

*The Making and Restoring
of
the Violin Family*

提琴的制作与修复

陈元光 编著

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATION PUBLISHING HOUSE

The Making and Restoring
提琴的制作与修复
of
陈元光 编著
the Violin Family

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

提琴的制作与修复 / 陈元光编著. —上海：上海教育出版社，2005.5

ISBN 7-5444-0081-6

**I . 提... II . 陈... III . 弓弦乐器—乐器制造
IV . TS953.33**

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第038267号

提琴的制作与修复

陈元光 编著

上海世纪出版集团 上海教育出版社 出版发行

易文网：www.cwen.cc

(上海永福路123号 邮编：200031)

各地书店经销 上海市印刷十厂有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 19 插页 6 字数 360,000

2005年4月第1版 2005年4月第1次印刷

印数 1~5,000本

ISBN 7-5444-0081-6/T·0001 定价：(精装)38.00 元

序

Forward

非常高兴地看到由陈元光先生编著的《提琴的制作和修复》得以成书并出版。

小提琴制作在我国的历史并不长久。20世纪30年代,以谭抒真先生为代表的我国第一代小提琴制作家开始制作小提琴。到50年代后,逐渐发展成为一个重要的行业。其间制作、生产了大批符合标准的小提琴,使小提琴成为我国人民普遍喜爱并乐于演奏的一种乐器。正是因为有了琴——这一从事音乐演奏最基本的前提条件,才使我国的音乐事业得以发展,满足了人民对于文化的需求,并涌现出一大批优秀的小提琴家,驰誉世界。现在,我国已成为产量世界第一的小提琴制造大国。我国生产的小提琴大量出口,成为全世界人民喜爱的乐器。尽管如此,我们却非常缺乏小提琴制作方面的书籍资料。虽然有许多外文书籍、资料,但对于大多数人来说,还是更乐于见到中文的书籍。陈元光先生的工作,正好适应了人们的这个需求。

陈元光先生是个资深的科技工作者。1998年,到我们班上进修,学习小提琴制作。在这本书中,他运用学习到的小提琴制作的知识,并参照国外小提琴制作的专著,把小提琴制作、修理、修复的基本原理都作了详细的论述。相信凡是认真阅读此书的读者,都会从中受益。

小提琴诞生至今大约五百年。作为一件完全的人工制品,五百年来,基本保持原样,很少有根本的变化。当然在这期间,数不清有多少人做了多少试验,希望能改变小提琴。但是,人们还是普遍喜爱传统的小提琴。这种情况,在今后相当长的时间里,看来不会有太大的变化。这同时也表明,小提琴制作作为一种专门的技艺,有其长期的传统和严格的规范,不经过长期的学习和严格而规范的训练,很难得其要领。这就更需要从事这项工作的人认真学习和研究,需要更多这方面的书籍资料。当然书籍不能代替鲜活的手工技艺,通读文字不等于学会了实际制作。但是如果一个制作者满足于手工操作,不去了解小提琴的历

序

史文化知识，不研究古今制作大师的作品，也很难达到很高的制作水平。把实际的制琴技艺转为文字，以及把文字描述转为实际的制琴技艺都不是一件容易的事。这都是我们需要做的事。忽视任一方面，都是不明智的。

目前我国是小提琴制造的大国，但并不是小提琴制造的强国。我们希望能提高我国小提琴制作的水平，期盼能制出更多高质量的小提琴。在这个过程中，陈元光先生的这本书，无疑是起了一个重要的促进作用。我们期盼有更多这样的书籍问世。

华天初

2004.4.28于上海音乐学院

前 言

Preface

中国已是个制作提琴的大国，不仅国内市场的销售量与日俱增，而且外销的数量也在增加。从事这一行业的人愈来愈多，音乐和艺术院校也设立了相应的专业和课程，而且我国已有多位世界著名的提琴制作大师。随着我国音乐事业的发展，演奏提琴的人愈来愈多，对于提琴保养和调整方面知识的需求也随之增加。但与此不相适应的是有关的中文参考书籍甚少，对于提琴制作行业的整体水平提高，以及有关知识的普及甚为不利。因此尽可能地收集了一些有关文献，并结合本人有限的制作经验，尽最大努力编著了本书。另外，还着重介绍了提琴修理和修复的方法，虽然国内需要用修复技艺恢复的老琴可能甚少，但是国内老一辈的提琴制作大师，也有人已经作古，他们的佳作也已有近百年的历史，随着时间的推移，修复提琴的技艺也将愈来愈受到人们的重视。希望本书能够起到抛砖引玉的作用，更希望诸位提琴制作和修复大师，能够提笔著书介绍毕生的经验，如此也就不枉本人的一番苦心了。

全书分为十二章，共有图片 56 幅，表格 35 个，共计 290 多页，近 27 万字。尽可能列出手头已有的有关资料和数据，而且尽力避免与国内已介绍过的中文资料相互重复。不过提琴制作的基本步骤已近乎标准化，还由于资料出处的同源化，初学做提琴的读者对此可能有些新鲜感，但提琴制作大师们可能会感到是老生常谈。书中第一、二和三章介绍提琴的发展史，古代著名的提琴制作家族，以及制作和修复提琴的基础知识。第四到第七章介绍样板和模具、琴体的制作步骤、面板和背板的修复方法。第八、九章是琴颈和旋首的画法和样板，各种配件的制作，以及嫁接和修复琴颈的方法。第十章介绍组装和调音的过程，关于音色的讨论，及克雷莫那学派的经典制琴方法。第十一章介绍常用工具和专用的工具。第十二章介绍各种各样的漆和刷漆的基本方法，仿

前 言

古沉淀染料和茜素颜料的制作及使用方法。

作者的提琴制作技艺，曾受到上海音乐学院华天初教授和华一志先生的亲切指导，以及张立女士的辅导。此外，曾得到蒋智坚、张新民、王建华和王密智等多位先生的帮助，特此一并致谢。

陈元光

2004.4 于上海寓所

目录

Contents

第一章 历史的回顾	1
1. 1 提琴发展的社会背景	1
1. 2 提琴的发展过程	2
1. 2. 1 概述	2
1. 2. 2 琵琶和古提琴	3
1. 3 小提琴形状的剖析	4
1. 3. 1 概述	4
1. 3. 2 以 2/1 三角形为基础设计的内模具	5
1. 3. 3 以黄金分割为基础的提琴形状	5
1. 3. 4 斯特拉第瓦利的小提琴模具	7
第二章 制作和修复的基础知识	10
2. 1 概述	10
2. 1. 1 制作	10
2. 1. 2 修理	11
2. 1. 3 修复	11
2. 2 木材的基本知识	12
2. 2. 1 木材的组织结构	12
1) 年轮	12
2) 髓线	13
3) 图纹	13
2. 2. 2 木材的预处理	13
1) 采伐	13
2) 选择	13
3) 锯切	14
4) 干燥	15
2. 2. 3 制琴的木料	16
1) 面板	16
2) 背板	17

3) 琴头和侧板	17
2.2.4 配件的木料.....	17
1) 旋轴、指板、弦枕、尾枕、弦总和腮托	17
2) 低音梁和音柱	17
3) 支撑木块	18
4) 衬条	18
5) 嵌线	18
6) 码	18
2.2.5 修琴的木料.....	18
1) 云杉	18
2) 枫木	19
3) 老化	19
4) 漂白	19
5) 润色	20
2.3 修琴前的准备工作.....	20
2.3.1 概述.....	20
2.3.2 拆卸面板	21
2.3.3 拆卸背板	22
2.3.4 拆卸琴颈	22
2.3.5 取下弦枕	23
2.3.6 取下指板	23
2.3.7 更换支撑木块	24
2.3.8 去掉低音梁	24
第三章 古代制琴大师	25
3.1 布雷西亚学派	26
3.2 克雷莫那学派	27
3.2.1 阿玛蒂家族	27
3.2.2 瓜内利家族	29
1) 安德里埃·瓜内利	29
2) 孟图阿的彼得罗	29
3) 约瑟夫	30
4) 瓜内利·台尔·杰苏	30
5) 威尼斯的彼得罗	33
3.2.3 斯特拉第瓦利家族	34
1) 经历	34
2) 漆	40
3) 木料	40
4) 中提琴	41
5) 大提琴	42
3.3 斯坦因纳	43

第四章 提琴的形状和模具	44
4.1 模具	44
4.1.1 不用模具	44
1) 在背板上制作	44
2) 在平板上做琴	45
3) 在面板上制琴	45
4.1.2 使用模具	45
1) 内模法	45
2) 外模法	45
4.2 样板的制作	45
4.2.1 外形样板	46
4.2.2 模具样板	46
4.3 模具的制作	47
4.3.1 小提琴和中提琴模具	47
1) 外模具	47
2) 内模具	48
4.3.2 大提琴模具	50
4.4 修琴用的模具	53
4.4.1 石膏模	53
4.4.2 聚酯铸模	55
4.4.3 牙科填料铸模	56
4.4.4 木模	56
第五章 侧板框	58
5.1 制作侧板框	58
5.1.1 支撑木块	58
1) 材料	58
2) 尺寸	59
3) 粘贴	59
4) 加工	60
5.1.2 侧板	60
1) 材料	61
2) 尺寸	61
3) 制作	61
5.1.3 装配	62
1) 画侧板框轮廓	62
2) 修削上下木块	62
3) 修削角木块	63
4) 弯曲侧板	63
5) 粘侧板	64
6) 修整侧板框	65

7) 大提琴侧板的加固	66
5.1.4 衬条	66
1) 制作	66
2) 安装	66
5.2 修理侧板框	67
5.2.1 修侧板用的衬模	68
5.2.2 修侧板裂缝	68
1) 图纹裂缝	69
2) 木纹裂缝	69
5.2.3 嫁接侧板	69
1) 先仔细观察整个琴有哪些部位需要修复	70
2) 拆卸侧板	70
3) 制作木模和修正挠屈	70
4) 切割侧板	70
5) 选择嫁接木料	70
6) 对准嫁接部位	71
7) 制作坡度	71
8) 制作铰链	71
9) 修改木模	71
10) 粘合侧板	71
11) 完成侧板	72
12) 装到琴体上	72
5.2.4 侧板加层	72
1) 修理前的检查	72
2) 卸下侧板	73
3) 制作木模或聚酯模	73
4) 制作加层	73
5.2.5 加高侧板	74
5.2.6 更换上、下木块	75
第六章 背板	78
6.1 背板的制作	79
6.1.1 初步加工	79
1) 备料	79
2) 锯切	79
3) 刨平	79
4) 拼接	80
5) 粘合	80
6) 平整内面	81
7) 描绘外形	81
8) 锯切背板	81
6.1.2 样板和托座	82

1) 拱的样板	82
2) 衬垫托座	85
6.1.3 准备制作拱.....	86
1) 修整外形	86
2) 拱的雏形	86
3) 制作琴边	86
4) 样板法	87
5) 等高线法	88
6) 装嵌线	93
6.1.4 厚度分布.....	94
1) 划分区域	94
2) 控制厚度的方法	96
3) 制作厚度	97
6.1.5 钮.....	99
6.2 背板的修复.....	99
6.2.1 钮的修复.....	99
1) 钮加层	100
2) 嫁接钮	100
3) 乌木冠	101
6.2.2 重新粘合中缝	103
1) 修正变形的拱	103
2) 稳固琴板	103
3) 刨平拼合面	104
6.2.3 虫蛀损坏	105
1) 制作衬模	105
2) 取下侧板	105
3) 外表面的预处理	105
4) 内面的预处理	106
5) 加固木皮	106
6) 侧板加层	106
第七章 面板.....	107
7.1 面板的制作	107
7.1.1 初步加工	107
1) 选材	108
2) 拼板	108
3) 锐利的工具	109
7.1.2 制作拱	109
1) 样板	110
2) 加工弧度	112
3) 等高线	113
4) 厚度分布	113

7.1.3 音孔	117
1) 音孔结构	117
2) 音孔位置	118
3) 音孔样板	119
4) 制作音孔	120
5) 音孔的功能	122
7.1.4 低音梁	123
1) 功能	123
2) 材料	124
3) 位置	124
4) 形状	125
5) 匹配	125
6) 精修	127
7.2 面板的修复	128
7.2.1 拱的修正	128
1) 修复下沉的拱	128
2) 修复凸起的拱	130
3) 稳定矫正后的拱	131
7.2.2 更换低音梁	131
7.2.3 替换琴角	132
7.2.4 修理裂缝	134
1) 概述	135
2) 修复新的裂缝	135
3) 加固裂缝	136
4) 填充裂缝	137
5) 修复老裂缝	138
6) 临时贴片	139
7) 带空隙的裂缝	139
8) 从音孔送入贴片	139
7.2.5 琴边加层	140
1) 加层前的准备工作	140
2) 去掉琴边的下半边	141
3) 制作加层木片	141
4) 去掉受损的琴边和嵌线	141
5) 确定加层片的内外界限	142
6) 制作夹持用的衬垫	142
7) 粘合加层	142
8) 粘嵌线	142
9) 更换琴边的上半边	142
10) 修削新琴边	143
11) 重建琴颈切口	143
7.2.6 换琴边	144

1) 直边的修复	144
2) 弧形边的修复	145
3) 更换中腰琴边	146
4) 带衬底的琴边	147
7.2.7 音孔间的补片	149
7.2.8 加固面板两端	151
7.2.9 音柱处的补片	151
7.2.10 穿透面板的补片	152
第八章 琴颈和旋首	155
8.1 琴颈和旋首的制作	155
8.1.1 结构与功能	155
8.1.2 材料和样板	157
1) 材料	157
2) 样板	157
3) 毛坯	161
8.1.3 旋首	162
1) 旋首的基本画法	163
2) 旋首的尺寸	164
3) 旋首的制作	165
8.1.4 旋轴盒	167
8.1.5 琴颈	169
8.1.6 指板	170
1) 夹具	170
2) 材料	171
3) 小提琴和中提琴指板的制作	171
4) 大提琴指板	173
8.1.7 弦枕	174
8.2 琴颈和旋首的修理	175
8.2.1 修复旋轴孔	176
1) 填塞材料	176
2) 制作垫圈	176
3) 钻新旋轴孔	177
8.2.2 调整指板	177
8.2.3 调整琴颈	178
8.2.4 垫薄片	178
1) 制作薄垫片	178
2) 修整垫片	179
8.2.5 拆卸琴颈	179
1) 添加木料	179
2) 重新安装琴颈	181
8.2.6 嫁接颈	185

8.2.7 修复断颈	191
8.2.8 加固旋轴盒壁	192
1) 确定加固的范围	192
2) 预处理旋轴盒	193
3) 做纸样	194
4) 制作面料	194
5) 匹配面料	194
第九章 附件	196
9.1 配件	196
9.1.1 码	196
1) 选材	197
2) 制作	197
3) 形状和尺寸	197
9.1.2 弦总	201
1) 材料	204
2) 制作	204
3) 位置	204
9.1.3 旋轴	207
1) 材料	207
2) 制作	207
3) 匹配	209
9.1.4 弦枕和尾枕	211
1) 弦枕	211
2) 尾枕	211
9.1.5 尾钮和尾撑杆	212
1) 尾钮	212
2) 尾撑杆	213
9.1.6 腭托	213
1) 材料	213
2) 种类	213
3) 制作	213
9.1.7 腭托螺丝	215
9.1.8 微调音器	215
9.2 琴弓	217
第十章 组装和调音	218
10.1 组装琴体	218
10.1.1 侧板框	218
1) 检查	218
2) 加工	219
10.1.2 共鸣板	220

10. 1. 3 合琴	221
1) 粘背板	221
2) 粘标签	222
3) 粘面板	222
10. 1. 4 镶嵌琴颈	222
10. 1. 5 钮	225
10. 2 调音	225
10. 2. 1 琴颈和指板	226
1) 琴颈	226
2) 指板	226
10. 2. 2 弦和弦枕	227
1) 弦	227
2) 弦枕	229
10. 2. 3 码	229
1) 结构和原理	230
2) 码的修削	230
3) 调整位置	233
4) 与琴匹配	234
10. 2. 4 音柱	235
10. 2. 5 不协调音	237
10. 2. 6 杂音	238
10. 3 关于音色	239
10. 4 克雷莫那学派的方法	241
1) 模具	241
2) 侧板	242
3) 衬条	242
4) 背板和面板	242
5) 琴颈	242
6) 制作拱和厚度	242
7) 音孔和低音梁	243
8) 嵌线和琴边	243
9) 指板和钮	244
10) 弦枕、尾枕和尾柱	244
11) 音柱和腮托	244
第十一章 工具	245
11. 1 测量工具	245
11. 1. 1 度量工具	245
1) 钢板直尺	245
2) 钢卷尺	246
3) 卡尺	246
4) 测微尺	246

5) 厚度规	246
6) 角尺	246
7) 量角器	246
8) 绘图仪	246
9) 厚薄规	246
10) 螺纹规	247
11) 公制秤	247
12) 量筒和量杯	247
13) 标准平板	247
11.1.2 调音工具	247
1) 定音叉	247
2) 电子频率计	247
11.2 切削工具	247
11.2.1 刀	247
11.2.2 錾	248
1) 平口凿	248
2) 斜口凿	248
3) 半圆凿	248
11.2.3 刨	249
11.2.4 刮刀和刮片	249
11.2.5 斧	249
11.3 锯割工具	250
1) 木工锯	250
2) 美工锯	250
3) 镊锯	250
4) 阔背锯	250
5) 钢板锯	250
6) 楼空锯	250
11.4 锉磨工具	250
11.5 抛光工具	251
11.6 磨刀	251
11.6.1 方法	252
11.6.2 工具	252
1) 砂轮	252
2) 磨刀石	252
3) 电动环形砂布	253
4) 钢制圆棍磨光器	253
11.7 电动工具	253
1) 电动台钻	253
2) 手电钻	253
3) 电动角向磨	253
4) 圆盘电锯	253