

杨洪冰 著

中国

钢琴

音乐
艺术

清华大学出版社

中国
钢琴
音乐
艺术

杨洪冰 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

中国钢琴音乐文化在近半个世纪的发展过程中有了很大的发展与提高,中国钢琴音乐作品、中国钢琴家在世界乐坛上屡放光彩使得世界钢琴界刮目相看。创作、演奏、发展中国化的钢琴音乐已然成为中国钢琴音乐工作者们最迫切的工作。

本书以中国钢琴音乐为载体,以具体横向的史学、美学、音乐学、作曲、演奏等音乐理论为基点,纵向分析了中国传统哲学、艺术、民族民间文化在中国钢琴音乐中的贯通,总结了近一个世纪以来中国钢琴文化的发展进程。在一定程度上填补了学界在钢琴文化研究上的学术空白,为国内外钢琴音乐家、教育家、理论家及广大音乐爱好者提供了翔实的参考资料,并将为国际钢琴事业的交流作出贡献,对于中国钢琴音乐文化的发展具有重要意义。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中国钢琴音乐艺术/杨洪冰著. —北京:清华大学出版社,2012.4

ISBN 978-7-302-28071-2

I. ①中… II. ①杨… III. ①钢琴—音乐史—研究—中国 IV. ①J624.19

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第024161号

责任编辑:宋丹青

封面设计:傅瑞学

版式设计:KITE

责任校对:王荣静

责任印制:张雪娇

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京密云胶印厂

经 销:全国新华书店

开 本:148mm×210mm 印 张:10.125 字 数:269千字

版 次:2012年4月第1版 印 次:2012年4月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:32.00元

产品编号:045171-01

前 言

梁启超在《什么是文化》中称：“文化者，人类心能所开释出来之有价值的共业也。”音乐是文化发展史中不可缺少的部分。文化孕育了音乐，是音乐发展的母体之一。钢琴这一乐器传入中国百余年，自它传入的那天起便与中国文化相交。经过百余年的发展，中国钢琴音乐不仅仅与中国近代历史同呼吸共命运，更是被中国几千年历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、哲学思想、价值观念等文化所渗透。这些切肤的渗透不仅仅体现在中国钢琴音乐的创作中，更渗透到了每一个希望以钢琴为载体来发扬这种文化的个体身上。

中国钢琴音乐文化在近半个世纪的发展过程中有了很大的发展与提高，中国钢琴音乐作品、中国钢琴家在世界乐坛上屡放光彩使得世界钢琴界刮目相看。创作、演奏中国化的钢琴音乐，发展、融汇与贯通中国钢琴音乐已然成为中国钢琴音乐工作者们最迫切的工作。认真研究这个历史发展过程中的文化现象，全面、完整、系统地总结中国近百年来钢琴文化事业的宏大系统工程，对钢琴界来说具有十分重要的意义，它将填补学界在钢琴文化研究上的学术空白，为国内外钢琴音乐家、教育家、理论家及广大音乐爱好者提供了翔实的参考资料，为国际钢琴事业的交流作出贡献，对于今后中国钢琴音乐文化的发展具有非常重要的意义。

本书经过多年的文献资料收集和整理，以时间为线索，遵循由浅及深、由现象到本质的层次原则，以基础、基本的技术理论分析，结合大量的文献研究和思考，直至文化哲学深层次理论探究的基本思路，最终得出较为系统全面的研究理论——以中国钢琴音乐为载体，横向以中国音乐史学、音乐美学、音乐学、作曲法、演奏技术等音乐理论为基点，纵向结合中国传统哲学、艺术、民族民间文化在中国钢琴音

乐中的贯通,总结一个多世纪以来中国钢琴音乐文化的发展进程,力求将中国百余年来的钢琴发展历史整合为一个有机的整体。“民族文化”是中国钢琴音乐的精神母体,没有民族文化,就没有中国钢琴音乐这一中西混血的艺术。以文化为根本,探究中国钢琴音乐的发展,才是有意义的探索;脱离了民族文化,任何艺术都只能是昙花一现。所以,探求民族文化的根源,吸取民族文化的血液,才是中国钢琴音乐发展的依托——这也是本书的意义所在。其主要内容分如下几个方面:

第一编,中国钢琴音乐的发展。总结自明末清初以来百余年中国钢琴音乐的发展脉络,以时代为背景,以作曲家、作品及音乐教育的发展为线索,结合大量史料文献,系统梳理百余年中国钢琴音乐历史发展进程。

第二编,中国钢琴音乐的创作。以改编和原创两大类作品的分类为蓝本,结合系统作曲技法的分析,对中国一个世纪以来的钢琴音乐作品进行详细归类和分析,从而总结出全面而又详尽的中国钢琴音乐作品创作特性。

第三编,中国钢琴音乐的民族化特征。从中国传统人文思想、民族民间艺术文化对中国钢琴音乐作品创作形式和理念的影响,分析中国钢琴音乐中民族基因的特性,最终找到诠释这些民族化特性的途径,并重新定义钢琴音乐民族化的现实美学意义。

第四编,传统乐视视阙下的中国钢琴音乐。通过前几编系统而又详尽的理论分析之后,寻找中国钢琴音乐文化的根源,剖析中国传统音乐文化的内核,探求其在钢琴这一西方乐器中的合理表达及对新时代多元文化审美环境下中国钢琴音乐未来发展的思考。

本书在写作的过程中吸收和借鉴了大量前人研究的基础,取其精华,去其糟粕,以新的研究思路填补了学术界在钢琴音乐文化研究中的学术空白,为国内外钢琴音乐家、教育家、理论家及广大音乐爱好者提供了翔实可靠的资料,对于今后中国钢琴音乐文化的发展具有非常重要的意义。

目 录

第一编 中国钢琴音乐的发展

第一章 中国钢琴音乐的萌芽	3
第一节 钢琴的传入	3
第二节 中国钢琴音乐教育的早期发展	11
一、“门户开放”和“维新变法”与中国钢琴音乐的早期发展	11
二、中国新型学校钢琴音乐教育早期发展	13
三、肖友梅对中国早期专业音乐教育的贡献	14
第三节 中国钢琴音乐萌芽期的创作	16
一、萌芽期的创作特性	16
二、主要代表人物及其作品	17
第二章 “中国风格”的探索(20 世纪二三十年代)	19
第一节 1927—1937 年各地钢琴专业教育的发展	19
第二节 中国风格钢琴曲的创作	21
一、齐尔品与“中国风格钢琴曲”	21
二、主要代表人物及作品	22
第三章 动荡中求发展(1937—1949)	25
第一节 战争时期各地钢琴专业教育的发展	25
第二节 战争时期的中国钢琴音乐创作	26

一、该时期的创作特性	27
二、主要代表人物及作品	28
第四章 “百花齐放”十七年(1949—1966)	31
第一节 新中国钢琴音乐教育的蓬勃发展	31
一、全国性钢琴音乐教育机构的建立与发展	31
二、国际性钢琴艺术的交流与学习	32
第二节 欣欣向荣的钢琴音乐创作	33
一、该时期的创作特性	34
二、主要代表人物及作品	35
第五章 “文化大革命”时期的发展(1966—1976)	39
第一节 “文革”期间的钢琴音乐教育	39
第二节 另辟蹊径的钢琴音乐创作	40
一、样板戏的改编	40
二、在“停滞”中求发展	41
三、主要代表人物及作品	42
第六章 中国钢琴音乐事业的全面发展(1976—1996)	45
第一节 钢琴音乐教育新局面	45
一、专业音乐教育迅速发展	45
二、全民“钢琴热”	46
三、中国钢琴艺术理论研究学术化	47
四、钢琴音乐教育教材的丰富多样化	49
第二节 钢琴音乐创作多元化	50
一、民族的就是世界的	50
二、新音乐的声音	51
三、主要分类及代表作曲家	51

第七章 全面繁荣的中国钢琴音乐事业(1997 年至今)	55
第一节 新世纪中国钢琴音乐事业的发展	55
一、专业钢琴音乐教育队伍的壮大	55
二、“艺考热”	55
三、国际交流	56
四、各类钢琴音乐大赛的推动	57
五、出版市场的繁荣	58
第二节 通今贯古大放异彩的钢琴音乐创作	59
一、古老音乐的新生命	59
二、主要作曲家及代表作品	60

第二编 中国钢琴音乐的创作

第八章 中国钢琴音乐改编曲	65
第一节 概述	65
一、改编的概念	66
二、中国钢琴音乐改编艺术的意义	67
第二节 由古曲改编创作的中国钢琴音乐	68
一、改编手法	69
二、主要代表作品	73
第三节 由民族器乐作品改编创作的中国钢琴音乐	79
一、改编手法	79
二、主要代表作品	86
第四节 由民歌及创作歌曲、民间小调改编创作的	
中国钢琴音乐	100
一、改编手法	100
二、主要代表作品	102

第五节 由戏曲、舞剧等其他音乐元素改编创作的 中国钢琴音乐·····	111
一、改编手法·····	111
二、主要代表作品·····	112
第九章 中国钢琴音乐原创作品·····	119
第一节 根据传统音乐元素创作的中国钢琴音乐·····	119
一、创作手法·····	119
二、主要代表作品·····	121
第二节 根据地方音乐元素创作的中国钢琴音乐·····	128
一、创作手法·····	129
二、主要代表作品·····	130
第三节 以原创与新音乐元素创作的中国钢琴音乐·····	149
一、创作手法·····	149
二、主要代表作品·····	151
第十章 中国钢琴音乐的创作特性·····	158
第一节 中国钢琴音乐创作语汇的特点·····	158
一、中国钢琴音乐作品旋律的特点·····	158
二、中国钢琴音乐作品和声的特点·····	163
三、中国钢琴音乐作品节奏的特点·····	171
四、中国钢琴音乐作品复调的特点·····	173
五、中国钢琴音乐作品曲式结构的特点·····	178
第二节 中国钢琴作品创作的意义·····	180
一、民族审美意识的需求·····	180
二、提高全民素质的需要·····	181
三、传播民族文化的载体·····	181

第三编 中国钢琴音乐的民族化特征

第十一章 中国钢琴音乐文化的民族化根基·····	185
第一节 中国钢琴音乐的人文底蕴·····	185
一、贵和尚中的人文理念·····	185
二、天人合一的文化理念·····	190
三、以人为本的人文主义价值取向·····	194
四、刚健有为的人文精神·····	197
五、物化移情的人文教化理念·····	201
第二节 中国钢琴音乐与中国民族艺术文化·····	204
一、对文学艺术的诠释·····	204
二、中国画的影响·····	211
三、书法美的传承·····	214
第三节 中国钢琴音乐与民族民间文化·····	217
一、中国钢琴作品与中国民歌·····	217
二、中国钢琴作品与中国戏曲·····	219
三、中国钢琴作品与民俗文化·····	221
四、中国钢琴作品与民族舞蹈·····	222
五、中国钢琴作品与民族器乐·····	224
第十二章 中国钢琴音乐的民族化特征概述·····	228
第一节 语言特质·····	228
第二节 审美特质·····	231
一、传统审美文化的积淀·····	231
二、西方审美文化的吸收·····	233
第三节 中国钢琴音乐的形式特质·····	234
一、旋律的民族化特质·····	235

二、和声与调式的民族化特质	238
三、音色的民族化特质	240
四、节奏的民族化特质	243
第十三章 中国钢琴音乐民族化的诠释	246
第一节 中国钢琴音乐语汇的诠释	246
一、对作品结构的分析	246
二、对标题的理解	248
三、对作品节奏的把握	249
四、对旋律——线性思维的思考	256
第二节 中国钢琴音乐形式美的诠释	258
一、音色	258
二、声韵	263
三、联想	266
四、风格的把握	269
五、意境和气韵	271
第三节 对中国钢琴音乐的整体把握	273
一、学习和研究中国传统民族器乐	273
二、提高关于民俗活动和民俗文化的修养	274
第十四章 中国钢琴音乐民族化的意义	277
第一节 美学意义	277
一、实现了钢琴音乐的大众化	277
二、使民族音乐作品具有了新的美学品质	278
第二节 现实意义	279
一、拓宽了民族音乐的创作道路	279
二、向世界展现了中华民族的音乐及音乐文化	280
三、提供了钢琴音乐在中国的发展方向和空间	281
第三节 对中国钢琴音乐民族化的反思	282

第四编 传统乐观视阙下的中国钢琴音乐

第十五章 中国传统音乐文化的内核·····	287
第一节 “和”的思想·····	287
一、中和·····	287
二、天人合一·····	289
第二节 “气韵”说·····	292
一、中国美学的元范畴——“气”·····	293
二、极具中国传统文化特色的美学范畴——“韵”·····	294
三、“气韵”与“气韵生动”·····	295
第三节 “意境”论·····	296
一、立象以尽意·····	296
二、意境的结构特征——虚实相生·····	298
第十六章 中国传统美学思想的表达·····	300
第一节 “中和”之美·····	300
第二节 气韵之美·····	301
第三节 意境之美·····	303
结语·····	308

第一编 中国钢琴音乐的发展

西方音乐文化传入中国的历史相当久远,最早可推至唐代“景教”的圣咏诵唱。而古钢琴作为圣咏诵唱的伴奏乐器在中国出现的最早记录是明万历年间传教士向朝廷进贡“西琴”。钢琴音乐作为一种源自西方的艺术品种,经过中国艺术家的学习、发掘与探索,在中国广阔的文化土壤上生根、开花、结果,形成了一部极具特点的中国钢琴艺术发展史。

第一章 中国钢琴音乐的萌芽

第一节 钢琴的传入

西洋音乐文化传入中国历史相当久远。最早大致可推至唐代“景教”的圣咏诵唱,而后经元代、明代,天主教传教士来中国传教,并向朝廷进贡大键琴(当时称之为“西琴”)等西方乐器。

当时的中西方音乐文化有着彼此完全不同的发展形式和进程。在明末清初,中国音乐已经建立了较为成熟的音乐文化体系,形成了相对稳定的音乐文化发展模式。与此同时,西洋音乐则在文化启蒙运动的冲击中开始起步,并在近代欧洲社会的剧烈变革中,伴随着社会文化的变化而发展着。中西两者相比较,在世俗性、娱乐性、抒情性和艺术性等方面中国音乐不逊于同时代的西方音乐;在音乐文化整体的哲学思想和人文精神以及艺术学研究等方面,中国音乐体系较西方音乐体系更为完善一些。中国音乐文化所具有的人文主义精神和音乐文化在社会中自我生存所形成的独立自由品格,更是让当时刚刚挣脱宗教束缚的欧洲启蒙思想家们向往不已。

利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)是一名意大利籍天主教耶稣会传教士,1582年来华,“利玛窦恐怕是从古以来,所有到过中国的外国人中最出名的一个”^①。据其所著《利玛窦中国札记》记载,教堂里的西洋乐器,吸引了很多中国人,“他们也羡慕我们的乐器,他们都喜欢它那柔和的声音和新颖的结构”。可惜利玛窦没有写明是何种乐器。

^① 徐宗泽:《中国天主教传教史概论》,171页,上海,上海书店,1990。

1598年利玛窦第一次来北京,想朝见皇帝,以便打开在中国传教的大门,但此行并未达到目的。而在利玛窦进献的礼物中,可以看到八音琴一座。

1600年利玛窦为再度进京做准备,澳门神学院院长李玛诺为他筹措礼物,其中包括定制了几架风琴,但因制作拖得太久而未能作为礼物带走。

1601年1月24日(明万历二十八年十二月二十一日)利玛窦一行第二次到达北京,虽经周折,终得以向皇帝进献礼物,在这些礼物中有“西琴”一张。下面是利玛窦的贡物奏疏:

伏念堂堂天朝,方且招徕四夷,遂奋志径趋阙廷。谨以原携本国土物,所有天帝图像一幅,天母图像二幅,天帝经一本,珍珠镀嵌十字架一座,报时自鸣钟二架,万国輿图一册,西琴一张等物,陈献御前……万历二十八年题具。^①

此奏疏后还附有贡品清单,其第九款为“大西洋琴壹张”。这张琴原来是传教士们自用物品,当利玛窦行至天津,前来引见的宫廷太监马堂看中此乐器,并要求纳入贡品之列。

上述文字,是关于利玛窦所贡西洋乐器的最早记载。此后又陆续有人在著作中提及此琴,或提及与此琴同类的乐器,只是所用名称有所不同。

西琴:《正教奉褒》所载《利玛窦贡物奏疏》;利类斯、安文思、甫怀仁所著《西方要纪》。

大西洋琴:《利玛窦的贡物奏疏》贡品清单。

雅琴:利玛窦所著《西琴曲意》中的“小引”。

番琴:冯时可所著《蓬窗续录》。

铁丝琴:刘侗、于奕正所著《帝京景物略》;艾儒略所著《大

^① 利玛窦:《上大明皇帝贡献土物奏》,见朱维铮主编:《利玛窦中文著译集》,282~283页,香港,香港城市大学出版社,2001。

西西泰利先生行迹》。

天琴：刘侗、于奕正所著《帝京景物略》；谈迁所著《北游录》；吴长元所著《宸垣识略》。

铁琴：尤侗所著《西堂集·外国竹枝词》。

七十二弦琴：《续文献通考》。

手琴：方豪所著《中西交通史》。

翼琴：金尼阁译著《中华传教史》中译本；《利玛窦中国札记》，何高济、王遵仲、李申译。

洋琴：利玛窦所著《中国札记》意大利文原稿；中译本《利玛窦全集》第1、2册，刘俊馥、王玉川合译。

大键琴：《利玛窦书信集》，意大利文原稿；中译本《利玛窦全集》第3、4册，罗渔译。

竖琴之类(harpsichord)即拨弦古钢琴：吴相湘所著《西洋音乐东传记略》。

哈普西卡(harpsichord)：雪朋(肖友梅)所著《键盘乐器输入中国考》。

克拉维卡(clavichord)即击弦古钢琴：刘奇所著《古钢琴何时传入我国的》；阴法鲁所著《利玛窦与欧洲教会音乐的东传》。

以下是利玛窦所进贡的琴在外文著作中的不同名称及出处：

[意]manicordio：(击弦古钢琴)利玛窦所著《中国札记》意大利文原稿收入汾屠立(Pietro Tacchi Venturi)编《利玛窦神父的历史著作集》(*Opere Storiche de P. Matteo Ricci*, 1911)

[法]epinette：(拨弦古钢琴)金尼阁译著《中华传教史》拉丁文本(*N. Trigaul, De Christiana Expediticre Apud Sincs, Auctore*, 1615)

[法]manucordium：(手琴)杜·雅利所著《输入东印度及其他葡萄牙人所发现地方之奇器异物》法文本(*P. duJarric, Histoire des Chose les plus memorables arrives tant ez Indes*