

奇妙的提琴世界

——提琴知识 **100** 问

曹树^方 洪风 著

花城出版社

奇妙的数学世界

100

数数歌

奇妙的提琴世界

——提琴知识 100 问

曹树堃 洪风 著

花城出版社

图书在版编目（CIP）数据

奇妙的提琴世界：提琴知识 100 问

曹树堃，洪风著。

- 广州：花城出版社，2004.12

ISBN 7-5360-4501-8

I . 奇 ...

II . ①曹 ... ②洪 ...

III . 弓弦乐器 - 问答

IV . TS953.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 135538 号

责任编辑：关天晞 般 慧

技术编辑：易 平

装帧设计：王惠敏

出版发行 花城出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号)

经 销 全国新华书店

印 刷 广州市官侨彩印有限公司

开 本 787×1092 毫米 16 开

印 张 7.75 4 插页

字 数 160,000 字

版 次 2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

印 数 5,000 册

书 号 ISBN 7-5360-4501-8/TS·20

定 价 16.00 元

如发现印装质量问题，请直接与印刷厂联系调换。

意大利格利蒙那镇及格利蒙那名琴陈列室

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

著名的斯氏名琴“弥赛亚”

帕格尼尼用过的名琴“大炮”

梅纽茵用过的名琴“威尔顿勋爵”

斯特拉地瓦利制作的大提琴

法国名琴维尔昂正面

法国名琴维尔昂背面

德国名琴斯坦纳

这是本书作者曹树望先生仿制的德 - 吉苏 - 瓜乃利名琴“大炮”。此照片曾被国内一名乐器杂志误作真品发表。

这是本书作者曹树望先生制作的仿斯特拉地瓦利的小提琴。

前　　言

——献给所有热爱提琴的朋友们

被称为“乐器之王”的提琴，可以说是世界上最受人喜爱的乐器。它虽然看似简单易做，但是其结构完美，材料独特，而声音更似仙乐神韵，令人着迷。它那无比宽广的适应性，能演奏于宫廷广厦的最豪华场合，也可演奏于乡井河畔的最原始环境。可独奏、可伴奏、可同旋律齐奏、可分声部合奏。宜符和男女人声，宜匹配各种乐器。如大、中、小提琴麇集，乃是交响乐团之主力。其奏也，一泻千里，回肠荡气，可令世间豪情汉激昂慷慨尽动容；当大、中、小提琴自吟，乃是心灵底处之独泣。其诉也，不绝如缕，柔肠寸断，足使天下失意人黯然销魂都弹泪。自它面世以来，一直为人们所喜闻乐见，在全世界被广泛使用及成为最流行的弓弦乐器。几百年来，演奏家用它奏出无数美好动人的乐曲，而它的声音也征服了无数人的心灵。

提琴对一个学生来说是用来学习音乐的工具；对演奏家来说是表达音乐的利器；对制琴家来说是创作的工艺品；对收藏家来说是用来投资的古董古玩；对提琴爱好者来说，其意义就更为深远，由于其声音极为人性化，故有人将它比喻为情人和妻子，只要爱上它，一生一世都不离不弃。

提琴是在约十九世纪以后传入我国，其后以它独特的魅力，很快便为中国人所接受和喜爱。尤其是近年来，提琴的制造和使用在中国发展得特别快。我国不但是个提琴年产量超过百万的生产大国，而且也是一个提琴的使用大国。随着生活水平的不断提高，人们对提琴的品质要求也逐渐提升。已有好些专业团体与个人购买了价值上万，甚至上百万人民币的提琴。所以，对于有关提琴的知识，例如它的历史、制造流派、它的区分类别、结构特性、发音原理、维修保养及一切有关问题，大家都希望有一本较新颖和较全面的书籍。为应此要求，作为一个提琴演奏者，制造修理者及收藏爱好者，与提琴结缘数十年，多年的爱好，多年的经验及情缘促使我们编写这本小册子，希望能对多数提琴的爱好者有所帮助；并引发更多的人对提琴的兴趣、关心和爱护。使这可爱神妙的乐器给每个人的生命带来更多的快乐。

曹树堃 洪风
于美国加利福尼州

奇妙的提琴世界

——提琴知识 100 问

前言	1
----------	---

一、提琴的历史及制作流派

1. 是谁发明了提琴?	1
2. 是谁发明了琴弓?	1
3. 古代意大利琴有哪些流派及其著名制琴家?	3
4. 古意大利琴之最主要学派——克莱蒙那学派有哪些重要人物?	5
5. 近代意大利琴有哪些流派及其著名制琴家?	13
6. 法国有哪些制琴和制弓的名家?	16
7. 德国有哪些著名的制琴家?	17
8. 现今世界提琴制作概况如何?	18
9. 古今有哪些著名的小提琴演奏家?	19

二、提琴的品种分类

1. 提琴的档次是怎样区分的?	23
2. 何谓普及琴、学生琴、机械琴和工厂琴?	23
3. 何谓中级琴、乐队用琴、作坊琴、手工琴?	24
4. 何谓高级琴、独奏琴、师傅琴?	25
5. 何谓大师琴、名琴、古董琴?	25
6. 世界上最贵的提琴价值多少?	26
7. 哪些提琴值得收藏及投资?	26

三、提琴的规格

1. 小提琴有多少种规格，琴体尺寸是多少?	28
2. 中提琴有多少种规格，琴体尺寸是多少?	28
3. 大提琴有多少种规格，琴体尺寸是多少?	29
4. 倍大提琴有多少种规格，琴体尺寸是多少?	29
5. 挑选成人琴时要注意哪些尺寸?	30

奇妙的 提琴世界

6. 未成年儿童应选用哪种规格的提琴?	31
7. 如何对琴弓的各种尺寸及品质作分类?	32
四、提琴的结构部位及其作用	
1. 什么是面板? 及其作用?	36
2. 什么是背板? 及其作用?	36
3. 什么是侧板? 及其作用?	37
4. 什么是琴头? 及其作用?	37
5. 什么是琴颈? 及其作用?	38
6. 什么是音孔? 及其作用?	38
7. 什么是音梁? 及其作用?	39
8. 什么是音柱? 及其作用?	40
9. 什么是琴马? 及其作用?	40
10. 什么是墩木和角木? 及其作用?	41
11. 什么是衬边和边线? 及其作用?	42
12. 什么是指板及其作用?	42
13. 什么是弦轴及其作用?	43
14. 什么是拉弦板及其作用?	43
15. 什么是腮托及其作用?	44
16. 什么是弦枕、尾枕及其作用?	44
17. 什么是尾柱、尾筋及其作用?	45
18. 什么是弓杆及其作用?	45
19. 什么是马尾库? 及其作用?	46
五、提琴的材料	
1. 提琴的面板是用什么木材制造的?	47
2. 提琴的底板、侧板和琴头是用什么木材制造的?	47
3. 提琴的配件是用什么木材制造的?	48
4. 提琴的指板、弦枕和尾枕是用什么木材制造的?	49
5. 面板纹路是密纹的好, 还是疏纹的好?	49
6. 底板的花纹越漂亮, 是否代表琴的质量越高?	49
7. 底板是一块的好, 还是两块的好?	50
8. 提琴木料是否是越旧越好? 木材应否加以处理?	50

六、提琴的油漆	
1. 油漆对提琴有什么作用?	52	
2. 提琴油漆配方选用哪些原料?	52	
3. 何谓底漆、面漆、色漆?	53	
4. 什么是普通油法与仿古油法的区别?	54	
5. 什么是酒性漆和油性漆? 它们的区别是什么?	54	
6. 什么是好的提琴油漆?	55	
7. 古意大利琴的油漆是否有秘密又失传了?	56	
七、提琴的声音品质	
1. 优质提琴的声音有何特点?	57	
2. 旧琴的声音是否一定比新琴好?	58	
3. 何谓穿透力? 有穿透能力的声音是如何形成的?	59	
4. 何谓声音太尖亮, 其原因是什么?	60	
5. 何谓声音太低沉, 其原因是什么?	60	
6. 提琴产生杂音的原因是什么?	61	
7. 什么是狼音? 应如何解决?	61	
八、提琴的一般维修与保养	
1. 如何保持提琴的清洁?	63	
2. 如何避免提琴的损坏?	63	
3. 如何避免提琴的被盗?	64	
4. 提琴开胶及琴板破裂怎么办?	65	
5. 提琴油漆黏油或脱油怎么办?	66	
6. 指板的注意要点有哪些?	67	
7. 琴颈角度的注意要点有哪些?	68	
8. 琴马的注意要点有哪些?	69	
9. 提琴音柱的注意要点有哪些?	69	
10. 提琴弦轴的注意要点有哪些?	70	
11. 弓毛为何出现大量断落? 多久需要换一次弓毛?	71	
九、有关于提琴的附带用品的一些知识	

1. 提琴如何定弦？何谓音叉、音哨和电子调音器？	72
2. 提琴在每次使用后是否应放松琴弦？多久需要换一次琴弦？	72
3. 琴弦有哪些种类及有名的牌子？	73
4. 松香有哪些种类及如何挑选？	77
5. 如何挑选琴盒？	78
6. 肩托有哪些种类及如何选择？	79
7. 弱音器有哪些种类？	81
十、演奏家和提琴.....	
1. 当今著名的提琴家用的是什么琴？	82
2. 历史上著名的提琴演奏家使用的是什么琴？	83
3. 名演奏家对斯特拉地瓦利琴与瓜乃利琴有何不同看法？	84
4. 你知道斯特拉地瓦利的名琴“弥赛亚”的真假疑云吗？	85
5. 你知道帕格尼尼的“大炮”保险金额是多少吗？	90
十一、提琴的选购.....	
1. 在哪里购买提琴比较合适？	93
2. 在购买提琴时要注意些什么因素？	95
3. 如何挑选琴弓？	95
4. 如何试奏提琴？	97
5. 买新琴好？还是买旧琴好？	98
十二、提琴的趣闻逸事.....	
1. 古今有哪些著名的提琴收藏家？	101
2. 世界上有哪些著名的提琴拍卖会？	104
3. 世界上有哪些著名的提琴演奏比赛与制作比赛？	105
4. 何谓琴痴与提琴发烧友？	107
5. 世上有哪些有趣的美音方法？	109
6. 世上有哪些有名的小提琴协奏曲？	111
7. 名贵的瓜乃利琴“克莱斯勒”现在何处？	112
8. 梅纽茵使用过的名琴“威尔顿勋爵”现在何处？	113
9. 海菲兹用过的小提琴现在何处？	114
10. 你知道最近失窃的斯特拉地瓦利琴是哪一把吗？	115

一、提琴的历史及制作流派

1. 是谁发明了提琴？

并没有任何人一下子创造发明了提琴这一乐器。从这弓弦乐器的发声原理来追溯它的起源，它应是原始先民在狩猎或战争胜利后的歌舞时分，从弓弦的声音得到启发而产生出最雏型的弦乐器。然后，因弦的长短、粗细、绷紧的程度不同而有不同的音响效果，进而发展出二条弦（如二胡）、三条弦（如三弦）、四条弦（如提琴）、五条弦（如有些大倍司）、六条弦（如吉他）、八条弦（如曼陀琳）等种类繁多的弦乐器。有些书本与学者硬要为提琴拉远亲，找祖宗。是否真有此必要，有其价值，那就是见仁见智的事了。

如果定要为提琴类乐器在历史的长河里寻找一些演变进化的痕迹的话，那么其远祖当与斯里兰卡地域的銮芬那斯荃（Ravanastron），阿拉伯的冉芭（Rabab），中亚细亚地域的克曼奇（Kamantche），比利牛斯半岛区域的蕾贝卡（Rebec）等古乐器有渊源。而发展到公元十二世纪前后的欧洲地区有一种名叫维欧（中世纪的弦乐器）的乐器，定与提琴类乐器有更为亲近的血缘关系。它的外形甚至字母的拼法都与小提琴有不少相似之处了。

小提琴的最早设计者是安德烈－阿马蒂（Andrea Amati, 1525年～1611年）和格斯帕罗－达－萨罗（Gasparo Da Salo, 1542年～1609年）。由于他们两个曾在一起工作，不同的历史文献就有不同的观点：一种说法是，阿马蒂为主，达－萨罗是副手；而另一种观点则正好相反。如果我们考虑到安德烈－阿马蒂要比达－萨罗年长17岁，则似乎达－萨罗应是在阿马蒂的指导下工作过。因为在那个年代，年资也就代表了权威。不过，这只是笔者个人的猜测。以此推论，则小提琴的最初设计者应是安德烈－阿马蒂的观点更为可取。

2. 是谁发明了琴弓？

与其问是谁发明了琴弓，不如说是谁将古琴弓改良定形成现代的提琴

弓？虽然琴弓的历史远比提琴长久，但提琴弓的定形却比提琴的出现为迟。

提琴弓的演变曾经历了几个世纪。最早的琴弓几乎跟作为兵器用来射箭的弓一样，只是尺寸较为短小，用一束马尾代替了弓弦。至今为止，中国的二胡弓依然保持着这个样子。西方弦乐器家族的琴弓之进化演变，却随着提琴演奏技术的进步而受到催化发展。巴洛克时代的提琴弓还是与中国的二胡弓十分相似。但是当时的提琴演奏家们在发展提琴演奏艺术的同时，也改进和发展了提琴弓的样式与结构。著名的演奏家科莱利（Corelli）、维瓦尔迪（Vivaldi）等都对琴弓作出了改良。

早期的琴弓制造者甚少留名，估计那时制琴与制弓并没有分家，提琴制作者同时也制作琴弓。如现存的琴弓就有属于斯特拉地瓦利制作的。

到了巴洛克时代，演奏者对琴弓的改造更胜过制作者。例如在17世纪早期出现了一种以科莱利命名的琴弓。这种琴弓有一个如天鹅头模样的弓头和一个可活动夹上的马尾库，但弓杆还是有点向外弯曲。再后来又有塔蒂尼改进的琴弓，在马尾库上加上了螺丝以调整弓毛之松紧；这就向现代的琴弓又跨进了一步。

到了十八世纪，以德国演奏家克莱默（Cramer）命名的琴弓明显地成为过渡形的琴弓。它斧头形的弓头，比较完整的马尾库，而最重要的是，它的弓杆已转变为向内弯曲；使之更接近现代提琴弓的设计。

总而言之，提琴弓的发展与演变是与提琴演奏技艺的演变息息相关的。由于那些伟大的演奏家及作曲家如帕格尼尼（Paganini）、维奥当（Vieuxtemps）、维尼亚夫斯基（Wieniawski）等人的出现，他们要求更为扎实有力，又能控制自如地演奏快速的跳弓、连顿弓等等不同技巧。像二胡弓那样的巴洛克琴弓已无法满足这些要求了。加上音乐厅的出现，也要求提琴有更好的琴弓来配合，以发出更大的音量。应此要求，在十七世纪的法国就有制弓家采用了坚硬而又有弹性的帕那波孔（Pernambuco）木料来制作琴弓；弓头及弓杆也放弃了像二胡弓般的反拱弧形，采用了内拱弧形。而新设计的马尾库也在使用和更换马尾时更为理想与方便。将现代提琴弓设计定形