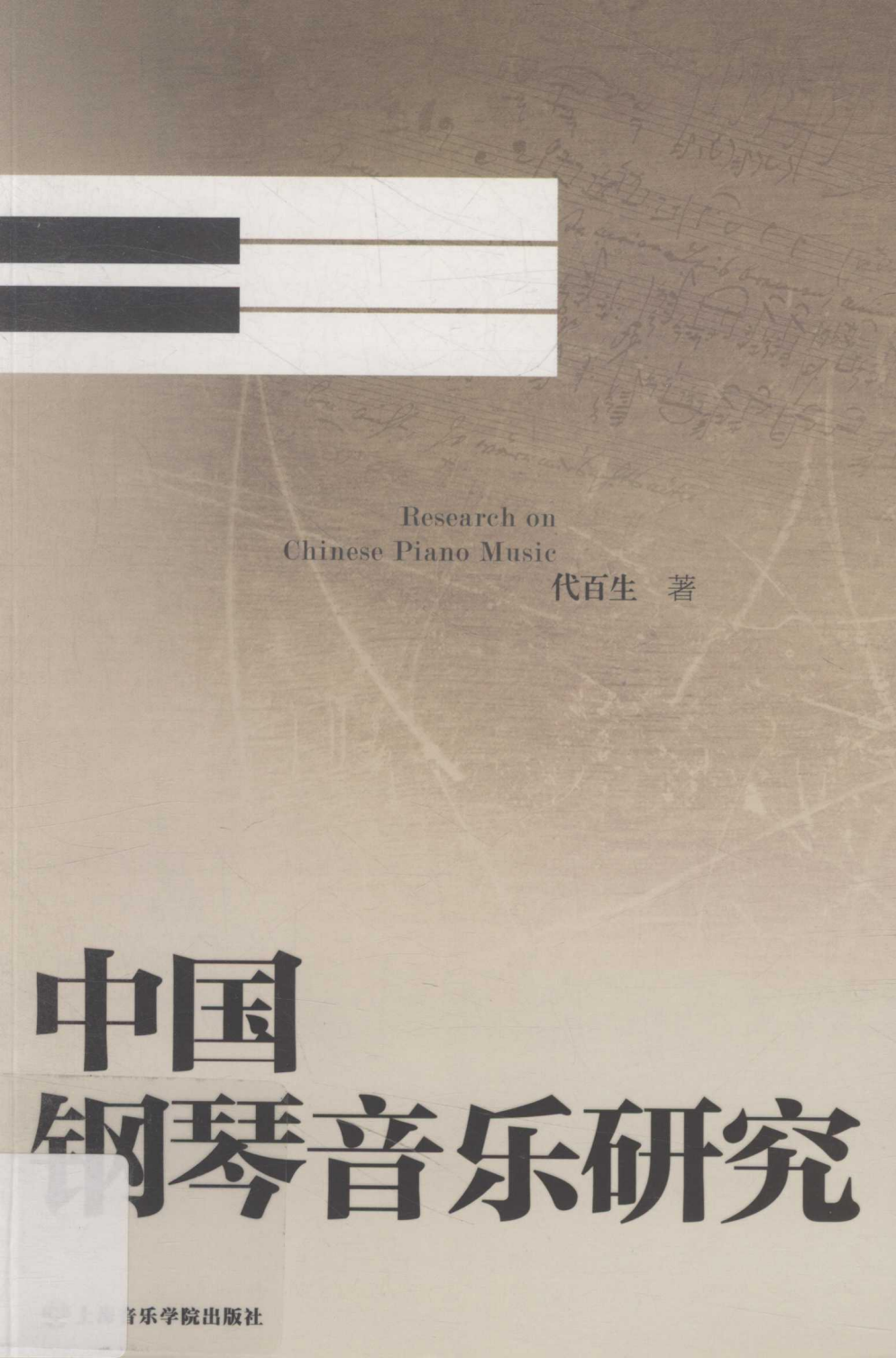

Research on
Chinese Piano Music

代百生 著

中国 钢琴音乐研究

上海音乐学院出版社

本书的出版获得澳门理工学院的资助
(出版项目编号: RPP/ESA-01/2013)

Research on
Chinese Piano Music

代百生 著

中国钢琴 音乐研究

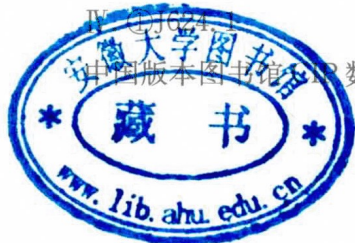
图书在版编目(CIP)数据

中国钢琴音乐研究 / 代百生著. —上海:上海音乐学院出版社, 2014. 1

ISBN 978-7-80692-862-2

I. ①中… II. ①代… III. ①钢琴-艺术-研究-中国

IV. ①J624.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第 268563 号

书 名	中国钢琴音乐研究
作 者	代百生
责任编辑	周 丹
封面设计	达壮士
出版发行	上海音乐学院出版社
地 址	上海市汾阳路 20 号
印 刷	上海师范大学印刷厂
开 本	720×1020 1/16
印 张	12.5
字 数	290 千字
版 次	2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-80692-862-2/J. 886
定 价	40.00 元

序 一

代百生博士的《中国钢琴音乐研究》是一部力著。

之所以我称其为“力著”，是因为“中国钢琴音乐”这个大题目，被研究而能立著出书，没有下大的功夫、没有费大的力气，是不可能做到的。

我读完该书的第一个感想就是：书中所介绍的历史，所列上的音乐作品，所举出的作曲家，等等，差不多我都知道，几乎耳熟能详。我个人也时常爱动笔写点小东西，但这样地去深入思考、探讨、佐证、归纳，并上升到理论的高度，且有历史的、文化的、社会的以及国际的视野；把自 20 世纪 30 年代以来，到 21 世纪最初十年，这横跨 80 年里，中国钢琴音乐的生成、起步、萌芽、发展，以及逐渐壮大成熟的历史渊源、来龙去脉的社会人文环境，中国风格钢琴作品的特点，中国钢琴音乐的特征——其文化意韵、其音响形态、其作曲技巧及演奏技法的要领等，都简要地融汇于一体，共炼于一炉，在 30 万字的篇幅中，有史有论，边叙边议，既有对总体特征的概述，又有具体作品的介绍分析，经纬清晰，条理分明，逻辑思维较强，内容材料较翔实，而且文风文笔隽永秀丽，知识性与可读性并

重……我自己是自叹弗如，不仅不可能写出来，而且很多问题也没有有过如此以文化宏观的高度，来深入细致地探讨、分析、研究、梳理过。所以，在得到本书手稿影印件后，我有先睹为快之感，在激起我对这段中国钢琴音乐发展历史的回顾与反省的同时，更多的是在阅读中的认同感，归属感，以及大量的学习到新鲜知识、了解到新的精辟见解的满足感。

代百生博士本人是钢琴演奏家和教育家，有着在中国和欧洲学习生活过的丰富阅历，目前在中国澳门就职。我十余年来，曾经常在一些杂志上阅读过他有关中国钢琴创作、演奏、教学以及相关史料的文章论述，多年来一直有着很好的印象。这次他这本著作的问世，可以看成是多年研究探讨的积累，和进一步的创新和迈进。

中国学钢琴的人很多，优秀的钢琴家和优秀的教师也人才辈出，但我觉得，比较起上千万的琴童和数以千百计的优秀演奏家和教师们，我们的优秀中国钢琴作品还是太少了；有关中国钢琴音乐的优秀研究、理论著述，也是太少了。有鉴于此，真希望有人能更多地写（写钢琴作品、写研究文章），特别是希望钢琴弹的好的人、钢琴教得好的人，更多地也从事钢琴音乐的创作和相关研究，尤其是年轻人，我们把 21 世纪下一个 80 年中国钢琴音乐事业更加宏伟的愿景，都寄托在他们身上了！

储望华

2012 年 11 月 12 日于澳大利亚墨尔本寓所

序 二

现代钢琴诞生于 1710 年前后,值大清国康熙四十八年。传入中国约在清末光绪年间,至今整百年。在这一百年内,钢琴在中国由学堂、教堂逐渐步入社会,上至厅堂,下置居室,近数十年竟如燎原之势遍布全中国每省每区每市每县,普及至每个角落,昔日王侯贵厅琴,飞入寻常百姓家。

百年潮流,尤其自从俄裔美籍大连出生作曲家齐尔品先生于 1934 年在上海国立音专倡议举行《中国风格钢琴作品征集》活动,并取得具有历史意义结果以降,钢琴这件随西方大工业生产方式而兴起的伟大乐器开始了融入中国文化语境的漫长路径。一代又一代音乐家持续不断努力,创作大量体现中国文化精神、内涵、题材、风情、韵味的作品,逐渐形成不同于西方钢琴音乐文化特征的“中国钢琴音乐”。

代百生博士长年关注“中国钢琴音乐”的历史、现状与发展,查阅浩瀚资料,掌握大量文献,潜心专题研究,积壹拾伍年之功铸磨一剑,书就《中国钢琴音乐研究》大著一卷,倾注了他对中国钢琴音乐文化之全部心血。

代百生博士由对中国钢琴音乐发展历程与风格问题之思辨为切入点,由表现于题材/标题之特征深入到音乐语言民族性特征、演奏思维与美学观念特征、教育教学思想诸领域展开,随即对《牧童短笛》、《书法与琴韵》、《钢琴曲三首》、《二泉映月》四个个案进行分析,探索钢琴音乐中的“中国传统文化”课题。

这部专著材料殷实,论述清晰,观点鲜明,言之有据,真实体现了对于“中国钢琴音乐”之一家之言,值得百家争鸣时参考。

中国钢琴音乐命题凝聚着世代人美丽执着的梦想。随着一代一代人持续不断的努力,钢琴音乐必将在中华大地开出更绚烂!

伟哉! 音和五千年,钟磬鼓埙琴瑟箫笙,曲曲齐现华夏传承
雄兮! 指发八十键,琵琶二胡箜篌唢呐,声声尽显世界辉煌

上海音乐学院教授
赵晓生于日之斋,壬辰立冬

目 录

	序一(储望华)
	序二(赵晓生)
1	导言:从文化的视角研究中国钢琴音乐
17	上篇:整体特征研究
18	1. “钢琴音乐的中国风格”与中国钢琴音乐研究概况
47	2. 中国钢琴音乐的“中国风格”:发展历程与问题思辨
88	3. 中国钢琴音乐的题材与标题表现特征
106	4. 中国钢琴“音乐语言”的民族特征
139	5. 中国钢琴音乐的美学表达与演奏思维特征
163	6. 中国钢琴音乐的教育教学意义
197	下篇:作品个案分析
198	7. 民间旋律发展手法与对位织体的融合

——《牧童短笛》的“中国风格”解析及其对中国钢琴音乐

发展的意义

214 8. 中国传统文化的象征

——汪立三钢琴曲《#F 商:书法与琴韵》中的“中国风格”探析

235 9. 现代音响隐藏下的中国传统文化

——罗忠镕《钢琴曲三首》的“中国风格”探析

250 10. 如何理解与演奏《二泉映月》?

——《二泉映月》的“中国风格”解读与钢琴改编曲的演奏

补遗:

274 11. 外国钢琴音乐作品中的“中国风格”研究

306 参考文献

附录:

319 1. 中国钢琴作品曲库

370 2. 中国钢琴作品获奖名单

378 3. 中国钢琴音乐音像制品目录(选)

383 后记

Contents

	Recommended Preface by Composer Chu Wang-hua
	Recommended Preface by Composer Zhao Xiao-sheng
1	Introduction: Research Contents and Objectives
17	PART I: GENERAL CHARACTERISTICS OF CHINESE PIANO MUSIC
18	1. The “Chinese Style” in Piano Music and A Survey of The Literature
47	2. The “Chinese Style” in Chinese Piano Music; Devel- opment and Current Matters
88	3. The Thematic and Programmatic Characteristics of Chinese Piano Music
106	4. National Identity in the Composition of Chinese Pi- ano Music

- 139 5. Intellectual and Aesthetic Expression in Chinese Piano Music Performance
- 163 6. The Teaching and Pedagogic Significance of Chinese Piano Music
- 197 **PART II: MUSICAL ANALYSES OF FOUR PIANO PIECES**
- 198 7. A Fusion of Folk Melodies and Counterpoint Texture: The “Chinese Style” in *Shepherd Boy’s Flute* and its Significance for the Development of Chinese Piano Music
- 214 8. A Symbol of Chinese Traditional Culture: The “Chinese Style” in *F-Shang: Calligraphy and Qins Charm* by Wang Lisan
- 235 9. The Chinese Cultural Tradition behind the Modern

	Sound: The “Chinese Style” in Luo Zhongrong’s <i>Three Pieces of Piano Music</i>
250	10. Understanding and Performing <i>The Spring Mirrored the Moon</i> : An Interpretation of its “Chinese Style” and the Execution of Piano Transcriptions
274	11. Addendum: The “Chinese Style” in Non-Chinese Piano Music
306	References
	Appendices:
319	1. A Collection of Chinese Piano Works
370	2. A Directory of Award-winning Pieces of Chinese Piano Music
378	3. Chinese Piano Music Discographies
383	Postscript

导言：从文化的视角研究中国钢琴音乐

选题动机

音乐作为文化的具体存在形式之一，其发展总是与社会环境的变迁以及由此而形成的民族文化变迁相联系的，因此音乐所承载的文化内涵越来越受到学术界和教育界的重视。尤其在当今多元文化的社会背景之中，音乐作为一种最为通俗普及的文化形式是传播文化、促进文化理解的重要载体之一。

但是在文化学领域的中国文化研究中，音乐历来只是被作为文学艺术的形式之一附带、简要地进行综述，而且多只涉及中国传统音乐与中国音乐传统，具有当代特征的中国钢琴音乐几乎未被涉足；而音乐学领域的研究长期以来侧重对音乐从技术层面进行形态分析，1990年代以前中国音乐文化研究主要集中在民族音乐学的范畴，直到1990年代中期以后，重视音乐的文化研究这一思想才成为中国民族音乐理论研究转向的内在驱动力，音乐学者们运用比较音乐学、音乐人类学的方法，以民族学、人类学、语言学、

文化哲学等为研究视界,重视文化背景的研究以及实地考察工作,深入探索中国传统音乐的审美途径,重新审视中国传统音乐美学理论,比较音乐的古代传统与现代思潮、中西文化传统与音乐审美思维等,使得中国音乐文化研究的面貌逐渐清晰并丰满起来。

随着经济繁荣与推行素质教育而形成的“钢琴热”,使得钢琴已经成为中国人民喜闻乐见、深入家庭的最普及的乐器之一,钢琴艺术的教育与研究工作在中国也取得了丰硕的成果:中国的钢琴教学与演奏水平在近半个世纪中得到了极大的发展与提高,越来越多的中国钢琴学生在各类国际钢琴比赛中崭露头角就是明证;作为中国钢琴艺术核心的中国钢琴音乐创作也蓬勃兴旺——自贺绿汀于1934年创作出第一首完全成熟的中国钢琴曲《牧童短笛》^[1]以来,已有超过千首的中国钢琴曲被正式发表。虽然其中一定数量的作品不够成功,但一些优秀的中国钢琴曲具有自身无可替代的艺术特点。中国钢琴音乐的创作成果已经为中国钢琴艺术的发展打下了基础,其在中国近现代专业音乐创作中的重要地位也已确立。只是由于到目前为止对中国钢琴作品的介绍与研究无论在国内还是在外国都不够(参见本书第一章),使一些具有鲜明的民族特色和杰出艺术成就的中国钢琴作品没有在世界音乐舞台上产生应有的影响,甚至在中国国内,由于钢琴教学中大量使用西方音乐文献的传统,很多中国钢琴学子不喜欢也弹不好中国钢琴音乐。

笔者认为,钢琴作为“乐器之王”在世界各国人们的音乐生活中都扮演了重要的角色,钢琴音乐已成为人们喜闻乐见的音乐形式,众多的学习钢琴者更可通过自己的弹奏亲历钢琴音乐所承载的文化,将中国钢琴音乐与中国文化结合进行研究,将可以推进人们对中国钢琴音乐的理解,有利于中国钢琴音乐的普及与流行。遗憾的是迄今为止对中国钢琴音乐的研究绝大部分都只属于音乐学研究的领域(详见本书第一章),它们从历史学、社会学、音乐学的角度探析了中国钢琴音乐文化的形成与发展以及具体作品的作

曲技法和演奏风格,但将钢琴音乐与文化语境相结合深入研究这种音乐形式承载的文化内涵,还显得很不够,此外,也缺乏音乐教育学层面的思考,例如如何在音乐课堂中通过中国钢琴音乐的学习对中国的音乐传统和当代音乐文化进行内文化或跨文化的解读?如何在跨文化的碰撞中选取合适的介绍角度,以具有说服力的证据让人理解中国钢琴音乐不是对西方艺术音乐的风格模仿与复制,其中的“中国风格”代表着一种民族文化的认同,因而具有民族的风格特色?……

鉴于此,笔者提出“从文化的视角研究中国钢琴”的设想。这一研究构想在笔者1999年首次发表有关中国钢琴音乐的研究文章^[2]时,尚未清晰成型,但已将音乐本体分析与中国传统文化及文化环境相结合。此后笔者一直将中国钢琴音乐作为自己音乐学术研究的主要方向:2004年发表的相关文章^[3]以一首中国钢琴曲为例,在音乐技术分析基础上使用中西文化比较的研究方法,深入探析作品中的“中国风格”;2005年发表的文章^[4]首次表明了笔者“从文化的视角研究中国钢琴音乐”的观点;2006年笔者以德文撰写的博士学位论文^[5]在欧洲学术出版集团 Peter Lang 得以正式出版并全球发行,也秉承了这一理念。该书中文题名可暂译为《中国钢琴音乐的跨文化教学阐释》,是笔者以外文写作研究介绍中国钢琴音乐文化的一次努力,但由于非母语写作以及在海外完成,资料运用与一些中国传统文化概念阐释显得捉襟见肘,为继续深入研究该选题留下了巨大空间。2007年,笔者在澳门理工学院申报《中国钢琴音乐的文化阐释》科研课题,获得批准和资助。本书即为该课题的最终成果。

研究内容

有关中国钢琴文化的形成与发展以及各个时期钢琴音乐创作

整体特征的论述已经有很多,最典型的是卞萌的博士论文《中国钢琴音乐文化的形成与发展》(1996)中将中国钢琴音乐文化的形成分成“起源”、“中国专业音乐教育机构的创建及其钢琴教育(1919—1937)”、“八年抗日战争和三年解放战争时期(1937—1949)”、“中华人民共和国建国初期十七年钢琴艺术的发展”、“‘文化大革命’时期的中国钢琴艺术(1966—1976)”、“新的历程”六个阶段(即书中各章的标题)从钢琴教育、钢琴演奏、钢琴音乐创作等方面进行了详细的史料梳理。这一分期与研究方法似乎成为了后来几乎所有有关中国钢琴音乐发展整体考察研究的“蓝本”,各种相关的研究成果似乎已经“反复地”表明了中国钢琴音乐创作各个历史时期的整体特征。因此,本课题无意重复此类研究,而将目光投向中国钢琴音乐中的一种典型现象“中国风格”,结合中国当代音乐文化的变迁,阐释中国钢琴作品中所具有的“中国风格”的若干特征及其形成与发展,试图揭示由钢琴音乐所承载和体现的中国当代音乐文化的传承与变容,即在西方文化强烈影响下,中国当代音乐文化对中国文化传统的继承与发展以及对西方文化传统的接受与改造。

笔者非常认同魏廷格先生对中国钢琴艺术研究的认识,即:中国钢琴艺术是在中西音乐文化交流的历史过程中产生的,是作为20世纪中国新音乐的一部分而产生、发展的;中国钢琴艺术主体是中国钢琴曲创作及其表演,而中国钢琴曲创作又是现代音乐创作的一部分;中国钢琴艺术不可失去其与中国音乐传统一脉相承的关系;研究钢琴艺术不能不研究音乐美学的基本规律。研究中国钢琴艺术,就不能不对这些相关方面有所了解,尽管很难处处深入,但却不能不涉足^[6]。鉴于此,本课题研究内容包括:

1) 中国钢琴音乐风格形成的文化背景研究。中国钢琴音乐是伴随着20世纪初期开始的中国新音乐的发展而发展的,其发展历程可以作为中国新音乐发展的缩影。研究中国钢琴音乐风格

的形成与发展,势必要以中国新音乐发展的社会文化、美学观念、文艺政策变迁等为基础,有关中国近现代,尤其是中国当代音乐史著作(梁茂春 2004;汪毓和 2009;居其宏 2010;^[7])对此提供了广阔的背景。此外,近年来陆续出版了一些有关 20 世纪中国音乐思潮与音乐批评的著作(明言 2002;梁茂春 2007;冯长春 2007;居其宏/乔邦利 2008;)以及部分有关中国新音乐的论著(李诗原 2004;刘靖之 2009)。此部分研究将以这些重要参考文献为基础,聚焦于与钢琴音乐创作的民族化等密切相关的音乐观念、文艺思潮、文艺政策等,它们是中国钢琴音乐发展的当代文化背景;

2) 中国钢琴音乐的中国文化特征分类考察。中国钢琴作品的创作与演奏涉及到如何调和与解决“道”(中国内容与精神)与“器”(西方技术与形式)的矛盾,两者如何调和,是中国钢琴音乐发展的根本动力。钢琴作为外来乐器,先天带有外民族音乐审美意识的痕迹。因此可以说,中国钢琴音乐的发展根本本身来自完全的西方文化,中国钢琴音乐要消除这种外来痕迹,使其与中国听众的音乐审美心理毫无嫌隙、毫无隔膜的融合起来,就格外需要以各种方式融入中华民族传统音乐文化的精髓,与中国音乐传统保持血肉相连、一脉相承的关系。具有“中国风格”的中国钢琴音乐^[8]是现代创作技巧与中国音乐传统相结合的产物,其中的优秀作品必定是将“道”、“器”调和的艺术精品。因此,对其中“中国风格”的研究应主要在于挖掘作品对中国音乐文化传统的继承与运用以及为适应中国音乐传统而对现代创作技巧的改造与变通上,其中包括创作题材与体裁的特征,旋律、和声、复调等作曲技法及音乐语言的“民族化”特征,中国钢琴作品的美学表达与演奏特征等。从这些方面进行分类考察,可以总结经验,发掘动力源泉,更好地指导将来的中国钢琴音乐创作,同时也可开发中国钢琴音乐在音乐教育中的文化传承功能,即下文的教育教学意义;

3) 中国钢琴音乐的教育教学意义研究。随着音乐界对复数