

YISHU SHIJIE ZHISHI CONGSHU

艺术世界知识丛书 | 主编：王志艳

乐 器

万种风情在其中

艺术的诞生与发展，是人类勤劳与智慧的结晶。艺术已成为人类社会一项重要的文化构成，艺术素养也已成为人类精神境界的重要内涵。中国的经济实力越来越强，文化的包容性更加凸现，对世界艺术知识的了解和欣赏的需求是显而易见的。

内蒙古人民出版社

艺术世界知识丛书

乐 器

主编：王志艳

内蒙古人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

乐器/王志艳编. —呼和浩特: 内蒙古人民出版社,
2007

(艺术世界知识丛书)

ISBN 978-7-204-09246-8

I. 乐... II. 王... III. 乐器—普及读物

IV. J62—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 147667 号

艺术世界知识丛书

主 编: 王志艳

出 版: 内蒙古人民出版社出版

地 址: 内蒙古呼和浩特市新城区东风路祥泰商厦

印 刷: 北京一鑫印务有限责任公司

发 行: 内蒙古人民出版社

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 145

字 数: 2200 千字

版 次: 2007 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN978-7-204-09246-8/Z·513

印 数: 1—3000

定 价: 715.20 元 (全 24 册)

【版权所有 侵权必究】

前 言

劳动创造了人类，人类劳动创造了艺术。艺术体现了人类丰富多彩的想象力，神话一般的创造力，科学缜密的审美能力以及无与伦比的聪明才智。可以说，艺术是人类共同的精神追求。艺术给予我们的真正意义是心灵的意义，艺术所开启的世界就是心灵的世界。

艺术的诞生与发展，是人类勤劳与智慧的结晶。艺术是有价的，也是无价的，它已成为人类社会一项重要的文化构成，而艺术素养和艺术也已成为人类精神境界的重要内涵。中国的经济实力越来越强，文化的包容性也更加凸现，因此对世界艺术知识的了解和欣赏的需求更是显而易见的。

基于此，我们特意精心编写了这套《艺术世界知识丛书》。本套丛书共 24 本，是一套介绍人类艺术成就的普及性读物，详细地介绍了人类的各类艺术形式，如音乐艺术、绘画艺术、书法艺术、戏剧艺术、歌舞艺术、雕塑艺术、建筑艺术等。从人类的岩画到现代派艺术，从建筑、绘画到音乐、文学，从阅读到欣赏，我们将人类迷人而庞杂的艺术都为您和盘托出，让您读后犹如经历了一场礼觉盛宴。可以说，这套丛书囊括了世界著名的艺术形式以及很多有关艺术的主要知识点、故事、轶事等，是您了解艺

术知识、把握艺术走向的优秀参考资料。在编写的过程中，我们还选取了大量有代表性的名家名作、风格流派，并以精练、浅显的语言为您阐述了人类源远流长的艺术发展历程。

好饮爽口，好书爽心。希望我们精心编撰的这套艺术丛书能带给您别样的享受。那将不仅仅是对艺术知识的了解，更多的则是对心灵的震撼和对艺术生涯孜孜不断的追求。

目 录

钢琴艺术	(1)
钢琴的发展简史	(1)
中国钢琴发展概况	(8)
世界著名钢琴作曲家	(18)
经典钢琴曲赏析	(40)
萨克斯艺术	(50)
萨克斯的发展过程	(50)
萨克斯名家简介	(54)
小提琴艺术	(68)
小提琴的起源和发展	(68)
小提琴艺术家及其作品简介	(69)
二胡艺术	(75)
二胡的起源和发展	(75)
二胡名曲赏析	(78)
扬琴艺术	(84)
世界扬琴三大体系	(84)
中国扬琴的发展过程	(90)
现代扬琴作品创作的主要特点	(95)
鼓艺术	(109)
鼓的由来和发展	(109)

乐 器

世界鼓乐	(111)
认识现代鼓	(121)
爵士鼓	(121)
乐器与音乐小知识	(124)
体积最大和最小的乐器	(124)
五个“乐器之最”	(125)
10个乐器之最	(126)
乐器和器乐的不同	(127)
我国各民族的传统乐器	(128)
我国最古老的乐器	(128)
我国最伟大的乐器	(129)
最简易的吹奏乐器	(130)
笛子的种类	(131)
“琵琶”的由来	(132)
中国是口琴、手风琴的故乡	(133)
木鱼也是一种乐器	(134)
焦尾琴	(135)
“乐器之王”	(136)
“乐器皇后”	(137)
锯也能演奏乐曲	(138)
汽油桶也能演奏乐曲	(139)
机器人能弹琴	(140)
乐队中发噪音的乐器	(140)
第一把小提琴	(141)
鼓	(142)
“大提琴+夜莺”的唱片	(142)

目 录

唱片的诞生	(143)
音乐家+孔子	(144)
音乐评论家白居易	(146)
中国的独弦演奏大师	(147)
我国四大女高音歌唱家	(148)
我国十位著名指挥家	(149)

yi shu shi jie zhi zhi can shu

钢琴艺术

钢琴的发展简史

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拨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者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，19世纪初钢琴已登上“乐器之王”的宝座。

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。

巴洛克时期

音乐的巴洛克时期通常认为大致是从 1600 年至 1750 年，即从蒙特威尔地开始，到巴赫和亨德尔为止。1750 年，对位法大师约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的与世长辞，标志着巴洛克巅峰的对位法音乐的终结，也标志着巴洛克时代的终结。之所以称这一时期为巴洛克，是由于这一时期音乐表达的技术及方式基本上有它一定程度的共同点，所以用此名词来标志，并无特殊的意义。巴洛克（Baroque）一词来自法语，追本溯源是葡萄牙语 barroco，意谓形态不圆的珍珠。是巴洛克末期评论家们在评论此一时期的音乐时所首先使用的，而且一般含有贬义，指粗陋曲、奇异的、夸张的音乐。巴洛克之后古典主义时期的音乐家们趋于将音乐语言简化和规范化，在他们看来，巴洛克音乐过于夸饰而不够规范。因此巴洛克一词被评论家用来指十七世纪及十八世纪前期的艺术及音乐作品。

从蒙泰韦耳迪开始，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一系列织体手法, 确立了古钢琴独特的音乐语汇。

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。

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，弗朗兹·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。

中国钢琴发展概况

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、藏棣中。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》曾经记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。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。