

乐器之王
钢琴
THE KING OF
INSTRUMENTS PIANO

LEADING THE WORLD FASHION FOR 300 YEARS

钢琴的魅力，已经远远超过了它作为乐器本身的意义。

它曾是帝王贵族的玩物，又流落到三流小酒馆成为任人弹奏的摆设；它是音乐家抒情的圣物，又是中产阶级身份的象征；它是工业时代的印钞机，又在每一次新思潮运动充当先锋。

如果没有钢琴，哪会有室内音乐？更不会有莫扎特、海顿、贝多芬、舒伯特、舒曼、门德尔松和勃拉姆斯等等音乐大师的精彩华章。没有钢琴，现代音乐将如何开创？流行歌曲将怎样流行？

近300年来，它一直是一个不肯最后定型的“明星”。在造就自身的同时，它也成就了人类。无须置疑，钢琴的诞生，是人类音乐历史上的重要里程碑。

杰里米·西普曼

生于美国，完成学业后，长期在英国从事音乐创作和电台播音工作。他曾在纽约的WNCN广播电台担任编辑。1994年，他开始担任英国BBC广播电台音乐频道总监一职，先后参与了1000多个节目的编辑制作，并策划了BBC国际广播电台的《音乐元素》栏目。此外，西普曼在多家杂志报刊上撰写了大量有关音乐的文章，很受读者欢迎。

从最初的人声和唱，到有节奏的简单的鼓点，及至后来从一根苇草或一块海螺壳中吹出有组织的旋律，数千年来，乐器的发展经历了一段曲折而艰辛的起步过程，随后又以一种令人惊讶的速度与广度席卷全球。

本书以插图百科的形式，以乐器所属的不同类别来安排结构：管弦乐、风管乐、铜管乐、打击乐、键盘乐等逐一介绍。每个类别中的成员都有详

细的介绍，包括它们的起源、发展过程以及演奏方法。

在对每一种古老的音乐形式进行深入探讨、介绍其重要发展和特色的同时，本书还介绍了一批著名的乐器手，分析作曲家和指挥家在音乐中所起的重要作用，并带领读者一览世界顶级的音乐厅，感受一流交响乐团的风采。

超过650幅彩色图片，详尽的乐器介绍以及音乐创作历程的记录，使这本书足以成为世界各地音乐爱好者的不可缺少的指南。

这本图文并茂的权威音乐宝典，用1000多张图片，向读者介绍了历史上最具影响力的100多位音乐大师，详细述说这些伟大的音乐家们的生平、代表作以及他们所处的时代背景，展示他们的日常生活、工作的环境或演出的盛况，甚至包括他们所创作的曲谱的手稿。

这些音乐大师，不仅包括巴赫、莫扎特、贝多芬、柴科夫斯基等古典先驱，也包括卡特、布莱兹等现代的音乐大师。

无论是开创了音乐制作之先河，还是定义了某种音乐风格，他们在音乐发展史上都占有着重要的一席之地。

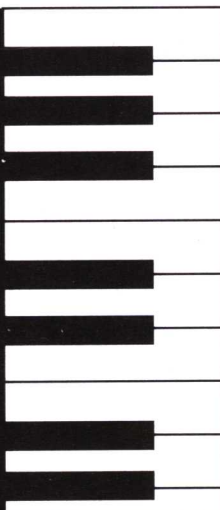
无论你是这些音乐家的崇拜者，还是古典音乐的爱好者，这本精美的图册都是必备之选。

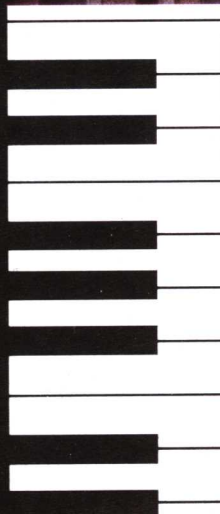
代性行为，或是梅毒。直到1928年潘托普乐队发行布吉—乌吉乐曲以后，这个名词才和音乐紧密联在一起。布吉乐最突出的特点在于它那尖锐的重音与持续重复的低音。这种有着明确都市风格的音乐在向南部发展之前达到鼎盛，诸如“猫眼亨利”、“杰克熊”、“酗酒者汤姆”、“甲壳虫”、“斑点红”、“牙签”等许多乐队一时俱存。

必须牢记，在20世纪初的美国，席卷这个国家的钢琴热浪只是刚刚开始消退，私人财产中的钢琴数量仍然高于浴缸的数量。这意味着，没有任何休闲行业能够忽略钢琴而存活下去。无论是最豪华的酒店里的鸡尾酒休闲室，还是在蛮荒西部的沙龙，酒类销售与钢琴的同盟是由来已久的传统。作为钢琴风格中最粗糙的一种，“低级酒吧爵士音乐”盛行于那些原始而充满危险的环境里。人们常常传说某位低级酒馆的钢琴手被枪杀，原因仅仅是顾客或经营者不喜欢他的表演。

与布吉—乌吉每小节8拍的快速度不同，低级酒吧爵士乐坚持布鲁斯每小节4拍的较慢速度，并频繁采用标准的拉格泰姆低音，强烈依赖左手的即席伴奏。到了20世纪20年代后期，当低级酒馆爵士乐走向全盛时，它实际上已大体上失去了它和钢琴的连结。

■ 新奥尔良的斯托立维尔爵士乐厅。

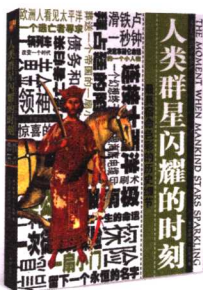
文学大师视野中的命运

斯蒂芬·茨威格纪实作品系列

本辑四册 每册定价：38.00元

一个孤独的英
雄率领一帮乌合之
众，一往无前地进入
一个万劫不复之地，
完成了人类第一次
环球航行。

这是七个最蹊跷、
最具有宿命况味的历史
“瞬间”：“一扇小门”葬
送了东罗马帝国，一个
小人物在一秒钟内决定
了拿破仑的命运……

一个“苍蝇与大象
之间的战争”的故事，
一部“为失败的事业而
战斗”者的泣血传记。
宽容的思想最终挽救了
个人的渺小。

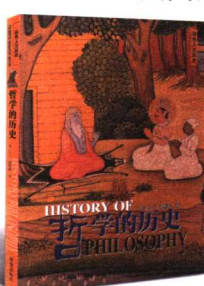
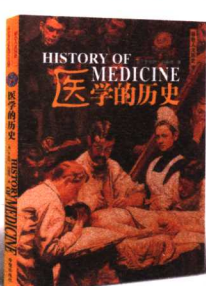
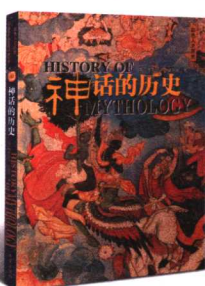
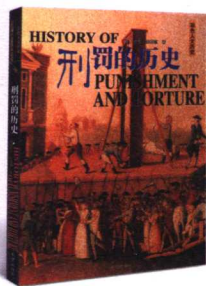
她是千娇百媚的
奥地利公主，她是风
华绝代的洛可可王后，
她是18世纪的精致花
朵。她是断头台上的
玛丽·安托瓦内特。

COLOURFUL HUMANISTIC HISTORY 彩色人文历史系列

本辑四册 每册定价：35.00元 第一辑

“这是资讯时代真正的视觉阅读！”

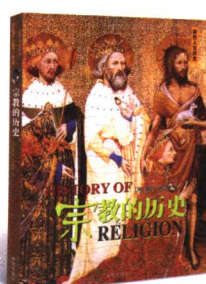
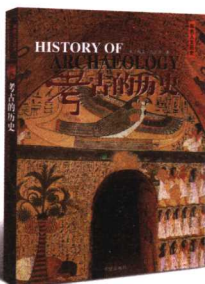
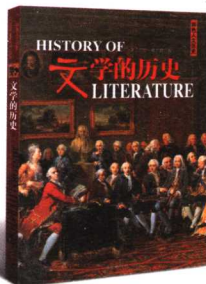
花最少的时间
浏览最精彩的历史，
获致最震撼的心灵感应

专门提供给非专业、
非学术界人士阅读的感性历史
演绎人类数千年
生存状态的惊奇画廊

第二辑

本辑四册 每册定价：35.00元

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

*Leading
the
World Fashion
for
300 Years*

风靡世界300年

乐器之王：钢琴

[美] 杰里米·西普曼 著

王一普 程 梅 程晓玲 张振虹 王 萍 译

希望出版社 东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

乐器之王: 钢琴 / [美] 西普曼著; 王一普等译. —太原: 希望出版社, 2005. 11

ISBN 7-5379-3615-3

I. 乐... II. ①西... ②王... III. 钢琴—音乐史 IV. J624. 19

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第125901号

Text and Design © 1996 Carlton Books Limited

All rights reserved

Licensing Agent: Asia Pacific Offset Ltd., Hong Kong

&

Guangzhou Integrated Image Co., Ltd. (www.bookgate.com.cn)

Chinese Translation © 2005 Guangzhou Anno Domini Media Co., Ltd.

译文由广州公元传播有限公司提供

图片提供: www.fototee.com

版权合同登记号: (图字) 09-2003-559号

所有权利保留

作者 [美] 杰里米·西普曼
译者 王一普 程梅 程晓玲
张振虹 王萍
特约编辑 蔡静
责任编辑 薛蔚原
复审 陈炜
终审 琚林勇
装帧设计 唐薇
技术编辑 谢昌华

出版发行 希望出版社 (山西省太原市建设南路15号出版大厦10楼)
东方出版中心 (上海市仙霞路345号)
经销 新华书店
制作 广州公元传播有限公司
印刷 广州培基镭射分色印刷有限公司
规格 760 × 1020mm 1/16 15印张 117千字
版次 2005年11月第1版第1次印刷
书号 ISBN 7-5379-3615-3/G·2955
定价 42.00元

若有印装质量问题, 请致电020-33199099联系调换。

前言 “超级明星”的传奇 4

嬗变

1

诞生在意大利 8

2

千姿百态的“乐器之王” 22

3

19世纪的“印钞机” 48

4

迎合大众的娱乐 58

流派

1

巴洛克音乐巨匠 78

2

古典流派四大师 94

3

浪漫时代六杰 128

4

印象派集大成者 164

5

开创美国现代音乐 178

演绎

1

表现形式 204

2

特写 220

“超级明星”的传奇

钢琴的故事是一位“超级明星”的传奇。

就像大多数上了年纪的超级明星一样，钢琴做过恰到好处的“整容”术，也有过画蛇添足的移植术。然而，与大多超级明星不同的是，它一直顽固地拒绝被最后定型，即便是后来人们给它添加的各种零件及装饰超过了其本身实用的限度。

钢琴既是帝王们的玩物，又属于廉价酒店和港口妓院中（勃拉姆斯曾经在这类场所做过服务生）那些被碎酒瓶子弄得浑身伤痕累累的无能老兵；既是知书达礼少女的闺中知己，又是勾引妇人的诱饵；既是超级演奏家手中抒发感情的圣物，又是诗人笔下细语柔声的新娘；既是中产阶级受人尊崇的装饰品，又是工业技术的胜利品、世俗中的印钞机、街道上被焚烧的“破铜烂铁”（发生在1904年的一件令人不可思议的事情，设在新泽西州的美国钢琴零售商年会通过一项决议，将所有被看作“过时”的乐器通通付之一炬）……

除此之外，钢琴还具有什么意义呢？

19世纪后半叶，文明世界的人们如走火入魔般迷恋上了钢琴，且有一发而不可收拾之势。在古巴，颇受女乐迷追捧的、总是睡眼惺忪的美国人戈特沙尔克（译注：戈特沙尔克是第一位获得国际声誉的美国钢琴家，但因英年早逝而鲜为人知）准备了一场40架钢琴的音乐会；在纽约，一位建筑师设计了一组公寓楼，每套公寓的墙内都嵌有一架立式钢琴。曾经何时，美国的钢琴甚至比浴盆还多。

从19世纪30年代至第一次世界大战，北大西洋两岸的钢琴演奏家总是人们崇拜的偶像，他们的风流韵事成为各阶层津津乐道的谈资。在那一时期，音乐教师多如蚂蚁，而他们的学生则更是不计其数，且大部分最终也成了教师。当然，出版商也趁机赚了大钱。世界各地的会客厅与起居室里，钢琴在堆积如山的活页乐谱下呻吟。如今，这些乐谱中的90%早已湮没无闻，其中一些最伟大的音乐作品仅在那些音乐造诣较深的家庭中才有收藏。

为了钢琴，莫扎特创作了27部协奏曲，其中多数作品被普遍认为是他最优秀的器乐曲；为了钢

琴，贝多芬创作了划时代的奏鸣曲；为了钢琴，舒伯特创作了优美的华尔兹和即兴曲；为了钢琴，肖邦和李斯特的创作向人们展现了一个全新的音乐世界，将钢琴演奏技艺提高到了以前无法想像的境界；也是为了钢琴，门德尔松、舒曼、勃拉姆斯和沃尔夫创作了最伟大的歌曲。如果没有钢琴，哪里会有室内音乐？更不会有莫扎特、海顿、贝多芬、舒伯特、舒曼、门德尔松和勃拉姆斯的二重奏鸣曲、钢琴三重奏、四重奏和五重奏。

如果没有斯科特·乔普林、杰里·罗尔·莫顿、“胖子”沃勒、阿特·塔特姆、巴锡爵士、埃林顿公爵、比尔·埃文斯和奥斯卡·彼得森，谁还能想像拉格泰姆乐和爵士乐？如果没有格什温以及他在纽约的流行音乐同仁，谁还能想像流行歌曲的模样？如果没有钢琴，电影（特别是无声电影）会是什么样子？就如同没有电子键盘，今天的流行音乐又会是什么样子？从18世纪最后25年开始一直到今天，虽历经多次政治动乱和工业巨变、世界大战和计算机革命，钢琴几乎始终都是西方音乐发展进程的核心。尽管如此，随着电、留声机唱片、收音机和电影的出现，仍有不少评论家一再宣布钢琴的末日即将来临。

当人们谈论“钢琴”时，所涉及的其实远非一种乐器。即使到了今天，尽管钢琴发展缓慢，但仍在不断进步，特别是当传统意义上的钢琴与计算机有望结合时，任何人都不会再轻易断言钢琴已发展到了尽头。18世纪初，初亮相的钢琴只不过是个人就可以搬来搬去、无足轻重的新玩意儿；而现在，它已经发展成熟，成为近3米高、重1000千克左右、闪着黑漆光的庞然大物。在后面的文章中，人们将可看到各个不同发展阶段的钢琴，但内容很少涉及技术细节。希望了解有关钢琴更具体的机械学知识的读者，可以阅读西里尔·埃利希教授的《钢琴：一部历史》。这本书虽然涉猎广泛，但专业性非常强。还可阅读阿瑟·莱塞的《男人、女人与钢琴：一部社会历史》，这本书篇幅很长，内容珍贵，作者是一位伟大的钢琴家和学者，历时30多年潜心创作出这部巨著，读者定会大获裨益。此外，读者还可以阅读罗莎芒德·哈丁的《钢琴：回顾1850年的大展览》，这样应该了解到其他所有相关信息。

钢琴与其他任何一种乐器都不同，它的非凡魅力不仅在于音乐上，还在于它可作为一件体现品味的家具，为各类家庭所接受，从最卑微的体力劳动者的寒舍到大富翁的宅邸，都可以看到钢琴的身影。钢琴制作者利用大量的独创性和专业知识，有效地将钢琴体积缩小，使之几乎可容纳于任何一个家庭。同时，钢琴表面的装饰甚至比钢琴的内部机械装置更受关注。喷水嘴雕饰、手持弓箭的丘比特、缠绕在一起的巨蛇、最优秀画家的画作，所有这一切都可成为钢琴的饰衣。

今天，说到“钢琴”一词时，已不单单是指一种乐器。它的独特不仅是一个宏大的音乐器材或一件家具，它还是一种力量，能激发起各个时代的社会中不同阶层的想像力和雄心壮志。同时，它更是一种社会地位的象征。惟其如此，那些惟利是图的制造商和销售商才会不懂装懂地对钢琴一味谄媚，其附庸风雅的滑稽状态实在令人厌恶。当然，一些行为古怪的钢琴先驱者的惊人创举也同样令人震惊，而这样的先驱还为数不少。

阅读本书就是体验一次音乐之旅，而您的导游本身就是一位音乐家。途中介绍的明星自始至终是一件乐器，但面目百样。这种历程无疑会令人赏心悦目！

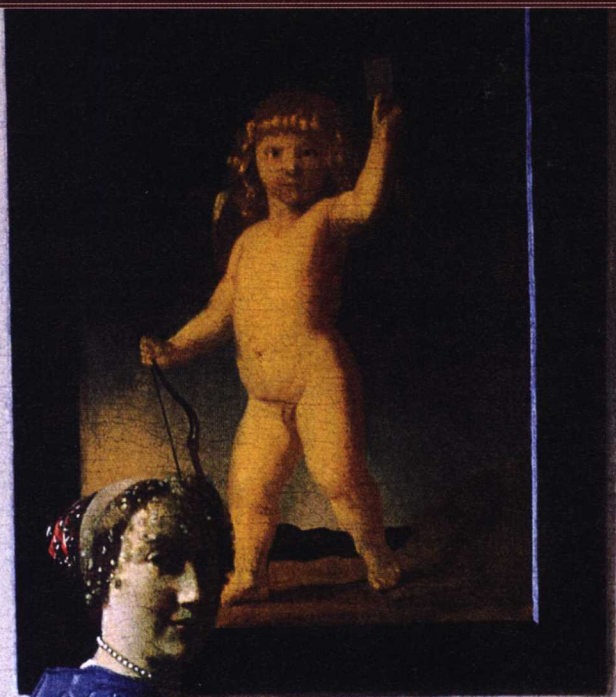
嬗变

Great Transformation

1
诞生在意大利
BEGAN FROM ITALY

美第奇家族的 乐器师

Musical Instrument
Makers
in the Medici Family

毋庸置疑，

钢琴的诞生是人类音乐历史上的一个重要里程碑。

300年来，所有的音乐大师都向它顶礼膜拜。

克里斯托福里完全没有预见到，
他的发明日后会成为乐器之王。

因此，他只留下了他的名字，
却没有为他的发明申请专利。

{啼声初试} 钢琴

的英文名为“Piano”，语出于意大利语，原意为“弱”。但在钢琴诞生伊始，它的名字却并非如此。

1709年，巴尔托洛奥·

克里斯托福里——意大利佛罗伦萨美第奇家族的一位乐器制

作师，为了寻找一种比羽管拨弦古钢琴更能表现情感的乐器，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 pian e forte)。这个冗长的名字后来被缩略为

“Pianoforte”，意思为“弱强”。又过了大约一个世纪，钢琴才拥有

了今天的称谓——“Piano”。

克里斯托福里在钢琴上采用了以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。他设计的击弦装置，采用铰链与一根横档连接，可以不受琴键牵制而自由起落。根据擒纵机原理，弹簧顶柱借助下面的垫杆抬起琴槌，一旦琴槌击弦便让它放开。克里斯托福里的琴槌装置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，也就是说，根据演奏者按键的力度不同，可以奏出轻柔（弱）或响亮（强）的乐音。这一特点是使钢琴日后成为最具魅力的乐器的重要原因之一。

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，使击弦速度比原来快了10倍，而且可以快速连续弹奏；音域也增加到4个八度，现代钢琴的雏形就此诞生。

在克里斯托福里的第一架钢琴出现后的100年里，拨弦古钢琴仍然为演奏特定作品而存

在。但是以击弦代替拨弦发音逐渐成为当时键盘乐器的主要特色，亦是现代钢琴的标志与象征。

遗憾的是，意大利——这个曾为世界声乐的辉煌灿烂提供了宽广舞台的艺术中心，却对钢琴这个最具表现力的键盘乐器的啼声初试充耳不闻，而且始终冷淡。因此，克里斯托福里既是第一位，也是最后一位伟大的意大利钢琴制造家。

{古钢琴}作为一种键盘乐器，古钢琴最早出现于希腊，是在一种供音乐家审度音律或研究乐理的音乐工具的基础上发展起来的。

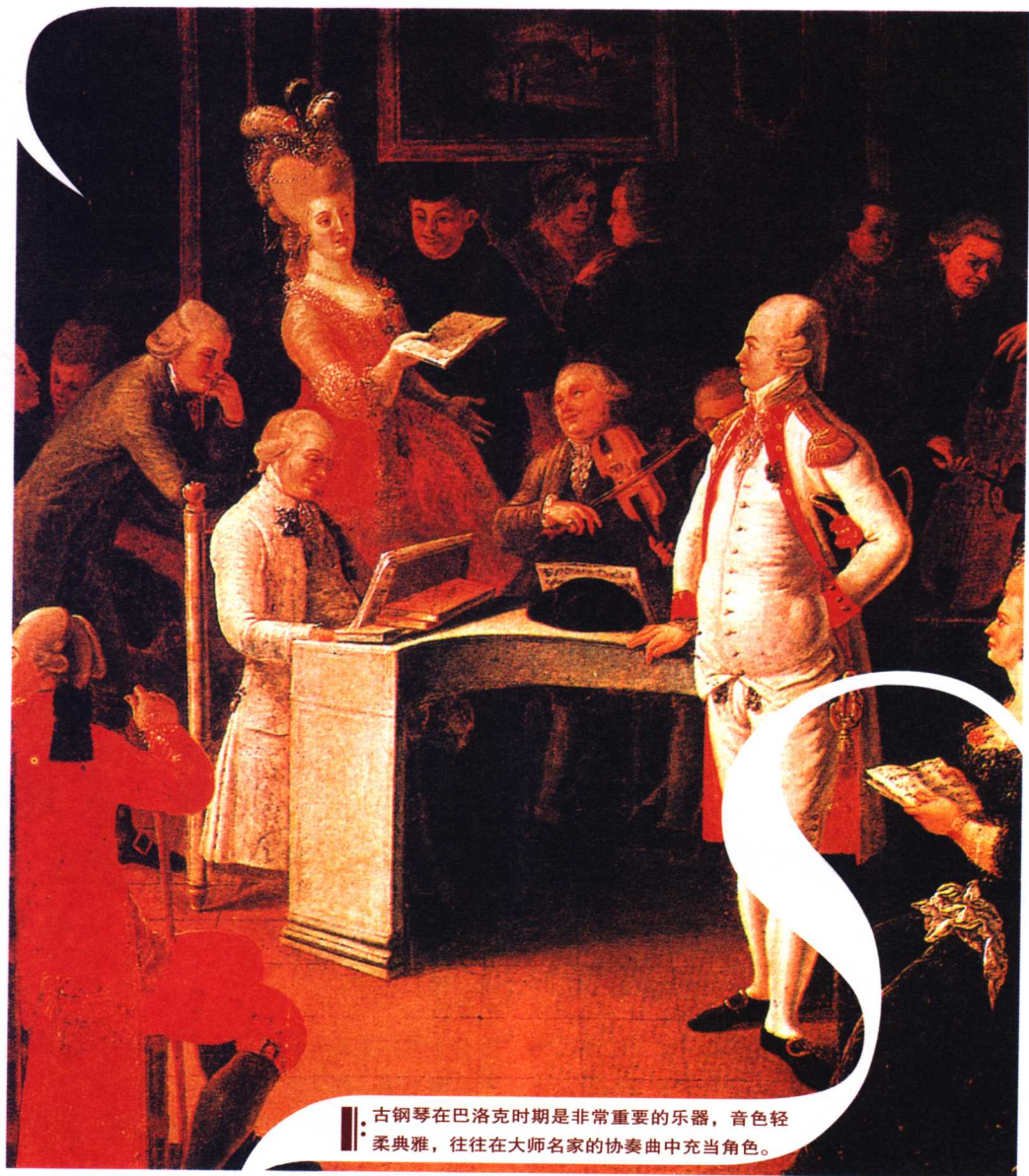
最初的钢琴，只是一块木板上绷几根丝弦，下边装有可移动的弦码，用以限定音律，后来，有人对这种工具进行了改进，大约在12世纪时发展成古钢琴。

古钢琴有多种名称，譬如“大键琴”、“羽管键琴”以及“拨弦古钢琴”等，其实所指的都是同一类键盘乐器，这些称呼多出自它的工作原理。古钢琴是利用键盘的机械装置连接琴弦拨弦发声（而不是像后来真正的钢琴以琴槌敲击琴弦而发声）。在每个琴键末端，有一个木制的薄片上嵌有一个翎管制成的小弹片，演奏者按下琴键时薄片因拉力上升，弹片上的翎管便扣拨琴弦，放开琴键时薄片回到原位，同时薄片上附着的止音绒布会触到琴弦以停止发声。因此它的音色听起来纤细、轻盈，与现代钢琴雄浑有力的音色截然不同。最初古钢琴只有一组琴键，之后因为作曲者编曲上的要求，渐渐发展到三组琴弦，达到音域音色变化上的需求。可见，它用键盘弹奏，所以称之为“大键琴”；它以拨弦方式发声，被叫做“拨弦古钢琴”；又由于内部装有翎管，所以也被叫做“羽管键琴”。

拨弦古钢琴在巴洛克时期是非常重要的乐器，在亨德尔、巴赫、维瓦尔第等名家的协奏曲中充当角色。虽然大多数时间内古钢琴只能作为一件陪衬（主要担任低音通奏的任务），而巴赫却史无前例地以它为乐器中心，写成一大批优秀作品，最为著名的是13首拨弦古钢琴协奏曲。

{囿于私家音乐沙龙}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，统治其60余年。这60年也成为文艺复兴的黄金年代。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的艺术氛围下，佛罗伦萨涌现了一批文艺巨匠：米开朗基罗、波提切利、达·芬奇等等。由此可见，钢琴诞生在这个家族的乐器师手中，也便不足为奇了。

克里斯托福里在费尔迪南多·玛利亚·美第奇宫廷里供职，在制作钢琴的过程中得到了美第奇家族的支持和资助。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。钢琴问世后，克里斯托福里并没有为他

古钢琴在巴洛克时期是非常重要的乐器，音色轻柔典雅，往往在大师名家的协奏曲中充当角色。

在第一架现代意义上的钢琴问世后的30余年中，钢琴在技术上又有一些更新。虽然钢琴陆续传播到了一些国家，但还只是在一个狭小的范围内被弹奏。在朱斯蒂尼之后，意大利人对钢琴的贡献乏善可陈，但它的光彩，却在异乡绽放出来。

进入 大众生活

Become Part of the Life of
the Masses

钢琴在意大利诞生，却在异国大放光彩。
随着钢琴音乐会的日渐流行、琴谱的大量发行、业余爱好者技艺的不断提高，
以及钢琴自身的不断改进，
钢琴很快进入到了商业化生产的进程。

【第一架德国钢琴】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。

6年后，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫仔细研究了西尔伯曼亲手制作的钢琴，但巴赫对它的不屑一顾不啻给了西尔伯曼当头一棒，这位音乐大师批评它“触键太重，高音区发声太弱”。巴赫的话确实说到了症结所在，与今天的钢琴相比，那时钢琴的构造和发音更接近羽管键琴：琴弦少而细，框架是木制的，音槌轻而硬。在很长一段时间里，这种钢琴无论在音色的优美还是在发音的有力方面，都比当时的大羽管键琴稍逊一筹。尽管忠言逆耳，但西尔伯曼还是采纳了巴赫的建议，于1747年又加以革新。

至18世纪中叶，钢琴的制作工艺经过不断革新，其演奏性能日臻完善。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。这种性能在今天的钢琴中是用脚迅速而敏捷地控制着，很难想像当时是用手来操作的。

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