

大提琴

C E L L O

[英] 罗宾·斯托威尔/主编
张蓓荔、孔维锋/译

人民音乐出版社

大提琴

〔英〕罗宾·斯拉威尔/王
张蓓荔、孔维锋/译

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大提琴 / (英) 斯托威尔主编 ; 张蓓荔, 孔维锋
译 . — 北京 : 人民音乐出版社, 2009. 1
(剑桥音乐丛书)
ISBN 978-7-103-03399-9

I. 大… II. ①斯… ②张… ③孔… III. 大提琴
— 基本知识 IV. J622. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 142123 号

选题策划: 苏兰生
责任编辑: 刘 佳
特约编辑: 张志羽
责任校对: 刘慧芳

著作权合同登记
图字: 01-2003-3718 号

Cambridge University Press
独家授权出版

人民音乐出版社出版发行
(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)
Http://www.rymusic.com.cn
E-mail: rmyy@rymusic.com.cn
新华书店北京发行所经销
北京美通印刷有限公司印刷
787×1092 毫米 特 16 开 23 印张
2009 年 1 月北京第 1 版 2009 年 1 月北京第 1 次印刷
印数: 1—3,000 册 定价: 48.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

纪念

蒂莫西·G. B. 梅森

(1948—1997)

插图说明

1.1 大提琴分解图 [第 2 页]。

1.2 (a) 切割大提琴背板的三种方法 [第 4 页]；

(b) 布雷西亚的 G. B. 罗杰里 (G. B. Rogeri) 于 1714 年制作的大提琴背板, 显现出径锯枫木产生的横向花纹 [第 4 页]；

(c) 克雷莫纳的弗朗切斯科·鲁杰里 (Francesco Rugeri) 于 1690 年制作的大提琴背板, 显现出平锯枫木产生的发散而无规律的花纹 [第 4 页]；

(d) 佛罗伦萨的巴托洛米奥·克里斯托福里 (Bartolomeo Cristofori) 制作的大提琴背板, 由一块白杨木制成 [第 4 页]。

1.3 切割提琴面板 [第 5 页]。

1.4 现代琴马与 17 世纪琴马的对照 [第 5 页]。

1.5 高登齐奥·费拉里 (Gaudenzio Ferrari) 于 1535 年创作的萨朗诺大教堂 (Saronno Cathedral) 穹顶壁画, 显示有一位大提琴演奏家 [第 8 页]。

1.6 安东尼奥·斯特拉迪瓦里 (Antonio Stradivari) 于 1712 年在克雷莫纳制作的大提琴, 名为“达维多夫” (Davidoff) [第 11 页]。

1.7 与现在的榫眼方法不同, 早期的大提琴琴颈和楔形指板直接钉在侧板上 [第 12 页]。

1.8 安东尼奥·阿玛蒂 (Antonio Amati) 和吉罗拉莫斯·阿玛蒂 (Hieronymous Amati) 在克雷莫纳制作的小号五根弦大提琴, 约 1615 年 [第 13 页]。

1.9 弗朗切斯科·鲁杰里 (Francesco Rugeri) 在克雷莫纳制作的大提琴, 约 1690 年 [第 17 页]。

1.10 安德烈亚·瓜尔内里 (Andrea Guarneri) 在克雷莫纳制作的

大提琴,约 1680 年 [第 18 页]。

1. 11 加斯帕罗·达·萨洛(Gasparo da Salò)在布雷西亚制作的大提琴,约 1580 年 [第 20 页]。

1. 12 马蒂奥·格福利尔(Matteo Gofriller)在威尼斯制作的大提琴,约 1690 年 [第 21 页]。

1. 13 多梅尼科·蒙塔尼亚纳(Domenico Montagnana)在威尼斯制作的大提琴,约 1740 年 [第 22 页]。

1. 14 达维德·泰切奇勒(David Tecchler)在罗马制作的大提琴,1714 年 [第 24 页]。

1. 15 让-巴蒂斯特·维尧姆(Jean-Baptiste Vuillaume)在巴黎制作的大提琴,模仿斯特拉迪瓦里的作品,1848 年 [第 27 页]。

2. 1 中世纪和文艺复兴时期的琴弓种类 [第 30 页]。

2. 2 嵌入式弓根 [第 30 页]。

2. 3 现代琴弓弓根截面图 [第 32 页]。

2. 4 弗朗索瓦·图尔特(François Tourte)制作的大提琴琴弓 [第 34 页]。

2. 5 弗朗索瓦·瓦林(François Voirin)制作的大提琴琴弓 [第 35 页]。

2. 6 约翰·多德(John Dodd)制作的大提琴琴弓 [第 37 页]。

3. 1 (a) 在其振动周期内的两个不同时刻,被弓拉过的弦所显示的运动形态示意图 [第 40 页];

(b) C 空弦在琴马上传递的随时间而变化的力度信号 [第 40 页]。

3. 2 (a) 一根伸展琴弦振动的前四种横向模式的草图 [第 43 页];

(b) 图示使用一种“线条优美的弹簧”来解释说明一根弦的第二种振动模式 [第 43 页]。

3. 3 大提琴的频率响应图曲线,表示输入导纳(单位驱动力的速率振幅)作为激发频率的函数 [第 44 页]。

3. 4 提琴八件套以及与小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴的相互关系 [第 48 页]。

3. 5 提琴八件套 [第 49 页]。

- 3.6 演奏大提琴空弦 C 时产生的声压波形图 [第 51 页]。
- 5.1 达维德·波佩尔(David Popper, 1843~1913 年) [第 76 页]。
- 6.1 赫伯特·瓦伦(Herbert Walenn, 1870~1953 年) [第 83 页]。
- 6.2 比阿特丽斯·哈里森(Beatrice Harrison, 1892~1965 年) [第 86 页]。
- 6.3 帕弗洛·卡萨尔斯(Pablo Casals, 1876~1973 年) [第 87 页]。
- 6.4 毛瑞斯·埃森贝格(Maurice Eisenberg, 1902~1972 年) [第 89 页]。
- 6.5 格雷戈尔·皮亚季戈夫斯基(Gregor Piatigorsky, 1903~1976 年) [第 93 页]。
- 6.6 穆斯基斯拉夫·罗斯特罗波维奇(Mstislav Rostropovich) (1927~2007 年) [第 94 页]。
- 6.7 保罗·托特利埃(Paul Tortelier) (1914~1990 年) [第 97 页]。
- 6.8 杰奎琳·杜普雷(Jacqueline du Pré) (1945~1987 年) [第 99 页]。
- 11.1 朱尔斯·德·斯沃特(Jules de Swert)在教学中示范大提琴的持琴和握弓姿势 [第 216 页]。
- 11.2 伯恩哈德·罗姆伯格(Bernhard Romberg)在教学中示范大提琴的持琴和握弓姿势 [第 218 页]。
- 12.1 卡尔·富克斯(Carl Fuchs)在教学中示范大提琴的持琴和握弓姿势 [第 230 页]。
- 12.2 1925 年伦敦大提琴学校的百把大提琴音乐会 [第 235 页]。
- 12.3 恰巴·西尔维(Csaba Szilvay)和一群小学生 [第 242 页]。

作者简介

彼得·奥索普(Peter Allsop),埃克赛特大学的音乐讲师,专长于17世纪意大利器乐的研究。他著有《意大利三重奏鸣曲》(*The Italian 'Trio' Sonata*)(牛津大学出版社,1992年)一书,同时也是新俄耳甫斯版(New Orpheus Editions)的总编(致力于三重奏奏鸣曲的出版)。他撰写了剑桥大学丛书——小提琴卷的一个章节。目前他即将完成意大利小提琴家-作曲家阿尔坎杰洛·科雷利(Arcangelo Corelli)生平和作品的研究。

R.卡罗琳·博桑基特(R. Caroline Bosanquet),曾就读于皇家音乐专科学校(RAM),以后在美国跟随克里斯托弗·本丁(Christopher Bunting)继续学习大提琴,她还获得了德拉姆大学的音乐学士学位。从1966年起开始,她作为资深讲师在英国综艺大学剑桥校园(Anglia Polytechnic University, Cambridge)教授大提琴演奏技巧,以及面向从初学者到毕业生等各个年龄层次学生的各种课程,并与琼·迪克森(Joan Dickson)一起为大提琴教师授课。她的有关泛音研究的著作《大提琴琴弦的神秘生命力》(*The Secret Life of Cello Strings*)(1966年)受到好评,她为大提琴和钢琴创作的《悲歌》(*Elégie*)在全世界范围内被多次演出。她还在《斯特拉底》(*The Strad*)和欧洲弦乐教师协会会刊上发表过多篇有关大提琴的文章。

玛格丽特·坎贝尔(Margaret Campbell),著有《伟大的大提琴家》(*The Great Cellists*)、《伟大的小提琴家》(*The Great Violinists*)、《多尔梅奇:其人及其作品》(*Dolmetsch: the Man and His Works*),曾任英国杂志《音乐疗法》(*British Journal of Music Therapy*)的编辑。她的职业生涯开始于她作为伦敦舰队街(英国几家报馆的总办事处均设于此——译注)的撰稿人,并长期在《斯特拉底》、《音乐

观点》(*Musical Opinion*)、《音乐教育》(*Music in Education*)以及其他杂志发表文章。

约翰·迪尔沃兹(John Dilworth), 1979年毕业于纽华克(Newark)小提琴制作学校。毕业后在比尔有限公司的伦敦作坊为查尔斯·拜尔(Charles Beare)工作,修理小提琴、中提琴和大提琴,现在他在特威克南(Twickenham)有了自己的作坊。他制作了一些乐器,其中包括经典范例的复制品。他是剑桥大学丛书——小提琴卷的撰稿人之一,也在《斯特拉底》、《乐器》(*Das Musikinstrument*)上发表关于实际经验和小提琴及其制作者的历史研究方面的文章。目前他正忙于《朱塞佩·杰稣瓜内里的杰作》(*The Masterpieces of Giuseppe Guarneri del Gesù*)其中一卷的撰写工作。

大卫·温·琼斯(David Wyn Jones),加迪夫大学音乐系的资深讲师。他发表的作品包括:《海顿的生平及音乐》(与H. C. 罗宾斯·兰顿合著,伦敦,1988年)、《贝多芬的田园交响曲研究》(剑桥,1995年),并且编辑出版了《18世纪奥地利音乐》(剑桥,1996年)和《贝多芬的一生》(剑桥,1998年)。目前他即将完成18世纪在马德里皇家宫廷的奥地利音乐手稿来源的研究项目和《牛津系列——海顿卷》(*The Oxford Companion to Haydn*)的编纂工作。

伯纳德·理查森(Bernard Richardson),加迪夫大学物理与天文学系讲师。出于长期对乐器演奏和乐器制作的热爱,他从事音乐声学的研究活动,关于这一课题他发表了许多文章并演讲于世界各地。

罗宾·斯托威尔(Robin Stowell),曾就读于剑桥大学和皇家音乐专科学校(RAM),现任加迪夫大学音乐教授。他是一位职业小提琴演奏家和巴洛克小提琴演奏家以及音乐编辑和撰稿人。他的写作广泛涉及小提琴和其他弦乐器,以及早期音乐的演奏常规,他著有《18世纪末到19世纪初的小提琴演奏技巧及演奏实践》(剑桥,1985年)一书。他还为各种音乐期刊撰写文章,包括《早期音乐》(*Early Music*)、《音乐与书信》(*Music & Letters*)、《斯特拉底》,并且为多部合著的书籍撰写部分章节。他是剑桥系列——小提琴卷(剑桥,1992年)的编辑和主要撰稿者,以及《演绎贝多芬》(*Performing Beethoven*)的编辑,近期刚完成了贝多芬小提琴协奏曲

的研究(剑桥,1998年)。

弗朗西斯·玛丽·优蒂(Frances-Marie Uitti),大提琴独奏家和作曲家,活跃于欧洲、美国和亚洲各地的音乐会艺术家。她是用双弓演奏大提琴技术的发明者,使现在的四个、三个或两个声部的和弦及复调演奏成为可能。作曲家路易吉·诺诺(Luigi Nono)、贾钦托·塞尔西(Giacinto Scelsi)、乔治·库尔塔格(Gyorgy Kurtag)、乔纳森·哈维(Jonathan Harvey),以及其他许多作曲家都为她使用这项发明写过作品。

优蒂女士曾与众多的作曲家合作,并首演了路易斯·安德里森(Louis Andriessen)、伊恩内斯·克塞纳基斯(Iannis Xenakis)、约翰·凯奇(John Cage)、詹姆斯·坦尼(James Tenney)、乔纳森·哈维、布赖恩·费尼霍夫、理查德·巴雷特(Richard Barrett)和珀尔·讷尔戈尔(Per Nørgård)等作曲家题献给她的协奏曲、独奏曲、戏剧性作品和其他音乐作品。

优蒂女士现任鹿特丹音乐学校的客座教授。目前她正在为加利福尼亚大学出版社写作一本关于自1915年至今重要的技法和音乐创新的著作。

瓦勒瑞·瓦尔登(Valerie Walden),定居在加利福尼亚,与威廉·范·登·伯格(William van den Burg)、加伯·莱吉特(Gabor Rejto)、拉茨罗·瓦尔加(Laszlo Varga)、克罗尔·伯努达(Coral Bogunda)一起研究大提琴。她获得了新西兰奥克兰大学的艺术硕士和哲学博士学位,现任查普曼大学南圣杰奎因谷分部的助理讲师、图莱尔郡交响乐团(Tulare County Symphony)的首席大提琴家和国王古典三重奏乐队(Kings Classical Trio)的大提琴家,她还是一位活跃的大提琴教师和评委。瓦尔登博士还是《1740~1840大提琴百年:技巧和演奏实践》(*One Hundred Years of Violoncello: Technique and Performance Practice, 1740~1840*)(剑桥大学出版社,1998年)的作者和《新格罗夫音乐和音乐家辞典》(修订版)的撰稿人之一。

前 言

这本书是由众多朋友和同事共同编写完成的,他们都是各自领域的专家。本书编写的主要目的有两点:一是证实大提琴值得与同系列的其他乐器受到同等重视;二是利用当代学术成就的资源提供给读者一个关于大提琴从起源到现状发展历史的完整概述。本书尽可能广泛地涵盖了大提琴方方面面的知识,主要集中于四个领域:大提琴的结构、发展及其基本的声学原理;主要的代表人物;曲目;演奏技术、教学文献以及历史的和当代的演奏实践。囿于篇幅的限制,作者们对加入本书的论文、插图、谱例和参考书目精挑细选。倘若我们对大提琴演奏艺术的过去、现在和未来以及相关方面的阐述有使人振奋的建设性和敏锐性的思想的话,我们共同的目标便得以实现。作为编辑,我必须对全书整体的内容和比例的把握负全部责任,如有大意忽略了重要领域,我对自己的疏忽深感歉意。

本书是为所有对大提琴感兴趣的人编写的,包括业余爱好者、学生和职业音乐家。虽然我们假设读者已具备一些基本的技术知识,但不懂“音乐技巧”的读者可以从本书末尾提供的术语词汇表的解释中寻求帮助。本书包括实用的附录和精选参考书目,还有大量的插图、谱例,以提高文字的欣赏价值和本书的阅读质量。书中对大提琴史上部分重要人物的生卒日期给予澄清,而这些细节都被列入本书的辅文“人名与词汇”里,以供读者参考。

我的好友蒂莫西·梅森(Timothy Mason)本来也会加入这本书的编写工作。他对大提琴专业许多不同方面的探索精神、能力和热情使他在当代音乐(例如对 Capricorn 的研究)和某一特定历史时期的演奏艺术(例如对伦敦钢琴三重奏、英国巴洛克时期的独奏家、启蒙运动时代的管弦乐队以及其他许多不同的管弦乐队或合奏的研究)领域极具影响力。然而,非常遗憾的是本书没能收入这位如此优秀的大提琴家

写作的一个章节,我谨以此书献给他作为纪念。

很荣幸地向为本书准备工作提供热情帮助的人们表示感谢。十分感谢本书每一位撰稿者的合作态度,对各种困难和问题敏捷反应以及对各自专业领域知识的无私奉献。同时,还要感谢乔安娜·皮特斯(Joanna Pieters)、纳奥米·萨德勒(Naomi Sadler)和霍华德·齐特汉姆(Howard Cheetham)的协助。感谢威尔士加迪夫大学慷慨的帮助,准许我有一段时间的研究假期来完成本书的编写工作。感谢我的妻子和家人、朋友和同事在完成本书过程中给予我的帮助和鼓励。最后,还要对佩妮·索斯特(Penny Souster)和她的剑桥大学出版社的同事们表示由衷感谢,特别是安·刘易斯(Ann Lewis),感谢他们为本书付诸出版所给予的建议和不断的鼓励。

罗宾·斯托威尔(Robin Stowell)

致 谢

承蒙许可使用以下插图和谱例:

插 图

J. & A. Beare 有限公司:图 1. 2d
Colourstrings 国际有限公司:图 12. 3
Dr Carleen Hutchins:图 3. 4
Mr Arthur Montzka:图 3. 5
Mr Peter Qxley:图 2. 4, 2. 5, 2. 6
Mr William Pleeth:图 12. 2
Schott and Co. Ltd. London: 图 12. 1
《斯特拉底》:图 6. 5, 6. 6, 6. 7, 6. 8

谱 例

例 10. 3: 经伦敦环球出版有限公司允许复制。
例 12. 2: Schott and Co. Ltd. London
例 13. 1: Morton Feldman; *Intersection 4*, Edition Peters No. 6960. © 1964 by C. F. Peters Corporation, New York. 经伦敦彼得斯出版有限公司代表出版者允许复制。
例 13. 2: Brian Ferneyhough; *Time and Motion Study II*, Edition Peters No. 7223. ©1966 by Hinrichsen Edition, Edition Peters Ltd. London. 经出版者允许复制。
例 13. 3: John Cage; *Etudes Boreales*, Edition Peters No. 66328. ©1960 by Henmar Press Inc., New York. 经伦敦彼得斯出版有限公司代表出版者允许复制。

缩写、指法、记谱法

amp. vc.	扩音大提琴
b. c.	通奏低音,即数字低音
br.	铜管乐器
ch. ens.	室内乐合奏
ch. orch.	室内管弦乐队
cl.	单簧管
db.	低音提琴
elec. org.	电子管风琴
fl.	长笛
hn.	圆号
hpd.	拨弦古钢琴
Hz.	赫兹
ob.	双簧管
orch.	管弦乐队
orchd.	编成管弦乐曲的
org.	管风琴
perc.	打击乐器
pf.	钢琴
sax.	萨克斯管
str.	弦乐器演奏者
str. qt.	弦乐四重奏
timp.	定音鼓
va.	中提琴
vc.	大提琴
vle.	倍低音维奥尔琴

vn. 小提琴
ww. 木管乐器

以常规方式表示大提琴的指法：

♩ 大拇指

0 空弦

1 食指(非键盘指法中的大拇指)等。

通常用以下的字母标注大提琴的音域：

其他各弦的音域依此类推,如 C—G—d—a(大提琴通常是按照 C—G—d—a 调音的)。

目 录

插图说明	III
作者简介	VI
前 言	IX
致 谢	XI
缩写、指法、记谱法	XII
第一章 大提琴的起源和演变/约翰·迪尔沃兹	(1)
第二章 大提琴琴弓的历史与发展/约翰·迪尔沃兹	(29)
第三章 大提琴的声学原理/伯纳德·理查森	(39)
第四章 巴洛克、古典主义时期的大提琴巨匠/ 玛格丽特·坎贝尔	(54)
第五章 19 世纪大提琴演奏大师/玛格丽特·坎贝尔	(65)
第六章 20 世纪的大提琴巨匠/玛格丽特·坎贝尔	(78)
第七章 大提琴协奏曲/罗宾·斯托威尔、大卫·维恩·琼斯	(101)
第八章 大提琴奏鸣曲 /罗宾·斯托威尔	(131)
第九章 其他独奏曲目/罗宾·斯托威尔	(159)
第十章 合奏音乐:室内乐和管弦乐/彼得·奥索普	(190)
第十一章 20 世纪之前大提琴演奏的技术、风格和实践/ 瓦勒瑞·瓦尔登	(211)
第十二章 20 世纪大提琴教学的发展/R. 卡罗琳·博桑基特	(229)
第十三章 大提琴演奏技术前沿/弗朗西斯-玛丽·优蒂	(247)

II 剑桥音乐丛书:大提琴

注 释 (261)

术语一览表 (284)

人名与词汇 (291)

附录:主要的大提琴论文 (331)

精选参考书目 (338)