

★☆☆「艺|术|体|育|」
☆☆★高校学术研究论著丛刊

袁文静 著

钢琴音乐风格 与创作研究

中国书籍出版社
China Book Press

☆☆ | 艺 | 术 | 体 | 育 |
☆☆ 高校学术研究论著丛刊

袁文静 著

钢琴音乐风格 与创作研究

贵州师范学院内部使用

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

钢琴音乐风格与创作研究 / 袁文静著. — 北京 :

中国书籍出版社, 2019.6

ISBN 978-7-5068-7356-7

I. ①钢… II. ①袁… III. ①钢琴—音乐理论—研究

②钢琴曲—音乐创作—研究 IV. ①J624.1 ②J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 140570 号

钢琴音乐风格与创作研究

袁文静 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 尹 浩

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 东方美迪

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257140 (发行部)

电子邮箱 eo@chinabp.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 15.25

字 数 273 千字

版 次 2020 年 1 月第 1 版 2020 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-7356-7

定 价 78.00 元

目 录

第一章 概 述.....	1
第一节 钢琴与钢琴艺术表现形式.....	1
第二节 钢琴音乐的演绎风格.....	18
第二章 巴洛克时期的西方钢琴音乐.....	42
第一节 巴洛克时期的社会文化.....	42
第二节 巴洛克时期的键盘音乐风格与创作.....	43
第三章 古典主义时期的西方钢琴音乐.....	80
第一节 古典主义时期的社会文化.....	80
第二节 古典主义时期的钢琴音乐风格与创作.....	82
第四章 浪漫主义时期的西方钢琴音乐.....	126
第一节 浪漫主义时期的社会文化.....	126
第二节 浪漫主义时期的钢琴音乐风格与创作.....	127
第三节 民族乐派的钢琴音乐创作.....	169
第五章 印象主义时期的西方钢琴音乐.....	177
第一节 印象主义时期的社会文化.....	177
第二节 印象主义时期的钢琴音乐风格与创作.....	179
第六章 中国钢琴音乐.....	207
第一节 中国钢琴音乐的风格与创作.....	207
第二节 中国钢琴音乐的美学品格.....	218
参考文献.....	236

第一章 概述

钢琴拥有宽广的音域和丰富的表现力,使其从众多的乐器中脱颖而出,成为“乐器之王”。数百年来,钢琴制造师以他们的智慧把钢琴的演奏性能发挥得淋漓尽致,作曲家们也以他们的热情谱写出大量的不同风格的钢琴艺术作品。作为演奏者,最重要的就是要弄清楚该音乐作品是如何被作曲家创造出来的,又应该如何恰当地表现其作品内容。

第一节 钢琴与钢琴艺术表现形式

一、键盘乐器与钢琴的演变

(一) 管风琴

管风琴(Organ)在键盘乐器中是构造最复杂、体积最庞大的键盘乐器。其悠久的历史可以追溯到公元前250年,公元10世纪后进入教堂中并开始发展。它的基本发音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。

管风琴在规格限制方面是不明确的,它的大小是根据教堂或歌剧院本身的规模和经济实力来决定的。中世纪的欧洲,在每个小镇的教堂中几乎都拥有或大或小的管风琴,每到宗教节日,都能听到悠扬的乐曲飘散在整个小镇。

1. 古代管风琴

管风琴是沿用至今最古老的键盘乐器之一。最初的这种类似管风琴的乐器是利用水通过管子来发声的。据史料记载,公元前250年在古埃及的亚历山大城就已经出现了“水力管风琴”(图1-1)。它基本由簧管、琴键、风箱和音管组成,演奏时先通过气囊将空气引入风箱之中并通过风

箱内的清水使空气压缩,然后按动风箱与簧管之间的琴键,打开各个音管,风箱内的空气乘虚而入,最后振动管内的空气而发出声音。这种管风琴的声音嘹亮刺耳,因此水力管风琴在罗马帝国时代,通常是为戏剧表演或击剑、竞技格斗伴奏助兴用的。

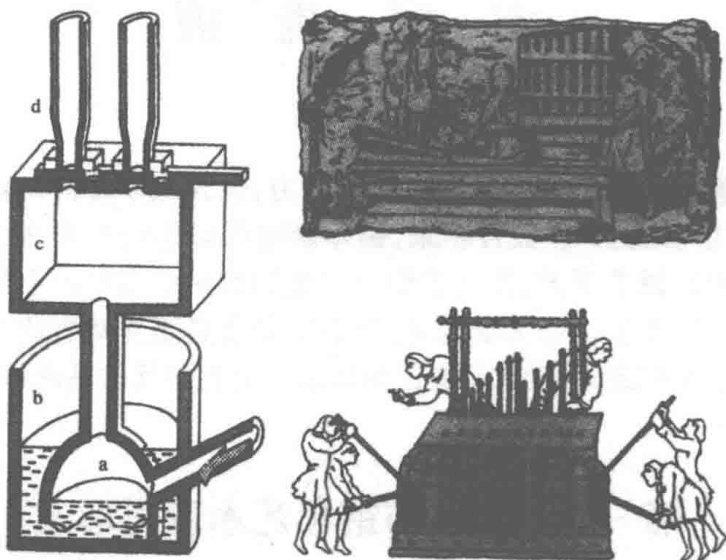

图 1-1 水力管风琴

古代管风琴的发展十分缓慢,在发展过程中,体积也越来越庞大,机械结构也越来越复杂。公元 980 年,英国温彻斯特(Winchester)建造了一个体积特别庞大的管风琴,据说它有 10 个键、400 个音管、26 个风箱,演奏时,需要两人配合完成,风箱则由 70 个人操控,所有参演的人都累得满头大汗,但却无法享受音乐的愉悦。这种管风琴在当时发出的声音震耳欲聋,远在几公里外的人都能听见,因此,不论对于演奏者还是听众来说,这种“音乐”都是一种折磨而不是享受,但是,这种管风琴在当时制造出的令人生畏的宏大气势,却显示出神的无所不能、宫廷的至尊威严和教会至高无上的权力。

2. 中世纪管风琴

在以后的几个世纪里,由于演奏者对管风琴的不同需求,促使人们逐渐改进,提取精华,并研制了一些小型的、可以移动的管风琴。大约在中世纪(13—15 世纪),除了教堂中的一些大型管风琴外,还出现了两种小型的,即便携式(Portative organ)和固定式管风琴(Positive organ)。便携式管风琴(图 1-2)是一种体积较小巧,可以随身携带的管风琴。它只有一排音管,演奏者有时候直接用一根皮带挂在颈部,左手操纵风箱,右手按键来演奏。

图 1-2 便携式管风琴

固定式管风琴(图 1-3)在早期时仍然可携带,但演奏时必须固定在桌子或底座上,靠别人拉动风箱来送气。小型的固定式管风琴在中世纪时已进入家庭,后期由于教堂的发展,大中型的固定式管风琴也随之不断地发展。这种管风琴在当时设有众多的音管,音量宏大,气息宽广,持续音较强,和声效果丰富,复调表现力强,在教堂运用比较广泛。

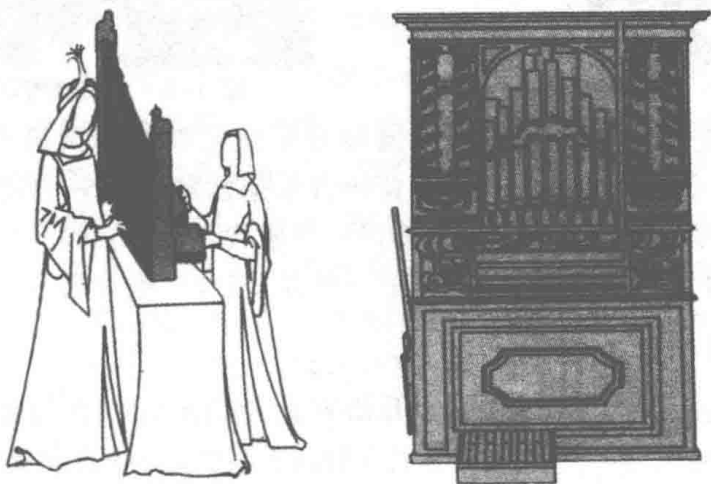

图 1-3 固定式管风琴

3. 巴洛克管风琴

16 世纪初,各国出现不同流派的制作家,推动了管风琴制造的发展,使得管风琴在制作史上有了重大突破,增加了独奏声部的音栓和较轻柔

声音的音栓(图 1-4)。由于音栓的作用,管风琴的音色开始变得多样化了,当一个音栓被拉出时,就使一套或多套、多列音管进入等待发音状态。选用什么样的音栓,取决于在手键盘或脚键盘上所弹奏的音需要发什么样的音色。巴洛克时期(17—18 世纪)是管风琴发展的黄金时期。巴洛克管风琴(图 1-5)高声部拥有五层手键盘,低声部已装置有两层足键盘,有的管风琴音栓多达 2000 个,音域也随之大大扩展。发音原理比之前也复杂,音色方面发生了众多变化,但每种音色具有鲜明的个性特点。巨大的力度变化范围,以及嘹亮辉煌的音响特点,使管风琴成为巴洛克时期至高无上的乐器。

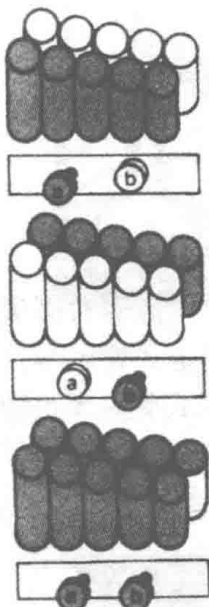

图 1-4 音栓的运行原理

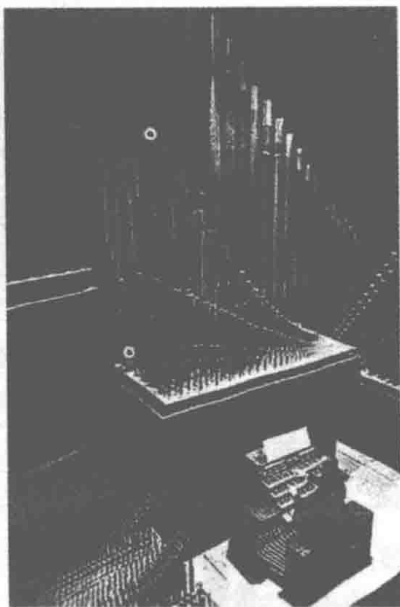

图 1-5 巴洛克管风琴

17 世纪末至 18 世纪初,管风琴音乐的发展在德国进入了鼎盛时期,并且成了宗教音乐的代表。德国音乐家巴赫(1685—1750)、亨德尔(1685—1791)都是当时杰出的管风琴音乐代表大师,他们的演奏与创作活动为后世留下了丰富的管风琴音乐作品,至今影响深远。

4. 电力管风琴

18 世纪中叶以后,教会势力开始衰退,音乐也走向世俗化,主调音乐兴起,甚至连巴赫的管风琴音乐也逐渐被人们淡忘。19 世纪 20 年代以后,德国音乐家门德尔松发现和重新整理了巴赫的音乐作品,因此,巴赫的管风琴音乐作品又得以上演。同时,随着欧洲工业革命的兴起,19 世纪人类发明了电,管风琴经过改进也开始进入了电力控制风箱的时代。一架管风琴堪比一支交响乐队,正好符合了 19 世纪浪漫主义时期音乐家们对

音响色彩的审美追求,于是许多音乐家都把管风琴当作单人演奏的交响乐队,为之创作了大量的优秀作品并亲自演奏。由于色彩过于浓重,再加上19世纪钢琴炫技大师们的许多华彩性风格,音乐作品逐渐丧失了巴洛克时期原汁原味的古朴特点。20世纪20年代起,在新古典主义思潮影响下,人们恢复了管风琴固有的面目,管风琴逐渐采用电动鼓风机送风,使电动送风的管风琴也能像手工送风的琴一样具有典雅的音色。从演奏角度来讲,音色和音响上还是传统机械式更能诠释巴洛克经典作品的真谛。

(二) 古钢琴

古钢琴(Clavichord)是钢琴的前身,它是16世纪佛罗伦萨的乐器师发明的。古钢琴和钢琴的结构和发音原理有很大的差异。钢琴是用锤子敲击一股金属丝弦发音,而古钢琴却是通过羽毛管制作的拨子拨动一根金属丝弦发音,所以古钢琴的音色纤细,而钢琴的音色浑厚。在巴洛克时期,古钢琴是仅次于管风琴的最大键盘乐器,也成为当时最流行的键盘乐器之一。

1. 击弦古钢琴

击弦古钢琴又称小键琴或楔槌键琴,是早期键盘乐器的一种,最早约出现在15世纪之初。它由扁薄的长方形木匣构成,没有琴腿,可以放在桌上弹奏。它不是靠拨弦发声,而是用槌子敲弦发声的,这种装置较为简陋,当按下琴键时,竖在琴键末端的小木杆就会上升,木杆上端的小铜块击打到琴弦就会发出柔和的声响,其音量较弱,音色也不太明亮。在阿劳特的手稿及德国音乐家菲尔东的论著《音乐精义》里,有它的结构图示和说明。现存的最早的击弦古钢琴,制造于1537年,保存在纽约大都会博物馆里。另一架是由意大利乐器制造家多梅尼科·达佩萨罗(Domenico da Pesaro)于1543年制造的,此琴现存于莱比锡卡尔·马克思大学的乐器博物馆中,该琴壳为六角形,键盘从琴的一侧伸出,没有琴腿(图1-6)。在之后的发展中,击弦古钢琴逐渐增加了琴盖(琴盖有时候会加一些装饰画)、琴腿,琴键也采用象牙或玳瑁等材料(图1-7)制作,后来又出现加脚键盘操纵的击弦古钢琴(图1-8)。

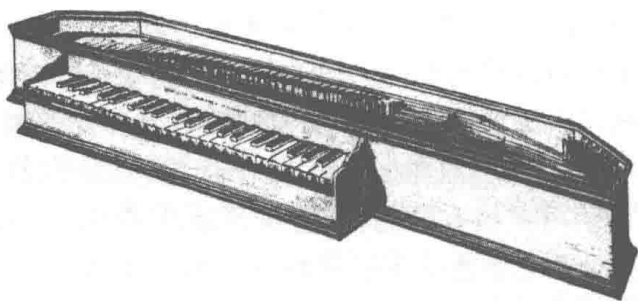

图 1-6 六角形古钢琴

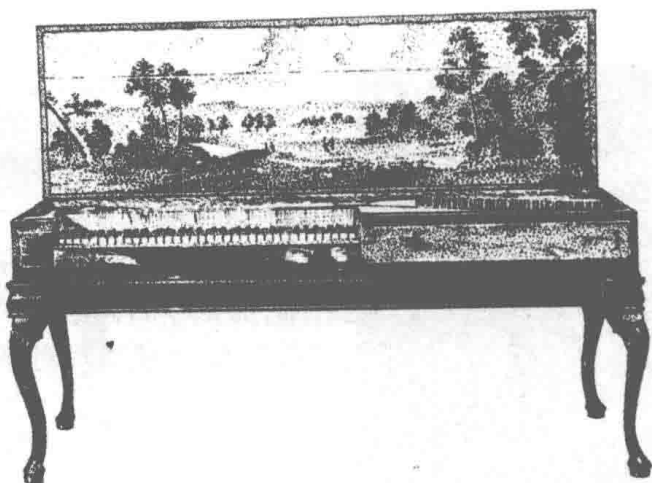

图 1-7 德国 18 世纪加琴盖的古钢琴

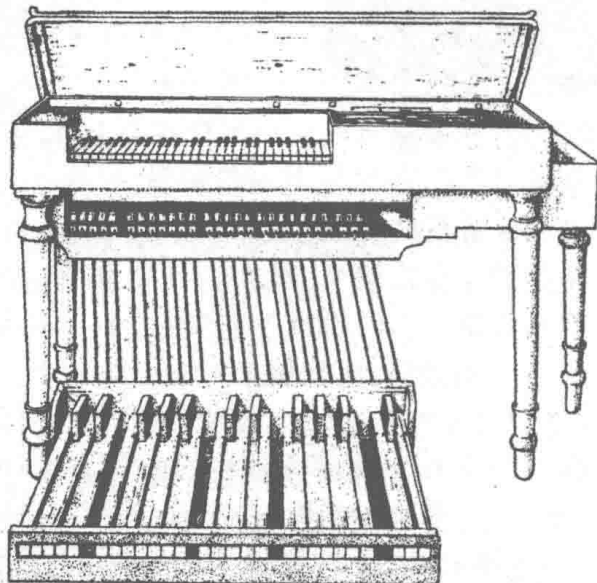

图 1-8 有脚键盘的古钢琴

最早的击弦古钢琴音域有限,一般不超过二十个琴键,音量很弱,重击琴键时,由于琴弦震动幅度过大,造成琴弦过大的张力,导致琴弦发音

不准。后经发展,17世纪时,击弦古钢琴上的一根琴弦可以发出几个音。它是在同一根琴弦上使用几个金属铜块,产生几个不同的音,它的琴键要多于琴弦(9弦35键)。18世纪初,击弦古钢琴改制成一弦发一音,并且从一弦发一音增加到二弦发一音或者三弦发一音,从而增加了音量。到了18世纪中后期,击弦古钢琴还添加了踏板,音域也从原来的四个八度扩展为五个八度。

击弦古钢琴的琴弦较短,琴键重量轻且宽度窄,音域无法扩张,演奏技术也容易掌握,因此,只需要中间三个手指来演奏。上行用三、四指,下行用二、三指。又由于击弦发音的特点,使得手指触键的力度可以在很大程度上控制槌子敲击琴键的力度,所以,击弦古钢琴即使在弱力度的音响范围内,声音也具有非常丰富的强弱变化。

击弦古钢琴在声音的变化上具有多样性,同时,可以非常容易地弹奏出抒情性的旋律。由于它的音量小,功能不够完善,演奏上有一定局限性,许多作曲家发现它适宜在室内作为独奏乐器弹奏,而不适宜在较大的场合进行弹奏,因此,后来逐渐被羽管键琴所代替。人们在演奏中对歌唱风格的强调以及对力度细微变化的要求,推动了击弦古钢琴曲目的创作。巴赫于1723年创作的二部和三部《创意曲集》,便是能够体现击弦古钢琴演奏风格的重要文献。

2. 羽管键琴

羽管键琴又称大键琴或拨弦古钢琴,据说最初产生于14世纪的英国,而制作起源于15世纪末的意大利,后来传播到欧洲各国。17世纪至18世纪盛行于欧洲,它与击弦古钢琴在欧洲同时流行了一二百年。历史上曾出现过几种大小和外形不同的羽管键琴,其中16—17世纪早期比较流行于英国的羽管键琴有斯皮耐特琴(Spinet)和维吉那琴(Virginal)。其中,斯皮耐特琴是一种中等大小的羽管键琴,琴盒有长方形、三角形或五角形,琴弦与键盘成对角线排列。而维吉那琴是一种较小的、长方形琴盒的羽管键琴,它的弦排列差不多和键盘并行,是当时流行于英国家庭的键盘乐器。17世纪时,大多数的斯皮耐特琴和维吉那琴的音域为4个八度,后来它们都被大型的标准羽管键琴所取代。

羽管键琴的外形与现在的三角钢琴相似,它的机械构造比较复杂,琴弦方向与琴键方向平行,高低音的琴弦长度不同,由羽管或皮制的拨子拨动琴弦,使琴弦震动而发出声音。当按下琴键时,支柱抬起,拨子拨动琴弦。放开琴键时,支柱落回,但特制的、可转动的拨子经过琴弦时不再拨动。当琴键静止时,制音器接触琴弦,阻止其发出声响。因此,羽管键琴只是在琴键实际按下时才能够发音,在琴键放开后它不会继续鸣响,而

且演奏者不能像弹奏钢琴那样通过改变手指的压力来变化力度(强、弱)。18 世纪中叶的羽管键琴,已经发展为有两个键盘并加了踏板。每个键盘各有 5 个八度的音域,这类羽管键琴一般有几个音栓,演奏者可以通过对音栓的控制来获得不同的音量、音高、音色。这时的羽管键琴不同于早期的,它有两个踏板:一个是合成踏板,用于改变音栓;另一个用来控制可改变声音音量的增减,很像管风琴中使用的增减音器踏板(图 1-9)。

图 1-9 1760 年的羽管键琴

和击弦古钢琴相比,羽管键琴的声音既明亮辉煌又清晰细腻。它既可作为独奏乐器,又可作为合奏乐器。在巴洛克时代和古典时代的初期,羽管键琴在当时教堂、歌剧院和宫廷乐队中有显赫的地位。然而,由于羽管键琴的琴键比较轻,演奏者不能通过手指触键来直接控制音量和音色的变化,所以也就无法表现作品的渐强或渐弱的音响效果,导致演奏者与乐器之间的关系比较间接,不能充分满足演奏者的主观表达欲望。在 18 世纪后半叶,古钢琴族乐器终于被新兴的钢琴所取代。

(三) 钢琴

17 世纪至 18 世纪初,羽管键琴在当时的音乐生活中有着相当显赫的地位,可以说是它的全盛时代。之后,随着欧洲大陆音乐迅速发展,音量弱小的古钢琴已不能满足当时音乐家们的需要,因而人们开始寻求一种新型的键盘乐器来弥补两种古钢琴的不足。

近代钢琴的问世,恰好迎合了人们的这一愿望,弹奏者直接用手指就能弹出强弱变化,而且能产生较大的音量。由于近代钢琴问世时,性能还

不够完善,演奏性能、音色品质、音量等方面都没有超过羽管键琴,这使它在当时没有完全取代键盘乐器的主导地位,而是与古钢琴同时并存了几十年。

1. 近代钢琴

18 世纪初,巴托罗密欧·克里斯多佛利(Bartolomeo Cristofori, 1665—1731)(图 1-10)以拨弦古钢琴为原形,制作出一架被称为具有“强弱音变化的古钢琴”。他在钢琴上采用了以弦槌击弦发音的机械装置,从而使琴声更富有表现力,音响层次更丰富,并能通过手指触键来直接控制声音的变化。但是这种钢琴在性能上还不够稳定,当琴键下键力度不够时,槌子就不能被推动也就击不到弦,自然发不出声音,如果下键力过猛,槌子就会持续地作用于弦,阻碍琴弦的振动。为了改善这种不足,巴托罗密欧·克里斯多佛利在实践中不断改良,于 1726 年制作了另一种钢琴(现陈列在莱比锡卡尔·马克思大学的乐器博物馆),它安装了一种与现代击弦机的复震杠杆系统近乎完全一致的起动杠杆,使得琴槌击弦的速度大大加快了,而且可以快速连续弹奏;音域也增加为 4 组,并装有手操纵的音栓,也就是今天钢琴上弱音踏板的前身,这是一种减小音量的装置,只让两弦之一发音。

图 1-10 巴托罗密欧·克里斯多佛利

18 世纪中后期,戈特弗里德·西尔伯曼(Gottfried Silbermann)借鉴克里斯多佛利的发明,利用手动音栓使全部制音器离弦(相当于现代钢琴上右脚延音踏板的作用),以使钢琴发出丰富、圆润和连贯的声音,制造出德国第一架钢琴。他把这架琴送到音乐大师巴赫那里鉴定,巴赫却不屑

一顾,只是说道:“触键太重,高音区音色太弱。”但他还是提出了一些改进建议。在采用了巴赫的建议之后,西尔伯曼于1747年又加以革新。同年,巴赫在波茨坦进宫晋见腓特烈大帝时弹奏并赞赏了西尔伯曼的新型钢琴(图1-11)。直到1789年西尔伯曼的学生约翰·施泰因才将手动音栓改制成为脚踏板。

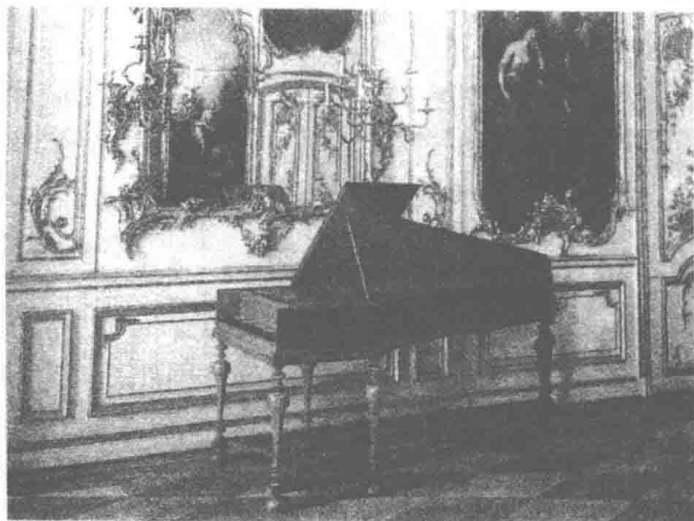

图1-11 西尔伯曼钢琴

随着人们对钢琴的制作工艺实行革新,钢琴在演奏性能上也日益完善了。制造师研制了许多风格不同的钢琴,他们具有不同的机械性能和不同的音响效果,当时主要分为“维也纳式击弦机钢琴”和“英国式击弦机钢琴”两大制造流派。这两种流派有其各自代表的钢琴制造商。斯坦威在18世纪60年代末期开始制造钢琴,他是最早制造维也纳式击弦机钢琴的制造师。斯坦威制造的维也纳式击弦机钢琴以轻快地触键感觉和重复击键的灵敏而出名,能够弹出快速的音符,音色变化细微且声音清晰,这正符合莫扎特温文尔雅又富有歌唱性的快板的音乐需要,因此当时的海顿、莫扎特等都喜欢在此琴上创作。另一种是采用“英国式击弦机”,这一时期制造商的代表之一是约翰内斯·楚姆佩,他在1767年设计出了小型的方形钢琴,这种琴具有简洁的长方形外壳,在克里斯多佛利和西尔伯曼的基础上简化了击弦机,采用“英国式击弦机”。这种英国式击弦钢琴触键感觉较重,重复击键的速度较慢,但声音浑厚深沉且音量大。采用“英国式击弦机”的另一位代表是布罗德伍德,他在之前钢琴的基础上做了一些革新,重新确定了琴弦位置,而且还采用了脚踏板来获得持续音和弱音的效果,使钢琴声音得到了很大改善。布罗德伍德在1781年制造了首架三角钢琴,他对钢琴音色的统一性要求很高,1788年又开始对击弦点进行了改进,采用了金属支架代替木质支架张弦,支架增加了强度,琴

弦变粗使钢琴音域不断加宽。西尔伯曼对钢琴的改良,使“英国式击弦机”在这个阶段琴键触感较重、琴弦粗、音板厚、共鸣强、声音明亮丰满。

19 世纪前半叶,近代钢琴的下一步重大改革是由法国的艾拉德(Sebastien Erard,1752—1831)完成的。艾拉德在 1821 年发明了装有弹簧的复震式击弦机,使快速同音反复技术应运而生,手指控制键盘的灵敏度大大提高,从而使音色的层次更为精细。之后的改进多为材料上和外形功能上,在材料上改进如:1826 年英国制作师亨利·帕普创造了毛毡包裹木芯的琴槌,使发出的音色更温柔、更圆润;在外形功能上的改进如:19 世纪末出现的街头钢琴(图 1-12)、自动钢琴(图 1-13)等。

图 1-12 19 世纪末出现的街头钢琴

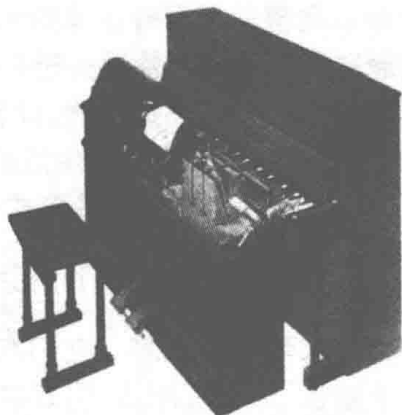

图 1-13 19 世纪末出现的自动钢琴

1811 年,英国人罗伯特·沃纳姆设计出第一架与现代立式钢琴原理一样的立式钢琴,但是由于只是把平台竖立起来,因此看起来很高大。1843 年,罗伯特对其进行了改进,使立式钢琴降低了高度,达到现代演奏的使用水平。由于立式钢琴体积小,价格相对便宜,可以大批量生产,使得钢琴进入了中产阶级的百姓家庭,钢琴开始在欧洲各国普及。

2. 现代钢琴

19 世纪中叶以后,一些钢琴制造商开始对钢琴进行了许多技术上的革新,使现代钢琴的制造技术日益完善。1850 年左右最终确定了现代钢琴的制作标准。在众多的钢琴制造商中,贡献最大的公司是斯坦威公司(Steinway & Sons),该公司于 1853 年由斯坦威^①和他的家属在纽约创立,1880 年,又在德国汉堡成立了分公司。斯坦威公司对现代钢琴进行了多方面的技术革新,也获得了巨大的成功。在钢琴的制造与设计方面先后获得了 45 项技术专利,对世界钢琴制造业产生了重要影响。1859 年和

^① 亨利·斯坦威(Heinrich Engelhard Steinweg,1799—1871)德国钢琴制造师。1850 年,斯坦威和他的家族成员从德国移居美国,1853 年在纽约创立了斯坦威父子公司。

1868年,该公司分别获得了三角钢琴的分层张弦结构与全金属框架的两项专利,这两项专利的技术使结实的金属框架和扇形的琴弦排列能够承受前所未有的张力。1875年,该公司又发明了重复击弦的技术,这项技术不仅使弹奏者感到钢琴更灵巧、触键更顺滑,而且能够抬起更厚重的琴槌,从而增大了钢琴的音量。斯坦威公司通过对现代钢琴的不断改进,在结构外观设计、音色纯美等方面都成了钢琴制造业的标志,为世界钢琴制造业的发展作出了重要贡献。

进入20世纪以后,钢琴制造业发生了重大变化,琴键和击弦装置的改革,使音量越来越大,音色表现的幅度也越来越广,此时,钢琴的机械构造基本完善。在当时全球的钢琴制造商已经超过了一千家,大生产企业的制造规模逐步代替过去的那种小作坊,钢琴也相应的大规模生产,使钢琴制造业得到了飞速发展,以至于钢琴在社会的影响力超过了任何其他乐器,逐渐成了人们音乐生活的重要内容。

现代钢琴主要有两种形式:一种是立式钢琴(Upright Piano),另一种是三角钢琴(Grand Piano)。立式钢琴的标准尺寸有很多种,其中以准备尺寸及小号立式琴居多。三角钢琴的尺寸则众多,包括从最小到演奏会使用的大型三角钢琴。它们有共同的特征:基本上都有八十八个琴键,三个踏板(即延音踏板、弱音踏板、分段式踏板),踏板的出现大大加强了钢琴的表现力。演奏特点上,现代钢琴也更加丰富多彩了,如纵向的和声、横向的旋律、踏板的运用、触键盘的力度变化等,都使钢琴音乐具有丰富的色彩。

3. 电钢琴

电钢琴是用电子技术控制的键盘乐器,是20世纪80年代至90年代早期流行的一种用于在某些场合代替钢琴的乐器。它的兴起开辟了无限广阔的音响空间,对音乐的发展特别是流行音乐的发展产生了重要影响。

二、钢琴音乐的艺术表现力

“乐器之王”钢琴具有丰富的表现力,这无可非议,它几乎可以与一个乐队媲美。随着各种演奏技巧的发展,它能够表现色彩斑斓的音色、丰富的和声以及对比强烈的音响效果。

(一) 色彩斑斓的音色

音色就是声音的色彩。演奏者以不同的弹奏方法、不同的触键来表

现作品时,就能使钢琴音乐产生不同的音色。这就像画家在作画时,需要从调色板上提取各种颜色一样。

不同时期的钢琴音乐作品表现出不同的钢琴音乐色彩。巴洛克时期钢琴音乐的音色是晶莹纯净、明澈清晰的;古典主义时期钢琴音乐的音色则是干净明丽、颗粒均匀的;浪漫主义时期的钢琴作品有甜美的歌唱性音色,犹如弦乐器一般柔和绵长、优美如歌,也有辉煌明亮、坚实雄浑的音色,如李斯特的《匈牙利狂想曲》;印象主义时期的钢琴作品时常用飘逸、朦胧的音色来描绘如梦如幻的意境;即使是20世纪钢琴音乐所崇尚的那种刺激、狂暴、干涩的音色,也成为钢琴音乐丰富表现力的体现。

作曲家的创作精神为钢琴音乐的音色探索出了新的规律,同时,钢琴演奏家们又在不遗余力地挖掘新的音色,使得钢琴丰富的表现力展露无遗。

(二) 丰富多彩的和声

钢琴有88个琴键、7组音域,可以演奏各种不同的和弦及多声部的复调音乐,为多彩的和声表现提供了得天独厚的条件。

和声在音乐的艺术表现中占据着重要的地位,它多变的色彩充分体现了多声部音乐的神韵,展示了音乐的魅力。常见的和声有明亮的大三和弦、暗淡的小三和弦、尖锐的小七和弦、扩张的增三和弦等,可以说钢琴音乐中丰富多彩的和声不仅来自它的色彩音响,还来自它特有的性能。例如,肖邦的钢琴曲在和声的领域里显露出大胆的创造性。在他的钢琴音乐中,拿波里六和弦、增六和弦、属七和减七系列和弦以及属九和弦层出不穷,大大增加了钢琴的和声色彩功能。肖邦《^bA大调练习曲》和弦的每一个声部几乎都在歌唱,其独特的如歌般的和声使音乐更加动人。印象主义作曲家德彪西在他的音乐中打破了传统和声的表现手法,这完全取决于色彩的需要。他在钢琴音乐中大量运用孤立的各种和弦和不协和的音响,表现了细腻、精致的色彩效果。又如另一位印象主义作曲家拉威尔的《镜子》,利用丰富的和声变化造型,描绘出天空、海洋以及钟声等绚丽多彩的音响画面。

(三) 对比强烈的音响

丰富的和声织体加上庞大的共鸣腔体,使钢琴具有了强烈的音量对比,同时也使它有表现巨大乐思的能力。

不同于其他乐器的是,钢琴本身有踏板,使音响对比更加鲜明微妙。