

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

西方钢琴音乐的历史流变 与演奏技法研究

袁文静 著

中国书籍出版社
China Book Press

西方钢琴音乐的历史流变 与演奏技法研究

袁文静 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

西方钢琴音乐的历史流变与演奏技法研究 / 袁文静著. —

北京: 中国书籍出版社, 2018. 5

ISBN 978-7-5068-6923-2

I. ①西… II. ①袁… III. ①钢琴—器乐史—西方国家
②钢琴演奏—研究 IV. ①J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 142963 号

西方钢琴音乐的历史流变与演奏技法研究

袁文静 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 成晓春

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 马静静

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip. sina. com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 20.5

字 数 367 千字

版 次 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-6923-2

定 价 78.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 西方早期键盘音乐的发展	1
第一节 中世纪时期的键盘音乐	1
第二节 文艺复兴时期的键盘音乐	6
第二章 理性与严谨:巴洛克古钢琴音乐的发展	13
第一节 古钢琴音乐的繁荣发展	13
第二节 主要代表人物及其风格研究	31
第三章 形式与内涵:古典主义钢琴音乐的发展	62
第一节 古典主义时期的钢琴音乐	62
第二节 前古典主义时期的钢琴音乐	66
第三节 主要代表人物及其风格研究	68
第四章 浪漫与诗意:浪漫主义的钢琴音乐发展	96
第一节 浪漫主义时期钢琴音乐的辉煌	96
第二节 主要代表人物及其风格研究	101
第五章 19 世纪民族乐派的钢琴音乐	156
第一节 民族乐派钢琴音乐概述	156
第二节 俄罗斯民族乐派	158
第三节 北欧民族乐派	180
第四节 法国民族乐派	189
第五节 西班牙民族乐派	193
第六章 多元并存的 20 世纪钢琴音乐	199
第一节 印象主义的钢琴音乐	199
第二节 表现主义的钢琴音乐	204
第三节 新古典主义的钢琴音乐	209
第四节 新民族乐派的钢琴音乐	216
第五节 先锋乐派的钢琴音乐	221

第七章 钢琴演奏的指法与触键研究.....	226
第一节 钢琴演奏的手型.....	226
第二节 钢琴演奏中的手指支撑技术.....	231
第三节 钢琴演奏的指法训练与设计.....	236
第四节 钢琴触键技术训练.....	255
第八章 钢琴演奏的核心技法训练.....	264
第一节 音阶与琶音技巧训练.....	264
第二节 双音技巧训练.....	286
第三节 和弦与八度技巧训练.....	290
第四节 装饰音技巧训练.....	303
第五节 钢琴踏板技巧的训练.....	309
参考文献.....	318

第一章 西方早期键盘音乐的发展

第一节 中世纪时期的键盘音乐

一、中世纪键盘音乐的发展

中世纪时期的西方音乐发展约为公元 5 世纪至 15 世纪,这是一个欧洲封建社会产生、发展至衰落的时期。这一时期大致可分为三个阶段。

第一阶段约为公元 5 至 10 世纪,音乐的发展以即兴创作、口传心授为主。

第二阶段约为公元 11 至 13 世纪,经文歌的产生使中世纪的复调音乐达到高峰,这一时期世俗音乐也得到了很大发展。

第三阶段约为公元 14 至 15 世纪初,是音乐史上的“新艺术时期”,教会音乐的复调技巧与单声的世俗音乐语汇相结合,音乐体裁变得多样化。

在键盘音乐中,管风琴是历史最为悠久的乐器。当时的管风琴有大型的,也有中小的,如固定式的、便携式的管风琴。当时的管风琴主要用于宫廷而不是教堂,所以中世纪以前的键盘音乐资料有很长一段处于空白,直到中世纪的中后期才出现真正意义上的键盘音乐。据史料记载,目前世界上能够见到的最早的管风琴乐谱是英国罗伯特桥作于 1350 年的古抄本手稿,现存于大英博物馆,作曲家是谁无从考证。将手稿翻译成现代乐谱(例 1-1),该作品由平行五度关系的两个声部构成,体现出中世纪声乐的主要风格特征,说明当时的管风琴音乐是依附于声乐的形式,即作为声乐的伴奏,或者移植改编声乐曲。

例 1-1

《管风琴舞曲》

15 世纪上半叶,最有代表性的曲集是依列伯符号谱,这种古老的记谱法是现代五线谱的前身。在这个曲集中,共有 5 首前奏曲和 3 首乐曲,这些乐曲与 20 世纪声乐风格类同的管风琴作品相比,在写作上由原来的平行五度二声部旋律扩展为有三、六度音程的、较为多样化的二声部旋律,有些地方还出现了三和弦,声部间旋律的音域扩展到了十二度。原谱现存于美国费城博物馆。

德国纽伦堡的管风琴师康拉德·保曼(1410~1473),也是最早使用符

号作曲的中世纪作曲家。他把管风琴音乐推向了成熟阶段。他在作品《我的心》中采用了自由对位手法,乐曲具有多声部的性质,在旋律的节奏设计上十分有特色,出现了四分音符、八分音符、十六分音符的交替和许多特色的切分节奏。

例 1-2

保曼《我的心》

15 世纪虽然有些管风琴曲出现了一些新的创作手法,但是与当时已达到五声部、六声部的声乐复调艺术仍有一定的距离。到了 15 世纪下半叶,键盘音乐出现了重要的变革,音乐开始由世俗化和宫廷化转向宗教化,出现了一些新的创作手法。最初这种发展是极其缓慢的,经过管风琴音乐家们不断地艰辛努力,最终创造出第一种独立的键盘音乐作品体裁——前奏曲,它是键盘音乐脱离声乐形式的第一种独立体裁。这种体裁是一种即兴、短小,以快速音阶走句为主的前奏曲初始状态。

15 世纪下半叶出现的另一部重要键盘作品——《布克斯汉姆管风琴曲集》,它是 1475 年编成,其中收集了 220 首勃艮第乐派的管风琴乐曲,原谱现存于德国慕尼黑博物馆。该曲集中最有价值的是 32 首前奏曲,作品显示出了管风琴器乐化技巧的表现倾向。从中可见 15 世纪下半叶键盘音乐出现的明显变化,结构从三个声部发展到四五个声部,织体从旋律加两个伴奏声部转向多声部复调对位写法,并运用了一些模进手法。虽然这时候的管风琴音乐有了明显的进步,但与已经达到五六个声部的复调声乐艺术相比较仍落后甚远。

中世纪时期的“前奏曲”实际是当时担任教堂唱诗班伴奏的管风琴师在圣咏合唱开始之前先活动手指用的,由即兴弹奏的一些音阶走句的片段演变而来,所以旋律声部的节奏非常自由,不按严格的小节来划分。这种写法在复调音乐中实属罕见。

例 1-3

《管风琴前奏曲》

二、中世纪时期键盘音乐的风格特征

中世纪时期键盘音乐的风格特征体现在其音乐由单声部走向了多声部,为文艺复兴时期复调音乐形成打下了基础。

中世纪的键盘音乐主要以管风琴为主,属于复调音乐发展的初期,旋律音域大约在两个八度,和声仅仅是多声部对位的“副产品”,尚未具有独立的和声意义。这时的管风琴曲受到勃艮第乐派(15世纪欧洲北方的第一代作曲家在西方音乐史上被称为勃艮第乐派)的影响,乐派中的许多人与勃艮第宫廷有着千丝万缕的联系。代表人物有蒂费、班舒瓦,他们的作品呈主调风格,清澈明朗,句法清晰,色彩丰满。大师创作的三声部世俗歌曲风格,采用福布尔顿假低音手法,即底下两声部与高音成平行六度进行,这是中世纪声乐中常用的手法。这样键盘音乐逐步进入了三声部、四声部的时代,也显示出低声部旋律在复调音乐中的重要性。

例 1-4

《管风琴前奏曲》

第二节 文艺复兴时期的键盘音乐

一、文艺复兴及人文主义

14 世纪,欧洲中世纪的封建主义制度和理想开始衰退,城市中手工业生产获得发展,商业贸易日趋发达。中世纪后期的半停滞的、地方化的、非营利性的经济,逐渐过渡到充满活力的世界性的资本主义经济制度。西方历史上一个新的文明时期开始了——文艺复兴。

在西方音乐史中,文艺复兴时期约从 1430 年前后至 1600 年前后。这一历史时期,其中又可大致划分为:文艺复兴早期(1430~1490),文艺复兴中期(1490~1560)和文艺复兴晚期(1560~1600)。

文艺复兴时期是社会繁荣、科学发展的时代,“人文主义”是文艺复兴的主要思想。在人文主义思想的强力推动下,音乐家的地位得到了提高,键盘音乐有了明显的发展,此时管风琴进入了装有音栓的时代,乐器的表现力比起中世纪大为丰富,管风琴音乐的创作也有了发展。另外,由于印刷术的推广应用,乐谱得以保存和流传,促使了一大批音乐家开始进行创作,从而推动了键盘音乐的发展。管风琴开始在德国、意大利、西班牙、荷兰各地迅速发展,古钢琴则在英国出现了它的第一个繁荣时期。

16 世纪,古钢琴的流行使键盘乐器从中世纪管风琴的单一类型扩展到楔槌键琴、羽管键琴和管风琴等诸多种类。

二、管风琴音乐的发展

16 世纪初,作为文艺复兴的第一代表人物——德国南方海德堡著名的宫廷管风琴师阿诺尔特·施利克(1460~1517),基本摆脱了前奏曲中的自由即兴手法,他创作的管风琴曲具有中世纪式的严谨结构。他运用了当时颇为流行的定旋律手法,将格里高利圣歌的旋律作为低音持续音在键盘上出现,体现了上帝的神圣与威严;同时他的音乐中那种抒情流畅的旋律又预示了文艺复兴时期的来临,这种具有升腾感的哥特式管风琴音乐风格对后来巴赫的创作有直接的影响。

作为文艺复兴运动的发源地,这个时期意大利的作曲家们已开始采用基本动机来进行创作,音乐作品常使用纯粹的对位手法。管风琴音乐则以大小

调式为基础,在织体上饱满丰富,在音响上变化多端,色彩绚丽。16世纪意大利管风琴音乐最早的代表人物是吉罗拉莫·卡瓦佐尼(1509~1577),他是意大利早期发展键盘乐器演奏技巧的重要人物之一,定旋律手法是他创作中最常用的手法,他对素歌的运用比较自由,经常对原来的素歌旋律加以节奏上的改编,或者加进新的旋律素材,使形式和内容都得到了丰富。

意大利文艺复兴时期被公认的三位大师有:安德烈亚·加布里埃利(Andrea Gabrieli, 1515~1585)及其侄子乔万尼·加布里埃利(Giovanni Gabrieli, 1557~1612),克劳迪奥·梅鲁洛(Claudio Merulo, 1533~1604),他们开创了新的管风琴音乐风格,音乐作品都为键盘乐器而作,在创作上以庄严华丽的织体交织,快慢交替,疏密相间,大量运用完整的和弦及流动的音阶走句,摆脱了声乐复调对位的因素。如安·加布里埃利的作品采用音阶式流畅旋律,多用模仿模进手法,而少用严格的对音乐色彩绚丽,嘹亮豪华,丰富了键盘音乐的语汇,表现当时的社会繁荣与节日喜庆的景象(如例 1-5);乔·加布里埃利的作品在结构上运用了高超的技巧,创作了许多有特色的主题,体现了坦率纯真,自然而有朝气的音乐风格,反映出亲切活泼的威尼斯精神。

例 1-5

安·加布里埃利《前奏曲》

克·梅鲁洛是16世纪意大利最著名的管风琴演奏家及作曲家,“托卡塔”这一体裁的发展是他对管风琴音乐作出的最大贡献。他开创了托卡塔

最基本的作曲法则,在创作中的想象力和创造性,使托卡塔进一步发展。大量地运用留音和其他延长的、重复的不协和音程;装饰音、节奏变化及音阶经过句使织体更加活泼。形成对比的中间段,各条主题相继用模仿来发展,这些手法充分体现了管风琴音乐磅礴的气势。托卡塔被以后的作曲家发展成一种标准的曲式。他的作品远远先进于他的同时代人,尤其从精心安排的各个段落的终止式及转调来看,和弦已不再仅仅作为复调对位的“副产品”而成为具有相对独立的和声结构功能意义。

例 1-6

克·梅鲁洛《托卡塔》

文艺复兴时期的管风琴音乐在西班牙也有所发展。安奥·德·卡贝崇 (Antonio de Cabezón, 1510~1566), 被后世称为“西班牙的巴赫”。他的音乐深沉严肃,朴素严谨,旋律庄重,对位加花手法精心设计,应用适度。他曾用 16 世纪流行的西班牙帕凡舞曲的主题进行变奏,开创了管风琴变奏曲的先河。

三、古钢琴音乐的发展

16 世纪古钢琴音乐发展最快的国家是英国,它是第一个建立与管风琴不同的、独立的羽管键琴音乐风格的国家。在英国的伊丽莎白女王一世时代(1533~1603),音乐上呈现出空前繁荣的景象,形成了钢琴艺术史上“古钢琴第一盛期”。在键盘乐方面以维吉那琴古钢琴乐派为代表。维吉那琴(译少女琴,又称斯比耐特)是一种长方形的英国式的羽管键琴。这一乐派从琉特琴上吸取营养,建立了自己的键盘语汇,因为古钢琴不如管风琴那样具有长音持续的功能,因此,他们的创作主要发挥古钢琴灵巧、善于装饰、长于弹奏分解和弦的特色,在古钢琴音乐中大量运用琶音、三度、六度、音阶走句、装饰音等,表现世俗生活情趣,创造与大量运用了轻松活泼的变奏曲、舞曲等体裁,散发出浓郁的世俗生活气息。其中最著名的作曲家有:威廉·伯德(1543~1623),其风格质朴自然,创作的乐曲以舞曲和变奏曲居多;约翰·布尔(1563~1628),其作品以“炫技”而盛名;吉本斯·奥兰多(1583~1625),其作品在艺术上完美成熟。

例 1-7

威廉·伯德《帕凡舞曲》

文艺复兴时期的最后一位键盘乐大师荷兰的J. 斯韦林克(1562~1621),他既是管风琴大师又是羽管键琴大师,被人们称为“德国管风琴大师的造就者”。他的管风琴音乐大量汲取了英国维吉那琴乐派的演奏风格和变奏技巧,又结合意大利管风琴音乐的对位手法,很有特点。

四、文艺复兴时期键盘音乐的风格特征

(一)多种音乐体裁的出现

文艺复兴时期键盘作品取材于世俗舞曲与宗教歌曲,以管风琴作品为主,但古钢琴作品也呈现出欣欣向荣的景象,出现了前奏曲、托卡塔、舞曲、利切爾卡和幻想曲、坎佐纳、变奏曲等体裁的初步创作。

1. 前奏曲

前奏曲是中世纪摆脱声乐的束缚独立发展出来的键盘音乐体裁,在文艺复兴时期的作曲家手中,得到进一步发展。这一体裁中常用完整的和弦及快速流动的音阶走向。代表作曲家有安德烈亚·加布里埃利,乔万尼·加布里埃利。

2. 舞曲

在16世纪的器乐曲中有相当一部分键盘乐器的乐曲是舞曲。它一般是两首一组或三首一组的组曲,这种形式为后来组曲体裁的发展奠定了基础。常见的有西班牙的帕凡舞曲、德国的阿勒芒德舞曲、法国的库朗特舞曲。代表作曲家有威廉·伯德。

3. 托卡塔

托卡塔是属于即兴风格的体裁,它是继前奏曲以后又一种适合表达键盘音乐语汇的体裁之一。这个词源于意大利的动词 *toccare*(触动),这一词汇使人联想到,管风琴家在键盘上即兴演奏的情景。代表作曲家有克劳迪奥·梅鲁洛。

例 1-8

克·梅鲁洛《托卡塔》^①

4. 坎佐纳

常出现于 16 世纪 20 年代的键盘乐器的创作中,是重要的乐器体裁之一,这种体裁的特点是不做声部复杂的对位变化,而是采用自由变奏的技

^① 托卡塔:Toccata,来自意大利文,原意是触碰的意思,它是一种自由即兴的键盘乐曲,用一连串分解和弦以快速音阶交替构成,因此,托卡塔又叫触技曲。16~18 世纪流行于意大利,大多数速度较快,节奏紧凑,通常用几个对比乐段构成。18 世纪在德国进一步发展,以自由奔放为特点,有时也用在赋格之前,如巴赫的管风琴曲《d 小调托卡塔与赋格》。19 世纪以后,大多以快速节奏贯穿全曲,有炫技性。

巧,以和声结构为主;使结构流畅连贯,主题素材的处理逻辑严谨。坎佐纳比利切卡尔和幻想曲的出现稍晚一些,是从声乐的合唱中衍生出来的,在意大利作曲家的实践下变成了典型的器乐风格。代表作曲家有吉罗拉莫·卡瓦佐尼。

5. 利切卡尔和幻想曲

16 世纪初出现的不依赖于声乐和舞蹈节奏的,独立的器乐体裁。利切卡尔和幻想曲没有明显不同,有时两个词交替使用,通常对几个对比不明显的主题进行依次模仿,这种风格主要表现在管风琴曲中。代表作曲家有安德烈亚·加布里埃利等。

6. 变奏曲

在中世纪的音乐里,变奏的音乐手法就已存在,但作为成熟的体裁是在 16 世纪才出现的。最早是一些以和声为基础进行变奏的舞曲。16 世纪 30 年代是英国变奏曲创作的繁荣时期。代表作曲家有约翰·布尔、威廉·伯德。

文艺复兴时期的键盘音乐体现了庄重、均衡、稳定的风格,它使键盘音乐摆脱了声乐的依附,有了自己的独立功能,形成了有特色的键盘音乐体裁,为巴洛克时期键盘音乐的繁荣发展奠定了基础。

(二)多声部的音乐特征

文艺复兴时期的键盘音乐处在教堂风格时代,键盘音乐呈现多声部的音乐特征,音域拓展到了 4 个八度,旋律较中世纪要复杂,其中装饰音、旋律加花等大大增加。文艺复兴时期键盘音乐中的旋律创作受声乐的直接影响,旋律是歌唱性的,大多以级进为主,并与歌词的抑扬顿挫关联,旋律中音程只允许三、六度进行,其他音程的结合需要延留音,所有不协和音都要求处于经过的位置或以强拍的延留音形式出现,虽然各声部结合在一起,但不是和弦式的,而是音程式的结合。旋律中有节奏的变化,但有宗教与世俗之分。

旋律在宗教作品中不强调律动感,在世俗作品中则要求表现出鲜明的节拍点与律动感。这时候和声尚未建立完整的功能体系,但终止式表现了和弦进行中的功能性,作品中有意识地运用协和与不协和和弦来表现情绪对比,制造音乐紧张度的变化。不协和和弦的解决大多只能下行解决,并且严格限制和声的节奏(每小节和声一般变化一次),在较快的和声节奏进行时,几乎不能用不协和和弦。此时的音乐调式主要以中古调式(也就是教会调式)为主,曲式较为自由而多样化。