

中国近现代钢琴音乐的 民族化探索之路

ZHONGGUO JINXIANDAI GANGQIN YINYUE DE MINZUHUA TANSUO ZHILU

薛晓妹◎著

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

中国近现代钢琴音乐的 民族化探索之路

薛晓妹◎著

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代钢琴音乐的民族化探索之路/薛晓妹著
—长春:东北师范大学出版社,2018.4

ISBN 978-7-5681-4441-4

I. ①中… II. ①薛… III. ①钢琴—音乐文化—研究
—中国—近现代 IV. ①J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 089904 号

☐责任编辑:张志文 ☐封面设计:马静静
☐责任校对:周玉娇 ☐责任印制:顾 伟

东北师范大学出版社出版发行
长春净月经济开发区金宝街 118 号(邮政编码:130117)

电话:0431—84568127

网址:<http://www.nenup.com>

北京亚吉飞数码科技有限公司制版

三河市铭浩彩色印装有限公司印装

北京市昌平区回龙观镇黄平路 19 号院 4 号 207

2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

幅面尺寸:170 mm×240 mm 印张:17.75 字数:229 千

定价:71.00 元

前 言

钢琴艺术从最早的萌芽到现在的辉煌已有 300 多年的历史。在这 300 多年中,钢琴艺术经历了不同时期的演变,包括人(钢琴作曲家、钢琴演奏家、钢琴教育家)、琴(键盘乐器)、乐(钢琴音乐作品)的演变。在钢琴艺术发展的长河中,无数的作曲家、演奏家、教育家、制造商为了丰富钢琴艺术的表现力,在创作手法、演奏技巧、钢琴制作等方面进行了积极而艰辛的探索,造就了绚烂多姿的钢琴艺术。

钢琴艺术是人类文明的象征之一。几个世纪以来,钢琴艺术从宗教走向世俗,从沙龙走向舞台,从舞台走向生活。著名钢琴家安东·鲁宾斯坦曾说:“钢琴是一件乐器,但也是一百件乐器。”这句话道出了钢琴不仅具有丰富多彩的音色、收放自如的音量,更具有非凡的表现能力。

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,尽管发展时间较短,但是中国钢琴音乐在创作、演奏、教学等领域取得了可喜的成就。

本书撰写力求具有极大的学术及应用价值,不仅综合探讨了西方钢琴与本土化之间的关系,同时就如何体现出中国风格钢琴音乐风貌、如何使中国风格钢琴音乐文脉得以延续等展开研究。同时,本书借鉴近年来中国风格钢琴音乐研究的理论成果,又大胆突破不适应当前形势需求的钢琴研究、钢琴教育的探索模式,从而形成了一套具有强烈时代性的研究体系。

本书结合相关图表、谱例进行分析,既形象生动,又直观明了。所精选的谱例,也极具代表性,能使读者领略多种风貌的中国钢琴作品,提升钢琴作品的分析能力、理解力、鉴赏力和钢琴音

乐理论的研究能力。

当然,要想以一本著作的形式涵盖中国近现代钢琴音乐发展的所有内容绝非易事,所以,本书也不可能面面俱到,巨细无遗。本书在写作过程中,参考了一些知名学者的著作与理论,在此向各位同人致以诚挚的谢意。本人在撰写过程中,虽极力丰富本书内容,力求著作的完美无瑕,但仍难免存在井蛙之见,诚望有识之士,不吝指教,不当之处,恳请同行指正。

作者

2017年12月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 西方钢琴发展简史	1
第二节 中国钢琴制造业	27
第三节 中国钢琴音乐的民族化定义与背景概述	34
第四节 民族化钢琴作品的特征与理论研究	36
第二章 西方钢琴的传入及在中国的本土化探索	50
第一节 古钢琴传入中国	50
第二节 现代钢琴传入中国之初	55
第三节 以学堂乐歌钢琴伴奏为载体的钢琴音乐	57
第四节 中国民族风格钢琴音乐的探索与诞生	59
第三章 战争时期的中国钢琴音乐民族化探索之路	82
第一节 战争时期的钢琴音乐教育	82
第二节 战争时期的钢琴音乐创作家与演奏家	88
第三节 战争时期对钢琴音乐创作的民族化探索	92
第四章 新中国成立至“文化大革命”时期的中国钢琴音乐 民族化探索之路	107
第一节 新中国成立至“文化大革命”时期的钢琴音乐 教育	107
第二节 新中国成立至“文化大革命”时期的钢琴音乐 创作家与演奏家	121

第三节	新中国成立至“文化大革命”时期对钢琴音乐创作的民族化探索	127
第五章	改革开放以来中国钢琴音乐的民族化探索之路	155
第一节	改革开放以来的钢琴音乐教育	155
第二节	改革开放以来的钢琴音乐创作家与演奏家	178
第三节	改革开放以来对钢琴音乐创作的民族化探索	188
第六章	中国钢琴音乐作品的民族化解析	193
第一节	中国钢琴音乐作品的民族化根基	193
第二节	中西结合的情节体现——以丁善德作品为例	225
第三节	民族音响的瑰丽色彩——以王建中作品为例	247
第四节	中国意境的个性感悟——以赵晓生作品为例	266
参考文献		271

第一章 绪 论

钢琴艺术走过了几百年的灿烂历程,它是人类文明的象征,也是社会文化变迁的缩影。几百年来,钢琴艺术从宗教走向世俗,从地方走向世界。无数的作曲家、演奏家、制造商为了丰富钢琴的表现力,不遗余力,共同发掘钢琴的音响效果、作品的创作技法、演奏的艺术风格,使钢琴艺术在岁月的长河中愈加完美。

第一节 西方钢琴发展简史

一、钢琴艺术的历史渊源

自 1709 年意大利人克里斯托福里(1655—1731)制造了世界上第一架钢琴起到现在,钢琴已经有 300 多年的历史。钢琴的原名叫“pianoforte”,意思为“轻重琴”,指弹奏者可用手指弹出轻重音。后来,有人将“forte”删去,缩写为“piano”。而实际上,钢琴经过不断改进,发音愈来愈响亮,似乎应当把“piano”删去才更妥当些。但不管怎样,今天的 piano 已成为钢琴约定俗成的名字。

然而,在真正的钢琴诞生之前,音乐上所使用的键盘乐器主要是古钢琴,甚至还有更古老的管风琴。

(一)古钢琴

古钢琴是 16 世纪佛罗伦萨的乐器师发明的。古钢琴和现代钢琴一样,都是通过绷紧的金属丝弦振动发音。古钢琴的历史可以追溯到古希腊的独弦琴(monocord),独弦琴是公元前 6 世纪由

毕达哥拉斯创制的。其外形很简单:长方体的共鸣箱上张着一根琴弦,弦下边支有可以移动的楔形琴马,用手指甲或拨子拨弦就能发出声音。这种琴在当时是专供审度音律和研究乐理所用的。

中世纪的波斯地区出现了索尔特里琴和德西马琴,它们在外形和构造上很相似:呈梯形或四方形的琴箱上张着几根琴弦,可挂在脖子上演奏。但这两种琴的演奏方式不同:索尔特里琴是用羽管制作的拨子或者用手指甲拨弦发音,而德西马琴则用木槌击弦发音。它们最初由波斯地区的朝圣者和十字军带到欧洲,后又流传到东方。中国的扬琴就是德西马琴在 18 世纪传入中国后演变而成。这两种琴对古钢琴和现代钢琴的制作都有着直接的影响。古钢琴又分击弦古钢琴和拨弦古钢琴。

图 1-1 中世纪女子在家中演奏索尔特里琴

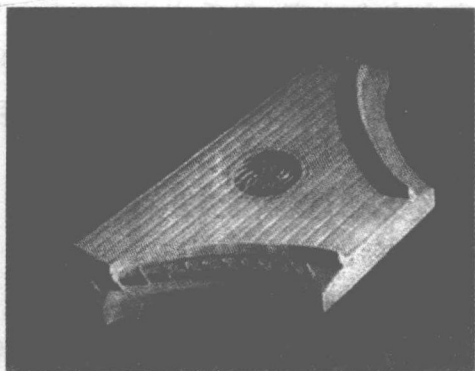

图 1-2 索尔特里琴

1. 击弦古钢琴(Clavichord)

击弦古钢琴起源于11世纪初的欧洲,16世纪开始盛行。它的琴身为长方体的木匣,最初只有二英尺长,没有琴腿,可以放在桌上或随身携带,后来增添琴腿,成为家具的式样。琴弦是用铜丝做的,琴键方向与琴弦垂直。最早的击弦古钢琴,可以在同一根弦上使用几个铜块,从而产生不同的音。因此它的琴键多于琴弦,常有九根弦、三十五个琴键。

16世纪下半叶,出现了每按一个琴键撞击两根琴弦的击弦古钢琴,音乐作品也开始变得复杂了。到了17世纪,击弦古钢琴已发展成熟,它的机械部分被装入三至四英尺长、二英尺宽的长方形盒子里,琴键的末端也伸进这个盒子。当按下琴键时,装在琴键末端上的小铜块就击打到琴弦而发出柔和的声响。在18世纪中后期还出现了带踏板的击弦古钢琴。古钢琴的音域也从16世纪的四个八度,发展到17—18世纪的五个八度。

击弦古钢琴的音量很有限,整个力度范围仅在pp(很弱)至mp(中弱)之间,因此只适宜在家庭或小客厅里演奏。它的音量虽小,音色却很柔美。由于音是靠手指压力发出的,所以在某种程度上演奏者可以控制声音细致的强弱变化甚至微小的音高变化。如果弹奏者在琴键上重复加压,还能发出像小提琴揉弦似的颤音、近距离的滑音和人声的颤音,使声音不仅可以延长而且能继续增强。因此这种古钢琴非常适宜表现抒情性的旋律。

击弦古钢琴是十六七世纪欧洲最受欢迎的乐器之一。但是,由于它音量小,功能不够,17世纪下半叶它逐渐被拨弦古钢琴所代替,此后便很少出现在公众场合了。唯独性格内向的德国人对击弦古钢琴情有独钟,一直沿用到18世纪末。因为他们认为这件乐器体现了演奏者的手与键、心与耳之间最完美的结合。20世纪在复古思潮的影响下,击弦古钢琴又被大量仿造,用于演奏巴洛克时期的键盘音乐。

图 1-3 翼琴——击弦古钢琴

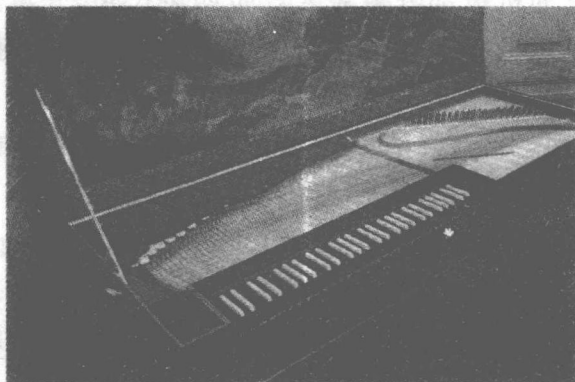

图 1-4 科拉维科德击弦古钢琴

2. 拨弦古钢琴(Harpsichord)

拨弦古钢琴又名羽管键琴或大键琴。中世纪已经出现了不同形式的拨弦古钢琴,后来在 11 世纪中后期到 18 世纪中期比较盛行。拨弦古钢琴的外形与现在三角钢琴的外形相似。它与击弦古钢琴的不同之处在于,它用羽管或皮制的拨子拨弦发音,后来演变成用琴键来拨奏琴弦。

拨弦古钢琴的拨弦,是一种机械性的拨动,也就是通过手指敲击琴键,产生机械运动,发出声音。这种机械运动使拨弦古钢琴产生美妙动听的音色。拨弦古钢琴的种类很多,有大拨弦古钢琴,还有双键盘拨弦古钢琴,后者类似于现在的双排键电子琴。

拨弦古钢琴的音量比击弦古钢琴的大得多,力度范围可以从p(弱)至f(强),音色也比较明亮辉煌。它由羽管拨弦发音,声音清晰而有穿透力,但是音色较硬,音值较短,长音不能保持。它适宜断奏(staccato)和非连奏(non-legato),而不宜连奏(legato),不太适合表现歌唱性的旋律而适宜演奏华彩性、舞蹈性的乐段。拨弦古钢琴的音域按琴的大小可以从3个八度到1个八度。它既可以独奏,也可以和其他乐器一起合奏。尤其是在“通奏低音”的巴洛克时期及古典主义初期,拨弦古钢琴更成为教堂、歌剧院和宫廷乐队不可或缺的重要成员。

拨弦古钢琴音量和音色的变化不是靠手指触键实现,而是用音栓来控制的。所以拨弦古钢琴的音量只能作阶梯式的变化,无法实现渐强或者渐弱的效果。于是拨弦古钢琴家经常借助速度上的微小变化,来表现声音的强弱变化和音乐上的张弛感,有时也用装饰音来表现重音。

拨弦古钢琴比较轻巧,所以很容易损坏,要把它装到一个形状像翅膀的盒子里加以保护。随着时代的发展,琴盒的装饰越来越精美,甚至连支架和横档也都做得非常精致。到了17世纪中期,拨弦古钢琴的制作出现了两大流派:北意大利派和比利时安特卫普的佛兰芒派。佛兰芒派制作的拨弦古钢琴结实而厚重,用椴木做的共鸣箱坚硬牢固,能够保证拨弦古钢琴和声的稳定。

17—18世纪虽说是拨弦古钢琴的全盛时代,但是由于人们不能通过手指触键而直接改变力度和音色,因而演奏者与乐器之间的关系不够密切,不能充分满足演奏者的主观表达欲望。在18世纪下半叶,古钢琴乐器终于被新兴的现代钢琴所取代。

20世纪,随着巴洛克音乐的回潮,拨弦古钢琴重新出现。人们不仅精心仿制,而且不断改善其性能。现代化的拨弦古钢琴可以有七个踏板用于扩大音域和改变音色,甚至还有用于调音的微调装置。拨弦古钢琴的演奏会至今仍在世界各地盛行不衰。

图 1-5 拨弦古钢琴

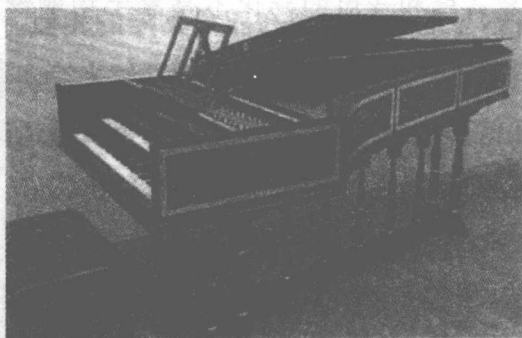

图 1-6 拨弦古钢琴

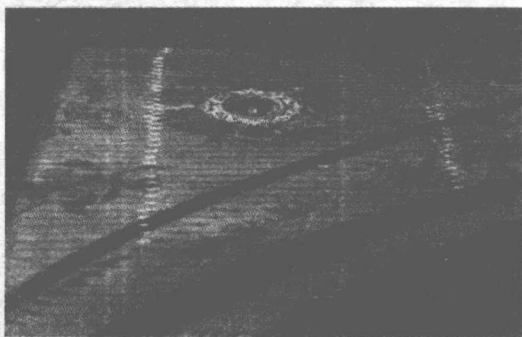

图 1-7 拨弦古钢琴音板

(二) 钢琴

18 世纪初,意大利拨弦古钢琴制作大师巴尔托洛奥·克里斯托福里制造了第一架钢琴。钢琴从最早的管风琴、古钢琴向现代

钢琴的演变经历了工业革命,之后跨入了批量生产的年代,奠定了其在世界乐器中的独特地位。这件西洋古典音乐中的“乐器之王”,从过去王公贵族的专享品成为大众的消费品,进入寻常百姓之家,成为一件大众化的乐器。

钢琴虽然诞生于18世纪初,但是直至1810年左右才真正确立了现代钢琴的形制。所以,一般以1810年为界,来区分近代钢琴和现代钢琴。

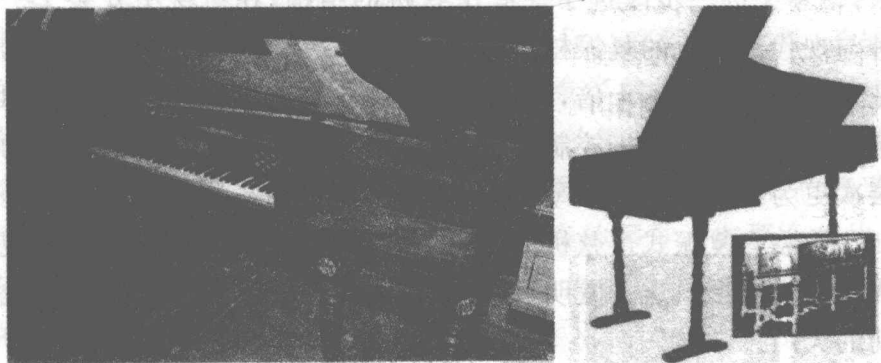

图 1-8 巴尔托洛奥·克里斯托福里制作的钢琴

1. 近代钢琴

钢琴的发明者巴尔托洛奥·克里斯托福里是意大利佛罗伦萨美第奇家族的一位乐器制作师。1709年,他以拨弦古钢琴为原型,制作出一架被称为具有“强弱音变化的古钢琴”。他在钢琴上采用了以弦槌击弦发音的机械装置,代替了过去拨弦古钢琴用动物羽管拨动琴弦发音的机械装置,从而使琴声更富有表现力,音响层次更加丰富,并能通过手指触键来直接控制声音的变化。后来,克里斯托福里将闲暇时间完全投入在钢琴的制作中,从1709年起至1731年逝世,他一共制造了21架钢琴。

遗憾的是,钢琴虽然诞生在意大利,但它在这个格外偏爱声乐及弦乐艺术的国度却遭到了冷落,反而在德国、奥地利和英国迅速发展。到了18世纪中期,钢琴的制作工艺在这些国家不断更新,性能日趋完善。钢琴制作家们推出了具有不同机械性能和

不同音响效果的钢琴。当时,钢琴制造者与作曲家密切合作,共同改进钢琴的结构,使钢琴的发展愈加完善。如莫扎特是钢琴制造商施泰因的朋友,他将自己演奏施泰因钢琴的感觉和改进建议告诉施泰因。施泰因的女儿南妮特继承父亲的事业,与贝多芬有着友好的关系,并采纳了贝多芬在钢琴制造方面的许多意见。

这个时期,钢琴的标志与象征是以弦槌代替拨弦发音。后来,钢琴又进一步改进了原有击弦机的结构,在机械中安装了一种与现代击弦机的复振杠杆系统近乎完全一致的起动杠杆,使击弦速度比原来快了十倍,而且可以快速连续弹奏,音域也增加为4组。这种钢琴使手指控制键盘的灵敏度大大提高,从而使音色的层次更为精细。著名钢琴大师肖邦、李斯特的高超演奏技艺正是在这种装有复振式击弦机的钢琴上发展起来的,可以说这就是现代钢琴的雏形。这一发明为以后的钢琴制作师们打开了通往成功的大门。

之后100年里,拨弦古钢琴在欧洲仍然是重要的键盘乐器。直到1811年,英国钢琴制作师罗伯特·沃纳姆设计出第一架具有与现代钢琴原理一样的立式钢琴,终于可以使钢琴这一乐器大量进入百姓家庭。由于立式钢琴体积小,价格便宜,可以大批生产,钢琴便开始在欧洲各国普及。人们称19世纪为钢琴音乐的黄金时代,这与钢琴乐器的改革和普及是分不开的。

2. 现代钢琴

1810年,德国钢琴制作师海因里希·斯坦威移居美国,1813年他在纽约创立斯坦威父子公司。他们熔各国制琴师的成果为一炉,确立了现代钢琴的结构,各国的钢琴制作家又对近代槌击钢琴做出重要的改进。钢琴上用于张弦的支架从木质的换成了铸铁的,机件变为复式杠杆装置,琴槌头上包裹的麂皮被毛毡取代,琴弦不仅被加长而且被交叉排列,低音琴弦和高音琴弦的重叠使钢琴获得了更加理想的共鸣效果。键盘音域也扩大

到 7 个半八度,钢琴的表现力大大提高。现代钢琴正式形成两种外形:立式钢琴和三角钢琴。从此,钢琴登上了“乐器之王”的宝座。

随着社会文明的发展,钢琴在上流社会越来越受欢迎,新的钢琴品牌应运而生。16 世纪后半期,美国的亨利·斯坦威成为令人瞩目的钢琴制造商。工业革命推动了机械制造业的发展,钢琴制作技术又有了新的改进。19 世纪中期,德国的钢琴制造业发展迅速,一些历史悠久的钢琴品牌也在积极地进行技术革新,它们制作的钢琴占领了欧洲大大小小的音乐厅。直到 1914 年,美国的斯坦威钢琴进入欧洲市场之后,才结束了德国钢琴的垄断地位。第一次世界大战爆发之前,德国制造的钢琴以优良的质量闻名于世,英国人擅长制造用于教学的钢琴,法国的埃拉尔和普莱耶尔两大品牌制造商则主要生产用于演奏的钢琴。在那个时代,乐器制造商们不遗余力地改进制造技术,为钢琴注入了更为丰富的音色。

20 世纪,世界著名的钢琴品牌有德国的布鲁特纳(Bluthner)、斯坦威(Steinway & Sons)、贝希施泰因(Bechstein),法国的普莱耶尔(Pleyel)、埃拉尔(Erard)、加沃(Gaveau),奥地利的伯森多弗尔(Bosendorfer),美国的斯坦威(Henry Steinway)、波尔德温(Baldwin),日本的雅玛哈(Yamaha)、卡瓦伊(Kawai)等。

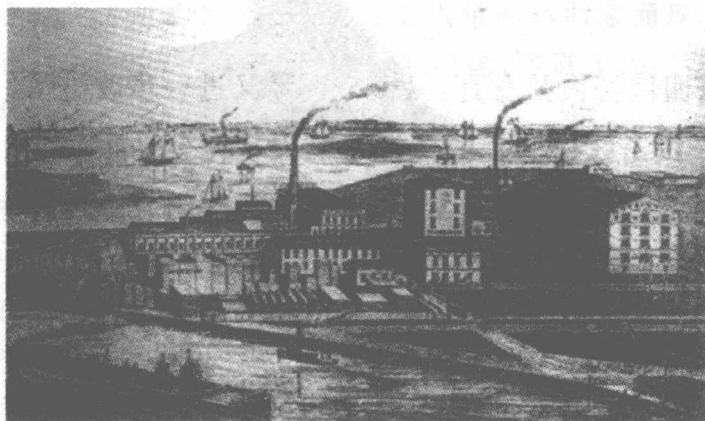

图 1-9 1888 年,斯坦威在纽约的钢琴制造工厂

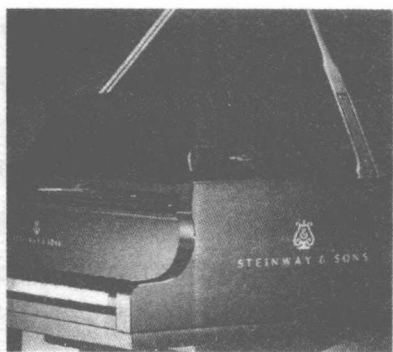

图 1-10 斯坦威钢琴

从第一架古钢琴的出现到现代钢琴的广泛运用,钢琴的制作经历了 300 多年的历史。经过历代制琴大师的不断改进,钢琴的构造日趋完善,音色更加完美,它已经成为现代乐器中音域最广阔、表现力最丰富的键盘乐器。这不仅反映了人们在音响审美上的追求,还勾勒出了乐器和演奏者之间的相互促进关系。然而钢琴家在将自己的情感与心境投入钢琴作品时,完成的不仅仅是对作品的二度创作,更多的是演奏家在追求人琴合一的境界,实现钢琴作为自我情感抒发媒介的功能。“钢琴发展历史的 300 年,就是人类文化所经历的 300 年。钢琴之所以伟大,也是因为它是人类酸甜苦辣 300 年的象征。”

图 1-11 三角钢琴