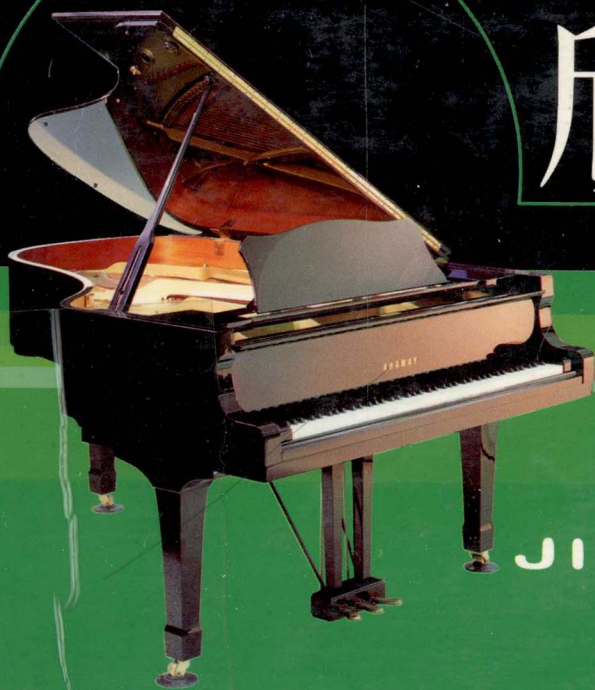

文艺经典荟萃

钢琴技艺与欣赏

GANGQINJIYIYUXINSHANG

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

钢琴技艺与欣赏

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

第一章 钢琴的概述	(1)
第一节 钢琴的发展简史	(1)
一、钢琴的历史	(1)
二、古钢琴的发展过程	(4)
三、现代钢琴的发展过程	(6)
第二节 中国钢琴的发展简史	(9)
一、中国钢琴的起源	(9)
二、中国的早期钢琴教育与演奏	(10)
三、中国的早期钢琴作品	(13)
四、中国的早期音乐学院	(13)
五、中国的早期钢琴教育	(13)
六、一曲《牧童短笛》走向世界各地	(14)
七、钢琴艺术教育在新中国的发展	(15)
第三节 钢琴的构造	(19)
一、踏板	(19)
二、调音钉	(20)
三、琴槌	(20)
四、制音器	(20)
五、琴胆	(21)
六、响板	(21)

七、琴键	(21)
第二章 钢琴演奏知识	(22)
第一节 钢琴弹奏及触键的基本方法	(22)
一、贝多芬的触键方法	(25)
二、巴赫的触键方法	(26)
三、古典指力派代表——莫扎特与克列门梯	(27)
四、连接古典主义与浪漫主义的人——车尔尼	(27)
五、19 世纪钢琴的演奏技巧	(28)
六、钢琴各学派演奏方法的融合	(29)
第二节 学习钢琴时的姿势与手形	(32)
一、学习钢琴时应注意的坐姿	(32)
二、学习钢琴时应注意的手形	(35)
第三节 怎样触键	(38)
一、触键方法	(38)
二、掌关节需要具备的能力	(39)
三、手指一二关节的特点及作用	(40)
第四节 怎样训练指、腕、臂	(41)
一、手指训练	(41)
二、手腕训练	(48)
三、手臂训练	(53)
第五节 踏板的使用方法	(56)
一、什么是踏板	(56)
二、踏板的运用	(57)
第六节 怎样表现音乐情感	(66)

一、音乐内涵的训练方法	(66)
二、钢琴音乐表现与弹奏技术的关系	(68)
三、音乐中的感情及对音乐感受能力的培养	(70)
第三章 怎样弹奏好钢琴	(73)
第一节 识谱与练琴的方法	(73)
第二节 怎样弹奏装饰音	(79)
一、什么是装饰音	(79)
二、怎样处理装饰音节奏	(81)
三、怎样练好装饰音	(81)
第三节 怎样练习音阶、琶音、和弦	(82)
一、什么是音阶	(82)
二、什么是琶音	(90)
三、什么是和弦	(97)
第四节 怎样弹奏跳音	(102)
一、什么是跳音及其种类	(102)
二、什么是反弹力跳音及下弹力跳音	(103)
三、什么是手指跳音	(105)
四、什么是前臂参与的跳音	(106)
第五节 保持音、连断音与连奏	(107)
一、连断奏及其弹奏方法	(107)
二、保持音及其弹奏方法	(108)
三、连奏	(108)
第六节 双音与八度	(111)
一、什么是双音	(111)
二、什么是八度	(117)

第七节 怎样掌握节奏、节拍、速度和力度	(118)
一、什么是力度	(118)
二、什么是节奏	(123)
三、什么是拍子及节拍	(124)
四、练琴时数拍子应注意的问题	(127)
五、休止符及其重要性	(128)
六、常用速度标记	(130)
第八节 复调音乐的概述	(132)
一、复调音乐和主调音乐	(132)
二、要学习复调音乐的原因	(133)
三、复调乐曲一定要分声部练习	(134)
四、复调乐曲中各声部间的力度关系	(136)
第四章 钢琴的选购、调律、修理保养常识	(139)
一、钢琴的选购	(139)
二、钢琴的调律	(143)
第五章 世界著名钢琴作曲家简介	(146)
第一节 演奏家及名作曲家	(146)
一、古典乐派名家	(146)
二、浪漫主义时期的钢琴家风格	(153)
三、俄罗斯名家	(160)
四、其他风格钢琴家	(162)
第二节 经典钢琴曲介绍	(171)
一、贝多芬奏鸣曲	(172)
二、精致的钢琴小品	(175)

三、舒伯特的《即兴曲》.....	(176)
四、门德尔松的《无言歌》.....	(176)
五、隐藏在花丛中的大炮——肖邦.....	(178)
六、舒曼的钢琴套曲——《蝴蝶》.....	(182)

第一章 钢琴的概述

第一节 钢琴的发展简史

一、钢琴的历史

钢琴外文名为“Piano”，它的全名应叫“Pianoforte”，意为“弱强”。由于这件乐器既能发出弱音，又能发出强音，才有了这样一个极为形象的名字。后来，也许是为了称呼上的方便，人们将表示强音的“forte”略去，只保留表示弱音的“piano”，并沿用至今。

钢琴的前身是拨弦古钢琴，也称作羽管琴键。它与钢琴的内部原理大致相同，都是在琴体内部装有音板和许多拉紧并列的琴弦。不同的是钢琴的弦槌击弦发音，拨弦古钢琴用羽管制的拨子拨弦发音。此外，还有一种与它们同一血统的键盘乐器——击弦古钢琴，它同样是一种装有击弦装置的乐器，用铜制的形槌击弦发音；它的应用范围不如拨弦古钢琴广泛，主要用在当时的贵族家庭中演奏。

17世纪到18世纪间，拨弦古钢琴在当时的音乐生活中有着相当显赫的位置，可以说是它的全盛时代。至18世纪初，

欧洲大陆音乐迅速发展，音量弱小的拨弦古钢琴已不能满足当时音乐家们的需要，因而逐渐被音量洪大的钢琴所取代。

钢琴的发明者是巴尔托洛奥·克里斯托福里，他是意大利佛罗伦萨美第奇家族的一位乐器制作师。1709年，他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，代替了过去拨弦古钢琴用动物羽管波动琴弦发音的机械装置。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。在克里斯托福里的第一架钢琴出现后的一百年里，拨弦古钢琴仍为人们所应用，但更多的是为演奏特定作品而使用。故以弦槌代替拨弦发音就成为当时键盘乐器的主要特色，亦是钢琴的标志与象征。

1709年后，克里斯托福里又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事们打开了通往成功之路的大门。但遗憾的是，克里斯托福里的发明并没有得到他的意大利同行们及当时演奏家们的注意，却在异乡得到了继承和发展。

德国管风琴师、制作师戈特弗里德·西尔伯曼，在1730年根据一份绘制极不准确的意大利钢琴草图，借鉴克里斯托福里的发明，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，高音音色太弱。”但他还提出了一些建议。在采用了巴赫的建议之后，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了西尔曼的新型钢琴。西尔曼对钢琴改革的主要贡献在于对钢琴制音器的运用。他利用手动音栓使全部制

音器离弦，以使钢琴的音响效果更丰富并具有一种神秘的色彩。对于我们今天的演奏家来说，这种性能在现在钢琴中是用脚迅速而敏捷地控制着，很难想象当时是用手来操作的。

钢琴虽诞生在意大利，却在德奥和英国得以发展成长。至18世纪中叶，人们对钢琴的制作工艺实行革新，以使其演奏性能日益完善。这一时期，西尔伯曼及其子弟在钢琴的变革中起着主导作用。

西尔伯曼的名徒被称为“十二弟子”，他们分别制造出两种不同风格的钢琴，即“维也纳式击弦机钢琴”和“英国式击弦机钢琴”。他们具有不同的机械性能和不同的音响效果，由此形成两大不同的钢琴制作流派。这两种流派，也对当时的音乐家们产生了具有历史意义的影响。

“维也纳式击弦机钢琴”的键盘触感较轻，能够弹出快速的音符，音色变化细微，在与管弦乐队协奏时，音色对比清晰。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。

约翰内斯·楚姆佩是西尔伯曼的名徒之一，他于1760年来到英国，成为著名钢琴制作师；他的产品被称为“英国式击弦机钢琴”。这种钢琴触键感觉较重，但声音浑厚深沉，正适合于克莱门蒂那坚实有力的音乐风格。

莫扎特和克莱门蒂当时是名声同噪的钢琴演奏家，由于他们演奏风格的不同，他们分别使用结构各异的维也纳式和英国式钢琴。1789年1月，莫扎特和克莱门蒂在维也纳奥国国王的王宫里举行了世界上第一次钢琴演奏比赛，成为轰动一时的大事。这次比赛对提高钢琴在诸乐器中的地位起了重要的作用。

钢琴在它诞生的头一个世纪中经历多次改良。虽然开始它被形容为是锅炉工制造出的粗陋机械，少有优雅之色，在表现

细腻的情感上逊于拨弦古钢琴和击弦古钢琴；但随着时代的变迁，音乐由巴洛克风格向古典主义演变，声音尖锐、古板、缺乏生机的拨弦古钢琴被音响丰富、细腻、洪亮的钢琴所替代。到18世纪后期，钢琴到19世纪钢琴已登上“乐器之王”的宝座。

二、古钢琴的发展过程

据史料记载，最早的古钢琴叫克拉维卡，创制的年代大约在12世纪到14世纪之间。古钢琴实际上可以分为两种类型：一种是拨弦古钢琴，另一种是击弦古钢琴，拨弦古钢琴也称为羽管键琴。在巴洛克时期古钢琴的地位极其重要，那时的乐队与室内乐中，演奏拨弦古钢琴的人，起着领导演奏的作用。在歌剧演奏中，也需要它伴奏宣叙调，此风一直延续到莫扎特时期。无论是拨弦古钢琴，还是击弦古钢琴，发出的音都比较弱，力度不能变化，缺少表现力。这两种琴到了18世纪逐渐被槌击式钢琴所取代。

巴洛克时期

音乐的巴洛克时期通常认为大致是从1600年至1750年，即从蒙特威尔地开始，到巴赫和亨德尔为止。1750年，对位法大师约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的与世长辞，标志着巴洛克巅峰的对位法音乐的终结，也标志着巴洛克时代的终结。之所以称这一时期为巴洛克，是由于一时期音乐表达的技术及方式基本上有它一定程度的共同点，所以用此名词来标志，并无特殊的意义。巴洛克（Baroque）一词来自法语，追本溯源是葡萄牙语 barroco，意谓形态不圆的珍珠。是巴洛克末期评论家们在评论此一时期的音乐时所首先使用的，而且一般含有贬义，指粗陋曲、奇异的、夸张的音乐。巴洛克之后古典主义时期的音乐家们趋于将音乐语言简化和规范化，在他们看来，巴洛克

音乐过于夸饰而不够规范。因此巴洛克一词被评论家用来指十七世纪及十八世纪前期的艺术及音乐作品。

从蒙泰韦耳迪开始，到巴赫、亨德尔为止，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，更谈不上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的，琴身不大，形状像一个长匣，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（Clavecin）“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，由音栓对音色和力度加以调节。早期拨弦古钢琴有好几种形式，有三角拨弦古钢琴（Clavicymbal），翼形的称为翼琴（Harpsichord），从发音来看，音色较强而单调，一般用于音乐会或在管弦乐队中担任伴奏，当时的乐曲大多都是为“克拉维辛”而创作的，18世纪中叶，钢琴的地位逐渐确立以后，上述两种乐器的作用就日益缩小了。

最早创造出钢琴的独立新风格的是英国古钢琴家威廉·拜尔德（William Byrd, 1543—1623）和约翰·布尔（John BuH, 1563—1628）等，他们的创作与英国民间音乐艺术紧密地结合在一起，他们创作了一系列有着浓厚生活气息的乐曲。在创作体裁中主要是来自民间的歌曲和舞曲，风格大多活泼、明快。同时他们还成功地创造出一系列织体手法，确立了古钢

琴独特的音乐语汇。

三、现代钢琴的发展过程

17 世纪, 拨弦钢琴在当时社会的音乐中有着十分显赫的位置, 可以说是它的辉煌时期。直至 18 世纪末, 整个欧洲大陆音乐的迅速崛起, 拨弦钢琴的音量弱小已经不能满足当时音乐家们的需要了, 因此逐步被声音洪大的钢琴所代替。这样就出现了声音洪大的钢琴, 这就是现代钢琴的前身。

意大利人克利斯托弗利是现代钢琴发明的缔造者, 他是一位羽管键琴制造师, 有着丰富的制琴理念, 在总结了羽管键琴的优点及缺点后, 在 1709 年, 他利用在羽管键琴上安装槌击弦, 制造出当时的大音量钢琴, 奠定了现代钢琴的基础。

这一改进在当时已经弥补了古钢琴和羽管键琴几乎无法调节音量的缺点, 这种钢琴在演奏时, 随着对键子敲击力的变化来改变音量的大小, 音量也比古钢琴和羽管键琴大得多。同样, 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, 代替了过去拨弦古钢琴用动物羽管波动琴弦发音的机械装置。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。在克里斯福里的第一架钢琴出现后的一百年里, 拨弦古钢琴仍为人们所应用, 但更多的是为演奏特定作品而使用。故以弦槌代替拨弦发音就成为当时键盘乐器的主要特色, 亦是钢琴的标志与象征。

戈特弗里德·西尔伯曼被人称为德国管风琴师的美育, 在他不断的努力研究和借鉴克里斯托福里的发明, 终于在 1730 年制造出德国历史上的第一架钢琴。当他兴致勃勃的把这架钢琴送到当时的音乐大师巴赫那里鉴定里, 巴赫却不惜一顾的说: “高音音色太弱, 触键太重。”虽然他对西尔伯曼的钢琴提

出了批评，但他还是对西尔伯曼提出了一些有帮助性的建议。当西尔伯曼采用了巴赫的建议后，于1747年又对自己发明的钢琴加以更新。同年，巴赫在波茨坦进宫晋见腓特烈大帝时弹奏了西尔曼的新型钢琴。

西尔曼对钢琴改革的主要贡献在于对钢琴制音器的运用。他利用手动音栓使全部制音器离弦，以使钢琴的音响效果更丰富并具有一种神秘的色彩。对于我们今天的演奏家来说，这种性能在现在钢琴中是用脚迅速而敏捷地控制着，很难想象当时是用手来操作的。

钢琴虽诞生在意大利，却在德奥和英国得以发展成长。至18世纪中叶，人们对钢琴的制作工艺实行革新，以使其演奏性能日益完善。这一时期，西尔伯曼及其子弟在钢琴的变革中起着主导作用。

西尔伯曼的名徒被称为“十二弟子”，他们分别制造出两种不同风格的钢琴，即“维也纳式击弦机钢琴”和“英国式击弦机钢琴”。他们具有不同的机械性能和不同的音响效果，由此形成两大不同的钢琴制作流派。这两种流派，也对当时的音乐家们产生了具有历史意义的影响。“维也纳式击弦机钢琴”的键盘触感较轻，能够弹出快速的音符，音色变化细微，在与管弦乐队协奏时，音色对比清晰。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。

约翰内斯·楚姆佩是西尔伯曼的名徒之一，他于1760年来到英国，成为著名钢琴制作师；他的产品被称为“英国式击弦机钢琴”。这种钢琴触感感觉较重，但声音浑厚深沉，正适合于克莱门蒂那坚实有力的音乐风格。莫扎特和克莱门蒂当时是名声同噪的钢琴演奏家，由于他们演奏风格的不同，他们分别使用结构各异的维也纳式和英国式钢琴。1789年1月，莫扎特和克莱门蒂在维也纳奥国国王的王宫里举行了世界上第一

次钢琴演奏比赛，成为轰动一时的大事。这次比赛对提高钢琴在诸乐器中的地位起了重要的作用。

钢琴在它诞生的头一个世纪中经历多次改良。虽然开始它被形容为是锅炉工制造出的粗陋机械，少有优雅之色，在表现细腻的情感上逊于拨弦古钢琴和击弦古钢琴；但随着时代的变迁，音乐由巴洛克风格向古典主义演变，声音尖锐、古板、缺乏生机的拨弦古钢琴被音响丰富、细腻、洪亮的钢琴所替代。到18世纪后期，钢琴到19世纪钢琴已登上“乐器之王”的宝座。

钢琴产生后，迅速成为西方音乐的象征，不说是古典协奏曲，就是爵士、摇摆乐，钢琴都是核心。但刚开始，它一直是王公贵族的特权，弗朗兹·李斯特，这位匈牙利天才钢琴家出神入化的演奏，让贵族少女倾心不已。但穆齐奥·克莱门蒂，这位被莫扎特称为“一台纯粹的机器”的乐手，却是让钢琴走向大众化的关键人物。他的《克莱门蒂钢琴演奏艺术指南》，起到推广作用。（但让那些甚至是五音不全、手指短粗的人也做起钢琴美梦，也实在是开玩笑。）由于斯坦维和奇克林等公司实现批量生产，价格也迅速下降。很快，钢琴成为中产阶级客厅的必备。使客厅成为家庭娱乐、年轻女子招待追求者的地方。威廉·玛丽学院的马克·塔克说过：“爵士乐的许多重要作曲家都是钢琴家，我认为这并非偶然，融合旋律、和弦和音调，再进行编排、配器，这种能力确实来自钢琴演奏。”，他的话能很好的概括钢琴这种乐器的重要性。

为什么钢琴会确立这个特殊地位呢？这就是钢琴本身的魅力所在。在众多的西洋乐器中，钢琴被称为“乐器之王”。无论是表现色彩丰富的和声，还是线条纷繁的复调；无论是表现风卷残云般的音流，还是表现委婉如歌如泣的旋律；无论是气势恢宏的巨著，还是温馨抒情的小品，作为乐器之王的钢

琴都能表现得尽善尽美。它除了担任独奏外，还可以与其他乐器合奏、重奏，为器乐、声乐、舞蹈伴奏。由此可见，钢琴在音乐领域里起到了举足轻重的作用，为其他乐器无法替代。

第二节 中国钢琴的发展简史

一、中国钢琴的起源

在中国历史的记载中，中国拥有第一架钢琴应该在公元1600年，那时有一位来自意大利的传教士来到北京晋见当时的明朝皇帝神宗朱朱翊钧时，为了表示自己的心意，所特意贡献的礼物当中有件乐器，在历史记载中有这样一句话：

“……大西洋利玛窦献其国乐器……纵三尺、横五尺、藏棧中。弦七十二，以金银或链铁为之。弦各有柱，端通于外，鼓其端而自应之。”而这这件七十二弦的乐器，也曾被称为“七十二弦琵琶”，实为欧洲的击弦古钢琴，这是可查的古钢琴传入中国的确切记载。

音乐史学界上曾有个颇具非议的说法，说早在古代元朝时期，古钢琴已经传入到了中国。《元史》曾经载入一位将军攻代到巴格达，在他的战利品中有一件“七十二弦琵琶”，时间是公元1257年。古钢琴生于14世纪，也就是说1257年欧洲自己还没有生产出古钢琴，所以说中东的巴格达更不可能有古钢琴，当然也不可能传到中国。

至于现代钢琴是什么时间传入中国的，音乐史学界也只是轻描淡写地说是上世纪末、本世纪初。可是实际上是在中英签订“南京条约”后，随极英国商人开始涌入中国市场。范文澜先生在他撰写的《中国近代史》中提到：“一个极著名的商行

向华输出了大批钢琴”。

1840年以后，在西欧的音乐史上，正是浪漫主义音乐发展的鼎盛时期，从19世纪30至40年代有人称它是西欧钢琴音乐的黄金时代，但是在中国却经历着民族的耻辱。鸦片战争后，腐败的清政府投降于帝国主义列强，除土地割让侵略者外，东南沿海、天津及长江中下游的许多口岸变成帝国主义进入中国的港口，由此帝国主义的传教士和大批外国商人涌入半殖民地半封建社会的中国。钢琴，也从两条途径进入中国，一条是通过外国租界内洋人家庭和教堂，带来了现代钢琴。曾有一本书记载当时中国人初见钢琴时的评论，“洋女习洋琴，琴大如箱”。这种如箱大的琴也由外国使节作为礼物送给清朝宫廷，可惜腐败的清政府，不可能像俄罗斯那样重视外国文化的学习与借鉴，使钢琴音乐迅速发展，而只作为玩物，束之高阁。另一条是外国商人想通过贩卖钢琴在中国赚一笔大钱，据传有位英国商人不远万里运钢琴到中国，谁知无人问津，积压成废品。

但是可以肯定，这仍然是带有孤立、偶然性质的事件。英商打错了算盘，当时的中国并不存在他们想象的钢琴市场。钢琴初步进入中国社会，还是要等到19世纪末、20世纪初，而广大钢琴市场的出现，则是本世纪80年代的事了。

二、中国的早期钢琴教育与演奏

中国清朝后期也就是鸦片战争以后，等待着中国人民的是一系列的不平等条约的签订，许多帝国主义为了文化、思想上来麻痹中国人民的爱国民族精神，从各自国家带来了众多的传教士，在中国的各地，如：上海、广州、天津、宁波等地开设了教堂，使得大量中国人民纷纷走进教堂，用钢琴伴唱圣诗，同时还在中国开办了一些教会学校，教会学校内专门开设了钢