二胡琴首设计之主题选择案例	153
现代二胡琴首设计之借鉴移植案例	154
现代二胡琴首设计之民族特色案例	155
别让二胡“扶不住”	156
持琴杆的左手有振感说明什么	157
今时琴上的千古月影	158
琴首渐变——并非简单的从直项到弯月	159
一样月如钩，品得别样情	160
宁折不“换”的弯月情结	162
第六章 弦轴：未成曲调先“定琴”	164
弦轴与琴杆只能是“不二选材”吗	168
选材育材的一视同仁	169
条条棱线伸向“想当年”	170
在弦轴的线条上“凭阴阳如反掌”	172
弦轴造型：近瞧还需远观	174
“眉目”之间何种距离产生美	176
弦轴上消逝的那条弦槽	177
“吊臂”伸出是有“安全系数”的	178
弦轴使用时的“无级”“有级”与“着急”	179
当无暇转动弦轴时的音准“自救”	180
弦轴“跑弦”暗藏多少制作“跑调”	180
木制弦轴与机械弦轴之别不仅在手感	182