

GANGQIN
YINYUE

中国钢琴音乐的 历史审视与作品解读

胡琼方◎著

国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

2013 年湖南省教育厅科研项目《中国钢琴作品创作的民族特性研究》，
项目编号：13C347

2016 年湖南科技学院科学研究项目《中国钢琴音乐的特征与文化价值
研究》，项目编号：110391116

中国钢琴音乐的 历史审视与作品解读

胡琼方◎著

中国纺织出版社

内 容 提 要

相对于西方的钢琴音乐发展而言,中国的钢琴艺术发展历史很短,只有短短百年。但是,在百年钢琴的发展过程中,中国老一辈的艺术家们却走出了一条不同寻常的道路——钢琴音乐中国化。本书详细论述了中国钢琴音乐的发展历史与作品解读的相关内容。主要包括:中国钢琴音乐的引入、中国钢琴音乐的形成、钢琴音乐的繁荣、钢琴音乐作品解读的美学内核、钢琴音乐的作品结构分析、作品演奏等。本书分别从不同的时期、不同的角度等加以展开,详细、合理、逻辑性很强,内容丰富新颖,是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

中国钢琴音乐的历史审视与作品解读 / 胡琼方著

. — 北京:中国纺织出版社, 2017.11

ISBN 978-7-5180-3732-2

I. ①中… II. ①胡… III. ①钢琴—音乐史—研究—中国②钢琴曲—音乐欣赏—中国 IV. ①J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 151131 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2017 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:15.75

字数:204 千字 定价:63.50 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前言

在世界乐器发展过程中,各种器乐的产生都有其独特的魅力,而钢琴的诞生,则为乐器大家庭增添了新成员。随着时间的推移,钢琴也逐渐成了音乐发展过程中最具有影响力的一种乐器,它以十分洪亮的音响、丰富的色彩以及交响性的织体,在世界各国人民中广受欢迎。

相对于西方的钢琴音乐发展而言,中国的钢琴艺术发展历史很短,只有短短百年。但是,在百年钢琴的发展过程中,中国老一辈的艺术家们却走出了一条不同寻常的道路——钢琴音乐中国化。与西方相比较可知,中华文化具有十分明显的特征,其包容性、融合性都比较好,因此,自钢琴传入中国起,已经在悄然发生着变化。

在中国,由于历史发展的特殊原因,中国钢琴的发展受到社会因素的影响很大,因此,自钢琴传入中国时,其注定就会受到中国社会体制、文化内涵、政治因素等的影响。因此,我们在这里会对其历史过程进行解读和分析。同时,中国钢琴在发展过程中与中国文化相结合,产生了很多新的演奏形式和风格特征,因此,我们对其作品解析也是一个重要的研究方向。

当前,中国钢琴研究的书籍种类繁多,很多专家学者从不同的角度对其加以探讨,因此,作者也加入这一浪潮中,为中国钢琴研究添一份力量。鉴于此,笔者撰写了《中国钢琴音乐的历史审视与作品解读》一书。

《中国钢琴音乐的历史审视与作品解读》总共分为六章内容,详细地论述了中国钢琴音乐的发展历史及其在国内的发展状况。本书的第一章讲述的是中国钢琴音乐的引入,第二章是中国钢琴音乐的形成,第三章是中国钢琴音乐的繁荣,第四章是中国钢琴

音乐作品解读之美学内核,第五章是中国钢琴音乐作品解读之结构分析,第六章是中国钢琴音乐作品解读之作品演奏。

在本书中,作者分别从不同的时期、不同的角度等加以展开,详细、合理、逻辑性很强。在最后一章又专门对典型的作曲家及其作品进行了分析,做到理论和实际相结合,是一本值得推荐的著作。

在撰写本书时,作者得到很多专家学者的帮助,同时还参考借鉴了一些国内外学者的研究成果,在这里对他们一并表示感谢,书中引用部分未能一一注明,敬请谅解。由于本人水平有限,时间仓促,书中难免会有不妥之处,还望读者能够给予批评指正。

作 者

2017年4月

目 录

第一章 中国钢琴音乐的引入	1
第一节 古钢琴的传入	1
第二节 现代钢琴的演进	13
第二章 中国钢琴音乐的形成	26
第一节 钢琴音乐教育体系的创建	26
第二节 钢琴音乐创作初探	44
第三节 中国钢琴演奏家	55
第四节 钢琴音乐相关产业	67
第三章 中国钢琴音乐的繁荣	75
第一节 钢琴音乐教育的全面恢复与发展	75
第二节 钢琴音乐创作的多元化	83
第三节 钢琴音乐文化交流	91
第四节 钢琴音乐理论研究的丰富	108
第四章 中国钢琴音乐作品解读之美学内核	112
第一节 中国钢琴音乐的文化取向	112
第二节 中国钢琴音乐的文化根基	129
第三节 中国钢琴音乐中的传统美学思想	142
第五章 中国钢琴音乐作品解读之结构分析	146
第一节 中国钢琴音乐作品创作语汇	146
第二节 中国钢琴音乐作品改编手法	176
第六章 中国钢琴音乐作品解读之作品演奏	183
第一节 中国钢琴音乐演奏的总体要求	183
第二节 不同时期钢琴作曲家及作品演奏	192
参考文献	244

第一章 中国钢琴音乐的引入

钢琴音乐是一种起源于西方的音乐形式,这种音乐形式对世界音乐的发展做出了突出的贡献。当然,中国音乐发展过程中也引入了这种音乐形式,并与中国传统相结合,形成了独特的中国钢琴音乐。本章重点论述的就是中国钢琴音乐的引入,同时探讨现代钢琴的发展演变问题。

第一节 古钢琴的传入

一、古钢琴的发展演变

钢琴起源于西方,其英文名是“Piano forte”,简写成 Pfte。钢琴在管弦乐总谱中的缩写是 fp,意思就是可以发出“强弱”声音的乐器。这种乐器也被称作“乐器之王”,它给全世界各个国家的人民都带来了极大的欢乐,也正是因为它所演奏的悠扬旋律,才促使很多令人敬仰的音乐大师的诞生,而这些音乐伟人同时也给世界各国人民留下了不朽的音乐作品。

我们现在看来,钢琴基本上是一种全音域的键盘乐器。因此,从音域的范围方面来看,钢琴在音域上可以和整个交响乐队的音域相比拟,而在音响动态范围上也具有能够同整个交响乐队相匹敌的实力。因为钢琴有很大的共鸣箱,所以它能够发出比较大的声音。钢琴的音色极富变化,能够产生近乎无限种组合的神奇效果,这也是其他乐器无法比拟的。

古钢琴的构造原理能够追溯至公元前 6 世纪时期,是当时毕达哥拉斯所制造的独弦琴(Monocord)。毕达哥拉斯在一个长方

形的共鸣箱上张开了一根琴弦,弦的下边有能够自由移动的音柱,主要是通过对音柱的移动来控制钢琴音量的高低,并且可以用手指甲或者拨子来拨弦使其发出声音,这应该就是世界上最早出现的琴弦乐器,这种琴的主要作用就是专供审度音律和研究乐理而用的,由它能够证实实验的相关原理,为之后制造出来的一切弦乐器提供了一个十分可靠的理论依据。^①

(一) 击弦古钢琴的发展

击弦古钢琴大约在 15 世纪初期诞生,到了 16 世纪后半叶的时候,古钢琴自身就逐渐发展并趋向于成熟,17 世纪时期,古钢琴已经形成了一种相对比较标准的制造模式。击弦古钢琴在机械的构造上也变得比较简单,琴键的方向与琴弦的方向是垂直的,当手指按下琴键之后,竖在琴键的末端的木杆就会立刻上升,木杆的上端金属铜块(楔槌)就对弦进行击打,发出琴的声音,在楔槌击弦的一刹那把琴弦一分为二,较长的那一段琴弦可以比较自由地振动而发音,而较短的那一段琴弦则会被绒布阻挡,从而就避免钢琴发出声音。

在 18 世纪之前的很长一段时期内,在一个击弦古钢琴上,一根琴弦通常都可发出来好几个音。人们对击弦古钢琴做了一定的改动,由此,击弦古钢琴变成了一个弦发出一个音的形式,同时,为了增加钢琴发出的音量,还将一弦发出一个音变作了二弦发出一个音,或者更多的弦发出一个音。18 世纪中叶以后,人们逐渐开始将踏板装在击弦古钢琴上。音量方面,击弦古钢琴在当时的音量还是很低的,尤其是一弦发一音的击弦古钢琴。

曾经有研究者把击弦古钢琴分成了两种类型:分弦古钢琴和不分弦古钢琴。还有不少的研究者把研究对象转向实物,对英国爱丁堡键盘博物馆所存放的 18 世纪留下的德国两种击弦古钢琴做了研究,分别在音高和定弦、音域和切片等方面做了对比研究。

① 周薇.西方钢琴艺术史[M].上海:上海音乐出版社,2003.

不分弦古钢琴的每个琴键都拥有一对单独的琴弦,这就形成了它天然的缺点,即巨大的体积、造价十分昂贵、调律也比较费时等,但是,不分弦古钢琴的优点却是十分明显的,这种优点能够让它经常被用在小客厅的室内进行独奏,有时也作为器乐独奏与声乐独唱的伴奏。这个优点就是音调转换方面比较简便、音量的共鸣增大了、键盘的音域也十分地宽等。

在重量方面,击弦古钢琴的琴键不但比较轻,而且其宽度也相对较窄,在演奏的技术上通常也要求相对较为简单。在演奏击弦古钢琴的过程中,只需要运用三根手指即可,也就是每只手的中间三个手指就能够对其弹奏,如右手的上行能够采用三指与四指,而下行则可以使用二指和三指。在音色方面,击弦古钢琴的触键可以比较灵敏地影响到音色,这主要是因为它能够发出声音,主要依靠的是手指上的压力来促使它发出声音的,因此,演奏者能够较好地控制声音的强弱和音高上的微小变化。从这两方面来看,演奏者都可以掌握住一定的程度,只需要按着琴键就能够弹出一种比较安静而又不乏细腻的声音,只要手指在琴键上反复地进行加压,就能够弹奏出一种揉弦颤音的声音效果,还能使声音自由地延长或者适度地增强。

击弦古钢琴具有比较鲜明的优点,即触键灵敏、优美的音色、表现力突出,这就使它可以在演奏抒情性旋律上最先受到人们的关注,所以,它也逐渐发展成了欧洲 16—17 世纪时期音乐生活中的一种最受人们欢迎的键盘乐器类型。当然,因为击弦古钢琴在发展过程中自身也存在一定的缺陷,即它在整体音量方面比较弱、演奏功能方面也不全,因此,受制于这两个方面,就促使它从 17 世纪的下半叶开始,逐渐被拨弦古钢琴排挤出去,最终被替代。这种情况一直持续到 20 世纪中叶时,由于受当时复古思想的深刻影响,人们才逐渐重新重视击弦古钢琴,这个时期的人们对它做了大量的仿制工作,并将它用在了演奏巴洛克时期的键盘音乐方面。

目前,现存最早的两架击弦古钢琴被完整地保存在纽约大都

会博物馆中,其中的一架古钢琴是 1537 年制造的,另外一架是 1543 年的意大利乐器制造大师多梅尼科·达佩萨罗制造的,其中,后者现存在莱比锡卡尔马克思大学的乐器博物馆内。琴壳是一个六角形,键盘从琴的一侧稍稍伸出,没有琴腿(图 1-1)。

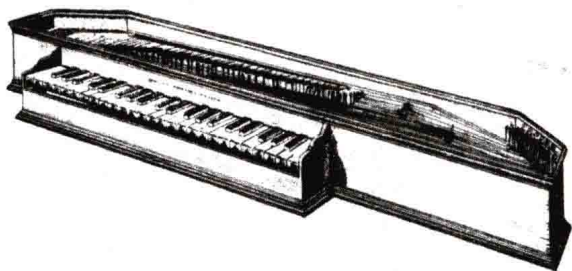

图 1-1 六角形古钢琴

击弦古钢琴的发展经历了一个比较长的时期后,外观上也逐渐出现了琴盖、琴腿,甚至还出现了一些用于装饰琴的图画,琴键上也有人装饰了象牙或玳瑁^①等其他的装饰性材料,如图 1-2 所示,这都充分证明了那个时期的人已经对钢琴产生了高度的重视。在这之后,还出现了加脚键盘操纵的击弦古钢琴,如图 1-3 所示。

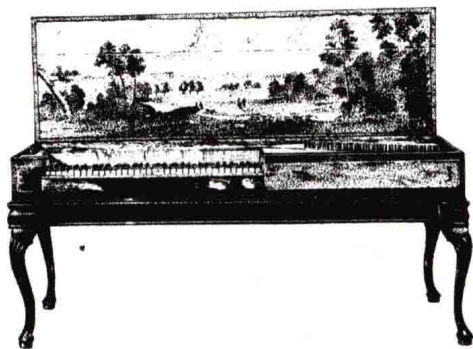

图 1-2 带有琴盖和装饰的古钢琴

^① 玳瑁,脊椎动物的一种类型,爬行纲,海龟科。

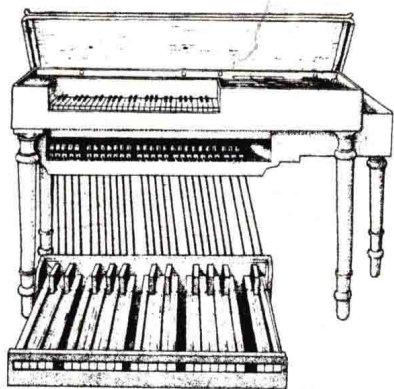

图 1-3 加脚键盘操纵的击弦古钢琴

(二) 拨弦古钢琴

相传,拨弦古钢琴产生于 14 世纪的英国,而且在 17—18 世纪在欧洲大陆十分盛行,与击弦古钢琴并列,这种古钢琴在欧洲大约盛行了一二百年之久。其中,有一种钢琴是斯皮耐特琴(spinet),其体积不是很大,属于中等大小的形状;琴盒的造型十分独特,是一种呈三角形或者五角形的形态。还有一种则是体积更小的维吉那琴,琴盒是长方形状,这些拨弦古钢琴大多是在英国的早期十分流行的样式之一,至少是在 16—17 世纪时期十分流行的样式之一。有很多研究者都认为,斯皮耐特琴实际上就是长方形的维吉那琴的原称,因为它的发明人斯宾奈提^①同斯皮耐特琴的发音极为相似。这种琴的名字在不同的国家有各自的称谓,如英国叫作“维吉那琴”,而在德国则称为“弗莱格琴”等。格罗尼莫^②曾在 1521 年制造出了一架好像翅膀一样的拨弦古钢琴,被公认为是当时标准钢琴的样式,之后出现的很多拨弦古钢琴的外观设计大都延续了这种造型。现存的两架最早的拨弦古钢琴,一架是于 1521 年由波洛尼尼西斯所制造的,另外一架则是在 1523 年由波拉鲁皮斯所制造的,但是二者都是一种小型的拨弦古钢琴。

① 吉奥凡尼·斯宾奈提(Giovanni Spinetti)意大利拨弦古钢琴制造师。

② 格罗尼莫(Geronimo)意大利拨弦古钢琴制造师。

除此之外,在1546年时,意大利的著名钢琴制造师皮绍伦西斯^①也制造出了一种拨弦古钢琴,带有极为鲜明的文艺复兴时的痕迹。

对于钢琴的发音原理来说,制造拨弦古钢琴的灵感主要来源于索尔特里琴的发音机理。早在1440年时,阿尔诺特就曾经绘制出了一幅拨弦古钢琴工作的机械原理图样,但是一直到17世纪中叶时,他才着手对制造拨弦古钢琴模式加以定型。拨弦古钢琴具有极其复杂的机械构造原理,琴弦和琴键之间的方向主要是一种平行状态,它所发出的声音需要运用皮制的拨子或者羽毛管来拨弦,而这些皮制拨子或羽毛管则被固定地安装于琴键的末端木杆顶重器上。另外,琴弦上还出现了一个制音器,以此来减少音量、演奏能量的浪费,由此可知,演奏拨弦古钢琴实际上是一种轻而浅的方式。

二、古钢琴传入中国

(一) 古钢琴传入中国之前的背景

自从元朝时期来华游历的马可·波罗创作的《马可·波罗游记》在欧洲广泛流传之后,中国便迅速成了欧洲殖民者的梦想之地。15世纪时,西方资本主义开始萌芽,社会生产力得到较快的发展,此时的西欧各国统治阶级急需对外扩张,企图通过掠夺殖民地的财富增加本国的财政收入。而同一时期的文艺复兴运动兴起、哥伦布的“地理大发现”以及新航路的开辟,都给西方殖民主义者对外进行侵略和掠夺提供了一个极为便利的外在条件。同时,这个时期的欧洲基督教派系开始出现大分裂,教会进一步分成了新教与旧教两大支派。作为天主教内部的一个反对宗教改革的耶稣会,为了能够充分维护罗马教会的绝对权威,不得不

^① 多米尼科·皮绍伦西斯(Dominico Pisarenis),意大利著名的拨弦古钢琴制造师。

把教会发展的势力投向海外,其主要的目标就是“为基督征服全世界”。于是,这个时期作为西方殖民帝国的先遣队与代理人,大量的耶稣教会人士开始涌入中国,正像冒险家们怀着对财富的贪婪追求一样。这些耶稣会传教人士抱着对上帝的绝对虔诚,不远万里的来到神秘而过劳的东方大国。开始对这里的传统思想观念与信仰造成强烈的冲击,他们以澳门、香港等作为通商口岸进行传教,把西方相对先进的哲学、天文、物理、化学、社会学、史学、文学、艺术等大量地输入中国本土。在当时,中国所处的特定国内外历史背景下,耶稣会传教士的活动也有一定的限制,这造就了中国历史上出现了首次规模较大的中西方科学文化的交流——明末清初时期出现的“西学东进”高潮。但是,当时的中国科学技术发展还极为缓慢,科技发展水平仍然落后于欧洲国家。明、清之际,传统的“大统历”与“回回历”经常出现误差,已经远远不能满足现实生活的需要。再加上战乱多发,人民要想实现“务农贵粟”的社会理想,就必须解决水利、屯田、器物等多个方面的问题。所以,对西方的天文历算知识的需求就显得十分必要与紧迫。

明末清初时,西学大量传入中国,其中大部分都是通过传教士实现的,但是这一时期的中国人对于外来事物仍然持有一种抗拒的态度,所以,传教士想要在中国获得居住、传播福音等多种权利,仍然是相当难度的。

西方的传教士有着极高的目标定位,他们主要面向的是中国的上层人物。为了能够同中国的士大夫阶层进行结交,传教士们更是想方设法寻找出路,用西方的一些先进科学文化知识为手段,逐渐打入中国上层社会中,希望以此能够获得朝廷内部的一席之地,为未来在中国的快速发展打好基础,从而实现其用“天主统治中国”的远大理想。因此,在这个背景与思想观念的推动下,他们在来华时就带来了西方一些比较先进的科学技术知识和文学、艺术,而正是在这个时期与这一背景条件下,古钢琴便也随西方传教士传入了中国。

(二) 明朝时古钢琴的传入概况

1. 万历皇帝与古钢琴的发展

明朝时期,王圻所编的《续文献通考》中曾经有这样一段记载:“其琴纵三尺,横五尺,藏棊中,弦七十二。以金银或炼铁为之弦,各有柱,端通于外,鼓其端而自应。”据西方著名的“外交家”利玛窦(图 1-4)在其日记中记载,这架外形华丽的长方形“西琴”实际上就是击弦古钢琴(又叫作铁弦琴),根据这一记载进行判断,这实际上就是当时最早传入中国明朝宫廷的古钢琴。

图 1-4 传教士利玛窦

当时的皇帝为明朝万历皇帝,西方古钢琴的传入也引起了他的极大兴趣,根据史料记载,他曾经下令四名太监学习钢琴的弹奏。利玛窦还根据当时中国皇宫内边唱边奏的音乐形式,用中国的汉字编写了八首歌曲,它们分别为《悔老天德》《定命四达》《牧童游山》《胸中平庸》等,并且将这些作品整理成册,叫作《西琴曲意》。在明朝时期学习钢琴演奏的四位太监,是迄今为止所知道的、有确切文字记载的、中国最早学习钢琴弹奏的人,而传授他们弹奏钢琴技巧的人是西班牙传教士庞迪我,他应是中国最早向中国传授钢琴艺术的老师。现在我们仍然能读到耶稣会研究所关于庞迪我在中国的相关记载,并写了《庞迪我与中国》一书(图 1-5)。但是,随着时间的推移,万历皇帝的兴趣也进一步发生转移,这架一时

得宠的古钢琴也最终被搁置在紫禁城的一座仓库中,随后便无人问津。

图 1-5 《庞迪我与中国》

2. 崇祯皇帝和钢琴发展

在万历皇帝逝世之后的 40 年以后,即 1628—1644 年,原来被长期搁置的古钢琴在崇祯帝的宫内再次被奏响。再次发现这架钢琴的人是德国人汤若望(图 1-6),在明、清之交时期,他是中国最具有影响力的一位外国传教人士。

图 1-6 汤若望

1622年,汤若望来华从事传教事业,1630年,他大力协助明朝大臣徐光启编修了《崇祯历书》,并在此期间制造出了很多天文观测仪器。由于他对音乐极其精通,因此也得到了崇祯皇帝的恩宠。据比利时传教士柏应理的相关记载,1640年的某一天,汤若望进宫安置日晷,偶然之间发现了当年利玛窦留下的古钢琴,于是就立即着手为崇祯皇帝弹奏了一首曲子,崇祯皇帝非常满意,就命汤若望将这架古钢琴修复完好,并要求他再制作一架同样的钢琴。

这个时期,西方有很多国家除了将钢琴传入中国之外,还向中国皇宫敬献了数量较多的别的西洋乐器,其中,有确切文字记载的键盘乐器还包括1639年毕方济进呈给崇祯帝的“西琴一张,风簧一座”。^①

(三)清时期的古钢琴传入

清朝初期,人们还很少见到西洋乐器传入宫廷的现象,但是据(荷)包乐史(Leonard Blussé)、庄国土之《〈荷使初访中国记〉研究》一书的有关记载:“仅见顺治十三年(1656)荷兰使臣献古钢琴一架。”可知,到了清朝康熙年间,西洋的乐器已经开始大量传入中国宫廷之中。1673年,葡萄牙传教士徐日升(图1-7)来到中国进行传教,他向康熙帝进献了一架古钢琴和一架管风琴。康熙皇帝本人其实也极其喜爱音乐,这些新觐见而来的乐器在很大程度上引起了他对西方音乐的浓厚兴趣。徐日升和比利时的南怀仁都曾经做过康熙皇帝的音乐老师,康熙皇帝有时也会亲自演奏。

图1-7 徐日升

^① [比]钟鸣旦(Nicolas Standaert)等编:《徐家汇藏书楼明清天主教文献》第二册《毕方济奏折》,辅仁大学神学院影印本,1996。

根据第一批来华的传教士、法国人白晋所写的《康熙皇帝传》中记载：“康熙皇帝要学习西洋乐理，为此起用了徐日升神甫，徐日升用汉语编写了教材。”这部纯中文编写的音乐教材，就是《律吕纂要》(图 1-8)。这是当时中国第一部用中文书写的西洋乐理著作，书中系统地介绍了西方音乐的和声、音阶、节拍、五线谱等多种乐理知识。

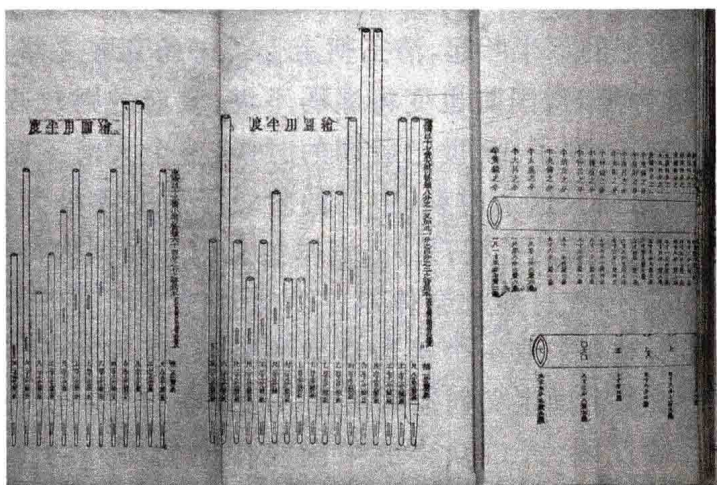

图 1-8 《律吕纂要》

乾隆皇帝也极其酷爱西洋音乐。他曾经专门邀请过几位音乐方面的洋专家来到清宫，对已经闲置了长达七十余年的、康熙帝用过的西洋乐器做出了分类，而且还对当时已经十分破损的西洋乐器加以修缮。

乾隆之后，尤其是到嘉庆、道光年间，宫廷的西洋音乐基本上近乎绝迹。但是鸦片战争之后，西方列强开始用炮舰打开了中国封建社会的大门，伴随着隆隆炮火而来的除了残酷的压榨之外，还带来了一些西方的钢琴艺术。

据清朝时期流传下来的宫中档案记载，清朝末代皇帝溥仪年少时期也极其喜爱音乐，还曾经聘请当时的“虎坊桥关记琴行”的主人关善亭教他弹奏西洋的风琴、钢琴，溥仪当时还能使用风琴、钢琴演奏一些中西方的乐曲。直到现在，在收藏的溥仪档案中，