

西方艺术歌曲与歌剧的 钢琴伴奏艺术

董攀攀◎著

中国纺织出版社

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西方艺术歌曲与歌剧的钢琴伴奏艺术

董攀攀 著

 中国纺织出版社

内容简介

本书着重对艺术歌曲伴奏进行探讨，具体内容包括钢琴伴奏基础知识与常用的伴奏织体，对欧洲不同国家的艺术歌曲及其伴奏，其民族调式风格艺术歌曲的常用伴奏，最新民族艺术歌曲作品及其伴奏的分析（法国、德国、俄罗斯等），适合不同声部的艺术歌曲及其伴奏，适用不同唱法的艺术歌曲及其伴奏，少数民族风格艺术歌曲及其伴奏以及歌剧作品的伴奏技巧与钢琴伴奏在歌剧排练中的作用等。

图书在版编目（CIP）数据

西方艺术歌曲与歌剧的钢琴伴奏艺术 / 董攀攀著

—北京：中国纺织出版社，2019.12

ISBN 978-7-5180-4444-3

I. ①西… II. ①董… III. ①艺术歌曲—钢琴演奏—
西方国家②歌剧—钢琴演奏—西方国家 IV. ①J624.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第315295号

责任编辑：武洋洋 责任印制：储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

三河市宏盛印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2019年12月第1版第1次印刷

开本：710×1000 1/16 印张：13.75

字数：220千字 定价：58.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

前 言

钢琴作为一门独奏乐器，拥有宽阔的音域、宏伟的音量、多变的音色以及丰富的表现能力，通常独自就能撑起整个舞台。作为一门独特的表演艺术，钢琴伴奏随着声乐艺术的发展而不断成熟，以独特的艺术形式和表现手段在音乐表演艺术中显示了它特有的艺术价值，成为表现作品艺术不可缺少的重要组成部分。

钢琴伴奏的地位与重要性已经受到国内外音乐学界的重视，将其视为在声乐演唱和教学方面的重要辅助。正是因为认识到钢琴伴奏的重要地位和音乐表现，促使笔者撰写了《西方艺术歌曲与歌剧的钢琴伴奏艺术》这本书，同时也希望它能起到抛砖引玉的作用。

本书共分为七章。第一章讲述的是钢琴伴奏基础知识，主要从钢琴的构成与触键、伴奏中踏板的使用和弦编配、常用的伴奏织体以及带旋律伴奏与无旋律伴奏等方面展开叙述；第二章是西方艺术歌曲的发展概况，分别阐述了艺术歌曲的含义与审美、意大利艺术歌曲发展状况、法国、俄罗斯、德、奥以及其他国家的艺术歌曲发展；第三章主要从欧洲不同国家的艺术歌曲及伴奏分析展开阐述，讲述了法国、德国、俄罗斯等国的艺术歌曲及伴奏；第四章的内容为西方艺术歌曲的语言表达方式，分别阐述了意大利语、俄语、德语艺术歌曲的语言表达方式；第五章的内容为不同形式的艺术歌曲及伴奏，从适合不同声部的艺术歌曲及伴奏和适用不同唱法的艺术歌曲及伴奏两方面进行分析；第六章主要阐述歌剧作品中的伴奏技巧和钢琴伴奏在歌剧排练中的作用；第七章为西方艺术歌曲影响下的中国民族调式艺术歌曲作品的常

用伴奏与处理，分别阐述宫调式、徵调式、羽调式、商调式以及少数民族艺术歌曲作品的伴奏与处理方法。

在撰写本书的过程中，笔者广泛吸取了多位学者关于西方艺术歌曲与歌剧中钢琴伴奏艺术实践的研究与探讨，但囿于时间和精力以及作者的能力，虽然在书写的过程中力求完美，仍然或存不足与疏漏，望专家和广大读者指正。

作者

2019年9月

目 录

第一章 钢琴伴奏基础知识	1
第一节 钢琴的构成与触键	1
第二节 钢琴伴奏中踏板的使用	8
第三节 钢琴伴奏中的和弦编配	17
第四节 钢琴伴奏常用的伴奏织体	20
第五节 带旋律伴奏与无旋律伴奏	24
第二章 西方艺术歌曲发展概况	32
第一节 艺术歌曲的含义与审美	32
第二节 意大利艺术歌曲的发展	40
第三节 法国与俄罗斯艺术歌曲的发展	41
第四节 德、奥艺术歌曲的发展	54
第五节 西方其他国家艺术歌曲发展简况	59
第三章 欧洲国家的艺术歌曲及其伴奏分析	62
第一节 法国艺术歌曲及其伴奏	62
第二节 德国艺术歌曲及其伴奏	87
第三节 俄罗斯艺术歌曲及其伴奏	94
第四章 西方艺术歌曲的语言表达方式	101
第一节 意大利语艺术歌曲的语言表达方式	101
第二节 俄语艺术歌曲的语言表达方式	120
第三节 德语艺术歌曲的语言表达方式	126
第五章 不同形式的艺术歌曲及其伴奏	139
第一节 适合不同声部的艺术歌曲及其伴奏	139
第二节 适用不同唱法的艺术歌曲及其伴奏	158

第六章 歌剧中的伴奏	176
第一节 歌剧作品伴奏技巧	176
第二节 钢琴伴奏在歌剧排练中的作用	184
第七章 西方艺术歌曲影响下的中国民族调式艺术歌曲作品常用伴奏与 处理	187
第一节 宫调式艺术歌曲作品的伴奏与处理	187
第二节 徵调式艺术歌曲作品的伴奏与处理	192
第三节 羽调式艺术歌曲作品的伴奏与处理	196
第四节 商调式艺术歌曲作品的伴奏与处理	199
第五节 少数民族不同风格艺术歌曲及其伴奏	202
参考文献	212

第一章 钢琴伴奏基础知识

本章主要讲述钢琴伴奏基础知识，其内容包括钢琴的构成与触键、钢琴伴奏中踏板的使用、钢琴伴奏中的和弦编配、钢琴伴奏常用的伴奏织体、带旋律伴奏与无旋律伴奏。

第一节 钢琴的构成与触键

在本节我们主要讲述钢琴的构成与触键。

一、构成

钢琴是一种名贵的乐器，结构复杂，主要包括以下几项构造。

(一) 踏板

踏板是钢琴中除键盘外最重要的配件。1711年意大利乐器制造家克里斯托福在改造钢琴时发明的。主要分为以下三个部分。

1. 制音踏板

当制音踏板被压下时，平时压在弦上的制音器立即扬起，使所有的琴弦延续震动，将踏板放开后，所有的制音器又全部压在琴弦上制止发音。由于压下制音踏板会使琴声在一定程度上扩大，故又称强音踏板^①。

2. 柔音踏板

事实上，柔音踏板有两种不同的作用：在平台式的钢琴里，踩下柔音踏板时，琴槌会立刻向旁推移，使它只敲三弦中之二弦或二弦中之一弦

---

^① 制音踏板是英国人布劳马（John Broadwood）于1783年发明，通常是钢琴下右内侧的踏板。因此，也叫“右踏板”。

(如果每一音有三根弦, 就只敲到二根弦; 如每一音只有一根弦, 移动的结果是琴槌较软的部分敲到弦), 使音量减小, 并使声音变得非常清纯、柔和; 在直立式的钢琴中, 踩下柔音踏板时, 所有的琴槌移近琴弦, 借以减轻冲力, 减少打击的长度与强度, 使音量变小。柔音踏板是一个位于钢琴底部左侧的踏板。因此也叫“左踏板”。

3. 持音踏板

现代钢琴还有位于中间的一根具有特殊性能的踏板叫作“持音踏板”。它有着令声音或弦的振动持续下去的作用, 但由于持音踏板使用机会少。所以, 现在的持音踏板的构造和作用都有所改变。大部分现代钢琴的持音踏板被踩下时, 一块活动的绒布会夹在琴槌和琴弦之间, 使音量变得极细和模糊。

(二) 调音钉

调音钉是一些能够发出热能的特别装置, 它的旋床有切口纤维。因而, 琴弦能牢固地绕在调音钉上, 把音质保持下来。

(三) 琴槌

一般情况下, 琴槌外包着高品质的毛毡或绒布, 由于多是羊毛造的, 就又称羊毛槌。它本身连着琴键, 当琴键被按下时, 琴槌便会打在琴弦上并借着琴弦的振动使钢琴发出声音。因此, 它的作用是用来敲击被调音钉紧扣着的琴弦。

(四) 制音器

制音器是与弦紧贴着、用来阻止弦的振动的装置^①。

(五) 琴胆

琴胆连接着琴键和琴槌, 是整部钢琴的灵魂和最重要的配件^②。

---

^① 例如, 当钢琴上的琴键被按下时, 钢琴内部的琴槌会打在一条用铜制造的琴弦上, 借着琴弦的振动发出声音, 制音器的作用就是在琴键按下后, 阻止琴弦继续振动和发出声音, 使弹在琴键上的每一个高低音都能清楚地听到。

^② 王亚楠, 卢运海, 余洁. 钢琴演奏与即兴伴奏教学研究 [M]. 北京: 中国书籍出版社, 2014.

（六）响板

响板是钢琴内部后面的一块大金属钢板，它连着调音钉，紧贴着琴弦，当琴弦振动而发出声音时，响板会使声音产生双重共鸣，即将声音经过响板反射以及扩大出来^①。

（七）琴键

整个琴键是由黑键和白键组合而成的，用均质木块切割使琴键的外观十分整齐，所有的键大小均匀，并且高度相仿，不会令琴键的外观感到起伏不平，黑键和白键都是经过严格的重量以及平衡检测，使弹琴的动作达到平滑的效果。

二、触键

在钢琴演奏中，影响演奏效果的还有很多主观方面的因素，其中一个最主要的因素就是钢琴的触键技法，除了琴本身的材质、音色、制造工艺等客观要素外。

从某种程度上来说，钢琴弹奏出的声音很大程度上取决于演奏者在演奏过程中选用的触键法。因此，演奏者若想要听众能够听懂并理解音乐表达出来的思想情感，就必须要在音乐处理上下功夫，而对于音乐处理来说，触键技巧便是其中十分重要的内容。

（一）触键的基本类型

钢琴触键法是指钢琴演奏者以各种方式在弹奏过程中手指与钢琴键面接触，并使之发声的各种具体不同的方法^②。下面我们将阐述几种最常用的方式。

1. 指力触键

指力触键法产生出的音色清晰明亮、颗粒性强，当需要演奏快速跑动

^① 王亚楠，卢运海，余洁. 钢琴演奏与即兴伴奏教学研究 [M]. 北京：中国书籍出版社，2014.

^② 按照演奏过程中弹奏者触键的用力部位不同，可分为指力触键、腕力触键、臂力触键、肘力触键、腰力触键、脚力触键六种基本类型，这些不同类型的触键法选用不同的高度、力度、弧度、速度、深度等方式，各部位协调运用，使钢琴产生出各种不同大小的音量，各种不同层次的织体感觉，从而表现出色彩斑斓的音乐效果。

的单音、清晰度高的十六分音符、手指跳音等乐曲时，多采用此种触键法。一般情况下，这种触键法主要是运用指关节及掌关节作为触键时的发力部位，集中发力。当需要弹奏力度较小的音乐时，可以选用这种触键方法。

2. 腕力触键

一般情况下，这种触键法多用于弹奏中速的乐曲，由于手腕在钢琴演奏过程中起到力量中转站的作用。所以，当采用手腕跳音以及需用断奏手法弹奏双音、八度及和弦时，可以采用这种方法。但是，选用这种方法要注意手腕不能过于紧张，在演奏中要时刻保持一定的弹性和柔软度，以免弹奏出的声音生硬、粗糙，还会造成手腕及整个身体的过度紧张与疲劳。这种触键法主要是指运用以腕关节作为触键时的主要发力部位。

3. 臂力触键

除了手指和手腕触键的方法之外，还有臂力触键，其中有主要运用肩关节为发力部位的大臂触键法，这种触键法弹奏出的声音宏大浑厚、壮实饱满，多用于演奏昂扬激越、宽广雄壮的音乐场面。另一种叫作前臂触键法。

4. 前臂触键

当演奏较强的跳音以及在弹奏断奏的双音、八度以及和弦时，可选用这种触键方法。前臂触键法也叫作肘力触键法，这种触键法主要是以肘关节作为发力部位，它的触键感觉与指力触键相类似，只是音量更大、音色更厚。

5. 腰力触键

腰力触键法主要用于演奏深沉浑厚、场面宏大的音乐，采用这种触键法时演奏者要以腰部肌肉为主要发力部位。

6. 脚力触键

这种触键法是运用双脚为主要发力部位，带动身体，贯穿到手指，发力触键。脚力触键法多用在乐曲最高潮处，演奏者倾尽全身力气，表现最宏伟壮丽的音乐场面。

(二) 触键的不同方法

通常情况下，触键的技巧虽然按照发力部位的不同可以分为六种基本类型的触键法，但对于不同的触键法，它们都各自采用了不同的高度、弧度、速度、力度等弹奏要素。因此，针对这些不同的演奏要素，触键法还可以分为不同力度的触键法、不同高度的触键法、不同速度的触键法、不同角度的触键法、不同弧度的触键法、不同柔软度的触键法，等等。下面我们将论述常用的两种触键法：不同角度的触键法和不同高度的触键法。

1. 不同角度的触键法

众所周知，钢琴演奏效果很大程度取决于钢琴演奏者的触键法，除了发力部位的不同外，不同角度的触键对于钢琴触键技巧来说也是尤为重要。在钢琴弹奏过程中，如果要产生音色柔和的效果，那么指尖与键盘的接触面就要越大，也就是说手指和键盘形成的角度越小；若是想弹奏出的声音尖锐集中、具有穿透力，那么弹奏时演奏者的指尖就要与键盘的接触面积小一点，也就是说手指与键盘形成的角度大，如指尖完全呈90度直角击键进行演奏。

(1) 大角度触键法。大角度触键法可以细分为高抬指触键、半抬指触键和手指贴键触键三种类型。

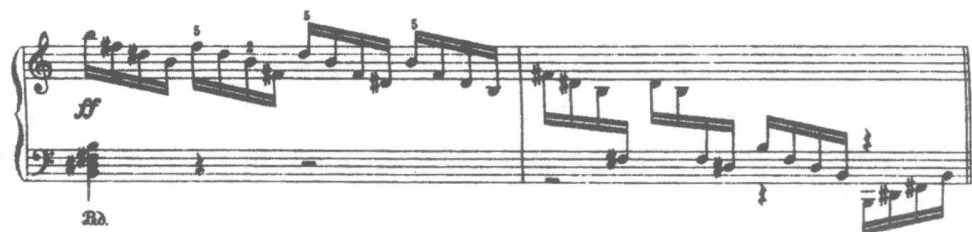
其中，高抬指触键是指在演奏过程中手掌不动，手指高高地抬起，做最大角度的触键，这种高抬指触键的弹奏方法能够产生出金石之声的音响效果；半抬指触键是指弹奏过程中手指抬高到一半触键，这种触键方法能够产生出清澈明亮的音色，常用于演奏古典主义时期的音乐作品；手指贴键的触键方法是指手指不离开键盘，弹奏时要运用关节的力量来触键，这种触键方法常用于演奏柔和的乐曲，能够产生出朦胧飘逸、宽厚温暖的音响效果（例 1-1-1~例 1-1-3）。

例 1-1-1

Allegro con brio (♩ = 168) (nach Beilow)

Piano

The musical score for Example 1-1-1 is a piano piece in G major, 2/4 time, marked 'Allegro con brio' with a tempo of 168 beats per minute. It is attributed to 'nach Beilow'. The score is written for piano and includes dynamics like 'cresc.' and 'f'. The piece features a series of eighth-note patterns in both hands, with some triplets and slurs. The first measure has a 'cresc.' marking, and the second measure has an 'f' marking. The score is presented in a standard musical notation format with a treble and bass clef.

例 1-1-2

例 1-1-3

(2) 小角度触键法。小角度的触键法可以细分为抬手指触键、贴指触键和通过手臂带动的触键三种。其中，抬手指触键要以尽可能小的角度下键，而不能像高抬指那样，几乎呈 90 度，这种触键方法能够产生富于旋律性的音响效果，常用于弹奏浪漫主义时期的音乐作品；贴指触键是指依靠手指的第三关节发力下键，虽然手指在弹奏过程中没有什么明显的动作，但这种触键方法却可以产生悠扬飘逸的音响效果，常用于演奏浪漫派和印象派的音乐作品；还有以手臂带动的小角度触键方法，这主要是指用手臂发力，依靠手臂带动整个手掌，然后力量贯穿到手指下键演奏的触键方法，这种触键方法能够产生丰满厚实的音响效果，多适用于演奏浪漫主义时期的音乐作品（例 1-1-4~例 1-1-6）。

例 1-1-4

Andante cantabile ♩ = 50

Piano

例 1-1-5

Andante tres espressif

Piano

pp con sordina

K.96 L.456

例 1-1-6

Piano

2. 不同高度的触键法

钢琴演奏的触键方法除了不同的角度差别外,不同高度的触键也会影响触键技巧的运用。首先,手指离键的高低会直接影响演奏的速度,通常来说,当手指离键高时,触键速度加快,能够弹奏出轻松愉快的感觉;手指离键低的时候,触键速度减慢,则能够演奏出温柔亲切的音乐感觉。例如,巴赫《平均律钢琴曲集》中的《D大调序曲》以及舒曼《C大调幻想曲》都是采用不同高度的触键技法,将它们融合在一起,在演奏过程中协调运用,从而达到良好的演奏效果(例 1-1-7~例 1-1-9)。

例 1-1-7

Allegro giusto; ben marcato e brioso (♩ = 92)

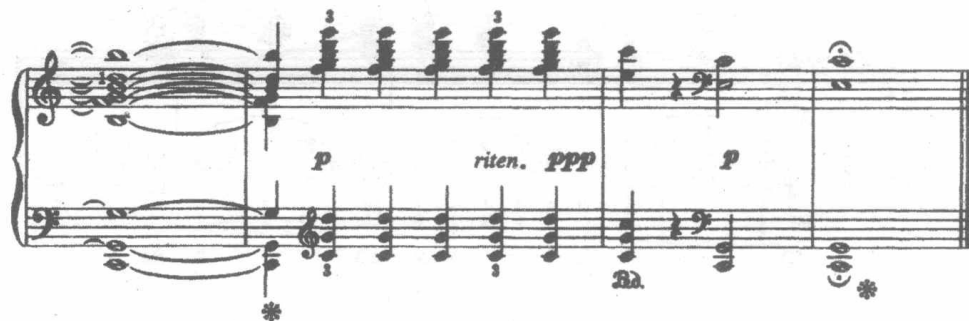

例 1-1-8

Adagio

例 1-1-9

第二节 钢琴伴奏中踏板的使用

在本节我们主要讲述钢琴伴奏中踏板的使用，其内容包括为聚合声音而使用踏板、为获得手指无法达到的连接效果而使用踏板。

一、为聚合声音而使用踏板

踏板的运用应首先在和弦进行中练习；之后在级进音进行中练习。

(一) 和弦进行中的踏板运用

当同属于一个和弦的音以分解的形式弹奏时，运用踏板不会产生不协和的效果，听觉上不会感到不适。作曲家时常运用踏板聚合大量的和弦音，以营造丰富的音响效果（例 1-2-1、例 1-2-2）。

例 1-2-1

The musical score for Example 1-2-1 consists of four systems, each with a treble and bass staff. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The first system shows a treble staff with a triplet of eighth notes and a bass staff with a triplet of eighth notes. Chord diagrams below the bass staff show a D major triad (D, F#, A) and a D major triad with a suspended fourth (D, F#, A, C). The second system continues with similar triplet patterns. The third system begins with a fortissimo (*ff*) dynamic marking and includes a sextuplet (marked '6') in the bass staff. The fourth system also starts with *ff* and features a long, sweeping melodic line in the treble staff. Each system includes a chord diagram and an asterisk (*) on the right side.

例 1-2-2

这里，乐谱上要求运用长踏板，但演奏者应当依据听觉判断，在何处需要快速更换踏板，以防止过多的音响积聚。

类似这种效果（科勒尔称其为“饱满效果”及“轰鸣效果”）的还有肖邦《#C小调波兰舞曲》作品 26 之 1 中的片断（例 1-2-3）。

例 1-2-3