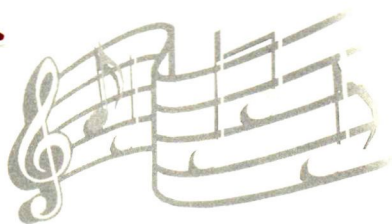

中外
艺术
精粹

钢琴

主编 / 韩彬 · 余阳

THE DISTILLATION ART OF
CHINA AND FOREIGN COUNTRIES

吉林音像出版社
吉林文史出版社

钢

琴

主 编：韩彬
副 编：余阳

吉林音像出版社

吉林文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外艺术精粹/李楠等主编—长春: 吉林文史出版社

2006. 2

ISBN 7-80702-248-5

I. 文… II. 李… III. 文艺—经典—系列 IV.. J. 30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 080173 号

中外艺术精粹

责任编辑 于 泓

出版发行 吉林音像出版社

吉林文史出版社

印 刷 北京市楠萍印刷有限公司

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 358

字 数 120 千字

版 次 2006 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1/5000 册

书 号 ISBN 7-80702-248-5/J·30

总 定 价 1490.00 元

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

目录

第一章	钢琴简介	1
第二章	钢琴演奏的基本知识	22
第三章	怎样弹奏好钢琴	83
第四章	钢琴的选购、调律、修理保养常识	153
第五章	世界著名钢琴作曲家简介	161

第一章 钢琴简介

第一节 钢琴的发展简史

一、钢琴的历史

钢琴外文名为“Piano”，它的全名应叫“Pianoforte”，意为“弱强”。由于这件乐器既能发出弱音，又能发出强音，才有了这样一个极为形象的名字。后来，也许是为了称呼上的方便，人们将表示强音的“forte”略去，只保留表示弱音的“piano”，并沿用至今。

钢琴的前身是拨弦古钢琴，也称作羽管琴键。它与钢琴的内部原理大致相同，都是在琴体内部装有音板和许多拉紧并列的琴弦。不同的是钢琴的弦槌击弦发音，拨弦古钢琴用羽管制的拨子拨弦发音。此外，还有一种与它们同一血统的键盘乐器——击弦古钢琴，它同样是一种装有击弦装置的乐器，用铜制

的形槌击弦发音，它的应用范围不如拨弦古钢琴广泛，主要用在当时的贵族家庭中演奏。

17世纪到18世纪间，拨弦古钢琴在当时的音乐生活中有着相当显赫的位置，可以说是它的全盛时代。至18世纪初，欧洲大陆音乐迅速发展，音量弱小的拨弦古钢琴已不能满足当时音乐家们的需要，因而逐渐被音量洪大的钢琴所取代。

钢琴的发明者是巴尔托洛奥·克里斯托福里，他是意大利佛罗伦萨美第奇家族的一位乐器制作师。1709年，他以拨弦古钢琴为原形，制作出一架被称为具有“强弱音变化的古钢琴”他在钢琴上采用了以弦槌击弦发音的机械装置，代替了过去拨弦古钢琴用动物羽管波动琴弦发音的机械装置。从而使琴声更富有表现力，音响层次更丰富，并能通过手指触键来直接控制声音的变化。在克里斯托福里的第一架钢琴出现后的一百年里，拨弦古钢琴仍为人们所应用，但更多的是为演奏特定作品而使用。故以弦槌代替拨弦发音就成为当时键盘乐器的主要特色，亦是钢琴的标志与象征。

1709年后，克里斯托福里又进一步改革了原来击弦机的结构，他在这部机械中安装了一种与现代击弦机的复震杠杆系统近乎完全一致的起动杠杆，使击弦速度比原来加快了10倍，而且可以快速连续弹奏，音域也增加为4组，可以说这就是现代钢琴的雏形。他的这一发明为以后的钢琴制作事们打开了通往成功之路的大门。但遗憾的是，克里斯托福里的发明并没有得到他的意大利同行们及当时演奏家们的注意，却在异乡得到

了继承和发展。

德国管风琴师、制作师戈特弗里德·西尔伯曼，在1730年根据一份绘制极不准确的意大利钢琴草图，借鉴克里斯托福里的发明，制造出德国第一架钢琴。他把这架琴送到音乐大师巴赫那里鉴定，巴赫却不屑一顾，只是说道：“触键太重，高音音色太弱。”但他还提出了一些建议。在采用了巴赫的建议之后，于1747年又加以革新。同年，巴赫在波茨坦进宫晋见腓特烈大帝时弹奏了西尔曼的新型钢琴。西尔曼对钢琴改革的主要贡献在于对钢琴制音器的运用。他利用手动音栓使全部制音器离弦，以使钢琴的音响效果更丰富并具有有一种神秘的色彩。对于我们今天的演奏家来说，这种性能在现在钢琴中是用脚迅速而敏捷地控制着，很难想象当时是用手来操作的。

钢琴虽诞生在意大利，却在德奥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，以使其演奏性能日益完善。这一时期，西尔伯曼及其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。这正符合莫扎特温文尔雅又富有歌唱性的快板的音乐需要。

约翰内斯·楚姆佩是西尔伯曼的名徒之一，他于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”。这种钢琴触键感觉较重，但声音浑厚深沉，正适合于克莱门蒂那坚实有力的音乐风格。

莫扎特和克莱门蒂当时是名声同噪的钢琴演奏家，由于他们演奏风格的不同，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国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诸乐器中的地位起了重要的作用。

钢琴在它诞生的头一个世纪中经历多次改良。虽然开始它被形容为是锅炉工制造出的粗陋机械，少有优雅之色，在表现细腻的情感上逊于拨弦古钢琴和击弦古钢琴；但随着时代的变迁，音乐由巴洛克风格向古典主义演变，声音尖锐、古板、缺乏生机的拨弦古钢琴被音响丰富、细腻、洪亮的钢琴所替代。到18世纪后期，钢琴到19世纪钢琴已登上“乐器之王”的宝座。

二、古钢琴的发展过程

据史料记载，最早的古钢琴叫克拉维卡，创制的年代大约

在12世纪到14世纪之间。古钢琴实际上可以分为两种类型：一种是拨弦古钢琴，另一种是击弦古钢琴，拨弦古钢琴也称为羽管键琴。在巴洛克时期古钢琴的地位极其重要，那时的乐队与室内乐中，演奏拨弦古钢琴的人，起着领导演奏的作用。在歌剧演奏中，也需要它伴奏宣叙调，此风一直延续到莫扎特时期。无论是拨弦古钢琴，还是击弦古钢琴，发出的音都比较弱，力度不能变化，缺少表现力。这两种琴到了18世纪逐渐被槌击式钢琴所取代。

从蒙泰韦尔迪开始，到巴赫、亨德尔为止，当时的古钢琴有两种不同性质的键盘乐器：一种是击弦古钢琴（克拉维科德），另一种是拨弦古钢琴（克拉维辛）。

从音域上来看，它们只有四组音，音量相当小，更谈不上什么力度和音色的变化，直到莫扎特时期，四组音增加到五组音六十一键。

击弦古钢琴（Clavichord）“克拉维科德”，是16世纪末到17世纪欧洲流行的一种键盘乐器，它是由多弦乐器加键而成，依靠置于琴键内端的铜块击弦而发音的，琴身不大，形状像一个长匣，多用于家庭，它的音量纤细微弱，音色柔和、优美，触键反应敏捷，强弱的力度变化均由手指来控制。

拨弦古钢琴（Clavecin）“克拉维辛”，由置于琴键内端的羽管或皮制拨子拨弦而发音。这种乐器的音量比克拉维科德的音量大，音质较硬而干，琴上装有音栓和两层键盘，由音栓对音色和力度加以调节。早期拨弦古钢琴有好几种形式，有三角

拨弦古钢琴（Clavicymbal），翼形的称为翼琴（Harpsichord），从发音来看，音色较强而单调，一般用于音乐会或在管弦乐队中担任伴奏，当时的乐曲大多都是为“克拉维辛”而创作的，18世纪中叶，钢琴的地位逐渐确立以后，上述两种乐器的作用就日益缩小了。

最早创造出钢琴的独立新风格的是英国古钢琴家威廉·拜尔德（William Byrd, 1543—1623）和约翰·布尔（John Bull, 1563—1628）等，他们的创作与英国民间音乐艺术紧密地结合在一起，他们创作了一系列有着浓厚生活气息的乐曲。在创作体裁中主要是来自民间的歌曲和舞曲，风格大多活泼、明快。同时他们还成功地创造出系列织体手法，确立了古钢琴独特的音乐语汇。

6

三、现代钢琴的发展过程

17世纪，拨弦钢琴在当时社会的音乐中有着十分显赫的位置，可以说是它的辉煌时期。直至18世纪末，整个欧洲大陆音乐的迅速崛起，拨弦钢琴的音量弱小已经不能满足当时音乐家们的需要了，因此逐步被声音洪大的钢琴所代替。这样就出现了声音洪大的钢琴，这就是现代钢琴的前身。

意大利人克利斯托弗利是现代钢琴发明的缔造者，他是一位羽管键琴制造师，有着丰富的制琴理念，在总结了羽管键琴的优点及缺点后，在1709年，他利用在羽管键琴上安装槌击

弦，制造出当时的大音量钢琴，奠定了现代钢琴的基础。

这一改进在当时已经弥补了古钢琴和羽管键琴几乎无法调节音量的缺点，这种钢琴在演奏时，随着对键子敲击力的变化来改变音量的大小，音量也比古钢琴和羽管键琴大得多。同样，制作出一架被称为具有“强弱音变化的古钢琴”他在钢琴上采用了以弦槌击弦发音的机械装置，代替了过去拨弦古钢琴用动物羽管波动琴弦发音的机械装置。从而使琴声更富有表现力，音响层次更丰富，并能通过手指触键来直接控制声音的变化。在克里斯福里的第一架钢琴出现后的一百年里，拨弦古钢琴仍为人们所应用，但更多的是为演奏特定作品而使用。故以弦槌代替拨弦发音就成为当时键盘乐器的主要特色，亦是钢琴的标志与象征。

钢琴产生后，迅速成为西方音乐的象征，不说是古典协奏曲，就是爵士、摇摆乐，钢琴都是核心。但刚开始，它一直是王公贵族的特权，弗郎兹·李斯特，这位匈牙利天才钢琴家出神入化的演奏，让贵族少女倾心不已。但穆齐奥·克莱门蒂，这位被莫扎特称为“一台纯粹的机器”的乐手，却是让钢琴走向大众化的关键人物。他的《克莱门蒂钢琴演奏艺术指南》，起到推广作用。（但让那些甚至是五音不全、手指短粗的人也做起钢琴美梦，也实在是开玩笑。）由于斯坦维和奇克林等公司实现批量生产，价格也迅速下降。很快，钢琴成为中产阶级客厅的必备。使客厅成为家庭娱乐、年轻女子招待追求者的地方。威廉·玛丽学院的马克·塔克说过：“爵士乐的许

多重要作曲家都是钢琴家，我认为这并非偶然，融合旋律、和弦和音调，再进行编排、配器，这种能力确实来自钢琴演奏。”，他的话能很好的概括钢琴这种乐器的重要性。

为什么钢琴会确立这个特殊地位呢？这就是钢琴本身的魅力所在。在众多的西洋乐器中，钢琴被称为“乐器之王”。无论是表现色彩丰富的和声，还是线条纷繁的复调；无论是表现风卷残云般的音流，还是表现委婉如歌如泣的旋律；无论是气势恢宏的巨著，还是温馨抒情的小品，作为乐器之王的钢琴都能表现得尽善尽美。它除了担任独奏外，还可以与其他乐器合奏、重奏，为器乐、声乐、舞蹈伴奏。由此可见，钢琴在音乐领域里起到了举足轻重的作用，为其他乐器无法替代。

第二节 中国钢琴的发展简史

一、中国钢琴的起源

在中国历史的记载中，中国拥有第一架钢琴应该在公元1600年，那时有一位来自意大利的传教士来到北京晋见当时的明朝皇帝神宗朱朱翊钧时，为了表示自己的心意，所特意贡献的礼物当中有件乐器，在历史记载中有这样一句话：

“……大西洋利玛窦献其国乐器……纵三尺、横五尺、藏棧中。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。”而这这件七十二弦的乐器，也曾被称为“七十二弦琵琶”，实为欧洲的击弦古钢琴，这是可查的古钢琴传入中国的确切记载。

音乐史学界上曾有个颇具非议的说法，说早在古代元朝时期，古钢琴已经传入到了中国。《元史》曾经载入一位将军攻代到巴格达，在他的战利品中有一件“七十二弦琵琶”，时间是公元1257年。古钢琴生于14世纪，也就是说1257年欧洲自己还没有生产出古钢琴，所以说中东的巴格达更不可能有古钢琴，当然也不可能传到中国。

至于现代钢琴是什么时间传入中国的，音乐史学界也只是轻描淡写地说是上世纪末、本世纪初。可是实际上是在中英签订“南京条约”后，随极英国商人开始涌入中国市场。范文澜先生在他撰写的《中国近代史》中提到：“一个极著名的商行向华输出了大批钢琴”。

1840年以后，在西欧的音乐史上，正是浪漫主义音乐发展的鼎盛时期，从19世纪30至40年代有人称它是西欧钢琴音乐的黄金时代，但是在中国却经历着民族的耻辱。鸦片战争后，腐败的清政府投降于帝国主义列强，除土地割让侵略者外，东南沿海、天津及长江中下游的许多口岸变成帝国主义进入中国的港口，由此帝国主义的传教士和大批外国商人涌入半殖民地半封建社会的中国。钢琴，也从两条途径进入中国，一条是通过外国租界内洋人家庭和教堂，带来了现代钢琴。曾有一本书记载当时中国人初见钢琴时的评论，“洋女习洋琴，琴

大如箱”。这种如箱大的琴也由外国使节作为礼物送给清朝宫廷，可惜腐败的清政府，不可能像俄罗斯那样重视外国文化的学习与借鉴，使钢琴音乐迅速发展，而只作为玩物，束之高阁。另一条是外国商人想通过贩卖钢琴在中国赚一笔大钱，据传有位英国商人不远万里运钢琴到中国，谁知无人问津，积压成废品。

但是可以肯定，这仍然是带有孤立、偶然性质的事件。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。钢琴初步进入中国社会，还是要等到 19 世纪末、20 世纪初，而广大钢琴市场的出现，则是本世纪 80 年代的事了。

二、中国的早期钢琴教育与演奏

中国清朝后期也就是鸦片战争以后，等待着中国人民的是一系列的不平等条约的签订，许多帝国主义为了文化、思想上来麻痹中国人民的爱国民族精神，从各自国家带来了众多的传教士，在中国的各地，如：上海、广州、天津、宁波等地开设了教堂，使得大量中国人民纷纷走进教堂，用钢琴伴唱圣诗，同时还在中国开办了一些教会学校，教会学校内专门开设了钢琴课，使一些中国学生有了学弹钢琴的机会。在学校最早担任钢琴的教师是都是外国的传教士。他们的教学简单，随意，有的甚至自己想怎样教就怎样教，自己怎么弹就怎么教，根本不懂得真正弹琴的方法，他们还将从自己国家带来的这些简易的

乐曲的曲本教中国学生学习，然而这些钢琴的基础教学教材仍留用至今。

随着外国商人与传教士大量涌入中国，海港的开发也使外国的文化艺术人士对东方古老的中华民族产生好奇心。1904年，在上海德侨俱乐部举行了意大利钢琴家梅·帕契的独奏音乐会。梅·帕契是著名钢琴大师李斯特的再传弟子，他的老师甘巴蒂（1841—1914）是李斯特的学生。在19世纪上半叶，俄罗斯对钢琴尚无认识时，是李斯特的精湛演技轰动了俄罗斯，使不少人走上了职业钢琴家的道路，为俄罗斯学派奠定了基础。而在20世纪初，李斯特的再传弟子梅·帕契在中国进行自古以来的第一次钢琴独奏音乐会，也是具有深远意义的。梅·帕契1918年再次来中国后定居中国上海，一面组织管弦乐团，一面教授钢琴直到终老，跟他学过钢琴的中国老一辈钢琴家有俞便民、张隽伟、宋士一、周广仁、巫漪雨、傅聪等。

1919年“五四”运动后，北京、上海相继建立了若干音乐社团，其中不少都有钢琴教学活动。在这些社团的基础上，又发展成为高等专业音乐教育机构，如“北大音乐传习所”、“北京女子高等师范音乐科”、“北京艺专音乐科”等，这里的钢琴教育更为系统些。

1927年，我国第一所独立的高等音乐教育机构“上海国立音乐院”建立了，我国的钢琴教学从此走上了更为专业化的道路，也提到了更高的水平。我国第一代自己的钢琴教授大都是从这里培养出来的。

当1927年“上海国立音乐院”刚成立时，钢琴稍大规模地传入中国才不过二、三十年。1929年，俄罗斯著名的圣彼得堡音乐学院钢琴教授鲍利斯·查哈夫游历上海。当萧友梅邀请他到“上海国立音乐院”任教时，开始他不同意，他表示，在这里“有什么可教的呢？”经萧友梅再三挽留，才同意试试看。这一试，他立即被“非常富于音乐性”的中国学生所吸引，不仅留下来正式任教，而且直到在中国去世。

从国际比赛获奖的情况中，也可以从一个角度说明中国人的钢琴才能。

第一位在国际比赛中得奖的中国钢琴家是周广仁，1951年获柏林第三届“世界青年联欢节”钢琴比赛三等奖。

12

第一位在重大国际钢琴比赛中获奖的是傅聪，1955年获第五届肖邦国际钢琴比赛第三名及《玛祖卡》优秀演奏奖。

特别值得一提的是傅聪的《玛祖卡》奖，以及后来刘诗昆获得李斯特国际钢琴比赛的《匈牙利狂想曲》特别奖（1956）。肖邦的《玛祖卡》与李斯特的《匈牙利狂想曲》，被公认为是最富于波兰与匈牙利民族特性的钢琴曲，以至于都以为只有他们本民族的钢琴家才能演奏得风格地道纯正。不料，不仅不是本民族的，而且还是非欧洲的两位中国青年夺取了桂冠。

自那以后，除去“文革”时期不去参赛以外，中国钢琴家获得各式各样的国际比赛奖，再也不是新鲜事了。据粗略统计，自1951年——1991年的40年间，中国钢琴家获得各种国

际比赛奖已在 40 人次以上。其中，早在 50、60 年代已经获奖的，除去上面提到的三位以外，还有顾圣婴、殷承宗、李名强、洪腾、鲍惠荪、李其芳等。“文革”后则有李坚、孔祥东、许斐平、韦丹文、杜宁武等等。

自 50 年代以来，中国钢琴教授丁善德、周广仁、朱工一、吴乐懿、李其芳、鲍惠荪等，还经常应邀担任国际比赛的评委。

三、钢琴艺术教育在新中国的发展

1. 全国盛行音乐教育

从新中国成立至 1964 年长达 17 年的时间里，在党和政府的领导下，全国人民励精图治，从工农业、到经济再到教育都在改变着中国极其落后的面貌。作为音乐艺术领域的兴起，中国政府极力重视与扶植发展。国家先后在天津、上海建立中国国立音乐学院，以便把中国音乐艺术推向一个新的台阶。

1953 年，在天津组建了中央音乐学院，在上海组建了中央音乐学院华东分院（后改名上海音乐学院）。在大好的教育气候下，中国的钢琴事业有了蓬勃发展的条件。在上海音乐学院，贺绿汀院长招才纳贤，集中了我国第一代钢琴家和教师，其中有不少是从国外深造后，学成回国的优秀人才。在众多的优秀人才中，上海又形成权威教授的阵营，他们是李翠贞（留英）、范继森（国立上海音专）、李嘉禄（留美）、夏国琼

