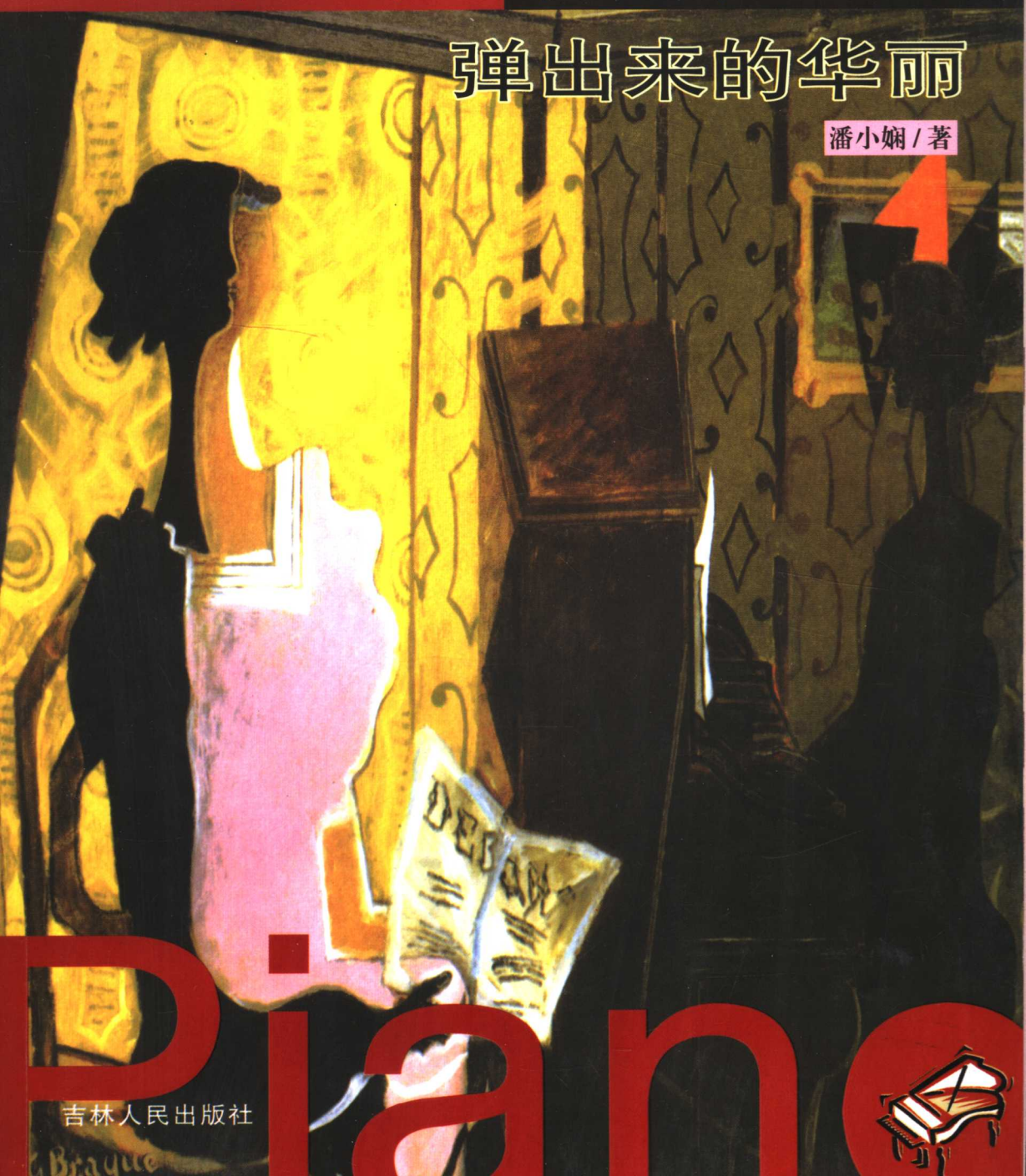

钢琴美韵

弹出来的华丽

潘小娴 / 著

吉林人民出版社

Piano
Melody

● 休闲坊

钢琴美韵

潘小娴 著

弹出来的华丽

● 吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴美韵:弹出来的华丽/潘小娴著. — 长春:吉林人民出版社,2006.10
(休闲坊)

ISBN 7-206-05098-0

I. 钢… II. 潘… III. 钢琴—历史 IV. J624.19

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 124495 号

PIANO MELODY·····

钢琴美韵——弹出来的华丽

著 者:潘小娴

设计总监:张 迅

责任编辑:郭春燕

本书设计:陈瑶

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlpph.com

全国新华书店经销

发行热线:0431-5395845 5395821

制 版:2002 图书文化设计制作中心 电话:0431-5378099

印 刷:长春方圆印业有限公司

开 本:720mm×965mm 1/16

印 张:10 字数:180 千字

标准书号:ISBN 7-206-05098-0

版 次:2006 年 10 月第 1 版 印 次:2006 年 10 月第 1 次印刷

定 价:25.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

秋天的阳光,明亮,温暖;秋天的月色,透澈,清凉。

一杯咖啡,一樽红酒,一滴香水,一架钢琴,在秋天里,融进阳光和月色中,糅成一幅宁静逸美的风景油画。画的名字就是“休闲坊”。

休闲坊,吐字清悠,和其语意内涵恰切而适当。在城市里,坊间的男女,为了一份闲情,为了一场休憩,来到这儿,品啜时光的陈香,自足,畅怀,惬意。

此时,休闲已不仅仅是一般意义的休息和休憩,而是心灵经由艺术行程,与自然、历史、人文和谐地契合为一处。这一番旅行,逸于简单庸常的世俗生活之上,自由而放松,优雅且精致。在和具象器物的接触下,过滤了情感,升华了气质,蜕为一种情调:风雅,风流,风华,风采,风尘;氲成一种格调:清新,清逸,清澈,清幽,清旷。如此,休闲,染上了暖味的颜色,浸入了纷繁的味道。

城市里,“与毕加索喝咖啡”,“和梵高品红酒”,“携夏奈尔闻香”,“伴李斯特弹钢琴”,“随雷诺阿饮下午茶”,“同丘吉尔抽雪茄”,已然蔚成时尚风潮,改变着人们的生活节奏,提升着人们的品位。而这些高贵雅致的饮食行为和粉饰风尚,在小资和 BOBO 族的引领下,品咂得愈来愈活色生香。

其实,无论是饮是弹是酒,都不单是为赶一场时尚盛宴,而是在这样考究的仪式中,体会人类悠远的历史和文明,寻回一种真正的精神慰藉,将一个简单的物质符号凝成精神的图腾。所以,这绝不是对物质的庸常膜拜,而是对艺术的一种虔诚,对精神的一种尊重。

于是,我们用精致的文字和心思装饰了一间“休闲坊”,真诚地邀您来这里坐一坐,喝一杯咖啡,品一樽红酒,浸一缕香氛,听一曲琴音,由纯朴的感官入口入眼入鼻入心,笼在唯美意境里,过滤掉世俗中的尘埃,将灵魂托在云之上,获得一种最纯粹的精神洗礼。

而我,就站在你的身侧,轻轻地将你领进临窗的位子,端上一杯咖啡,送上一缕微笑,秋阳般的温煦,秋月似的暖融……

P IANO

钢琴美韵——弹出来的华丽

P001-032 琴踪:滑过时光的羽翼

1709年,钢琴诞生于一个叫费尔迪南多·玛利亚·美第奇的宫廷家族。世袭的贵族,显赫的出身,自然为她带来了昂贵的名声。这个由大量木头和大量皮革构造的机械乐器,不仅需要专门的工匠,还需要油漆、雕花装饰等许多合成因素,这些因素决定了钢琴价格的昂贵,也注定了钢琴只能是属于少数人的奢侈品。于是,钢琴一出生,就注定了血统的高贵优越,她的耀眼与生俱来,是一个“公主”,集美丽与传奇于一身,所以,一展芳容时,便注定一辈子都会被华贵地宠爱着。

美人300岁 / 002

就算贵族没落了,也还有着与众不同的底气。所以,钢琴被冠以“乐器之王”的美称。

“丑小鸭”变超级明星 / 005

“养在深闺人未识”的钢琴,有点像安徒生童话里那个长着天鹅样的“丑小鸭”。

从奢华到俗气 / 008

钢琴就像电影明星奥黛丽·赫本,既优雅又有品位,绝世而独立,展露出一一种与众不同的表演姿态。

行为艺术 / 010

美国的作曲家亨利·考威尔和约翰·凯奇,作为行为艺术的先驱,标新立异,演奏时竟完全忽视钢琴键盘。

玩 偶 / 013

钢琴让女人越来越喜欢把玩,且日渐成为了贵族小姐们游戏和交际的一种道具。

附庸风雅 / 016

一些为皇家贵族演奏的钢琴家,实际上不过是一些附庸风雅的清客、帮闲、乐奴。

恶 搞 / 019

“恶搞”不过是冒“文化”之名,其母体继承了“无厘头”的衣钵,形成一种以“戏仿”为主的另类创作风格。

艳羡到中毒 / 021

斯坦威钢琴攫取了一切自视有品位的女人的心,使她们禁不住会在“中毒”中让幸福和快乐自甘“堕落”。

优雅到晕眩 / 023

贝森多夫钢琴日渐成为钢琴爱好者眼中无与伦比的钢琴偶像品牌,成为大师钢琴演奏会上的常客。

再度宠爱 / 026

产自意大利的世界上公认的最著名钢琴品牌之一——法吉奥里,成名的速度和爆发力让人咋舌。

绝 响 / 028

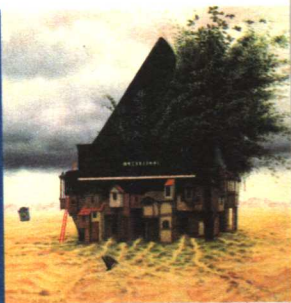
戈茨瓦拉的钢琴奏鸣曲《布拉格之战》成为19世纪中上层家庭常弹的曲目,也是一曲绝响之作。

星 光 / 031

说起来,“New Age”音乐的诞生,最初是与钢琴家纠缠在一起,直至被全世界认可和流传的。

P 033-065 琴奇:风雅悱恻的传说

钢琴在不同大师的指间滑过,闪烁出一片风雅悱恻的传奇:德彪西的精致,李斯特的哗众与炫耀,门德尔松的纯净与尊贵,贝多芬的“月光”,舒伯特的“即兴”,勃拉姆斯的柔情……随着钢琴家们各自演绎传奇的灿烂,风流浪漫的钢琴作为一种身份和地位的标签,更日渐成为当时上流社会的一种生活时尚。由此,钢琴上演了一种最为传奇的画面——莫扎特和李斯特与各自对手的钢琴决斗,也因此华丽丝无比得成为了钢琴历史上不能不提的传奇。

小 资 / 034

德彪西身上荡着一种浪漫泛滥的法兰西气质,是个典型的19世纪“小资”。最脍炙人口的作品是《月光》。

生 香 / 036

不论是创作还是演奏,李斯特像与钢琴对决的“角斗士”般激情四射,被称为“哗众取宠的钢琴大师”。

另 类 / 039

加拿大钢琴家古尔德的钢琴弹得超一流,演奏的怪癖也特立独行,亦堪称“超一流”。

脱 俗 / 041

德国作曲家门德尔松的钢琴音乐正如他的身份和性情般,高贵,优雅,精美、纯净,几乎没有漏洞。

华丽决斗 / 043

最早的一场钢琴决斗是在莫扎特和克莱门蒂之间进行的;另一场是在李斯特与塔尔贝格之间进行的。

月光迷离 / 046

月光在贝多芬的眼里,幻变成迷离的《月光奏鸣曲》。音色流转间,微微透着一丝感伤和忧郁。

宛如天成 / 049

舒伯特那部著名的弦乐八重奏是在一家咖啡厅的桌布上写下的,形成他“即兴曲”“音乐瞬间”的风格。

奈何毁琴 / 051

法国钢琴家杜夏布勒宣称要毁琴,为的是打破钢琴仅为“少数人”演奏的“贵族派头”。

魔鬼知音 / 053

自“钢琴魔鬼”事件的那一刻起,亨德尔与斯卡拉蒂这两位音乐大师,就成了一生的知音。

魔力之吻 / 055

李斯特12岁时在维也纳举行钢琴演奏会。贝多芬走上台在他额头上吻了一下,这一吻使他终身难忘。

错的多美丽 / 057

贝多芬的钢琴小曲《致爱丽丝》原本并不是题献给爱丽丝的,却错得很美丽。

PIANO

钢琴美韵——弹出来的华丽

暗地妖娆 / 060

钢琴家勃拉姆斯与舒曼的妻子克拉拉的未了情，罂粟花般妖娆了43年，但终究未成正果。

一瞬与一生 / 063

1893年，柴可夫斯基完成了第六交响曲《悲怆》后便离开了人世。临死前，他始终轻唤梅克夫人的名字。

P 066-087 琴颜：华丽惊艳的回眸

在钢琴美人诞生之后，因为帝王的专宠，宫廷的制造师就不停地给钢琴美人们进行着“穿衣戴帽”的扮靓，让钢琴的饰衣光彩照人，越来越受到万千乐迷的宠爱。甚至，后来一些画家、雕塑家、钢琴演奏家，也乐此不疲地加入了这种给钢琴美人“穿衣打扮”的行列中，以致钢琴美人的饰衣，从琴箱到琴腿，一度奢侈得无以复加。在这种乐此不疲的时尚“整容”下，钢琴美女的形状变得形形色色，呈现出或妩媚妖娆，或庞然惊人，或娇小玲珑等众多俏丽的颜面，姹紫嫣红得让人惊艳不已。

惊 艳 / 067

钢琴设计师总是奇思迭出，在他们乐此不疲的“整容”下，钢琴美女的形状变得形形色色。

精致美人 / 068

长方琴是“简洁+精巧+华丽”的化身。她造型简洁精巧，没有多余的配饰，像一个精致的美女。

素媚美人 / 069

19世纪后半叶，妩媚素朴的立式钢琴开始全面取代长方型钢琴，成为了人见人爱的大众钢琴。

趣怪美人 / 071

两位趣怪美人，其命运的演绎都是从大喜到大悲——最终在落寞无比中退出舞台。

活泼美少女 / 075

小钢琴因为体型小，携带方便，活泼，灵巧，明快，时尚，就像一个好动的美少女惹人怜爱。

华艳贵妇 / 077

三角钢琴被称为“大钢琴”，她富丽、大气、凝重，沉稳又实在，拥有了一种高贵的气度。

新潮美人 / 078

1946年，美国的作曲家约翰·凯奇创造了“加料钢琴”(prepared piano)，也称“前置钢琴”。

混搭时尚 / 080

钢琴曾出现了繁复的“混搭”，而且一度成为钢琴制作师和消费者共同的流行时尚。

雾里看花 / 082

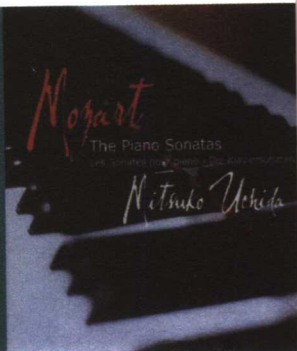
钢琴容颜变化多姿，在整个维多利亚时期被商家夸耀得美如“水中月、雾中花”。

万千宠爱 / 085

养在宫廷深闺的钢琴美人一直被帝王宠爱着。因为帝王的万千宠爱，宫廷的制造师就不停扮靓钢琴。

P 088-125 琴影：凝于胶片的叹息

钢琴化身为影像，其乐声也随之产生了非凡的故事张力与迷幻的情感色彩：《海上钢琴师》的 1900 传奇得像一个不食人间烟火的精灵，以纯净的心灵和眼神，看清了人生繁华落寞背后的本质，在船上成就了手指和钢琴的舞蹈。《莫扎特》的轻狂不羁、古灵精怪，造就了他“天真与正直同在、嬉笑和悲凉共存”的一生。《一曲难忘》里肖邦的爱国与忧郁，在钢琴乐曲中翻来荡去，痛得无言，爱得遗憾。因为萦萦绕耳的钢琴声，《钢琴家》里的德国军官与钢琴家，少了几分刀光剑影的残酷，多了几分人性求生的纯真。《钢琴别恋》里顺着琴声越出了正轨的“别”恋，成就了一种“劫”恋，也就成就了一种“劫”美……

绝美 绝配 / 089

钢琴桥段，飞扬音乐，张狂笑声，平庸萨利埃利，天才莫扎特，一切都那么绝美，那么绝配！

爱 就免不了遗憾 / 093

乔治·桑和肖邦的爱情，华丽地开端，遗憾地分手。当爱已成往事，“谁也不回头”，有爱，就免不了遗憾。

乱世儿女 一曲情牵 / 096

“Gloomy Sunday”钢琴乐曲的灵感促成了一段凄美的爱情故事，余响绵绵，情意缱绻。

缝隙里透进的微光 / 102

钢琴与生命间的联姻，在最孤绝的悬崖边，成为缝隙里透进的微光，因为人类善的根还没有枯死。

“劫”恋 “劫”美 / 105

爱达和贝恩斯为了一场不被世俗所容忍的“劫”恋，不怕被斧头砍下手指，不怕失去土地和家园。

那只渴望被亲吻的猫 / 109

疯掉的大卫遇到了吉莉安。是爱情的“亲吻”，是钢琴音乐的“亲吻”，让大卫蜕去悲凉，得到了慰藉。

心已枯 情已荒 / 113

钢琴让埃里卡爆发了早已潜伏在心灵上的悲愤哀叹，也让她陷入“心已枯、情已荒”的悲凉境地。

恨与爱 都是一辈子 / 116

《秋天奏鸣曲》“奏”出了一种渴望爱却一直又无爱的苦痛。爱，永远都是人生最大的渴望。

摩登外衣下的两生花 / 119

《蓝色协奏曲》讲的便是母亲花爱丽丝和女儿花西莉的故事，点出要“独一无二”生活的人生主旨。

因为懂得 所以拒绝 / 122

1900宁愿用一辈子的时间和船上的空间，成就手指和钢琴的舞蹈。他真正知道自己要什么并一生坚守。

P 126-150 琴魅:不可抵挡的诱惑

“魅”是一种诱惑,是一种妖娆,是一种陷入,是一种说不出的迷恋,氤氲着无比的温情,无比的霸气。钢琴的尊贵华美,飘荡出的“魅”,更成为一种享乐情调的时尚和审美标签。“钢琴玩家”马克西姆四射的激情,炫酷出了一种颠覆古典的新鲜的魔幻色彩,让人想起 19 世纪那个让贵族小姐们神魂颠倒的“钢琴之王”李斯特。瀨田裕子的“黑白迷情”,发生和拥有了一段异国之恋。是猫诱惑了郎朗的钢琴激情,为“找到那只猫手上的感觉”,他则开了属于自己独有而且让别人帅呆了的色彩……说到底,永远都会有一种诱惑,存在于每个人心中的一个角落里,温温暖暖的,天荒地老地伴随在生命里,成为了生命中一种最初也是最永恒的底色。

男 色 / 127

钢琴演奏新星马克西姆忧郁摄人的外型,炫耀的T型舞台服饰,早已把“男色”的魅力张扬得春色无边。

黑白迷情 / 129

黑色神秘,典雅,庄重,张扬着一种彻底妖娆的诱惑;白色纯净,华丽,神圣,飘逸着不容妥协的气韵。

缘 起 / 132

有些缘起凝缩在极短的时间内,在如浮光掠影般流逝的岁月中,值得用一生去呵护、追随、想念和回忆。

痴情不老 / 134

对诺亚·亚当斯来说,让自己的生命青春期毕不了业的痴情,就是一架钢琴以及钢琴里飘荡出的琴声。

宠物作秀 / 136

慵懒的乔治·桑和快乐的肖邦的结缘,小狗成为一个传奇的媒介,于是有了《小狗圆舞曲》。

细节珠子 / 138

一些音乐家的创作生涯中,还常常有很多因为瞬间的细节而成就的不朽钢琴曲。所谓瞬间成就永恒。

“公主”发怒 / 140

曾经,在美国发生过一起轰动的钢琴事故,引发这场事故的主角是“斗士公主”——美国国务卿赖斯。

错 误 / 142

生活,就算有差错,也没什么要紧。爱情,就算只能拥有错误,也没什么要紧。

天荒地老 / 144

弯弯曲曲走了一辈子,史兰倩丝卡又重新与钢琴相依在一起,是钢琴成就了地一生的天荒地老。

浪漫王子 / 146

理查德·克萊德曼已53岁了,但人们依然一如既往地称他为“浪漫王子”。

后 记 / 149

琴 踪：滑过时光的羽翼 <<

1709年，钢琴诞生于一个叫费尔迪南多·玛利亚·美第奇的宫廷家族。世袭的贵族、显赫的出身自然为她带来了昂贵的名声。这个由大量木头和大量皮革构造的机械乐器，不仅需要专门的工匠，还需要油漆、雕花装饰等许多合成因素，这些因素决定了钢琴价格的昂贵，也注定了钢琴只能是属于少数人的奢侈品。于是，钢琴一出生就注定了血统的高贵优越，她的耀眼与生俱来，是一个“公主”，集美丽与传奇于一身。所以，一展芳容时，便注定一辈子都会被华贵地宠爱着。

Piano

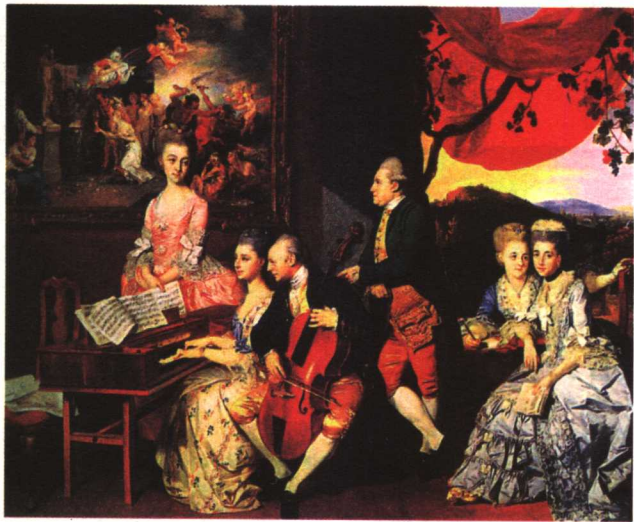
美人300岁

有的美人，一出生，就注定了她血统优越，她的耀眼与生俱来。在300年前啼声初试的钢琴，便是这样一件尤物。她呱呱落地于一个叫费尔迪南多·玛利亚·美第奇的家族。她是一个世袭的贵族，所以完全集高贵与传奇于一身；她是个“公主”，所以，一展芳容，就注定一辈子都会被华贵地宠爱着。

美第奇家族在佛罗伦萨声名显赫，这个家族靠卖药发迹，进而成为欧洲最大的银行家。佛罗伦萨能成为文艺复兴的重镇，美第奇家族功不可没。15世纪中后期，这个家族步入佛罗伦萨的政治舞台，统治时间长达60余年。这60年也成为欧洲文艺复兴的黄金时代。当时，美第奇家族给予了文艺复兴三方面的巨大支持：巨额资金、行政权力、鉴赏能力。在美第奇家族制造的宽松艺术氛围下，佛罗伦萨涌现了一大批文艺巨匠：米开朗基罗、波提切利、达·芬奇等等，同时也产生了一位划时代的乐器制作师——巴尔托洛奥·克里斯托福里。

克里斯托福里是美第奇宫廷的一位乐器制作师。1688年，美第奇家族为克里斯托福里提供了一个宽大的工场，并有100多个工匠供他差遣。1709年，克

18世纪中后期，钢琴逐渐成为身份、地位的象征，有钱人家几乎都会为子女聘请钢琴教师。图中出现的是一架方形钢琴。

里斯托福里以古钢琴为原形，以槌击弦发音的机械装置，代替拨弦古钢琴用动物羽管拨动琴弦发音的机械装置。这是一种比羽管拨弦古钢琴更能表现情感的钢琴乐器，演奏者通过手指触键来直接控制声音的变化，音响层次更丰富。按键的力度不同，可以奏出轻柔（弱）或响亮（强）的乐音，因而被称为具有“强弱音变化的古钢琴”。现代钢琴的雏形就此诞生。

钢琴诞生在宫廷家族，显赫的出身自然为她带来了昂贵的名声。她确实昂贵得让人望而却步：这个由大量木头和大量皮革构造的机械乐器，不仅需要专门的工

现存最早的克里斯托福里钢琴（54 键键盘），制作于 1720 年。一开始，钢琴被形容为锅炉工制造出的粗陋机械，在表现细腻的情感上逊于拨弦古钢琴和击弦古钢琴。

匠，还需要油漆、雕花装饰等许多合成因素。这些因素注定了钢琴价格的昂贵，也注定了钢琴只能是属于少数人的奢侈品，难以投入大批量的商业生产，只能在皇宫、贵族的私家音乐沙龙中担任配角。所以，钢琴一开始就成为贵族们的专宠。钢琴美人的高贵和风雅，注定了她只能是飘荡于“贵胄堂前的轻灵飞燕”，而决不会轻易成为流入“寻常百姓家”的俗物。俄国作家屠格涅夫创作于 19 世纪 50 年代的小说《贵族之家》便是很好的一个例证。屠格涅夫在小说里描写到：在俄国要成为贵族，都必须具备两种基本素质：一是一定会讲一口流利的法语；二是一定会弹一曲优美的钢琴曲。把钢琴摆到与法语同等重要位置，由此可见，钢琴在贵族眼里已经被尊崇到了无以复加的地步。

虽然后来，钢琴的演奏场所，伴随着西方民主化的进程，由皇宫，至沙龙，至音乐会，至酒吧。甚至在 19 世纪后半叶的纽约，一位建筑设计师还设计了一组公寓楼，每套公寓的墙内都嵌有一架立式钢琴。但到了 20 世纪初，钢琴依然成为美国中产阶级家庭的象征，在上流社会的客厅中，人们时常会听到这样一句流行的请求——“小姐，请弹一曲。”

毋庸置疑，钢琴这一世袭的高贵风雅的家族品质，还是注定了她所发生的一切

音乐神童莫扎特与家人其乐融融的场景

芳名寻踪

钢琴的英文名为“Piano”，源出于意大利语，原意为“弱”。但在钢琴诞生之初，它的名字却并非如此简单。

1709年，佛罗伦萨的乐器制作师巴尔托洛奥·克里斯托福里以古钢琴为原形，制作出一架被称为“能发出弱音和强音的键盘乐器”(gravicembalo col piano e forte)。由于这件钢琴乐器既能发出弱音，又能发出强音，于是这个冗长的名字后来被缩略为一个极为形象的名字：“Pianoforte”，意为“弱强”。又过了大约一个世纪，也许是为了称呼上的方便，人们将表示强音的“forte”略去，钢琴才拥有了今天的称谓——“Piano”。

辛丰年在《乐迷闲话》一书中，曾提到关于“Piano”这个名词在汉语中的演变。他说“直译其名应该叫轻重琴(Pianoforte)。也曾出现过‘重轻琴’(fortePiano)的译名。俄语中至今还用后一名词。中国一度译为‘披露娜’，从字面上看挺文雅。也有很多人叫它‘洋琴’，也许与日文有关。不知始于何时，钢琴成了大家接受的通用名词。”

故事，都让人联想到那些漂亮得容易让人生发艳羡的字眼，比如华丽，比如高贵，比如唯美，比如浪漫。

就算是贵族哪一天没落了，也还是有着与众不同的底气。像战乱年代的公主和王子，他们不得已流落人间，但王子的高贵里却多了几分人间烟火里洗练出的沉稳，而公主的华丽里却多了几分来自民间的素朴与落落大方。也正因为如此，在所有的乐器当中，只有钢琴被冠以“乐器之王”的美称。

如今，已风靡世界将近300年，钢琴美人依然风韵犹存；任何一个家庭，如果拥有一架斯坦威之类的名牌钢琴，还依然是家族华贵品质的一种象征。

20世纪初，日本掀起了学习钢琴的热潮。钢琴已成为代表西方文化的“圣物”，是西方高尚生活和文化的象征。

Piano

“丑小鸭”变超级明星

钢琴美女在 1709 年诞生后,虽然她来源于血统高贵的家族,但也还是藏着一些小瑕疵。“论其音响,还不及羽键琴那么嘹亮。已经弹惯羽键琴的人嫌它不好使。制造家们却又嫌它的结构比羽键琴来得复杂。”(辛丰年《乐迷闲话》语)也正因为如此,钢琴一开始只是被少数贵族专宠着,成为宫廷演奏或私家音乐沙龙上的配角,除此之外,并没有更广泛地为人所重视。钢琴,就像个“养在深闺人未识”的落寞美女,有点像安徒生童话里那个长着天鹅样的“丑小鸭”。

1711 年,作家马菲在文章中介绍了克里斯托福里制作的钢琴,并附录了钢琴机械构造图样。后来西尔伯曼据此制成了德国第一架钢琴。图中即为 1745 年出产的西尔伯曼钢琴。

但凡美女,尤其是天生丽质的美女,注定是不会埋没于烟尘之中的。在寂寞的岁月里,钢琴美女幸运地得到了音乐家大小巴赫的先后眷顾,乐器制造家戈特弗里德·西尔伯曼的精雕细琢,以及普鲁士国王腓特烈大帝的宠爱有加。

1711 年,一位名叫西皮奥奈·马菲的作家,将克里斯托福里的钢琴构造原理整理成文,发表在当时意大利最时尚的杂志上。14 年之后,这篇文章被翻译成德文发表。又过了 5 年,德国乐器制造家戈特弗里德·西尔伯曼读到了这篇文章,他参照文中提供的图样,成功地“借鉴”克里斯托福里钢琴的机械原理,于 1730 年制造出第一架德国钢琴。

而后,他的门徒又分别制造出“维也纳式击弦机钢琴”和“英国式击弦机钢琴”两种不同风格的钢琴,使钢琴在音量控制上的优越性渐渐突显。腓特烈大帝本身就是一位颇有造诣的音乐家和作曲家,从一开始就对西尔伯曼的钢琴宠爱有加。至

1736 年,腓特烈大帝已收藏了至少 15 架西尔伯曼钢琴,而曾批评过钢琴缺陷的老巴赫在波茨坦进宫觐见普鲁士国王腓特烈大帝时,却意外地弹奏了西尔伯曼的新型钢琴,此举让钢琴这个落寞的美女轰动一时。另外,当时任普鲁士国王腓特烈大帝宫中著名乐师的小巴赫,他演奏钢琴的精湛技艺,对钢琴的日益崛起也起到了推波助澜的伟大作用。

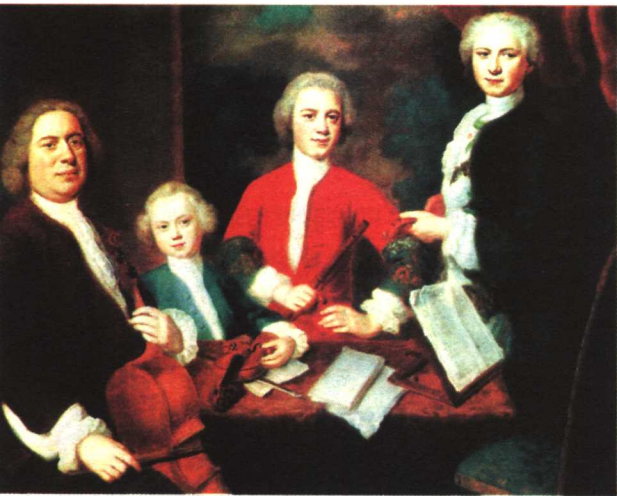
钢琴美人在音乐家、乐器制造家、国王的共同呵护和爱慕下,慢慢地推开“深宫”的门扉,仰望着宫外那片热热闹闹的舞台。到了 18 世纪中后期,经过改革的钢琴繁复多姿,有翼形卧式、桌形卧式和竖金字塔式等等,钢琴美女的命运发生了戏剧性的变化。越来越多的音乐家投入到钢琴作曲的行列,巴赫、埃克阿德、伯顿等先后发表了各自的钢琴奏鸣曲。钢琴美女逐渐走出了私家音乐沙龙,进入了大众生活。1763 年,维也纳开始有了公开的钢琴演奏会,钢琴从帝王将相家里走进了市民

这架产自 19 世纪初的“克莱门蒂”古钢琴,是英国音乐家和作曲家克莱门蒂制作的,为世界上惟一的音乐家制作的钢琴,被称为“古钢琴之父”。

阶层的审美视野。

进入 18 世纪 70 年代,克莱门蒂的创作加快了钢琴大众化的进程。他在《克莱门蒂钢琴演奏艺术指南》中指出,钢琴不必再由职业演奏家专美,他的理论甚至让五音不全、手指短粗的人也可以做起钢琴美梦来了。同时由于斯坦威和奇克林等公司实现批量生产,钢琴的价格也迅速下降。钢琴逐渐成为中产阶级身份、地位和生活方式的象征,于是,钢琴自然而然地成为了中产阶级客厅的必备装饰品,客厅也因此成为家庭娱乐、年轻女子招待追

对钢琴的兴起产生过巨大影响的老巴赫一家。图为老巴赫(左一)和他的三个儿子。

求者的美妙地方。那个时候，有钱人家几乎都会为子女聘请钢琴教师，钢琴也随之成为了一种演绎风流韵事的暧昧道具。

到19世纪下半叶，钢琴成为了社会性的“流行感冒”，一时间遍及欧美大陆。提着酒瓶的老兵，在廉价酒吧的钢琴声中醉生梦死、养尊处优的贵族小姐们，在优雅沙龙的钢琴声中亲密私语、才华横溢的独奏家，使出浑身解数在音乐厅舞台上的钢琴面前手舞足蹈，而柔情伤感的诗人则在钢琴旋律里百般哀怨、喟叹那些美丽而又无可言说的音符……那情那景，就如那首曾一度风靡美国及世界的《我爱钢琴》中所唱的一样：“我喜爱站在立式钢琴旁，或者小型的三角钢琴则更好。我喜爱将手指在琴键上奔跑，我喜爱聆听别人在钢琴上演奏。”

经过一个多世纪的等待、期盼、雕琢，曾经像“丑小鸭”样落寞的钢琴美人，终于变成了全世界的“超级明星”，稳稳地登上了“乐器之王”的宝座。

维也纳式VS英国式

戈特弗里德·西尔伯曼的名徒被称为“十二弟子”，他们分别制造出两种不同风格的钢琴，即“维也纳式击弦机钢琴”和“英国式击弦机钢琴”。由于具有不同的机械性能和不同的音响效果，因而形成两大不同的钢琴制作流派。这两种流派，分别对当时的音乐家们产生了具有历史意义的影响。

维也纳式击弦机钢琴：其键盘触感较轻，能够弹出快速的音符，音色变化细微，在与管弦乐队协奏时，音色对比清晰。这正符合莫扎特作品温文尔雅又富有歌唱性的快板的需要。

英国式击弦机钢琴：其特点是弦槌大、触键重，音色浑厚，常用于表现强劲、有气势的音乐。这类钢琴的制作代表是法国制作师埃拉尔德以及英国制作师布罗德伍德。这种钢琴正适合于贝多芬、克莱门蒂那雄浑有力的音乐风格。

1789年1月，莫扎特和克莱门蒂在维也纳的王宫里举行了世界上第一次钢琴演奏比赛，轰动一时。这次比赛对提高钢琴在诸乐器中的地位起了重要的作用。莫扎特和克莱门蒂当时是名声同噪的钢琴演奏家，由于他们的演奏风格不同，因此，他们分别使用的就是结构各异的维也纳式和英国式钢琴。

Piano 从奢华到俗气

钢琴身上透着的一种高贵风姿,撩拨得人们在嘴里咬字轻吐“钢琴”两字时,说的人自鸣很优雅,听的人自觉有品位。我有个朋友,曾对我说过那么一个关于钢琴的形象比喻。他说:钢琴就是人们心目中那个永远纯净高贵的电影明星奥黛丽·赫本。我觉得再也没有比这个比喻更华丽和贴切的了。像奥黛丽·赫本这样一个绝世独立,既优雅又

有品位的尤物,自然而然就应该在公众面前,展露出一一种与众不同的表演姿态。比如华丽,比如奢华。奥黛丽·赫本演的电影也总是散漫着这样华丽奢华的贵族气息,从让她一举成名的《罗马假日》中那个让格里高利·派克一见钟情的安妮公主开始,她身上那种高贵典雅的气质,就算是在《龙凤配》里演司机的女儿,也让富家子弟缠绵和依恋得一样不乏奢华的风采。其实,钢琴美人的演出,也一如奥黛丽·赫本,不管作为一种私人的娱乐形式,还是在音乐会上的演出,也都散发着华丽奢华的本色。

曾有那么一幅关于莫扎特和他那个天分很高的姐姐联手弹钢琴的画作,在画里,莫扎特的右手同他姐姐的左手是交叉着弹的。当时,四手联弹已经成为“钢琴二重奏”的一种新兴的娱乐形式,比起一人单独弹奏钢琴的表演,四手联弹自有一种和谐华丽的娱乐气氛。所以,一度非常流行。连我们所熟悉的大作家托尔斯泰,作为一个很不错的业余钢琴手,他弹奏钢琴时,也喜欢同他的夫人四手联弹。而且当时不少钢琴作曲家,也热情地紧跟四手联弹的时尚,他们创作了一些四手联弹的钢琴名曲,例如勃拉姆斯的《匈牙利舞曲》、德沃夏克的《斯拉夫舞曲》、舒伯特的《军队进行曲》,等等。

从19世纪初开始,四手联弹已经成为“钢琴二重奏”的一种新兴的娱乐形式。图为钢琴家拉威尔(右)与伟大的俄罗斯舞蹈家尼任斯基共奏《达夫尼与克罗伊》。