

现代钢琴

艺术指导理论与实践探索

王琛琛 著

XIANDAI GANGQIN

YISHU ZHIDAO LILUN YU SHIJIAN TANSUO

新华出版社

中国音乐学院考级教材

现代钢琴艺术指导理论与实践探索

王琛琛◎著

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代钢琴艺术指导理论与实践探索 / 王琛琛著. --
北京: 新华出版社, 2021.3
ISBN 978-7-5166-5238-1

I. ①现… II. ①王… III. ①钢琴演奏 — 教学研究
IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 130205 号

现代钢琴艺术指导理论与实践探索

作者: 王琛琛

责任编辑: 徐光

封面设计: 王斌

出版发行: 新华出版社

地址: 北京石景山区京原路 8 号

邮编: 100040

网址: <http://www.xinhupub.com>

经销: 新华书店

新华出版社天猫旗舰店、京东旗舰店及各大网店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照排: 王斌

印刷: 三河市嵩川印刷有限公司

成品尺寸: 170mm×230mm

印张: 11.75

字数: 208 千字

版次: 2021 年 3 月第一版

印次: 2021 年 3 月第一次印刷

书号: ISBN 978-7-5166-5238-1

定价: 68.00 元

版权所有, 侵权必究。如有质量问题, 请与印刷厂联系调换: 0316-3650395

前 言

钢琴艺术指导作为钢琴表演艺术的一个重要分支，长期活跃在世界音乐舞台上。钢琴艺术指导不同于钢琴独奏，但又以钢琴独奏为基础；钢琴艺术指导有别于钢琴伴奏，但又以钢琴伴奏作为起点和支撑。钢琴艺术指导涉猎的范围十分广泛，它是一门包括钢琴、声乐在内的多范畴交叉学科，有着自己独特的学科规律及特点。

钢琴艺术指导与声乐演唱是相辅相成、相得益彰的关系，它们之间的合作主要体现在对作品的二度创作上，包括对作品的分析、艺术上的演绎、舞台上的把握等多个方面。在专业音乐院校的声乐教学中，无论是对声乐课堂进行有效补充方面，还是提高学生的音乐综合素质方面，钢琴艺术指导都发挥着非常重要的作用。本书紧紧围绕现代钢琴艺术指导理论与实践探索这一主题，对钢琴艺术指导的发展、学科建设及其与声乐演唱之间的关系展开论述，以期对钢琴艺术指导学科相关问题作出合理阐释。

本书主要分为五个章节，第一章为钢琴艺术指导概述，介绍了钢琴艺术指导的定义及其历史沿革；第二章为钢琴艺术指导的学科理论知识，分别介绍了钢琴艺术指导的学科建设与发展前景、钢琴艺术指导的教学与教师素养、钢琴艺术指导对声乐演唱与教学的价值分析等内容；第三章为钢琴艺术指导的伴奏技巧解读，分别论述了钢琴艺术指导的和声处理技巧、织体处理技巧、乐曲结构编配技巧等内容；第四章着重探讨了钢琴艺术指导在声

乐表演教学中的应用以及钢琴艺术指导在声乐语言教学中的应用；第五章是本书的最后一章，标题为“钢琴艺术指导在声乐作品中的实践探索”，重点探究不同体裁与不同风格声乐作品的钢琴艺术指导实践。

在撰写本书的过程中，作者参考了大量的相关学术文献，并得到了许多专家学者的帮助，在此表示真诚感谢。本书内容系统全面，论述条理清晰、深入浅出。但由于作者水平有限，书中难免有疏漏之处，希望广大同行及时指正。

作者

2020年1月

目 录

第一章 钢琴艺术指导概述	1
第一节 钢琴艺术指导的定义	1
第二节 钢琴艺术指导的历史沿革	3
第二章 钢琴艺术指导的学科理论知识	10
第一节 钢琴艺术指导的学科建设与发展前景	10
第二节 钢琴艺术指导的教学与教师素养	15
第三节 钢琴艺术指导对声乐演唱与教学的价值分析	29
第三章 钢琴艺术指导的伴奏技巧解读	33
第一节 钢琴艺术指导的和声处理技巧	33
第二节 钢琴艺术指导的织体处理技巧	50
第三节 钢琴艺术指导的乐曲结构编配技巧	77
第四章 钢琴艺术指导在声乐教学中的应用	108
第一节 钢琴艺术指导在声乐唱法教学中的应用	108
第二节 钢琴艺术指导在声乐表演教学中的应用	116
第三节 钢琴艺术指导在声乐语言教学中的应用	126

第五章 钢琴艺术指导在声乐作品中的实践探索	130
第一节 不同体裁声乐作品的钢琴艺术指导实践探索	130
第二节 不同风格声乐作品的钢琴艺术指导实践探索	152
参考文献	178

第一章 钢琴艺术指导概述

在本章内容中，我们将从钢琴艺术指导的定义、钢琴艺术指导的历史沿革、钢琴伴奏与钢琴艺术指导的区别三个角度入手，对钢琴艺术指导进行初步了解。

第一节 钢琴艺术指导的定义

钢琴被世界各国的音乐家们尊为“乐器之王”。之所以称其为“王”，不仅是因为钢琴与其他乐器相比体积更加庞大、内部结构更加精密，还因为钢琴的音域十分宽广、音色优美洪亮，能够形成丰富的和声效果，常以行云流水般的音符阐释完美的音效和浪漫情怀，为人们带来纯净的审美体验，这一点是其他乐器所不能比拟的。

钢琴艺术指导最早起源于19世纪的欧洲，至今已走过几百年的发展历程。在当时的音乐界，许多演唱者在演唱歌曲时，大多喜欢用钢琴为其伴奏，这种新颖的音乐表现形式不仅大大提高了声乐演唱的艺术价值，同时也吸引了观众的注意力。从此，钢琴伴奏这种全新的音乐表现形式逐步发展起来。

自19世纪中期起，钢琴伴奏的地位日渐提高，很多作曲家在创作乐曲的时候，都喜欢在开篇处写一段钢琴伴奏，以此来引导演唱者进行演唱，同时也能将观众的情绪带入歌曲的特定氛围之中，由此，钢琴伴奏在声乐演唱中发挥着越来越大的作用。

1999年，我国声乐界首次提出了“钢琴艺术指导”这一概念。一些钢琴伴奏教师与声乐演唱者在长期的合作中积累了丰富的伴奏经验，这些钢琴伴奏教师们不仅有着深厚的钢琴演奏功底，同时又对伴奏对象的艺术特点十分熟悉，可以在艺术上对其进行指导，所以将其称为“钢琴艺术指导”。这意味着我国的声乐界已经注意到了钢琴伴奏的重要性。应当明确的一点是，钢琴艺术指导并非一门完全孤立的学科，原因如下：第一，钢

琴艺术指导能够对声乐艺术起到重要的辅助作用与指导作用，这是钢琴艺术指导的最大价值；第二，钢琴艺术指导与声乐艺术是一种和谐共生的关系。从这种意义上看，要想学好钢琴艺术指导，并非简单地弹奏好伴奏就够了，而是应当在技术熟练的基础上，将其与声乐艺术有机结合起来，通过这种方式达到理想的艺术效果。

现在，随着我国声乐艺术在专业化轨道上的迅速发展，越来越多的人认识到钢琴艺术指导之于声乐演唱与声乐教学的重要意义，并积极投身于钢琴艺术指导的专业研究中来，钢琴艺术指导这一学科也在声乐界得到了广泛认可。与此同时，音乐界也对钢琴艺术指导提出了更高的要求。一名优秀的钢琴艺术指导，不但要具备高超的钢琴演奏技巧、丰富的舞台表演经验，同时还要对声乐演唱常识以及声乐教学中存在的一般规律有所了解。此外，钢琴艺术指导还应当勤于训练，对不同体裁的声乐作品、不同风格的声乐作品进行积极探索，把握好不同类型声乐作品的基本特征，辅助学生运用正确的演唱技术与发声方法进行演唱，使学生能够通过钢琴伴奏来纠正自己的咬字、唱准音的高度、规范演唱的节奏，以此达到事半功倍的效果。

通常情况下，钢琴艺术指导要兼顾两大任务，第一是伴奏任务，第二是教学任务，伴奏任务不难理解，此处不再进行过多赘述；教学任务，主要是指对演唱者在歌曲情感处理、歌曲语言掌握、演唱者自身的音色发挥等方面进行的处理。在专业音乐院校中，钢琴伴奏与钢琴艺术指导主要有以下三种职能类型：

（1）钢琴随堂伴奏

是指在声乐教学课堂中的专职伴奏，也叫钢琴随堂伴奏，通常由学校的助教老师或学生担任，其主要工作内容就是负责随堂伴奏。应当注意的是，我们不能将这类人员归类为完全意义上的“钢琴艺术指导”，原因在于他们除能够进行伴奏外，并不能对演唱者开展全面的指导工作，所以只将其称为“钢琴随堂伴奏”。

（2）声乐教授的助手

在一些专业的音乐院校中，几乎每位声乐教授都有自己固定的“钢琴艺术指导”，通常由学校的钢琴老师来担任，他们往往都与教授有多年的合作关系，我们可以将其称为是“声乐教授的助手”，他们的重要职能，是对教授的学生进行相关艺术指导，也就是说，这些伴奏老师不仅要帮助学生“合伴奏”，还要对学生的演唱给予艺术上的指导与教育，这种指导与教育包括很多方面的内容，例如为学生划分演唱时的气口，纠正学生演唱时的不良发音、教导学生正确把握音准与节奏问题等等。除此以外，钢

琴艺术指导教师还要教会学生处理音乐的情感表达等等，但应当注意的一点是，钢琴艺术指导老师不会对学生的发声技术、技巧问题进行干预，发声技术、技巧问题不在钢琴艺术指导的教学与研究范畴之内。

(3) 钢琴艺术指导教授

钢琴艺术指导教授的职能与钢琴艺术指导教师的职能有所不同，钢琴艺术指导教授是更高层次的钢琴艺术指导。从教育任务的角度来看，钢琴艺术指导教授除了要负责艺术指导工作（发声技术、专业技巧除外），还会与声乐教授一起探讨学生未来的发展方向问题，并为其制定科学可行的发展方略与目标。当然，钢琴艺术指导教授也有一些特例，即某些知名音乐学府中存在的在业界拥有很高学术地位的钢琴艺术指导教授，他们的能力很强，与专业的声乐教授几乎没有区别，能够独立带学生。这些教授通常在业界享有极高的威望，并且长期与顶尖的声乐家建立着良好的合作关系。不过，此类大师是很少见的。此外，还有一种钢琴演奏技巧十分高超、舞台经验十分丰富的钢琴演奏家，主要负责“音乐会钢琴艺术指导”，此类钢琴艺术指导，其主要任务就是与演唱技艺高超的歌者一起完成音乐会演出，钢琴艺术指导与声乐演唱者相得益彰，共同将声乐作品中所蕴含的丰富内涵传递给听众。

总而言之，钢琴艺术指导在声乐教学中发挥着不可磨灭的重要作用。钢琴艺术指导贯穿在声乐教学的所有环节当中，它能让声乐教学的质量和效果取得质的突破。如今，钢琴艺术指导这门学科在中国的发展已经进入一个全新的时代，在不久的将来，钢琴艺术指导定能在中国获得更加长远的发展。

第二节 钢琴艺术指导的历史沿革

一、圣经时代及古希腊时代

在圣经时代，已经出现了关于伴奏的记载。例如，《圣经》中的《撒母耳记》一章曾经这样写道：“大卫王和以色列人在天主面前演奏各种用冷杉制成的乐器，有竖琴、手鼓、短号等等”。不仅如此，《圣经》还说用竖琴来为歌声进行伴奏，这一描述前前后后在书中被提及7次之多。《圣经·诗篇》中所提及的“十弦琴”以及“好听的竖琴”，均属于齐特拉

琴，这是一种平置弹奏的弦鸣乐器。

犹太人喜欢用笛子、短号、小号等乐器作为旋律伴奏，并配以铙钹和小手板等打击乐器。事实上，那时的伴奏还是相当简单的，在中世纪之前，演奏者仅会重复演奏一个固定不变的音高或音阶，在此基础上加入打击乐，使得音乐出现节奏上的细微变化。

到了古希腊时期，伴奏艺术获得了全面发展，成为希腊音乐的重要组成部分。伴奏的曲调被命名为“nomoi”。希腊人选用多种乐器来为独唱或合唱配伴奏。在风琴音乐发展史上，希腊音乐家奥林波斯作出了巨大的贡献，与他同一时期的音乐家特尔潘德，则在弦乐开发上取得了巨大成就。此外，还有一位杰出的希腊音乐家阿尔基洛科斯，他擅长给乐器伴奏润色，从而使乐器伴奏变得更加细腻。据《荷马史诗》记载，在古希腊时代，音乐伴奏已经被广泛应用于希腊社会的各种场合中：包括庆典、催眠、哀悼，等等。此外，希腊还是现代合唱和舞蹈伴乐的发源地，为奥林匹克运动会编配音乐伴奏也缘起于希腊。

二、游吟诗人时代

早期基督徒所咏唱的圣歌没有伴奏，这种圣歌逐渐发展成为后来的格里高利圣歌，一直传唱至今。

由于罗马文化日渐衰败，前罗马的一些小丑、演员为了生存下来，被迫寻找其他职业：例如表演杂技、演奏乐器，等等。事实证明，这些人依靠这些“手艺”成功生存下来，并被后来的“游吟诗人”或“杂技编排者”所雇佣。游吟诗人最初兴起于法国南部的普罗旺斯，随后在北方得到了全面发展，游吟诗人喜欢为他们创作的歌曲设计一些固定的模式，例如叙事歌谣等，被雇佣的演奏者们将他们所熟知的流行曲调加入到伴奏音乐中，但是这种伴奏并没有太大的变化，仅仅是略有改动的曲调重复罢了。伴奏乐器的种类有很多，常见的有鼓、钹钹、手摇风琴、齐特拉琴以及曼陀拉琴，此外还有小提琴、竖琴，等等。德国的游吟诗人被称为“明尼苏尔”，他们创作了大量具有“骑士风格”的歌曲，此外，也不乏一些体现崇高与纯洁品格的歌曲。英国也有“游吟诗人”，大部分英国游吟诗人习惯依照法国人的风格进行演唱，但英国的游吟诗人经常被人认为是江湖骗子，声誉不佳。

12世纪至13世纪，意大利和西班牙的世俗音乐伴奏发展较为缓慢，很多世俗音乐中都充斥着浓重的神学意味，伴奏音乐的地位仍然没有得到确立。

三、新艺术时代

在新艺术时代，复调音乐获得了很大的发展。在14世纪初的法国，人们迫切需要突破神学思想的束缚、呼吸新鲜的艺术空气，世俗音乐得以被越来越多的人所喜爱。世俗音乐普遍使用当时流行的曲调，同时增加伴唱。伴唱可以随意演唱，但需要遵循一点原则，即伴唱不能“盖过”主唱。Machaut（马肖）是新艺术时代的重要音乐家之一，他创作了数量众多的经文歌。在文艺复兴的影响下，15世纪初，意大利人完全接受了新艺术的存在，相比于歌唱，当时的意大利音乐更偏重于乐器演奏、舞蹈音乐、意大利牧歌和民谣。这一历史时期内意大利出现了卡农式的二部歌唱作品，在演唱的时候有专门的乐器——鲁特琴为其伴奏，鲁特琴的琴弦由最开始的六根逐渐增加至十一根，从而得以充分适应复调音乐的发展，这种乐器深受当时意大利人的喜爱，被称为“吉他鼻祖”。事实上，鲁特琴也是“钢琴鼻祖”，它与管风琴结合在一起，形成了后来的羽管键琴，即“拨弦古钢琴”。从1500年开始，西班牙和欧洲一些国家便有了用吉他伴奏的传统，这种传统一直延续到今天。

文艺复兴早期，常见的伴奏乐器有Shawm（肖姆管，双簧乐器），Cromorne或Krummhorn（弯曲的隐藏起簧片的风琴）、短号、旧式喇叭、长号，这些乐器属于拨弦乐器，它是由一根或两根弦组成，形制较长，演奏的时候，只需要轻轻拨动琴弦，便能发出类似于鼓点声的奇特声音。

至16世纪，复调音乐进入繁荣时期。多声部音乐技巧的形成及固定乐谱的逐渐完善，都使得复调音乐作品变得更加成熟。最早的声乐乐谱发行于1577年，这是一份情歌乐谱；最早的交响乐乐谱于1582年在巴黎发行，它是为芭蕾舞而创作。事实上，16世纪也是室内乐逐渐繁荣的时期，风琴的制作、技艺也得到了完善。

巴洛克时代（1600至1750）即现代音乐阶段。在这一阶段内，传统的弦乐器完成了自己的“现代化”形式演变，逐渐由笨重变为轻巧，与此同时，演奏技艺有了很大的发展，古老的教堂调式也逐渐被大小调音阶所取代，人们开始摆脱复调音乐的束缚，开始关注和声音乐的发展。复调音乐与和声音乐有很大的不同，在复调音乐当中，几乎所有的音符都处在平等的位置上，调式是如领袖一般的存在，这种模式在整个巴洛克时代的音乐中屡见不鲜。随着和声音乐不断发展，键盘乐器演奏者——琉特琴手受到了人们的普遍欢迎，专业钢琴伴奏的雏形终于诞生了，这些人最初被称为“古钢琴大师”。古钢琴大师们不但要精通多声部音乐，同时还要引导

所有演奏者在合奏中配合默契，他们需要对演奏者或演唱者进行适当的指导，即便是演唱蒙特威尔第的歌剧也要有古钢琴的伴奏和指导，最初的“钢琴艺术指导”就由此诞生。

复调音乐衰落后，单调音乐获得“重生”，在世界音乐史上大放异彩。受古希腊悲剧的影响，单调音乐在歌剧形式上找到了新的表现方式。歌剧是一门综合性的艺术形式，歌剧艺术主要包括音乐、诗歌、舞台设计、表演、舞蹈和其他相关艺术。当时的歌剧伴奏只是枯燥的宣叙调的低音伴奏，合奏、合唱和舞蹈只在每一幕的结束时出现，直到蒙特威尔第的出现，才有效地丰富了早期歌剧的音乐形式。

此后，歌剧艺术进入了古老咏叹调时代，在今天的音乐会上，仍然能够听到咏叹调的歌剧独唱，有人将单调伴奏风格的唱段和情歌的出版物命名为“新音乐”，这一术语可用来概括巴洛克时代的早期音乐，单调器乐的发展深受低音和弦乐的影响。科雷利、韦拉奇尼、杰米尼亚尼、洛卡特利和维瓦尔第等人创作的奏鸣曲、协奏曲对克莱蒙那古典音乐流派的发展产生了深远的影响，并确立了小提琴的演奏地位，在这些作品中，很多都是由古钢琴作伴奏的弦乐独奏曲。

在新艺术时代的英国，很多演奏家们试图追求一种全新的艺术风格。伊丽莎白一世时期的音乐家们创作了许多歌曲，造就了英国音乐的繁荣局面，其中，由珀塞尔创作的优美的音乐作品，更是将这一时期的英国音乐推向了最高峰。在巴洛克时代，受意大利新音乐的影响，单调音乐风格不仅在非宗教音乐中广为流行，而且在宗教音乐中也很流行。全部低音和键盘乐器使得为单调音乐配复杂伴奏成为可能，除此之外，当时的圣歌也全部使用低音伴奏。海因里希·许茨诞生于巴赫之前，他是一位伟大的作曲家，他的音乐中充满了崇高的精神价值与道德价值，为后来巴赫的音乐创作开拓了新的土壤，助其收获了巴洛克时代的最伟大的音乐果实。许茨摆脱了宗教音乐的束缚，试图将富有感情的音乐介绍给全世界，从而为清唱乐（圣乐）的发展打下了坚实的基础，不仅如此，许茨还为合唱赞美诗设计了风琴伴奏。直至1600年，风琴音乐发展到了全盛的地步。这一时期，法国小号也出现在音乐舞台上。随着时代的发展，以琉特琴作为伴奏乐器被逐渐淘汰，键盘乐器以其丰富的音色和演奏技巧的多样性被逐渐重视起来。总而言之，这一阶段是音乐发展上的黄金时段，巴洛克时代的音乐被巴赫与亨德尔两位音乐大师推向了顶点。

对今天的人来讲，巴赫被认为是最伟大的音乐天才，但是他的同代人并不这样认为，也就是说，在巴赫生活的时代，他的音乐思想并没有被当时的音乐界所认可。

亨德尔，既是德国音乐家，也是英国音乐家。亨德尔受意大利歌剧的影响，创作了许多圣经题材和古典题材的歌剧，在今天的音乐会上，人们仍然能够听到亨德尔留下的经典咏叹调、奏鸣曲以及协奏曲。亨德尔的音乐从没有让人感到失望，甚至连贝多芬也认为亨德尔的音乐无可挑剔，他这样评价亨德尔：“我愿意跪倒在他的面前”。而评价巴赫时说：“他不是一条小溪而是一片海洋”。可见亨德尔与亨德尔的成就之高。

17世纪，“意大利式”的歌剧和芭蕾舞充斥了整个法国和音乐界，这种全新的变革应归功于吕利。在这一历史时期内，很多法国作曲家创作了数量众多的古钢琴乐曲，他们试图将为琉特琴演奏创作的旧音乐风格成功地改变成为古钢琴演奏的音乐，并通过为旋律添加各式细节，使古钢琴的演奏技巧得到极大的发展。

四、前古典派和古典派音乐时期

18世纪的音乐家舒伯特是有声伴奏的伟大创始人，可以说现代钢琴伴奏艺术是从舒伯特开始的。我们将18世纪欧洲音乐的特点归纳如下：简单的和弦伴奏和琶音伴奏日趋枯竭；意大利艺术中心移至那不勒斯地区；喜歌剧诞生；歌剧传入德国并获得发展，以格鲁克和莫扎特的歌剧为代表；钢琴艺术的发展改变了音乐家们的创作方式。在巴洛克音乐后期，洛可可音乐逐渐兴起，并迅速流行起来。在当时的意大利，那不勒斯学派创造了一种杰出的歌剧音乐形式——喜歌剧，喜歌剧被成功地插在歌剧的幕与幕之间，成为一种间奏曲。作曲家佩尔戈莱西创作了最初的喜歌剧，之后由多梅尼科·契玛罗萨继续发展。作曲家们尝试将喜歌剧以一种全新的叙述形式进行叙述，即朗诵似的叙述形式，从本质上说，这种形式是一种在全部低音谱的和弦伴奏下，半唱半说的加带式表演。

18世纪的欧洲，歌剧艺术不断发展，但伴奏艺术却逐渐衰退，即伴奏退化成简单的和弦或琶音，这种初级的和声和低音音型偶尔会在海顿和莫扎特的作品中出现，全部低音音型逐渐减少，到18世纪末，作曲家创作低音作品时，已经不再写叙述形式的音乐了。

18世纪，意大利歌剧征服了欧洲，意大利音乐家与世界的音乐家亲切交流。泰勒曼是当时德国最成功的作曲家之一，他创作了近40部歌剧，但应当注意的一点是，18世纪的德国歌剧艺术总体来讲比较浮华，大多流于形式，缺少真正的戏剧性和幽默感。德国人直到莫扎特时代才真正创造了喜歌剧，甚至的喜剧性歌剧《费加罗的婚礼》和《唐·乔瓦尼》也是在模仿意大利派。之后，德国人发明了新的艺术流派——德国轻歌剧，这种歌

剧在演唱时不再采用朗诵似的叙述形式，而是尝试在音乐之间使用对白，莫扎特在歌剧《后宫诱逃》中出色地完善了轻歌剧。格鲁克被称为歌剧改革家，他对意大利和法国缺乏戏剧性及精神价值的戏剧进行了大刀阔斧的改革。海顿在一生中创作了很多出色的歌曲和歌剧，他的音乐才能得到了充分发挥。再来看莫扎特，莫扎特在艺术歌曲和歌剧音乐、钢琴音乐上近乎达到了后人无法超越的水平。莫扎特的有伴奏的歌唱作品：高音歌曲，大部分采用较保守的歌咏形式；浪漫曲通常用简单的音乐为12小节的抒情诗伴奏，音乐并不“没过”诗。以莫扎特的艺术歌曲《紫罗兰》为例，每一小节的伴奏都不相同，他甚至在将作品返回开始调式之前加入很短的宣叙调。贝多芬在伴奏方面的贡献无法与他在其他艺术形式上的贡献相提并论，他无法让自己屈从于歌词，他要让歌词为自己服务，第九交响曲的最后一个乐章就印证了这种观点。贝多芬创作了《致远方的爱人》等套曲，这些套曲的伴奏设计都很传统，常常会让钢琴演奏旋律而让歌声从属于它。

18世纪的英国，除了海顿的音乐被人们广泛演奏外，这一时期最重要的作曲家是托马斯·阿恩，他成功地在其创作的歌曲中融入一些苏格兰民间元素，伦敦的巴赫（Johann Christian）主要为英国听众写歌，但当时大部分歌唱音乐均来自意大利、德国、奥地利。

五、舒伯特和浪漫主义时期

舒伯特的作品推动了伴奏歌曲的全面发展，甚至可以说舒伯特为伴奏者们提供了一种新的谋生手段；若没有莫扎特、威尔第、瓦格纳，歌剧指导职业就会消亡，所以说舒伯特、舒曼和勃拉姆斯确实支持帮助了几代伴奏者和指导者，若没有其他原因，我们定要为这些事实而感激舒伯特。人们将舒伯特称为“古典艺术大师”，称贝多芬为“浪漫主义作曲家”，他们被音乐理论家和评论家划分成不同的类型，如果没有舒伯特，伴奏艺术的历史可能会就此结束。直至如今，所有这一切也无非是他工作的延续，他将钢琴伴奏及钢琴艺术指导由原来的从属地位提高到了新的地位，并使其成为自己抒情歌曲的主宰。人类所有的感情都被舒伯特的音乐淋漓尽致地表达出来，人们将其称为“来自心底的音乐”。表现恋人之间不耐烦情绪的《忍不住》；表现心跳的节奏就像邮车一样的《邮车》；从不停息的纺车，导致了不可避免的悲剧《纺车旁的格丽卿》；表现失去爱后的无望情感《幻影》；表现音乐的高雅与动人《致音乐》；表现悲剧的《魔王》。人们可以在他音乐中获得各种各样的情感。

舒伯特在钢琴伴奏音乐创作上也取得了很高的成就。他的歌曲《魔王》和《春梦》，对钢琴伴奏者的演奏技艺提出了很高的挑战。此外，他还创作了不少小提琴奏鸣曲和大提琴奏鸣曲。

19世纪，世界音乐发展十分繁荣，帕格尼尼是那一历史时期内的伟大音乐家，他之后是伊萨伊等。在印象派的影响下，法国艺术歌曲的发展达到了高峰，钢琴伴奏者与歌唱演员的“搭档”模式更加凸显，钢琴艺术指导也不仅仅满足于发挥伴奏的功用，而是开始对演唱者进行艺术上的“指导”。19世纪以后，钢琴艺术指导愈发明确了自己的职能与定位，成为真正意义上的“艺术指导”。

第二章 钢琴艺术指导的学科理论知识

在本章内容中，我们将重点介绍钢琴艺术指导的学科理论知识，分别对钢琴艺术指导的学科建设与发展前景、钢琴艺术指导的教学与教师修养、钢琴艺术指导对声乐演唱与教学的价值分析等问题展开详细论述。

第一节 钢琴艺术指导的学科建设与发展前景

钢琴艺术指导，作为声乐的辅助学科，经过多年的发展，已经取得了一定的成绩，但是钢琴艺术指导作为一门独立的学科还存在着诸多问题。受师资、理论研究等多方面因素的影响，钢琴艺术指导与声乐演唱之间还没有形成一种协调发展的关系，很多声乐演唱者只有在演出或参加考试时才会临时找钢琴艺术指导者辅助自己训练，即“临阵磨枪”。由于功利目的的过强，导致这些声乐演唱者们很难真切体会钢琴艺术指导与自身演唱的合作意义，他们普遍认为钢琴艺术指导要始终围绕自己，能发挥辅助作用、衬托作用即可，其他的问题一带而过，也就是说，这些声乐演唱者们并不讲究作品的处理，他们把钢琴艺术指导者等同于钢琴伴奏者，只求自己的演唱能够与钢琴伴奏“合拍”就可以了。不仅如此，有的声乐演唱者还会根据自身演唱的舒适程度随意更改谱面上的节奏、歌词等内容，随心所欲，完全置钢琴艺术指导于不顾。这些声乐演唱者显然是把钢琴艺术指导对声乐演唱的艺术指导性的存在价值给忽略了。

对于钢琴艺术指导学科目前面临的诸多困境，需要更多学者进行探讨和解决，从钢琴艺术指导学科课程的建立，到学科教材的设置，再到学科人才培养，仍需付出更多的努力。