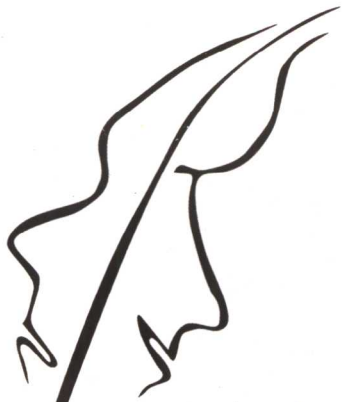

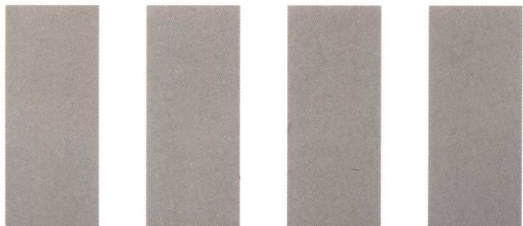

西方文化中的 钢琴音乐

XIFANG WENHUA ZHONG
DE GANGQIN YINYUE

何上峰 编著

西语印社 出版社

西方文化中的钢琴音乐

江苏工业学院图书馆

Xifang Wenhua Zhong de Gangqin Yinyue

傅上峰 著

藏书章

音乐出版社 出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

西方文化中的钢琴音乐 / 何上峰著. — 杭州: 西泠印社出版社, 2006.6

ISBN 7-80735-075-X

I. 西... II. 何... III. 钢琴—音乐史
IV. J624.19

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 063879 号

西方文化中的钢琴音乐

责任编辑: 张月好

责任出版: 李 兵

封面设计: 项瑞华

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 杭州余杭大华印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/32

印 张: 5.375

印 数: 00 001—1 000

版 次: 2006 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80735-075-X/J · 076

定 价: 22.00 元

何上峰

中国音乐家协会会员，浙江省钢琴专业委员会副会长，浙江师范大学音乐学院钢琴系主任，硕士生导师，副教授。在全国核心期刊发表论文十几篇。

前 言

钢琴音乐作为西方文化的重要组成部分，对于钢琴的学习者来说，是非常需要了解的。我通过多年的钢琴教学实践深深感到，要成为一名优秀的钢琴演奏者和钢琴教师，就必须具有更多的相关文化的修养和音乐理论知识作为支撑。基于这样的思考，我动手撰写这本小书，为我国的钢琴音乐事业的发展尽自己的一点微薄之力。

西方钢琴音乐，是伴随着西方文化的发展而逐步成熟起来的。作为西方音乐文化的一个独特的系统，钢琴音乐在西方音乐史、文化史中，具有其他音乐品种不可替代的位置、作用和价值。从西方17世纪键盘音乐的萌生，到以克拉威可德和哈普西克德为主的键盘音乐，成为西方键盘音乐的滥觞。18世纪初，意大利钢琴制造家克里斯托福里，在哈普西克德古钢琴的基础上，创造性地研制成forte piano的可强可弱的现代钢琴，促使了西方钢琴音乐在此后的迅猛发展。由此，西方真正意义上的钢琴音乐文化，才得以昭示出它那无穷的音响美丽和演奏技术的风采。从库泊兰、达肯到A·斯卡拉弟，从巴哈、亨德尔到海顿、莫扎特、贝多芬，从威伯、舒伯特、门德尔松、舒曼到肖邦、李斯特、勃拉姆斯，从拉赫玛尼诺夫、格里格到柴科夫斯基、普罗可菲耶夫，从德彪西、巴托克到格什文，

以及更多的钢琴演奏家、作曲家的钢琴音乐作品与演奏,无不反映出他们那个时代钢琴音乐文化的风格特征和美学追求。至此,西方钢琴音乐文化在其发生发展的300年的历史进程中,以其他乐器无法比拟的文化精神和哲学内涵,感染着一代又一代的听众,同时,也培养出一代又一代能够欣赏西方钢琴音乐文化的大众。

本书对西方钢琴艺术的发展进行了宏观上的梳理,对各个时代钢琴家的成长和继承关系作了微观上的把握,还对不同钢琴作曲家的作品风格和钢琴演奏家演奏风格,通过分析论证提出自己的一些见解,以期能够拓展读者对于西方钢琴音乐文化的了解。

本书探索了钢琴音乐在西方文化大背景下的发展现状,并认为,现代音乐人和钢琴爱好者若想真正理解今天的西方钢琴音乐艺术,就必须熟悉西方文化和那些长期以来占据着西方音乐文化主导地位的钢琴音乐家。钢琴音乐是西方文化艺术的一个部分。尽管音乐艺术的发展在历史上占有一个奇特而又突出的地位,但是,我们不能忘记西方文化、音乐艺术和钢琴音乐之间的重要关系。因此,对于研究和学习钢琴音乐艺术来说,重要的是对钢琴与音乐发展历史文化规律的揭示。这就要求钢琴音乐史必须建立在理解历史文化的基础上,并把钢琴与音乐美学作为理解历史文化的一个重要的理论支柱。钢琴音乐文化的成果为钢琴和音乐美学提供了丰富的实践资料与历史依据,极大地丰富和拓展了钢琴音乐文化学所赖以建立的学术理论基础。

本书提出的一个值得思考的问题是:为什么要在西方文化背景下学习钢琴音乐?为什么要理解钢琴音乐文化?如果进一步将这个问题展开讨论,我们的问题也就更加具体而鲜活。如,钢琴音乐家和钢琴音乐的对应关系是什么?钢琴音乐和音乐艺术的研究对象与主要研究课题是什么?为什么说西方文化发展的历史背景,对于

了解西方钢琴音乐是十分重要的？为什么要了解钢琴音乐家的生平
和钢琴音乐的文化意义？等等，所有这一切，我们都应该也必须去
面对它。

从学习和研究西方钢琴音乐艺术的功能和价值的角度说，西
方钢琴文化有助于提高钢琴音乐学习者的文化修养，丰富他们的钢
琴音乐的理论知识。钢琴音乐作为一门具有独特艺术魅力和丰富精
神内涵的文化存在，无论从创作、演奏和鉴赏、批评的角度去把握
和运用它都并非易事，而掌握钢琴演奏的专业技巧同样也非常重
要。如果我们只把目光投在钢琴作品的一般意义上的演奏，那么充
其量只能培养出一批钢琴音乐演奏的“匠人”，而要培养出真正的
钢琴音乐艺术家，那就要重视钢琴学习者文化的素养和理论知识
的学习。西方钢琴音乐文化正是可以很好地满足这种要求。因为，钢
琴音乐文化，既具有深刻的哲理性和美感性，又具有钢琴音乐艺术
独特的知识内涵和体系。特别需要指出的是，由于西方钢琴音乐文
化有着包容西方文化在内的、理论与实践紧密结合的丰富内容，它
对于提高学生的美学修养和丰富他们的理论知识具有一种综合的效
应，这是其他学科所不能替代的。

从钢琴音乐教学的视阈看，学习西方钢琴音乐文化的首要目
的是帮助学生正确认识钢琴音乐与文化之间的关系，从而树立正确的
钢琴音乐审美观。钢琴音乐是怎样的一门艺术？钢琴音乐与西方
其他艺术文化相比较有什么不同的特点？这些都是需要我们回答
的。我们知道，在音乐院校开设的各种课程中，真正能够比较全面
地回答和解决上述种种关于钢琴音乐艺术规律的认识问题的正是钢
琴音乐文化这门课程。我们培养的钢琴音乐与音乐学生，应该是德
智体美全面发展的人，是有思想、有修养、有品位，富于想象力、
创造力和审美鉴赏力，真正了解钢琴音乐文化精神的人。学习西方

文化背景下的钢琴音乐可以更好地了解西方钢琴音乐的存在价值。钢琴音乐作为听觉艺术,在满足人们的听觉审美感性需要时,具有不可替代的独有价值。在人类社会的文化系统中,钢琴音乐是作为音乐文化子系统发挥其实用功能的。

本书主要介绍和阐明了钢琴、钢琴音乐、钢琴音乐文化、西方钢琴音乐史和西方钢琴音乐风格等问题;初步讨论了西方巴洛克时期的钢琴音乐家巴赫和亨德尔的音乐成就,论述了西方古典时期的钢琴音乐家海顿、莫扎特和贝多芬的音乐成就;阐述了西方浪漫时期的钢琴音乐家舒伯特和肖邦的音乐成就以及西方现代的钢琴音乐家德彪西和巴托克的音乐贡献。本书的最后论及了钢琴音乐的演奏技巧、音乐形象思维、建立钢琴音乐多元化教学体系等问题。

匆忙之中完成书稿,有些问题未能展开讨论。也由于作者理论水平有限,加之平时教学任务十分繁重,本书稿中肯定还有许多不当之处,恳请广大读者阅后提出批评意见。

何上峰

2006年5月

目 录

绪论 西方文化与钢琴音乐	1
第一节 钢琴与钢琴音乐	1
第二节 西方文化与西方钢琴音乐史	7
第三节 西方钢琴音乐风格	16
第二章 巴洛克时期的钢琴音乐——巴赫和亨德尔	27
第一节 巴洛克时期的钢琴音乐	27
第二节 巴赫的钢琴音乐	29
第三节 亨德尔的钢琴音乐	52
第三章 古典时期的钢琴音乐——海顿、莫扎特、贝多芬	67
第一节 古典时期钢琴音乐的时代背景	67
第二节 海顿的钢琴音乐	69
第三节 莫扎特的钢琴音乐	77
第四节 贝多芬的钢琴音乐	86

第四章 浪漫时期的钢琴音乐——舒伯特和肖邦	95
第一节 浪漫主义时期钢琴音乐的时代背景	95
第二节 舒伯特的钢琴音乐	98
第三节 肖邦的钢琴音乐	104
第五章 西方现代钢琴音乐——德彪西、巴托克	118
第一节 现代钢琴音乐简介	118
第二节 德彪西的钢琴音乐	119
第三节 巴托克的钢琴音乐	130
第四节 关于现代钢琴音乐的思考	132
第五节 现代音乐之后的其他音乐	138
第六章 钢琴音乐的鉴赏与教学	144
第一节 从音乐分类谈起	144
第二节 钢琴演奏技艺与音乐形象思维	149
第三节 建立钢琴音乐的多元化教学体系	154
后 记	161

绪论 西方文化与钢琴音乐

第一节 钢琴与钢琴音乐

现代的音乐人和钢琴爱好者要想在理性的层面上理解今天的钢琴与钢琴音乐,就必须熟悉西方文化和那些长期以来占据了西方文化的钢琴音乐家们。钢琴音乐艺术在音乐史上占有一个奇特而又突出的地位,因此,首先就要求人们回过头来看一看钢琴音乐艺术历史的幽深之处。

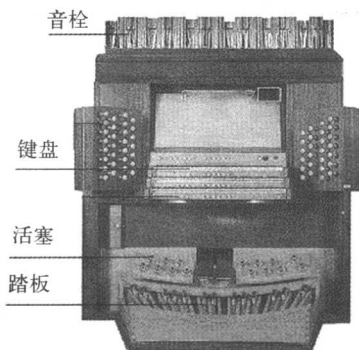
一、钢琴和钢琴音乐的简要述说

钢琴是一种知名的击弦乐器。钢琴的击弦方式是间接的,要通过由键盘操纵的复杂机械装置来完成击弦的动作。它是由意大利人巴托洛梅奥·克里斯托福里(Bartolomeo Cristofori, 1655-1731)在1709年发明的。他想制造一种与当时最重要的键盘乐器——羽管键琴不同的,可以奏出既能弱又能强(即piano和forte)的声音的乐器,所以钢琴的全称为pianoforte(后来简称为“piano”)。

钢琴是由一套音高调定的固定在一个大木箱内的弦及下面的一个共鸣板组成,有一个键盘,其前端排列的是自然音阶的键,离演奏者稍远的是另外五个音符即升、降音的键。钢琴的机能可以通

过演奏者施力的强弱来控制琴锤击弦的速度,从而控制每一个音符的音量。

在19世纪,钢琴成为家庭的主要乐器,欧洲和美国的每一个

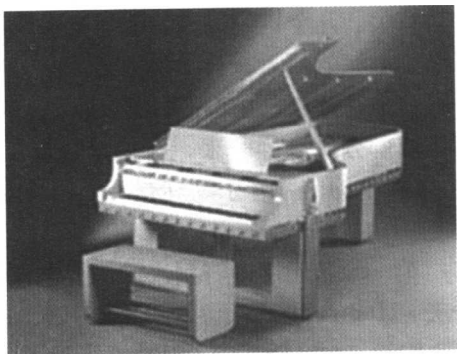

有文化的家庭都有一架钢琴。它不仅是那时很多作曲家演奏的乐器,而且不少作曲家利用钢琴创作了大量最具独创性和个人风格的音乐(例如贝多芬和肖邦)。钢琴拥有数量巨大的曲目,其中大部分是独奏曲,有些是带有弦乐的室内乐作品,还有些是伴奏音乐(大部分为声乐伴奏)。钢琴在管弦乐队中没有实在的位置,但也有很多钢琴协奏曲。在协奏曲中,钢琴与管弦乐队一起演奏,有时是两者竞奏。

钢琴现在已发生了变化,不仅是因为音乐风格的变化,而且也是因为大型音乐厅音乐会的兴起。在大型音乐厅中,音乐的声音必须大得能使众多的听众听到。为了支撑琴弦和增加额外音量而增加的额外张度,在19世纪初人们就利用铁的框架代替了木制的框架。

音乐会大三角钢琴和家庭用大型钢琴，一直沿用由羽管键琴留传下来的、便于容纳低音长弦和高音短弦的传统“翼”形。立式钢琴长期以来是家庭使用的标准钢琴，它的弦和弦柜都是竖装的，这样可以少占很多空间，而且对普通客厅来说它的音量也足够了。在钢琴出现的早期，“直角钢琴”实际上是有腿的长方形箱体，曾受到广大的家庭喜爱和使用。

钢琴音乐的探讨应该从最早的乐器声乐的讨论开始。因为那些极其重要的音乐资料都为后来的钢琴音乐的探讨奠定了良好的基础。远古时代关于琴与音乐的种种传说暂且不论，仅就有著述可考的，在我国就可以追溯到公元前5世纪到公元前3世纪的春秋战国时期，在欧洲则可以追溯到公元前5世纪到公元前3世纪的古希腊时期，距今都有两千几百年的历史了。历代的音乐家结合当时的琴与音乐实践，从各种不同的角度对作为一种乐器的琴与音乐进行着思考和论述，有的从琴与音乐的本源上，有的从琴与音乐的美和美感上，有的从琴与音乐的形式和内容上，有的则从琴与音乐的价值和功用上等等。这些思考和论述，或是哲学家、美学家、文学家们在论述各

自领域的问题时涉及到作为一种乐器的琴与音乐，或是音乐家们在论述钢琴与音乐实践和理论时涉及到它的美学问题。这种关于钢琴

与音乐的思考和论述,不同程度地对当时和后代的钢琴与音乐实践产生着影响。上述关于钢琴与音乐的种种思考和论述,在当时都是以钢琴与音乐思想的形式存在的。

二、巴洛克时期的钢琴音乐艺术

任何历史学家都从来没有解释出为什么经过“三十年战争(Thirty Years' War)”的摧残和破坏之后,只有德国的钢琴音乐幸存了下来,而其他一切文化活动几乎都瘫痪了——德国的绘画在整个17世纪和18世纪上半叶几乎全部消失,而文学的遭遇也并不比这更好。其原因可能在于钢琴音乐与引起了那场可怕战争的两种宗教有关。几个世纪以来,钢琴音乐就是天主教宗教礼仪的婢女,对路德教派的新教教会来说也是如此,新教的古老圣歌和众赞歌有许多就是路德自己创作的,这些钢琴音乐是每次宗教仪式不可缺少的组成部分。这样一来,在德国经过了一场历时几十年的巨大冲突,宗教中的钢琴音乐则具有了一种为困苦忧郁的人民提供慰藉的功能。

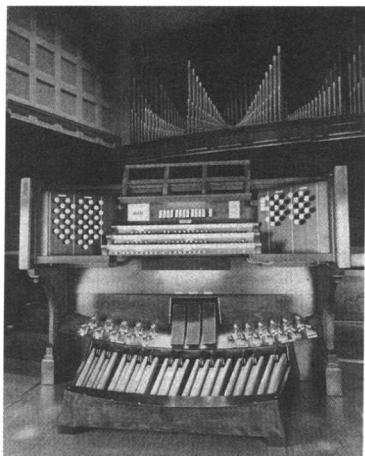
第一个预示着即将到来的德国钢琴音乐的天才就是海因里希·许茨(Heinrich Schutz,1585-1672)。1585年,许茨生于卡塞尔,他比约翰·塞巴斯蒂安·巴赫恰恰早了一百年的时间。他与许多最著名的钢琴音乐家一样,都是以教堂唱诗班作为自己事业起点的。后来他成为一个有名气的风琴演奏家,后来又做了德累斯顿宫廷乐队指挥。他曾几次为了学习而游历意大利,由于他住在哥本哈根也曾几次躲避了“三十年战争”最恶劣的时刻。许茨后来成为17世

纪中叶德国最有影响的宗教钢琴音乐作曲家。他的历史功绩在于他引进了深深感动他的那些意大利钢琴音乐观念。他把一种新的更有戏剧性的风格引进到德国简朴的古老钢琴音乐形式中，因此获得一种更深刻的表现力。在许茨去世（1672年）之前，就可以清楚地看到德国出现了一种新的强大的钢琴音乐艺术。这种钢琴音乐艺术的重心就是一些主要在路德教堂演奏的风琴师。

在现代，这些人的名字由于被他们的后继者——约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach）的阴影所遮蔽而变得模糊不清了，但是，在17世纪后期，他们已经开拓出一种超过当时意大利最高水平的钢琴音乐艺术。他们目的的严肃性，对复杂技术的掌握以及表达情感的深刻性都使得那个时代的其他钢琴音乐显得薄弱了，甚至显得轻浮了。

这些风琴师中有一位名叫弗兰兹·通德尔（Franz Tunder, 1614–1667），他出生在古老的汉萨同盟的城镇吕贝克，这里靠近北海，后来他也是在这里去世的。青年时期，他曾在罗马向弗莱斯科巴尔第（Girolamo Frescobaldi, 1583–1643）学习过钢琴音乐，回国后就在故乡的古老教堂圣玛丽教堂做风琴师。他着手模仿在意大利听过的雄壮的众赞歌和器乐合奏，训练一组小提琴、中提琴和管乐演奏者，与风琴和唱诗班互相配合。通德尔的继承者就是巴赫之前所有风琴作曲家中最著名的迪特里希·布克斯特胡德（Dietrich

Buxtehude, 1637–1707)。这位急躁的年轻人接替了圣玛丽教堂风琴师的位置，按照习惯，他要与通德尔的女儿结婚（这个奇怪的习俗在钢琴音乐史的进程上至少造成了一次关键性的变化）。多年以后，当轮到布克斯特胡德退休时，有一个人来接替他，这个人就是18岁的乔治·弗里德里克·亨德尔（Georh Friedrich Handel, 1685–1759），他拒绝与布氏28岁的女儿结婚。亨德尔又到别处找到风琴师的职业，而没有成为18

世纪早期按照意大利风格演奏清唱剧和歌剧的乐师。布克斯特胡德在为风琴的演奏技巧树立了新的标准化同时，他也扩大了通德尔乐队的演奏范围，创立了一种晚间音乐，实际上，这就是在教堂举行的演奏会。这成了钢琴音乐中的头等大事，德国各地的风琴演奏者都前来朝圣了。布克斯特胡德对巴赫产生了深远的影响。他是一个坚强的人，敢于才华横溢地进行演奏和谱曲，比任何同时代的人都更自由，都有更多的创造性。

风琴这种乐器本身就是巴洛克时代的典型产品，它们带有几个键盘和踏板，还有数十个音栓，它们在声音和音色上也有了无限的扩展。这是17世纪乐器中最伟大的一种（布克斯特胡德在吕贝克的风琴竟有54个音栓），这本身就是一次机械性和审美性的凯旋，它们同时也是反映演奏者大胆想像力的一面镜子。

第二节 西方文化与西方钢琴音乐史

西方文化溯其源有二：一、古希腊文化；二、犹太教及其伦理。我们以柏拉图和《旧约》为这两者的代表。无论是哲学、音乐还是其他艺术，都发源于此。钢琴音乐亦不例外。

西方文化的发展后来又有了以伽利略为代表的新渊源。可以说，西方人从希腊人那里继承了文学艺术、哲学和理论数学，以及使西方人社会观更加文雅的那部分。从犹太人那里继承了狂热的信仰，或如其信徒所称的“信念”；由于罪恶观念而产生的道德热忱；宗教的偏执，以及西方人的部分爱国精神。从科学那里，像应用于工业的情形那样，西方人获得了力量和对力量的信念，相信西方人是神的子民，可以当之无愧地成为野蛮种族的生死主宰。西方人还继承了实验主义方法，西方人的一切真知几乎都是由此获得的。

每一种文化都有它自己的价值本源，这规定了它的思维方式、生活的价值取向等这些带有根本性问题的基本特点。西方人的文化传统表现为一种“二元互补”的方式。所谓“二元互补”，意思是说：一方面，它的价值根据和它的超越性的根据是宗教；另一方面，在现实生活里，它又强调一种功利主义的精神。而中国文化的价值本源，则是一种以儒学为主流的哲理系统。这种价值本源有两方面的作用：一是通过不同的渠道，把它的价值理念落实于民众生活；另一面则是对民众生活起到一种阐释、提升的作用，在这个过程里体现出文化的超越自身的活的生命力。

西方文化与西方音乐的发展有密切的关联，但也不一定完全同步。一般情况下，我们都把西方音乐发展主要分为六个时期：