

中国钢琴艺术文化 与教学研究

© 舒甜 / 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

本著作系河南省哲学社会科学项目:新媒介视角下河南地方音乐资源的文化资本转化研究
阶段性研究成果。立项号: 2017CYS036

中国钢琴艺术文化 与教学研究

◎ 舒甜 / 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书基于“文化”“人”“教育”三者间相互影响的密切关系，试图基于钢琴艺术文化的视角对当代中国钢琴教育进行思考。全书由七章构成，首先论述了钢琴艺术文化的流派与观点、分析了中国钢琴音乐文化的引入与萌芽及形成与发展壮大的过程；其次探讨了中国钢琴音乐的文化积淀与价值取向及创作风格与结构；最后对中国高校钢琴音乐教育发展现状与演奏教学以及中国钢琴教学的系统方法与实践进行了研究。

本书可作为钢琴艺术类及相近专业类院校的基础教材，也可作为钢琴艺术类研究生和教师以及一般科研人员的参考读物。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国钢琴艺术文化与教学研究 / 舒甜著. — 北京 :
中国水利水电出版社, 2019.4
ISBN 978 - 7 - 5170 - 7574 - 5

I. ①中… II. ①舒… III. ①钢琴—音乐文化—研究—中国②钢琴课教学—教学研究—高等学校 IV.
①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 056759 号

责任编辑：陈洁   封面设计：王伟

书 名	中国钢琴艺术文化与教学研究 ZHONGGUO GANGQIN YISHU WENHUA YU JIAOXUE YANJIU
作 者	舒甜 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)、82562819 (万水)
经 售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	三河市元兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16 开本 14.25 印张 206 千字
版 次	2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷
印 数	0001 - 3000 册
定 价	60.00 元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

前 言

钢琴这一乐器以其优美音色、宽广音域和丰富表现力，在现今人们的音乐生活和社会生活中扮演着非常重要的角色。钢琴起源于欧洲，在其三百年的发展变化过程中经历了不同的历史时期，随着乐器的形制、结构、音色的发展，音乐家的作品风格及钢琴弹奏技巧也发生了变化。钢琴艺术进入中华大地已有多年的历史，它在中国的萌生、发展和嬗变引起了中国音乐学者的广泛关注。

近年来中国在钢琴教育领域取得的成就是有目共睹的，但随着科技大发展以及经济、文化、教育的全球化推进，钢琴教育环境等均发生了深刻的变化。中国学生的钢琴演奏水平整体较高，但在艺术表现与文化认知等方面偏弱，为此，在学习钢琴的过程中，不仅要关注钢琴演奏的手指技巧，同时也要关注钢琴演奏中的音乐部分，继而关注当代钢琴演奏主题的成长与音乐表达，以及主题背后的诸多文化与社会背景。在教学中教师不仅要具备扎实的理论基础，在学术上形成自己独特的见解，还要有丰富的实际演奏经验以及相关的知识。

本书基于“文化”“人”“教育”三者间相互影响的密切关系，试图基于钢琴艺术文化的视角对当代中国钢琴教育进行思考。全书由七章构成，首先论述了钢琴艺术文化的流派与观点、分析了中国钢琴音乐文化的引入与萌芽及形成与发展壮大的过程；其次探讨了中国钢琴音乐的文化积淀与价值取向及创作风格与结构；最后对中国高校钢琴音乐教育发展现状与演奏教学以及中国钢琴教学的系统方法与实践进行了研究。

本书的撰写注意知识的更新换代和研究成果的前沿性，并努力将其与简明通俗的行文统一起来。此外，本书注意文献史料引述的准确性，对钢琴资料的引用注意随时更新、及时补充，力求真实客观地反映钢琴的发展历史，同时也体现出中国钢琴艺术文化与教学研究的联

系。对具体细节问题和学界有争议的话题点到为止，不做深入发挥。

由于时间仓促，本书所涉及内容难免有些疏漏与不够严谨之处，希望各位同行、专家、老师多提宝贵意见，以待进一步修改，使之更加完善。

作者

2018年8月

目 录

前言

第一章 钢琴艺术文化的流派与观点解析	1
第一节 钢琴乐器的历史演进	1
第二节 钢琴音乐流派与钢琴艺术	6
第三节 社会主义的音乐文化价值观点	13
第二章 中国钢琴音乐文化的引入与萌芽	25
第一节 中国引入钢琴音乐	25
第二节 中国钢琴的萌芽与探索	36
第三章 中国钢琴音乐的形成与发展壮大	45
第一节 中国钢琴音乐文化的形成与发展变迁	45
第二节 中国钢琴音乐的壮大与繁荣发展	48
第三节 中国钢琴音乐在民族文化发展中的定位	60
第四章 中国钢琴音乐的文化积淀与价值取向	66
第一节 中国钢琴音乐文化积淀分析	66
第二节 中国钢琴音乐作品的价值取向	70
第三节 中国钢琴音乐理论的文化视野分析	81
第五章 中国钢琴音乐文化的创作风格与结构分析	85
第一节 中国钢琴音乐文化的创作风格	85
第二节 中国钢琴音乐作品的创作语汇	90
第三节 中国钢琴音乐作品的改编方式	96

第六章 中国高校钢琴音乐教育发展现状与演奏教学	98
第一节 高校钢琴音乐教育的发展现状	98
第二节 钢琴演奏艺术要领解析	101
第三节 钢琴演奏教学的观点的革新	103
第四节 钢琴演奏技术的策略探索	108
第七章 中国钢琴教学的系统方法与实践	115
第一节 钢琴教学中的系统应用分析	115
第二节 钢琴演奏的教学与训练方式	186
第三节 钢琴教学的课程形式与实践探索	212
参考文献	219

第一章 钢琴艺术文化的流派与观点解析

钢琴（piano）——乐器之王，现已在世界各国广泛流行。钢琴以音域宽广、音色动听、极其丰富的表现力和高难度的演奏技巧，成为人类最喜爱的乐器之一，也因此被人们誉为“乐器之王”。本章主要对钢琴乐器的历史演进、钢琴音乐流派与钢琴艺术，以及社会主义的音乐文化价值观点进行论述。

第一节 钢琴乐器的历史演进

钢琴于1709年由意大利人巴特罗梅欧·克里斯多佛利发明。钢琴跟前辈同类乐器如大键琴、羽翼琴等的根本区别在于它使用了琴键敲击弦机，因此才能由离弦很远的演奏者运用手指，利用触键弹奏，去左右振动琴弦，这样，钢琴才具有了特有的优异性能。

在钢琴产生之前，键盘乐器主要为管风琴。管风琴包含古代管风琴、中世纪管风琴、巴洛克管风琴、电子管风琴。最初，管风琴不允许在教堂内使用，从公元9世纪开始，管风琴被允许进入教堂。到17世纪末18世纪初，管风琴音乐进入黄金时代，德国音乐家约·瑟·巴赫和亨德尔都是当时杰出的管风琴大师。另外，拨弦乐器中的琉特琴在14世纪传入西班牙、意大利和西欧各国，它的声音音质特点和羽管键琴相似。

钢琴音乐自产生以来，其独有的特色经过不同历史时期的演化和发展，使这门具有丰富表现力的艺术达到了极其完满的高度和境界。

一、17世纪以前的乐器

17世纪以前的键盘乐器种类繁多，如管风琴、羽管风琴和风琴。

风琴很早就在欧洲城市生活中占有重要的地位，但完善独立的风琴曲是从16世纪才开始的。在16世纪的欧洲，风琴演奏在当时是很盛行的。德国纽伦堡的盲人风琴师包曼的创作中曾以宗教音乐和民歌为素材，写了大量的风琴乐曲，在城市市民中演奏，并发挥了很好的作用。钢琴的产生与发展和风琴的发展有着密切的联系。

二、巴洛克时期的古钢琴

钢琴乐器的发展与钢琴音乐创作的发展是相辅相成的。每个时代钢琴音乐的成就都与钢琴乐器的发展紧密联系着。追溯钢琴乐器发展的历史，能够使我们更好地了解和理解钢琴音乐作品的发展脉络，从而有益于准确地演绎不同时期、不同风格的钢琴艺术作品。

击弦古钢琴和拨弦古钢琴是流行于15—18世纪西方音乐世界的早期键盘乐器，是现代钢琴的前身。与今天的钢琴相比，人们称它们为古钢琴。击弦古钢琴又叫楔槌键琴，在所有西方古乐器中是键盘及弦鸣乐器中最简单同时又是最微妙敏感和极富表情的。

击弦古钢琴的历史可以追溯到15世纪。早在1404年的一首名为《恋诗歌手的规则》的诗歌中就提到了它。1425年，德国西北部一个叫名顿的地方，在祭坛背后的雕画中有它的图像。约1440年，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；另一架琴是1543年由多美尼科制造，现存在莱比锡卡尔·马克思大学的乐器博物馆里。

与击弦古钢琴同时代的另一类古钢琴就是上面提到的拨弦古钢琴，它又被称为羽管键琴。这类乐器由一个很大的家族组成，它们的形制不一，名称也很多。拨弦古钢琴有许多历史记载，最早的拨弦古钢琴是1397年在意大利东北部城市帕度亚，由一个名叫赫尔曼的手工匠人制造的。

在制造原理方面，击弦古钢琴是根据测弦器的原理发展而成的。其发声机构主要由琴码、弦轴、琴弦、齿轨、楔槌、全弦固定制音结、销钉、琴键、平衡轨等部分组成。其中，全弦固定制音结是击弦古钢

琴的制音装置。这种制音结是用布条编织并固定在每一根琴弦上。由于制音结的作用，使得击弦古钢琴无论怎样击弦，琴弦都不是全段发音的。

击弦古钢琴的发音特点在于：若要使琴弦发音，就必须使全弦固定制音结与琴弦之间被隔断才能完成。而根据其构造，如要隔断全弦固定制音结，琴弦就被分隔成为发音和不发音的两段。只有不包含制音结的那段才能发音。因此，为了完成发音的过程，就必须借助楔槌这一发音工具。在楔槌敲击琴弦的瞬间，它首先会楔入琴弦，使得琴弦的一部分与全弦固定制音结之间被隔断。这时的楔槌相当于一个琴码成品的功能。之后，楔槌又在卡住琴弦的刹那，槌击琴弦，使琴弦上与制音结相对的那一段发生振动，发出琴音。

羽管键类乐器是由拨弦键结构的索尔特里琴再加上精巧的键盘机构后演化而成的。羽管键琴的发声原理与击弦古钢琴完全不同。其发声机构主要由琴码、琴弦、顶杆、顶杆滑动杆、低层导轨、琴键、琴键平衡轨等装置组成。在顶杆上又有制音器、拨子、舌片、鬃毛弹簧和枢轴等精细结构。

羽管键琴的机械核心是顶杆，即一根固定在琴键末端的细长木条。在顶杆的上端有一个开口，在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。当琴键被按动时，拨子随顶杆上升而拨击琴弦，在拨击的刹那，制音器打开，使琴弦振动发音。当松开琴键时，顶杆下降，顺势而落的拨子迫使舌片绕枢轴向后转动直到它能通过琴弦。之后，紧贴舌片的鬃毛弹簧将舌片弹回原处。与此同时，位于顶杆上端开口处的制音器也与琴弦发生紧密接触，在制音的同时，也制止了顶杆继续向下滑动。这时，顶杆复归原位，等待下一次击键。

两种古钢琴在使用和演奏风格上是有区别的，在漫长的历史沿革中，击弦古钢琴主要是作为一种音乐教学和学习用的乐器。它具有金属般的音色。在声音的变化上具有多样性，同时，可以非常容易地弹奏出如歌的效果。由于击弦古钢琴的音调变化多，许多作曲家发现它对于亲切的室内乐是一种得体的乐器。击弦古钢琴适于演奏序曲、奏

鸣曲、托卡塔和组曲。J. S. 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，推动了击弦古钢琴曲目的创作。适于击弦古钢琴演奏的曲目，在结构上通常是两段体；人们在演奏中对歌唱风的强调以及对力度细微变化的要求使改编曲、小型舞曲、田园曲、回旋曲和练习曲居多；在情绪和风格上强调甜美和柔和。

17 世纪的欧洲，除德国以外的其他国家，特别是英国、法国和意大利，人们更喜爱羽管键类乐器。许多作曲家如 D. 斯卡拉蒂、亨德尔等，都曾为羽管键音乐作曲。巴洛克时期的欧洲，羽管键琴不仅作为一种极其普遍的独奏乐器，而且还被用于在室内乐中弹奏通奏低音，以及为歌剧和清唱剧中的宣叙调作伴奏。在法国作曲家创作的音乐中，羽管键琴的最佳性能得到完全的、鲜明的体现，其创作的音乐小品极具羽管键琴的特色，柔和、轻快而明晰，富有丰富变化的色彩，旋律有大量的装饰音，对演奏者的钢琴技巧和艺术趣味要求很高。羽管键琴演奏家及作曲家 D. 斯卡拉蒂发展了双音、两手交叉、重复音、超过八度的琶音弹奏技术等。

最初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，由于琴弦振动幅度过大，造成琴弦过大的张力，导致琴弦发音不准。此外，击弦古钢琴的琴弦较短，音域无法扩张，因此，演奏者多半只需用三根手指来演奏。但是，由于它自身特有的构造和发声原理，使得击弦古钢琴具备独特的音响效果和演奏特色。击弦古钢琴在击弦发力时，由于着力点和振动点都在小巧的琴码上，因而琴弦的振动幅度极小，发出的音量纤细微弱。但是，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楔槌敲击的力度，所以，使得击弦古钢琴即使在弱力度的音响范围内也具有非常丰富的强弱变化。

羽管键琴则音量较大，声音色彩明亮。但缺点是，用键盘机械通过羽管拨弦，难以实现强弱的音量变化，难以控制音乐的力度。为了解决这一问题，不得不增加羽管键琴构造上的复杂程度。增加顶杆、琴弦和琴键的数量。造成的结果是，羽管键琴通常有两层键盘和数个

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。

总之，两类古钢琴所演奏的音乐，由于各自特有的声音特点，表现出不同的风格和情绪。它们虽然在音域、音量及演奏技巧上受到自身原理及构造上的限制，但它们特有的音色效果是巴洛克时期欧洲音乐风格特征的体现。巴洛克来自法语，欧洲音乐的巴洛克时期按照《哈佛音乐字典》的记载大致是1600—1750年，即从蒙泰韦尔迪开始，到巴赫、亨德尔结束，当时没有现代钢琴，只有古钢琴、管风琴、大键琴。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）。从音域上看，它们只有四组音，音量相当小，没有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共六十一键。

最早创造出钢琴独立新风格的是英国古钢琴家威廉·拜尔德和约翰·布尔等人，他们的创作与英国民间音乐艺术紧密地结合在一起，创作出了一系列具有浓厚生活气息的乐曲。其创作体裁主要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了一系列织体手法，确立了古钢琴独特的音乐语汇。

三、历史的变迁

随着欧洲工业与文化的发展，钢琴这种乐器便乘着时代的大潮，在不断的改革与完善中，拓展了其艺术表现的功能。

1709年，克里斯多佛利研制成第一架键盘乐器（四组）。

1720年，克里斯多佛利完成一架钢琴的制作（四组半）。

1726年，克里斯多佛利制成一架钢琴，同一时期德国人昔伯曼也制造出两架钢琴。

1747年，巴赫试奏昔伯曼的钢琴。

1765年，莫扎特9岁时在伦敦第一次见到钢琴。

1767年，莫扎特开始用钢琴为歌手伴奏。

1777年，莫扎特在奥格斯堡试奏斯坦因新制的钢琴。

1781年，克列门蒂开始用钢琴进行演奏。

1790年，英国勃罗特伍德推出五组半的钢琴。

1800年，钢琴上黑白键的颜色有了改变。

1808年，法国人埃拉尔发明了复震奏装置。

1811年，立式钢琴在市场出现。

1824年，李斯特在巴黎用六组琴演奏。

1825年，铸铁弦框取代了原先的木质弦框。

从此之后，钢琴的制造就日新月异，蓬勃发展。随着它的普及，钢琴从皇宫和贵族的沙龙，逐渐进入普通百姓家庭。

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；无论是风卷残云般的音流，还是委婉、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均能表现得尽善尽美。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着举足轻重的作用，是其他乐器无法替代的。

第二节 钢琴音乐流派与钢琴艺术

钢琴在整个音乐的发展历史进程中，凭借其浩大绚丽的文献以及独特丰富的感染力不断发挥着作用。钢琴音乐流派和艺术主要表现在以下几个方面。

一、巴洛克乐派与钢琴艺术

巴洛克时期指的是1600—1750年，这一时期，西方的音乐和其他艺术相互交融，展现出更加繁荣的景象，阿·斯拉蒂、J.S. 巴赫、亨德尔、蒙特威尔第等都是这个时期比较有代表性的音乐家。其中，J.S. 巴赫和亨德尔将巴洛克音乐的发展推向了顶峰，尤其以德国作曲家巴赫的贡献最为突出。巴洛克时期和古典乐派时期都是西方音乐史上的重要时段，讲究纵向对位形式的复杂深奥而庄严肃穆的巴洛克复调音乐，后来发展成了音乐线条的起伏更富有变化，旋律进行也更为流畅的、以旋律横向进行为主的古典乐派时期“主旋律加伴奏”的主

调和声音乐。对这两个时期钢琴艺术的发展、演变有一个基本的了解是钢琴师生所必需的。

巴洛克（Baroque）一词来源于葡萄牙语“Barocco”，意思是形态不够圆或不完美的珍珠，最初是建筑领域的术语，以复杂迂回的曲线形状，夸张的纹样形式和华丽的造型去表现动感和情调，后逐渐用于艺术和音乐领域。如果把文艺复兴的美学规则比作浑圆的珍珠，那巴洛克的美学规则就是形态不规则的珍珠，这也是为什么用巴洛克这个词语来形容这一时期，它反对文艺复兴时期的庄严、四平八稳、统一协调的艺术风格，崇尚奇特精雕细镂的风格。巴洛克时期的音乐在这一时期得到了迅速发展，推进了整个西方音乐发展的历程。器乐曲和声乐曲同时得到了发展，特别是古钢琴在这段时期得到了很大的提高和发展，为钢琴之后的发展奠定了基础。

巴洛克时期，贵族掌权，乐师都为宫廷、教堂服务，他们所创作出的绝大部分作品是为了取悦上流社会。而宫廷音乐在这段时期占最主要地位，为了显示宫廷的富丽堂皇、贵族的奢华，宫廷乐师创作出的音乐都有着精致细腻和华丽的风格。这一时期崇尚的美学观点是“情感论”，即音乐的目的在于直接引起听众或观众特定的情感，所以作曲家普遍强调作品的情感起伏，使用各种不同的创作手法、创作方式来表现不同的情感状态。例如自然音阶、大调式、简单的织体引起欢快的、向上的感情，而半音音阶、小调式、复杂的织体带来忧郁的、深沉的感情；大音程使人欢快，小音程使人忧伤；刺耳的和声配上急促的旋律可能引起愤怒。而由于更多对音乐的需要和更多对情感的需求的出现，已有的音乐体裁已不能满足其要求，因此音乐作品中出现了许多新的曲式体裁，比如陆续出现了如托卡塔、前奏曲、幻想曲、奏鸣曲、协奏曲、组曲和赋格等重要体裁。其中很多体裁在之后的时期不断地发展、演变，成为了经典的、成熟的体裁形式，至今仍在使用。而在作曲手法上，由于古钢琴的发展和改进，作曲家更加可以不断创造新的表达方式来表达自己所需的情感，如在旋律中加入大量装饰性的音符，节奏强烈、短促而律动，旋律精致、跳跃且持续不断。作曲家们也开始使用节奏、旋律、调式、音色的变化和对比来引导听

众们的感情。这时乐谱中开始引入速度、力度的标记，但划分并不精细，而且同一速度一般贯穿一个乐章的始终。这段时期复调音乐占据主导地位，大小调取代了教会调式，同时主调音乐也开始逐渐发展，但宗教音乐在西洋音乐中仍然占有很大的比重。

在奏法方面，巴洛克时期的作品总体说来，速度中庸，音乐平衡、庄严。由于古钢琴音量非常小，钢片拨弦有局限性，所以力度上没有很大的变化，只是采用音区式力度和阶梯式力度，不能做渐强、渐弱起伏的变化。和声上以复调音乐为主，产生了对位法，即在大小调式的基础上把不同的旋律线条按一定原则组织起来，不仅要求横向线条独立，同时还要注意纵向的和声关系。复调音乐是多层面、多线条、多重性的复杂思维，在声音上重视每个音的触键，不但每个音符要有良好的音质，同时还要注意每个线条的歌唱性，奏法上也非常讲究。当时古钢琴演奏强调表现力是靠奏法和装饰音，通常有两种奏法，即连奏和断奏。

在奏法上基本有两种基本原则：第一，音阶性，级进的音弹成连奏，三度以上的音处理成断奏。第二，八分音符弹成断奏，十六分音符弹成连奏。装饰音是为了使旋律更美，更富趣味性，同时也是为了弥补当时古钢琴的局限性而大量出现的一种技法。在演奏上有很大争议，如颤音是从这个音的上方音开始的，装饰音必须在拍子上开始。古钢琴没有踏板，在现代钢琴上演奏巴赫等的作品时可以尝试用一点踏板，以模仿古钢琴的音响，但一定要慎用，不要将踏板踩得太深，也不要将踏板踩得时间过长，以保持复调各声部的清晰。在弹奏方法上，强调手指的单独弹奏，保持固定的手型与平静的手腕，后来转变为一种轻而浅的触键方法。

巴洛克时期最著名的古钢琴作曲家有法国的库普兰、拉莫，意大利的斯卡拉蒂，德国的巴赫、亨德尔。最具代表性的人物就是巴赫，他代表了巴洛克音乐的顶峰。巴赫创作以复调手法为主，构思严密，感情内在，富于哲理性和逻辑性，并在德国民族音乐的基础上，结合和吸收了当时流行于欧洲各国的音乐风格与形式，把巴洛克的音乐发展到了新的高度。巴赫最突出的成就是把十二平均律运用到创作中，

大大推动了键盘音乐的发展。巴赫的作品不仅数量上浩如烟海，而且质量也很高，既有十分简洁而极有个性的主题，又有丰富的想象和强烈的表现，以及异常完美的音乐技巧。主要作品有：200多部宗教及世俗“康塔塔”，若干部宗教《受难曲》《平均律钢琴曲集》《创意曲集》《勃兰登堡协奏曲》及《赋格的艺术》等。巴赫成为了巴洛克音乐的一个辉煌的顶点，也为后来西方音乐的创作作出了重要的贡献。因此，巴赫被世人称为“西方音乐之父”。

在创作和表演的过程中，巴洛克音乐展现出其独特的风格，作品的创作和演奏是由同一个人完成的，演奏处于相对重要的位置。

(1) 巴洛克音乐的精华在于即兴演奏和演唱。在当时，即兴表演发展到了极高的水平，一名管风琴演奏家能够熟练地完成对位乐曲的即兴演奏。因此，巴洛克时期又被人们称为即兴表演时期。

(2) 在音乐风格上，巴洛克音乐的主要特点是演奏与演唱清晰明了，具有明确性。

(3) 每一个乐章的演奏速度相对统一，不会出现长时间的渐慢和渐快。

(4) 在乐章的演奏力度上，不会出现长时间的渐弱和渐强的过渡状态，采取相对平稳的音量，也称之为“阶梯式的力度”。

(5) 受音乐原则的限制，顿音的应用仍比较普遍，而连音的使用则并不多见。

二、维也纳古典乐派与钢琴艺术

18世纪中后期，正值欧洲社会大变革，无论从经济、政治还是思想文化方面，欧洲社会的变迁都对音乐艺术的发展起到了一定的促进作用。当时正值欧洲启蒙运动的兴盛时期，具有资产阶级思维的思想家提出了“自由、博爱、平等、人权、理性”等新兴口号，形成了一个完整的思想体系。维也纳古典乐派的诞生也受到了这场思想运动的洗礼。

18世纪下半叶的欧洲，正处于科技发现和发明不断涌现的时期。电、氧的发现，蒸汽机、纺纱机的发明，都为工业革命的来临奠定了

基础，社会经济的迅猛发展也为人们生活质量的提高提供了物质支持。同时，新兴资产阶级代替了旧贵族，控制国家工业生产命脉，也为经济发展进行的资源管理提供了保障。在社会经济发展一片繁荣的欧洲，人们在享受物质生活的同时，更增强了对精神生活的需求。人们已经不能满足原有的艺术形式，而开始追求更高雅的艺术氛围，这也就从客观上促进了维也纳古典乐派的诞生和发展。音乐家们利用较从前更有利的物质条件，得以创作出更加顺应社会发展和听众思维需求的独具特色的新音乐派别。自18世纪下半叶开始，欧洲各国相继进入了资产阶级革命阶段。资产阶级取代贵族势力，夺取政权，使资本主义逐步取代封建主义，成为新的政权形式。同时也将资产阶级的思维方式和统治模式灌输到社会的各个领域。当时的音乐创作中也不乏对资本主义社会生活状态的体现。维也纳古典乐派在这样动荡的政治环境下，创作出与社会进程密切相关的音乐艺术，也从一个侧面体现了其顽强和旺盛的生命力。18世纪中叶至19世纪二三十年代属于西方音乐发展史上的古典主义时期。在这个时期，产生了“维也纳三杰”，他们分别是莫扎特、海顿以及贝多芬。这几位杰出的音乐家在音乐创作方面有着深刻的联系，塑造了划时代的音乐风格，对西方音乐的发展起到了重要的推动作用，人们所说的“古典音乐”，通常就是指以他们三位音乐家为代表的“维也纳古典乐派”音乐作品展现的风格。

海顿的音乐作品具有幽默、风趣、爽朗的风格，彰显着人生的无限乐趣，对生活充满了憧憬和喜爱。

莫扎特的音乐作品具有典雅、高贵、优美、细腻的特点，展现着作者乐观、坚定的态度以及对民主、人道主义的向往和追求。

贝多芬的音乐作品富含哲理性和戏剧性，具有豪放、悲壮、激奋的特点。体现着作者坚信胜利的思想以及甘愿为革命奉献的坚定形象，体现了当时的人们为了摆脱封建主义的枷锁，努力实现人民解放的愿望。

三、浪漫乐派与钢琴艺术

19世纪，西方资产阶级的民族革命和民主革命掀起了浪漫主义的