

钢琴与钢琴曲

gāng qín yǔ gāng qín qǔ

张慧刘欣编著

蓝天出版社

青少年音乐知识丛书

钢琴与钢琴曲

主 编：尹爱青 洪 新
执行主编：张高里 金永吉
编 著：张 慧 刘 欣

蓝天出版社

图书在版编目(C I P)数据

钢琴与钢琴曲/张慧,刘欣编著. —北京:蓝天出版社,2000.5

(青少年音乐知识丛书)

ISBN 7-80158-007-9

I. 钢… II. ①张…②刘… III. ①钢琴-基本知识-青少年读物 ②钢琴-器乐曲-基本知识-青少年读物
IV. J624.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 09560 号

蓝天出版社出版发行

(北京复兴路 14 号)

(邮政编码:100843)

电话:66984244

新华书店经销

北京市朝阳区小红门印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 5.125 印张 128 千字

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—8000

定价:98.00 元(全套共 11 本)

前 言

青少年朋友们,这是专门为你们编写的一套音乐知识丛书,共分为 11 本小册子,对音乐基本理论、音乐发展历史、著名音乐家生平、中外音乐名著、各国民歌、器乐作品、古典音乐、通俗音乐、音乐体裁形式和音乐要素等做了深入浅出、生动形象的描述和讲解。这套丛书是你们与音乐之间的一座桥梁,帮助你们接受音乐、感受音乐、热爱音乐和鉴赏音乐。

音乐是美育的有机组成部分,是全面发展素质教育的内容之一。音乐可以促进人的身心健康,增强体质;优美的旋律使人精神愉快,适当的音乐节奏可以调节人的生理节律;尽情歌唱和演奏乐器能协调各生理器官的发育功能;倾听和创作音乐可以丰富人的联想力、幻想力和想像力,在促进思维发展、激发创造意识的同时,更有助于自制力、意志力和创造力的培养,促进个性自由和谐发展,并通过生动、直观的音乐音响,将审美情感转化为理性认识,更好地表达、交流和协调人的思想感情,潜移默化地确立和完善人的伦理道德和思想品格,从而促进对真、善、美的理想和行为的追求,以及正确的人生观的形成。

青少年朋友们,沐浴着 21 世纪的曙光,你们肩

负着重任。要使自己真正有力量、有能力、有胆魄地去面对新世纪的挑战,音乐审美修养是必不可少的因素之一。

“音乐是人生最大的快乐;音乐是生活中的一股清泉;音乐是陶冶性情的熔炉。”(冼星海语)青少年朋友们,让这套丛书成为你的良师益友,让音乐属于你、属于他、属于每一个人。

尹爱青 洪 新

1999年6月30日于长春

目 录

一、钢琴

钢琴史话

——钢琴的历史沿革 (1)

我们眼中的钢琴

——钢琴的构造 (4)

传教士带来的“批雅拿”

——钢琴传入中国 (7)

你会弹钢琴吗

——钢琴基本演奏法 (10)

乐器之王

——钢琴的性能 (14)

弹钢琴会使我们更聪明

——学钢琴与智力开发 (17)

什么牌子的钢琴最好

——世界著名的钢琴品牌与中国的钢琴 (19)

二、钢琴曲

巴赫——不是小溪是大海 (22)

《初级钢琴曲集》：学习复调音乐的敲门砖 ... (26)

《创意曲集》:学习钢琴的入门手册	(28)
《平均律钢琴曲集》:复调音乐的百科全书	(29)
亨德尔和他的《愉快的铁匠》	(31)
海顿——交响乐之父	(34)
偶尔露峥嵘的钢琴奏鸣曲	(36)
克莱门蒂和他的小奏鸣曲	(37)
神童莫扎特	(41)
永具魅力的《土耳其进行曲》	(45)
《母亲,我要告诉你》十二段变奏	(47)
钢琴协奏曲:音乐会上的保留节目	(49)
贝多芬——波恩的英雄	(51)
温馨的小品:《致爱丽丝》	(54)
优雅的《G大调小步舞曲》	(57)
不朽的传世之作:《月光奏鸣曲》	(59)
韦伯和他的《邀舞》	(62)
舒伯特——歌曲之王	(66)
即兴曲与音乐瞬间	(70)
充满生机的《军队进行曲》	(72)
门德尔松的《威尼斯船歌》和	
《春之歌》	(74)
肖邦——钢琴诗人	(78)
激昂悲愤的《革命练习曲》	(80)
威武雄壮的《军队波兰舞曲》	(82)
滑稽有趣的《小狗圆舞曲》	(85)

芭达奇芙斯卡的钢琴曲《少女的祈祷》	… (87)
舒曼——善于创作钢琴小品的作曲家	… (89)
生动形象的钢琴套曲《蝴蝶》	… (91)
为成年人所作的钢琴组曲《童年情景》	… (94)
李斯特——钢琴之王	… (103)
享誉世界乐坛的《匈牙利狂想曲第二首》	… (107)
如歌的旋律《爱之梦》	… (109)
勃拉姆斯和他的《匈牙利舞曲》	… (113)
柴科夫斯基——悲怆的音乐家	… (115)
别具一格的钢琴套曲《四季》	… (118)
世界钢琴艺术的瑰宝《第一钢琴协奏曲》	… (122)
穆索尔斯基的《展览会上的图画》	… (125)
德彪西和印象派钢琴音乐	… (136)
宁静而柔美的《明月之光》	… (138)
如梦如幻的《水中倒影》	… (140)
富于东方情调的《亚麻色头发的少女》	… (141)
钢琴音乐在今天	… (143)
通俗钢琴音乐给我们带来了什么	… (149)
中国钢琴音乐宝库	… (150)
中国钢琴音乐的里程碑:《牧童短笛》	… (153)

一、钢琴

钢琴史话

——钢琴的历史沿革

钢琴在现代中国人的眼中,已不能算是一件希罕的东西了。今天的钢琴,已经步入我们的社会,正在影响我们的生活,并逐渐走进我们的家庭。然而,我们这些伴着琴声成长起来的新一代青少年,是否早已认识了钢琴“祖先”的长相面貌,了解了它的性格特点,听说过钢琴诞生的故事及其“幼年”的发展状况了呢?如果大家还不太清楚的话,让我们共同去探寻一下吧!

提起钢琴的前辈,那就要追溯到 16 世纪末了。当时有两种乐器都被后人称为古钢琴,与现代钢琴有着深厚的渊源。

第一种古钢琴叫做“哈普西科德”,中国人称之为拨弦古钢琴(图 1)。它的外形同现代平台大钢琴没什么两样,但其发声方法却和现代钢琴不同,这种

古钢琴的每一个键子后面都联接着一个拨子。一按下键子，拨子便拨响了琴弦。拨子有用皮革制的，也有用鸟羽之管制的，所以也叫它为“羽管键琴”。由于它是靠拨弦发出音的，触键的轻重控制不了拨弦的轻重，所以几乎做不出什么灵活细致的强弱变化来，听起来声音比现代钢琴呆板单调得多。除此以外，声音不够响亮，长音不能够得以保持，并且音质粗糙，噪音多，这些都是哈普西科德的弱点。

图1 拨弦古钢琴

● 虽然如此，在 17 ~ 18 世纪，拨弦古钢琴还是备受人们的重视。它是古时的乐队与室内乐中不可缺少的一名成员。坐在古钢琴前面弹奏的人往往起着领头演奏的作用。在歌剧的演奏中，也需要有它伴奏。可见，古钢琴的用途比起现代钢琴来还要广得多。

● 另一种古钢琴叫做“克拉维科德”，中国人译为击弦古钢琴。它的外貌与现代钢琴不大相仿，一般为小个子，像一个长方匣子(图 2)。这种古钢琴中的一种很小巧，看上去如同一个玩具，携带方便，可

图2 击弦古钢琴

以随身保存，也可密置收藏。莫扎特当年就在一封家书中特地关照父亲，把自己心爱的小击弦古钢琴放在他住的房间里。

克拉维科德虽然外形有别于现代钢琴，

可它的发声方法却同现代钢琴有着相似之处。它是用琴键后部的一个金属块敲击琴弦发声的，声音比拨弦古钢琴还要轻，但它的声响却别具风味，音色柔美，且反应灵敏。据说音乐家巴赫一生最赏识的乐器就是击弦古钢琴呢！

转眼到了1709年，年逾五旬的意大利佛罗伦萨的乐器制造师克里斯托福里制成了世界上第一架钢琴，当时的西方人称之为 pianoforte，直译为“轻重琴”。顾名思义，这种琴的最重要的特点就在于弹起来要轻便轻，要重便重。由于它的这一优点，再加上后代人对钢琴制造工艺的不断琢磨、改进，使得钢琴在莫扎特晚期最终取代了古钢琴，并渐渐发展成一种可以独当一面的全能乐器，一种可与现代管弦乐抗衡的乐器。

钢琴的历史，虽然我们在这里用寥寥数笔把它写就，但我们应该知道，从当初仅有4组音的钢琴维

形,到后来的 7 组又 $\frac{1}{3}$ 的 88 键的现代钢琴的定型,无数钢琴制造者、演奏者及音乐史上有名的、无名的创作过钢琴曲的作曲家们,都为之付出过辛勤的汗水和沉重的代价。让我们不要忘记这些伟大的发明家与音乐家吧!

我们眼中的钢琴

——钢琴的构造

钢琴经过几百年的变革改造,发展至今已基本定型。然而,我们对这台由近 9000 件零件组成的艺术机器究竟能有多少了解,它到底是由哪几部分组成的呢? 让我们共同来研究、探寻一下吧!

钢琴有两种式样:三角钢琴(图 3)和立式钢琴(图 4)。

图 3 三角钢琴

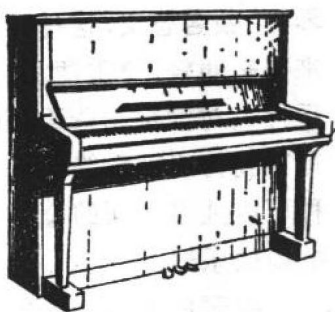

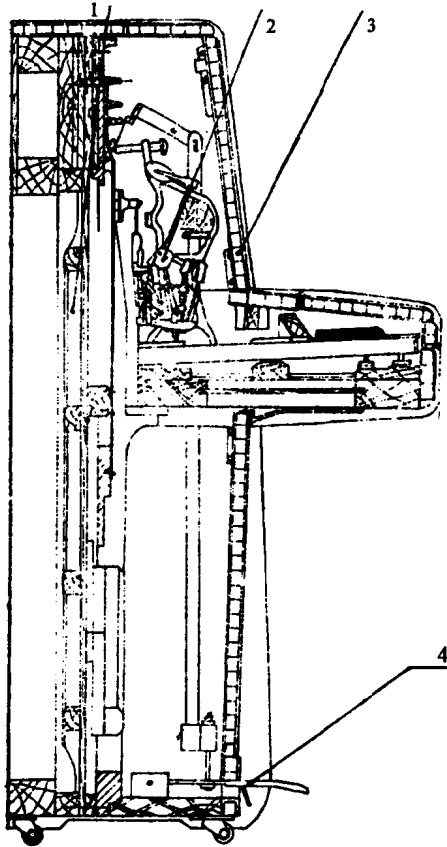
图 4 立式钢琴

钢琴

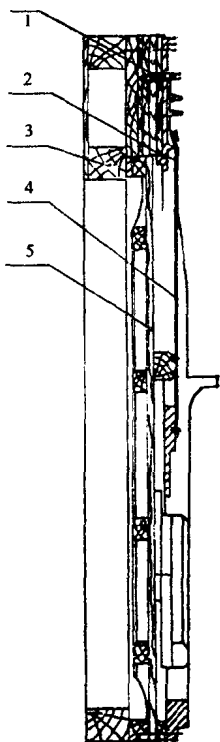

家庭常用的立式钢琴大体由 4 个部分组成：张弦部分、键盘机械、踏板机械和外壳。4 个部分密切相连，共同作用，构成了一台复杂而奇妙的键盘乐器——钢琴(图 5)。

1. 张弦部分 2. 键盘机械 3. 外壳 4. 踏板机械

图 5

- 1. 弦轴 2. 弦架
- 3. 背架 4. 琴弦
- 5. 音板

图 6

钢琴的张弦部分是整架钢琴的骨架,它犹如人的脊柱一样,支撑着钢琴庞大的“身体”。张弦部分由弦架、琴弦、背架、音板、弦轴等零部件构成(图 6)。弦架起基本的支撑作用,它与背架一同承载着来自琴弦的张力。琴弦是钢琴的声源部分,它通过振动而发音。而弦轴则是一种使琴弦上端与弦架、背架牢靠地连在一起的零件,它在强烈的震颤下也不会松脱。音板也称为共鸣板。它就好像一把提琴的琴身,加强、美化和传送着琴弦上发出的音响。

钢琴的击弦机械通常被人们比喻为钢琴的心脏,起着至关重要的作用。自钢琴问世以来,无数钢琴制造者(如克里斯托福里、斯坦因等人)都在击弦机械上下功夫,改进了它的性能,提高了

它的灵敏度。今天在我们弹奏钢琴的时候,击弦机械已能迅速、快捷的运作,通过琴键的下沉、升起,触发一系列联合杠杆的运动,完成击弦发音与制止发

音的整个过程,从而保证了钢琴演奏者的技术水平得以充分发挥。

看上去简单而平凡,实际上很巧妙而极为重要的装置就属踏板了。如果我们能够恰当而准确地使用它们,就可以增强并延续钢琴的声音或是减弱钢琴的响度,通过音色的改变而增添乐曲的韵味,达到事半功倍的效果。

钢琴的外壳恰似人们身上穿的衣服一样,它装点、修饰着钢琴偌大的躯体,遮盖保护着其内部繁杂的构件,并起到一定的支持作用。另外,钢琴外壳那立体的长方形造型,又像是一个大共鸣箱,增强了其音量,丰润了其音色。

总而言之,钢琴的结构纷繁复杂,奥妙奇特,在这里不可能一一详述。不过,也正是由于这一点,钢琴才能独有其无以伦比的魅力,在短短的百余年内迅速由西欧传至亚洲,传到我国,成为一种世界性的乐器。下面,就让我们来看看钢琴是怎样传入我国的吧!

传教士带来的“批雅拿”

——钢琴传入中国

1601年,意大利的一位传教士利玛窦来到北京,朝见明神宗朱翊钧。在他进献的贡物中,有一件

七十二弦的乐器,被后世考证为是击弦古钢琴“克拉维科德”。这是最早的有确切时间的关于古钢琴传入我国的记载了。

清朝入关以后,中国逐渐走上了闭关锁国的道路。虽然古钢琴也有少量传入,但只是用来供皇室收藏或内宫赏玩。惟一能叫得出名字的学弹古钢琴的中国人是清朝的康熙皇帝,他学习弹奏这台“西洋铁丝琴”,也仅是由于一时兴致所至,自娱罢了。

直至19世纪上半叶,西欧的钢琴音乐已进入了辉煌时期,现代钢琴才传入了中国。

1842年鸦片战争后,帝国主义侵略者打开了中国边境的大门,中国东南沿海直到天津一段的口岸被迫开放通商。一批批外国商人和传教士大量涌入中国,并带来了现代钢琴与西方的音乐文化。由于钢琴的英文名为“piano”,所以当时的中国人便以“批雅拿”来称呼它。不久,上海、广州、宁波等商埠就出现了销售“批雅拿”等西洋乐器的琴行,但因其价格昂贵而又很少有人会弹奏,所以购买者寥寥无几。

那时惟一能让人们欣赏到钢琴那纯美音色的地方就是教堂。每星期日的礼拜活动中,传教士都会用钢琴伴唱“圣诗”,让中国的善男信女们向上帝祈祷。在这里,人们逐渐认识了钢琴,认识了乐谱,一

个新的音乐天地展现在中国人的面前。

后来，一座座教会学校相继成立，一台台钢琴被摆放在教室中，传教士们开始了钢琴课的基础教学。虽然教授的曲目极为简单，只有一些初级的钢琴曲、练习曲及圣诗的乐谱，弹奏方法也十分不规范，缺乏正规、系统的指导，但不管怎样，这毕竟标志着中国的钢琴教学已经开始起步了。

1919年“五四”运动以后，北京、上海这两座大城市都建立了音乐社团，进行了不少钢琴教学活动。在这些社团的基础上，一个个高等专业音乐教育机构发展形成，钢琴教育更为系统深入。1927年，上海国立音乐院建成，我国的钢琴教学走上了更为专业化的道路，提高到了更高的水平。从此，钢琴事业便逐渐发展，蒸蒸日上。

回顾了钢琴进入中国的一段历史，再看看今朝，真令人觉得欢欣而感叹。昔日皇宫的贡品，今天已成为寻常百姓家的摆设，过去只有皇帝能尽兴而弹的希罕玩意儿，今天已成为与五六岁儿童朝夕相伴的普通乐器了。细想一想，“今非昔比”这个成语用在这里真是再恰当不过了！

不错，今天我们当中确实有许多同学正在学弹钢琴或学过弹钢琴，说不定你也是其中的一位。然而，你真的“会”弹钢琴吗？钢琴演奏中的许多技巧你都掌握了么？