

提琴制作家

梁國輝

LIANG GUO HUI

THE VIOLIN MAKER

AND HIS CRAFT

提琴制作家梁國輝

天馬出版有限公司出版
(香港上水新成路123號三樓)

主 編：洪 風

責任編輯：楊承祐

攝 影：Rich Ward 袁華一

翻 譯：Phillip P. Lin Lap Eric Hong

廣州市星藝攝影設計有限公司設計

佛山市華彩印刷有限公司印刷

240×340mm 小8開本 6印張

2004年9月第一版 2004年9月第一次印刷

印數：1—1000冊

ISBN 962-450-250-1/D.47963

提琴制作家
梁國輝

LIANG GUO HUI
THE VIOLIN MAKER
AND HIS CRAFT

提琴制作家
梁國輝

LIANG GUO HUI
THE VIOLIN MAKER
AND HIS CRAFT

序 言

四年前，旅居美國的好朋友林海德就告訴我，爲了感謝恩師梁國輝先生的栽培，他和朱明江等幾個同門弟子，打算在梁先生八十華誕的時候，將梁先生作品的照片編輯成書。後來，這個計劃得到了許多人的支持，其範圍已經遠遠超出了梁先生自己的學生的範圍。

梁國輝先生是我國杰出的提琴制作家。在這本影集中，我們可以欣賞到他幾十年跨度的不同時期的作品，可以看到他孜孜不倦地追求完美的創作過程。在中國對提琴制作知之甚少的年代，梁先生的開拓和創新特別來之不易，爲我們後進打下了堅實的基礎。

梁國輝先生還是一位杰出的提琴制作教育家。在梁先生的許多弟子身上，都可以看到他們繼承了老師的那種熱愛提琴制作藝術的精神，繼承了老師以琴爲尚，追求完美的信念。許多梁先生的學生現今已經是很成功的提琴制作家，不但在國際比賽中獲了很多的獎，在音樂界和制作界也得到了廣泛的承認。這些成績的取得，一方面固然是由於他們自己的努力，但更重要的，恐怕還是從靈魂的深處受到了梁先生的理念的影響。這種理念深深植根于學生的思想，將代代相傳，發揚光大。

我與梁先生相識已二十餘年，每次見面，言必至琴。雖沒有機會直接投拜門下，陸陸續續也得到許多有益的教誨。從歐洲求學歸國後，再欣賞梁先生的作品，對其內涵又有了深一層的領會。琴如其人，我們今天翻開這本影集，就象直面梁先生本人，從中不但可以學到許多知識，更可以學習梁先生孜孜不倦、嚴謹治學的精神。

這本書的出版，是非常有意義的。其意義不僅在於這是中國的第一本提琴作品的影集的出版，更體現了一種對我們中華民族的尊敬老師，飲水思源的美德的繼承。

鄭 荃

目 錄

序言	鄭 荃	5
題詞		8
梁國輝簡介		11
梁國輝相片集		21
國稱聖手名琴制作無雙士 輝映樂壇風雅知音第一家	林耀基	26
梁國輝先生印象	華天初	27
閣樓裏的小太陽	何 東	29
恩雨之聲 永繞心頭	林海德	31
我終生的榜樣	朱明江	33
梁國輝及其學生歷年獲獎情況		36
梁國輝提琴作品目錄		37
梁國輝提琴作品		38
梁國輝提琴作品尺寸圖表		90
參予出版者名單		93

To a Very
Talented
Violin Maker
Cung Buo-Hui
with best
wishes
Yehudi
Menuhin
Sept 1982

譯文：

向極有才能的小提琴制作家—梁國輝，致以良好的祝願。

耶胡迪·梅紐因

1982年9月

欣逢提琴制作大師梁國輝
先生八秩椿壽，聯以賀之。以申
景仰之情，以慰渴念之懷。祝愿
他新歲百吉，長齡鶴壽。

輝(國)
稱琴手名琴制作之雙士
映乐坛風雅知音第一宗

井
超
基

二〇〇五年一月

祝梁師傅八十生快樂！

陳怡敬賀

賀梁國輝先生八十壽

常恨言語淺

不如琴意深

薛偉

(薛偉)

二零零四年四月

梁國輝簡介

梁國輝先生于1924年8月13日在廣州出生。其父親梁禮兆(1895—1945)系普通商人，母親曾玉霞(1895—1974)乃家庭主婦，祖輩無人與藝術領域或提琴制作有任何關聯。

童年時代的梁國輝很早就顯示出強烈的好奇心和求知欲；愛將玩具、鬧鐘等物件拆開，以研究其所以然，為此常受父母呵斥。早年曾入私塾五年，而後轉入(洋)學堂。由于時值戰亂，時勢艱難；讀完初中二年級就不得不輟學。求知欲旺盛的他祇能在家自學。這一自幼養成的良好的自學習慣一輩子沒有改變；並且在幫助他日後的事業上起了決定性的作用。

梁國輝九歲

梁國輝與妻子畢鑽

由于其父梁禮兆在1945年病故；當時梁國輝才祇有二十一歲。他與妻子畢鑽(1926—2001)共同負擔家庭生計。為了生活，他耕農田，拉板車，做小生意及以賣木柴為生。所以至今還有熟人以“柴梁”稱之。

1946年，一個偶然的事件影響了梁國輝的整個生命。當他看了一部講述帕格尼尼事迹的電影《劍膽琴心(MAGIC BOW)》後，驚奇地發現小提琴所能表現的音樂是那麼神奇艷麗，豐富多變，這種心靈的享受不是“好聽”兩個字能簡單形容的。這部電影是由偉大的小提琴家梅紐因幕後演奏配音的。以後祇要這部影片重映，梁國輝就絕不放過，不知看了多少次。小提琴音樂與小提琴的演奏深深地打動了梁國輝，並且為梁國輝展示了一個超脫世俗紅塵的全新的美妙天地。

從此以後，梁國輝迷上了小提琴以及與小提琴有關的一切事物。雖然其時才二十來歲的梁國輝祇是一個普通的小商販，但是他對音樂，特別是小提琴音樂產生的狂熱，在一部分人看來“柴梁”真是有點走火入魔了。除了不放過聆聽收音機播放的音樂節目，還把平時省吃儉用節余下來的錢買了為數可觀的音樂唱片；其中最主要的當然是小提琴音樂的唱片。這還不够過癮，梁國輝還買了一個小提琴及拜了歐照鄰先生為老師，學習小提琴演奏。在那個年代，整個國家與社會還是十分貧窮的。小提琴音樂與小提琴演奏是非常貴族化的東西。為了省錢，他買(二手的)舊唱片或不成套(那個時候的78轉唱片，要好幾張才能連接成一首大型的協奏曲或交響曲)的唱片。就這樣他逐步認識與熟悉了梅紐因(Y.MENUHIN)、海菲茲(J.HEIFETZ)、克賴斯勒(F.KREISLER)、艾爾曼(M.ELMAN)、希蓋迪(J.SZIGETI)等等演奏大師。同時又認識了一批熱愛藝術，有才華的音樂同道如：劉錫堃、溫瞻美、林

梁國輝與劉錫堃(左)

耀基等人。這些人同梁國輝一樣，生活的中心就是一音樂、小提琴。他們經常聚會，談古論今的內容也總是圍繞着小提琴演奏，小提琴技巧，小提琴音色這一類的主題。隨着對於小提琴的一切認識越來越多，品味要求也自然是越來越高。很自然地開始對追求小提琴的音色、工藝的高品質產生了強烈的渴望。從而又對古意大利的小提琴制作大師如：阿瑪蒂(AMATI)、斯特拉地瓦利(STRADIVARI)、瓜乃利(GUANERI)、貝公奇(BERGONZI)的業績與作品進行了盡可能周詳的探索與研究。

“工欲善其事，必先利其器”。要小提琴發出美妙的聲音，演奏技術是重要的一環之外；樂器本身也要十分精良。而當時一般能買到的小提琴還遠遠達不到這個要求。可是在唱片上聽到的美妙音

梁國輝與鄒慶新醫生(左)

色，出自那些制琴大師的作品。其價值又是令人目眩的天價。整天與木材打交道的梁國輝就產生了自己學做提琴的念頭。正在他尋求摸索之時，大約在1950年初。梁國輝邂逅了鄒慶新醫生(廣州提琴制作研究的奠基人)。兩個人相見恨晚，立成莫逆。鄒醫生精通德文及英文，通過閱讀大量外文的提琴制作書籍(那時國內並沒有中文的制作提琴的資料)，業餘研究提琴制作已有多年。鄒慶新把自己在提琴制作方面的理論知識、經驗體會、具體數據都毫無保留的提供給梁國輝參考研究。並且也啟發了梁國輝

梁國輝與溫瞻美(左)

通過學習外語來鑽研提琴制作的決心。這樣梁國輝就在自己的家裏開始了他最初的提琴制作及修理生涯。在修理提琴時，他不是頭疼醫頭，腳痛醫腳，僅僅作木匠式的修補。而是竭誠盡智地為樂器着想，為主人打算。很多提琴經過他妙手回春之後，聲音比以前更好。很快就在廣州的音樂圈子裏贏得了一致的贊許與推崇。

稍有空暇梁國輝就和鄒慶新、劉錫堃、溫瞻美、歐照鄰、林耀基、盧柱東、鄭日華等一批良師益友促膝談心，交流心得。這群好朋友待人真誠，知識淵博；林耀基、盧柱東、鄭日華等人更是琴藝精湛，朝夕相聚，互勉促進。日積月累之下，梁國輝的手藝、經驗、見識與日俱增。現

梁國輝與鄭日華

已年近八十的梁國輝在回顧那一段歲月時，常深情地說，從青少年代開始，這些摯友幾十年如一日，坦誠相見，推心置腹，相互支持，相互鼓勵，不僅僅對他的事業有巨大的助益，也是他一生中最重要的精神財富和愉快回憶。

梁國輝的妻子畢鑽女士(1926—2001)于40年代與梁國輝結婚。她秉性聰慧，對梁國輝的愛好極為支持。除了作為一個賢內助相夫教子之外，也極有興趣于提琴制作。持家之餘還一起研究提琴工藝。且也練就了過人的好眼力和好手藝。很快就成了梁國輝制琴及修琴時的好幫手。梁國輝在廣州市樂器研

梁國輝與盧柱東

究所及廣東樂器廠工作期間，她也以當之無愧的資深制琴師資格與梁國輝在同一個單位服務。

廣州市樂器研究所是于1956年成立的。鄒慶新任所長，這位求賢如渴，重視人材的所長立刻邀請梁國輝進研究所工作。在樂器研究所裏，梁國輝一方面參閱任何能找到的關於提琴制作的外文理論書籍，另一方面以“實踐—理論—再實踐”的科學精神，勇于嘗試，不怕失敗，腳踏實地全力探索做出好琴的途徑。衆所周知一個提琴的音色受到幾十種不同因素的影響：木料、琴型式樣、弧度、厚薄、

90年代的老兩口

油漆、音梁、音柱、指板等等。它們之間又相互關聯，相互影響。任何一個方面的改變又都會牽一發而動全身。為了研究木材的特性與聲學的物理定理，琴板的弧度與共振強弱的內在聯系，梁國輝除了到大學求教于物理學家之外，自己也做過無數次不同的嘗試，總結出許多寶貴的經驗。每當有國外的提琴家來演出，梁國輝總是去欣賞，除了仔細聆聽那些名琴的音色外，還要到後臺親眼鑒賞那些名琴。積腋成裘，滴水穿石，長年的探索研究為日後的成就奠定了堅實的基礎。1959年樂器研究所并入廣東樂器廠。在樂器廠工作的期間，梁國輝與徐弗、陳錦農等中國制琴大師一起，同為當

時國內最主要的高級品牌“紅棉牌”小提琴的創始人之一。

1976年，梁國輝從廣東樂器廠調到廣州市樂器工業公司研究所。專門從事提琴制作研究，同時還和徐弗在廣州市第二輕工業局中等專科學校第一期提琴制作班任主課教師。當時二輕中專第一期的學生都是從下放的知識青年中精選出來的，此中頗多有志氣、有才華、有能力的優秀份子。如朱明江、林海德、曹樹堃、顧建華、李建民、沈熾明等等。這些二輕中專的學員後來在國內外不斷努力，都取得了卓越的成就。

梁國輝對提琴制作孜孜不倦，精益求精的研究精神得到樂器工業公司多位領導與樂器研究所領導魯志虞、歐陽霖所長的賞識和支持。使他有機會到全國各地及出國考察；有機會與更多的國內外的同行作業交流，欣賞與觀摩古意大利制琴大師及其它制作大師的作品；收集更多有關的書籍、數據、珍品的圖片等等。在學術氣氛濃厚的樂器研究所裏，梁國輝得到了一個可以充分發展他的理想，充分發揮他的才華的廣闊天地。他象海綿吸水一樣吸收一切有用的知識，結合自己的領會與經驗融入到自己的提琴作品裏去。1982年梁國輝制作的“黃琴”（琴體油漆呈金黃色，因此得名）深得廣州著名小提琴家何東的欣賞。他用此琴在廣州友誼劇院演奏貝多芬小提琴協奏曲。琴聲甜美而又有力，君臨于交響樂團的TUTTI（整個樂隊的合奏）之上，回旋激蕩，沁人心扉。給所有的演奏者和聽眾留下了深刻的印象。當時國內極為缺少好的獨奏琴，這個黃琴就成為小提琴家何東的“如意金箍棒”，是他每次舉行獨奏音樂會時的不二選擇。而

梁國輝與外國同行——保羅先生

黃琴似亦有靈，從來不負它的制作者及使用者之期望，在小提琴演奏家之間留下了許多佳話。

衆所周知，世界著名的小提琴家耶胡迪·梅紐因在文革之後（1982年）訪問中國，對中國年輕一代的小提琴教育成就十分贊賞，並且還挑選了一些有天賦的孩子去歐洲，到他主辦的音樂學校學習。而較少為人所知的是梅紐因也曾觀賞和試奏過梁國輝的這把“黃琴”。並且專門為梁國輝寫了題詞：“向一位極有才能的小提琴制作家梁國輝致以良好的祝願。——耶胡迪·梅紐因”。

提琴的油漆，對提琴的工藝，音色有極重要的影響。梁國輝先生窮畢生精力鑽研提琴制作，所以對提琴油漆也頗有獨到的心得。為了掌握古意大利琴油漆的奧秘，他長期以來翻閱了許多國外信息；觀察過許多古意大利名琴的油漆。獨立地分析了全油性、半油性、天然樹脂、化學原料等各種各樣的不同配方及其聲學效果。他是最先將腰果漆應用於高級小提琴塗飾上的創始人之一。他用的油漆

柔軟而通透。不但外觀清澈，木紋分明；而且琴的高音部甘沁邑潤，回味悠遠。低音區則醇溫如蜜，糯潤之餘又勁韌內蘊，令人愛不惜手。拉了還想再拉，聽了還要再聽。所以他的提琴作品在1983年德國舉辦的“路易斯一斯波爾國際提琴制作比賽”中榮獲聲音優異獎。經過長期的實踐，在鄒慶新醫生提出的“琴板弧度形狀決定音色效果”的理論基礎上，梁國輝充實和發展了這一觀點。他歸納出四項制琴要點：

- 一、根據木料材質來選擇琴型。
- 二、建立正確的聲音觀念和工藝觀念。
- 三、琴板要有足夠的面積以推動周圍的空氣振動。
- 四、琴板的強度對琴板的振動與音色有很大的影響。（這強度包括了木材本身的強度，弧度的結構，厚薄的分布等。）

具體的理論著作還有：“獨奏用7/8小提琴設計制造的幾個問題”、“高級小提琴使用腰果液塗料的經驗”、“高級小提琴底面板用機械加工初探”。1978年他在二輕中專小提琴制作班任教期間編纂有“提琴制作工艺有關英文名詞對照表”等。這些學術性文章對學習提琴制作的後來者都有很高的實用價值。

梁國輝在聚精會神地工作

梁國輝與學生們（左起）林海德、李偉明、徐永成、朱明江

梁國輝在中國提琴制作發展歷史中更為重要的作用，是他培育出一批年輕一代的優秀制琴師。他明白：意大利數百年的制琴傳統，使他們能長久地持世界高級提琴制作之牛耳。我們要趕上他們，光靠幾個人埋頭鑽研是不夠的。必須要有一大批有志于此的下一代接班人。“制出最高品質的小提琴”這一目標就由梁國輝早期的個人興趣愛好升華為具有深遠意義和影響的宏觀理想。所以在廣州市樂器研究所裏，梁國輝對調派到他手下的每一個學生都傾心相教。他既耐心教育，悔人不倦；又嚴格要求，一絲不苟。將自己生平經驗與研究所得不分巨細，毫無保留地傳授給他的弟子。他教學成功的最大訣竅在於：工藝與理論并駕齊驅。使學生不僅知其然，亦知其所以然。逐漸地他們也能在制琴時胸有成竹，意在筆先。用幾年的時間達到與超過了老一輩制琴師幾十年的功力。由他直接培育的就有：林海德、朱明江、何嘉寧、徐永成、黃青原等人。間接受他指導幫助者更是屈指難數。其中林海德、朱明江、徐永成等已先後成材。從1986年開始，在多次國際制琴大賽中屢獲殊勛，分別獲得金牌、銀牌、聲音、工藝優異獎共22個獎項。令人由衷