

钢琴艺术

理论与实践

主 编 方小笛 文 茹 刘俊峰

副主编 曹耿献 李 娟 金 晨

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

钢琴艺术 理论与实践

主 编 方小笛 文 茹 刘俊峰
副主编 曹耿献 李 娟 金 晨

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

钢琴艺术理论与实践/方小笛,文茹,刘俊峰主编. —西安:
西安交通大学出版社,2017.12
ISBN 978-7-5693-0275-2

I. ①钢… II. ①方…②文…③刘… III. ①钢琴-艺术理论—理论研究 IV. ①J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 294796 号

书 名 钢琴艺术理论与实践
主 编 方小笛 文 茹 刘俊峰
副 主 编 曹耿献 李 娟 金 晨
策划编辑 柳 晨
责任编辑 魏 芳

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路10号 邮政编码710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 西安日报社印务中心

开 本 880mm×1230mm 1/16 印张 14.125 字数 403千字
版次印次 2018年4月第1版 2018年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5693-0275-2
定 价 45.00元

读者购书、书店添货,如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668526

读者信箱:xjtu_hotreading@sina.com

版权所有 侵权必究

编委会成员

方小笛	文 茹	刘俊峰	曹耿献
李 娟	金 晨	张立宇	郭 宇
贾海晨			

目 录

第一章 钢琴发展简史	(1)
第一节 钢琴的起源与古钢琴的发展	(1)
第二节 现代钢琴的诞生	(5)
第三节 钢琴传入中国	(6)
第四节 钢琴发展史大事记	(7)
第二章 西方钢琴音乐的发展	(10)
第一节 中世纪时期的键盘音乐	(10)
第二节 文艺复兴时期的键盘音乐	(12)
第三节 巴洛克时期的键盘音乐	(14)
第四节 古典时期的钢琴音乐	(17)
第五节 浪漫时期的钢琴音乐	(25)
第六节 19世纪浪漫时期民族乐派	(33)
第七节 20世纪钢琴音乐	(37)
第三章 中国钢琴音乐的发展	(41)
第一节 20世纪初期的中国钢琴音乐	(41)
第二节 20世纪中期的中国钢琴音乐	(43)
第三节 改革开放后的中国钢琴音乐	(44)
第四章 钢琴演奏的基本技术	(45)
第一节 坐姿	(45)
第二节 手型	(45)
第三节 呼吸	(46)
第四节 断奏	(46)
第五节 连奏	(47)
第六节 贴键	(50)
第七节 音阶	(51)
第八节 琶音	(52)
第九节 和弦	(53)
第五章 钢琴演奏不同时代的音乐风格	(54)
第一节 巴洛克时期钢琴音乐风格	(54)
第二节 古典主义时期钢琴音乐风格	(55)
第三节 浪漫主义时期钢琴音乐风格	(56)
第四节 20世纪钢琴音乐风格	(58)
第五节 中国钢琴音乐风格	(59)

第六章 钢琴名琴与名家介绍	(65)
第一节 世界钢琴名琴	(65)
第二节 世界近当代钢琴名家	(71)
第七章 钢琴曲谱	(77)
练习 1	(78)
练习 2	(79)
练习 3	(80)
练习 4	(81)
练习 5	(82)
练习 6	(83)
练习 7	(84)
练习 8	(85)
练习 9	(86)
练习 10	(87)
C 大调和 a 小调的音阶、琶音与和弦	(88)
G 大调和 e 小调的音阶、琶音与和弦	(89)
F 大调和 d 小调的音阶、琶音与和弦	(91)
D 大调和 b 小调的音阶、琶音与和弦	(92)
降 B 大调和 g 小调的音阶、琶音与和弦	(94)
打夯歌	(95)
内蒙民歌	(96)
练习曲	(96)
北风吹	(97)
嘎达梅林	(97)
乌克兰民歌	(98)
湖上天鹅	(98)
布谷鸟	(99)
练习曲	(100)
香槟	(100)
春之歌	(101)
练习曲	(102)
农舞	(102)
幽默曲	(103)
天真烂漫	(104)
太阳出来	(105)
沂蒙山小调	(105)
风笛舞曲	(106)
苏格兰舞	(107)
练习曲	(107)
土耳其进行曲	(109)
扎红头绳	(112)
斗牛士之歌	(113)
练习曲	(114)

练习曲	(115)
浏阳河	(116)
绿袖子	(117)
四小天鹅舞曲	(118)
小步舞曲	(119)
瑶族长鼓舞	(120)
勇敢的骑士	(121)
阿拉伯风格曲	(122)
阿拉木汗	(123)
啊,我的太阳	(124)
哈巴涅拉	(126)
红头绳	(127)
花鼓	(130)
玛祖卡舞曲	(135)
牧民歌唱毛主席	(137)
前奏曲	(139)
威尼斯船歌	(140)
献给爱丽丝	(142)
夜曲	(146)
中级练习曲 1	(149)
中级练习曲 2	(152)
中级练习曲 3	(154)
中级练习曲 4	(156)
中级练习曲 5	(159)
C 大调前奏曲	(161)
“月光”奏鸣曲第一乐章	(164)
加沃特舞曲	(168)
土耳其进行曲	(170)
小步舞曲	(174)
天鹅	(177)
未完成交响曲	(179)
小夜曲	(181)
梦幻曲	(184)
饮酒歌	(186)
Flower Dance	(189)
The truth that you leave	(198)
Waltz in A Flat	(203)
梦中的婚礼	(205)
少女的祈祷	(209)
童年的回忆	(213)
夜的钢琴曲 5	(216)

第一章

钢琴发展简史

钢琴被称为乐器之王,现已在世界各个国家广泛流行。钢琴艺术历经几个世纪的发展,以它宽广的音域、动听的音色、丰富的表现力和高难度的演奏技巧,已成为人们最喜爱的乐器之一。钢琴成长的三百多年,前一百年是它成长、奋斗,与古钢琴共处、竞争的一百年;中间的一百年是它优胜、夺魁的盛世;近一百年则是“钢琴热”愈演愈烈的时代。

第一节

钢琴的起源与古钢琴的发展

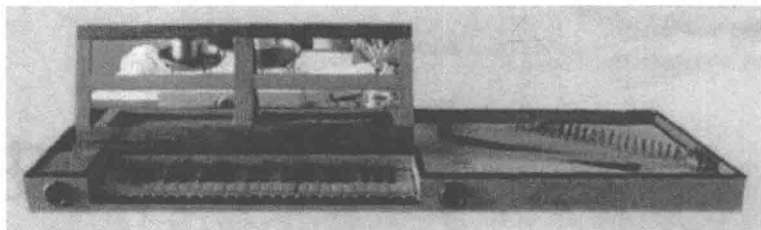
钢琴在世界上通用的英文名称叫作“Pianoforte”,简称为“Piano”。这一名称源于意大利语,自18世纪初一直沿用至今。Piano的原意是指音乐表情术语里的“弱”,而forte则是音乐表情术语里的“强”。钢琴为什么会有这样一个表示强与弱含义的名称呢?这需要从钢琴这件乐器的起源讲起。

早在公元前3000年至公元前1000年前后,人类日常生活中就已经出现了各种各样的弦乐器,如古希腊时期的里拉琴、竖琴、基萨拉;中东地区的萨泰里琴、德西马琴以及中国的琴、瑟等。这一类乐器的外形都是在木质的琴体上张设若干根琴弦,演奏方式有用手指或工具弹拨的,也有用工具敲击琴弦的,前者属于弹弦乐器,后者属于击弦乐器。这两类乐器,尤其是击弦乐器,可以看作是现代钢琴的远古祖先。

公元前6世纪,毕达哥拉斯用莫诺科特(Monochord)琴首先解释出五度相生律,并根据弦的长度计算出当时所使用的一切音程。用于这个音响学实验的乐器——莫诺科特,它的形状是在长方形的共鸣箱上张一根琴弦,弦的下方装有可以移动的琴马,伴随着琴马的移动可以奏出不同的音高。

15世纪之后,在莫诺科特琴的基础上产生了克拉维柯琴。克拉维柯琴是将莫诺科特移动的琴马改良为固定的琴键。克拉维柯琴最初为木质长方形,外侧有键盘,由演奏者用手指弹奏。在琴体的内侧附有击弦装置。当演奏者弹奏琴键时,琴键末端的铜片向上撞击琴弦发音。早期的克拉维柯琴虽然只有一根弦,由于装有若干琴键,因而可以奏出不同音高的音。

15 世纪到 17 世纪之间,克拉维柯琴有了较大的发展。在音域方面从一开始只能奏出一至两个八度,逐渐发展成为可以奏出三至四个八度,到 18 世纪就已经扩大到五个八度。在外形方面,早期的琴体是扁平的箱形,放置于桌面上演奏,后来发展到给琴体加置琴脚的立式形态。在音阶的演奏方面,早期的克拉维柯琴主要以演奏自然音阶的音为主,发展到 13 世纪以后,才增加了可以弹奏半音的琴键。这点与现代钢琴相似,只是现代钢琴白色琴键是自然音,黑色琴键是变化半音,而克拉维柯琴的黑色琴键为自然音,白色琴键为变化半音,两者恰恰相反。直到 18 世纪下半叶以后,琴键的黑白颜色才统一为现在的样式。

放置在桌上的古钢琴

克拉维柯琴又被称为击弦古钢琴。击弦古钢琴起初低的琴键是由杨木、柏木、柠檬树制成,多为褐色或黄色,高的琴键多由乌木制成,颜色为黑色。后来低的键面换成黑色,高的键面为白色,材质多为象牙。直至 18 世纪初才变成现在的黑白键布局。

这种乐器的发声机制同钢琴有相似之处。它是用琴键后端的一个金属块敲击琴弦发声的。声音比拨弦古钢琴还要轻,不合适大庭广众演奏。然而这种乐器的音响别有风味,优雅可喜,胜过拨弦古钢琴。它的音响不仅可以改变强弱,还可以使已奏响的音在音高上发生变化。当按下琴键,琴键一端的小金属块击弦之后便继续留在弦上不动。这时,制音器捂住弦的一部分,让金属块以下的那部分自由振动。如果稍稍加强指尖的压力,那个音的音高便升高了。这好像弹中国的古筝,左手按弦使之升高半音一样。既然如此,弹奏击弦古钢琴也就可以在琴弦上“揉指”,奏出像小提琴上的那种效果了,而这种独特的效果在钢琴或其他键盘乐器上是根本办不到的。击弦古钢琴音色美,反应灵敏,又有这种独特效果,所以它有细腻的表情。当时很多作曲家、理论家、诗人都对它赞不绝口。巴赫(J. S. Bach, 1686—1750)一生中写了大量的古钢琴音乐,据他儿子说,巴赫最赏识的就是击弦古钢琴。由于击弦古钢琴自身存在着音量太小、功能不全等缺点,17 世纪后半叶起逐渐被拨弦古钢琴所取代。这时唯有德国人还对击弦古钢琴留有特别的偏爱,并一直沿用到 18 世纪末。

除了克拉维柯琴之外,当时在欧洲各国还流行着若干形制不太相同的键盘乐器,其中最主要的一种,意大利人称之为克拉维庆巴罗,英国人称之为哈普斯科。这件乐器是在 14 世纪由东方传入欧洲的萨泰里琴的基础上形成的。它的外观与钢琴没有多少差别,但发音方法和钢琴大不相同,它的每一个琴键的后面连接着一个拨子,一按下琴键,拨子便拨响了琴弦,因而它也叫作拨弦古钢琴。现存的两架最早的拨弦古钢琴实物,一架是由意大利拨弦古钢琴制造师歌罗尼姆斯·波洛尼尼西斯在 1521 年制造的拨弦古钢琴,另一架是由意大利拨弦古钢琴制造师弗朗西斯库斯·德·波拉鲁皮斯在 1523 年制造的小型拨弦古钢琴。拨弦古钢琴比击弦古钢琴的机械构造要复杂。它在琴体外形、琴弦排列及音板等发音机构方面,更接近现代的三角钢琴。它的琴弦与琴键呈同向或斜向排列。每个键操纵一副称作“顶杆”的机械装置,其上装有一个在枢轴上可转动的舌条,舌条上装有皮革拨子或羽管拨子。手指按下琴键时,顶杆立即上跳,带动舌条上的拨子拨动琴弦发音;放开琴键时,顶杆下落,借弹簧的移位使舌条在枢轴上向后转动,让拨子由弦旁不出声地通过而下落。当顶杆回归原位时,其上的毛毡制音器制止琴弦的振动。

拨弦古钢琴比击弦古钢琴大得多,力度范围从 $P-f$,比起声音纤弱的击弦古钢琴,拨弦古钢琴的声音既洪亮又清晰,可以在较大的空间范围内演奏。它既可作为独奏乐器,又可作为合奏乐器。尤其是在“通奏低音”盛行的巴洛克及古典时代初期,拨弦古钢琴更成为当时教堂、歌剧院和宫廷乐队不可或缺的

重要成员。

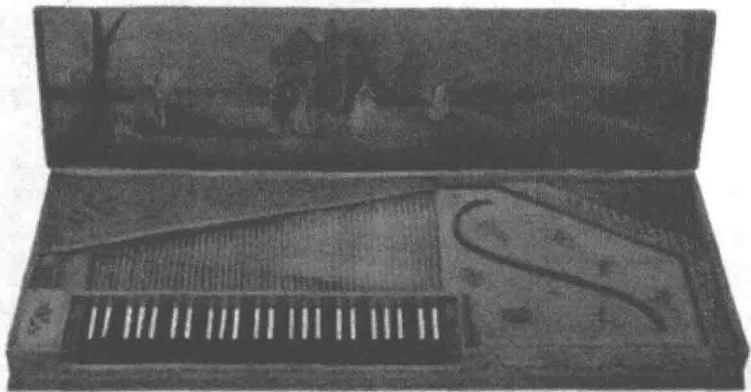
拨弦古钢琴的外形与现代钢琴十分相似,拨子有用皮革做的,也有用鸟羽管做的,其发音是通过弹奏琴键带动木杆顶端的羽管从而拨动琴弦发音的,因而它也被叫作“羽管键琴”。羽管键琴内部的拨动产生琴弦的振动,这种机械运动使羽管键琴产生美妙动听的音色。羽管键琴的种类很多,有大羽管键琴,还有双键盘羽管键琴,它可以自动地把一个八度合并到另一个八度。因为有两排琴弦,弹奏一个八度带动另一个八度,这样齐奏的时候,由于加了一个八度,声音的强度就更大。

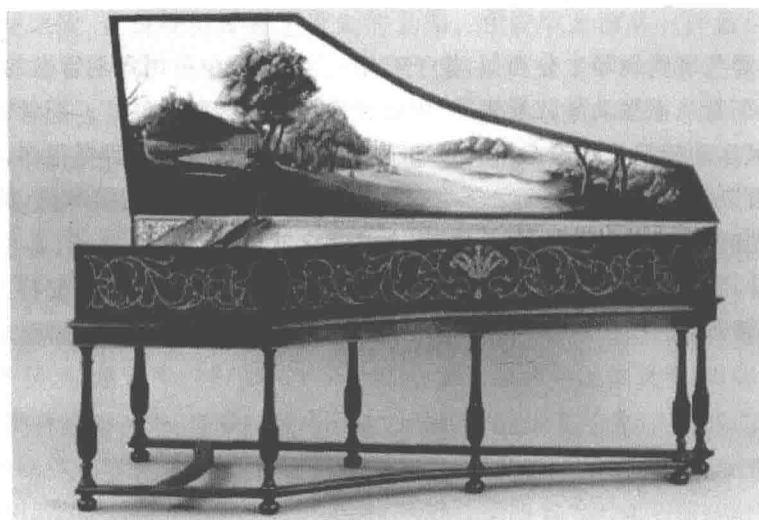
到了17世纪中叶,羽管键琴的制作出现了两大流派,北意大利派和比利时安特卫普的佛兰芒派。佛兰芒派注重结实和厚重,用椴木做的共鸣箱坚硬牢固,能够保证羽管键琴和声的稳定。佛兰芒派羽管键琴又分为几个不同的种类,最简单的一种是音域为四个八度的单键盘羽管键琴,另外还有一种移调双键盘羽管键琴。在乐器的外观上,佛兰芒派羽管键琴的雕刻和装饰别具一格,而且种类丰富,耐人寻味。和克拉维柯琴相比,羽管键琴的声音既洪亮又清晰,它既可作独奏乐器,又可作为合奏乐器。

羽管键琴是巴洛克时期作曲家创作的重要领域,留下了许多高雅华丽、优美动听的独奏和室内音乐作品。有德国巴赫的《布兰登堡协奏曲》《平均律钢琴曲集》,亨德尔的《水上音乐》《焰火音乐》,库泊兰的《羽管键琴的演奏艺术》等。

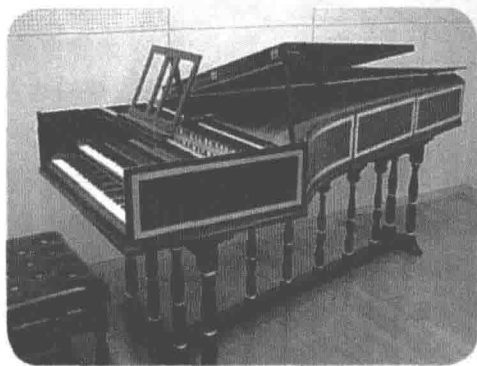
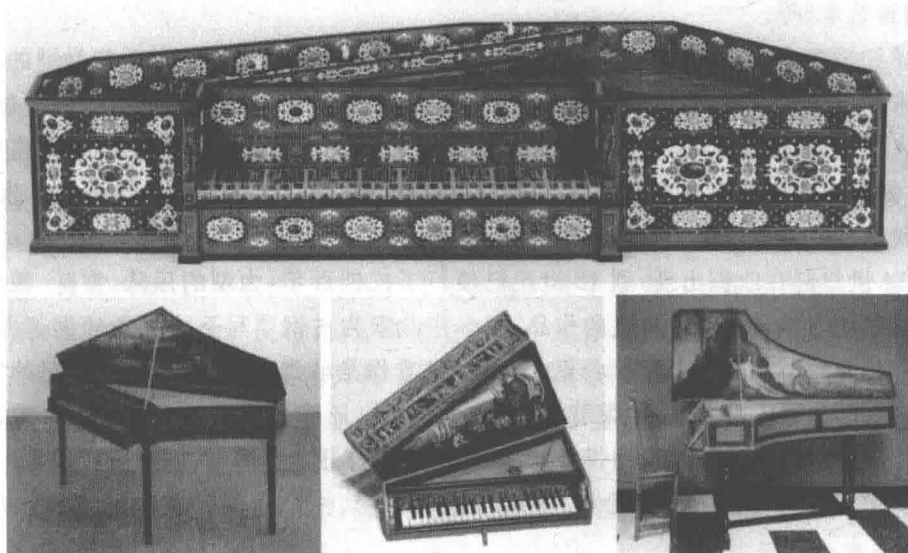
击弦古钢琴和拨弦古钢琴有一个共同的弱点,就是完全不能或几乎不能随手指触键的不同力度弹出强弱不同的音来。乐器的演进,是伴随着音乐创作的深化而变化的。而音乐创作的深化,就在于更细腻、生动地表现出人们内心对无限丰富的大自然和社会生活的感受,以及由此而来的无限丰富的感情色彩及其变化。这时,缺少力度变化和对比的击弦键琴和拨弦键琴,就不能完全满足音乐艺术发展的需要了。新的钢琴即现代钢琴就是在这样的背景下出现的。

古钢琴从14世纪起在欧洲出现,到18世纪已流行了三四百年,大型的乐队、宫廷、教堂都用它。很多伟大的音乐家都用古钢琴演奏过自己的作品,很多作曲家为古钢琴写下了优秀的钢琴曲,它在音乐史上的地位是非常显著的。在欧洲上流社会里,古钢琴被看作是珍贵的财产,17、18世纪的古钢琴只在贵族的家庭里才有。那些琴上画着名画,带着漂亮的工艺装饰,还配上贵重的金银镶嵌。意大利的古钢琴上,总是有很精细的雕刻和银嵌,琴箱用带香味的杉木来做,打开琴盖演奏,顿时满屋飘香。杉木很薄,发出的共鸣声也清脆。荷兰古钢琴爱用松板,涂上很浓的色彩,描绘着各种花纹图案,画着风俗画,十分贵重。

击弦古钢琴

拨弦古钢琴

第二节

现代钢琴的诞生

1698年,意大利管风琴制作师巴尔托洛奥·克里斯托福里(Bartolomo Cristofori,1655—1731)为佛罗伦萨的贵族菲迪南德·梅迪契制作了一架与羽管键琴的外形和结构相似的钢琴。1709年,在菲迪南德经济与物质基础支持的20多年中,克里斯托福里与手下100多位工匠共同制造出世界上第一架钢琴,从此开始了钢琴艺术的历史纪元。在意大利语中,“钢琴”就是指能同时发出强音和弱音的羽管键琴。仅从这一点已经说明:演奏者能随心所欲地弹出弱、强、渐弱、渐强、突弱、突强等力度变化、对比,这是现代钢琴的发音原理与击弦古钢琴和拨弦古钢琴的根本不同之处。仅此一点,就对钢琴演奏艺术的发展,对钢琴曲创作的推动,作出了巨大贡献。后来克里斯托福里将闲暇时间完全投入在钢琴的革命性发明中,从1709年到1732年逝世为止,他一共做出了25架钢琴。

钢琴的前身是击弦古钢琴,而不是羽管键琴,羽管键琴是通过拨动琴弦而发音,而钢琴则是通过敲击琴弦来发音的。用钢琴可以演奏任何风格的乐曲,但不一定能达到真正完美的效果。因为琴弦发出的声音不像人的嗓音,人的嗓音可以保持一定的强度不变,而琴弦受到敲击之后,声音会由强变弱。所以钢琴的演奏不能完全达到人声演唱的效果。但是,如果演奏者技艺精湛,也可以演奏出接近人声的音色。当琴弦的声音开始下滑的时候,应当尽量减少间歇,保持声音的连贯和圆润,这样就能演奏出类似人声演唱的音色,要达到这样的音响效果,演奏者必须有超凡的技艺,否则,击弦后声音的强度就无法保持不变。钢琴的质量不仅直接关系到琴弦声音强度的稳定性能,而且影响到演奏的效果。钢琴是一种和声乐器,因为钢琴具备所有的音阶,可以奏出各种和声,所以钢琴可以演奏各种乐曲。为何钢琴是一个重要的自我表达的工具?著名作家乔治·萧伯纳说:“钢琴是有史以来最重要的乐器发明,它对音乐的重要性,犹如印刷之于诗歌。”16世纪键盘乐器中的王子曾是羽管键琴,但人们对于更具歌唱性的键盘乐器需求激增,到18世纪人们希望键盘乐器能如歌唱般地触动人心,而不是仅能播送音乐。很快,顺应时代需求的钢琴产生了。如果说羽管键琴代表巴洛克时代,现代钢琴则成为古典和浪漫派音乐的象征。

钢琴虽诞生在意大利,却在德国、奥地利和英国得以发展成长。至18世纪中叶,人们对钢琴的制作工艺实行革新,使其演奏性能日益完善。这个时期,西尔伯曼及子弟在钢琴的变革中起着主导作用。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。他们具有不同的机械性能和不同的音响效果,由此形成两大不同的钢琴制作流派。这两种流派,也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的键盘触感较轻,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(Wolfgang Mozart,1756—1791)温文尔雅又富有歌唱性的快板音乐的需要。约翰内斯·楚姆佩是西尔伯曼的名徒之一,于1760年来到英国,成为著名钢琴制作师。他的产品被称为英国式击弦机钢琴。此琴触感感觉较重,但声音浑厚深沉,正适合克莱门蒂(Muzio Clementi,1752—1832)坚实有力的音乐风格。莫扎特和克莱门蒂都是当时名噪一时的钢琴演奏家,由于他们演奏风格不同,他们分别使用结构各异的维也纳式和英国式钢琴。1789年1月,莫扎特和克莱门蒂在维也纳奥地利国王的王宫里举行了世界上第一次钢琴演奏比赛,成为轰动一时的大事。这次比赛对提高钢琴在乐器中的地位起了重要的作用。

第三节

钢琴传入中国

一、古钢琴传入中国

西洋音乐文化传入中国的历史相当久远,最早大致可推至唐代“景教”的圣人咏诵唱,而后经元代、明代天主教传教士来中国传教,并向朝廷进贡若干西方乐器……那么,被称为“古钢琴”而实际上是击弦键琴和拨弦键琴的键盘乐器又是在什么时候传入中国的呢?

音乐史学界曾有个颇具影响的说法。早在元朝时,古钢琴已传至中国。根据《元史》曾载一位将军攻打到巴格达,在他的战利品中有一件“七十二弦琵琶”,时间是公元1257年。但这件“七十二弦琵琶”不可能是“古钢琴”。因为最早的古钢琴产生于14世纪,1257年欧洲还没有古钢琴,中东的巴格达更不可能有,当然也不可能传至中国。明朝万历十一年(1583年),耶稣会教士、学者、意大利人利玛窦(Mathieu Ricci, 1552—1610)经澳门到中国广东的肇庆。他给肇庆天主教堂——仙花寺带来了一台古钢琴。那是意大利制造的长方形琴身的哈普斯科。万历二十八年(1600年)十二月二十日,利玛窦首次踏进北京城。次日,利玛窦率领数名神父,带着包括那架古钢琴在内的贡品进宫觐见万历皇帝朱翊钧。根据《续文献通考》的记载,在众多贡品的礼单中有一件这样的乐器:“纵三尺、横五尺,藏榱中。弦七十二,以金银或链铁为之。弦各有柱,端通于外,鼓其端而自应之。”利玛窦进献的这件七十二弦的乐器也曾被称为“七十二弦琵琶”,实为欧洲的击弦键琴(Clavichord)。这是可查的古钢琴传入中国的最早的确切记载。古钢琴传入中国后,被唤作“铁弦琴”,又称“西琴”“雅琴”或“七十二弦琴”。它的构造令万历皇帝惊叹不已,随即想听听它的声音。正好,利玛窦还带来一位具有精湛技艺的神父——西班牙传教士庞迪我(Pantoja. Didaco de, 1571—1618),便让他在御前演奏古钢琴。那些装在琴尾端的小金属块在琴弦上此起彼伏地跳着,流泻出美妙动人的旋律,从而打动了朱翊钧的心弦。他决定让四名太监来学习弹奏它。原在宫廷乐队演奏弦乐器的四名太监在神父的悉心指点下,用了一个多月的时间完成了学业。随后,由于太监们希望为他们演奏的乐曲配上中文歌词,利玛窦特意编写了八首有关伦理和培养良好品行的歌词,并冠以富有中国韵味的标题《西琴曲意八章》。

二、现代钢琴传入中国

至于现代钢琴传入中国的时间,有的史著说是在1842年中英签订《南京条约》后。范文澜先生撰写的《中国近代史》写道:“一个极著名的商行向华输出了大批钢琴”。不过这个商行的名称、钢琴的牌名、上岸何处、下落何方,还都有待考证。但英商打错了算盘,当时的中国并不存在他们想象的钢琴市场。钢琴真正进入中国内陆,是在19世纪与20世纪之交,也就是欧洲浪漫音乐进入末期之时,中国上海、北京等地出现了教会学校,才开始有民间(不再局限于宫廷)的钢琴教学活动,但人数较少,影响力也不大。钢琴真正在中国大地站住脚,取得社会性的地位,是在20世纪初叶的“学堂乐歌”运动当中实现的。19世纪末至20世纪初,无论是洋务派的代表人物或是维新派的人士,都认为应该建立新式学堂和开设音乐课,以唤起民众(主要指青少年学生,也包括新军士兵)的爱国热情,从而达到“富国强兵”的目的。此后的民国政府,继续推行新的教育体制和发展新的学校音乐教育。因此,新式学堂和音乐课以及由此而产生的“学堂乐歌”运动在中华大地上迅猛发展。

“学堂乐歌”是将某些日本、欧美歌曲的曲调，填上具有反对封建思想、要求富国强兵内容歌词的歌曲。这在中国是与传统音乐大有差别的新音调。对“学堂乐歌”的新音调、新素质，中国固有乐器已难以为其伴奏，于是钢琴、风琴(钢琴的代用品)参加进来。“学堂乐歌”在中国音乐史上是前所未有的音乐潮流。它以学校为中心，影响到整个社会。钢琴在那时是作为最理想的伴奏乐器，乘着“学堂乐歌”之风，而在中国这东方古国“落下户口”的。

第四节

钢琴发展史大事记

1700年在意大利佛罗伦萨，克里斯托福里发明了一种键盘乐器叫 Gravicembalo col piano a forte，这个乐器后来被叫作 Pianoforte 或 Fortepiano，并最终演变成今天的现代钢琴。Piano(钢琴)一词便是 Pianoforte 的缩写。

在18世纪的欧洲，有三种不同的有琴弦的键盘乐器。第一个是克里斯托福里的 Pianoforte，第二个是 Harpsichord，第三个是 Clavichordo。早期的 Harpsichord 形状各种各样，到了18世纪，它的形状与现代三角钢琴有些相似，但击弦机的原理不同，它主要是靠击弦机中的拨弦片来拨动琴弦并发出声音。拨弦片当时是由鸦羽管制作的，因此它被叫作羽管键琴(有的翻译为大键琴)。Harpsichord 的发音较弱，触键的轻重对音量起不到多大的控制作用，或者说强弱对比不明显。Clavichord 的形状为长方形，它的发音原理是靠击弦机中的铜片敲击琴弦并发出声音。不像 Harpsichord，它能描写一些细微的变化，如渐强、减弱和颤音等，但它的音量太弱。根据年代和设计不同，Clavichord 的最大音域为五个八度。

在巴洛克时期，Harpsichord 和 Clavichord 均为重要的键盘乐器。巴赫等作曲家写作的大量作品都是在 Harpsichord 和 Clavichord 上演奏的。但是由于这两种乐器的设计和表现力有局限性，到了18世纪后期，它们逐渐被克里斯托福里发明的钢琴所替代。

1730年，克里斯托福里发明的 Pianoforte 在当时的意大利并不流行。而在德国，管风琴制造大师希尔伯曼(Gottfried Silbermann, 1683—1753)却对此非常有兴趣，并在这一年开始制造这种古钢琴。而且，希尔伯曼与巴赫(J. S. Bach, 1685—1750)是同代人，他们彼此是同事和好朋友。

1732年，意大利作曲家和键盘乐演奏家久斯提尼(Ludovico Giustin, 1685—1743)在佛罗伦萨出版了第一部钢琴音乐 *12 sonata da cimbalò dipiano a forte detto volgarmente dimartelletti, opus*。

1736年，巴赫在 Dresden 第一次试奏了希尔伯曼的钢琴，发现它的发音太弱，无法表达细腻的感情，需要改进。

1739年，在意大利的 Gagliano，梅拉(Domenico del Mela, 1683—1751)制造了第一架立式钢琴。

1747年，在腓特烈大帝(Frederick the Great)宫廷，巴赫弹奏了改进后的希尔伯曼钢琴，并给予较好的评价。

1753年，巴赫的儿子(C. P. E. Bach, 1714—1788)出版了他的《键盘乐器演奏艺术》(*Versuch fiber die wahre Art das Clavier zu spielen*)第一卷。这本书的出版使得他成为著名的键盘乐器教师。在18世纪，这本书是对键盘乐器表演最权威的指导性著作。

1763年，在维也纳，施密德(Johann Baptist Schmid)举行了公开钢琴音乐表演。这是有史以来第一场公开的钢琴音乐表演。

1766年，出生于德国的英国人朱柏(Johannes Zumpe, 1735—1783)发明了方形钢琴(Square piano)。

1768年，巴赫的另一个儿子(J. C. Bach, 1735—1782)在伦敦作了第一个公开的钢琴音乐表演。同年巴黎也有了公开钢琴音乐表演。

1770年,希尔伯曼的学生斯坦(Johann Andreas Stein,1728—1792)在维也纳制造了维也纳三角钢琴。他对钢琴的击弦机系统进行了革新,新的击弦机系统更加灵活。同时维也纳三角钢琴的琴键重量较轻,演奏者更容易控制键盘,特别是弱奏时。

1771年,贝克斯(Americus Backers)在伦敦制造了英国三角钢琴。贝克斯在钢琴的设计等一些方面进行改革。他第一次在低音部使用 Trichord,即有的音用三根弦,他被认为是第一个使用脚踏板的人。

1773年,苏格兰出生的布劳德伍德(John Broadwood,1732—1812)和他的几个儿子在伦敦建立钢琴工厂。他们对钢琴的音量进行革新,音量有明显的改善。同时他们对钢琴的结构进行改革,把低音部的琴桥(Bass Bridge)与高音部的琴桥分割开来。

1774年,布伦特(John Brent)在费城制造了美国第一架钢琴。

1777年,艾拉德(Sebastien Erard,1752—1831)在法国制造了第一架法国钢琴。他对钢琴的发展和演变有着非常重要的贡献。经他改进后的击弦机系统更加科学化,并成为现代三角钢琴击弦机的模型。由于他的革新,作曲家为肖邦(Frederic Chopin,1810—1849)和李斯特(Franz Liszt,1811—1886)等钢琴家写作高难度的作品便成为可能。

1778年,莫扎特在巴黎第一次弹奏了斯坦的维也纳三角钢琴并给予非常高的评价。

1778年,意大利作曲家和钢琴家克莱门蒂在伦敦出版了他的第一首钢琴奏鸣曲。在一些文献中克莱门蒂被誉为钢琴之父,他不仅技巧非常高超,同时也是伟大的钢琴教育家。他教过的学生包括约翰·菲尔德(John Field)和卡尔·车尔尼(Carl Czerny)等。

1781年,莫扎特和克莱门蒂在维也纳弹奏钢琴二重奏。按当时的评价,克莱门蒂赢得了更多的赞誉。

1786年,艾拉德(Erard)在伦敦建立艾拉德钢琴厂。

1794年,布劳德伍德在伦敦制造了一架五个半八度的三角钢琴。

1796年,布劳德伍德为西班牙女王制造了一架六个八度的三角钢琴。

1797年,第一本钢琴杂志《钢琴》(*Pianoforte*)在伦敦问世。

1804年,在布拉格,波西米亚作曲家和钢琴家杜舍克(Jan Ladislav Dussek,1760—1812)在演奏钢琴时,用他的侧身面对听众。他创造的这种演奏方式一直延续到现在。

1807年,普莱厄(Ignaz Pleyel,1760—1812)在巴黎建立普莱厄钢琴厂。普莱厄是出生于奥地利的法国作曲家和钢琴家海顿(Franz Joseph Haydn,1732—1809)的学生。肖邦在巴黎期间基本上都是使用普莱厄钢琴来作曲和教学。

1818年,在维也纳,布劳德伍德向贝多芬介绍了一款新型三角钢琴,它的音量特别响亮。但不幸的是贝多芬此时的听觉已经非常差了。

1821年,在巴黎,艾拉德展示了新的三角钢琴击弦机系统,它因此成为现代三角钢琴击弦机的模型。

1822年,艾拉德制造了一架七个八度的三角钢琴。

1823年,奇科林(Jonas Chickering,1798—1853)在波士顿建立奇科林钢琴厂,生产高质量的钢琴。

1828年,法国钢琴制造大师帕普(Jean-Henri Pape,1787—1875)发明了钢琴击弦机的榔头上包上毡布。

1828年,奥地利音乐家贝森朵夫(Ignaz Bosendorfer,1796—1859)在维也纳建立贝森朵夫钢琴厂。贝森朵夫钢琴是钢琴大师李斯特的钟爱。贝森朵夫与李斯特有着紧密的合作,李斯特的一些建议对贝森朵夫钢琴的发展起到至关重要的作用。

1831年,肖邦到达巴黎,他的作曲及演奏极大地促进了钢琴的设计及表演技术的发展。

1839年,李斯特表演了钢琴独奏音乐会,并因此开创了独奏音乐会这个音乐表演形式。

1853年,德国移民施坦威(Henry Engelhard Steinway,1797—1871)在纽约建立施坦威钢琴厂。施坦威钢琴厂当时号称生产世界上最好的钢琴。同年贝希斯坦(Carl Bechstein,1826—1900)在柏林建立贝

希斯坦钢琴厂。贝希斯坦钢琴是欧洲知名钢琴,李斯特和德彪西(Achille Claude Debussy,1862—1918)都对其有着很高的赞誉。贝希斯坦钢琴厂在1945年被美国鲍德温(Dwight Hamilton Baldwin,1821—1899)钢琴厂买下。20世纪80年代他们又从美国人手中买回。

1854年,舒曼(Robert Schumann,1810—1856)的妻子克拉拉舒曼(Clara Schumann,1819—1896)登上舞台,成为第一位伟大的女性钢琴家。同年梅森(Henry Mason,1831—1890)和汉姆林(Emmons Hamlin,1826—1900)两人合伙在波士顿建立梅森—汉姆林钢琴厂。

1856年,德国移民沃列兹(Rudolph Wurlitzer,1831—1914)在芝加哥建立沃列兹钢琴厂。

1862年,钢琴大师鲁宾斯坦(Anton Rubinstein,1829—1894)在俄罗斯建立圣彼得堡音乐学院。同年鲍德温在辛辛那提建立鲍德温钢琴厂。

1867年,施坦威和奇科林钢琴在巴黎赢得展览会大奖,并因此成为知名钢琴。

1874年,施坦威最小的儿子(Albert Steinway Henry E)发明了 Sostenuuto pedal(现代三角钢琴的中间踏板)。

1880年,施坦威钢琴厂在德国汉堡建立另一个施坦威钢琴厂。

1887年,雅马哈(Torakusu Yamaha,1851—1916)在日本建立雅马哈钢琴厂。

1900年,埃奥里(Aeolian)钢琴厂发明了由压缩空气而推动的自动弹奏钢琴。

1901年,拉威尔(Maurice Ravel,1875—1937)出版了他的钢琴曲《喷泉》,这标志着他新的创作的开始。像肖邦一样,他进一步拓展钢琴的演奏技巧和戏剧表现力。

1909年,拉赫玛尼诺夫的《第三钢琴协奏曲》初演,这首作品被认为是20世纪最为重要的钢琴协奏曲之一。

1912年,杰克森(Tony Jackson,1876—1921)从新奥尔良搬到芝加哥,成为爵士和拉格泰姆钢琴的先驱。

1913年,埃奥里钢琴厂发明了机械自动演奏钢琴。

1917年,强森(James P. Johnson)发明钢琴音乐滚动卷纸。这种音乐滚动卷纸使用在自动弹奏钢琴上。

1924年,格什温(George Gershwin,1898—1937)在纽约初演了他的《蓝色狂想曲》。在这首作品中,他第一次把爵士和古典音乐完美地结合在一起。

1928年,新贝希斯坦(Neo-Bechstein)发明了电子钢琴。新贝希斯坦是专门生产电子钢琴的工厂,由贝希斯坦所建。

1933年,查林(Challen)钢琴厂在伦敦制造出当时最大的三角钢琴,长11.8英尺。

1958年,美国钢琴家范·克莱本(Van Cliburn,1934—2013)在莫斯科赢得柴可夫斯基钢琴比赛大奖。这在当时处于“冷战”的东西方都是头等新闻大事。现在由范·克莱本命名的钢琴比赛已成为重要的国际钢琴比赛之一。

1980年,从这一年开始到接下来的几年中,鲍德温、雅马哈等钢琴厂相继发明计算机数码自动演奏钢琴。

1985年,波士顿商人买下施坦威钢琴厂。沃列兹买下奇科林品牌名。

1988年,克拉文斯(Klavins)在德国制造出一架12英尺高的立式钢琴。

1995年,鲍德温买下了沃列兹和奇科林。

从1700年到2017年,钢琴的发展经历了三个多世纪。在前两个世纪中的近150多年中,钢琴的发展主要在欧洲。从19世纪中后期开始,钢琴的制造和发展转移到了美国,20世纪上半叶是美国钢琴制造的最鼎盛时期。从20世纪末期开始,钢琴制造的重心逐渐移到中国,几乎所有的知名钢琴厂家都在中国建立生产线。现在中国钢琴的产量已跃居世界第一。

第二章

西方钢琴音乐的发展

现代钢琴,由于它气派而优雅的外观、繁琐的工艺技术、丰富的演奏技法、左右手配合的多声部的表现及清亮优美的音色而被尊为“乐器之王”。

但是钢琴现在的外观和发声原理都和它的雏形相去甚远。钢琴是由管风琴逐步发展到今天的模样。其间历经了管风琴(古代管风琴、巴洛克管风琴、电力管风琴)、古钢琴(楔槌键琴、羽管键琴)一直到现代的钢琴。1709年,世界上的第一架钢琴出现,其制造者是意大利人巴尔洛奥·克里斯托福里。从钢琴诞生的那天起到现在我们经常见到的钢琴,其历史仅仅200多年。在现存的可以用键盘来演奏的曲目中很多是为管风琴、古钢琴等而创作。因此,了解西方钢琴音乐的发展就必须追溯管风琴时代的音乐状况。

第一节

中世纪时期的键盘音乐

公元前2500年,键盘乐器的鼻祖——管风琴就已经诞生了,但是由于当时以即兴演奏为主要演奏特点,并且以耳记口传的方式流传,所以在公元11世纪以前几乎没有管风琴乐谱的文献记载。现存最早的管风琴乐谱收存于大英博物馆,是作于1350年的英国罗伯特桥古抄本手稿(*Robertsbridge Codex*)。这部乐谱集中收录了几首管风琴音乐作品,但其作者不详。这些音乐是由平行五度关系构成的复调音乐,两个声部,其形式是管风琴舞曲(见谱例1)。

谱例1 管风琴舞曲前4小节

