

将
钢
琴
音
乐
文
化
轻
松
聊
出
来

琴话

绵绵

段晓军 主编

聊聊钢琴那些事儿

南海出版公司

琴话

绵绵

聊聊钢琴那些事儿

主 编 段晓军
副主编 黄 雅 王 博
撰 文 (以姓氏笔画为序)
马天源 王 博
王斯文 白佳欢
吴一凡 段晓军
黄 雅 谢子薇

南海出版公司

2014·海口

图书在版编目 (CIP) 数据

琴话绵绵: 聊聊钢琴那些事儿 / 段晓军主编. —
海口: 南海出版公司, 2014.8
ISBN 978-7-5442-7190-5

I. ①琴… II. ①段… III. ①钢琴—音乐—文集
IV. ① J624.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 123989 号

QINHUA MIANMIAN

琴 话 绵 绵——聊聊钢琴那些事儿

主 编	段晓军
责任编辑	张建军
封面设计	动力图文
出版发行	南海出版公司
公司地址	海南省海口市海秀中路 51 号星华大厦五楼 邮编 570206
电子信箱	nhpublishing@163.com
经 销	新华书店
印 刷	北京市通州京华印刷制版厂
开 本	710 毫米 × 1000 毫米 1/16
印 张	14.5
字 数	200 千字
版 次	2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5442-7190-5
定 价	30.00 元

南海版图书 版权所有 盗版必究

说说“琴话”

——代前言

南海出版公司张建军先生是一位儒雅谦恭的出版人，我与他认识不算太久，由于脾气相投却已成了好朋友。2013年初的时候，他约我写一本与钢琴文化相关的读物，要求雅俗共赏，无须厚重。我明知能力有限，但经不住他的恳切与真诚，竟然答应下来。以后的日子里，虽然写过十余篇，可由于教学工作繁重，另还有其他的两本教材稿子也在赶进度，等着使用，张老师的稿约一晃就拖了经年之久。张老师中途几次询问，我几乎无言以对，只想逃掉。后来，在和几位青年教师谈及此事时，大家说我们不妨各自写一点，让老段统稿。这才有了这本小册子——《琴话绵绵》。

这本书以记叙散文的形式写了与钢琴相关的人、事和音乐，涉及钢琴的历史、钢琴音乐的体裁和题材、钢琴家的逸闻轶事、钢琴名曲、钢琴教育和教学等等诸多方面，但它绝对不是一本钢琴百科全书，这么一本薄薄的小册子，仅仅是从钢琴音乐文化的海洋中捡拾来的贝壳，串成一条粗陋的项链罢了。某某演奏家那么著名，怎么没有提到？某某曲子那么著名，怎么没有提到？——在阅读的时候，您或许有这样的诘问。《琴话绵绵》不是系统完备的学术著作，不是钢琴音乐辞典，只是将笔者的随笔按照不同的话题归类而已。喜爱钢琴音乐的朋友，在您的茶余饭后，信手拿起它，浏览一两篇，或嫣然一笑，或引起您对某位钢琴家、某首作品的兴趣，这就足够了。

也正因为如此，每篇短文都没有什么深入的学术探究，感悟与联想式的表达更多一些。其实艺术可以研究，更是用来享受和品味的，写文章的

是欣赏者，读文章的也是欣赏者，撰文的谈自己的感受与联想，读文的或赞许，或不屑，这何尝不是一种不曾谋面的畅聊？您若能感觉读得轻松，那便是对我们最大的赏识。

由于是几个人各自说各自的话，所以文风很难完全统一，甚至有个别段落内容有重复，不过角度是不同的。书很薄，文很短，但话题却宽泛，没有经史子集地去查阅文献，所以难免错讹，如果遇到这样的瑕疵，您不妨一笑而过，感谢您的宽容。涉及的人和事儿并不针对谁，如果不小心戳到了谁的肋骨，那真是无意的，还请见谅，您千万别动肝火。

白驹过隙，不觉镜中的自己早生华发，每日忙忙碌碌，不知已忽视了过往的风景。一直羡慕那些坐在咖啡吧玻璃窗后面的人，悠闲地啜饮着，慢慢翻看杂志，间或抬头从容地望望窗外熙熙攘攘的路人。交了这本稿子，我也想去尝试一下那种优雅的生活，在冬日午后的阳光下，在咖啡浓香的包裹中，读一读《琴话绵绵》这样的书。

段晓军

2014年1月

目 录

CONTENTS

【话题一】 钢琴的前世今生	1
一、涅槃之前	2
二、永载史册的钢琴缔造者	4
三、费尽芯机	7
四、从手到脚	9
五、倾国倾城的名琴	12
六、“批雅拿”到中国	17
【话题二】 演奏技术的嬗变	20
一、指尖上的春秋	21
二、双脚踏三足	24
三、坐定天下	27
【话题三】 多样的演奏形式	30
一、一心一世界——钢琴独奏的魅力	31
二、钢琴上的华尔兹——四手联弹	32
三、心心相印——双钢琴的魅力	35
四、百鸟朝凤——钢琴协奏曲	39
五、钢琴和他的小伙伴们——钢琴重奏	41

六、钢琴也疯狂——用新的方式演奏钢琴	44
--------------------------	----

【话题四】 关于钢琴音乐风格

47

一、巴洛克时期的古钢琴音乐	48
二、古典主义时期的钢琴音乐	51
三、浪漫主义时期的钢琴音乐	55
四、印象主义钢琴音乐	58
五、现代钢琴音乐掠影	62

【话题五】 钢琴家的故事

66

一、“琴键”还是“琴剑”	67
二、冰与火	69
三、自在不成人	73
四、钢琴“女超人”	74
五、“玩”钢琴的“老小孩”	78
六、不疯魔不成活	82
七、飞逝的琴声	84
八、神手	86
九、栽花又插柳	88
十、烦恼	91
十一、仙乐能得几回闻	93
十二、钢琴一家亲	95
十三、东逝之水	98
十四、中国的后起之秀	101
十五、改变	105
十六、意外	107

【话题六】 名作撷英	109
一、钢琴世界里的春天	110
二、生命最初的歌	113
三、同一轮明月，不一样的《月光》	116
四、当音乐遇到爱情	119
五、泛舟水上	124
六、钢琴上的舞蹈	127
七、“三座大山”之练习曲	131
八、“三座大山”之复调作品	134
九、“三座大山”之奏鸣曲	137
十、大餐与甜点	142
十一、专利产品	144
十二、牧笛吹起的“中国风”	146
十三、让钢琴唱民歌	150
【话题七】 钢琴教师	154
一、从大师到老师	155
二、天生为师	159
三、师如双亲	162
四、中国早期的钢琴教师和钢琴教学	165
五、教授们的经书	168
【话题八】 习琴路上	172
一、奶嘴之后是琴键	173
二、为什么学琴	177
三、练琴去	180
四、手指——带枷锁的舞者	183

五、嘀嗒响的钢琴伴侣 187

六、功夫在琴外 190

【话题九】 儿童钢琴启蒙教材 194

一、国外的儿童钢琴启蒙教材 195

二、国内的儿童钢琴启蒙教材 199

三、中外儿童钢琴启蒙教材的比较 204

【话题十】 爱恨考级 210

一、琴童的宿命 211

二、钢琴业余考级的由来 214

三、钢琴考级是非之“是” 217

四、钢琴考级是非之“非” 219

五、怎样去爱，才能让你幸福 222

钢琴的前世今生

21 世纪的今天，如果意大利人巴托罗密欧·克里斯托弗（Bartolomeo Cristofori, 1655-1731）在天有灵的话，可能会乐开了花。他于 1709 年制作出来的靠小槌子击弦发声的键盘乐器——钢琴，随着技术的不断改进，被誉为“乐器之王”，不仅在欧洲盛行，而且逐渐流传到了全世界。尤其是在亚洲，每年都有无数的中国孩子源源不断地投入到“乐器之王”的学习中，数量之多，水平之高，令人惊叹。

现代钢琴已走过了风风雨雨 300 年。但事实上，钢琴整个的演变过程可追溯到 600 年前。也就是说，在现代钢琴出现之前，它就已经存在了 300 多年，我们将这一阶段的钢琴称之为“古钢琴”。

一、涅槃之前

钢琴并非心灵手巧的工匠们乘一时之兴鼓捣出来的产物，它的前身——古钢琴早在公元14世纪就已存在了，如此说来，古钢琴最少也有600岁了。古钢琴的年龄还不止于此，再往前追溯，其构造原理源于古希腊的独弦琴。独弦琴出现的时间更早，传说是毕达哥拉斯在公元前6世纪创制的。这位不是音乐家，却集思想家、哲学家、数学家、科学家于一身的毕老先生，认为音乐与宇宙相通，和谐的音乐与和谐的宇宙一样拥有和谐的数比关系，音乐是宇宙最好的说明书。可能为了证明这一点，毕老先生发明了独弦琴，用来测试弦长与音高的关系，所以又叫测弦器，这一原理后来成为所有弦乐器制作的依据。不知现在活跃在音乐舞台上的各类演奏大师们是否知道，他们手下昂贵的乐器其实最初源于一个数学家的执着。

击弦古钢琴

拨弦古钢琴

在文艺复兴和巴洛克时期兴盛的古钢琴家族乐器中，按照发音方式分为击弦和拨弦两大类。击弦古钢琴（Clavichord）又称“楔槌键琴”，形状像一个扁薄的长方形盒子，其琴键的末端是金属制成的楔槌，它们从下方敲击琴弦发声。楔槌键琴音域较窄，音量总体较弱，但通过不同的击键力度可以做出一些音量的轻重变化，通过手指在琴键上继续按压，可以产生音高变化，类似弦乐器的揉弦。拨弦古钢琴（Harpsichord）又称羽管键琴，样式与现在的平台钢琴相近，发声的原理是以键盘连带末端羽毛管或皮革来拨动琴弦。正由于羽管键琴是利用拨弦来发声，所以它的音色较为清脆，音量比楔槌键琴大，但无法做出明显的音量变化。

楔槌键琴与羽管键琴的名字在国人听来有些拗口，但准确地表现了它们各自的特点。历史上，它们曾经出现过的种类很多，名称也有很多，甚至体积不同名称也不同，即便在同一时期不同国家也有不同的称谓。例如羽管键琴因为琴键较大，所以也叫大键琴，维吉娜琴（Virginal）则是羽管键琴中体积较小的便携式琴。

作曲家需要的是更响亮的音响，而不是轻易就能被遮蔽的音色，到巴洛克时期与前古典时期时，已是羽管键琴的全盛期。当时出现的许多古钢琴音乐体裁大部分都是为羽管键琴创作的，如前奏曲、赋格曲、变奏曲、托卡塔、幻想曲等等。约·塞·巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）的很多键盘作品也都是为羽管键琴创作的，如《羽管键琴协奏曲》《哥德堡变奏曲》等，贝多芬的钢琴奏鸣曲《月光》也标着“为钢琴或羽管键琴而作”的字样。有人猜测，如果巴赫生活在当今，他会倾向于更多地用现代钢琴进行演奏，并为其创作作品。这是个毫无意义的设想，假如巴赫真的“穿越”了，他不会做出选择，因为环境的巨变已经让他无从选择。

古钢琴声音的一个突出特点，是在一个音区内力度不变，从而远离模仿人声的表情和主观情感。的确，这种空灵不实的声音，产生了别具一格的气氛，始终如一的音乐力度表现了一种合乎逻辑的奇迹。但与此同时，我们不得不承认其相对狭窄古板的音乐表现力大大地限制了人们对情感的抒怀。到了18世纪，华美优雅却也单调如一的音色再也不能满足欧洲人日渐挑剔的审美，更无法实现他们愈加丰富的情感诉求。于是，1709年，现代钢琴在古钢琴的基础上涅槃而生。

二、永载史册的钢琴缔造者

在西方文明中，常以理性的日神精神和感性的酒神精神来解析人文艺术。弗洛伊德认为艺术是情感的释放。尤其是音乐艺术，与情感有着最直接的联系，因此也具有最强烈的酒神精神。同时，音乐作品还有着不可或缺的高度逻辑化的结构，昭显着鲜明的日神元素。纵览钢琴的发展史，会发现键盘乐器制作技术的每一次或大或小的改进无非是在追求这两个方面的进步：一是音量的增加，这是情感表达的持续需求；二是肢体对精细声音的控制，这是对情感泛滥的制约。一方面追求精神的自由张扬，一方面又毫不怠倦地搭建精神的看护所。这两者随着制琴技艺的精进而此消彼长，意味着酒神精神与日神精神之间永不消失的暗战。

让我们来看看从古钢琴到钢琴是如何增加音量的吧！

楔槌键琴是由楔槌击弦，即铜片敲击琴弦发声，音量很小。

克里斯托弗（1655—1731）

为了增加音量，从一弦一音逐渐增至二弦一音、三弦一音，可是相当有限。虽然通过手指的反复加压能模仿提琴和人声，使音高得到一定变化，擅长抒情，但音量小，使用范围的狭窄注定了楔槌键琴的末路，此时，酒神情感表达的需求超出了理智的日神。羽管键琴是拨子拨弦发声，构造更复杂，音量较之楔槌键琴要大很多，它很快就取代了楔槌键琴，从1650年至1750年间一直占据主导地位。但是，羽管键琴

演奏者不能用手指调控音量和音色，控制感的缺失重又呼唤日神的回归。

克里斯托弗原是一名经验丰富的羽管键琴的制造师，为了寻找一种比古钢琴更能表现情感的乐器，在总结了羽管键琴和楔槌键琴的优缺点以后，他制作出一架被称为“有强弱的羽管键琴（Gravicenbalo col piano e forte）”。这个冗长的名字后来被缩略为“piano e forte”，意为“弱强”。又过了大约一个世纪，钢琴才拥有了今天的称谓——“Piano”。克里斯托弗制作的这架钢琴和古钢琴关键的区别是它的击弦机系统：琴槌敲击琴弦后会立即弹开，使琴弦持续振动，直到手指离开琴键，琴槌还可以迅速重复击键。他的发明使演奏者通过手指触键的力度直接控制声音的变化，使琴声更富有表现力，音响层次更丰富。从此，一颗灿烂夺目的超级巨星冉冉升起，开启了现代钢琴艺术的历史纪元。从它登上历史舞台的那一刻开始，便上演了一场永不谢幕的辉煌大戏。

当然，如果将钢琴的发明归功于克里斯托弗一人，也许有失公允。当我们的眼睛掠过马萨乔（Masaccio, 1401-1428）、曼坦尼亚（Andrea Mantegna, 1431-1506）、波提切利（Sandro Botticelli; Alessandro Filipepi, 1445-1510）、达·芬奇（Leonardo Di Ser Piero Da Vinci, 1452-1519）、米开朗基罗（Michelangelo Simoni, 1475-1564）、拉菲尔（Raffaello Sanzio, 1483-1520）、提香（Tiziano Vecellio, 1490-1576）等等如雷贯耳的名字，或许应该了解，还有一个名字在这些文艺复兴巨匠的身后闪闪发光，那就是——梅地契（Medici）。13至17世纪，梅地契家族在欧洲拥有着强大势力，佛罗伦萨之所以成为文艺复兴的发源地，梅地契家族功不可没。这个声名显赫的家族不仅为无数艺术巨匠提供了财力、政治支持，也为他们创造了无与伦比的艺术氛围，开辟了艺术的黄金时代，包括对克里斯托弗的无偿赞助。

1688年，梅地契家族为克里斯托弗提供了一个宽大的工厂，并有100多个工匠供他差遣。这样，克里斯托弗制作了一架又一架钢琴并持续了30年。此外，梅地契家族不仅为克里斯托弗提供了丰厚的经济物质基础，还为他的产品开拓了广阔的市场。从罗马到葡萄牙宫廷的贵族，以及钢琴家斯卡拉蒂等都弹奏克里斯托弗制作的钢琴。但是，我们如今保存下来的克里斯托弗的三架钢琴上，只看到了“克里斯托弗制作”的字样。因此，曾

有评论认为克里斯托弗把功劳都归于自己的做法不厚道，他回避梅地契家族支持的事实，撇开百余人合作的事实，将自己一个人的名字留在了钢琴上。

然而，我们也不能忽略这样一个事实。钢琴问世之后，克里斯托弗并没有为他的发明申请专利，所以失去了成为富翁的机会。我们应该看到，他的发明创造并不为金钱、商业效益，是为一项具有划时代意义的乐器的诞生和发展。钢琴的诞生，为人类的音乐世界开辟了前所未有的风景，也为人们今后的音乐生活带来了颠覆性影响。因此我们没有必要去计较克里斯托弗在当年的钢琴商标上没有进一步注明是在梅地契家族的帮助下完成的，没有克里斯托弗的思想、理念、设计和开创性的大胆尝试，钢琴不可能出现在世人面前。钢琴发明者的荣誉归于克里斯托弗是实至名归的。^[1]

1732年，克里斯托弗与世长辞。意大利人洛多威科·朱斯蒂尼（Ludovico Giustini, 1685-1743）发表了一组钢琴作品，这是第一部专门为钢琴而创作的作品，而且是最早出版的钢琴曲谱。朱斯蒂尼的作品是对钢琴这种新兴乐器的一种大胆的试验——即通过音乐来检验钢琴演奏的“强”和“弱”的能力。证明了这些作品只能在钢琴上演奏，钢琴在控制音量上的确要比羽管键琴优越得多。在第一架现代钢琴问世后的30余年中，钢琴在技术上又出现了一些革新。虽然钢琴陆续传播到了一些国家，但还只是在一个狭小的范围内被弹奏。在朱斯蒂尼之后，热衷于歌唱和小提琴的意大利人对钢琴的贡献可谓乏善可陈，钢琴在意大利并没有名声大噪，但它的光彩与魅力，却在异乡灿烂绽放。^[2]

[1] 参考洛秦《钢琴的故事》，上海音乐学院出版社，2004年4月，第33页。

[2] 参考西普曼《乐器之王：钢琴》，王一晋译，希望出版社，2005年11月，第11页。

三、费尽芯机

如果说意大利赋予了钢琴宝贵的生命，那么在踏上了其他欧洲列国的旅程之后，他才逐步成长为一个人人爱慕、潇洒英俊的王子。钢琴在德国、英国、法国都经历了各种重大改进和革新，随着钢琴音乐会的日益流行、钢琴音乐的大量创作和曲谱的发行、爱好者技艺的不断提高，钢琴跨入了商业化生产的进程，昂首走进了大众百姓的生活。

1711年，一位名叫西皮奥奈·马菲（Scipione Maffei, 1675-1755）的作家，将克里斯托弗的钢琴构造整理成文，发表在当时意大利的杂志上。14年之后，这篇文章被译成德文，又过了五年，德国乐器制造家哥特弗里德·西尔伯曼（Gottfried Silberman, 1683-1753）读到了这篇文章，他参照文中提供的图样，于1730年制造出第一架德国钢琴，并一发不可收。^[1]

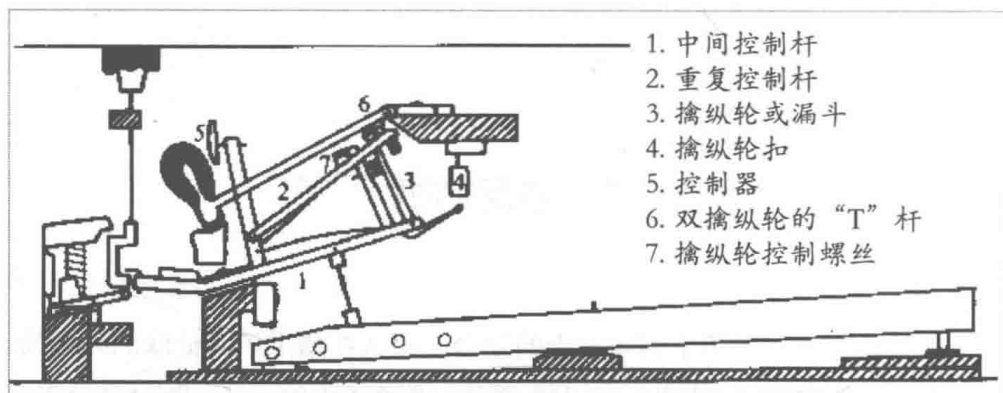
1736年，约·塞·巴赫曾经弹奏过西尔伯曼的钢琴，并进行了仔细研究。但遗憾的是这位大师并不喜欢他的钢琴，这无疑给了西尔伯曼当头一棒。大师批评它“触键太重，高音区发声太弱”。的确，与今天的钢琴想比，西尔伯曼当时的钢琴的构造和发音更接近羽管键琴：琴弦少而细，框架是木制的，音槌轻而硬。在很长一段时间里，这种钢琴无论在音色的优美还是在发音的有力方面，都比当时的羽管键琴稍逊一筹。被泼了冷水的西尔伯曼采纳了巴赫的建议，对自己的钢琴加以革新。1747年，当巴赫再次试弹了改进后的钢琴，大师宣称它“完美无暇”。^[2]

在西尔伯曼之后，他的后继者们分别制造出两种不同风格的钢琴，即“维也纳击弦机钢琴”和“英国式击弦机钢琴”，随即形成了两个不同的钢琴制作流派。

“维也纳击弦机钢琴”键盘触感轻柔，适合弹奏快速灵巧的音符，音

[1] 参考西普曼《乐器之王：钢琴》，王一晋译，希望出版社，2005年11月，第13页。

[2] 参考西普曼《乐器之王：钢琴》，王一晋译，希望出版社，2005年11月，第13页。

埃拉尔发明的双重擒纵装置示意图

色变化细腻，在与管弦乐队协奏时会显现出清晰的音色对比。这种音色受到了“钢琴神童”莫扎特的喜爱，能够充分地表现其温文尔雅、灵巧轻松并充满歌唱性的音乐。

“英国式击弦机钢琴”触键较重，低音区的音色浑圆厚重，琴键弹性良好，适合表达强劲、气势宏大的音乐。这种钢琴得到了贝多芬和克列门蒂的青睐，强有力的音色能将他们的音乐风格表达得淋漓尽致。

约翰内斯·楚姆佩（Johann Zumpe, 1726-1790）是西尔伯曼的弟子之一，他发觉社会地位不断上升的中产阶级对乐器的渴望，便决定为他们量身定做，以他们能够接受的价钱生产、销售钢琴。为了实现这一目标，他简化了克里斯托弗钢琴的机械构造，制作出的钢琴易于搬运、价格便宜。自此，钢琴终于从帝王将相家步入到了市民阶层。楚姆佩在钢琴发展史上是毫无争议的“商业钢琴之父”。

19世纪初，法国人塞巴斯蒂安·埃拉尔（Sebastian Erard, 1752-1831）开始在琴架上使用金属支撑杆。1822年，埃拉尔又迈出了最重要的一步，那就是在钢琴中使用了双重擒纵装置，这就使演奏者能够迅速地连续演奏同一个音，表现更富技巧性的乐曲。现在的钢琴都是采用双重擒纵装置，因此埃拉尔被誉为“现代钢琴之父”。

1825年，美国人巴布科克（Alpheus Babcock, 1785-1842）为了增加弦的张力，以铸铁弦框取代了原来的木质弦框，钢琴的音量进一步大大提高，