

早期钢琴的回归与历史审美的重建

——访早期钢琴制作大师保罗·麦克诺提

文/本刊记者 王芳

在以“纪念贝多芬逝世190周年”为主题的第二届中央音乐学院钢琴音乐节中，主办方邀请了“早期钢琴”（Fortepiano，通常特指18世纪和19世纪上半叶制造生产和流行使用的钢琴，或是以此为蓝本的现代仿古钢琴）制作大师保罗·麦克诺提（Paul McNulty）和早期钢琴演奏家薇薇安娜·索夫罗尼茨基（Viviana Sofronitsky）到音乐节中，举办“贝多芬和他时代的钢琴”专题讲座和早期钢琴音乐会。这是Paul第一次带着自己的钢琴作品来到中国，作为中央音乐学院钢琴系的早期钢琴及早期音乐研究首秀，本次活动意义非同小可。

中央音乐学院的第一架早期钢琴

这一次，中央音乐学院邀请Paul以“制琴艺术大师”的身份来办讲座，并购入了学校的第一架早期钢琴——Walter瓦尔特式早期钢琴。而中央音乐学院也是Paul在中国的第一个客户。

Paul出生于美国得克萨斯州休斯顿市，在学校时就获得了当时学校的最高资质“调音检验师”，毕业后参加纽约斯坦威钢琴公司的研讨会，并被斯坦威聘为修检员和技师。但之后他选择留在麻萨诸塞州的萨默维尔，在罗伯特·史密斯手下学习早期钢琴制作。其制造的第一架早期钢琴被奥斯陆的挪威音乐学院购买，现在仍保有完美的音色。目前，他在捷克拥有自己的“McNulty

早期钢琴工作坊”，以高精度的精密工艺闻名。

19世纪初，维也纳钢琴的繁荣主要是因为这里有大量的制琴师。在1780年~1830年间，就有300多个不同的品牌，当时的制琴师和他们的客户都各自怀着不同的品味和审美倾向。而现代最多被复制和使用的早期钢琴就是Walter。安东·沃尔特（Anton Walter，1752年~1826年），被当时的政府授予“维也纳管风琴与乐器制造师”之名，是当时公认的最著名的制琴师之一，引领维也纳制琴标准多年。

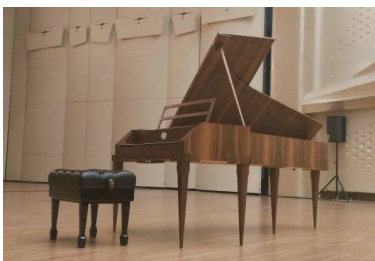
俄裔加拿大籍早期钢琴演奏家Viviana以擅长演奏古典音乐以及浪漫主义音乐而闻名遐迩。5月31日在中央音乐学院歌剧音乐厅的早期钢琴音乐会，Viviana的演奏就是使用的这架Walter。她换了五套精致漂亮的服装，从巴赫、海顿、莫扎特到贝多芬、门德尔松，丰富多变、优美的音色，完美展现Walter的感染力和魅力。

循着大师的足迹重塑经典

1995年，Paul从阿姆斯特丹移居捷克，建立McNulty早期钢琴工作坊，之后与Viviana结婚。他为Stein、Walter、Hofmann、Graf及Pleyel等钢琴品牌制造了超过200架早期钢琴，这些钢琴在许多录音中一展风采，并被世界上众多著名钢琴家以及知名音乐院校所收藏。这次中央音乐学院购入的Walter属于常规款，耗时约1 000个工

Paul和Viviana

中央音乐学院购入的Walter

Viviana演奏Walter (图: 韩军)

时。由于机械结构简单、没有铸铁件部件，Walter的重量比现代钢琴轻很多。

Paul的工作不涉及新结构设计，主要是遵从不同时期制琴大师的作品去复制。Viviana认为，复制不是简单的制作出各个零件的形状再组装，需要制琴师站在艺术家的角度，对琴进行整体把控。在这个过程中，Paul会先到博物馆去测量原琴数据，做到每一个部件都有据可考。

现代钢琴与早期钢琴在琴弦上的区别体现在钢材的张力方面，这得益于材料学上的突破以及技术的进步。关于木材的挑选，会有专家提着榔头，到森林里去敲打树木听声音，选择不同的外壳。而捷克地区的森林，自古就是维也纳学派钢琴的木材产区，这也是Paul之前决定将工厂设在捷克的原因之一。现代钢琴的毛毡琴槌非常敏感，长期演奏之后音色变化会很大，所以需要调律师定期调试，这样的结果就是钢琴的音色会经常变化。而维也纳学派的钢琴琴槌采用皮革，比毛毡的稳定性更好。

从外观上来看，Walter的琴脚是尖的，踏板的位置与现代钢琴不同，演奏时需要用膝盖顶着弹。触键较浅，但是可以弹出非常弱的音，低音可以很低，这是现代钢琴做不到的。动态范围广，音色在整个键击声范围内能保持和谐平衡，在独奏、协奏中都具有很好的表现力。

McNulty工作坊每年的产量大约15台，制作的早期钢琴已经销往美国、欧洲等地的著名音乐学院，近两年俄罗斯也在努力加强早期音乐教育的步伐，莫斯科音乐学院也有购买。但是目前为止，客户没有遇到任何需要维修等售后问题。Paul风趣地说，“我一直在等着客户打来电话，但是没有。”

早期钢琴的回归与历史审美的重建

20世纪中叶兴起古乐复兴运动之后，早期音乐成为古典音乐市场中的重要分支。随着尼古拉斯·哈农库特与古斯塔夫·莱因哈特等人的不懈努力，“本真演奏”这个概念得到越来越多的认可，并在世界上众多音乐学院中建立了独立的教学体系。而早期钢琴作为这一重要运动的延伸派系，在20世纪80年代才出现。

羽管键琴目前在世界范围已经被完全接受，而早期钢琴的认知度和接受度还没达到羽管键琴的普及程度。但是Paul和Viviana认为，早期钢琴是重要和必要的，不仅对于听众来说是声音好听，更为重要的是，它可以帮助音乐家去理解过去的作品。而这些，恰恰是现代钢琴做不到的。

安排、协助完成这次采访的是青年钢琴家、早期键盘演奏家、早期音乐研究学者张梦梓。他4岁开始学习钢琴，师从国内外多位知名钢琴家。2016年，在欧洲古代音乐研究的权威机构“日内瓦古代音乐研究中心”（现归属日内瓦音乐大学），以第一名的成绩硕士毕业。除了优秀演奏家的身份，还做了很多理论研究工作。对于早期钢琴，他也分享了自己的看法。

因为早期钢琴所涉及的曲目大多与现代钢琴相同，所以相对于羽管键琴与钢琴的明显差别，早期钢琴的影响力更多的体现在审美上。它将原本在听

张梦梓（后排左一）

众心中统一的钢琴声音划分成极为细化的不同音色，这对于享有诸多科技手段去记录音乐的现代社会来构建一个多元审美的音乐环境无疑是一大幸事。因为历史上从未有过一个时代像今天这样，可以同时欣赏到不同时期的音色。

在以往的早期音乐活动中，人们倾向于将早期钢琴归为“古乐”类别，这在无形中就对现代钢琴学生去接受和尝试早期钢琴铸造了一道壁垒，事实上这在西方也是非常普遍的现象。

但是站在21世纪现代人的角度，无论钢琴还是早期钢琴，都是历史的产物，无论是追求作曲家的本意还是重建历史声音，都是向着同一方向不断探索的不同流派而已。或者说，对大众来讲，钢琴与早期钢琴都只是他们日常欣赏的众多音乐类型之一——古典音乐里面的一部分。

张梦梓认为，音乐是时间的艺术，我们在继承的同时也在遗失。而早期钢琴作为一种特有的历史素材，在今天的意义和功能，不仅仅是在学科的分类方面，而是对整个古典音乐界都起到了一个重要的参考文本的作用。

（编辑 杜青）