

邹艳香 陈闽洁 著

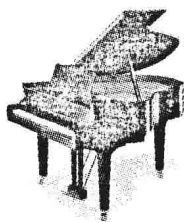
钢琴 演奏法流变

西安地图出版社

钢琴演奏法流变

邹艳香 著
陈闽洁

西安地图出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴演奏法流变 / 邹艳香, 陈闽洁著. - 西安: 西安地图出版社, 2007.8

ISBN 978-7-80748-153-9

I. 钢… II. ①邹…②陈… III. 钢琴 - 奏法 - 音乐史
IV. J624.19

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 138766 号

责任编辑 史英

钢琴演奏法流变

邹艳香 陈闽洁 著

西安地图出版社发行

(西安市友谊东路 334 号 邮编: 710054)

新华书店经销

湖南华商文化商务有限公司印刷

850 毫米 × 1168 毫米 1/32 开 5.25 印张 105 千字

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

定价: 15.00 元

※ ※ ※ ※ ※

(如有印刷质量问题可更换)

前 言

钢琴,已成为我们当代必不可少的乐器。从百姓日常的娱乐生活到音乐厅的高雅欣赏,乃至整个文化教育系统的构架充实,它的作用和影响毋庸置疑,并已大大超越作为乐器的载体。钢琴音乐的掌握与审美已日益成为我们当下素质文化生活的重要衡标。钢琴音乐的演奏是其音乐传达的灵魂发力点。伴随着钢琴制造工艺的进步及作曲技术的发展,演奏技术的发展史及其传达的精神具有极大的研究意义和审美价值。

本书以钢琴形制史、钢琴音乐史为线索,通过本质往回溯源其表象,试图透过最为直观的演绎,探索只属于钢琴音乐表演手法的历史流变。从流变之中,我们或许能更科学、合理地改善演奏者和钢琴的关系,最大化的发挥钢琴本身的性能,准确、完美地演绎出作品的深刻内涵。

钢琴演奏技术的发展随着钢琴的诞生拉开序幕,随着钢琴本身的不断改进与完善以及钢琴音乐创作的发展演绎着它自身丰富多彩的历史。

巴洛克时期、古典主义前期未臻完善的钢琴及纤细、华丽的钢琴音乐风格使得钢琴演奏主要采用手指跑动与小臂动作结合的方法弹奏,而古典主义后期及浪漫派时期,钢琴的不断改进及钢琴音乐风格改变,在钢琴演奏中,不仅用手指,更逐渐加入腕、臂部及整个身体力量,使音色变化更丰富,音乐层次更清晰,音乐表现力更

强。

随着 19 世纪末印象乐派的出现,以及 20 世纪新流派音乐总的趋向是从多调性走向无调性,及至否定乐音和音阶,只用自然音响,完全脱离了古典的美学传统。钢琴音乐所呈现出的多元化格局对钢琴的演奏技巧、踏板的运用、表现的手法、音色的效果等等提出了新的要求和变革。

钢琴演奏技术的发展从指力派演奏法到重量演奏法再到二者的融合,从传统的演奏形式到标新立异的演奏手法,这与钢琴音乐作品创作的时代风格变化是密不可分的,所以演奏的流变与总体音乐历史是交织进行的。不同创作风格的钢琴音乐作品,也必需运用与之相符合的演绎方法才能达到准确再现作品内涵的目的。

艺术的空灵决定了它“知难行易”的特殊性,了解演奏手法的大致发展可以更为明确手下运动的键盘怎样传递音乐,要传递什么样的音乐?是否恰倒好处地表现了音乐作品的寓意?总之,利其器必将善其事,希望能抛砖引玉为钢琴演奏技术的发展作出一定的思想沉淀,为以后进一步的深入研究做最初的探讨。

由于作者学术水平所限,书中或有疏漏与不当之处,敬请各位专家、同仁指正。

此外,特别感谢湖南师大音乐学院院长朱咏北教授,本书撰写过程中得到他的大力支持。

邹艳香 陈闽洁

2007 年 8 月

目录

前 言

第一章 巴洛克时期的键盘演奏法·····	1
第一节 巴洛克时期的键盘乐器·····	1
管风琴·····	1
楔槌键琴·····	3
羽管键琴·····	4
早期的钢琴·····	6
第二节 巴洛克时期的键盘音乐·····	8
弗雷斯科巴尔迪·····	11
约·塞·巴赫·····	12
乔治·弗里德里克·亨德尔·····	13
弗朗梭瓦·库普兰·····	14
让·菲利普·拉莫·····	16
多米尼科·斯卡拉蒂·····	17
第三节 巴洛克时期的古钢琴演奏法·····	18
第一个运用大指与小指弹奏的人约·塞·巴赫·····	19
法国键盘音乐演奏风格的奠基人弗·库普兰·····	21
技术训练与音乐艺术完美结合的多米尼科·斯卡拉蒂·····	23

第二章 古典主义时期的钢琴演奏方法	24
第一节 古典主义时期的钢琴形制.....	24
第二节 古典主义时期的钢琴音乐.....	26
J·C 巴赫.....	29
C·P·E 巴赫.....	30
弗朗茨·约瑟夫·海顿.....	31
沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特.....	33
穆齐奥·克列门蒂.....	34
路德维西·凡·贝多芬.....	34
第三节 古典主义时期的钢琴演奏法.....	36
C·P·E 巴赫.....	36
杜舍克.....	37
“象流油如注般地”演奏的莫扎特.....	38
动力性演奏风格的穆齐奥·克列门蒂.....	39
第一个高抬手臂弹琴的演奏家贝多芬.....	41
古典主义后期与浪漫主义前期钢琴技术的顶峰——练习曲的发展.....	44
卡尔·车尔尼.....	44
G·A·什密特.....	48
克拉莫.....	48
第三章 浪漫主义时期的钢琴演奏法	51
第一节 浪漫主义时期的钢琴.....	51
第二节 浪漫主义时期的钢琴音乐.....	53
卡尔·玛里亚·冯·韦伯.....	55

弗朗茨·舒伯特·····	56
费里克斯·门德尔松·巴托儿蒂·····	57
罗伯特·舒曼·····	59
弗雷德里克·弗朗索瓦·肖邦·····	60
弗朗兹·李斯特·····	62
约翰内斯·勃拉姆斯·····	63
第三节 浪漫主义时期的钢琴演奏法·····	64
肖邦的钢琴演奏·····	65
李斯特的钢琴演奏·····	68
莱谢蒂茨基开创的重量演奏法及其钢琴教学法·····	72
莱谢蒂茨基的知名学生——阿图尔·施纳贝尔和伊格纳西·简·帕德雷夫斯基·····	75
第四章 俄罗斯民族乐派的钢琴演奏法·····	78
第一节 俄国钢琴学派的奠基人——鲁宾斯坦兄弟·····	78
开创浪漫派俄式风格的钢琴演奏大师安东·格里戈里叶维奇·鲁宾斯坦·····	79
俄罗斯的钢琴教育的先驱人物尼古拉·鲁宾斯坦·····	80
鲁宾斯坦兄弟创立的俄罗斯钢琴学派·····	81
约瑟夫·霍夫曼·····	83
谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫·····	84
第二节 以艺术为宗旨的涅高兹钢琴学派·····	86
亨利·涅高兹·····	87
埃米尔·吉列尔斯·····	90
斯维亚托斯拉夫·特奥菲洛维奇·里赫特·····	91

第五章 近代音乐时期的钢琴演奏法	93
第一节 印象派钢琴音乐.....	93
阿尔其·克劳德·德彪西.....	94
莫里斯·拉威尔.....	95
印象派钢琴演奏法.....	97
第二节 表现主义音乐在钢琴音乐演奏法上的变化.....	99
音乐特点.....	99
代表人物及其演奏特点简介.....	101
阿诺德·勋伯格.....	101
贝尔格.....	102
安东·威伯恩.....	103
第六章 新音乐时期的钢琴演奏法	105
第一节 萨蒂和法国的“六人团”.....	105
第二节 斯克里亚宾缔造的神秘主义钢琴音乐.....	107
第三节 巴托克和《小宇宙》.....	112
第四节 新古典主义钢琴音乐的演奏法.....	115
代表人物——斯特拉文斯基.....	116
受新古典主义影响的普罗科菲耶夫.....	119
键盘上的新古典主义——肖斯塔科维奇.....	121
第七章 先锋派音乐的钢琴演奏法	123
第一节 序列音乐时代对钢琴演奏法的丰富.....	123
梅西安.....	124
布列兹.....	125

第二节 现代钢琴音乐的先锋：斯托克豪森的泛音运用	127
第三节 偶然音乐和加料钢琴演奏法	129
约翰·凯奇	130
第四节 简约派钢琴的代表——里盖蒂	133
第八章 20 世纪中后期钢琴演奏法	137
第一节 伽特——用音乐统帅演奏技术，并做到身心协调	137
第二节 “心理——技术”学派的出现	139
乔治·考契维兹基	139
哈罗德·泰勒	140
乔治·桑多尔	141
第三节 新兴学派——陶布曼方法	142
第九章 流行钢琴演奏法	145
第一节 爵士钢琴	145
爵士钢琴的起源和拉格泰姆	145
大跨度钢琴	147
布吉乌吉	148
柔和的爵士钢琴演奏风格	149
第二节 理查德·克莱德曼的演奏魅力	150
后记	153
参考文献	155

第一章

巴洛克时期的键盘演奏法

第一节 巴洛克时期的键盘乐器

现代钢琴是西方音乐历史发展的产物,追溯其祖先“杜西玛琴”、“独弦琴”、“索尔特里”可知其实是源自东方的一种弹拨乐器。走出东方乐器结构的根本性一步是键盘的采用。探寻钢琴演奏法的流变,我们从巴洛克时期的键盘乐器演奏开始。

巴洛克时期(1600年-1750年)所使用的键盘乐器有管风琴、羽管键琴、楔槌键琴以及性能未臻完善的钢琴,但较为盛行的是前三者。当时的钢琴无论音质、音量、音域都没有超越羽管键琴,因而并没有成为主流的键盘乐器。而管风琴、羽管键琴、楔槌键琴由于各具特点,无论音乐作品的风格、演奏技法及表现的领域都不尽相同。因此,有必要对它们的起源时间、发展、结构、发音原理等进行一定的了解与认识。

管风琴

管风琴(Organ)(图 1-1):管

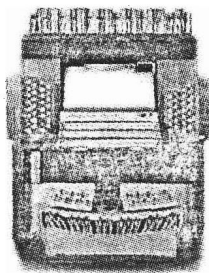

图 1-1

风琴是键盘乐器家族中历史最为悠久的乐器,其历史可追溯到公元前3世纪,距今已有两千多年的历史。最早的管风琴是出现在古埃及亚历山大城的“水力管风琴”,由于它的声音嘹亮刺耳,人们通常将它和科尔努号、罗马号一起使用,为戏剧表演和角斗士的竞技活动伴奏助兴。在帝国时期由于越来越多的人喜好自己演奏音乐,管风琴慢慢成为了一种家庭乐器。在随后的一千年中,管风琴制作工艺发展非常缓慢,体积逐渐庞大,需近百人的合作才能完成演奏,且发出的声音震耳欲聋,这对于演奏者还是听众来说已不是一种音乐的享受。至中世纪,乐器制作师们改革研制出一些可在家庭中使用的小型管风琴,而大中型的固定式管风琴则主要应用于教堂。从14世纪末起,管风琴上出现了两层手键盘,同时还加入了足键盘,这使得管风琴的音域进一步扩大,音乐表现力大为加强。

管风琴主要由音管、音栓、轨杆机、风箱、琴箱、键盘组成。音管是管风琴的发音体,有哨管(flue pipe)和簧管(reed pipe)两种不同发音方式的管,其中哨管有圆柱形管体,圆锥形管脚,其长度(决定音高)和形状(决定音质)各不相同;其尺寸与音高相一致,长的奏低音,短的奏高音。簧管在圆锥形管体内安装金属簧片发音,除本身音色外还可发出类似铜管、木管独奏的音色。音管分排竖立在键盘后方的由风箱供气的贮气箱上,各排音管都由音栓控制。音管以哨管为主体,大都由木料制成。音栓也叫拉栓,是圆形突钮,可推进推出,通过轨杆机操纵滑板,控制音管;滑板上有与该排各音管对应的洞孔。

管风琴的发声原理是由风箱鼓动,将风引入笛管而发音的。脚键盘和键盘装置的改进使管风琴如虎添翼,到巴洛克时期,管风琴在制造工艺上实现了一些重大突破——加入变音音栓,不同的音栓组可以对抗地使用,音栓的结构能兼顾个性和对比的需要,作为独奏声部的音栓和较轻柔声音的音栓。巴洛克最喜爱的力度绝招——回声效果,也可以随意在管风琴上使用。

琴键、键盘以及音栓数目的增加使管风琴既能够演奏出更为复杂的旋律,也能够通过组合键盘表现更加丰富的音色。不仅保持了早期管风琴辉煌嘹亮的音响特点,同时还能演奏出较为却柔和的音色。既可以演奏声部众多的复调音乐,也很善于独奏单一声部的音色。进入 17 世纪末 18 世纪初,管风琴步入了它的黄金时代,管风琴音乐也真正成了宗教音乐的代表,和宗教音乐的繁荣紧密相联。

3

楔槌键琴

楔槌键琴 (clavichord) (图 1-2): 楔槌键琴是古钢琴的一种, 同时它也是有弦键盘乐器中最古老的乐器。12 世纪左右在独弦琴上加键盘而成。独弦琴是古希腊人用来测试弦长用的。

楔槌键琴主要由琴码、弦轴、琴弦、齿轨、楔槌、全弦固定制音结、销钉、琴键、平

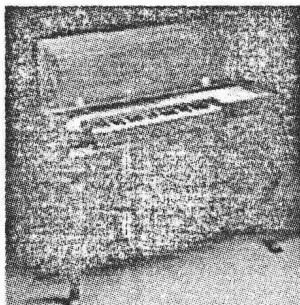

图 1-2

衡轨等部分组成,一般放在约 1 米长的长方形黑盒子里,并置于桌子上。其琴弦常用铜丝作,琴键方向与琴弦垂直,在琴键顶端固定着黄铜小薄片,当按下琴键时小薄片就会触到琴弦击弦发音。用布条编织并固定在每一根琴弦上全弦固定制音结是击弦古钢琴的制音装置,它使得击弦古钢琴无论怎样击弦,琴弦都不是全段都发音的。

楔槌键琴是在楔槌(黄铜小薄片)敲击琴弦的瞬间楔入琴弦使得琴弦的一部分与全弦固定制音结之间被隔断,并且在卡住琴弦的刹那,槌击琴弦使琴弦上与制音结相对的那一段发生震动而发出琴音。

楔槌键琴富有“歌唱”的音色,犹如委婉柔和的倾诉。在击弦发力时,由于着力点和震动点都在小巧的琴码上,因而琴弦的震动幅度极小,发出的音量纤细微弱。一般只在家庭或小客厅作为独奏乐器演奏。楔槌键琴的琴键比较轻且宽度较窄,因而触键很灵敏,演奏者多半只需用三个手指来演奏。同时由于击弦发音的特点,依靠手指压力发音,使得手指触键的力度可以在一定程度上控制楔槌敲击的力度,即使在弱力度的音响范围内音调随力度的些微变化也能具有非常丰富的强弱变化,因而在 15、16 世纪的情感风格时代颇受人们的喜爱。

羽管键琴

羽管键琴(Harpsichord)(图 1-3):羽管键琴是古钢琴的一种,又称为大键琴,出现于 1400 年左右,由拨弦结构的索尔特里琴再加上精巧的键盘机构后演化而

成的,成为 16、17 世纪弦乐器类中主要的键盘乐器。17 世纪中叶,羽管键琴的制作出现了两大流派,北意大利派和比利时安特卫普的佛兰芒派。佛兰芒派注重结实和厚重,用椴木做的共鸣箱坚硬牢固,保证了羽管键琴和声的稳定。佛兰芒有几个不同的种类,最简单的一种是音域为四个八度的单键盘羽管键琴,另外还有一种移调双键盘羽管键琴。佛兰芒派在羽管键琴外观上的雕刻和装饰别具一格。巴洛克时代在教堂、剧院和客厅都已经出现了羽管键琴,至 18 世纪羽管键琴进入全盛时代。

羽管键琴的基本结构主要由琴码、琴弦、顶杆(这上

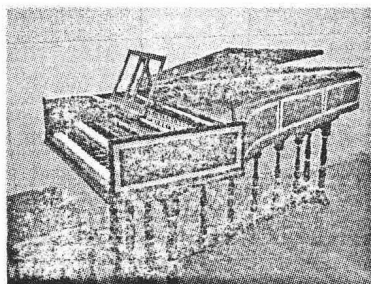

图 1-3

面又有制音器、拨子、舌片、鬃毛弹簧、和枢轴等装置)、顶杆滑动杆、低层导轨、琴键、琴键平衡轨等组成。它的琴弦方向与琴键方向平行。羽管键琴的琴身是三角型,比翼琴稍

大,长宽约为从 143×84 公分至 260×105 公分左右,一般有一至两组键盘、二至五个踏板及音栓,音栓控制着键盘的音量变化。

羽管键琴的机械装置较为复杂,在固定于琴键末端的一根细长木条——顶杆上端设置有一个开口,开口处的枢轴上安装着能上下活动的木制舌片,羽管或皮革材质的拨子就固定在舌片上。按下琴键时,拨子随顶杆上升而去拨击琴弦,在拨击的刹那,制音器打开,使琴弦震

动发音。由于发声的原理是以键盘连带末端羽毛管或皮革来拨动琴弦,有的琴拨弦的拨子同时装有羽毛管有皮革,可控制发出不同的音色。

羽管键琴的音量比楔槌键琴大,它的声音明亮清脆,因而常在较大的空间范围内演奏,除了当作独奏乐器,还常用作合奏乐器,尤其在盛行通奏低音的巴洛克时期,成为教堂、宫廷乐队的重要成员。由于是通过羽管拨弦发音,音色相对较硬,且时值较短,不适用于歌唱性旋律的演奏。手指触键不能直接改变力量和音色,需要通过音栓来控制音量的大小与音色的变化,无法做出渐强和渐弱的效果。在18世纪的羽管键琴上通常有两层键盘、一个脚键盘和数个音栓,通过转换键盘和调节音栓而使顶杆与琴弦作多种结合,以达到改变力度与音响效果的作用。羽管键琴通常演奏低音声部,或担任独奏的角色。

早期的钢琴

早期的钢琴(图 1-4):1709 年,意大利钢琴制造家克里斯托福里,将羽管键琴小槌的木芯改用皮革来包,发明了键盘机械槌击式钢琴,制作了一架能同时演奏弱音和强音的钢琴(*pianoforte*)。如此一来,古钢琴可以通过改变琴键的敲击力而调节音量变化,

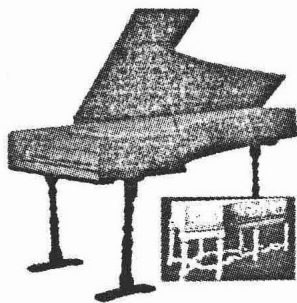

图 1-4

这种琴被人们称为有强弱音的羽管键琴。后来,克里斯托弗里将闲暇时间完全投入在钢琴的革命性发明中,进一步改革了原来击弦机的结构,他在这部机械中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,使击弦速度比原来加快了10倍,而且可以快速连续弹奏,音域也增加为4组,可以说这就是现代钢琴的雏形。他的这一发明为以后的钢琴制作师们打开了通往成功之路的大门。从1709年到1732年逝世为止,他一共做出了25架钢琴。

虽然克里斯托弗里发明了钢琴,但钢琴的制作与发展并没有在意大利的国土上走向辉煌,由于只钟情于歌唱和小提琴,意大利人对这项新发明并不感兴趣,因而,在克里斯托弗里去世后,钢琴的发展在德国走向了繁荣。

德国人戈特弗里德·希尔伯曼,著名的管风琴制造师,在一个偶然地机会中发现了克里斯托福里的琴槌装置的图纸,他将它付诸实施并于1730年制造出第一架德国钢琴。1736年巴赫在经过仔细地研究和试弹之后作出了“触键太重,高音区发声太弱”的评价。但希尔伯曼没有气馁而是对钢琴进行不断地改进和完善,他对钢琴改革的最大贡献在于钢琴制音器的运用上。他利用手动音栓使全部制音器离开琴弦,使钢琴发出更加丰富的音响效果并具有一种神秘的色彩。1746年当巴赫再次试弹由他改进过后的新装置时宣称了它的完美无暇。

但由于钢琴诞生之初的性能方面还很不完善,无论是触键感觉还是音色、音量等都没有达到一个足以超越