

概论

西方钢琴音乐

论

编著

张式谷 潘一飞 编著

人民音乐出版社

西方钢琴音乐 概论

张式谷 潘一飞 编著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方钢琴音乐概论 / 张式谷, 潘一飞编著. — 北京 :
人民音乐出版社, 2006. 2

ISBN 7-103-02970-9

I. 西… II. ①张… ②潘… III. 钢琴-器乐-
概论-西方国家 IV. J624. 101

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 121294 号

选题策划: 兰 生
责任编辑: 兰 生
责任校对: 袁 蓓、陈 芳

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5 18.25 印张

2006 年 2 月北京第 1 版 2006 年 2 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,040 册 定价: 30.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

序 言

经过近一个世纪的努力,中国的钢琴事业已有了长足进展,专业钢琴教学也有了较完整的体系,人才辈出,十分喜人。在这个领域中,如果还存在什么不足的话,那就是培养专业钢琴人才的课程设置中,长期缺少一部关于钢琴发展史的专著,以及缺少对此学科的专门研究人才。

许多音乐教育家早就认识到,要想将钢琴专业学生培养成为真正有造诣的艺术家,除了必须让他们具备卓越的演奏技巧外,还应该让他们具备丰富的音乐知识,了解钢琴艺术的发展历史,以便准确把握不同时期、不同作曲家的作品风格。为此,不少音乐院校都先后做过努力,曾以课程或讲座形式,时有时无地、断断续续地进行过这方面尝试。可惜,至今也没有一部由国人自己编写的系统的教程。

现在,我非常高兴向大家推荐由张式谷和潘一飞老师编著的这本《西方钢琴音乐概论》。这本书的特点是:

第一、内容涵盖面较宽。纵向来看,它远溯到中世纪之前的键盘乐器与音乐的发展,近至目前还健在的一些作曲家。横向来看,它介绍了在推动西方钢琴音乐发展中起了重要作用的欧、美各国的众多作曲家,以及他们的代表性作品。

第二、在详实的文字史料之间,编者还插入了不少难以见到的

谱例,使读者在了解键盘音乐至钢琴音乐的发展过程的同时,增加了许多直观的印象。

这本书的编著者都是中央音乐学院钢琴系的教师。其中,张式谷老师是20世纪80年代赴美国留学的博士生,在留学时,她注重对这个课题的研究与资料收集。归国后,在从事钢琴教学的同时,已有五六年开设《钢琴艺术史》课程的实践。潘一飞老师也曾有数年为北京广播电台音乐台《钢琴文献》栏目撰写专稿的经历。他们两人参阅了大量书籍、资料,花费了几年时间,终于完成了这部《西方钢琴音乐概论》,从而填补了专业钢琴教学领域的一个空白,值得庆贺。相信这本书不但能成为钢琴师生们有用的工具书,也能成为广大音乐爱好者的挚友。

周广仁

2002年9月

前 言

《西方钢琴音乐概论》从考察早期键盘乐器和钢琴的发明与发展谈起,上溯到欧洲中世纪后期及文艺复兴时期的键盘音乐,之后沿着巴洛克时期、古典乐派时期、浪漫派时期及近现代音乐的脉络,顺序论述西方钢琴音乐风格以及演奏技术的变迁。特别是通过对各国重要作曲家的主要钢琴作品的介绍,探讨不同时期音乐语言的特点、音乐风格的形成及对后来音乐发展所起的影响。

本书重点介绍的是带琴弦的键盘音乐,由于内容覆盖面非常宽,涉及了中世纪后期的键盘音乐至现代钢琴音乐的主要作曲家(有些至今还健在)逾百人,独奏作品上千部(不含协奏曲、双钢琴、室内乐作品),对每一位作曲家或某一部作品都不可能进行详尽的分析与介绍,这就决定了本书仅为一部概论性的编著。我们希望能在这有限的篇幅里,使广大读者对钢琴音乐风格及钢琴文献有一个较全面的了解,使这本书不仅成为钢琴专业学生的必修书籍,也能成为钢琴专业人士和钢琴音乐爱好者有用的工具书。

经过多年的收集研究、实践授课、补充修改与核对,我们数易其稿,终于完成了这部《西方钢琴音乐概论》书稿的写作。鉴于笔者知识及能力所限,书中不足与欠缺在所难免,恭请读者不吝赐教。

在参考有关书籍的过程中,我们发现对于外国作曲家的译名及音乐术语的翻译上,因出版年代及译者的不同而不大统一。这次编

著本书时,我们在音乐家译名上,主要参用的是新华社译名室编定的《世界人名翻译大辞典》(中国对外翻译出版公司 1993 年 10 月版),只有极个别人名仍沿用多年已为大家所习惯的约定俗成的译法。至于音乐术语的译法,我们基本采用了上海音乐出版社 1988 年版的《外国音乐辞典》,特此说明。

感谢吴祖强教授和中央音乐学院领导同志对我们工作的关心支持,感谢周广仁教授的具体帮助与指导。这里特别要指出的是,本编著已于 2001 年被国家教育部人文科学研究“十五”规划定为立项课题,为此得到了教育部、中央音乐学院、人民音乐出版社的大力支持,在此一并表示深切的谢意。

编者

2002 年 9 月

目 录

第一部分 早期键盘音乐(1600年之前)

第一章	早期的键盘乐器及其发展	3
	管风琴	3
	击弦古钢琴	6
	羽管键琴	7
	钢 琴	10
第二章	早期键盘音乐的发展	14
	中世纪后期(1300~1500)	14
	文艺复兴时期(1500~1600)	22

第二部分 巴洛克时期(1600~1750)

第三章	巴洛克时期键盘音乐特点概述	39
	组 曲	41
	变奏曲	45
	赋 格	46
第四章	巴洛克前期(1600~1675) (I)	48
	英 国	48
	意大利	66

第五章	巴洛克前期(1600~1675) (II)	77
	德国、奥地利	77
	法国	86
	欧洲其他国家	94
第六章	巴洛克后期(1675~1750) (I)	97
	德国、奥地利	97
	法国	105
第七章	巴洛克后期(1675~1750) (II)	116
	英国	116
	意大利	117
	欧洲其他国家	125
第八章	巴赫、亨德尔、斯卡拉蒂	136
	约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	136
	乔治·弗里德里克·亨德尔	147
	多梅尼科·斯卡拉蒂	149

第三部分 古典主义时期(1750~1820)

第九章	古典主义前期(I)	158
	巴赫的儿子们	158
第十章	古典主义前期(II)	170
	德国、奥地利	170
	法国	175
	波西米亚	178
第十一章	海顿、莫扎特	183
	弗朗茨·约瑟夫·海顿	183

	沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特	189
第十二章	贝多芬	199
	第一时期(1802年之前)	201
	第二时期(1802~1816)	206
	第三时期(1816~1827)	212

第四部分 浪漫主义时期

第十三章	浪漫主义前期(I)	221
	卡尔·玛里亚·冯·韦伯	221
	弗朗茨·舒伯特	226
第十四章	浪漫主义前期(II)	230
	费利克斯·门德尔松	230
	罗伯特·舒曼	234
第十五章	致力于钢琴弹奏技巧的作曲家们	244
	穆齐奥·克莱门蒂	245
	丹尼尔·施泰贝尔特	246
	约翰·尼波默·胡梅尔	247
	约翰·克拉默	249
	弗雷德里希·卡尔克布雷纳	250
	卡尔·车尔尼	251
	伊格纳兹·莫舍莱斯	251
	西吉斯蒙德·塔尔贝格	252
	亨利·赫尔茨	252
	夏尔-瓦朗坦·阿尔坎	253
	其他钢琴作曲家	255

第十六章	肖邦	256
第十七章	李斯特	275
	创作曲	278
	改编曲和歌剧幻想曲	283
第十八章	勃拉姆斯与浪漫主义后期的德国	285
	约翰内斯·勃拉姆斯	285
	马克斯·里格	292
	其他作曲家	293
第十九章	浪漫主义时期的斯拉夫音乐	297
	俄罗斯	297
	波西米亚	314
第二十章	浪漫主义时期的法国音乐	320
	卡米尔·圣-桑	321
	埃马纽埃尔·夏布里埃	323
	加布里埃尔·福雷	325
	塞扎尔·弗朗克	326
	樊尚·丹第	328
	德奥达·德·塞维拉克	330
	保罗·杜卡斯	330
	阿尔贝·鲁塞尔	331
第二十一章	西班牙音乐的黄金时代	333
	伊萨克·阿尔贝尼斯	335
	恩里克·格拉纳多斯	340
	曼努埃尔·德·法利亚	346
	华金·图里纳	350
第二十二章	浪漫主义时期的其他欧洲国家音乐	353

	挪 威	353
	瑞 典	361
	丹 麦	361
	芬 兰	363
	意大利	366
	英 国	367
第二十三章	早期的北美音乐	368
	美 国	368
	加拿大	373

第五部分 印象主义时期(1880~1930)

第二十四章	印象主义、德彪西与拉威尔	377
	印象主义	377
	克洛德·德彪西	379
	莫利斯·拉威尔	388

第六部分 20 世纪

第二十五章	20 世纪的欧洲音乐 (I)	399
	德国和奥地利	401
	意大利	418
第二十六章	20 世纪的欧洲音乐 (II)	426
	法 国	426
	匈牙利	444
第二十七章	20 世纪的欧洲音乐 (III)	451

	荷 兰	451
	西班牙	455
	英 国	460
	欧洲其他国家	464
第二十八章	20 世纪的斯拉夫音乐	466
	苏联	466
	捷克斯洛伐克	474
	波 兰	476
第二十九章	20 世纪的拉丁美洲国家音乐	479
	阿根廷	480
	巴 西	489
	智 利	496
	墨西哥	501
	其他拉丁美洲国家	505
第三十章	20 世纪的北美音乐 (I)	515
	加拿大	515
	加拿大其他作曲家	519
	美 国	522
第三十一章	20 世纪的北美音乐 (II)	536
	美 国(续)	536
	主要参考书目	567

第一部分
早期键盘音乐
(1600年之前)

第一章

早期的键盘乐器及其发展

键盘乐器的黑白键排列,与乐谱中的高、低音谱号及五线谱表一样,都是音乐的一种象征。和其他任何一种乐器相比,键盘乐器有下列明显优势:1. 演奏姿势最自然(演奏者端坐在乐器前,双手放在键盘上,手指微微站立)。2. 键盘本身与五线谱表形成相对应的关系,清楚地表明音程距离、上行或下行,是学习五线谱最好的教具。3. 音域最宽广。

这一章中,我们介绍的是四种主要键盘乐器:管风琴(Organ)、击弦古钢琴(Clavichord)、羽管键琴(Harpsichord)和钢琴(Pianoforte),它们各自都有不同的外形,不同的发声原理,不同的风格,不同的曲目以及不同的优缺点。

管 风 琴

管风琴是键盘乐器中最古老的一种,它的基本发声原理是利用键盘压力,使气流通过不同长度的系列音管来发出声音。其实更古老的类似于管风琴的一种乐器并不是利用风,而是用水通过管子来发声。据记载,大约在公元前250年,希腊一位名叫克泰西比奥斯(Ktesibios)的技师制造出这种乐器,起名为水力风琴(Hydraulis)。在古希腊文中,Hydor意为水,aulos意为管子,音乐文献中就将这种

乐器称之为水琴。书籍中记载当水通过管子时，能发出神秘而悦耳的乐声。遗憾的是，这种水琴如今已经失传。在北非迦太基(Carthage)(现今突尼斯的一部分，历史上曾有过迦太基王朝，于公元146年为罗马帝国所灭)遗址中出土的陶器水琴，可以看出它有十几根长短不同但口径相同的管子。

回溯中世纪之前的漫长岁月，有关键盘音乐的记载真是少而又少。查找现存资料，目前我们可以断定管风琴是现代键盘乐器家族中最古老的一种。下面是有关情况的一些简介：

在埃及狄奥多西王朝(The Emperor Theodosius，结束于公元393年)时代修建的一个方形尖塔内的拱顶上，完好地保存着一幅当时演奏管风琴的浮雕。

在欧洲，有关管风琴的最早记载，是东罗马帝国拜占庭王朝(Byzantine，存在于公元5~11世纪)的国王科普隆莫斯(Coprogmos)，在公元757年将一架管风琴作为礼物送给法国国王皮平(Pippin)的情况。当时的罗马，上层社会的宴会上经常有管风琴的演奏。

在公元800年左右编成的著名的乌特勒支诗篇(*Utrecht Psalter*)中，印有法国管风琴画。这架管风琴有八根管子，由两个僧侣坐在琴后，另外四个僧侣则用力摇着木杆，带动着几个大气筒。这种早期的管风琴会发出什么样的声音呢？让我们再来看一段公元980年僧侣沃尔斯坦(Wulstan)关于管风琴演奏的记录：这座管风琴建在英国温切斯特，它有四百根管子，二十六个吹风机，要由七十个人同时操作，听众都用手捂住双耳，站得远远的。人们在做礼拜时，这座管风琴就制造出令人生畏的宏大气势，以炫示神的无所不能和教会的至高无上的权力。值得庆幸的是，这种管风琴没有越造越大。在以后的几个世纪中，相继出现