

● 音乐素质教育丛书 张巍/主编 ●

钢琴音乐教程

(修订版)

吴晓娜 王健 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

音乐素质教育丛书

钢琴音乐教程(修订版)

吴晓娜 王健 编著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴音乐教程/吴晓娜,王健编著. —2版(修订版). —武汉:武汉大学出版社,2006.1

(音乐素质教育丛书/张巍主编)

ISBN 7-307-04638-5

I. 钢… II. ①吴… ②王… III. 钢琴—器乐—教材
IV. J624.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 073091 号

责任编辑:路小静 责任校对:程小宜 版式设计:支笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:880×1230 1/32 印张:9.75 字数:226千字

版次:1999年11月第1版 2006年1月修订

2006年1月修订版第1次印刷

ISBN 7-307-04638-5/J·56 定价:14.00元

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

总序

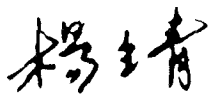
据我所知，这套音乐素质教育丛书已经是它的第二版了。一套以音乐的素质教育作为切入口来学习音乐的丛书，在短短五年多的时间里被多次印刷并重新修订，一方面说明了这套丛书的质量和作者群体经受了广大读者的考验，另一方面也说明了当今的社会对于音乐素质教育逐渐的认同——音乐已经广泛深入到广大的社会生活当中。

众所周知，一个人是否理解音乐，并不（或不仅仅）在于他是否掌握了一门演奏技艺，而是在于他对于音乐多方面的感知、认识和理解。其中，一个人是否具有广泛的音乐学科知识、甚至是音乐学科之外的知识对于他认识和理解音乐至关重要。因此，我们可以这样说，音乐的素质教育更应该是一种全面的音乐学科教育和音乐文化教育。就此而论，这套丛书无论从编的定位还是在写的角度上可谓下足了工夫。七本书被精心分成三个不同的学习领域：《乐理教程》和《识谱视唱教程》简洁、精练，是音乐学习很好的入门基础；《音乐欣赏教程》、《中国音乐史》和《西方音乐史》内容生动而丰富，是认识、理解音乐的桥梁和最重要的人文背景；而最为大众所熟知的歌唱和钢琴这两种音乐的表现形式，在《歌唱教程》和《钢琴音乐教程》这两本书中也并非仅对演唱和演奏技术方面进行

了讨论，而是着力于从历史和人文的角度去认识这两种音乐表现形式，并且在如何从歌唱和演奏的角度来理解一些重要的声乐和钢琴作品等方面也花费了大量笔墨。由此可见，重视音乐素质的培养而非音乐技能的训练是这套丛书的一个鲜明的特色。

尤其值得一提的是，这套丛书的主编和作者目前都是不同音乐学科的理论专家，活跃在各个专业音乐院校的教学和科研的前沿。他们不仅在各自的学科领域卓有建树，而且还把自己的写作视野扩展到基础音乐教育和音乐普及教育领域，其中自然倾注了极大的热情，耗费了巨大的心力。当然，我们不能说这套丛书已经解决了音乐素质教育的问题，但由此起步，使更多的人把握音乐的精神实质、了解音乐的发展和演变，从而增进对音乐的认识和理解，应该是对他们辛勤耕耘的最好回馈。

上海音乐学院院长

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Yang Qing, the President of Shanghai Conservatory of Music College.

写在前面的话

音乐教育作为素质教育的一项重要内容,已越来越为世人所重视,而有“乐器之王”美誉的钢琴,则更是受到广大青少年、儿童,甚至老年朋友的喜爱,全国学琴人数从20世纪80年代的几万人,发展到如今的几百万之众,且“钢琴热”已遍及城市和乡镇,因此,通过钢琴音乐提高中国民众文化、艺术、人格品德、审美情趣的素质教育越来越显重要。

《钢琴音乐教程》作为音乐素质教育丛书之一,将关注学琴者全面文化艺术修养的提升,它以中、外钢琴音乐的发展史为轴,从中、外不同时期作曲家生平及主要钢琴作品的简介中;从不同体裁钢琴作品的文化、历史、风土、人情的背景中;从音乐表现的多种内涵中帮助音乐爱好者及钢琴学习者步入钢琴音乐的殿堂,并从这里起步去探索钢琴音乐的文化瑰宝。

作为一本钢琴音乐教程,它必然对部分专业音乐学习者有所裨益并有指导作用。本书旨在通过钢琴艺术史的学习,提高学琴者的文化历史素养。通过对西方各国不同演奏流派风格的形成与融合的介绍;通过对钢琴出生之地——西欧三百年钢琴演奏法历史的回顾与研究,使读者了解世界不同时期、不同民族钢琴音乐的风格特性,使习琴者对所演奏的钢琴曲知其然,更知其所以然,并从纯机能训练中解放出来,成为理解音乐、感受音

乐内涵,表现音乐丰富多彩的有血有肉、有丰富情感的钢琴音乐爱好者和音乐工作者。

素质教育的主要作用是提升人的思想与品格。本书通过对世界钢琴大师成才经历及艺术境界的简述,让人们体会到心灵的美可以揭示出音乐内部最深刻的精髓,使人的心灵得到净化和升华。

本书第五章侧重介绍了不同时期作曲家和钢琴家在钢琴创作上的开拓与创新精神,这是因为21世纪素质教育的要求是培养有创新精神的人才,而音乐的想像力正是创造性思维的基础。

本书由浅入深地涉及了大量钢琴技术问题,同时提供教学和练琴的方法,并提出在音乐中训练技术的理念。这是因为不同的技术、技巧是钢琴音乐创造的重要手段,它们是钢琴音乐语言的重要组成部分。有了良好的技术基础,钢琴弹奏者才能得心应手地表现音乐的内涵。

本书应张巍约稿,全书章节安排及统稿为吴晓娜。

第一章和第四章第四节(部分练习曲简介)、第五节《巴赫的复调艺术》由武汉音乐学院钢琴系王健副教授撰稿。

第二章、第三章、第四章的第一、二、三、六节;第五章、第六章由华中师大音乐学院吴晓娜教授撰稿。

本书在撰写过程中曾得到周雪石、钱仁平、童双来、康玲的帮助,谨借此表示感谢。

吴晓娜

2005年10月修订

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	2
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	5
(二) 第二个鼎盛时期	5
(三) 其他欧洲国家的崛起	6
(四) 巴赫	7
(五) 亨德尔	9
(六) 斯卡拉蒂	10
二、古典主义时期的钢琴艺术	10
(一) 海顿	11
(二) 莫扎特	12
(三) 克列门蒂	13
(四) 贝多芬	14
三、浪漫主义时期的钢琴风格	15
(一) 舒伯特	16
(二) 门德尔松	17

(三) 舒曼	18
(四) 肖邦	19
(五) 李斯特	20
(六) 勃拉姆斯	21
四、民族乐派	22
(一) 柴可夫斯基	22
(二) 拉赫玛尼诺夫	23
(三) 斯克里亚宾	24
(四) 格里格	24
五、西班牙的钢琴音乐	25
六、法国的民族乐派	25
七、印象主义风格	28
(一) 德彪西	28
(二) 拉威尔	29
八、现代派音乐	30
(一) 斯特拉文斯基	30
(二) 麦克道威尔	31
(三) 格什文	31
(四) 肖斯塔科维奇	31
(五) 阿诺尔德·勋伯格	32
(六) 贝拉·巴托克	32
(七) 普罗科菲耶夫	32
(八) 卡巴列夫斯基	33
(九) 梅西安	33
(十) 巴伯	33

第二章 世界主要钢琴流派	35
第一节 艺术家必须超越自己的学派	35
第二节 德奥钢琴演奏学派	36
一、演奏风格及特点	37

二、20 世纪德奥钢琴演奏家·····	37
(一) 舒纳贝尔 ·····	38
(二) 威尔海姆·巴克豪斯 ·····	39
(三) 弗瑞德里奇·古尔达 ·····	41
(四) 威尔海姆·肯普夫 ·····	42
第三节 法国钢琴学派 ·····	43
一、法兰西钢琴演奏风格·····	43
二、代表法兰西钢琴学派的演奏家 ·····	43
(一) 法国钢琴家之母——玛格丽特·朗 ·····	43
(二) 体现法国风味的演奏家——罗贝尔·卡扎德絮·····	46
(三) 钢琴家阿尔弗雷德·柯尔托·····	47
第四节 俄罗斯钢琴学派 ·····	48
一、领先世界的俄罗斯钢琴艺术 ·····	48
二、大器晚成的俄罗斯钢琴学派 ·····	49
(一) 钢琴音乐的引进 ·····	49
(二) 俄罗斯钢琴演奏学派的形成与发展 ·····	50
三、简介几位当代世界一流俄罗斯钢琴家·····	55
(一) 弗拉基米尔·霍洛维茨 ·····	55
(二) 埃米尔·吉利尔斯 ·····	57
(三) 弗拉基米尔·阿什肯纳吉 ·····	58
(四) 斯维亚托斯拉夫·李赫特 ·····	59
第五节 几位世界级的钢琴家 ·····	61
一、钢琴奇才阿图尔·鲁宾斯坦和克劳迪奥·阿劳 ·····	61
二、意大利的骄傲——米凯兰杰利与波利尼 ·····	63
三、西班牙钢琴皇后——拉罗查 ·····	65
第三章 钢琴弹奏法 ·····	66
第一节 钢琴演奏法的演进 ·····	66
一、巴洛克时期巴赫的触键 ·····	66
二、古典指力派杰出代表——莫扎特与克列门蒂 ·····	66

三、贝多芬的触键方法	67
四、连接古典主义与浪漫主义的人	68
五、浪漫主义钢琴演奏技巧的辉煌与手臂重量弹奏的运用	68
六、各学派的产生及 20 世纪演奏方法的借鉴与融合	70
第二节 几种基本弹奏法	72
一、非连奏 (non legato)	72
(一) 非连奏的含义	72
(二) 非连奏的种类及训练	72
二、连奏 (legato)	75
(一) 连奏的含义	75
(二) 连音的动作	76
(三) 连音的练习	76
三、跳奏 (Staccato)	77
(一) 跳奏的含义	77
(二) 跳奏的时值	77
(三) 跳奏的方法	78
第四章 如何进行钢琴训练	79
第一节 学习钢琴应有的认识	79
一、钢琴教育是素质教育	79
二、钢琴音乐带来欢乐	80
第二节 钢琴入门教学	81
一、入门前的准备	81
(一) 兴趣的培养	81
(二) 识谱	82
二、钢琴入门	82
(一) 坐姿与手形	82
(二) 弹奏方法——入门的不同途径	84
(三) 手指的独立练习	85
(四) 在音乐中训练手指	86

(五) 音乐感与分句	88
第三节 钢琴技巧的训练	90
一、钢琴技巧的训练是钢琴表演艺术中的手段	90
二、技巧的含义	91
三、技术的训练	91
(一) 音阶	91
(二) 半音阶	95
(三) 琶音	96
(四) 双音、和弦	98
(五) 分解八度和八度音练习	101
第四节 部分钢琴练习曲简介	103
一、拜厄基本教程	103
二、车尔尼的钢琴练习曲	104
(一) 车尔尼的练习曲目	104
(二) 599、849、299 教程简析	107
三、莱姆安的练习曲	117
四、克拉默的《六十首钢琴练习曲》	117
五、布格缪勒的钢琴练习曲作品 100 号	122
六、莫什科夫斯基的钢琴练习曲	124
七、德彪西的钢琴练习曲	125
八、主要练习曲的目录	125
第五节 复调艺术	127
一、巴赫《创意曲》简析	127
二、巴赫的《法国组曲》简析	135
三、巴赫的《十二平均律钢琴曲集》简析	137
四、肖斯塔科维奇的 24 首前奏曲和赋格 OP. 87	155
第六节 踏板	155
一、踏板的原理	156
二、踏板的种类	156
三、右踏板——延音踏板的运用	157

四、左踏板——柔音踏板的运用	159
五、保留音踏板	160
六、音乐的审美对踏板的要求	161
第五章 如何弹奏一首作品	162
第一节 弹奏作品前必须认识的问题	162
第二节 初级阶段如何弹奏一首新曲	163
一、培养良好的读谱习惯	163
二、钢琴入门的读谱与练习	164
三、注意乐曲的音乐内容, 掌握科学的弹奏方法和练琴方法	166
(一) 音乐与结构分析加弹奏的科学性	167
(二) 各个击破音乐与技术的难点、重点	169
(三) 分段与整体练习	171
(四) 踏板的运用	171
四、学会分析不同曲式结构的音乐作品, 帮助弹好乐曲	172
(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)	172
(二) 学弹贝多芬的钢琴曲《献给爱丽丝》(学习回旋曲式) ...	176
(三) 学弹贝多芬的《六首变奏曲》(学习变奏曲式) ...	179
第三节 具有较高程度的学生如何认识与弹奏作品	184
一、认识、分析、理解、感悟作品的精神与内涵	184
(一) 了解作曲家、作品的文化历史背景	184
(二) 分析乐曲, 形成一个作品的结构概念	187
(三) 典范的音响形象是正确理解作品的向导	188
二、部分优秀钢琴作品的音乐及文化简介	188
(一) 贝多芬奏鸣曲作品 2 之 1; 作品 2 之 3	189
(二) 精致的钢琴小品——舒伯特的 f 小调《音乐的瞬间》	198
(三) 舒伯特的《即兴曲》	199
(四) 门德尔松的《无词歌》	206

(五) 钢琴诗人——肖邦部分不同体裁作品简介	208
(六) 舒曼的钢琴套曲——《蝴蝶》	230
(七) 李斯特的《匈牙利狂想曲》第六号	238
(八) 勃拉姆斯的《间奏曲》	242
三、弹好钢琴作品的启示	247
第六章 中国钢琴音乐	249
第一节 中国钢琴艺术的源起与发展	249
一、钢琴从西欧传入中国	250
二、外国人在中国的早期钢琴教育及演奏	251
三、最早的中国钢琴创作	252
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	252
五、中国人举办的最早的钢琴独奏音乐会	253
第二节 中国风格钢琴曲	255
一、早期中国音乐教育机构培养的钢琴曲作家	255
二、20 世纪 30 年代中国风味钢琴曲的诞生	255
(一) 贺绿汀与走向世界的钢琴曲《牧童短笛》	256
(二) 老志诚及走向世界的钢琴曲《牧童之乐》	258
三、20 世纪 40 年代中国钢琴教育及钢琴创作	261
(一) 20 世纪 40 年代中国的钢琴教育	261
(二) 丁善德及其 20 世纪 40 年代创作的钢琴曲	262
(三) 简介丁善德的《春之旅组曲》	262
四、中国钢琴音乐创作的新历程	263
五、简介解放区作曲家瞿维的钢琴独奏曲《花鼓》	264
第三节 新中国的钢琴教育与钢琴作品	265
一、17 年的钢琴教育与成果	265
(一) 音乐教育在全国兴起	265
(二) 中国钢琴家走向世界	267
二、17 年中国钢琴作品繁花似锦	270

(一) 17 年钢琴作品概况	270
(二) 简介两首走向世界的中国钢琴曲	272
第四节 1970 年以后的钢琴作品	275
一、中国钢琴音乐的磨难	275
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	275
三、1976 年后的钢琴音乐	278
(一) 著名作曲家王建中与《百鸟朝凤》	278
(二) 著名作曲家黎英海创作的《夕阳箫鼓》	280
第五节 改革开放后中国钢琴音乐的新局面	282
一、中国钢琴教育的兴旺与成果	282
二、多元化钢琴音乐创作	289
三、多元化钢琴作品比赛	291
(一) 1987 年 11 月上海国际音乐比赛之中国风格钢琴 作品比赛	291
(二) 1992 年少年儿童中国钢琴作品征集评奖名单	292
四、重视中国钢琴作品的学习和演奏	294
后记	295
参考文献	297

第一章

钢琴音乐史简说

第一节 钢琴乐器的演进

钢琴于1709年由意大利人巴特罗梅欧·克里斯多佛利(Bartolommeo Crisifori, 1655 ~ 1731年)发明,钢琴跟前辈同类乐器如大键琴、羽翼琴等根本上的区别在于它使用了琴键敲击弦机,因此才能由离弦很远的演奏者运用手指,利用触键弹奏,去左右振动琴弦的音质与强度,这样钢琴才产生了特有的优异性能。

在钢琴产生之前,键盘乐器主要为管风琴,管风琴包含古代管风琴、中世纪管风琴、巴洛克管风琴、电子管风琴。最初,管风琴不是在教堂内使用,从公元9世纪开始,管风琴被允许进入教堂;到17世纪末18世纪初,管风琴音乐进入黄金时代,德国音乐家约·瑟·巴赫和亨德尔都是当时杰出的管风琴大师。另外,拨弦乐器中的琉特琴在14世纪传入西班牙、意大利和西欧各国,它的声音音质特点和羽管键琴相似。

钢琴音乐自产生以来,其独有的特色经过各个不同历史时期的演化和发展,使这门具有丰富表现力的艺术达到了非常丰富完满的高度和境界。

一、17 世纪以前的乐器

17 世纪以前的键盘乐器在当时有好几种形式，如管风琴、羽管风琴和风琴。风琴很早就在欧洲城市生活中占有很重要的地位，但完善独立的风琴曲是从 16 世纪开始的。在 16 世纪的欧洲，风琴演奏在当时是很发达的。德国纽仑堡的盲人风琴师包曼（？~1473 年）的创作中曾以宗教音乐或民歌为素材，写了大量的风琴乐曲，在城市生活中演奏，并发挥了很好的作用，钢琴的产生与发展和风琴的发展有着密切的联系。

二、巴洛克时期的古钢琴

巴洛克（Baroque）来自法语，欧洲音乐的巴洛克时期按照《哈佛音乐字典》的记载大致是 1600~1750 年，即从蒙泰韦尔迪开始，到巴赫、亨德尔为止，当时没有现代钢琴，只有古钢琴（Clavichord）、管风琴（Orgel）、大键琴（Cembalo）。当时的古钢琴有两种不同性质的键盘乐器：一种是击弦古钢琴（克拉维科德），另一种是拨弦古钢琴（克拉维辛）。

从音域上来看，它们只有四组音，音量相当小，没有什么力度和音色的变化，直到莫扎特时期，四组音增加到五组音共六十一键。

击弦古钢琴（Clavichord）“克拉维科德”，是 16 世纪末到 17 世纪欧洲流行的一种键盘乐器。它是由多弦乐器加键而成，依靠置于琴键内端的铜块击弦而发音。其琴身不大，像一个长匣，多用于家庭，它的音量纤细微弱，音色柔和、优美，触键反应敏捷，强弱的力度变化均由手指来控制。

拨弦古钢琴（Clavccin）“克拉维辛”，由置于琴键内端的羽管或皮制拨子拨弦而发音。这种乐器的音量比克拉维科德的音量大，音质较硬而干，琴上装有音栓和两层键盘，由音栓对