

目录

06 缘起

12 小提琴的发展

16 小提琴的结构

22 制琴巨匠与名琴

26 (一) 斯特拉迪瓦里和小提琴

34 (二) 约瑟夫·瓜尔内里和小提琴

39 (三) 16至18世纪的其他制琴家

40 (四) 现代制琴家

41 (五) 名琴与中国演奏家

43 (六) 名琴曾有过的遭遇

44 小提琴演奏家

- 48 (一) 尼科洛·帕格尼尼 (1782-1840)
- 52 (二) 约瑟夫·约阿希姆 (1831-1907)
- 54 (三) 巴布罗·萨拉萨蒂 (1844-1908)
- 56 (四) 弗里兹·克莱斯勒 (1875-1962)
- 59 (五) 乔治·埃奈斯库 (1881-1955)
- 61 (六) 亚莎·海菲兹 (1901-1987)
- 64 (七) 大卫·奥伊斯特拉赫 (1908-1974)
- 66 (八) 耶胡迪·梅纽因 (1916-1999)
- 68 (九) 伊萨卡·斯特恩 (1920-2001)
- 70 (十) 伊扎克·帕尔曼 (1945-)
- 73 (十一) 郑京和 (1948-)

76 小提琴名曲

- 78 (一) 恰空——巴赫 (1685-1750)
- 80 (二) 魔鬼的颤音——塔蒂尼 (1692-1770)
- 82 (三) G大调回旋曲——莫扎特 (1756-1791)
- 84 (四) D大调小提琴协奏曲——贝多芬 (1770-1827)
- 86 (五) G大调浪漫曲——贝多芬 (1770-1827)
- 88 (六) 随想曲——帕格尼尼 (1782-1840)
- 90 (七) 圣母颂——舒伯特 (1797-1828)
- 92 (八) D大调小提琴协奏曲——勃拉姆斯 (1833-1897)
- 94 (九) 引子与回旋随想曲——圣-桑 (1835-1921)
- 96 (十) D大调华丽波兰舞曲——维尼亚夫斯基 (1835-1880)
- 97 (十一) 忧郁小夜曲——柴可夫斯基 (1840-1893)
- 100 (十二) 幽默曲——德沃夏克 (1841-1904)
- 102 (十三) 流浪者之歌——萨拉萨蒂 (1844-1908)
- 103 (十四) 音诗——肖松 (1855-1899)
- 104 (十五) 茨冈——拉威尔 (1875-1937)
- 106 (十六) 爱的喜悦——克莱斯勒 (1875-1962)
- 108 (十七) 梁祝——何占豪、陈钢

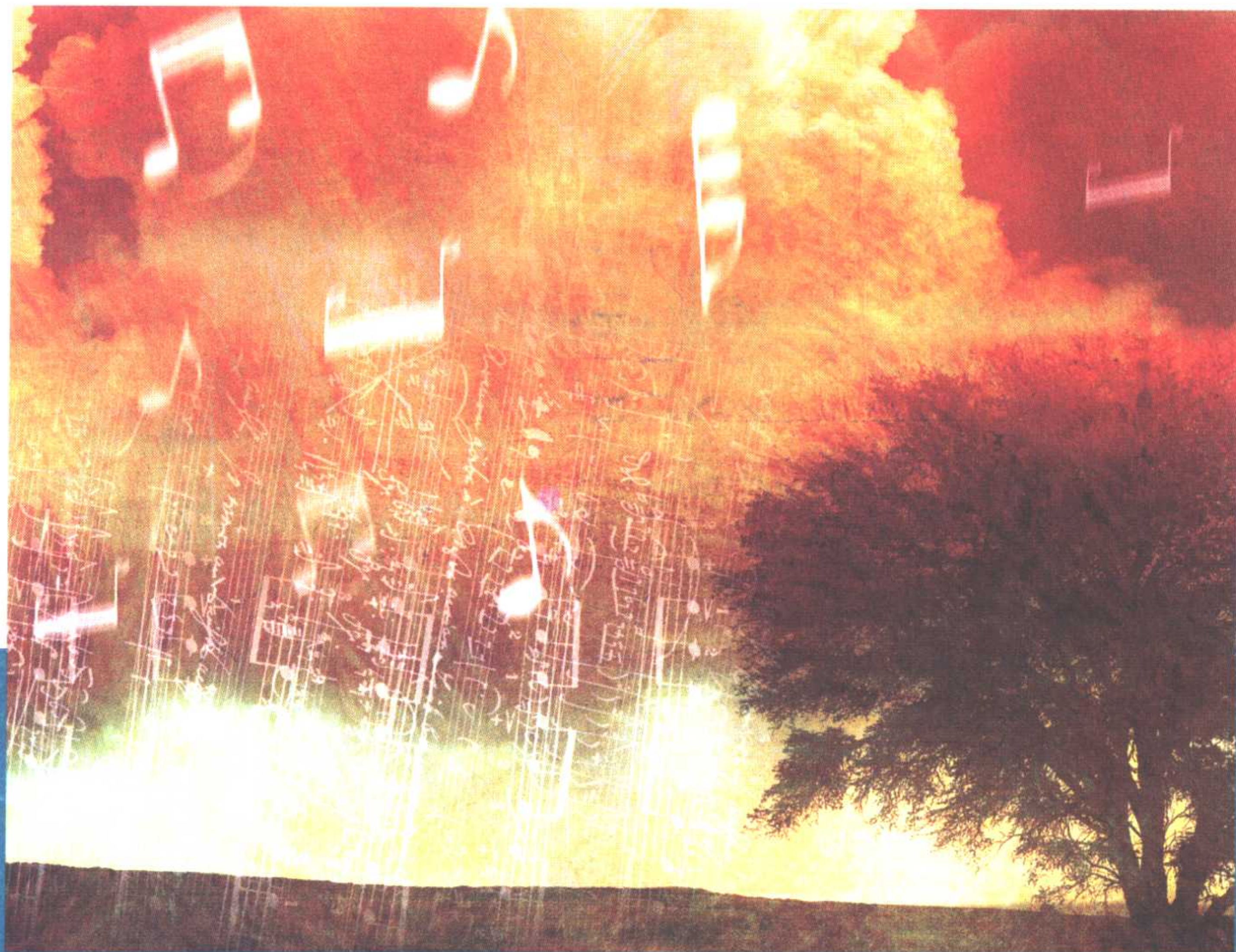

缘起

Yuan Qi

每当听到小提琴的声音,我总感觉到它触到了我的灵魂深处。

——黎莉《音乐与人》

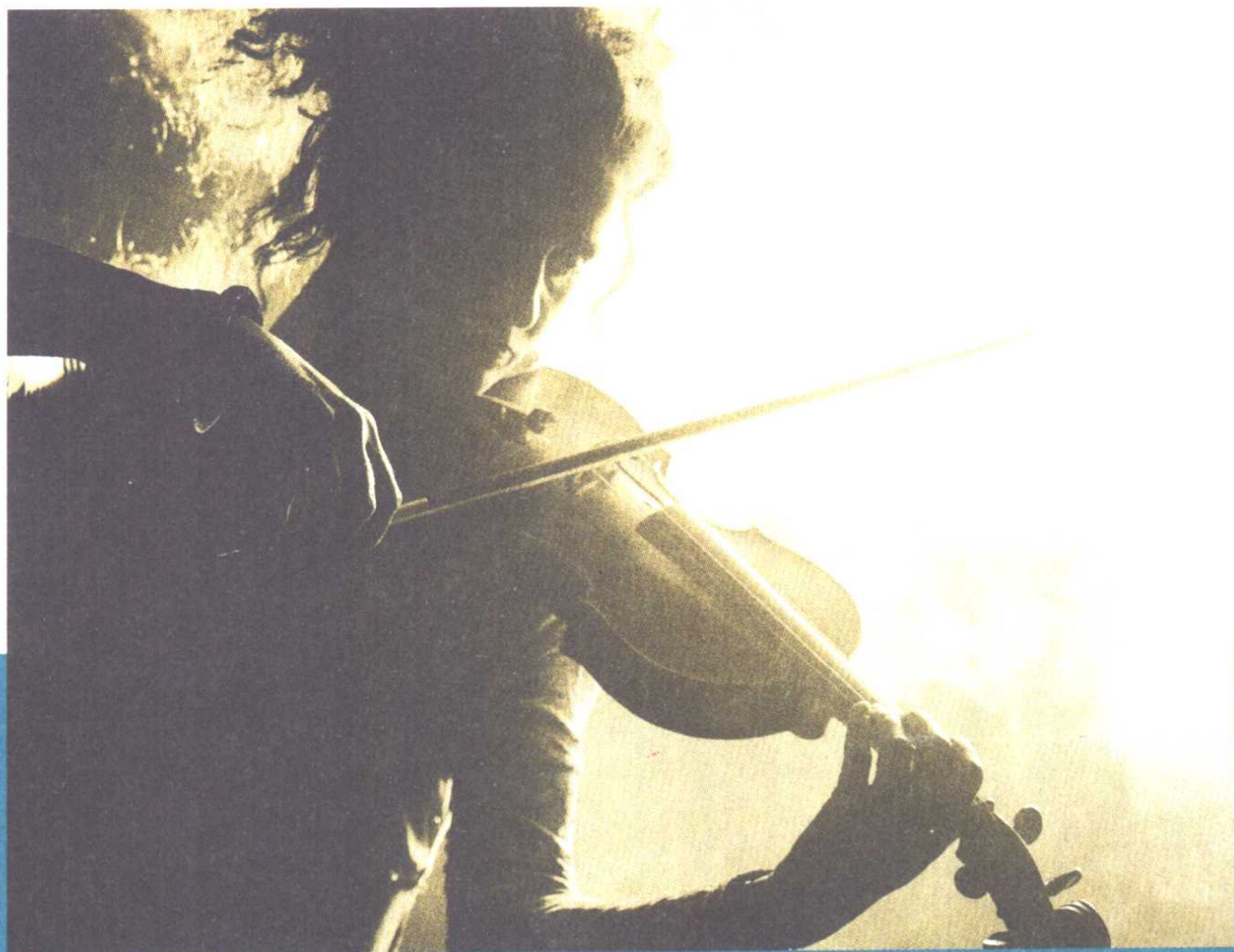
小提琴以其具有音色生动、变化丰富的特性而成为“乐器王国”中的“皇后”；小提琴演奏者的演奏风格、动作、神态也让人着迷。小提琴因此而成为人们最喜爱的乐器之一。越来越多的人希望能对小提琴有更深入的了解，就让我们先从小提琴的起源说起吧。

小提琴在英语中被称为VIOLIN，其实VIOLIN的本意不是特指小提琴，而是整个弓弦乐器（提琴类）的总称，其中包括了小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴（有时候人们又把它叫做倍大提琴或者BASS提琴）。在提琴家族的发展中，因为小提琴最能发挥演奏者个人的个性，同时在技巧性上的长足发展，使得小提琴的炫技性成为演奏者追逐的目标，成为了提琴家族的领军人物，故VIOLIN逐渐成为了小提琴的专用名称。现在的四弦小提琴是由16世纪老式的三弦小提琴发展而来，特别在1650—1730年间经斯特拉迪瓦里、阿玛蒂和瓜尔内里等家族加以改进而臻于完美。人们通过不断的探索与改进，将

小提琴的材质，形状，各项制琴的指数加以完善，以及对提琴本身加长指板、增加腮托、用钢丝和尼龙取代早期的肠线琴弦等，使现代小提琴有了完美的形状与音色。但值得一提的是，直到今天，人们的科技手段越来越先进，却始终不能在制琴上超越斯特拉迪瓦里等人，这不能不说是一个遗憾。换句话说，或许，提琴迷人的地方也就在这里？

关于小提琴的起源，不论是民间还是史学界都有很多不同的说法，有的说起源于北非，有的说起源于印度，也有的说起源于西欧等等。因此，围绕着小提琴的起源，就产生了许多传说。其中流传最广的是“乌龟壳琴”的故事：

——种乐器的发展是与民间音乐息息相关的，而民间艺人更是促进音乐与乐器发展的最重要因素。不论是乡村乐手还是城市的流浪乐手，在他们游走于乡村与城市之间时，逐渐让人们认识到某种乐器、某种音乐，某种乐器与音乐也因此流行开来。

中世纪开始，就有几种弦乐器在欧洲民间广泛流传，如以手拨弦的吉他和鲁特琴（拨弦乐器），以弓毛擦弦的手提式里拉琴、菲德尔琴（弓弦乐器），特别是菲德尔琴。一直到今天，英语口语还称小提琴为FIDDLE。而最接近现代小提琴的是维奥拉琴。16世纪后期，小提琴作为一种独立的乐器开始定型，在这个关键的时刻出现的关键地方，正是我们在前面讲到过的位于意大利北部的城市克雷莫纳。

巴洛克时期，克雷莫纳已经成为全欧洲最有名的小提琴制作中心，几个世代相传的家族源源不断地为演奏家们制造出堪称极品的小提琴。而其中的斯特拉迪瓦里更是空前绝后的制作大师。那时制作的名琴至今仍然由演奏家演奏或是在某个博物馆里吸引世人的眼球。

除开民间艺人不可磨灭的贡献外，当时剧场歌剧的繁荣也提高了小提琴的地位。小提琴具有歌唱性的音色，它在乐队中的位置越来越重要，再加上小提琴特殊的可演出性（除开倾听，演奏家的演奏表情、手法、动作也是美的集合体），使得小提琴从一般的演奏乐器变成了音乐殿堂中的白雪公主。在16世纪后期，意大利出现了最早的小提琴演奏家。而1607年《奥菲欧》上演时，蒙特利尔在乐队编制中特别突出使用了小提琴和维奥拉琴，更是在管弦乐队中确立了小提琴高贵的不可替代的地位。这次演出，对小提琴来说具有里程碑式的意义。

小提琴的音色异常丰富，在其发展过程中，人们根据自己的喜好，以及对乐器音色的要求，使小提琴有了更加细致的区分。这个功劳，当属17世纪出现的几个很有影响力的小提琴学派。其中，最有名的是博洛尼亚学派与威尼斯学派。

博洛尼亚是意大利文化、艺术和科学中心之一，也是高等学府集中地。博洛尼亚学派特别推崇人声，他们认为人声是所有发声中最美的声音。因此，在对其他乐器的发声上也都要要求能够尽量接近人声，必须要有柔和、抒情与歌唱性。当然，小提琴这样的乐器就更不能例外。他们在使用小提琴时绝对不超过第三把位（位置更高后会有金属的感觉与刺耳的感觉），这个位置正好在女高音的音域范围以内。该学派在17世纪的影响力达到了极盛，代表人物有A·托雷利、G·托雷利、G·巴萨尼等人。同时，这个学派在音乐中最大的贡献还在于奠定了小提琴奏鸣曲曲式。奏鸣曲曲式在音乐中又被人称为“大乐曲”，因其完整的曲式结构得名。尤其是该学派的G·托雷利，他的独奏奏鸣曲和附有古钢琴的数字低音伴奏的三重奏鸣曲成为了巴洛克时期的典范。不过，音乐总是要发展的，特别是当人们不再拘泥于旧的模式的时候，就会出现突破。18世纪末期，人们越来越发现在三把以内很多需要表现的东西都不能淋漓尽致地表现出来时，该学派的规则被打破。这时的代表人物，就是该学派的洛卡台利、杰米尼亚尼。

小提琴

传说在两千多年以前的古埃及，有一个名叫美尔古里的音乐家在某个夏天的早晨沿着尼罗河悠闲地散步，无意中踢到一个什么东西，这个东西竟发出了悦耳动听的声音。他俯身拾起一看，原来是一个空的乌龟壳。美尔古里感到很奇怪，便将这个乌龟壳带回家去仔细研究，发现乌龟壳之所以能发出悦耳的声音，是由于壳内流动的空气与壳内独特的构造相摩擦产生的。于是，他根据乌龟壳发声的原理，仿照乌龟壳的外形，制造了世界上第一把小提琴。美尔古里将它命名为“列里”。到了11世纪，人们经过对“列里”的改进，将它又更名为“微奥里”，还在按手指的地方设置了音阶格子，相当于现代的吉他，在琴把上有音阶格子。

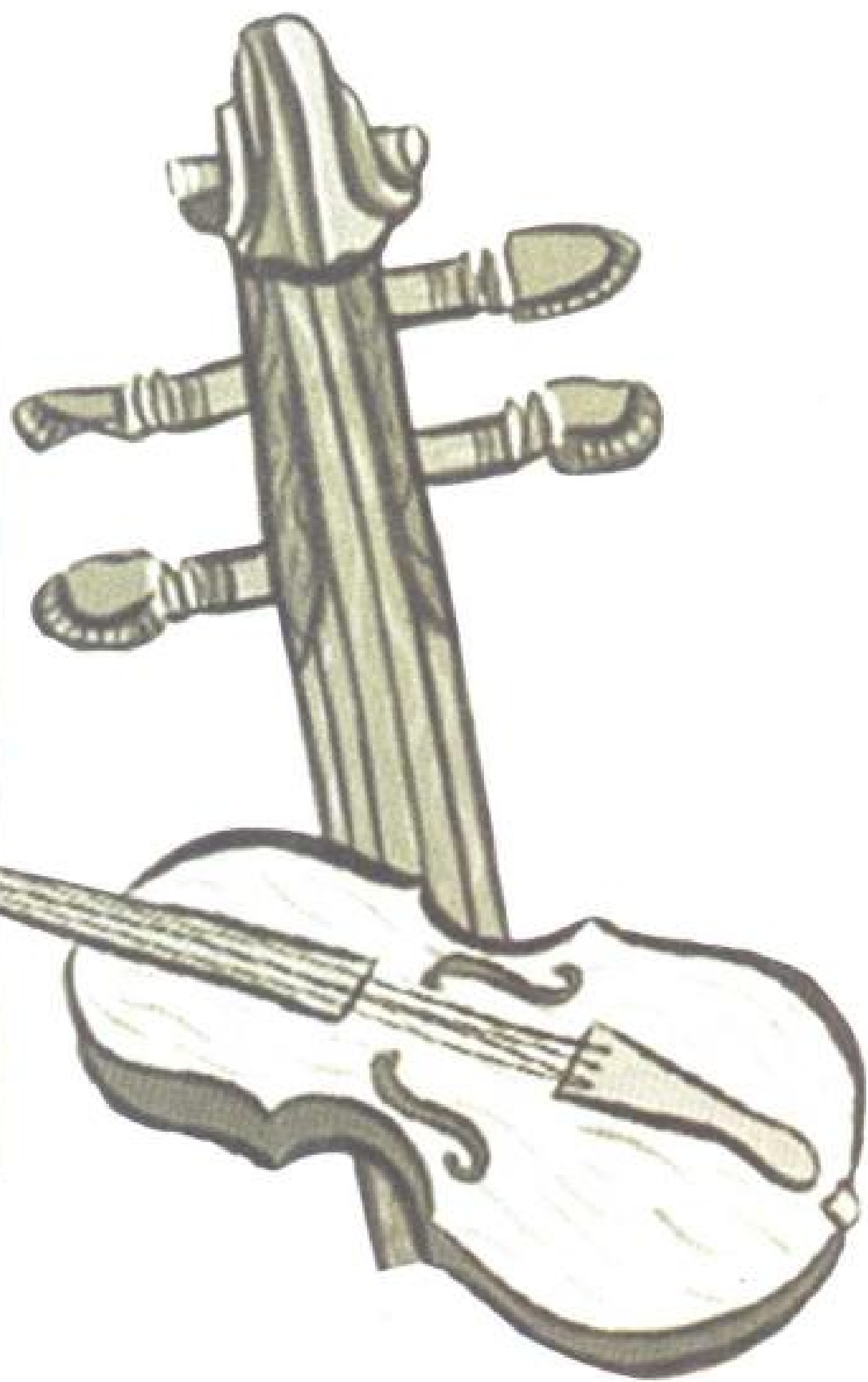
也有传说认为小提琴的鼻祖应该是“瑞凡那斯特隆”：五千年前，斯里兰卡有一位君主名叫瑞凡那，他把圆柱形的木头掏空制成了和我国二胡极为相似

的乐器，称其为“瑞凡那斯特隆”。在漫长的历史长河中，“瑞凡那斯特隆”这种乐器随着各国文化与经济的交流流传四方并且发展到了今天。

当然，还有人说小提琴是从古阿拉伯的一种名叫“雷巴勃”的弓弦乐器演变而来，而法国学者索曼却认为小提琴可能是英国的古老弓弦乐器“克罗塔”发展而来的。

传说毕竟是传说，无论美丽还是怪异，都只能更加说明小提琴的神秘与吸引力。

从16世纪后期，小提琴作为一种独立的乐器开始定型。在意大利北部城市克雷莫纳，小提琴制造业兴起，出现了最早的制造家，他们把小提琴各个部分的比例逐渐确定下来。到了巴洛克时期，克雷莫纳已经成为全欧洲最有名的小提琴制作中心。在这段时间（16—18世纪），音乐艺术空前的发达，同时也促进了乐器的进步，因此，出现了玛基尼、阿

玛蒂、斯特拉迪瓦里和瓜尔内里四位杰出的提琴制作名匠。其实，更准确的，我们该称他们为制琴艺术家。其中，玛基尼是当时最杰出的制琴家。这位制琴大师制作的小提琴，在材料上的要求很高，他要求制琴用的木料必须是阿尔卑斯山纹理细腻均匀的云杉木。用这种木料制成的小提琴，质地很轻，发音浑厚圆润。再后来，制琴师们把早期“微奥里”上的音阶格子除去，在琴把上装上四条弦，这样就制成了现在小提琴的雏形。从此以后，世界各个国家的提琴制作师们都仿照意大利的小提琴进行制作。

经过几百年的探索与改进后，从18世纪开始，世界各国的小提琴都开始按照意大利的小提琴制作

尺寸来制作小提琴。一直到今天，小提琴的结构也没有什么大的改变。从这个意义上来说，意大利应该是小提琴的故乡。而玛基尼、阿玛蒂、斯特拉迪瓦里、瓜尔内里等伟大的制作大师们将小提琴制作从一门技术变成了艺术，那时制作的名琴至今仍有很多在演奏家的手中大放异彩。他们当年制作的小提琴到现在越来越少，成为稀世珍宝。只是，这些杰作今后的命运又会如何呢？或许只有天知道了。从某个角度讲，一把琴的命运其实和一个人的命运何其相似，我们会在后面的故事中告诉你一些名琴的遭遇，也许，会让你有些许的感触。

原
书
缺
页

原
书
缺
页

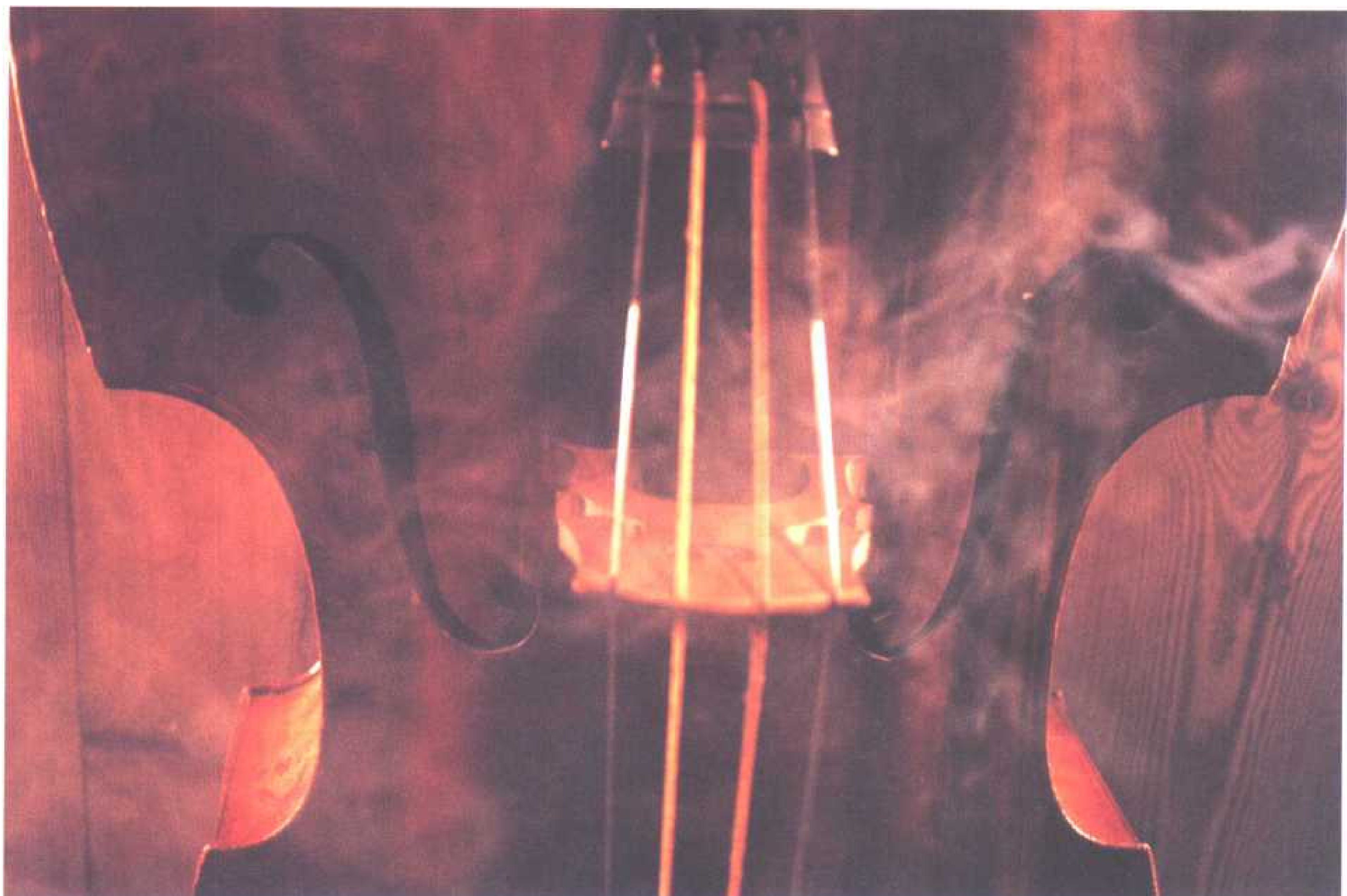
小提琴的发展展

Xiantiqin de Fazhan

琴也像人一样富有灵性，你给它多少关爱，它就会对你的手指尖做出多少回报。越好的乐器就越敏感。这就是为何同一种乐器在不同的人的手中会发出不同音色的道理。

——郑京和

让我们再来看看当时另一个有名的学派——威尼斯学派。

威尼斯学派与博洛尼亚学派对提琴的要求在某些方面却恰好相反。首先，威尼斯学派推崇民间音乐风格，他们更靠近民间的音乐，而民间的音乐其实是没有什么音域的禁锢的。威尼斯学派在创作过程中更多使用源于民间的舞曲，演奏风格也更具有民间气息，而最根本的一点，就是他们没有把位的限制。音域可以使用到非常宽，只要是音乐的需要与演奏的需要。曾经有一位欣赏过维瓦尔第演奏的学者这样记录：维瓦尔第演奏时，手指非常靠近琴马，甚至几乎连下弓的地方都没有了。

这一学派的演奏家们具有强烈的创新意识，演奏中往往展示一些让人匪夷所思的技巧，喜欢运用不同寻常的调性、出人意料的转调，或者是非常快地转换乐曲的速度与节拍。尽管有时有哗众取宠之嫌，然而正是这些不断创新的尝试，无形中奠定了小提琴今后的发展之路。这一学派的代表人物有阿尔比诺尼、马尔切罗等，当然，还有当代人都知道的维瓦尔第。我们不得不在此说说维瓦尔第。这位天才的作曲家与演奏家，创作了500余首协奏曲，包括为基本上所有主流乐器写作的独奏协奏曲与大协奏曲（不突出某一种单一乐器而是几种乐器相互为主的协奏曲），对配器法与对位法都有极大的贡献。

各个学派的互相竞争、互相促进，不仅在演奏实践中，更是在理论上丰富了小提琴。从此，小提琴在音乐世界中有了不可取代的地位。

小提琴的结构

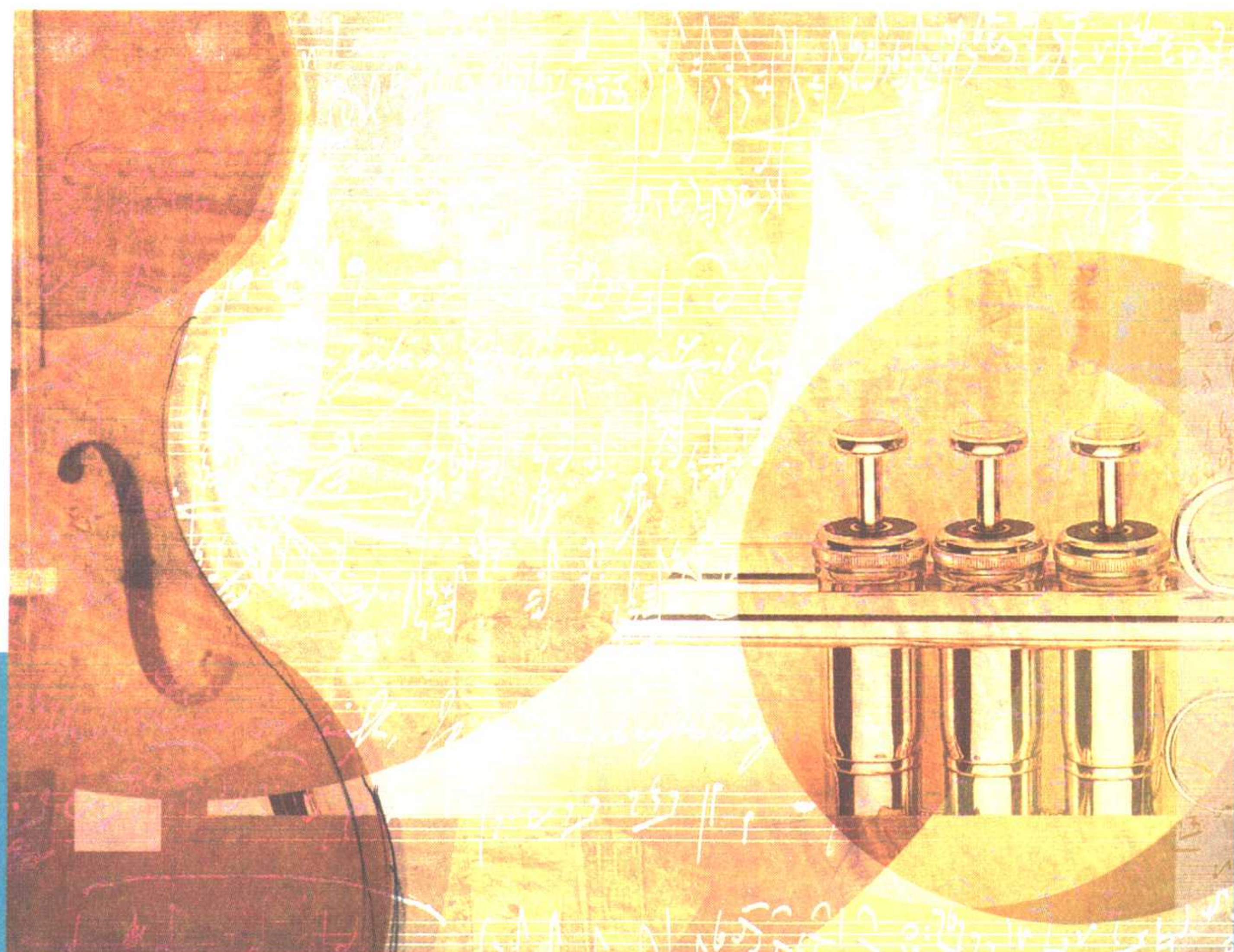

Xiaotiqin de Jiegou

小提琴的形体，是巴洛克艺术的天赐神品。它那隆起的曲线，使人联想起天使和巴洛克雕刻中圣人的形态。

——约瑟夫·维克斯堡

小提琴是提琴家族中体积最小，却最具有音乐表演力的乐器。这是为什么呢？要想知道小提琴为什么能成为音乐王国的“皇后”，为什么能奏出令人难忘的美妙声音，就必须了解小提琴的结构。