

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

中国钢琴艺术概念 及理论研究

孙 静 著

中国书籍出版社
China Book Press

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

中国钢琴艺术概念 及理论研究

孙 静 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国钢琴艺术概念及理论研究 / 孙静著. — 北京 :

中国书籍出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5068-6287-5

I. ①中… II. ①孙… III. ①钢琴 - 音乐理论 - 理论研究 - 中国 IV. ①J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 164123 号

中国钢琴艺术概念及理论研究

孙 静 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 李 新

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 崔 蕾

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 16

字 数 207 千字

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

书 号 ISBN 978-7-5068-6287-5

定 价 60.00 元

目 录

第一章 中国钢琴艺术概念.....	1
第一节 中国钢琴艺术的界定.....	1
第二节 中国钢琴艺术的内涵审视.....	15
第二章 中国钢琴音乐教学艺术.....	19
第一节 从“史”角度考察中国钢琴教学	19
第二节 现代社会钢琴教育.....	31
第三节 从“教”与“学”角度考察中国钢琴教学	46
第三章 中国钢琴音乐创作艺术.....	56
第一节 钢琴在中国.....	56
第二节 中国钢琴音乐创作风格的探索 (20 世纪二三十年代)	66
第三节 中国钢琴音乐创作风格的形成 (20 世纪四五十年代)	92
第四节 中国钢琴音乐创作风格的转变 (20 世纪六七十年代)	118
第五节 中国钢琴音乐创作风格的多元 (1978 年以后)	129
第四章 中国钢琴音乐演奏艺术.....	142
第一节 钢琴艺术与中国文化精神.....	142
第二节 中国钢琴音乐演奏的技术分析.....	144
第三节 中国钢琴音乐演奏的表演分析.....	149
第四节 中国钢琴音乐演奏的风格探究.....	153

第五章 中国钢琴音乐理论研究·····	184
第一节 初期中国钢琴音乐理论及文化研究的滞后··	184
第二节 新时期中国钢琴艺术理论专著、 杂志出版、网络媒体的繁荣 ·····	206
第六章 中国钢琴音乐发展展望·····	212
第一节 “全球化”与“逆全球化” 下的中国钢琴音乐艺术·····	212
第二节 钢琴创作、教育、演奏的稳步前进 ·····	230
第三节 钢琴相关产业的蓬勃发展·····	242
参考文献·····	245

第一章 中国钢琴艺术概念

中国钢琴艺术的发展是 19 世纪末到 20 世纪初东西方经济文化交流发展的结果。作为在西方已经辉煌发展 200 年的艺术形式,钢琴传入中国后,在中国作曲家的努力下,逐步融入中国元素而创作出独具风格的“中国风味钢琴曲”并逐渐被中国民众认识和接受,中国钢琴艺术的理论研究是一个复合型的研究领域,理论研究从无到有并逐渐走向成熟,在理论与实践相互作用的发展过程中不断发现新问题和解决新问题,离不开我国学者坚持不懈。

第一节 中国钢琴艺术的界定

现代钢琴诞生于 1710 年前后,值我国清代康熙年间(1710 年为康熙四十八年)。传入中国约在清末光绪年间,至今有一百多年历史。在接受、学习、借鉴欧洲钢琴艺术成果的同时,属于中国自身的钢琴艺术也随之孕育、成长和发展起来,现今已在中国大地上广泛地普及开来。

中国钢琴艺术含有中国钢琴曲的创作、钢琴演奏和钢琴教学三个方面。^①其中钢琴曲的创作是中国钢琴艺术发展的中坚力量。因为只有好的中国风味钢琴曲被创作出来,才能进一步研究中国钢琴演奏及教学。中国钢琴艺术是中国传统音乐与外来文化相融合的产物。中国钢琴艺术的文化血缘与中国的传统音乐有着不可分割的关系,但它不管是在内容方面,还是风格方面都有着

① 魏延格.关于中国钢琴艺术的概念及其理论研究概述[J].钢琴艺术,2001(2).

明显的变化。

一、中国风味

齐尔品(Alexander Tcherepnine, 1899—1977)^①, 又名切列普宁, 美籍俄裔作曲家、钢琴家、指挥家, 喜爱亚洲文化, 曾拜中国的戏曲理论家齐如山为师, 他的姓也由此而来。1934—1937年, 提出“欧亚合璧”创作理念的齐尔品对于当时中国“全盘西化”的音乐创作及教学模式很不认同, 认为每个民族都有自己的文化及特色, 中国也应该有属于自己的具有自己民族特色的钢琴曲。

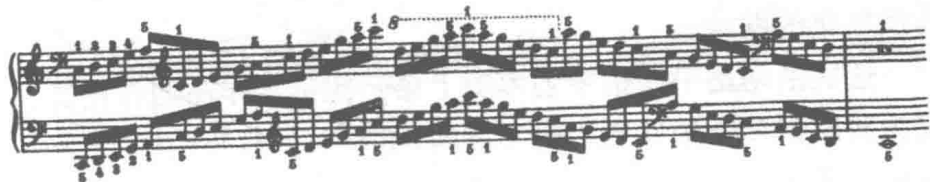
齐尔品在中国, 一直从事跟音乐有关的工作, 其工作领域不仅仅是钢琴曲的创作方面(例 1-1)。还经常在中国进行钢琴演奏, 并在上海国立音乐专科学校任教, 可以说对中国的钢琴发展起到了很大的推动作用。由于当时中国钢琴教育正处于启蒙阶段, 不管是在创作方面还是在演奏方面, 都缺乏创新, 很多都是对西方钢琴曲的简单模仿, 齐尔品认为一味地模仿是丧失自我, 这对于中国钢琴音乐的发展是很不好的, 于是便开始呼吁中国钢琴家要重视自己的传统文化, 创造出具有本民族特色的钢琴曲。1934年11月, 在萧友梅的支持与协助下, 在上海举办了“征求有中国风味钢琴曲”的创作评奖活动, 这次活动第一次提出“中国风味钢琴曲”这一概念, 即中国的钢琴作品必须以中华民族自己的文化、民族特色为基础进行创作。从此以后“中国风味钢琴曲”便成为中国钢琴音乐的发展方向。

① 齐尔品, 又名切列普宁, 出生于俄罗斯音乐家的家庭。他的父亲尼·切列普宁原是作曲家、俄国皇家歌剧院指挥, 及梯比里斯音乐学院院长。齐尔品先后在彼得堡音乐学院、巴黎音乐学院学习理论作曲、钢琴等。从20世纪20年代开始, 他已在欧洲享有盛誉。30年代他在中国和日本等地居留对他一生的创作有重大影响。30年代末他基本在欧洲居留, 40年代末迁居美国, 主要从事教学和作曲。40年代中后期主要从事演奏及指挥活动, 并继续写了大量作品。1977年病逝于法国巴黎。

例 1-1

齐尔品《五声音阶技术训练》

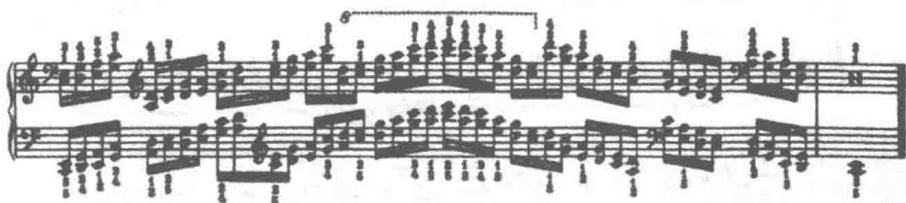
a

b

c

d

“中国风味”钢琴曲概念的提出,不仅仅是使中国具有属于自

己特色的钢琴曲,更是更正了中国钢琴音乐的发展方向,只有适合的东西才能发展并走得长远,完全西化的中国钢琴音乐是不能走得长远的。“中国风味”钢琴曲概念的提出,可以说是为我国钢琴曲的发展指明了方向,成为中国钢琴音乐乃至整个专业音乐创作民族化的发源。

这次活动是中国钢琴艺术史上第一次钢琴作品创作比赛,不仅为我国钢琴音乐发展指明了方向,更是对当时我国钢琴音乐的发展有着不可或缺的影响。比赛中获奖的六首作品——贺绿汀的《牧童短笛》(例 1-2)与《摇篮曲》(例 1-3)、老志诚的《牧童之乐》(例 1-4)、俞便民的《C 小调变奏曲》、陈田鹤的《序曲》与江定仙的《摇篮曲》(1-5)。

例 1-2

贺绿汀《牧童短笛》

例 1-3

贺绿汀《摇篮曲》

例 1-4

老志诚《牧童之乐》

例 1-5

江定仙《摇篮曲》

这六首作品各有各的独特之处,其共同点是都运用了以中国文化为基准,采用“中西结合”的创作技法的创作模式。这次活动也为中国钢琴音乐创作的民族化道路奠定了基础,具有开创性的意义。此后,创作独具“中国风味”的钢琴曲,是我国钢琴音乐创作的核心。

“中国风味”可以说是一个文化概念,也是中国钢琴研究的主要内容及发展的主要方向。20 世纪初由于西方文化的介入与影响,中国音乐文化在吸纳了西方音乐文化后,形成了独具特色的中国风格钢琴音乐,其表现特征与其他中国音乐相同,主要包括三个方面:其一,中国音乐对音乐标题性、文学性的爱好;其二,中国音乐对音乐旋律抒情性的重视;其三,对音乐的民族性、英雄性、幻想性的偏爱。事实上,中国风味即是中国钢琴艺术的主流,代表着中国钢琴艺术发展的历史轨迹,并很可能在今后相当

长的时期,仍然会是中国钢琴音乐创作的重要思路。

“民族风格”这一称谓很早就被广泛地运用了。早在1923年,留洋波兰的王光祈在《欧洲音乐进化论》中就提出“音乐是人类生活的表现,东西民族的思想、行为、感情、习惯即各有不同,其所表现于音乐的,亦当然彼此互异”。希望看到中国将来产生一种可以代表“中华民族性的国乐”。中国是一个多民族国家,并且拥有五千年的悠久文化,具有深厚的文化底蕴,不同于西方的开放风格,中国具有内敛、含蓄、礼让等自己独特的风格。在中国钢琴艺术发展相对短的时间里,作曲家、演奏家和教育家们直接介入欧洲钢琴发展的先进领域中,借鉴并升华了已有的成果,使中国钢琴艺术在迅速跟进世界先进水平的同时,创造出中国钢琴风格,取得了辉煌的成果和世界的瞩目。事实上,音乐的“民族风格”是一个不断变化发展的概念,时间的流逝总是会赋予不同的文化,再者相同的文化在不同的个体看来也必定会产生不同的感受,毕竟每一个人都是一个独特的个体,有其自己的思想。但是在一个大致的时间里,一个民族的文化是相对稳定的,所以在艺术风格的评定方面是不存在问题的。在表达当时特定的文化表象时,音乐的节奏、韵味、旋律等便会出现一定的规律。但必须要结合当时的文化和社会背景才能正确理解。中国音乐学家戴鹏海先生在《民族风格问题六议》中的观点可以作为一个注解,他认为:音乐的民族风格是可以感知的、具体的,是从作品的总体上所呈现出来的那些具有代表性、标志性的特点,是本民族人民审美趣味的综合。民族风格是民族文化的“基因组”,渗透在作品的每个部分,体现在作品的内容和形式的各种要素中,并成为一种独特的内容与形式相统一的表现形态——表现在作品的内容方面,包括反映来自民族生活的题材和主题,刻画具有民族特色的形象和心态,以及描绘富有民族气息的风情和场景;表现在作品的形式方面,包括民族的音乐语言特色、艺术手法特色和音乐结构特色。民族风格有其稳定性和持续性,但同时也是发展的,它既沿着自己民族文化传统的长河行驶,又不断接受外来文化的

影响而发展出新,因而不能撇开时代特点来谈民族风格。

二、“中国风味”钢琴曲的创作

钢琴艺术传入中国后,中国的作曲家就开始尝试创作中国钢琴曲,中国早期的钢琴音乐作品最早采用的记谱方式是“简谱”。“简谱”起源于西方,后在日本盛行,后来,采用的是西方通用的五线谱。早在中国钢琴家还没有能力独自举办独奏会之前,一些中国作曲家便已经开始创作中国的钢琴作品了。创作民族钢琴作品的目的,是为了适应20世纪初中国钢琴初级教材的需要,所以这些作品,多数是出自音乐教师之手,但由于当时印刷钢琴谱十分困难,因此,留下来的只有当时刊登在报纸上的几首。

中国钢琴曲的创作,是在中西方文化不断碰撞、交流、融合的过程中产生和发展起来的。1913年,赵元任^①根据我国民间传统音乐曲调创编了风琴曲《花八板与湘江浪》,这预示着中国键盘音乐创作的开端。1914年,他又创作了钢琴曲《和平进行曲》,乐曲结构工整、曲调流畅明快,是一首标准的进行曲小品,1915年刊登在中国留美学生编辑的在上海出版的《科学》杂志创刊号上,据目前所知,是近现代中国作曲家最早创作并发表的钢琴曲。由于这首曲子属于典型的欧式大调,因此并没有体现出特有的中国特色。但作为我国早期钢琴音乐探索旅途中的起点,还是起到了非常重要的作用。1916年,辛亥革命和“讨袁战争”的两位主要军事将领——黄兴和蔡锷相继去世,全国人民都沉浸在悲痛之中,纷纷进行哀悼。留学德国的学生自发准备追悼会,以表尊敬。萧友梅则创作了钢琴独奏曲《哀悼引》,表示悼念。1917年,赵元任又创作了钢琴曲《偶成》,1919年创作了《小朋友进行曲》等。由于此时是我国钢琴音乐创作的萌芽期,不管是在创作手法、创作内容,还是在创作意义上都可以说还不够成熟。创作手法上比

^① 赵元任,字宜仲,江苏省常州府阳湖县(今属武进县)人,是中国著名的语言学家、哲学家、作曲家,亦是中国语言科学的创始人,被称为汉语言学之父,中国科学社创始人之一。

较简单、结构单纯、曲式短小,整体不够完善,但是作为中国钢琴曲创作的开端,不得不说他们是极具创造性的人才,勇于创新,突破现状的勇气值得我们学习及赞扬。对后来中国钢琴曲的创作具有深远影响,可谓在中国钢琴艺术发展中具有划时代的意义。

贺绿汀于1934年创作的《牧童短笛》,是中国第一首完全成熟的具有代表性意义的中国钢琴曲,由于“中国风味”钢琴曲概念的确立,很多钢琴音乐创作者纷纷开始了“中国风味钢琴曲”的创作,使“中国风味”钢琴曲的创作越来越明朗。《牧童短笛》的成功在我国近现代钢琴创作领域具有重要地位。

1937年抗战全面爆发,在此前后的战争年代,是战争、救亡与艺术发生更为密切联系的一个时期。抗日救亡成为中国音乐家的时代主题,“为抗战发出怒吼,为大众谱出心声”,是音乐家们的心声。在悲壮激昂的抗日战争中音乐作为精神食粮,涌现了大量爱国歌曲。随着电影技术的发展,电影歌曲也开始兴起。以聂耳、冼星海为代表的大批爱国的、才华横溢的音乐家也开始变得家喻户晓。在伟大的解放战争中,国统区的讽刺歌曲和解放区的部队歌曲、战斗进行曲创作的繁荣,反映了当时处在不同政治制度下的人民大众的不同心态及对民主自由的追求。由于受到社会环境和各种客观条件的制约,无论是钢琴演奏还是钢琴教育都基本处于停滞状态,而钢琴曲的创作数量虽然不多,但水平却比较高。

三、“中国风味”钢琴曲的演奏

不管是中国钢琴音乐作品,还是西方钢琴音乐作品,在弹奏中都具有一定的共性,必须考虑钢琴自身的特点,由于钢琴相较于其他乐器音域较宽,所以在演奏过程中,不管是中国钢琴曲,还是西方钢琴曲都必须注意其多声思维、立体声线、合声效果等。在碰到复调音乐的演奏时,既要突出主旋律的线条感,也要注意伴奏低声部,使之相互协调统一,以达到丰富、生动、立体的效果。

中国钢琴艺术对比西方钢琴艺术在旋律上相对突出民族性;重视和声的色彩效果;局部精炼讲究句感及语气;融合中西方文化气质等特点。中国文化不同于西方的开放,其显著特点是含蓄,讲究“留白”“神韵”“意境美”,从中国文化中的诗、词、曲等便可以看出,中国传统文化讲究简洁,以精简的语句来含蓄地表达事物的本质,但是通常意境及道理却很深远。以“诗”为例,虽是短短的几行,但是却能讲述一个故事,体现作者的心境,甚至一句话就能生动形象地展现出一幅栩栩如生的画面。中国钢琴曲由于是立足于中华文化,还有就是中国创作者从小受到中国文化熏陶,故中国风味钢琴曲大多也是简练短小,但是结构却是十分精致,所表达感情也很细腻。所以在演奏时,首先一定更要先理解作品的意义,演奏时反复推敲,寻求最好的演奏方法。下面以王建中的《云南民歌五首》中的《大理姑娘》为例做简要分析。

《大理姑娘》是《云南民歌五首》组曲中的一首,改自同名民歌,曲目不长,结构十分短小。但是却为我们呈现了一幅一个云南姑娘在美景中歌唱的淡雅、幽静的画卷(例 1-6)。

例 1-6

《云南民歌五首》之《大理姑娘》

全曲以弱拍为感情基调,蕴含着一股淡淡的思念之情,与组曲的另一首《跟哥》遥相呼应(例 1-7)。

例 1-7

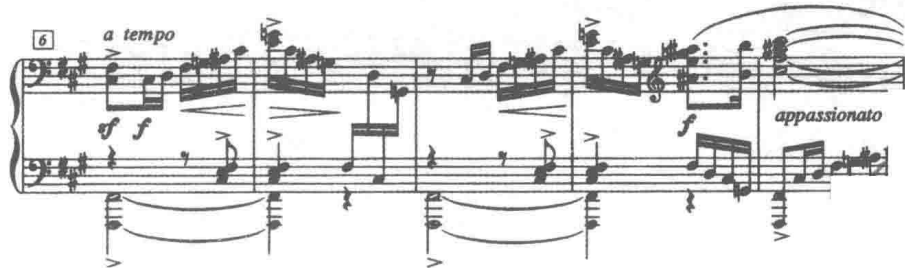
《云南民歌五首》之《跟哥》

中国风格钢琴作品最显著的特点是,声部较多,虽然西方钢琴音乐中的复调大多也是二声部(例 1-8、例 1-9、例 1-10),但是中国钢琴曲有时模仿中国乐器的音色效果而经常出现多声部混合出现的想象。其主旋律受中国传统文化的影响,具有强烈的民族特色。各声部在音乐作品中所要起到的功效各不相同,占主导地位的主旋律一般是富有民族特性的特点突出的旋律,所以在演奏时必须要先领悟作品所要表达的情感,对作品的内容及情感有一个整体把握,在演奏时尽可能地使表达具有层次、渲染力,以达到旋律的发挥最大化。

例 1-8

《新疆随想曲》

例 1-9

《二泉映月》

例 1-10

《他山集》之《F 宫调一山寨》

