

赵晓生学术著作系列

钢琴演奏之道

新版

THE TAO
OF
PIANO PLAYING

NEW EDITION

 SMPH
上海音乐出版社

赵晓生学术著作系列

钢琴演奏之道

赵晓生
刘为伟书

 SMPPH
上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴演奏之道(新版)/赵晓生著.—3版.—上海:上海
音乐出版社,2007.8

(赵晓生学术著作系列)

ISBN 978-7-80751-063-5

I.钢... II.赵... III.钢琴—奏法 IV.J624.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第101697号

责任编辑:梅雪林

封面设计:郑艺

赵晓生学术著作系列

钢琴演奏之道(新版)

赵晓生 著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海市绍兴路74号 邮编:200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷:上海文艺大一印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/18 印张: 25 插页6 谱、文443面

2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

印数: 1-5,000册

ISBN 978-7-80751-063-5/J · 064

定价: 58.00元

告读者:如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021-64511411

赵晓生，作曲家、钢琴家、音乐理论家与教育家，上海音乐学院教授，博士生导师。1981年至1984年，美国密苏里哥伦比亚大学客座教授。《钢琴艺术》杂志副主编、中国音乐家协会会员、上海音乐家协会理事、现代音乐学会副会长和东方音乐协会、日本音乐研究会会员。

曾在中国三十余个主要城市（一百八十场以上）及美国（二十余场）等地举行钢琴独奏音乐会，擅长即兴作曲演奏，创立“太极作曲系统”及“音集运动”理论系统，创作数十部作品，在国内外产生广泛影响。主要有钢琴协奏曲《希望之神》（1985年）、《太极》（1987年）、《阴阳三阙》（1987年）、《绿腰》（1989年）、《唤凤》（1989年）、舞剧《大荒的太阳》（1991年）、《听松随想》（1993年）、《新翻〈霓裳羽衣曲〉》（1999年）。

1999年录制钢琴独奏专辑有《依心集——中国钢琴家赵晓生作品演奏专辑》（2CD）包括《啸雪》、《阿炳随想》、《琴韵》、《西湖八景》、《钟鼓》、《空谷回音》、《62343314》等十四首作品，出版教学影碟《小巴赫教会你弹钢琴》（2VCD）。

出版著作有《太极作曲系统》（1990年）、《钢琴演奏之道》（1991年、1999年修订）、《琴诀》（1994年）、《琴禅》（1997年）、《走进音乐》（2000年）、《传统作曲技法》（2003年）、《钢琴考级技术指南》（2003年）、《时空重组——巴赫〈平均律键盘曲集〉新解》（2005年）、《太极作曲系统（新版）》（2006年）、《通向音乐圣殿》（2006年）。

曾获1986、1991年“上海之春”音乐舞蹈节优秀创作奖及优秀演奏奖，1987年上海国际音乐比赛一等奖，1988年中国艺术歌曲比赛奖，1989年上海文化艺术奖，1997上海市高等学校优秀教育成果一等奖，1999年第七届上海国际广播音乐节“金编钟奖”（集体），2001年上海市“育才奖”。

被载入英国剑桥世界传记中心的《世界名人辞典》（第23卷），《世界音乐名人录》（第17卷），《知识名人录》（第16卷），《杰出成就男士录》（第11卷），美国世界传记研究院的《500位有影响的领导人物》，《杰出领导人名录》及“20世纪成就奖”等。

作曲与钢琴学生在国际、国内的作曲及钢琴比赛中获奖数十人次。

觀音自悟道

習琴漸明理

聞聲聞天耳

修樂得真諦

題今鋼琴演奏之道之新版
修此書前後歷時二十五年

趙曉生

丙戌立秋

得一曲之神韻

遂可悟子樂之真髓

見

一腔之靈趣

當會通萬音之璀璨

趙曉生

丙戌年秋

新版前言

1991年《钢琴演奏之道》由湖南教育出版社初版,即引起强烈反响和广泛好评。1999年,上海世界图书出版公司出版了“修订版”,全书由二十三万字增加至三十五万字,增加三分之一篇幅。现已多次印刷,达三万多册。此次“新版”再次增加三分之一篇幅,全书文字达到五十万字左右。

近年来,我又陆续将对于“钢琴演奏理论”这一大课题进行广泛研究的心得增入本书。这次增添的内容十分广泛,主要有以下五个方面:

一、基础理论方面

增添关于“钢琴发声基本原理”内容,尤其首次提出“第一音质”与“第二音质”概念,强调获得整体振动、充分振动、持续振动的重要性,树立良好的钢琴音质标准等内容,相信这一理论的提出将有利于提高我国钢琴艺术的整体水平。

二、基础训练方面

新增“节奏训练”一章。独立的节奏训练对于每个学琴者都是十分基本十分重要的。我国钢琴学生的节奏训练十分缺乏,造成普遍节奏感较差的弊病。这组练习对所有师生应当有所帮助。同时,在“基础训练”、“复调训练”、“技术进阶之径”诸节,均增有新内容。

三、强调对听觉、和声问题的重视

钢琴是件多声乐器,极少有用单线条在钢琴上演奏一首完整乐曲的。只要两个音以上的多个声音同时发声,就产生和声问题。对和弦结构的体验,对和音色彩的感受,对和声进行的把握,都是每个习琴者需要高度重视的大问题。因此,对敏锐听觉的培养,对和声的内涵、组成、色彩、

层次及相互间变化的体会,就显得尤其重要。

四、作曲家与作品方面

增添论及的作曲家主要有:库普兰、拉莫、D. 斯卡拉蒂、J.S.巴赫、“前古典”作曲家以及巴赫的四位儿子、索勒尔、海顿、莫扎特、克莱门蒂、贝多芬、舒伯特、门德尔松、肖邦、李斯特、舒曼、梅西安等大批作曲家,对他们的作品作了精辟深入的分析,有许多是我多年来经过独立研究所取得的学术成果,具有一定的创新价值。对于各种版本比较,也有独到而详尽的说明。

五、对“钢琴改编曲”另辟专节进行简要阐述

鉴于本书增添的篇幅和内容的重要性已使全书品格发生了明显的变化,篇幅也有很大扩充。故将这一最新修改增订稿交由上海音乐出版社作为《钢琴演奏之道(新版)》出版。

梅雪林先生倡导推动出版“赵晓生学术著作系列”,继《传统作曲技法》、《太极作曲系统(新版)》、《通向音乐圣殿》之后,本书作为此系列第四册新书出版。在这一过程中,他从创意,到组稿,到编稿,到校稿,花费了大量劳动,我谨在此表示最衷心最诚挚的谢意。

丙戌年立秋

初 版 序

【香港】罗乃新

世上论述钢琴演奏艺术的著作可谓汗牛充栋。但赵晓生的《钢琴演奏之道》，却有着与其他同类著作很大的不同。首先这是一本资料齐备的百科全书，既有全面连贯的概念理论，提出了以“气”为中心，统制全身的“整体系统演奏法”，也有层次分明的点题分析，几乎触及了从视谱到上台的每一个环节；既有演奏实践上的技巧把握，由最基本的练习过程谈到最玄妙的心灵感应，也有演绎理解上的风格探讨，对从巴洛克时期到20世纪的钢琴音乐都提出了深入透彻的见解。这本书为学生准备了研讨参考的资料，为老师提供了解决难题的要诀，为演奏家提出了引人深省的问题。

但是，这本书的最大特点还在于：赵晓生不是单单从实践的角度来探讨钢琴演奏之艺术，更从哲理、灵性上的体会来领悟钢琴演奏之道，也就是他在“初版后记”中提到的“悟道之道”，先要心领神会，方能出神入化，是“悟道之道”的要诀。这一点，在赵晓生本人的演奏中明显体现出来。我首次认识赵晓生，是在1990年11月聆听他在香港文化中心的演奏会。深深吸引我的，并不是他那完美无瑕的技巧，也不是对乐曲的深入透彻的理解，而是透过他对音乐的全然投入，带出那不可抗拒的感染力。诚然他在技巧及演绎方面都有不少可取之处，但这些在他的演奏中都变为微不足道。因为他把听众带到一个更高更美的境界——由纯粹欣赏的角度，升华到一次心灵相契的汇合，大概就是书中所说的“琴人合一之境”。这种把满怀热血的心灵敞开的演奏者的感应，却常是可遇而不可求的福分，是每个演奏者所梦寐以求的。听赵晓生真正能进入听众心房、达

到扣人心弦的演奏,可亲身体验这奇妙的经历。

《钢琴演奏之道》正是赵晓生本人“悟道”经历的显示与总结。阅读这本书,不能带着参考理论书籍的心态,而要备有钻研文学巨著的心思,从演奏之道的实践,领悟出生命之道的奥秘。与赵晓生相处,发现他的人如其乐,洋溢着强烈的生命力;干劲冲天,意志立地,充满着爆炸性的火花。他既有深思熟虑的沉着,也有一触即发的敏锐,就像他那纵横交错的“太极系统”,在看来繁复奥妙的思维中,隐藏了单纯简朴的意念和一种持久不变的力量。正因为如此,赵晓生对读者的要求,是在捕捉新的灵感、新的启示、新的体验的过程当中,更积极地为自己提出更富有挑战性的课题;而在寻求解答的探索中,当如同本书作者那样,将音乐与生命合二为一,生命中的泪痕血渍,融化于千万可歌可泣的乐章;乐章中的意境情怀,更编织成缤纷灿烂的人生美梦。首先为音乐付出全然投入的精神,让追求艺术的火焰,在我们的生命中不断延续燃烧。

把这本书从头至尾看完,是一种定力持久的挑战。但不要以为此书为你解决疑团难题之后,便会顺理成章地带来一劳永逸的安稳。“悟道”的实践,是艺术生命的永恒考验,是永无止境的追求探索。假如你未能作出安然忘我的心理准备,未能感受那全然委身的迫切热忱,你还是去看那些其他没有“后遗症”的演奏经典吧。

1991年8月8日于香港寓所

初版自序

整体系统演奏法

本书所阐述的钢琴演奏之“道”，是构筑在被称为“整体系统演奏法”的理论框架之上的。

区别于强调某一动作部位或某种动作方式的钢琴演奏法，这个“整体系统演奏法”力图以中国古代阴阳哲学的辩证方法为基础，以整体而不是局部的眼光，辩证而不是片面的分析，系统而不是零星的观察，总结钢琴演奏的全过程、总规律，建立起一套独具特色的钢琴演奏理论系统。

“整体系统演奏法”的要点为：

一、钢琴演奏是个大系统。在这一大系统内，有“琴法”、“琴艺”、“琴韵”三个子系统。三者合一，构成钢琴演奏的整体。琴法即技术，琴艺即表演，琴韵即风格。这三者贯穿着从学琴伊始直到成为钢琴演奏家的全过程。不要等到进入演奏的高级阶段才注意技术、表演、风格的互相关系及三者合一，而应当从学琴一开始就尽可能早地纳入“琴法（技术）、琴艺（表演）、琴韵（风格）三合一”的艺术轨道上来。

二、“整体系统演奏法”，以“法”为器，以“艺”为用，以“韵”为理。而贯穿始终起主导作用的则是“气”，是为体。换句话说，技术，是实现钢琴演奏艺术为目标的手段与工具。“工欲善其事，必先利其器”。磨炼技术即掌握钢琴表演艺术之“器”。表演，包含着从视谱开始直到上台演奏的全部内容，是演奏者艺术观念、艺术趣味的酝酿、积累、升华、体现的全过程。这一艺术体现的过程，就是“用”。风格，渗透着各个不同时期钢琴音乐作品的个性与特点，构成了钢琴演奏的实质内容。对风格的准确而富有特性的体现，反映了对音乐本体的研究与理解的程度。所以，对于音乐

风格的理解体现了演奏所依据的常则,是演奏者对音乐本体总的观点的反映。因而以韵为“理”。上述“法”、“艺”、“韵”三项,又以“气”贯通始终。正是通过“气”,技术、表演、风格三个子系统才可能合而为一,在“道”的整体大系统中统一起来。

三、在“琴法”(技术)这一子系统内,又分为“外”与“内”两个更小的子系统。所谓“外”,是可以通过五官感觉或观察的“外向功”,即包括指、腕、臂、身在内的动作系统。所谓“内”,指无法用五官观察,却只能通过静观自身获得的“内向功”,即包括耳、心、气、神在内的感知系统。本书“琴法篇”,其中“指、腕、臂、身”探讨“外向功”,“耳、心、气、神”探讨“内向功”。就内外关系而言,内向功是钢琴演奏的本性及根源,因而是体;外向功是钢琴演奏的运动及过程,因而是用。

四、在“外向功”的四个环节中,指为基础,身为本源,腕、臂为二者的中介。任何钢琴演奏的外向性动作都应以整个身体而不是身体的某一部位作为出发点。但唯有手指尤其是手指第一关节才是真正联系演奏主体(演奏者)与演奏客体(钢琴)的直接媒介。无疑,指尖是基础,是非常重要的。然而,手指的所有动作都必须与全身的各部位相关联,而不能孤立起来。

五、在“内向功”的四个环节中,“气”是主导。“耳”(尤其指内耳的冥听),是沟通内界与外界的桥梁。而“心”、“神”的功能与境界则均需由气贯通。只有做到贯气,才能将“内向功”融入“外向功”的始终,做到内外合一。

六、外向功通过刻苦训练获得,以动为主。内向功通过内省反思获得,以静为主。在学琴伊始,就要逐步培养内向功,动静结合,内外沟通,同步发展。避免脱离内向功,孤立发展外向功。

七、“化”境为钢琴演奏的至境。化的瞬间可达“琴人合一”之境。这与演奏乐曲的艰难程度并无直接联系,却完全由演奏者的心境、意境所决定。有些少年儿童甚至可能在一定条件下达到或接近“出神入化”之境。但随年龄增长,却可能反而丧失了这种无比宝贵的瞬间。因此,在学

习钢琴的每一阶段,都要不断启发学生对“化”境的追求。

八、钢琴发源于欧洲,钢琴艺术的主体部分属欧洲传统文化的一部分。钢琴传入中国的一百多年,业已引起钢琴艺术范畴内的中西文化融合。这一文化融合现象同时表现于创作与演奏两个方面。本书阐述的钢琴演奏之道——整体系统演奏法,即属于钢琴演奏领域内东方文化体系与西方文化体系的融合。钢琴艺术发源于欧洲,发展于欧洲,本书所论及的经典之作自然均出自欧洲大师之手笔,对其风格特征之分析均不可避免地与西方文化大背景相联系。但在揭示钢琴演奏的规律、法则、方法时,则力图渗透并融合东方哲学与之相关的合理有用部分,以使这一钢琴演奏法具有独特的东西文化交融的特征。同时,经过几十年来几代中国作曲家的努力,中国钢琴音乐在结构、声韵、意境、演奏方法及文化内涵上,业已表现出不同于西方钢琴音乐的自身特点。这些体现“中国钢琴语境”的文化特征是对世界钢琴音乐文化的重要贡献。

1991年8月

目 录

新版前言	赵晓生 1
初版序	【香港】罗乃新 3
初版自序	赵晓生 5
琴道篇	1
琴道	3
撷取音乐王冠上的明珠	4
钢琴家的素质	6
条件·才能·勤奋·捷径	15
钢琴匠·钢琴家·钢琴演奏大师	18
琴法篇	19
琴法	21
指	22
腕	26
臂	29
身	31
耳	33
心	37

气	40
神	43
化	45
基础训练	47
节奏训练	55
复调训练	67
技术进阶之径	77

琴艺篇 107

琴艺	109
读谱	110
练习	115
记忆	120
难点	125
背景	134
贯气	138
准备	140
上台	145
反思	150
琴人合一之境	152

琴韵篇 155

琴韵	157
巴洛克风格(1600~1750)	159
维也纳古典主义风格(1750~1820)	189
浪漫主义风格(1820~1900)	255
印象主义风格	310
20 世纪钢琴音乐(1900~2000)	328
中国钢琴音乐	352

改编曲的演奏	361
协奏曲、室内乐、联弹曲的演奏	363
即兴演奏及视奏	369

琴禅篇 371

有道·证悟·无道	373
蛇信·鹰爪·雁翼	376
坚石·沉石·浮石	379
意象·动向·音响	382
掌舵·琢玉·启门	387
音点·音线·音层	391
宇宙·生命·心灵	395
水涨·水落·水平	397
敌人·路人·爱人	399
高构·立交·多泽	400
实境·幻境·虚境	405
球气·笔锋·刀刃	409
响度·亮度·密度	410

琴诀篇 411

有道第一	413
八忌第二	413
九界第三	414
外功第四	414
冥听第五	415
心神第六	416
贯气第七	416
琴师第八	417
音色第九	417

读谱第十	418
勤练第十一	418
记忆第十二	418
难点第十三	419
踏瓣第十四	420
复调第十五	421
古典第十六	422
浪漫第十七	423
印象第十八	424
现代第十九	425
琴魂第二十	426
 初版后记	 427
 修订版后记	 431
 音乐是一种缘(新版编后记)	 梅雪林 433