

The piano teaching and practice

钢琴教学与实践

詹艺虹 / 著

中国出版集团

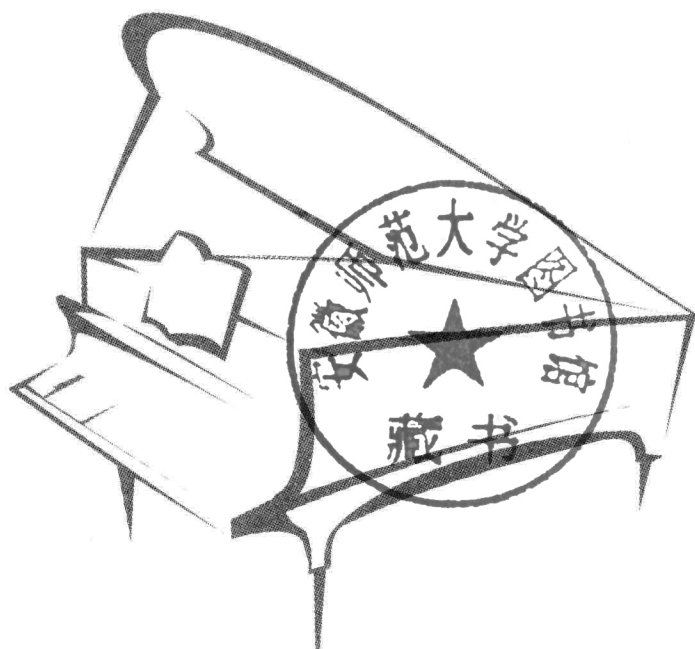

世界图书出版公司

The piano teaching and practice

钢琴教学与实践

詹艺虹 / 著

中国出版集团
世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴教学与实践 / 詹艺虹著. —广州: 世界图书出版广东有限公司, 2013.7

ISBN 978-7-5100-6388-6

I . ①钢… II . ①詹… III . ①钢琴课教学—教学研究
IV . ① J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 133796 号

钢琴教学与实践

策划编辑 刘婕妤

责任编辑 黄 琼

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

[http:// www.gdst.com.cn](http://www.gdst.com.cn)

印 刷 北京振兴源印务有限公司

规 格 710mm × 1000mm 1/16

印 张 13.5

字 数 227 千

版 次 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-6388-6/J · 0153

定 价 42.00 元

版权所有, 翻版必究

序

近十年来，高校实施的音乐教育在“学科建设”引领下日益走上系统性和科学性的道路。就钢琴教学而言，总体来讲是经验的科学，是见诸实践的科学。相关理论既源于实践，又需通过实践去印证。钢琴教学的性质，决定了实践的首要位置。

钢琴教学的核心内容是演奏，即培养学生掌握好各种音乐表现所需要的技能技巧，通过对作品的学习理解，正确表现音乐、解析音乐，并在富于审美创造的技能训练中展现音乐美。在整个教学过程中，教师需花大量时间与精力解决学生的技能技巧与音乐表现上的专业问题，需将系统的、全面的专业知识结构，完整的乐思表达及有规律的技术问题面对面地传授给学生。简而言之，是在不断打磨中指导学生掌握技术要领，感受音乐并走进音乐。

总结与研究钢琴教学，首先要做的是把我们自己的研究成果，把融会贯通了的其他人的研究成果，身体力行地运用到教学实践的各个环节。在传道、授业、解惑及向他人借鉴的过程中，不断从多渠道了解现代教育思想和钢琴学科前沿的动态，在学习与深化已有成果中，明晰钢琴教学的目标、任务、手段与方法，有效促进高质量音乐师资人才的培养。

本书作者以开阔的视野，围绕钢琴教学与实践这条主线，对钢琴演奏、创作、乐器发展、风格变迁以及继承与借鉴等问题进行了较为系统的梳理，对钢琴教学领域中所涉及的诸多问题进行了多维度的研究论述，并对不同课型所选择学习的代表性钢琴作品进行了详尽的案例分析。

由于作者从教的性质，本书偏重于阐述教师教育专业的钢琴培养目标和规律。每个专题在保证信息量的同时，能就知识重点展开论述，做到言简意赅、条理清晰。对不同时期钢琴教学研究的分析，也能与不同时期、不同风格流派的钢琴音乐演奏联系起来，强化演奏与教学研究的关系。

全书行文流畅，语言通俗易懂。作者力求把概念及理论讲清楚，把实践路径指明。对于教学而言，这是一部很好的阅读参考书。

2013年6月

目 录

contents

第一章 钢琴音乐与演奏概述	001
第一节 钢琴音乐创作及作品风格的流变	001
一、巴洛克的古钢琴音乐	002
二、古典主义的钢琴音乐	005
三、浪漫主义的钢琴音乐	009
四、印象主义的钢琴音乐	017
五、多元时期的钢琴音乐	020
第二节 钢琴与演奏技术的演进	028
一、早期的钢琴及基本弹奏技术	028
二、钢琴的改进与弹奏技术的系统化	029
三、钢琴的定型与弹奏技术的完善	031
四、钢琴演奏风格的形成	033 ^f
第二章 钢琴教学的历史及形态	037
第一节 西方的钢琴教学研究	037
一、18 世纪的钢琴教学研究	037
二、19 世纪的钢琴教学研究	039
三、20 世纪的钢琴教学研究	041
四、学校钢琴教学简介	043
第二节 中国的钢琴教学	049
一、唱诗班钢琴伴奏技术传授	049

二、早期学校音乐教育中的钢琴教学	050
三、钢琴在中国的推广和普及	052
第三章 钢琴课程、教材与教法	055
第一节 课程的基本理论与设置	055
一、音乐课程改革的理论依据	056
二、国内外钢琴课程改革趋势	058
三、我国钢琴课程设置的原则	059
四、构建合理的钢琴课程设置	061
第二节 教材的编写	062
一、教学大纲与教材	062
二、教材编写的基本原则	063
三、通用教材的类型及特点	066
第三节 教学的方式方法	067
一、教师的“教”	067
二、学生的“学”	075
第四章 钢琴教学的任务和主体内容	079
第一节 教学的任务	079
一、掌握钢琴文化知识和演奏技能	079
二、建构立体的音乐思维	080
三、促进心智和创造力的成长	081
四、培养高尚的审美情操	082
第二节 认知音乐内在组织	083
一、乐句与织体	083
二、节拍与节奏	085
三、有机组织构成	088
四、用心灵演奏	089
第三节 不同弹奏技法训练	090
一、手形及其基本弹奏法	090
二、各种音型的技巧训练	092

三、训练中常见问题分析	093
第五章 钢琴教学的过程与形式	098
第一节 以学生身心成长为依据的学琴阶段	098
一、学龄前	098
二、6.5—18岁	101
第二节 钢琴教学过程的基本规律	104
一、学生掌握弹奏技能的基本阶段	104
二、教学过程中的几种必然联系	107
三、学琴过程中的心理和精神状态调节	112
第三节 教学的基本组织形式	115
一、以训练演奏技能为目的的个别课	115
二、以发展全面能力为目的的数码钢琴集体课	117
三、设计阶段性的教学目标	118
四、设计多样性的教学形式与内容	119
五、多元化的考核与评价	120
第六章 不同课型教学实践案例分析	121
第一节 个别课教学——中西方不同时期钢琴曲例演奏与教学	121
一、以巴洛克作品为例	121
二、以古典主义作品为例	127
三、以浪漫主义作品为例	136
四、以印象主义作品为例	151
五、以中国作品为例	153
第二节 小组课教学——中西方不同时期钢琴曲例专题教学	157
一、专题教学——以巴洛克作品为例	158
二、专题教学——以浪漫主义作品为例	160

第三节 集体课教学——中西方不同时期	
钢琴曲例演奏与教学	172
一、专题教学——巴赫《二部创意曲》	172
二、专题教学——中外四手联弹曲	179
三、专题教学——车尔尼	
《钢琴流畅练习曲》Op.849	184
四、专题教学——勃姆瓦纳	
《钢琴练习曲》Op.37	188
五、专题教学——门德尔松《无词歌》	193
推荐乐谱和阅读文献	198
后 记	207

第一章 钢琴音乐与演奏概述

钢琴艺术发展史上，键盘乐器形制的不断革新和工艺改进，直接影响到作曲家的创作思维和钢琴家的演奏风格。了解钢琴乐曲的演进与发展，认知钢琴艺术概念的意义、各种风格的创作特征、不同作曲家的思维方式和审美观念，可以最直接领悟到音乐的本质、音乐教育教学的新方向。^[1]

第一节 钢琴音乐创作及作品风格的流变

西方钢琴音乐创作源起于16世纪，在16世纪中叶之前，古钢琴仅是为声乐伴奏的键盘乐器，作品的创作素材都源自于对声乐曲或舞曲伴奏的改编，没有专门的独奏作品。16世纪中叶之后，古钢琴才渐渐摆脱了对声乐作品的依附，开始迈入纯器乐思维的独立发展道路，并逐步建立起独特的艺术风格体系。17世纪以后的一个多世纪里，古钢琴作品不再模仿声乐作品的创作，而是形成与发展了古钢琴自身特有的音乐语汇，在创作、风格、演奏与技术上所取得的成就，都预示了巴洛克古钢琴艺术的辉煌。在此之后，西方钢琴作品伴随古钢琴到现代钢琴的乐器演变，开始了三百多年的音乐创作历程，并且在不同时期里形成了音乐自身结构的总体风格特征，由此构成了西方各时期钢琴音乐美学范畴中不同风格体系的差异性。^[2]

[1] 周薇：《西方钢琴艺术史》，上海：上海音乐出版社2003年版，前言第3页。

[2] 周为民：《钢琴艺术的多维度研究》，北京：人民出版社2011年版，第39页。

一、巴洛克的古钢琴音乐

古钢琴音乐始于艺术史上的“巴洛克”时期，“巴洛克”（Baroque）一词起源于17世纪，当时欧洲艺术风格崇尚豪华、奇异和精雕细琢，有人认为这种风格是文艺复兴时期世风渐颓的结果，因而贬之为“巴洛克”，意即“畸形的珍珠”，后来“巴洛克”一词逐渐不含贬义。巴洛克风格最早在建筑和绘画中形成，约半个世纪后才出现在音乐中。正像当时的建筑有着波浪起伏的动感效果一样，音乐也有流畅的多声部旋律，鲜明的强弱对比效果。^[1]巴洛克时期（1600—1750）的古钢琴音乐整整持续了一个半世纪，是欧洲音乐发展史上的一个重要时期，它为以后欧洲音乐艺术的发展奠定了基础，并使古钢琴制造业处于鼎盛时期。巴洛克时期的音乐具有以下重要特征：①歌剧、清唱剧、舞剧、奏鸣曲等音乐形式与体裁相继出现并不断发展；②乐器演奏技巧不断得到提高；③十二平均律音乐理论产生，并大量运用于音乐创作和演出实践；④大、小调式逐步取代教会调式，复调音乐过渡到主调音乐，音乐的功能和声体系得以确立；⑤对装饰音演奏有特别的要求（如在拍子上演奏等），速度的快慢因乐曲的性质而定。^[2]

由此可见，巴洛克时期的音乐风格比起后来古典主义风格要感性得多、自由得多，那是一个挣脱束缚、释放人性的艺术时代，并非板正面孔、循规蹈矩的时代。巴洛克时期音乐的代表人物，主要有德国的巴赫（Johann Sebastian Bach，1685—1750）、亨德尔（George Frederic Handel，1685—1759），法国的库普兰（Francois Cooperin，1668—1733）、拉莫（Jean Philippe Remeau，1683—1764）和意大利的斯卡拉蒂（Domenico Scarlatti，1685—1757）等。

（一）巴 赫

巴赫（Johann Sebastian Bach，1685—1750），德国作曲家、钢琴家、复调大师，一生创作大量管弦乐复调作品，如室内乐、键盘曲、康塔塔、清唱剧等。其作品结构严谨、逻辑缜密，深刻揭示了人类丰富的内心世界，哲理性极强。他对“管风琴赋格曲”做出了非凡的贡献，特别是用24个大小调创作的24套48首前奏曲与赋格

[1] [美]唐纳德·杰·格劳特、克劳德·帕利斯卡：《西方音乐史》，汪启璋、吴佩华、顾连理译，北京：人民音乐出版社1996年版，第404页。

[2] [美]P·佛劳斯：《钢琴艺术三百年》，冯丹、姚纯青译，重庆：西南师范大学出版社1998年版，第5页。

曲《十二平均律》，将复调音乐推向登峰造极的高度，并最终完善了赋格形式。

巴赫无疑是巴洛克时期最伟大的作曲家，他的音乐作品最能体现巴洛克时期的音乐内涵：表现人的精神与情感，展示人的欢乐与忧伤，而对神的爱实际上是对人的爱的对象转移。在作曲技法方面巴赫略显保守，在那个由复调转向主调的时代，他仍然使用复调手法进行创作。但他也将复调音乐带上了空前绝后的高峰，这座高峰一直屹立在那里向后来的钢琴音乐世界提出挑战，这不仅仅是因为他的创作技巧非常高超，更是因为他虽然使用如此严格复杂的技法，却创造出如此贴近人性的音乐。尽管“巴赫”一词在德语中是小溪的意思，但贝多芬说“巴赫不是小溪，而是大海”。贝多芬意识到巴赫的创作发掘出了一切音乐的本质，因此他说：“演奏巴赫吧！一切都将变得明晰。”^[1] 整个音乐艺术界对巴赫的欣赏与演奏已经没有任何问题，现代社会对巴赫的钢琴音乐有着如饥似渴的需求，他的作品甚至比贝多芬的作品都更值得进行详尽无遗的研究。人们终于认识到了巴赫音乐的永恒性，并且公认他的才华在音乐世界中占有无与伦比的地位。

巴赫创作的作品可划分为三个时期：①魏玛（Weimar）时期（1708—1717），创作了大量的管风琴作品；②柯登（Cothen）时期（1717—1723），为古钢琴创作了许多作品；③莱比锡（Leipzig）时期（1723—1750），创作出了合唱经典。他的古钢琴音乐作品出现于多产的柯登时期前后，如二、三部创意曲，英国组曲，法国组曲和德国组曲，半音阶幻想曲与赋格，平均律钢琴曲集，意大利协奏曲，哥尔德堡变奏曲等，其作品发挥了古钢琴声音轻巧和敏锐的特点，至今仍得到最广泛的传播和尊重。^[2]

（二）亨德尔

亨德尔（George Frideric Handel, 1685—1759），与巴赫同时期的另一位英籍德国键盘大师，是古今成就最大的神曲作者。他的音乐创作以歌剧和清唱剧为主，键盘作品以组曲和赋格为主。与前者相比，键盘作品居于次要地位。由于他是声乐构思的作曲家，因此他在声乐与器乐中采用的手法完全是多变而不可预知的，富有戏剧性。他的键盘作品相对来说简单些，他并不故意引入复杂性，常常创造出既可用于管风琴又可用于羽管键琴的乐曲，如同在他的协奏曲中那样。在为羽管键琴创作的组曲中，亨德尔抓住了当时舞曲形式所具有的生机勃勃的灵魂，采用独特的手法

[1] [日]余志刚：《音乐的大海——巴赫》，上海：上海人民出版社1998年版，第128页。

[2] 吴国嵩、高晓光编著：《钢琴艺术博览》，北京：奥林匹克出版社1997年版，第12页。

写出了快速的重奏和音阶乐段。带着强烈的旋律感和复调的技巧，他创作出了短小而形象鲜明、易为听众熟记的作品，包括舞曲和对位曲。这些作品充分表现了自身的风格和羽管键琴所具有的明亮、直率的特点，表现了美。亨德尔的旋律都是直截了当的，他强调旋律线和音程的优美，常常使人联想到宽广如歌的意大利歌剧风格。键盘和声包含频繁的属音—主音的相继进行，这相当于歌剧性人声旋律线的合唱伴奏。附点音符和不断重复的节奏型显示出蓬勃的生命力。

亨德尔主要作品除歌剧外，有神曲 23 部，百余首器乐作品。最重要的键盘作品是分别出版于 1720 年和 1733 年的两部组曲集，以及出版于 1732 年的带有 62 个变奏的《G 大调恰空舞曲》。两部组曲集每部由 8 首组曲组成。1735 年的第三部组曲集由 6 首赋格曲构成。这些组曲普遍缺乏巴赫的《法国组曲》、《英国组曲》、《德国组曲》所具有的凝聚力，也没有达到那种音乐的深度。但几乎所有组曲都含有好的单乐章，其中不乏一些很有名气的乐章。^[1] 回顾亨德尔的一生，他确实是乐坛上的常青树和多面手。他于近 60 年的音乐生涯中，在德、英、意三国乃至全欧洲都获得了巨大的声誉。他的作品融德国严谨的对位法、意大利的独唱艺术和英国的合唱传统于一炉，成为世界音乐史上的瑰宝。他同巴赫等共同为辉煌的巴洛克时代画上了圆满的句号。

（三）斯卡拉蒂

斯卡拉蒂（Domenico Scarlatti，1685—1757），意大利作曲家、羽管键琴演奏家。年轻时致力于歌剧与清唱剧的创作，创作的 550 多首羽管键琴奏鸣曲，则为他确立了不朽的作曲家地位。这些奏鸣曲不同于古典形式的奏鸣曲，几乎都是单一乐章二段体，前后两部分都要反复，但大部分是 4—6 分钟的短小作品。在这些短小的乐曲中，却包含了惊人而丰富的音乐内容，除了发扬意大利的唯美旋律、运用色彩丰富的和声与转调以及西班牙激烈的节奏外，还融合了当时罕见的羽管键琴演奏技巧。在这些奏鸣曲中，还有一些特别艰深的乐曲，可以说仅有巴赫后期的作品，及拉莫的几首作品能与之相比。

斯卡拉蒂奏鸣曲种类繁多，一般有 60—120 小节甚至更多，除了部分像赋格曲那样没有反复，以及有三四段以上形式的乐曲外，通常都为二段式。两部分的长度大致相同，

[1] [美] P·佛劳斯：《钢琴艺术三百年》，冯丹、姚纯青译，重庆：西南师范大学出版社 1998 年版，第 20 页。

各部分结尾都有反复的指定，但没有古奏鸣曲那种再现。前部分的结尾，一般大调的乐曲是属调，小调乐曲是关系大调或属调，也有少量的例外。斯卡拉蒂的奏鸣曲有连串的感情起伏，而且能充分发挥羽管键琴的表现力。虽然是艰深的乐曲，手指却能驱遣自如，配合得恰如其分。可以说是斯卡拉蒂根据自身丰富的演奏经验凝结而写成的音乐。^[1]

斯卡拉蒂是当时最大的意大利羽管键琴作曲家，他使键盘乐器演奏风格从此进入了新的天地。他在键盘乐器演奏领域的作为相当于他父亲斯卡拉蒂·亚历山德罗（Alessandro Scarlatti）对歌剧的贡献。他的奏鸣曲已脱离了复调音乐的范畴，进入主调音乐的风格，其中使用了双手交叉三度、六度或八度的快速乐句，超过八度的远距离跳跃，单音轮指，技巧化的分解和弦及华丽的装饰音，等等，在当时属于崭新的演奏技巧，这为丰富钢琴的织体技术做出了贡献。除歌剧外，其他作品有协奏曲、康塔塔、弥撒曲、1首《圣母悼歌》和2首《圣母经》及管风琴赋格等。

二、古典主义的钢琴音乐

1750—1820年被称为欧洲古典主义音乐时期。这一时期的音乐生活出现了一些重要变化，如社会音乐活动空前活跃，音乐从教堂、宫廷走向社会，音乐家的社会地位发生了明显的变化，作品的内容和形式与巴洛克时期大相径庭。欧洲古典主义的音乐以维也纳古典乐派为代表，与巴洛克时期复调音乐的“统一”特征不同的是，维也纳古典乐派的主调音乐更强调“对比”的原则，其音乐创作则从多声部的复调对位形式转入以旋律为主的主调和声形式，在音乐风格上具有以下特征：①旋律方面，乐句工整，8小节一句为最常见的特色。音乐中的强、弱转变丰富，渐强、渐弱经常被灵活地应用在乐曲中。②节奏方面，乐曲整体的速度稳定且变化少，音乐的效果注重平稳以及平衡的质感，低音的伴奏部分常有一个固定的分解和弦的节奏形态。③和声方面，一个作品之中的基本和弦变化工整且合乎理论，单纯而严谨，数字低音已不复存在。④组织方面，乐曲通常由几个大主题贯穿，作曲家再将主题变形，运用反转、逆行、隐藏等手法，细致地组织出具有主题交织特色的乐段，音乐为单纯的绝对音乐，少有描写性的音乐出现。同时，乐曲的形式均在此时期确立，多以奏鸣曲、交响曲、四重奏等曲式的名称存在。^[2]

[1] 吴国翥、高晓光编著：《钢琴艺术博览》，北京：奥林匹克出版社1997年版，第58页。

[2] [美]唐纳德·杰·格劳特、克劳德·帕利斯卡：《西方音乐史》，汪启璋、吴佩华、顾连理译，北京：人民音乐出版社1996年版，第506页。

这一时期的代表人物是：海顿（Franz Joseph Haydn, 1732—1809）、莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791）、贝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770—1827），他们在创作风格和美学原则上藉着高度统一的形式美，使音乐表现达到某种理想境界，他们所创作的伟大作品至今仍具有无穷的生命力与强烈的艺术感染力。

（一）海 顿

海顿（Franz Joseph Haydn, 1732—1809）作为维也纳古典乐派的奠基人，他的创作遍及音乐的各种体裁，其中最大的贡献是奠定了近代交响乐与弦乐四重奏的形式，是世人公认的“交响乐之父”和“弦乐四重奏奠基人”。他晚年创作的12部《伦敦交响曲》和大型清唱剧《创世纪》、《四季》以及《皇帝四重奏》等作品，代表了他的最高成就。海顿的作品正如他的性格一样，踏实平稳、幽默高贵。他的音乐充分显示出充实、深刻、热情，与古典主义艺术的理想境界相吻合，带给人类以欢乐和慰藉。

古钢琴奏鸣曲是海顿从事作曲活动最早开拓的领域之一，创作上他通过将奏鸣曲式用于钢琴作品，融入巴赫的键盘风格，配合重复音、装饰音、反复的三连音音型的使用，创作出大量不朽的钢琴奏鸣曲，形成了他明朗乐观、充满活力、富有幽默感和民间气息的音乐风格。他的键盘和声基本是简洁的，调性关系上所具有的力量建立了规范的乐曲结构，这对后来莫扎特、贝多芬的创作产生深刻的影响。海顿直到1795年在伦敦写完最后一首奏鸣曲为止，其间在他整个音乐生涯中从没停止写作钢琴奏鸣曲，经常在这一领域推陈出新。因此，在这些作品中不难发现他当时经常面对的问题，以及他在键盘乐器上所表现的自由奔放的情感，这一点与贝多芬的钢琴奏鸣曲有许多相似之处。

海顿现存的52首古钢琴奏鸣曲，其中将近一半是在1770年前后的作品，其他作品三分之二是在这之前、三分之一是在这之后写成的。海顿在世时，人们已经把他看成是以交响曲、弦乐四重奏以及宗教音乐为创作中心的作曲家，以至于很多人认为，古钢琴奏鸣曲在他的作品中不占很重要的地位。直到真正的海顿作品全集完成，音乐界才逐渐认识到对海顿的理解是如此有限，关于海顿一生究竟创作有多少古钢琴奏鸣曲这一问题，大概永远都是个谜。而且在出版的各种版本中伪作的含量很大，另外有些作品即使认定是海顿所作，但其乐谱已经不在，使这个问题更为

复杂化。^[1]然而,对其中的古钢琴奏鸣曲还是有进一步研究的必要,而流传至今的许多经典作品均散发出永恒的艺术魅力。

(二) 莫扎特

莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791)有着“音乐神童”的美称,是维也纳古典乐派的重要代表人物之一。作为古典主义的典范,他对欧洲音乐的发展起到了巨大的作用。歌剧是莫扎特的主流,在交响乐领域,他又与海顿、贝多芬一起为欧洲音乐史写下最光辉的一页。莫扎特还是钢琴协奏曲的奠基人,为欧洲器乐协奏曲的发展做出了杰出的贡献。在短短的35年生涯中,他涉及了各种音乐创作的领域,其作品数量惊人,达700多部。莫扎特音乐创作的原则用他自己的话说,即“我把欢乐注入音乐,为的是让世界感到欢乐”。莫扎特的音乐表面上看起来热情开朗、淳朴率真,但实际上有着深刻的内涵,他的音乐被后人誉为“含着眼泪的微笑”^[2]。莫扎特的伟大在于他只用最简洁的音符和音乐手法,表现出最深刻的思想感情和人生经历。

他的创作十分广泛多样,几乎遍及交响乐、歌剧、重奏等所有体裁。钢琴音乐是他创作中的一个重要领域,作品涉及奏鸣曲、协奏曲、变奏曲等等。他在奏鸣曲曲式上的发展比海顿更进一步,无论是在乐曲的结构规模、形式的均衡统一,还是在主题性格的对比、和声的果敢应用方面都达到极为纯熟的地步,更将钢琴奏鸣曲和钢琴协奏曲的发展推向了纯粹古典主义的极致。莫扎特艺术的完美和丰富多彩表现在极其优美的旋律与和声进行之中,其中包含着不协和音的自由使用以及欢快的节奏,更多新型语汇的创造和运用形成了莫扎特钢琴音乐特有的淳朴率真、纤巧优雅的风格。同时,作为一名钢琴家,他的演奏风格以典雅精致、纤巧细腻著称,音色清晰透明,旋律优美富有歌唱性。他精巧而飘忽闪烁的音乐效果,使人联想到德彪西对内在音质的喜爱。这些充分地体现了其高雅的趣味和适度的分寸感,将18世纪音乐艺术提升到了一个新的高度,并为后来音乐的进一步发展准备了条件。他在音乐史上的成绩不可磨灭,他在音乐史上的地位是不可替代的。莫扎特的主要钢琴独奏作品有:奏鸣曲、变奏曲、各种钢琴小品和回旋曲。除此之外,还有25首独奏钢琴与乐队的协奏曲,以及大量的双钢琴曲。这些作品是莫扎特整个创作生涯的真

[1] 吴国翥、高晓光编著:《钢琴艺术博览》,北京:奥林匹克出版社1997年版,第71页。

[2] 吴国翥、高晓光编著:《钢琴艺术博览》,北京:奥林匹克出版社1997年版,第94页。

实写照。

1774—1755 年，莫扎特写出了 6 首奏鸣曲（K.279—284）。在 1777—1778 年漫长的曼海姆和巴黎之旅中，他经常演奏这些作品。其中的前 5 首作品反映出其受海顿和 J·S·巴赫的影响。但这些作品已经具有的丰富的想象、优美的旋律以及新颖的结构，无不显示出后期奏鸣曲的特征。第 6 首《D 大调奏鸣曲》K.284 是这组作品中最好的一首。作为对最初 6 首奏鸣曲的补充，莫扎特在游历曼海姆和巴黎时，又创作了 7 首新的奏鸣曲，更新了他的保留曲目。前 2 首奏鸣曲，即《C 大调奏鸣曲》K.309 和《D 大调奏鸣曲》K.311，又称“曼海姆奏鸣曲”，因为它们是在这个城市创作完成的。莫扎特认为这是那时他所创作的 2 部难度最大的作品。莫扎特有变奏曲 16 集，它们对这种曲式的发展是不重要的，但作为练习曲却是相当优秀的。当莫扎特写出最初的 4 部钢琴协奏曲时才 11 岁，他去世的那年写下了最后一部钢琴协奏曲。^[1] 这些钢琴协奏曲占据了他的整个音乐生涯，有些代表着他最伟大的创造。他感到这些协奏曲实现了他表达情感对比的音乐理想，同时在独奏和协奏之间找到了协奏形式的新的平衡。

（三）贝多芬

被人们称为“乐圣”的贝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770—1827），他的伟大使他被誉为不仅仅是音乐家中的第一人，而且是近代艺术中最英勇的力量。他通过大胆的音乐改革把理想主义引入到了音乐中，他的创作集中体现了他那巨人般的性格，反映了他那个时代的进步思想，他音乐的革命英雄主义形象可以用“通过苦难——走向欢乐；通过斗争——走向胜利”加以概括。他最精美的钢琴音乐体现在被誉为“新约圣经”的 32 首奏鸣曲中，这些奏鸣曲完整地呈现了他的天赋的发展过程，直到最后的弦乐四重奏结构和情感深度上达到完美统一。此时，他的钢琴创作不再停留在巴赫、海顿、莫扎特的时代，而是具有前所未有的创新。具体体现：他充分发挥了当时钢琴的潜能，充分利用了钢琴的广阔音域，除了高低音区、强弱对比之外，节奏上频繁的变换，和声调性上的不协和、不稳定性的增加，以及在锻造新的音响和风格时，贝多芬创造性地使用踏板，并且为这些用法增加了特殊的记号。当需要一种蒙上面纱般的音质时，当拍点音、和弦或琶音需要获得支撑时，当一个音符要突出于其周围的音符时，就会看到他的踏板记号等特征使他的音乐极具感染力与戏剧性。他的创作手

[1] 郑兴三：《莫扎特钢琴奏鸣曲研究》，厦门：厦门大学出版社 2000 年版，第 193 页。