

中央音乐学院图书馆藏书

书号

I3/
T CNC II

总记
登号

148298

辛丰年

乐迷闲话

欧洲古典乐坛侧影

中央音乐学院图书馆	
书号	3800.401
资料	总号 45298

乐迷闲话

欧洲古典乐坛侧影

辛丰年

作者告白

假如翻开这本书的是一位严肃音乐(不论中、西)的真诚爱好者,又已经认真听过不少“名曲”;那好,您正是作者编写此书时心里想着愿为效劳的对象。

作者自己也正是这样的一个乐迷。

为了听乐之助,连音乐词典、百科全书之类的外文资料也拿来通读,发现有意思的史料,随时摘记,积累既久,乃成此书。

但愿这本书能引起更多人对严肃音乐的审美兴趣,让他们有种干净的听觉,免疫的耳朵。健康的音乐将造就健康的听众。这样的听众越来越多,我们民族风格的新音乐的土壤不也就更肥沃了!

本书中西方乐史方面的资料,主要采自以下几种英文著作:

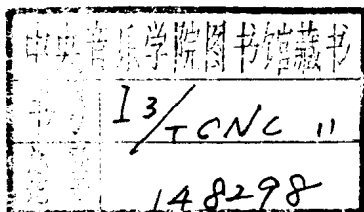
- 1.《新格罗夫音乐与音乐家词典》(一九八〇

年版) (The New Grove Dictionary of Music And Musicians)

2.《牛津音乐指南》(一九七八年版)

(The Oxford Companion To Music)

3.《国际音乐与音乐家百科全书》(一九七五年版) (The International Cyclopedia of Music and Musicians)

目 录

1. 钢筋铁骨的诗人…………… 1

——闲话钢琴

洋琴入中土(1)一大功劳(3)丑小鸭长成了天鹅(6)灵巧的击弦机(9)是机械又是工艺品(11)各式各样的钢琴(14)反对派与改革者(16)钢琴自动化(19)回过头去看看古钢琴(21)从六个指头到十个指头(24)唱独脚戏(27)从两只手到多手弹奏(28)钢琴文献浩如烟海(30)移译的功能(33)普及与庸俗化(36)

2. 超级歌手……………40

——闲话小提琴

小提琴传入中国之后(40)古提琴(42)美妙琴音的不传之秘(43)演奏技巧的演变(50)技、艺之分(53)小品热及其他(56)技巧点滴(59)神童提琴家(63)小提琴演奏艺术走下坡路?(64)

3. 完美的合成乐器……………66

——闲话管弦乐队

管弦乐队在中国(66)如果巴赫听到了现代管弦
乐队(68)从小到大,又复归于小(68)从配器这
窗口探胜(69)角色分配(75)特性演员与滥调
(77)弦乐是主力(78)木管各有个性(81)铜管
的进化(82)打击乐用到点子上(85)人声的引
进(90)总谱与指挥(90)管弦乐队的布阵(101)
始终进不了管弦乐队的乐器(103)

4. 音乐信使……………106

——闲话唱片音乐文化

原始的“录放机”(107)早期的唱片(111)唱片的
进化(115)唱片对音乐欣赏的影响(119)唱片音
乐的普及与泛滥(120)必要与无必要的重复(123)
唱片中的珍奇(124)音乐教室中的助教(126)唱
片的功、过(127)

5. “流动建筑家”怎样施工……………131

——闲话作曲家创作习惯

巴赫(131)亨德尔(132)莫扎特(134)贝多芬(137)
罗西尼(139)舒伯特(140)舒曼(144)门德尔
松(145)柏辽兹(147)肖邦(149)李斯特(151)瓦
格纳(153)勃拉姆斯(154)德伏夏克(156)鲍罗
廷(157)勃鲁克纳(158)比才(160)圣一赏(162)
雨果·沃尔夫(163)理查·施特劳斯(164)威尔
第与黎姆士基·柯沙可夫(166)格式温(167)德
流士(168)史梅塔那(170)约翰·施特劳斯(171)
拉威尔(172)普洛可非也夫(173)十九世纪前的

作曲家(175)

6. 同行与隔行·····177

——闲话音乐家的交往和爱好

音乐家之间的互相崇拜(178)肖邦落落寡合和李斯特交游广阔(180)与勃拉姆斯的相投和不相投(183)大师之间的互相褒贬(185)抗衡与交恶(188)隔行不隔山(191)音乐家与非音乐家(193)

7. 张冠李戴和未可尽信·····197

——闲话某些乐曲的作者和标题

一连串的疑案(197)冒牌的贝多芬作品(199)误认和伪作(201)标题使你误入歧途(203)洋洋大观的海顿作品标题(205)许多名作标题并非自取(207)先有曲后有题的乐曲(210)

8. 音乐“文字”及其复制·····212

——闲话乐谱

古谱难通(212)麻烦的附点(213)乐谱还不完善(214)改革乐谱方案多(216)卢梭与抄谱(218)印刷术为音乐效劳(220)

9. 乐中之舞与舞中之乐·····223

——闲话乐舞因缘

乐舞结合, 自古已然(223)歌剧中的舞蹈(226)

从名曲中发掘舞蹈(228)

10. 听音乐的文明.....230

——闲话音乐会及其他

音乐会小史(230)为听众作辅导的措施(234)

“安可尔”的灾难(236)叫好、捧场和喝倒彩(238)

音响效果与建筑(242)

1. 钢筋铁骨的诗人

——闲话钢琴

洋 琴 入 中 土

听到钢琴供不应求的消息，不禁令人联想起一百多年前一件蠢事。

鸦片战争之后，有些洋商并没掌握中国的市场信息，却想当然地不远万里运来一批钢琴。结果自然是无人问津。再运回欧洲去吧又不划算，于是大蚀其本。

那么，钢琴这洋货可以说是在大炮声的伴奏之下首次成批输入中华的了！

随着门户洞开，西风东渐，“批霞娜”（piano，钢琴最初的音译名）在中国也不那么希奇了。

近代中国第一代职业外交官当中有个张德彝，一八六六年出国，途经上海滩，在一个洋教习家里看到“洋女拨弄洋琴。琴大如箱，音忽洪亮忽

细小，参差错落，颇觉可听。”

俄国人写的《八国联军目击记》中，记着他们攻下天津城后，在一架幸存的钢琴上弹唱俄罗斯国歌《上帝救沙皇》。

洋琴还走进了紫禁城。溥仪被赶出大内之后，参加清点文物的人们在宫中看到宣统兄弟俩玩过的琴，一旁还乱七八糟地堆放着一些时曲、小调的谱子。

解放之前，如果到福州、厦门，特别是鼓浪屿这些比较“洋化”的地方，漫步住宅区，很容易听到洋楼中飘来的琴声。而在旧上海，花一笔不算太高的租金，便可以向“琴行”里租一架旧琴来弹弹。那些大大小小的“琴行”，除了卖琴（及其他乐器、乐谱、唱片），租琴也是它的业务。

旧时流入中土的钢琴数量之多，也许“文革”大抄家、“破四旧”时的景象可为旁证。

然而钢琴毕竟不能由有钱、有闲阶级独享，于是进艺术学校专业习琴的人逐渐多了起来。

有趣的是，由于教育普及，教音乐的老师总得学会弹琴，而正规的弹奏法又习之不易，也似无必要，于是应运而生出现了一种非正规的简易弹奏法。简言之便是：右手弹高音部旋律，左手

象打拍子似地在低音部配以“伴奏”。此所谓“伴奏”，基本上只重复曲调重拍上那些音而已。要掌握此法，用不了多长时间。然后便可施之于一切歌曲、小曲的弹奏。据《毛毛雨》作者黎锦晖的自述，此法的发明权还要归他。

平心而论，这种弹奏法虽不登大雅之堂，然而它对于普及中、小学的音乐教育却也功不可没。

洋琴之声，同我们中国人的口味本来是格格不入的，但后来听惯了，竟弄到有些商业性电台在播放方言小曲弹唱时也把钢琴用上了！

说正经的，一九三四年，有位热心的洋人叫齐尔品，这是他的中国名字，原名车列甫尼。他父亲还教过俄国大音乐家普洛可非也夫。

在齐尔品赞助下，《牧童短笛》、《摇篮曲》等道地中国风味的钢琴曲问世。这或许是一种标志：“洋”琴终于为中国所“用”了。

一 大 功 劳

现代钢琴出世，约摸在十八世纪之初，也便是中国康熙中叶，曹雪芹还没生的那时代。

钢琴由简陋到完善，将它的前身同时又是劲敌的“古钢琴”赛倒，终乃取而代之。这件事，对

于西方音乐文化的影响实在不小。试检从莫扎特到德彪西这一系列大音乐家的作品目录，其中数量大而地位又突出的，正是钢琴作品。这里面还有肖邦这一位，是终其一生只为钢琴谱曲的。不难设想，假如没有钢琴这乐器，或虽有而仍停留在古钢琴那种水平上，恐怕也就不会有钢琴音乐文献中那么多杰作，自然也就不会有肖邦、李斯特、鲁宾士坦等演奏巨匠了。

固然，古钢琴早就有了。象老巴赫的《平均律琴曲集》那样重要的作品，就是为古钢琴写的。莫扎特那首包括《土耳其进行曲》在内的《A大调奏鸣曲》，原本也是古钢琴曲。还有某些钢琴名作如贝多芬的所谓《月光曲》，作者原意也可在古钢琴上演奏。

然而，像《热情》、《黎明》那样气吞江海的音乐，除了钢琴，别的键盘乐器是一概不能胜任的。再如肖邦写的许多钢琴曲，一经改编成别的器乐曲，韵味顿然大减。这也反证了钢琴的独特价值。

从专业与普及两方面推动了西方古典音乐的发展，钢琴是大有功劳的。十九世纪，一无留声机，二无收音机，更不用说录放机了。想听音乐，只有买票上音乐会、歌剧院，或是上教堂去

听听管风琴与宗教合唱音乐。除开这几样，主要是利用钢琴这乐器。

别的乐器都不象钢琴这般“全能”。既可弹奏旋律，又可演奏和声与复调，有强大的表现力。尤其重要的一点是，如果要欣赏交响音乐，那么在钢琴上弹奏改编的乐曲，在那时是最方便可行的了。因为，在某种程度上一架钢琴便可以模拟一支管弦乐队的效果。这便大有助于交响音乐的普及。

对于专业搞音乐的人来说，这点也极关重要。音乐会的票价高，穷学生买不大起。有些作品也难得列入演奏节目。难怪有些大师年轻时候只是从钢琴上才熟悉了贝多芬等前辈的交响曲。比方，德伏夏克在成名之前就没怎么听过许多重要作品的实际演奏。他自云：“我仅仅知道音乐史上有这些大师而已！”还有象肖伯纳这位大文豪兼音乐评论家，早年因为同他姐姐成天在钢琴上大弹改编曲，以领略他们所向往的贝多芬、瓦格纳的交响音乐，竟惹恼了邻居，群起而攻之。

钢琴本身当然是西方古典音乐的产儿，然而没有这件利器，欧洲音乐也可能不会很快出现繁荣昌盛的那种局面。

丑小鸭长成了天鹅

十七年之际出现的近代钢琴，一开始並不为人所重。论其音响，还不及“拨弦古钢琴”那么嘹亮。已经弹惯古钢琴的人嫌它不好使。制造家们却又嫌它的结构比古钢琴来得复杂。

老巴赫重视这新事物，也批评过它的缺陷。即使到了法国大革命前夜，也便是海顿和莫扎特名噪乐坛之际，那时的钢琴仍然是一种不大理想的乐器。音域不广，音量不大，弹奏起来时有窒碍。例如莫扎特当年抚弄过的钢琴，才不过五组音，这音域同现今小学里用的簧风琴一样，还抵不上聂耳牌小型钢琴的音域宽。然而，那位空前绝后的音乐奇才就用了这种不理想的工具，谱写出二十几部钢琴协奏，其中有好多是妙不可言的杰作。

十七岁的舒伯特，写出了一部弥撒曲和一部歌剧，受到人们称赏。他父亲一喜，买了架钢琴赏给他，也才五组音，这是一八一四年的事。（费解的是，一八一五年谱《魔王》时此琴已不知所终。）

那时的钢琴虽不完善，但它有一个特点是其

他键盘乐器无法匹敌的。它可以随着手指触键的轻重，发出力度不同的音响，反应灵敏。钢琴的得名也正由于此。直译其名，应该叫“轻重琴”（Pianoforte）。也曾出现过“重轻琴”（Fortepiano）这种名称。俄语中至今还用后一名词。中国一度音译为“批霞娜”，从字面看挺文雅。许多人叫它“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。

对“轻重琴”这个特点，必须好好领会一下它的重要性。试听十七、十八世纪的巴洛克风音乐，那里面的强弱对比，一般只是一种成片成块的变动，基本上没有什么比较细腻层次。再听贝多芬的钢琴奏鸣曲吧，可就不同了。时而切切为私语，时而轩昂如勇士赴战场，并且富于多种层次的渐变与对比。象这样的力度与表情上的变化，古钢琴就办不到了。

再拿音量来说，古钢琴只适合于宫廷或沙龙里一小圈听众听听，钢琴却能在大庭广众的音乐厅里声如洪钟。听听贝多芬的《皇帝协奏曲》，一架钢琴同整个管弦乐队互争雄长，那气势何等不凡！

至于音色，孤立地拿它同竖琴之类乐器比起

来，钢琴的音色似乎不算美。竖琴的音色在所有管弦乐器中是无与伦比的，然而多听了却叫人腻烦。钢琴因其音色变化多端，则无此弊。单调的拨弦古钢琴更无法同钢琴竞争了。钢琴的声音是最耐听的。其中道理，波兰钢琴家霍夫曼有过解释，见所著《论钢琴演奏》一书。

经过了众多发明家与匠师们的钻研试制，钢琴终于脱毛换羽，成了美丽的天鹅。而这一进展不是离不开工业技术发展的。略举几点便知钢琴的成长同工业、科技的发展关系之密切。

现代钢琴有几千个零件。每根琴弦张紧之后所受的张力约为一百八十磅到二百磅。一架钢琴全部琴弦的张力总计为十八到三十吨。

钢琴弦并非一般的钢丝。它用的材料是一种特殊钢种，叫琴弦钢。

琴弦必须张在弦架上。老式的弦架，弦很容易走音。往往在音乐会的幕间还得临时调音。钢琴出现百年之后才有人改制铁弦架。它虽是铸铁，却是一门精密工艺，搞得好不好对琴音关系很大。

所有这些，若非工业技术发展，焉能臻此？

灵巧的击弦机

手指触键，琴弦发声。轻重疾徐，抑扬顿挫，乃至音色上的微妙变化，都可以控制如意。这一切全靠的是琴内有一组灵巧的机构。它便是同键盘相联结的那个击弦机。

看上去它貌不惊人，无非是些小木条、弹簧、螺钉之类连缀而成，似乎远不及钟表机械那么复杂精密。然而，它却是手指的延长，钢琴的灵魂。是几百年来多少人心血的结晶。

李斯特作品中那些疾风骤雨似的段落，肖邦写的那些如歌如诉的旋律，全都有赖于这套灵敏的击弦机，才能实现为具体的音乐。

钢琴是怎么唱起来的？我们不妨来看一看这里面的细节。当手指尚未触键时，琴弦寂然无声，这是因为弦上都有制音器压着。等你的指头一按下去，击弦机中的小琴槌便应手击弦。与此同步，那制音器立即闪开了。假如按住琴键不放，弦音便自由延长下去。但此时琴槌已在一击之后马上缩回了。这样就不至于妨碍琴弦发音。等到你一释手，制音器又迅即将琴弦捂住，不让它再响。琴声为什么会随着指与键的动作即鸣即止，简单