

音乐理论与音乐文化教育丛书

主编 张 巍

钢琴音乐文化

(第三版)

吴晓娜 王 健 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

音乐理论与音乐文化教育丛书

主编 张 巍

钢琴音乐文化

(第三版)

吴晓娜 王 健 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴音乐文化/吴晓娜,王健编著. —3版. —武汉:武汉大学出版社,
2011.1

音乐理论与音乐文化教育丛书/张巍主编

ISBN 7-307-08332-5

I. 钢… II. ①吴… ②王… III. 钢琴—音乐—文化—研究
IV. J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 228355 号

责任编辑:任仕元 于 涛 责任校对:刘 欣 版式设计:王 晨

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:18 字数:301千字 插页:1

版次:1999年11月第1版 2006年1月第2版

2011年1月第3版 2011年1月第3版第1次印刷

ISBN 7-307-08332-5/J·147 定价:28.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

总 序

这是我为本套丛书第二次作序了。

如果没有记错，这套丛书从 1999 年第一次出版，到后来的修订，直至今天再版，时间已经过去了十余年。对于在各个领域都处于高速发展的中国来说，十余年的时间不短，我们不只是迈步进入新世纪，而是进入了信息时代。在这个时代中，我们每个人都面临着这样一个无法回避的世界——知识（信息）正在以前所未有的速度进行着复杂的交换；在交换过程中新的知识层出不穷、日新月异。因此，在这样一个快速融合与发散的知识海洋中如何有效地对知识进行合理的筛选，如何保留一些普遍性的知识并合理地吸收新的研究成果，如何在此基础上构建一个相对连贯和完整的知识系统，并使这个系统能很好地进入我们的教育教学之中，这些都成为从事教育工作的专家、教师 and 学者们面临的重要问题。无疑，这套丛书的再版就是学者们在对这些问题进行积极思考的基础上所获得的可喜成果。

与以往不同的是，这套丛书无论在学科的组织 and 选题上、还是在内容的筛选 and 编写上都令人耳目一新 and 由衷欣喜。其中几个方面的变化尤为值得一提。

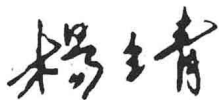
第一，丛书在学科内容上做到了既普遍关怀又与时俱进。众所周知，无论在我国的基础音乐教育还是在专业音乐教学中，对于西方音乐普遍关注的是从 18 世纪到 19 世纪大约一百年左右的音乐作品，而对于这之前 and 之后（尤其是 20 世纪以来）的音乐及其流派，除了那些相关的专业人士之外，大众（甚至是音乐专业院校中非专业者）一般都可谓知之甚少，而这些内容在这套丛书中则得到了充分的关注。其中除了在选题上增加了 20 世纪音乐的欣赏之外，同时在音乐史中都一定程度上强化了对于 18 世纪之前 and 20 世纪音乐的认知，其中不仅涉及这两个阶段的音乐作品，而且还对这些作品的价值和意义以及理解它们的理论 and 方法进行了较为系统的介绍。

第二，丛书的编写充分关注到了艺术教育的发展。改革开放三十多年来，

我国的艺术教育不仅得到全社会的重视，同时也获得了极大的发展。尤其是这近十年以来，人们从发达的艺术教育和繁荣的艺术生活中获得了前所未有的滋养和感染。无论在艺术的感知能力还是认识能力两个方面，人们认识艺术的起点已经大为提高。这套丛书无疑也考虑到了这个方面，即便是其中的一些基础理论学科如音乐基础理论、视唱练耳与多声部音乐等都不仅丰富了新的内容，而且在音乐基本理论知识的习得方面也给学习者提出了更高的要求。

第三，丛书还体现了作为音乐艺术对于人的文化关怀。在这套丛书中所涉及的无论是钢琴、声乐还是古筝、古琴，虽然这些乐器广泛地存在于社会生活当中，为大众所喜爱，但在丛书中作者并非是简单地告诉读者演奏这些乐器的技术或方法，而是充分发掘这些乐器的人文内涵，通过对它们的形制、历史、流变和音乐作品的介绍去帮助读者关注和了解它们在不同时代的文化生活中的价值与意义。

由此可见，本套丛书的再版不仅很好地保留了以往的特点——即对于音乐素质教育的充分关注，而且还以此为基础，不断提升学科标准，不断挖掘学科内涵，深入地关注音乐艺术的文化价值，充分展示了作者们在编写过程中对于各个学科的认真思考和较高的学术功力。因此，本套丛书在学科与学术纵深上具有了更进一步的价值与意义。我相信读者通过这套丛书，不仅能掌握基本的音乐理论知识和感受辨识音乐的技巧，而且还能更加深入地了解音乐及音乐的文化，加深对音乐的认识和理解，使音乐真正成为人生的知心伙伴。这或许就是我和作者们对于读者的美好愿望。

2010年8月30日于上海音乐学院

前 言

钢琴音乐艺术是文化的产物，它发源于西欧，历经三百年文明发展，其艺术的光彩遍及整个世界。如今它已形成完整的艺术体系。

从纵向看：它的三百年艺术史，记录了西方五个时期钢琴音乐的曲作家及浩如烟海的作品，和产生这一切的文化、历史背景；而今全球更多的研究从文化的高层剖析钢琴音乐的创作风格与欧洲各个历史时期政治、经济、艺术等上层建筑发展的关系，从而找到各个时期各国作曲家创作的“源”头，也为钢琴演奏者从更深层次理解作曲家作品提供参考。

从横向看：因演奏家所属民族的文化 and 所受教育背景的差异，产生了演奏风格和流派；又因全球化，使钢琴家由 20 世纪初独具某种个性的演奏而变为综合各流派演奏风格的现代钢琴家群体，使钢琴音乐展现了更多人类各民族音乐风采，体现更多作曲家精神与思想感情。

贯穿钢琴艺术三百年发展最大的媒介是从欧洲发源的音乐教育机构。一所所音乐学院的诞生，完善的课程设置和优秀的教师队伍，越来越先进的教学方法与科学训练模式，不仅使各个历史时期的优秀钢琴作品的演奏技法得到传承，更培养了大批钢琴演奏和教育人才，使钢琴艺术繁花似锦。因此，钢琴艺术的文化史、钢琴演奏的风格和技术、钢琴教育，构成了钢琴音乐的文化。

《钢琴音乐文化》作为“音乐理论与音乐文化教育丛书”之一，其著书的宗旨是把钢琴音乐的学习从一种技艺训练，提升到一个深层次的文化范畴之中，将钢琴学习变为真正的人文素质教育。

钢琴音乐文化教育的范畴包括：1. 钢琴音乐发展史的学习；2. 钢琴作品及创作技法研究；3. 钢琴演奏；4. 钢琴教育；5. 钢琴教学法的理论与实践；6. 钢琴重奏与伴奏艺术的演奏及理论研究。本书作者认为以上几方面是钢琴音乐文化的组成部分。本书力图涵盖钢琴文化的主要部分，以简捷的方式帮助读者步入钢琴音乐的殿堂，从这里起步去探索钢琴音乐的文化瑰宝。

本书共分七章,以中、外钢琴音乐的发展史为轴线,分别在第一章、第三章的第一节中介绍了西方三百年钢琴音乐史。西方钢琴艺术史又可分为:1. 巴洛克、古典主义、浪漫主义、印象主义、现代主义五个时期作曲家及作品的历史;2. 钢琴乐器的发展史;3. 钢琴弹奏法的演进史;等等。

在第六章中专题介绍了中国近百年钢琴音乐简史(以中国人创作的第一首钢琴曲为编年史)。着重从中国钢琴曲创作、钢琴教育、钢琴演奏三方面,简介其发生、发展的历程。特别描述了在西方教育体制下,几代中国作曲家如何探索中国风格钢琴音乐作品创作,开创中国钢琴音乐新篇章的历史故事,因为没有本民族特色的钢琴音乐作品就不可能形成中国钢琴音乐历史。

第二章介绍了西方 19 世纪后期到 20 世纪上半叶,世界钢琴几个主要演奏流派的形成与风格特点。这些演奏流派的形成与演奏家的生活经历和受教育的文化背景息息相关。20 世纪后期到 21 世纪,钢琴家大多从本民族文化特征走向一人集世界各民族各时代多元风格为一身的国际型演奏家,从而淡化了民族风格钢琴家的身份。但作为学习者仍需从不同流派演奏中学习和欣赏这些大师的演奏,以使自己更好地理解各民族钢琴音乐作品的文化风格,充实自己的人文素养,从而更好地表现世界各国音乐内涵。在介绍德国、奥地利、俄罗斯、法国、意大利、西班牙等国演奏大师表演风格的同时,本书着重介绍了大师们的成才经历与艺术境界,他们高尚的人品与精湛的技艺是引领我们钢琴学习走向更高艺术领域的无价之宝。

第三章的第二节至第四章、第五章均为钢琴教学篇。为入门到初级、中级、高级钢琴教学提供了大量音乐基础修养与技术训练课题的教学理念、教学方法、练习方法等。

第四章的第四节、第五节两节系统介绍了世界各国作曲家的精品练习曲和复调作品,为教学提供教材与教法。

值得一提的是,第五章“钢琴音乐文化与教学、演奏”,意在将教学与钢琴艺术发展历史中作曲家受西方各时期政治、经济、文化的影响,在他们的作品中体现出的人文思想、文化历史、民风民俗的背景,钢琴音乐作品的分析,音乐审美能力的培养,钢琴演奏的音乐设计等,融合成一个训练系统,并在多项技术训练基础上提供整体教学的思维,使演奏者的音乐文化、审美能力、创造性思维和技艺同步发展。

第五章的第四节介绍了不同时期作曲家和钢琴家创作的部分优秀钢琴曲。

这些音乐家所具有的文学、诗歌、哲学、美术、戏剧、民间音乐的广博文化修养是他们创作的源泉。他们在钢琴音乐创作上的开拓与创新精神，使钢琴音乐文献的宝库绚丽多彩，使后来人在学习音乐作品的同时学到创新精神，并用于自己创作、演奏、教学之中，使钢琴艺术的历史不断谱写新篇章。

第七章“声乐艺术指导”是本书此次再版时新加的一章。声乐伴奏艺术与器乐伴奏、钢琴独奏、重奏均为钢琴表演艺术的组成部分。本章较系统地以声乐艺术指导的起源和发展为纲，从理论上概述了声乐伴奏作为艺术指导所属的学科范畴、应用范畴，并就如何进行声乐艺术指导的准备和合作训练与表演进行综述。提供了一定数量的中外艺术歌曲伴奏实例与指导意见，供开设此项课程的专业院校和个人参考。

本书的前身为《钢琴音乐教程（修订版）》，这次对原书第一章、第三章的第二节、第四章、第五章的部分内容做了修订和完善。作者在修订过程中对作为文化载体的中国钢琴音乐在中国的发展和状况进行了反复深入的思考，将“钢琴教学纳入整个钢琴文化素质教育”的教学理念贯穿全书。本书这次放在张巍主编的“音乐理论与音乐文化教育丛书”之中，并由武汉大学出版社再版。由此，对丛书主编张巍与武汉大学出版社深表感谢。

全书由吴晓娜教授进行章节安排并定稿。

本书第一章、第四章的第四节（部分练习曲简介）、第五节（巴赫的复调艺术）由武汉音乐学院王健教授撰写；第七章由武汉音乐学院王健教授和青年教师赵跃共同撰写。

本书前言，第二章，第三章，第四章的第一、二、三、六节，第五章，第六章及后记由华中师范大学音乐学院吴晓娜教授撰写。

衷心感谢武汉音乐学院青年钢琴教师赵跃的无私帮助和辛勤付出。感谢华中师范大学钢琴专业毕业生黄未无私的帮助和辛勤付出。感谢所有曾为本书的编写提出意见、提供帮助的周雪石、钱仁平、童双来、康玲、李婷、刘月芳、郑雅丽、郭珊珊等。

吴晓娜

2010年9月于武汉

目 录

第一章 钢琴音乐史简说	1
第一节 钢琴乐器的演进	1
一、17 世纪以前的乐器	1
二、巴洛克时期的古钢琴	2
三、历史的变迁	3
第二节 各个时期部分音乐家及钢琴作品简介	4
一、巴洛克时期的古钢琴艺术	4
(一) 第一个鼎盛时期	4
(二) 第二个鼎盛时期	4
(三) 其他欧洲国家的崛起	5
(四) 巴赫	6
(五) 亨德尔	7
(六) 斯卡拉蒂	8
二、古典主义时期的钢琴艺术	8
(一) 海顿	9
(二) 莫扎特	9
(三) 克列门蒂	11
(四) 贝多芬	11
三、浪漫主义时期的钢琴风格	12
(一) 舒伯特	13
(二) 门德尔松	14
(三) 舒曼	14
(四) 肖邦	15
(五) 李斯特	16

(六) 勃拉姆斯	17
四、民族乐派	17
(一) 俄罗斯钢琴民族音乐	17
(二) 北欧民族乐派代表——挪威作曲家格里格	19
(三) 西班牙的钢琴音乐	20
(四) 法国的民族乐派	20
五、印象主义钢琴音乐	22
(一) 德彪西	22
(二) 拉威尔	23
六、现代派音乐	23
(一) 斯特拉文斯基	24
(二) 麦克道威尔	24
(三) 格什文	24
(四) 肖斯塔科维奇	24
(五) 阿诺尔德·勋伯格	25
(六) 贝拉·巴托克	25
(七) 普罗科菲耶夫	25
(八) 卡巴列夫斯基	25
(九) 梅西安	26
(十) 巴伯	26

第二章 世界主要钢琴流派	27
第一节 艺术家必须超越自己的学派	27
第二节 德奥钢琴演奏学派	28
一、演奏风格及特点	28
二、20 世纪德奥钢琴演奏家	29
(一) 舒纳贝尔	29
(二) 威尔海姆·巴克豪斯	30
(三) 弗瑞德里奇·古尔达	31
(四) 威尔海姆·肯普夫	32
第三节 法国钢琴演奏学派	33

一、法兰西钢琴演奏风格	33
二、代表法兰西钢琴学派的演奏家	33
(一) 法国钢琴家之母——玛格丽特·朗	33
(二) 体现法国风味的演奏家——罗贝尔·卡扎德絮	35
(三) 钢琴家阿尔弗雷德·柯尔托	36
第四节 俄罗斯钢琴演奏学派	37
一、领先世界的俄罗斯钢琴艺术	37
二、大器晚成的俄罗斯钢琴学派	37
(一) 钢琴音乐的引进	38
(二) 俄罗斯钢琴演奏学派的形成与发展	38
三、简介几位当代世界一流俄罗斯钢琴家	42
(一) 弗拉基米尔·霍洛维茨	42
(二) 埃米尔·吉利尔斯	43
(三) 弗拉基米尔·阿什肯纳吉	44
(四) 斯维亚托斯拉夫·李赫特	45
第五节 几位世界级的钢琴家	46
一、钢琴奇才阿图尔·鲁宾斯坦和克劳迪奥·阿劳	46
二、意大利的骄傲——米凯兰杰利与波利尼	48
三、西班牙钢琴皇后——拉罗查	49
第三章 钢琴演奏法	51
第一节 钢琴演奏法的演进	51
一、巴洛克时期巴赫的触键	51
二、古典指力派杰出代表——莫扎特与克列门蒂	51
三、贝多芬的触键方法	52
四、连接古典主义与浪漫主义的人	52
五、浪漫主义钢琴演奏技巧的辉煌与手臂重量弹奏的运用	53
六、各学派的产生及 20 世纪演奏方法的借鉴与融合	54
第二节 几种基本弹奏法	55
一、非连奏	56
(一) 非连奏的含义	56

(二) 非连奏的种类及训练	56
二、连奏	58
(一) 连奏的含义	58
(二) 连音的动作	58
(三) 连音的练习	58
三、跳奏	59
(一) 跳奏的含义	59
(二) 跳奏的时值	60
(三) 跳奏的方法	60
 第四章 如何进行钢琴训练	62
第一节 学习钢琴应有的认识	62
一、钢琴教育是人文素质教育	62
二、钢琴音乐带来欢乐	63
第二节 钢琴入门教学	64
一、入门前的准备	64
(一) 兴趣的培养	64
(二) 识谱	64
二、钢琴入门	65
(一) 坐姿与手形	65
(二) 弹奏方法——入门的不同途径	66
(三) 手指独立练习的意义和方法	67
(四) 在音乐中训练手指	68
(五) 音乐感与分句	69
第三节 钢琴技术的训练	71
一、钢琴技巧的训练是钢琴表演艺术中的手段	71
二、技术、技能、技巧的含义	72
三、技术的训练	72
(一) 音阶	72
(二) 半音阶	75
(三) 琶音	76

(四) 双音、和弦	78
(五) 分解八度和八度音练习	81
第四节 部分钢琴练习曲简介	82
一、拜厄基本教程	82
二、车尔尼的钢琴练习曲	83
(一) 车尔尼的练习曲目	83
(二) 599、849、299 教程简析	86
三、莱姆安的钢琴练习曲	93
四、克拉默的《六十首钢琴练习曲》	93
五、布格缪勒的钢琴练习曲作品 100 号	97
六、莫什科夫斯基的钢琴练习曲	98
七、德彪西的钢琴练习曲	99
八、主要钢琴练习曲的目录	99
第五节 复调艺术	101
一、巴赫的《创意曲》简析	101
二、巴赫的《法国组曲》简析	107
三、巴赫的《十二平均律钢琴曲集》简析	108
四、肖斯塔科维奇的 24 首前奏曲和赋格 Op. 87	122
第六节 踏板	123
一、踏板的原理	123
二、踏板的种类	123
三、右踏板——延音踏板的运用	124
四、左踏板——柔音踏板的运用	126
五、保留音踏板	127
六、音乐的审美对踏板的要求	127
第五章 钢琴音乐文化与教学、演奏	129
第一节 如何弹奏一首作品	129
一、弹奏作品前必须认识的问题	129
二、练习方法与成效	130
第二节 初级阶段如何弹奏一首新曲	130

一、培养良好的读谱习惯·····	130
二、钢琴入门的读谱与练习·····	131
三、注意乐曲的音乐内容,掌握科学的弹奏方法和练琴方法·····	132
(一)音乐与结构分析加弹奏的科学性·····	133
(二)各个击破音乐与技术的难点、重点·····	135
(三)分段与整体练习·····	137
(四)踏板的运用·····	137
四、学会分析不同体裁音乐作品的曲式结构,帮助弹好乐曲·····	137
(一)学弹克列门蒂小奏鸣曲作品36之1第一乐章(学习奏鸣曲式)·····	137
(二)学弹贝多芬的钢琴曲《献给爱丽丝》(学习回旋曲式)·····	141
(三)学弹贝多芬的《六首变奏曲》(学习变奏曲式)·····	144
第三节 具有较高程度的学生如何认识与弹奏作品·····	149
一、认识、分析、理解、感悟作品的精神与内涵·····	149
二、了解作曲家、作品的文化历史背景·····	149
三、分析乐曲,形成一个作品的结构概念·····	151
四、典范的音响形象是正确理解作品的向导·····	152
第四节 世界部分优秀钢琴作品的音乐及文化简介·····	153
一、音乐圣经的新约全书——贝多芬奏鸣曲·····	153
(一)贝多芬奏鸣曲作品2号的创作背景·····	154
(二)贝多芬第1首奏鸣曲,作品2之1,f小调·····	154
(三)贝多芬第3首奏鸣曲,作品2之3,C大调·····	157
二、浪漫主义钢琴音乐的先驱——舒伯特与其创作的钢琴小品·····	161
(一)精致的钢琴小品——舒伯特的f小调《音乐的瞬间》·····	161
(二)诗与歌的完美结合——舒伯特的《即兴曲》·····	162
三、门德尔松的《无词歌》·····	169
(一)有关《无词歌》·····	169
(二)《无词歌》,作品62之6·····	170
四、钢琴诗人肖邦部分不同体裁的作品简介·····	171
(一)肖邦创作的马祖卡舞曲·····	171
(二)肖邦的g小调第1号叙事曲,作品23号·····	174
(三)肖邦的练习曲·····	178

(四) 肖邦的降 b 小调第二谐谑曲, 作品 31 号	180
(五) 肖邦的 A 大调波兰舞曲 (军队波罗奈兹), 作品 40 之 1	183
(六) 肖邦的夜曲	185
(七) 肖邦的圆舞曲	188
五、舒曼和他创作的钢琴套曲——《蝴蝶》	191
六、李斯特和他创作的《匈牙利狂想曲》第六号	198
(一) 李斯特与匈牙利民间音乐文化	198
(二) 《匈牙利狂想曲》第六号	199
七、勃拉姆斯和他创作的《间奏曲》	201
(一) 勃拉姆斯的创作风格	201
(二) 《降 E 大调间奏曲》, 作品 117 之 1	202
(三) 《A 大调间奏曲》, 作品 118 之 3	204
第五节 弹好钢琴作品的启示	206
第六章 中国钢琴音乐	207
第一节 中国钢琴艺术的形成与发展	207
一、钢琴从西欧传入中国	207
二、外国人在中国的早期钢琴教育及演奏	208
三、最早的中国钢琴曲创作	208
四、中国最早的音乐教育机构及第一所独立建制音乐学院的诞生	209
五、中国人举办的最早的钢琴独奏音乐会	210
第二节 中国风格钢琴曲	211
一、早期中国音乐教育机构培养的钢琴作曲家	211
二、20 世纪 30 年代中国风格钢琴曲的诞生	212
(一) 贺绿汀与走向世界的钢琴曲《牧童短笛》	212
(二) 老志诚与走向世界的钢琴曲《牧童之乐》	214
三、20 世纪 40 年代中国的钢琴教育及钢琴曲创作	216
(一) 20 世纪 40 年代中国的钢琴教育	216
(二) 丁善德及其 20 世纪 40 年代创作的钢琴曲	217
(三) 简介丁善德的《春之旅组曲》	217
四、中国钢琴音乐创作的新历程	218

五、简介解放区作曲家瞿维的钢琴独奏曲《花鼓》	218
第三节 新中国的钢琴教育与钢琴作品	219
一、17 年的钢琴教育与成果	219
(一) 音乐教育在全国兴起	219
(二) 中国钢琴家走向世界	220
二、17 年中国钢琴作品繁花似锦	222
(一) 17 年钢琴作品概况	222
(二) 简介两首走向世界的中国钢琴曲	224
第四节 1970 年以后的钢琴作品	227
一、中国钢琴音乐的磨难	227
二、殷承宗与京剧钢琴伴唱《红灯记》和钢琴协奏曲《黄河》的问世	227
三、1976 年后的钢琴音乐	229
(一) 著名作曲家王建中与《百鸟朝凤》	230
(二) 著名作曲家黎英海创作的《夕阳箫鼓》	231
第五节 改革开放后中国钢琴音乐的新局面	232
一、中国钢琴教育的兴旺与成果	232
二、多元化钢琴音乐创作	238
三、多元化钢琴作品比赛	239
(一) 1987 年 11 月上海国际音乐比赛之中国风格钢琴作品比赛	239
(二) 1992 年少年儿童中国钢琴作品征集评奖名单	240
四、重视中国钢琴作品的学习和演奏	242
第七章 声乐艺术指导的学习	244
第一节 声乐艺术指导的起源与发展	244
一、声乐艺术指导的发展历程	244
(一) 声乐艺术指导历史的由来	244
(二) 声乐艺术指导发展的现状	245
二、声乐艺术指导的学科范畴	245
三、声乐艺术指导的应用范畴	246
第二节 声乐艺术指导应具备的能力	246

一、钢琴演奏的基本功·····	246
二、音乐理论知识·····	248
三、对声乐艺术的理解和精通·····	249
第三节 钢琴伴奏的主要作用及表现方法（以西方歌剧或艺术歌曲为例） ·····	250
一、导入与连接作用及表现方法·····	250
二、衬托与强化作用及表现方法·····	252
三、互补和重奏作用及表现方法·····	254
第四节 中国艺术歌曲的伴奏·····	255
一、对整体风格和情绪的把握·····	261
二、对节奏和速度的把握·····	262
三、对织体的把握·····	264
四、对音色的把握·····	265
第五节 声乐艺术指导与歌唱者的合作·····	265
一、合作前的准备·····	266
二、合伴奏阶段·····	267
三、表演阶段·····	268
参考文献·····	269
后记·····	271

