

著者：[英]威·亨利·希尔 (W.Henry Hill)

[英]亚瑟·弗·希尔 (Arthur F.Hill)

[英]阿尔弗雷德·埃·希尔 (Alfred E.Hill)

译者：华天初 华天祯

ANTONIO
STRADIVARI
HIS LIFE AND WORK
小提琴巨匠斯特拉蒂瓦里
他的生平和作品 (1644~1737)

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

小提琴巨匠斯特拉蒂瓦里

他的生平和作品

(1644 ~ 1737)

著者 [英] 威·亨利·希尔

[英] 亚瑟·弗·希尔

[英] 阿尔弗雷德·埃·希尔

译者 华天初

华天楨

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

小提琴巨匠斯特拉蒂瓦里:他的生平和作品:

1644~1737/华天初,华天祯编译. —上海:

上海音乐学院出版社, 2013. 1

ISBN 978-7-80692-842-4

I. ①小… II. ①华… ②华… III. ①斯特拉蒂瓦里

(1644~1737) —生平事迹 IV. ①K835.465.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 015714 号

ANTONIO STRADIVARI: His Life and Work (1644 - 1737)

by W. Henry Hill; Arthur F. Hill; Alfred E. Hill

Published by William E. Hill and Sons in 1902, LONDON

责任编辑: 范进德

封面设计: 梁业礼

书 名: 小提琴巨匠斯特拉蒂瓦里:他的生平和作品(1644~1737)

著 者: [英]威·亨利·希尔 亚瑟·弗·希尔 阿尔弗雷德·埃·希尔

译 者: 华天初 华天祯

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

排版制谱: 上海永正彩色分色制版有限公司

印 刷: 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 正文 19.5 插页 1

字 数: 283 千

版 次: 2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1-2,300 册

书 号: ISBN 978-7-80692-842-4/J·799

定 价: 78.00 元

出 品 人: 洛 秦

本社图书可通过“中国音乐学网站”<http://musicology.cn> 购买

华天初,我国著名的小提琴制作者,音乐家,音乐声学专家,上海音乐学院教授。他自小学习音乐,后考入上海音乐学院附小,师从赵基阳教授学习小提琴。1978年,他以优异的成绩考取上海音乐学院,师从谭抒真教授学习小提琴制作。1987年他考取国家公派奖学金,赴德国慕尼黑大学及米歇尔大师工作室留学。1994年,他又考取奥地利国家奖学金,赴维也纳大学及拉斯大师工作室留学。他制作的小提琴,工艺精湛,音色纯正,风格规范,具有极高的艺术水准。1990年他的小提琴获美国国际小提琴制作比赛音色奖。

华天初教授作为我国这个学科的著名专家,发表了《小提琴常见问题的处理和调整》、《小提琴的装配和调整》、《关于中提琴尺寸问题的一些思考》等几十篇论文。出版了《小提琴的名琴》、《小提琴艺术全览》等书籍。

华天初教授先后任上海音乐学院工会主席,上海音乐学院附中校长,上海音乐学院副院长。他是中国乐器协会常务理事,小提琴制作师分会副会长,上海乐器行业协会名誉主席,国际小提琴制作大师协会(EILA)会员。

华天祯,出生于上海市。1963年7月毕业于合肥工业大学化学工程系高分子工学专业,同年进入上海市塑料研究所工作,先后曾担任技术员,工程师,高级工程师,研究室主任等职,1989年调任上海工程塑料应用开发研究中心副主任、高级工程师。1996年后跟随华天初教授学习小提琴制作工艺和弦乐器用弦的工艺技术。

译者序

由希尔三兄弟所著的书《小提琴巨匠斯特拉蒂瓦里——他的作品和生平(1644~1737)》(*Antonio Stradivari: His Life and Work 1644~1737*)出版于1902年。100多年来,这本书是研究斯特拉蒂瓦里最准确、最全面、最权威的经典名著,受到所有专家、学者的推崇。这本书在研究斯特拉蒂瓦里方面所取得的成就,奠定了我们今天对斯特拉蒂瓦里认识的基础。现在这本书能译成中文出版,填补了一个空白。

安东尼奥·斯特拉蒂瓦里是有史以来最伟大的小提琴制作家。他出生于1644年,他的父亲是克雷莫纳人,但斯特拉蒂瓦里本人的出生地无法考证。可以确认的是,在他十几岁的时候,回到了克雷莫纳,跟尼科洛·阿玛提学习小提琴制作。估计他同时还跟佩斯卡罗里学习木雕。阿玛提家族是个小提琴制作世家:尼科洛·阿玛提的祖父安德里亚·阿玛提出生于1505年,他的名字是和小提琴的诞生联系在一起。现在一般公认,小提琴诞生在16世纪前半叶的意大利北部,而在1564年法国皇帝查理九世已经向安德里亚·阿玛提定做38件提琴。这些琴也是我们今天可以见到的最早的提琴。毫无疑问安德里亚·阿玛提当时是最优秀的小提琴制作家,他创立了克雷莫纳的小提琴制作事业,奠定了我们今天所看到的小提琴这种乐器的基础。自从他以后,小提琴的形状、结构、制作方法等就没有根本性的变化。根据克雷莫纳的传统,安德里亚·阿玛提把他的事业传给了他的两个儿子,俗称阿玛提兄弟的安东尼奥斯和希罗纽姆斯,而其中的希罗纽姆斯又把小提琴制作事业传给了尼科洛·阿玛提。尼科洛·阿玛提在他父亲那里,受到了最好的克雷莫纳小提琴制作传统的训练,掌握了当时全部的小提琴制作技艺。尼科洛·阿玛提制作的小提琴是阿玛提家族中最漂亮的,他的琴所达到的那种工艺水平,哪怕从今天来看,也是令人惊

叹的。

斯特拉蒂瓦里出生于1644年,我们已知最早一把贴着他标签的小提琴作于1666年,上面写明他是尼科洛·阿玛提的学生。根据当时的惯例,男孩一般在12岁左右开始当学徒,而1666年斯特拉蒂瓦里是22岁。据此我们可以推测,他那时已在尼科洛·阿玛提学习了近10年。在阿玛提那里应当说他受到了最好、最全面的小提琴制作训练。在这样的基础上他开始了自己的事业,他勤奋工作,不断地创新,力求创作出更完美的提琴。经过长达71年的努力,达到了世人难以企及的高峰。他一生勤勉,1737年他93岁高龄,他还制作了3把小提琴。根据希尔兄弟的计算,他一生至少制作了超过1100件提琴。这些提琴直到今天为止,还被公认为是人类创造的最完美的提琴。有人甚至认为,是最完美的人工制品。他所受的最好的小提琴制作的训练,他那种不断创新、勇于超越、追求完美的精神,他一生勤勉的工作,他的提琴所达到的那种无可比拟的高水平,把他称为有史以来最伟大的小提琴制作家是当之无愧的。

斯特拉蒂瓦里的生平和作品,在书中已有详细的论述。我想主要谈一下斯特拉蒂瓦里所取得的主要成就。

从今天的角度来看,我认为斯特拉蒂瓦里所取得的最重要的成就,是他发明并确立了数百年来公认为最理想的琴型。对于提琴来说,琴型是非常重要的。好的琴型不仅使琴的外观比例得当,线条美观;更重要的是,它是使琴发出理想音色的基础。从弦乐器发展的历史来看,膝持古提琴(Viola da Gamba)被提琴取代,主要是因为膝持古提琴的侧板较高,背板是平的,发出的声音音量较轻,带有鼻音,适合文艺复兴以前宫廷贵族音乐沙龙的品味,而不能适应文艺复兴后要表达人类情感的需求。在小提琴初创时期,从安德里亚·阿玛提留下的提琴来看,那时的小提琴有两种尺寸:一种琴身较短,长342毫米;另一种琴身较长,为355毫米。前一种显然是太小了,后一种的琴身长度是正确的,但琴身较窄。一直到尼科洛·阿玛提,才发明了一种“大型阿玛提”(Grand Amati)的琴型,找到一种发音较理想的小提琴尺寸。但从今天的角度来看,尼科洛·阿玛提小提琴的弧度还不够理想,因此这种琴的音色还不是最好的。斯特拉蒂瓦里继承了阿玛提的传统,在他制琴的早期基本遵循阿玛提的琴型。在尼科洛·

阿玛提 1684 年去世后,他开始追求有更好音色的琴型。他创造了“长型琴”,又进行了种种试验,他遗留下来的小提琴内模有 16 个之多,代表着 16 个不同的小提琴琴型。在 1713 年左右,最终创造、确立了他的小提琴琴型。这种琴型直到今天,还被公认为是最好的小提琴琴型。具有漂亮、谐和的外观和理想的音色效果。成为近 300 年来全世界小提琴制作首选的琴型。

在大提琴方面,斯特拉蒂瓦里在 1707 年创造的 B 琴型,被称为是最理想的“黄金琴型”。这种琴的琴身比他以前制作的大提琴短 35 毫米,琴身也相应变窄,得到了一种发音效果最理想的大提琴琴型。这种琴不仅看上去美观;比例得当,和谐漂亮,风格统一;更重要的是这种琴型的大提琴能发出一种前所未有的漂亮音色。

即便取得如此的成功,斯特拉蒂瓦里似乎并未满足,还想创造更好的大提琴。从 1727 年开始,他以 83 岁高龄把原来的“黄金琴型”又做了两种改动:一种是把琴身变窄;另一种是把琴身缩短。但这两种琴型的效果并没有原来的琴型好。所以在 1736 年他又把大提琴恢复为原来的琴型。也许他也认识到,实践证明 B 型大提琴是最理想的。

斯特拉蒂瓦里创造的琴型近 300 年来,成为全世界提琴制作的典范。实际上这已经成为宝贵的人类文化遗产。

提到斯特拉蒂瓦里所取得的成就,必须讲一下他的油漆。

有一种现象很有意思:尽管全世界的人都在按照斯特拉蒂瓦里的琴型做琴,不管人们怎么模仿,这些琴的音色还是很难与真正的斯特拉蒂瓦里琴媲美。现在大家比较公认的看法是斯特拉蒂瓦里独特的油漆,与它的音色有关。

斯特拉蒂瓦里的油漆是一种能给人以持久美丽的印象,这种油漆内涵丰富,它的质地柔和、透明,能把木材的深层美充分显示出来。这种漆具有闪光的色彩,在各种光线下有无穷的变化。更重要的是,这种漆对琴的发音有很大的作用。这是提琴油漆与其他漆的重大差别在于:涂在其他物体表面的漆,主要的作用是为了美观,保护这个物体的表面;提琴的漆除了这两种功能外,还必须能与琴板一起振动,成为琴身发音体的一部分。它的作用与人的皮肤类似:人的皮肤赋予人的外貌;皮肤保护人的肌体,抵御外界的各种污染;皮肤能随我们

的肌体运动而活动,不会使我们的肌体运动有任何障碍。

专家们一般认为,斯特拉蒂瓦里的漆由两部分组成:一种是底漆,它能够渗透到木材里面,对木材起保护、加强的作用。同时也能防止表面的漆渗透到木材里面,从而保持漆的透明度;另一种是表面的漆,这是一种性质柔润的油性漆,它有一种与木材很接近的柔性,能与木材一起振动,成为琴身发音的一部分。斯特拉蒂瓦里在油漆中加入了红色的植物颜料,给琴以温暖、丰富、越变越好看的颜色。这种种因素综合在一起,产生了斯特拉蒂瓦里油漆那种举世无双的效果。

19世纪以来,斯特拉蒂瓦里琴的漆所展现的那种效果,无数的人为之倾倒。吸引着许多提琴制作家冥思苦想,不断研究,试图再现这种漆。确实有些琴刚做好时,看上去和斯特拉蒂瓦里漆是差不多的。可是短则几年,长则数十年这些琴就变了,能和真正的斯特拉蒂瓦里漆媲美的就很少了。直到如今,现在所看到的琴还是斯特拉蒂瓦里的漆最漂亮。

斯特拉蒂瓦里的漆,还只是这位大师制琴艺术所取得的成就的一部分。他的许多制琴思想和原理,我们至今都不了解。例如他遗留下许多提琴设计的图纸,对其中的设计原理,我们至今也没有搞清楚。他是如何设计他的琴型的?据说他只有一把直尺、一支圆规就可以把琴型设计出来。那么这种设计的原理是什么?他是如何确定琴板的厚度和弧度,得以使不同的木材做的琴,最终都能得到优美的音色?当然,斯特拉蒂瓦里不是一个“超人”,他甚至也算不上是一个学识渊博的人。他从少年时代开始学艺,一辈子做琴,从他遗留下来的一些信件和文字材料来看,拼写错误、语法错误比比皆是,说明他受的文字教育很有限。但毫无疑问他继承了克雷莫纳从16世纪初开始的小提琴制作艺术的传统,并在阿玛提那里受到了最好的训练,掌握了这种传统的全部知识和技能。他的勤奋,他的才能,他那种不断追求完美乐器的创新精神,长达70多年的辛勤劳动,使他成为有史以来最伟大的小提琴制作家。对他的作用和影响,我们今天许多人的认识还是不充分的。

阅读这本书,有助于我们加深对斯特拉蒂瓦里的认识。

希尔兄弟写的这本书,是基于他们作为一个小提琴制作世家在长期资料搜

集的基础上,并进行了大量的考证后所撰写的。在这里,我有必要介绍一下希尔父子公司(H. E. HILL & SONS)。

根据《新格罗夫词典》的记载,希尔父子公司于1762年由约瑟夫·希尔(Joseph Hill, 1715 ~ 1784)创建,他是一个小提琴、中提琴和大提琴的制作者。他制作的琴仅次于最好的意大利琴,特别是他制作的大提琴很受欢迎。他有5个儿子,其中威廉·希尔(William Hill, 1745 ~ 1790)和洛基·希尔(Lockey Hill, 1756 ~ 1810)两人成为著名的小提琴制作者。这个家族的第三代亨利·洛基·希尔(Henry Bockey Hill, 1774 ~ 1835)是洛基·希尔的儿子,他在1810年前一直在伦敦最著名的小提琴店约翰·贝茨(John Betts)那里工作。因为在那里他有机会接触到最好的意大利小提琴,学会鉴赏最好的斯特拉蒂瓦里琴。他制作了许多小提琴和大提琴,他制作的琴的工艺和音色属于最好的英国提琴。第四代的威廉·埃伯斯沃思·希尔(William Ebsworth Hill, 1817 ~ 1895)是亨利·洛基·希尔的儿子。他是一个杰出的小提琴制作者和弦乐器鉴赏专家和权威,也是古琴修复的专家,在这个领域当时无人可以企及。他制作的小提琴1851年在伦敦博览会,1867年在巴黎博览会得了大奖。由于他精巧和一丝不苟的修复技术,数以千计最好的小提琴经由他的工作室得以修复。希尔家族在弦乐器方面的巨大声望和经验由威廉·埃伯斯沃思·希尔的4个儿子,第五代的希尔发扬和继承,其中三人:威廉·希尔(William Hill, 1857 ~ 1929),亚瑟·弗雷德里克·希尔(Arthur Frederick Hill, 1860 ~ 1939)和阿弗雷德·埃伯斯沃思·希尔(Alfred Ebsworth Hill, 1862 ~ 1940)是本书的作者。根据贝克所写的1962年多佛版(Dover Version)序言,阿弗雷德·埃伯斯沃思·希尔以他对大师作品的广博知识,惊人的记忆力和敏锐的观察力是他们三人中最出色的。他曾在法国有几百年历史的提琴制作中心米尔库(Mirecourt)学习,在那里他对琴弓制作艺术发生兴趣,他制作的琴弓极受欢迎。希尔公司1915年成为“皇家专用小提琴和弓的制作者”。20世纪希尔公司制作的琴弓成为英国弓的标杆和风格的典范,在持续稳定的质量方面从未被超越。威廉·希尔是一位优秀的中提琴家,在他的父亲逝世后,成为公司的高级成员。亚瑟·弗雷德里克·希尔是一个天生的收藏家,对历史和文学有强烈的爱好。在他广泛的兴趣中,除了乐

器,还有画像、印刷品和手稿。他是希尔公司收藏、管理从布雷西亚、克雷莫纳和其他各地收集来的关于早期小提琴制作家的生平和作品的文献资料的核心人物。他们兄弟三人发挥所长,互相协作,发表了一系列关于小提琴作品和小提琴制作家的专论:1891年在著名的《弦乐器》(The Strad)杂志上发表了关于斯特拉蒂瓦里1716年所制的小提琴“弥赛亚”(Messiah)和1690年所制的小提琴“托斯卡”(Tuscan)的专论。1892年发表了《马基尼传记》,1902年发表了本书《小提琴巨匠斯特拉蒂瓦里——他的作品和生平(1644~1737)》(Antonio Stradivari, His Life and Work 1644~1737),1931年发表了《瓜内利家族的小提琴制作家》(The Violinmakers of the Guarneri Family)。

这个世代相传的小提琴制作家族,亲历了斯特拉蒂瓦里小提琴的出现,流入英国,在欧洲及英国流传近200年的情况。由于希尔家族在小提琴界的显赫地位,大量在欧洲流通的斯特拉蒂瓦里琴都会经过他们的手。加上他们严谨的作风和百年老店的声誉,使他们积累了大量可靠的第一手资料。据贝克1962年所写的多佛版序言,他们积累了超过600把斯特拉蒂瓦里琴的详细记录和照片——这几乎包括了现存世界上所有的斯特拉蒂瓦里琴!在书中希尔兄弟说,他们“已知存世的斯特拉蒂瓦里小提琴共540把,中提琴12把,大提琴50把”。“关于小提琴,我们可以有把握地说,我们对其中四分之三有记录,其他100多把小提琴我们或多或少有所闻。”今天,已经几乎没有人能有这样的机会了。斯特拉蒂瓦里乐器所包涵的知识,在希尔兄弟以前,从未被写成经典著作。在他们这样得天独厚的背景下,把小提琴所包涵的深层知识,以他们的理解和兴趣,用简洁而有说服力的事实,把对斯特拉蒂瓦里生平和作品的研究,呈现在我们面前。我相信,凡仔细阅读本书和研究本书的人,都会被其折服。值得指出的是,由于他们三兄弟中的大哥威廉是一个优秀的中提琴演奏家,书中有许多作为精通提琴制作的演奏家所提出的关于琴的见解,直到今天还是有很强的针对性和借鉴意义,值得我们重视。

本书于1902年出版,由于当时还没有彩色照相和相应的印刷技术,书中许多精美的琴的图片是由人工绘制,彩印在重磅道林纸上的,像一本精美的画册。这本书的出版取得了惊人的成功,1000册不到3年就售完了。第二版于1909

年出版,也在相当短的时间内售完。法文版于1907年出版。

希尔父子公司持续经营了230年,于1992年关闭。

本书的第二部分是一个关于斯特拉蒂瓦里生平的研究,由阿诺德·巴鲁奇(Arnold Baruzzi)撰写,于1959年在布雷西亚出版。他深入研究克雷莫纳的档案,通过斯特拉蒂瓦里的房子,研究他的生平。这个部分与希尔所作的研究互相补充,丰富了我们对于斯特拉蒂瓦里的认识。

我自1978年进入上海音乐学院师从谭抒真先生学习小提琴制作后,就不断地耳闻谭先生讲起这本书。在谭先生家中,我亲眼见到了这本书1902年的版本。看到书中那些人工绘制的彩色小提琴图,那种精美和准确的程度令人叹为观止。当然那时还没有彩色照相,要在书中表达这些名琴,只有把它们画出来。今天,斯特拉蒂瓦里名琴的彩色照片,已经很容易得到,也有许多1:1尺寸的高质量彩色照片。所以在阅读本书时,有条件最好能对照那些名琴的照片,以便能更好地体会书中描绘的那些琴的细节和特点。

本书的翻译颇为困难:由于原书出版于1902年,那时使用的许多表达方式与今天的已有不同。再加上本书在描述小提琴的细节上,有很强的专业性,所以要真正读懂并不容易。本书先由我的哥哥华天祯先生发起翻译,他是一个高级工程师,对提琴制作有强烈的爱好。随后我们共同合作,经过长期的努力,译成此书。原书中有疑问的地方,对照德文版,再三推敲,力求译文准确无误。作为一个小提琴制作的专业人士,我们已尽了最大努力,用正确的中文,正确地表达原文的意思。瑕疵在所难免,还希望读者多多指教。

本书的出版,对中国的小提琴爱好者来说,多了一本可信的专业经典著作。小提琴是人们最喜爱的乐器之一,但对于它的历史,特别是一些名琴,名家的历史,我们还是缺乏了解的。小提琴和其他的乐器不同:许多乐器是一种工业产品,而小提琴,特别是由受过专业训练的提琴制作家个人制作的作品,则完全是一种艺术品。尤其是历史上的一些名家,在不同时代创造的作品,都有强烈的个性和时代特征。每把这样创作出来的琴,都具有唯一性,符合艺术品的所有特征。小提琴是文艺复兴的产物,是欧洲文化的一部分。它的诞生和发展,产生了以斯特拉蒂瓦里为代表的一批提琴制作名家。小提琴制作艺术的发展是

和文艺复兴的发展,和音乐、美术、声学、几何等其他学科的发展联系在一起的。我们必须从这样的角度去理解它。

最后,要感谢上海音乐学院出版社,下决心出版这本书。这本书想必不会成为一本畅销书,但它会成为小提琴爱好者的良师益友,成为小提琴专业人士可靠的工具书。

华天初

2013 年 上海

1902 年第一版

前 言

写这本书的想法在很大程度上是出于克雷莫纳的曼德里先生(Signor Mandelli)的英明提议,他是我们的朋友和赞助人,我们有义务做出解释和说明。由于希望得到有关安东尼奥·斯特拉蒂瓦里的新信息,曼德里先生决定对当地的档案进行进一步研究。他搜集材料,得到许多知识,在1890年打算用英文和意大利文出版,为此与我们接触。斯特拉蒂瓦里的题材是很有诱惑力的,我们立即热情地接下了这个工作,把这些有趣的研究汇集于一个更广泛地包含大师工作成果的著作中。但是,我们对这个工作的困难估计不足:一年又一年,时间过得飞快,我们发现还要不断地增加注释,感到还不完善。但是如果我们把这本书的出版长期耽搁下去,会耗费更多的时间和精力。不过我们相信,读者会在得到正确的信息和更好的编排方法中得到一些补偿。

我们决定把我们的作品分成12个不同的章节,这会使这些内容更加清晰。我们希望我们的插图会使读者感兴趣和有帮助。所选用的乐器是斯特拉蒂瓦里作品中最精美的,每个实例都具有典型的特征。我们深深感谢雪利·斯洛孔伯先生(Mr. Shirley Slocombe)为这些乐器所作的令人佩服的图,以及纽伦堡的尼斯特先生(Mr. Nister)在用平版胶印技术复制中所化的时间和耐心。虽然我们并没有要求印刷得完美无缺,然而他一次又一次地查看版面,尼斯特先生在这方面达到的效果已经超过了我们的预期。

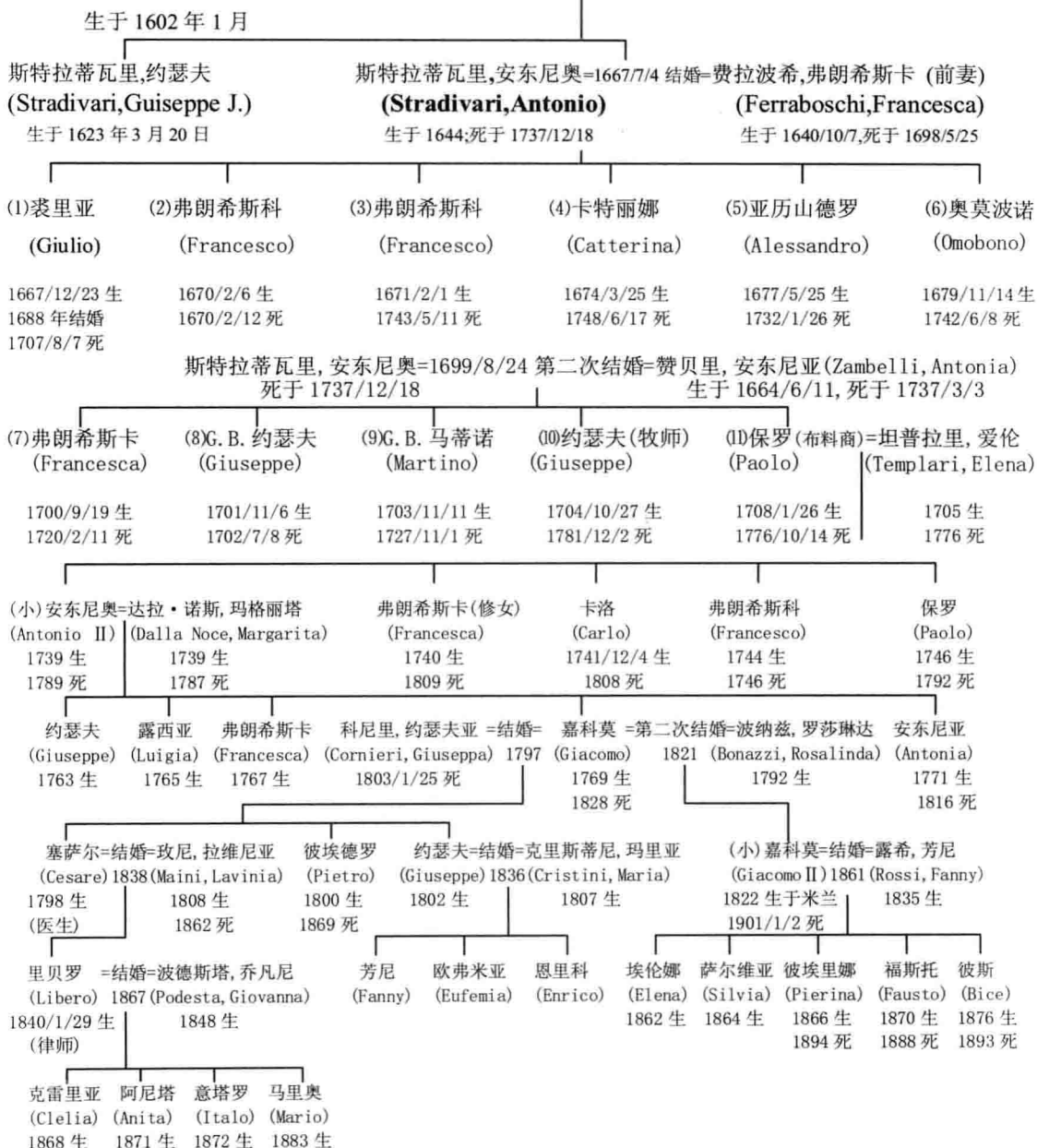
我们必须对国内外的朋友和同事给我们研究工作的帮助和合作表示感谢。我们要特别感谢乔治·哈特先生(Mr. George Hart),巴黎已故的甘德先生(Gand)和希尔弗斯特先生(Silvestre),以及罗马尊敬的洛兹先生(Signor Commendatore Lozzi)。我们对达拉·维勒侯爵(Marquis dalla Valle)欠下一种特殊

的人情,他允许我们不受到限制地使用他所收藏的独特的斯特拉蒂瓦里遗物。

威廉爵士(Sir William)和霍金斯爵士夫人(Lady Huggins)一直毫无保留地给我们提出极其宝贵的鼓励和建议;霍金斯爵士夫人拨冗阅读了我们的原稿,提出真诚的意见,我们无法用语言来表达对她的感谢。最后,我们真诚地希望这本书会鼓励我们进行新的工作,我们要继续写作,以满足小提琴爱好者更大的兴趣。

斯特拉蒂瓦里家族的家谱

斯特拉蒂瓦里,亚历山德罗 (Stradivari,Alessandro) =莫罗尼,安娜 (Moroni,Anna)

斯特拉蒂瓦里1722年制“罗德”小提琴
The “Rode” Stradivari Violin, dated 1722

斯特拉蒂瓦里1722年制“罗德”小提琴

The “Rode” Stradivari Violin, dated 1722