

Gangqin Biaoyan Yishu Yanjiu

钢琴

表演艺术研究

刘畅 著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

钢琴

表演艺术研究

刘畅 著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴表演艺术研究/刘畅著. —广州: 华南理工大学出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-5623-4741-5

I. ①钢… II. ①刘… III. ①钢琴演奏-研究 IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 188531 号

钢琴表演艺术研究

刘畅 著

出 版 人: 韩中伟

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail: scutcl3@scut.edu.cn

营销部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

策划编辑: 王 磊

责任编辑: 陈旭娜 王 磊

印 刷 者: 广州家联印刷有限公司

开 本: 787mm×960mm 1/16 印张: 12 字数: 166 千

版 次: 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1~1000 册

定 价: 36.00 元

序

.....

钢琴表演艺术研究是一个重要的学术课题，包含了钢琴演奏与教学方面的诸多内容，例如：钢琴演奏中的音乐修养、技术与音乐的辩证关系、音乐逻辑的分析与判断、音乐语气的理解与表达、踏板的合理使用、音乐风格的理解，等等。它不仅关系到对钢琴表演艺术本体的研究，也包含了对钢琴教与学层面的深入思考与探讨。

毋庸置疑，钢琴表演艺术与我们当今的现实生活关系密切。且不说中国有为数众多的钢琴学习者，就看近年来综合类大学中音乐（艺术）院系有如雨后春笋般不断涌现、迅速成长，就知道音乐艺术在当代中国的繁荣。这不仅体现了普通老百姓希望走近钢琴、亲近音乐的心愿，体现了人们生活水平的不断提高，也体现了我国实现民族振兴的强国之梦。

一个国家文化艺术的水平是一个国家软实力的标志之一，一个国家国民的普遍艺术素质水平也是衡量一个国家艺术发展程度的标志之一。钢琴表演艺术研究不仅仅具有专业研究的价值，更具有普遍的社会价值；这不仅使钢琴学习的个体受益，也对我国的艺术素质教育事业产生积极的影响。

刘畅老师撰写的《钢琴表演艺术研究》一书，结合当今社会发展的新形势，对钢琴表演艺术的自身规律进行了认真的研究，积极探索教与学的艺术，通过导入篇、展开篇、拓展篇层层递进的三卷内容，不仅探讨哲学、美学视域融合下的钢琴表演艺术，也从具体的钢琴教学层面进行了分析论证；不仅着重钢琴学习中的综合学习

方式，更着眼综合类大学的不同教学实践，探索综合类大学具有人文色彩的钢琴教学之路。《钢琴表演艺术研究》一书从钢琴专业着手研究探讨，同时结合人文视角着眼艺术素质教育，填补了高等院校在人文传播领域进行钢琴专业研究的空白，具有较高的出版价值和积极的社会意义。

星海音乐学院钢琴系主任

黎颂文

2015 年 5 月

前言

钢琴表演艺术是一个古老的话题，就像艺术本身是一个古老的话题。“古老”通常有两个含义，一指历时久，二指关注者众。历时久，说明其发展历经沧桑；关注者众，暗示了它曾带动无数人就此进行思考、辩论、研究。

从时间上来说，钢琴艺术自诞生至今不过三百余年，在历史的长河中实在算不得久，但它是艺术的一个门类，遗传了艺术的基因与品格。从它诞生开始，人们对它的研究就从未停止，而这种研究不可以脱离艺术的整体范畴。

“艺术，是人之为人的—种素质，是人们在误会与烦躁中进行美好沟通的—种可能，是人类为使自身免于陷入浅薄功利而发出的一—次次提醒。在远古，艺术使我们的祖先在难于想象的苦难中进入游戏，在游戏中融入群体、融入造型、融入宗教；在现代，艺术使我们从熙攘纷扰中超拔出来，领略宇宙，开掘生命，回归本真。艺术是贯通人类始终的缆索，是维系人类不坠的缰绳。”^①

钢琴表演艺术有其自身规律，对它的研究既要符合钢琴艺术的特点，又要融合艺术自身的气质与理念；既要进行专业的技术探索，又要契合时代发展的人文需要。

作为音乐学院的重要学科之一，作为越来越多综合类大学开设的音乐类课程之一，作为备受广大老百姓喜爱的音乐艺术之一，钢琴表演艺术的重要性和学术研究价值不言而喻。在倡导国民艺术素

^① 余秋雨：《余秋雨人生哲言（修订版）》，上海：上海人民出版社，2007：285-286。

质提高、重视全社会精神文明建设的当代中国，钢琴表演艺术更是被赋予了特殊的意义，综合类大学语境中的钢琴教学研究迫在眉睫。

钢琴热在中国已经持续了几十年，至今温度只增未减。在中国，有数以千万计的钢琴学习者。钢琴之所以如此深入民心，不仅是因为其自身具备诸多优势，也因为艺术审美是每个人心中潜藏的需求。“艺术是人类殷切企盼健全的梦，它以不断战胜狭隘性作为自己存在的基点。艺术的灵魂，首先体现为一种充分释放、自由创造、积极赋型的人格素质。这种素质或多或少在每个人心底潜藏，因而每个正常人都能成为各种艺术深浅不同的接受者。”^① 钢琴不再是以往高高在上、可望不可即的“乐器之王”，而是来到越来越多的寻常百姓家。这对钢琴表演艺术的发展是极大的促进，同时也带来挑战。

从来没有一个时期像今天这样，有那么多的普通家庭和各类学校愿意将钢琴教育并入其中；从来没有一个时期像今天这样，钢琴艺术市场看似庞大却鱼龙混杂，学琴者人心浮动。

如何在这样一个浮躁的社会，重回教育的本义、艺术的本质来思考今天的钢琴专业教学？如何在钢琴表演艺术的研究中，探索适合综合类大学发展的钢琴艺术之路？这是本书的着眼点和意义所在。

钢琴演奏中的音乐表现问题历来受到人们的普遍关注，钢琴艺术自身的魅力正是通过演奏者恰如其分、不断追求完美的音乐表现而凸现出来的。当作曲家完成了他的一度创作之后，将书面的钢琴

^① 余秋雨. 余秋雨人生哲言 (修订版). 上海: 上海人民出版社, 2007: 286.

艺术变得立体而丰满的工作便交给了演奏者来完成。而不同的演奏者赋予钢琴艺术活力的程度则有着毋庸置疑的差异。一名优秀的诠释者能将一首伟大的作品真实而令人激动地呈现在我们面前，揭示它真正的音乐内涵，帮助人们进一步理解和共鸣作曲家的乐思，从而给予了音乐作品永恒的生命力。例如安东·鲁宾斯坦通过出色的演绎，创立了在音乐会上演奏肖邦《降B小调奏鸣曲》这部伟大作品的传统，“继鲁宾斯坦之后，全世界的钢琴家都把肖邦这首奏鸣曲列入了自己的曲目”^①；而一个蹩脚的演奏者则可能将一首原本辉煌夺目的作品弹奏得黯然失色，令人兴趣索然。因此，正如人们常说的：“弹钢琴容易，但弹音乐很难。”钢琴演奏只弹出音符是没有意义的，音乐表现才是钢琴演奏的灵魂，而这同时也是表演艺术的迷人及艰深所在。

演奏者们把能更好地进行音乐表达，更恰如其分地进行音乐表现作为自己孜孜以求的目标，而他们的音乐表现则自觉或不自觉地受到自身分寸感的深刻影响。每个演奏者在学习和演奏音乐作品的漫长道路中，逐步形成的各自的音乐表现分寸感，就犹如一杆内心的无形天平，左右着他们对音乐表现风格的把握，影响着他们对演奏分寸的取舍，继而导致了最终不同的音乐表现倾向。

研究钢琴表演艺术的艺术及工作者们自始至终都把研究钢琴演奏中的音乐表现放在尤为重要的位置，从国内外许多极有价值的著作中，我们都可以看到作者们对于音乐表现富有价值和启迪意义的研究。但这些论著大多是以音乐表现为核心参照对象，从钢琴演奏、音乐作品风格把握等纯专业层面进行论述，而对于钢琴演奏中音乐表现的分寸感却并没有给予过多的关注，对于音乐表现所受到的演奏者世界观层面（哲学层面）的影响没有进行更深刻的剖析，没有从美学方面寻求更多支持，也难免缺少当代素质教育语境和人

^① A. 索洛甫磋夫，肖邦的创作，中央音乐学院编译室（译），北京：人民音乐出版社，1960：225。

文视角下的独特探索……而这些是本书的特色。

21 世纪的今天,任何一门学科的发展和研究都不可能完全脱离社会科学的土壤而独立存在。钢琴表演艺术作为一项较为复杂的研究科目,更要求研究者不断拓宽研究思路,从社会科学的土壤中汲取丰富有益的养料,为我所用,为钢琴艺术所用。哲学作为“理论化、系统化的世界观,同时又是观察、分析和处理各种问题的方法论”^①,既体现了人们对世界的总的看法和认识,也引导人们在各自世界观影响下,采用不同的方法看待、处理问题,其中也包括了采用不同的方法看待、处理音乐领域内的各种问题。因此,当我们探讨钢琴演奏中的音乐表现问题时,自然无法忽略演奏者自身哲学世界观的影响,进而对分寸感形成的哲学基础进行进一步的挖掘。在哲学的影响下,美学在其重要的“尺度”概念上不断进行着历史的突破,为钢琴演奏中音乐表现的分寸感进行了及时的理论注解与补充。由于社会科学的哲学色彩和美学提供的“尺度”依据,本书在对钢琴演奏中音乐表现的分寸感为观照对象进行研究时,并不仅仅从钢琴表演艺术本身求证,更从哲学、美学等角度多元、立体地探索和论证,拓宽了本课题的研究视野,提出了较为客观的、具有一定操作价值的可行性建议。与此同时,这种跨学科的研究方式和思维理念也是本书的创新尝试所在。

《钢琴表演艺术研究》全书分为三卷。第一卷是“导入——分寸篇”,以研究钢琴演奏中音乐表现的分寸感问题导入,从哲学和美学层面寻找与探索钢琴演奏中音乐表现的分寸感之哲学基础和美学依据,为深入研究钢琴表演艺术奠定理论基础。第二卷是“展开——教学篇”,对钢琴演奏与教学中的各个重要层面深入展开,具体剖解钢琴表演艺术中关于音乐的初始积累、技术与音乐之间的关系、创造力的培养与呵护、放松的重要体验、断奏与连奏的意义、

^① 李秀林,王于,李淮春(主编).辩证唯物主义和历史唯物主义原理.北京:中国人民大学出版社,1984:2.

触键的奥秘、聆听的关键、音乐逻辑的挖掘、读谱的科学认知、弧线的音乐语气、踏板的辩证运用、弹琴效率的提高等重要内容，引导演奏者进行钢琴知识的综合学习，并对综合类大学中包括钢琴专业课、钢琴辅修课、通识教育钢琴集体课、特长生钢琴课等不同类型的钢琴教学分别进行研究和深入探讨。第三卷是“拓展——人文篇”，把钢琴表演艺术的研究向纵深拓展，从音乐作品的人文意涵着手，具体分析世界经典钢琴作品的人文内涵，并积极探讨中国钢琴作品的人文意象，阐释具有时代特色的中国钢琴之梦。

《钢琴表演艺术研究》一书在研究钢琴表演艺术的过程中，以人文传播的理念渗透其中，始终不忘教育的根本在于“育人”，钢琴学习着眼专业，不着眼功利，为更好地感受、发现和传达音乐“美”的真谛。本书以通俗易懂的语言阐述钢琴专业知识，结合巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬、肖邦等音乐大师的具体音乐创作进行论述，集专业性和温度于一身，对于钢琴演奏和教学有实际的指导作用与价值，对提高我国的艺术审美素质教育有积极的启迪与促进意义。

目 录

第一卷 导入——分寸篇 / 1

第一章 钢琴演奏中音乐表现的分寸感之哲学基础 / 3

第一节 音乐美的主观与客观 / 4

第二节 音乐美的绝对与相对 / 6

第三节 音乐美的内容与形式 / 9

第二章 钢琴演奏中音乐表现的分寸感之美学依据 / 12

第一节 美学范畴的“尺度” / 12

第二节 演奏分寸的参考 / 15

第二卷 展开——教学篇 / 19

第三章 学钢琴的叩问与反思 / 21

第四章 钢琴教学中的几个重要层面 / 29

第一节 音乐的初始积累 / 29

第二节 技术 & 音乐 / 31

第三节 知其所以然 / 34

第四节 呵护创造力 / 36

第五节 放松与断奏 / 38

第六节 连奏的意义 / 42

第七节 触键与聆听 / 47

第八节 音乐逻辑 / 49

第九节 读谱的辩证 / 56

第十节 弧线的语气 / 59

第十一节 踏板的运用 / 65

第十二节 弹琴的效率 / 69

第五章 钢琴教学中的综合学习 / 73

第一节 易被忽略的立意 / 74

第二节 循序渐进的引导 / 76

第三节 知识的融会贯通 / 87

第六章 综合类大学的钢琴教学 / 92

第一节 思辨——钢琴专业学生的教学 / 94

第二节 结合——其他音乐专业学生的钢琴教学 / 109

第三节 传播——通识教育集体课中的钢琴教学 / 112

第四节 放飞——特长生的钢琴教学 / 121

第三卷 拓展——人文篇 / 125

第七章 钢琴表演艺术的意义归属 / 127

第一节 音乐作品的人文内涵 / 127

第二节 钢琴经典作品的例证 / 139

第八章 中国钢琴作品的人文意象 / 161

第一节 中西合璧的音乐文化 / 161

第二节 中国钢琴的梦 / 166

参考文献 / 172

后记 / 177

第一卷

导入——分寸篇

钢琴表演艺术是一个重要的学术课题，钢琴演奏中的音乐表现既有普遍性的规律、规则可循，也有特殊的创新差异。分寸感作为量度音乐表现恰当与否的一杆标尺，直接影响到演奏者对音乐作品的理解，影响到钢琴演奏的效果，继而影响到音乐内涵的表达，因此其在钢琴表演艺术中所起到的重要作用不言而喻。

钢琴演奏中的分寸感并不是一个孤立的单纯词，而是融会了哲学、美学色彩综合而成的复合词。它不仅仅代表了一个在钢琴领域易起波澜的概念，更是一个在多学科共同作用下自身既对立又统一的矛盾体。研究分寸感论题的意义并不在于要统一到一种完全一致的、所有人都要赞同的“正统”的分寸感，而是通过多层次、多角度的研究论证，提出不断把握好分寸感的一些方法，不断走近真正音乐内涵的若干途径，不断在演奏中超越自己继而创造自己风格的一种激励。

本卷以辩证的眼光看待钢琴演奏中音乐表现的分寸感论题，不仅仅从钢琴演奏中存在的不同音乐表现、不同分寸感知这一现象出发积极探讨，更追根溯源其植根的哲学基础，进行世界观层面的深层挖掘；不单在钢琴艺术的自身规律中上下求索，也努力寻求与其密切相关的美学依据，进行理论上的强化与支持。

第一章

钢琴演奏中音乐表现的分寸感之哲学基础

在谈论到钢琴演奏中音乐表现的分寸感时，人们往往会听到许多不同的声音。例如面对同样一种音乐表现，有人会觉得棒极了，有人也许并不以为然；有人可能稍稍嫌其“过火”，有人则意犹未尽，认为再洒脱一些也无妨。你能说谁一定错了吗？谁又一定正确呢？很多时候，取代这种笼统是非判断的，只能是具体的分析与评论，而这些也依然不可避免地带着主观的个人色彩。于是，钢琴演奏中音乐表现的分寸感似乎成了一个公说公有理、婆说婆有理，谁也永远别想说服谁的难解之题，令人困惑不已。

哲学便在此时借给了音乐领域它的智慧之光。作为系统化、理论化的世界观，哲学包含了人们对世界总的看法和认识，其中也包括了人们对音乐、对美的见解与观点。当我们追溯历史，简洁梳理前人关于音乐美等问题的思想脉络时，往往会惊讶地发现那些时常困扰我们的对待分寸感的种种不同态度（如音乐表现的分寸感是否客观存在，抑或只是演奏者主观的个性认知；分寸感的把握是相对的还是绝对的；音乐表现的形式与内容之间的关系究竟如何，又怎样达到两者间的和谐与统一等），常常可以在哲学世界观领域找寻到惊人的相映衬之处甚至契合处。哲学思维潜移默化地影响着演奏者对音乐美的整体或局部看法，影响着演奏者的审美取向，继而影响着演奏者逐渐形成的音乐表现分寸感。所以，当研究钢琴演奏中音乐表现的分寸感问题时，不妨先从其哲学基础进行探索。

第一节 音乐美的主观与客观

哲学中唯物主义与唯心主义的对立与斗争固然不能简单对应到音乐领域用以解释所有音乐现象，但音乐思维受到哲学认识论、方法论的牵制却也是不争的事实。围绕着音乐美的客观性与主观性问题，自古以来就回荡着不同的辩论声音。这种声音不仅存在于唯物主义者和唯心主义者之间，也同样存在于同种思想体系的人们之间。由于考虑问题着眼点的不同而产生的不同哲学思维的碰撞与交汇，使唯物与唯心在音乐领域既有着认识上的本质差别，也有着偶尔模糊交错的统一，从而形成了一道独特的风景线。

早在人们把音乐最初理解为模仿的古希腊时期，关于音乐美的客观与主观问题的论战序幕就已经徐徐拉开。唯物主义思想家与唯心主义思想家哲学认识论领域的对立，带来了他们在感知包括音乐现象在内的其他现象时所采用的方法论的差异。唯物主义思想家的杰出代表德谟克里特认为音乐所模仿的对象是现实存在的客观世界，音乐的美具有客观性；琉善也指出“美是客观的范畴，是物质的现实世界里各种现象和物体（包括人）所固有的”^①。唯心主义哲学家苏格拉底则从价值功用的角度提出评定美的主观标准：“每一件东西对于它的目的服务得很好，就是善的和美的，服务得不好，就是恶的和丑的”^②，从而以主观的准绳否认了美的客观性。而同样站在唯心主义立场的柏拉图虽然身为苏格拉底的学生，但在美的客观性问题上与其老师存在着分歧。他指出“美是永恒的，无始无终，不生不灭，不增不减的。它不是在此点美，在另一点丑；它也不是随人而异，对某些人美，对另一些人就丑。……它只是永恒地自存自在，

① 蔡仪（主编），涂逢（编著），西方美学史概观，广西：漓江出版社，1984：39。

② 伍蠡甫（主编），西方文论选（上卷），上海：上海译文出版社，1979：9。

以形式的整一永与它自身同一”^①。可见，柏拉图固然承认了美的客观性，但他过分夸大了这种客观，将其推广到永恒的绝对化，便又走进了形而上学的误区，陷入宗教神秘主义的境地。

恩格斯曾说：“在希腊哲学的多种多样的形式中，差不多可以找到以后各种观点的胚胎、萌芽。”^② 古希腊时期的各种代表思想在以后各个历史时期有着不同程度的继承与发展。从普罗提诺把神作为美的来源的新柏拉图主义的提出，到文艺复兴时期达·芬奇、丢勒对艺术源于自然，应通过模仿、研究自然界的客观事物来塑造美的观点的坚持；从启蒙运动时期怀疑派哲学家休谟对美的客观性与可知性的否认，布诺兹等艺术家对于美能够体现客观现实这一属性的肯定，再到17世纪唯理论者笛卡尔“我思故我在”影响下“美之所以为美”的调和唯物主义、唯心主义思想的出现以及与之一脉相承的18~19世纪德国古典美学代表人康德的折衷主义哲学思想的盛行……我们都不难看出，不同的哲学世界观往往引导出人们对于美的客观与主观问题的不同看法，这些看法背后的哲学思想根基是年代久远、根深蒂固的，所以这些不同看法长期彼此斗争却也始终并存不衰也就不足为奇了。

钢琴演奏中音乐表现的分寸感问题，说到底是一个关于如何最大限度地体现音乐美的问题。如果承认音乐美的客观性，那么演奏者会积极寻找、努力探索音乐美的内在规律，不断思考：怎样的音乐表现才是更接近作曲家思想的，怎样的演奏风格才是更符合作品的内涵与气质的……他们试着以客观的眼光看待自己钢琴演奏中的种种表现，也以较为客观的态度来评价他人演奏的精彩与不足；倘若演奏者认为音乐美只是存在于感性的主观范畴，“我觉得好听，它就好听”，那就难免陷入偏唯心的泥潭，音乐表现的分寸感本身也就

① 柏拉图. 柏拉图文艺对话集. 北京：人民文学出版社，1963：272-273.

② 中共中央马、恩、列、斯著作编译局（译）. 马克思恩格斯选集（第三卷）. 北京：人民出版社，1966：468.