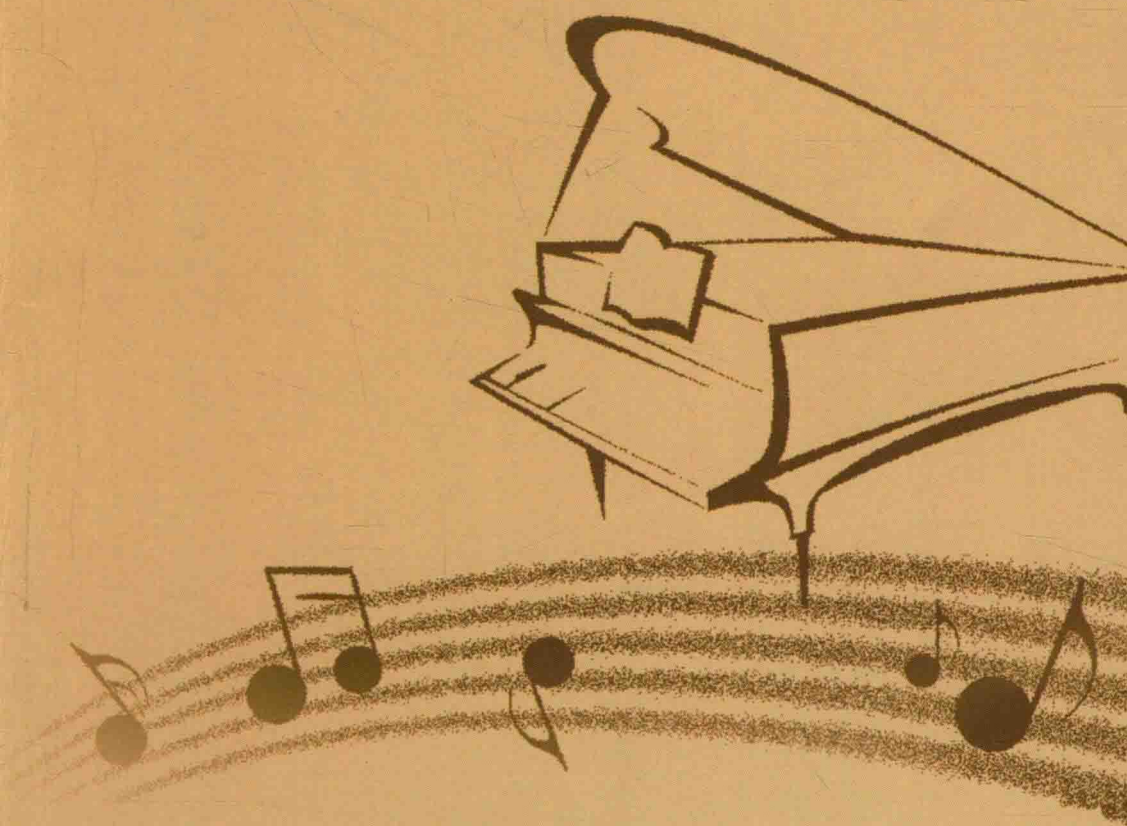

中国现代钢琴作品创作特点及演奏

ZHONGGUO XIANDAI GANGQIN ZUOPIN CHUANGZUO TEDIAN JI YANZOU

◆ 聂 卓 著

 中国纺织出版社

中国现代钢琴作品创作 特点及演奏

聂 卓 著

中国纺织出版社

内 容 简 介

钢琴音乐在我国的发展过程中,不断地与时代、人文以及中国的传统文化相互融合,并逐步形成了具有中国文化特色的钢琴音乐文化。随着改革开放的不断推进,20世纪80年代以后的钢琴音乐发展更是异常蓬勃,不论是从乐曲的创作,还是钢琴家及演奏技术的不断成熟,再到青年一代钢琴人才的培养,都彰显出繁荣的景象。因此,本书主要针对我国现代钢琴的创作发展,详细阐明钢琴在我国传统文化影响下的发展及成果,深入剖析中国现代钢琴音乐作品与演奏技巧,细致分析中国钢琴音乐创作特色和民族化特征。本书面对高校学生及教师,能够针对高校音乐专业的教学和训练作为有效的理论材料。

图书在版编目(CIP)数据

中国现代钢琴作品创作特点及演奏 / 聂卓著. — 北
京: 中国纺织出版社, 2017. 2

ISBN 978-7-5180-3330-0

I. ①中… II. ①聂… III. ①钢琴曲—研究—中国—
现代 IV. ①J624.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 032933 号

责任编辑: 汤 浩

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //www.weibo.com/2119887771

北京通天印刷有限责任公司印制 各地新华书店经销

2017 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 13

字数: 234 千字 定价: 42.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

尽管钢琴音乐艺术发源于西欧，经历了巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期、民族主义、印象主义及 20 世纪不断发展，经久不衰。但在中国，钢琴仅有近百年的发展史，却也呈现出一派繁荣的景象，尤其是 80 年代以后的钢琴音乐发展，更是在世界钢琴音乐园林中大放异彩。

钢琴音乐在我国的发展过程中，不断地与时代、人文以及传统文化相互融合，并逐步形成了具有中国文化特色的钢琴音乐文化。随着改革开放的不断推进，我国的钢琴音乐发展异常蓬勃，是从乐曲的创作，到钢琴家及演奏技术的不断成熟，再到青年一代钢琴人才的培养，都彰显出繁荣的景象。

可以说，近年来中国钢琴音乐创作在继承传统文化的多元化语境中百花齐放，硕果累累。

因此，本书将主要针对我国现代钢琴的创作发展，详细阐述钢琴在我国传统文化影响下的发展及成果，深入剖析中国现代钢琴音乐作品与演奏技巧，细致分析中国钢琴音乐创作特色和民族化特征。

本书共分为五章，其中第一章主要讲述中国钢琴音乐的演进发展；第二章梳理“文革”结束后中国钢琴音乐的解放；第三章详细分析中国现代钢琴音乐创作的理论；第四章重点讲述中国现代钢琴音乐作品，并进行演奏分析；第五章则针对中国钢琴音乐创作及民族化特征进行分析论述。

本书在写作过程中，作者注重知识的系统性与全面性，加强知识点之间的逻辑连接和相互渗透，但由于时间仓促、水平有限，书中难免存在疏漏之处，敬请广大专家、学者予以批评、斧正。

作者

2016 年 7 月

目 录

第一章 中国钢琴音乐的演进发展·····	1
第一节 早期钢琴音乐特点·····	1
第二节 新中国成立前钢琴音乐的创作特点及演奏·····	3
第三节 20 世纪 80 年代以前的钢琴音乐创作特点及演奏·····	24
第二章 “文革”结束后的中国钢琴音乐解放·····	39
第一节 “文革”结束后的音乐发展·····	39
第二节 音乐创作与作品的解放·····	50
第三节 十一届三中全会后的音乐探索·····	68
第三章 中国现代钢琴音乐创作理论·····	77
第一节 社会主义钢琴音乐发展·····	77
第二节 现代钢琴音乐创作·····	85
第三节 中西钢琴音乐创作技法的结合·····	113
第四章 中国现代钢琴音乐作品及演奏分析·····	117
第一节 印象主义影响下的钢琴音乐·····	117
第二节 序列主义影响下的钢琴音乐·····	135
第三节 多调性、个人语言钢琴音乐创作·····	147
第四节 多技法钢琴音乐创作分析·····	154
第五章 中国钢琴音乐创作及民族化特征·····	160
第一节 不同类型钢琴音乐创作·····	160
第二节 中国钢琴音乐民族化特征·····	184
第三节 中国钢琴音乐艺术文化·····	193
参考文献·····	198

第一章 中国钢琴音乐的演进发展

对于古钢琴传入我国的具体时间，不同的学者有不同的看法，最早传入中国的欧洲乐器是古钢琴，随着时代的不断发展，中国钢琴音乐也在不断成长。

第一节 早期钢琴音乐特点

一、钢琴的传入与应用

（一）古钢琴的传入

在钢琴传入的整个历史过程中，利玛窦(1552 ~ 1610)起到了举足轻重的作用，1582年，他在澳门一所欧式学堂中展出了“古钢琴”，1599年，他来到北京，向明神宗敬献了一架古钢琴，并提出了一个适合中国国情的传教方式：在传教过程中展示西方科学仪器，宣传西方科学技术，以广博的知识和全新的见解赢得儒士们的好感和尊敬，然后进行传教。随后的1601年，他第二次来到北京，并带来了古钢琴。

通过梳理历史背景，可以看出对古钢琴最早传入时间的研究，因史学家掌握的资料不同，产生了不同的见解。正是因为这样的原因，所以现在比较统一的观点是：1601年1月，利玛窦进献的古钢琴是传入我国的第一架古钢琴。

（二）古钢琴的应用

自明朝古钢琴进入皇室之后，神宗皇帝对这件庞大乐器十分珍爱，并向庞迪沃神父学弹这件乐器。随后，利玛窦根据这些乐曲，填写歌词，

编辑成《西琴曲意》，共有八章，且每一章都加了小标题。由此可见，这是钢琴在中国最早的传播与教学，利玛窦也成为最早教授钢琴的外籍教师。

显然，由于传入的数量极少，这件乐器的到来，从音乐方面看并没有对中国当时的音乐状况造成多大的影响，深究它的原因，多是由于这件乐器是作为礼物献给皇帝的，在当时的封建制度下，只有皇帝一人拥有和极少数人能够接触。

也正因如此，这架古钢琴仅在皇宫里得到了极有限的传播和应用，在教堂里仅仅是唱弥撒时用于伴奏，所以很难产生影响。但是从此，古钢琴这件西洋乐器在中西文化交流史上，留下了光辉的一页。

（三）现代钢琴的传入

1840年，鸦片战争打开国门，1842年中英《南京条约》的签订，打破封闭状态，改变了中西文化交流，现代钢琴逐渐传入中国，中国成为巨大的钢琴销售市场。

19—20世纪之交，钢琴真正在中国大地站住脚，“学堂乐歌”打开近代音乐的开端。新的音调、素材，创作出新的音乐形式，这与传统音乐截然不同，因此不可避免发生碰撞，在实践中交织与融合，慢慢萌芽。

二、创作特点与音乐活动

（一）创作特点

20世纪初，中国人开始学会欣赏钢琴音乐，并逐渐学习、掌握了钢琴音乐创作技法，于是开始尝试创作中国自己的钢琴音乐作品。

钢琴音乐是从外国传来的艺术形式，因此，总结我国早期钢琴音乐的创作特性，就要能够看出，中国钢琴音乐创作在表现中国风格的钢琴音乐作品时，必然是经历了一个由初探到成熟的发展过程。

早期中国钢琴作品短小精悍，曲式简单，但却是中国民间音乐与欧洲音乐结合的最早尝试。

通过分析,早期的钢琴作品基本具有以下特点。

- (1) 采用欧洲传统和声,技巧简单。
- (2) 学堂乐歌“依曲填词”,模仿、学习技巧。
- (3) 中国曲调配欧洲和声。
- (4) 中西音乐元素相结合。

(二) 演奏活动

20世纪初,上海逐渐成为国际化大都市,在这样的城市中,社会开放、经济繁荣,吸引了众多外国音乐家,在一定程度上促进了中外音乐文化交流,推动新音乐发展。

此外,1904年,意大利钢琴家梅·帕契(Mario Paci, 1878 ~ 1946)在上海举行钢琴独奏音乐会,这场音乐会可以看作是有史料记载的中国最早的个人钢琴演奏会。

1912年11月,留美音乐博士史风珠在上海举办音乐会,其演奏的莫扎特《土耳其进行曲》(K331第3乐章),被公认为当时国际最高水平的钢琴演奏。

第二节 新中国成立前钢琴音乐的创作特点及演奏

一、20世纪初至30年代的钢琴音乐

(一) 创作特点

这一时期所产生的作品数量不大,质量不高,影响也不大,处于学习和模仿时期。

目前,我国最早正式出版的钢琴曲是李荣寿的《锯大缸》,曲子旋律引用了河南民歌《王大娘补缸》,是中国戏曲曲调与欧洲传统和声相结合的典范。

例 1-1: 《王大娘补缸》

20 世纪 30 年代, 齐尔品的“征求中国风格钢琴曲”评奖活动对于我国钢琴事业起到了促进作用, 1934—1936 年, 他创作的《五首中国风格音乐会练习曲》是最早具有中国风格的钢琴练习曲。

这一时期, 十分出色的钢琴作品有如下代表作品。

1934 年, 江定仙——《舞曲》和《变奏曲》。

1934 年, 刘雪庵——《中国组曲》。

1934 年, 《台湾舞曲》。

1935 年, 《五首素描》。

1936 年, 《断章小品 16 首》《舞曲三首》《木偶戏》

例 1-2 是刘雪庵《中国组曲》中的《西楼怀远》, 这首作品选用赋格结构, 并在此基础上采用三部性的曲式布局, 再现声部选用一个三声部的八度密集和弦, 造成紧张的氛围。整首乐曲选用五声基调, 选用藏族民歌的曲调。

例 1-2: 《西楼怀远》

The musical score for "Xilou Huaiyuan" is written for piano and voice. It begins with the tempo marking "Andante". The key signature is one sharp (F#), indicating G major or D minor. The time signature is 4/4. The score is divided into five systems, each containing a piano staff and a vocal staff. The piano part features a variety of textures, including arpeggiated figures, sustained chords, and flowing sixteenth-note passages. The vocal line is melodic and expressive, often moving in parallel motion with the piano accompaniment. Dynamic markings such as *p* (piano), *mf* (mezzo-forte), *f* (forte), *rit.* (ritardando), and *pp* (pianissimo) are used throughout to guide the performer's dynamics. The piece concludes with a final chord in the piano staff.

(二) 钢琴伴奏音乐

在这一时期的钢琴音乐创作中,还有一种特别的现象,就是“艺术歌曲”,也就是拥有钢琴伴奏的音乐独唱歌曲,融合旋律、歌词和钢琴伴奏,

具有很高的艺术性。

中国艺术歌曲起源于学堂乐歌，诞生于“五四”新文化运动，20 世纪上半叶达到繁荣时期。总体来看，这一时期的音乐格调清新，意境隽永，结构精致，有强烈的民族性、时代性。

例 1-3 为赵元任的《也是微云》，在它的结束句中，恰当地运用了双手和弦的连续进行为歌曲伴奏，从而将音乐推向高潮，表达了一种思绪难平、起伏不定的心境。

例 1-3：《也是微云》

Adagio rubato *p*

也是微云也

是微云过后月光明，只不见去年的游伴，也没有当日的

心情。不愿勾起相思，不敢出门看月；偏

p *a tempo*

(三) 代表人物及创作

1. 萧友梅

萧友梅先生是我国专业音乐创作的开拓者，著名音乐教育家、作曲家和理论家，创作以歌曲为主，也有钢琴曲和伴奏曲。这些钢琴曲有：

(1) 《夜曲》(1916年11月)。

(2) 《哀悼引》(1916年12月)。

(3) 《D大调弦乐四重奏——献给多拉·莫兰多芙女士》(1912年12月)。

其中，《哀悼引》是为悼念革命家黄兴、蔡锷，模仿贝多芬的《葬礼进行曲》写作的，旋律沉痛、深情，节奏慢板感人，中段昂扬激奋，全曲布局合理，情绪感人。

2. 赵元任

赵元任先生是著名的中国钢琴作曲家。1913年，根据传统曲调创作风琴曲《花八板与湘江浪》，可以看作我国键盘音乐创作的启蒙。

1915年，他的第一部钢琴作品《和平进行曲》，发表在《科学杂志》上，标志着中国钢琴音乐创作的真正开始。这是中国近代史上第一首中国人创作的钢琴曲。

《和平进行曲》采用音调素材，结构严谨，是带再现的三段式，被誉为“我国近代早期在复调思维基础上进行创作的一首钢琴曲”。音乐形象鲜明，充满激情与活力，开中国钢琴创作之先河。

例 1-4: 《和平进行曲》片段一

5

9

13

17

A tempo

ff

mf

tr

3

accel.

例 1-5: 《和平进行曲》片段二

Andantino grazioso

pp

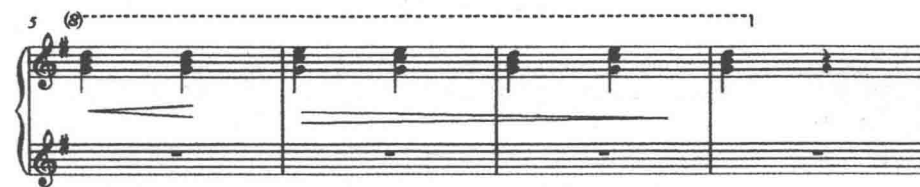
5

mf

此外,《偶成》是赵元任十分著名的一曲钢琴作品。

例 1-6:《偶成》

不仅如此，他还创作了钢琴小曲《小朋友进行曲》，并为我国许多民族小调配上了钢琴伴奏。

3. 李叔同

李叔同的《春游》《送别》是中国钢琴音乐创作的先声，同时也是学堂乐歌的经典之作。全曲共6节，ABA三段曲式，旋律清新流畅，和声风格简洁。

例 1-7：《春游》

Moderato
mf

春 风 吹 面 薄 于 纱 ， 春 人 装 束 淡 于 画 。

游 春 人 在 画 中 行 。 万 花 飞 舞 春 人 下 。

p ***mp***

梨 花 淡 白 菜 花 黄 ， 柳 花 委 地 芥 花 香 。

mf

鹭 啼 陌 上 人 归 去 ， 花 外 疏 钟 送 夕 阳 。

4. 贺绿汀

贺绿汀先生是我国著名的作曲家、音乐教育家、理论家，同时还是著名的批评家和社会活动家。1931年，他入上海国立音专学习，1934年，以《牧童短笛》和《摇篮曲》，获“征求中国风味钢琴曲比赛”的一等奖和名誉二等奖。

贺绿汀先生的代表作品如下：

(1) 音乐作品：《天涯歌女》《四季歌》《游击队之歌》《嘉陵江上》等。

(2) 管弦乐曲：《森吉德玛》《晚会》。

(3) 钢琴曲：《牧童短笛》《摇篮曲》等。

除了这些音乐作品外，他还著有《贺绿汀音乐论文选集》。

贺绿汀先生的创作讲究结构章法，乐曲呈现出民俗风采、乡野气息和劳动人民淳朴、乐观的感情。他的创作原则是：“一手伸向传统，一手伸向西洋”。1934年齐尔品征集“具有中国风味的钢琴曲评奖”，《牧童短笛》在这场比赛中获一等奖。之所以能够获奖，主要是由于作者对位化和声声部大胆而精巧的处理，这样的处理手法，表现了一种既尊重传统风格特点，又敢于大胆借鉴外国作曲技法的创新精神。

在他的创作实践中，他一方面继承传统音乐中的旋律线条，突出东方的线性思维，另一方面挖掘了钢琴的和声、复调、织体、节奏等钢琴语言手法，使横向旋律线条的流动贯穿与纵向多声部、多层次的叠置有机地结合起来。从中西两个方面入手，从纵横两个角度相结合，使得《牧童短笛》这首乐曲成为流动的、立体的音画。

总结这首乐曲在中国钢琴的发展过程中的重要作用，能够看出，《牧童短笛》最重要的意义有以下三点。

(1) 通过重要的钢琴作品创作比赛和国际交流活动来传播中国钢琴作品，在实践当中，把中国的钢琴音乐推向世界。

(2) 在创作中坚持中国音乐文化的传统品格，要求创作能够呈开放容纳、兼收并蓄的音乐文化取向，包容吸收外来音乐文化的目的，弘扬发展中国音乐文化。

(3) 奠定了中国钢琴音乐创作的基本方向, 立足于中国民族民间音乐基础之上, 用西洋钢琴音乐文化来发展中国钢琴音乐。

纵观中国钢琴音乐文化发展的过程, 《牧童短笛》不仅在当时产生了重要的作用, 而且对其后钢琴音乐创作和钢琴文化活动的影响是非常巨大的。再加之从中国钢琴音乐文化发展史的角度看, 可以说《牧童短笛》与中国第一首钢琴曲《和平进行曲》的诞生具有同等重要的意义。

《牧童短笛》描绘了清幽秀丽的水乡景色, 骑在牛背上悠闲地吹着竹笛的小牧童形象栩栩如生。乐曲是 ABA 带再现式的三部曲式结构, 其中 A 部分和再现部都是用对比、模仿、支声复调手法创作的。在乐曲声调的进行上, 五声性的两个声部此起彼伏地自由交错、一问一答互相呼应, 旋律结构类似民间乐曲中的“句句双”。

这种旋律上的民族风格在复调写作技巧的组合下, 配合的相得益彰, 这样的创作思路和手法, 表现了作曲家熟练的复调技术和丰富的民间音乐素养。

例 1-8: 《牧童短笛》

贺绿汀曲

乐曲的 B 部分 (例 1-9) 快速地跑动, 在模进下行的转调旋律上, 加上左手低音持续跳动进行, 使得音乐在这一部分呈现出兴奋快乐, 表现出了好似牧童追逐嬉戏, 无比生动的形象。尤其是左手低音的写作, 更是具有典型的钢琴语言, 并且弹奏起来非常顺手。