

从欧洲钢琴练习曲看钢琴演奏技术的发展

季丰来

(丽水学院 教育学院, 浙江 丽水 323000)

摘要:以各时期音乐大师对钢琴练习曲的贡献为主线,以巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期、印象主义时期、20 世纪时期练习曲的演变和发展为依据,理清练习曲的发展脉络,进而论述不同时期钢琴演奏技术的发展。

关键词:钢琴练习曲;演奏技术;巴洛克时期;古典主义时期;浪漫主义时期;印象主义时期;20 世纪

中图分类号:J110.9 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-6749(2009)01-0048-05

On the Development Piano Performance Skill from European Piano Etude

Ji Fenglai

(College of Education, Lishui University, Lishui Zhejiang 323000, China)

Abstract: This paper takes the musicians' contribution to piano performance in different periods as the main line, the etude development in the baroque period, the classical period, the romantic period, the impressionistic period and the 20th century as the basis, straightens up the developing thread of the etude and discusses the piano performance skill development in different periods.

Key words: etude of piano; performance skill; baroque period; classical period; romantic period; impressionistic period; the 20th century

300 多年钢琴演奏技术的发展与演变,是与钢琴练习曲的创作密切相关的,对钢琴演奏技术发展脉络的把握,完全可以凭借钢琴练习曲的演变而观察到。因此,以钢琴练习曲的发展轨迹为线索,沿着音乐史的不同发展阶段,从宏观上梳理西方钢琴艺术中“练习曲”的发展脉络,将使我们全面认清音乐史上各个不同时期钢琴演奏技术的发展历程。

钢琴练习曲自 19 世纪初克莱门蒂的练习曲集《乐艺津梁》问世时起,这一体裁便引起了作曲家的高度重视。钢琴练习曲是专门训练钢琴演奏技术而设计的乐曲^{[1]747}。历史上一些优秀的钢琴家、作曲家为了帮助学生提高钢琴弹奏技巧,在当时

写下了形形色色的训练手指的一些练习曲,有些练习曲还特别加入一些炫技性技巧。随着时代的不断发展,钢琴练习曲已不再仅仅是简单的技术训练,由于受到不同社会思潮、审美趣味和艺术风格的影响,从最初只用于技术训练为主的钢琴教学,发展为表达深刻的哲理思想和人类丰富情感的音乐会练习曲。在长达 300 多年的钢琴艺术发展的时间里,随着钢琴练习曲文献不断丰富,至今已形成了一个脉络清晰的庞大钢琴音乐教学体系。钢琴艺术史是由人(作曲家和钢琴演奏家)、琴(键盘乐器)和乐(音乐作品)三个方面构成的,每个时代的改变都带来了演奏技术的变革,而演奏技术很多都体现在练习曲之中。

收稿日期:2008-12-02

作者简介:季丰来(1976—)男,浙江青田人,讲师。

一、巴洛克时期的钢琴练习曲及其演奏技术

巴洛克时期作曲家们纷纷为键盘乐器创作了许多出色的乐曲。键盘音乐风格明显区别于文艺复兴时期,由于古钢琴的发明和制造水平的提高,钢琴音乐进入快速发展的时期。尤其在双排键羽管键琴的演奏上,巴洛克音乐显得更有生气、更加生动、更为活跃。1650年前的作曲家还沿用单纯的和弦伴奏旋律这样一种和声型风格,1650年之后,这种风格渐渐与复调音乐相结合,发展成新的音乐风格,即和声复调,并在巴赫的手中得到了最完美的体现。

1. 德国作曲家约·塞·巴赫(1685—1750)是巴洛克时期最伟大的复调音响建筑师。巴赫为键盘乐器写了大量经典的作品,如《创意曲集》、《平均律钢琴曲集》、《法国组曲》、《英国组曲》等。巴赫一生创作了不少以教学为目的的键盘音乐,如作于1720—1723年间的《十五首二声部创意曲集》和《十五首三声部创意曲集》,作于1722年左右的《英国组曲》和《法国组曲》、《平均律钢琴曲集·第一卷》等都是为古钢琴教学用的。也有一些需要高超技巧的乐曲是为了演奏目的而创作的,如作于1720—1730年间的《d小调半音阶幻想曲与赋格》与为双层键盘而作的《意大利协奏曲》等,其辉煌的炫技风格令人瞠目。在键盘技术方面,巴赫的贡献是开创性的,并且影响深远,“他所有的创意曲、小前奏曲和赋格曲、玛格达里娜曲集,甚至连《十二平均律钢琴曲集》、《赋格的艺术》都提出了既要学音乐,又要学演奏技术的任务,而同时又同样程度地要求完成另一崇高任务,即深入研究音乐,研究音乐的本质,创造性地深入音乐的天地,探索我们的音乐世界中的无穷尽的‘音的宝藏’”,^[1]例如创意曲是巴赫为其长子威廉·弗里德曼·巴赫学琴所写,他通过采用自由对位法的形式,创作了这些优美动听的艺术小品作教材来训练双手独立弹奏不同的声部和歌唱性的弹奏方式,以免学生对枯燥的手指练习感到厌倦。巴赫对于键盘技术的开创性还表现在:“早期的键盘演奏突出平直的手指,并避免使用拇指,只是将其高高地翘起,巴赫用上了拇指,并让手指弯曲,从而改进、扩充和加强了键盘演奏的技术。由此得到今天所采用的用指方法”。^[2]

2. 法国作曲家弗·库普兰(1668-1733)是巴洛克音乐风格的代表人物,他将创作的重点放在对

古钢琴乐器性能的发挥上,注重乐器本身明亮、轻巧、纯净的音色特点,对装饰音的应用也达到了登峰造极的地步。他于1716年出版的名著《羽管键琴的演奏艺术》是历史上有关键盘乐器演奏艺术最早的一部系统性的理论著作,其中不仅规范了演奏时的坐姿、指法、各种装饰音的弹奏法和手指技术,还对具体的演奏表情也作了明确的描述。库普兰创作的很多器乐小品明显带有练习曲性质,如《蜜蜂》、《蝴蝶》、《爱恋中的夜莺》及无标题的《回旋曲》、《小步舞》等。他特别注重发挥羽管键琴表现轻巧、精致和纯净、明晰的音色功能,表现其内在的神韵,他的键盘音乐风格对后世影响很大,直至今日,人们在研究德彪西、拉威尔或肖邦的钢琴音乐风格时,还屡屡追寻与库普兰的渊源关系。

3. 意大利的古钢琴家多梅尼科·斯卡拉蒂(1685—1757)被视为古钢琴演奏技巧的革新者,键盘演奏新技法的奠基人,他对键盘艺术的巨大贡献全部凝聚在他的555首古钢琴奏鸣曲中。由于他所创造和丰富了键盘语汇,要求一种全新的、超越时代的演奏技术来实现,乐曲的技巧艰深程度甚至超过了巴赫的《十二平均律》及《创意曲》,达到了当时古钢琴演奏技术的巅峰。这些奏鸣曲在斯卡拉蒂生前出版时被称为“练习曲”(因其基本具备了早期古典奏鸣曲式的某些特征,斯卡拉蒂自称为古奏鸣曲,故被后来的出版者称为奏鸣曲),虽然大多也以练习为目的,但比起后来以纯技术训练为目的的车尔尼练习曲则可听性要高得多,篇幅短小、形式多样、内容清新丰富,富有独创性。斯卡拉蒂的作品不仅需要大量快速的手指跑动动作,而且由于高低音区变化多,常常出现双手交叉,手臂大幅度跳跃,快速同音反复,快速平行三度、六度的片断,左手连续快速大跳、刮奏、双三度颤音,在一个和弦内演奏一个长颤音以及九度、十度的伸展等高难度技术。这就使得他在演奏时,手臂和身体都处于动态。这种结合了身体律动感的演奏,不仅给听众带来了听觉享受,也带来了视觉上的快感。直到许多年以后,他的作品和演奏技术才重新被人发掘和认识并得到流传,其对钢琴技巧的发展,乃至对整个钢琴音乐史的发展都有巨大的影响。

巴洛克时期对键盘演奏技术作出重大贡献的作曲家还有很多,从早期英国的约翰·布尔、亨利·普塞尔,德国的弗罗贝格尔,法国的雅克·尚皮翁·

德·尚博尼埃等,后期德国的约翰·卡斯巴尔·费迪南德·弗舍尔,法国的拉莫,意大利的多梅尼科·阿尔贝蒂、乔瓦尼·巴蒂斯塔·佩谢蒂等。他们与巴赫、库普兰、斯卡拉蒂一起把巴洛克时期的键盘音乐推向高峰,为古典时期的钢琴演奏技术做出了重大贡献。

二、古典主义时期的钢琴练习曲及其演奏技术

18 世纪中叶,随着欧洲工业革命的兴起,此时人的音乐观念和音乐风格也发生了转变,更强调形势与理智,反对过多的装饰和抒情,追求一种自然、朴素的形式美。人们的审美要求的转变及近代钢琴的不断改良,使钢琴练习曲也表现出与历史的一致性,古典大小调功能和声达到了空前的繁荣,进入了全盛时期,无论在数量上还是在种类上都成为钢琴文献与钢琴技术发展的开端。

1. 意大利钢琴作曲家、演奏家、教育家穆·克莱门蒂(1752-1832),他被尊称为“近代钢琴演奏之父”、“现代钢琴演奏学派的缔造者”和“钢琴技巧的鼻祖”。他是钢琴艺术史上最早研究钢琴特性和钢琴功能并进行创作的作曲家,他不仅培养了许多优秀的钢琴演奏家和教育家,而且还总结出了一套钢琴艺术的教学方法。他的学生克拉莫、菲尔德、卡克布兰纳等后来都成为著名的钢琴家,并在练习曲领域做出了开拓性的贡献。克莱门蒂于 1817 年完成的《乐艺津梁》(又名《名手之道》),涵盖了钢琴技巧的各个方面,是现代钢琴演奏技艺的基础,在肖邦的练习曲问世之前,它是钢琴弹奏技巧的百科全书。《乐艺津梁》是克莱门蒂编写的钢琴练习曲集中最有技术训练价值的教本之一,它“不仅是世界上最早的有系统的钢琴教程,而且是一套绝妙地结合技巧与艺术表现的钢琴练习曲集”。^{[1]158} 其中每一首都为训练手指灵活而作,都有明确的练习目的,如解决手指独立性,训练拇指内转、断奏与连奏,富有表情的弹奏力度,旋律八度进行等,且其中的第一、二、二十一等几首对训练高级技巧有着很大的作用。用现代钢琴演奏这些为早期钢琴创作的练习曲,需要演奏者具备强大的力量和耐力。从某种程度上看,他的练习曲并不比肖邦、李斯特的练习曲简单,可以作为肖邦练习曲的准备练习,为以后钢琴教学走向系统化、专门化奠定了基础。自此,练习曲作为一种发展和提高演奏技术的音乐体裁,在钢琴教学中始终发挥着重要和积极的作用。克莱门蒂的钢琴演奏技术已

经摆脱了古钢琴的痕迹,开创了新的演奏风格,由他奠定并由贝多芬继承发展的动力性演奏学派兴起后,标志着莫扎特为代表的典雅细腻的维也纳演奏学派逐渐衰退。他的钢琴演奏风格不仅标志着钢琴演奏技术的发展,更表明新的音乐思潮逐步得到确立。

2. 德国钢琴家克拉莫(1771—1858)是克莱门蒂的学生,他从老师编写的练习曲中获得了极大的教益。在创作风格上他较接近克莱门蒂,又写自己特色的练习曲,这些练习曲更好地训练了手指的连音技术、灵活性和肩、肘、腕各关节与手指的配合,在为弹奏古典音乐做必要技术补充的同时,又将明确的技术课题与丰富多彩的音乐表现结合起来,开创了自己的新风格。作品有《钢琴演奏指南》、《16 首练习曲》、《12 首夜曲体裁的新练习曲》等。这些练习曲长期以来被认为是训练钢琴技术的奠基之作,它是欧洲钢琴教学的常用教材,技术水平介于车尔尼作品 299 至作品 740 之间,常被看作是意大利钢琴家克莱门蒂《艺术津梁》的入门书。这套练习曲不仅训练手指的独立、灵活和均匀,以便运用分解和弦式、装饰音式、双手交替式、交叉式、复调式、综合式等演奏技术,而且还有训练双音技术、复调弹奏技术、手指的伸张、弱指训练等内容。克拉莫创作的钢琴练习曲不仅在钢琴发展的历史长河中发挥了积极作用,而且在现代和将来的钢琴教学中也会给予我们很多的帮助。

3. 奥地利作曲家、演奏家、教育家卡尔·车尔尼(1791-1875),应当是钢琴练习曲演奏、诠释的权威。如果说克莱门蒂的动态演奏风格和李斯特的演奏技巧是钢琴演奏史上的两块里程碑的话,那么车尔尼就是这两块里程碑的铺路架桥者。在钢琴技术与创作急剧发展的年代,贝多芬是引导车尔尼突破乐器本身局限、成为他那个时代伟大的钢琴教师的功臣。在钢琴不断发展变化、各种演奏法并存的时期里,车尔尼兼收并蓄地吸取了其他各种演奏法与教学法的合理成分:坚定而富于动力的克莱门蒂风格,优美如歌的克拉莫、杜舍克风格,品位高雅、手指技巧出色的洪梅尔、莫舍列斯、卡克布兰纳风格以及年轻一代的革新派肖邦、李斯特、塔尔贝格风格。这使得车尔尼所编写的练习曲不仅技术种类繁多,以适应不同的训练对象及技巧要求,而且包含了丰富多彩的音乐风格,为学生创造了学习多种风格的机会。车尔尼作品编

号已到达 800 号,但影响最大的是他的技术性练习曲:Op139、Op261、Op299、Op365、Op453、Op599、Op636、Op718、Op740、Op849 等,这些作品至今还是钢琴教学的经典教材。车尔尼练习曲更多地体现了他对钢琴技术训练的重视和他全面而有针对性的技术训练观:对手指流畅、灵活、速度与耐力的技能强化训练,对连奏与断奏、音阶与半音阶、三度音程、琶音等演奏技术,基本解决了古典乐派钢琴文献中各种针对性的难点乐曲。他的练习曲由浅入深、由简入繁地编排,训练方法讲究科学与规范,他的教学体系对于古典音乐的演奏及各种基本技术训练具有非常重要的价值。

古典乐派时期的海顿、莫扎特、贝多芬,虽没有直接参与练习曲的创作,但他们的钢琴创作却极大地影响了练习曲的专业性创作。特别是贝多芬,他培养的学生车尔尼就是最好的佐证。

三、浪漫主义时期的钢琴练习曲及其演奏技术

从 19 世纪 20 年代起至 20 世纪初是浪漫主义音乐盛行的时期。各国钢琴制造家对现代钢琴作了进一步改进,能奏出丰满的音响和强烈的力度对比以适应各种炫技要求。尤其是踏板能使音延长并柔和地减弱消失,为作曲家与演奏家们更多地表现情感、体现个性特点提供了现实的可能,钢琴音乐也进入了鼎盛时期。处于这一时代大背景下的钢琴练习曲也毫不例外地受到浪漫主义思潮的影响与制约。

1. 波兰作曲家、钢琴家肖邦(1810—1849),是将“练习曲”这一技术训练手段上升为一种音乐表现形式的第一人,他以创造性的方式将其提高成为艺术杰作,每首作品既是钢琴学习者必弹的技术教本,又具有音响和气氛的特殊美感,成为音乐会上受欢迎的优秀曲目。在演奏法方面,肖邦也提出了突破性的见解,肖邦上第一次钢琴课的内容是将五个手指放在 mi、#fa、#sol、#la、#si 音上,让手指在键盘上找不到比这更自然、更“合乎天然规律”的位置。在演奏技术上,肖邦不仅继承和发展了“手指学派”、“动力性”演奏技法及贝多芬全面调动手指、臂部和躯体参与演奏的技术精华,而且同李斯特一样实践着“重量弹奏法”的基本宗旨,重视触键细腻、旋律连贯如歌、张弛有度的自由速度,同时挖掘踏板的色彩性效果等。肖邦的练习曲共分三部分:1828 至 1833 年创作的十二首(Op. 10),1833 年至 1837 年创作的十二首(Op.

25),1840 年创作的 f 小调、^bD 大调、^bA 大调三首。这些练习曲不仅是技巧训练与音乐表现的完美结合,还首次将“旋律演奏”列为了练习目标,歌唱性技术真正获得了与音阶、琶音之类的织体技术同等的重视。演奏这些练习曲既需要独立灵活的手指技术,也需要挥动手臂的动力性奏法,既需要柔和细腻的触键,也需要一挥而就的琶音音阶弹奏功力,既需要层次分明、色彩鲜明的复调音乐演绎方法,也需要八度加音柱式和弦的铿锵有力的断奏技术。肖邦是将练习曲艺术化的第一人,是将练习曲这类技术性训练性体裁带入浪漫主义音乐的天才作曲家。

2. 匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家李斯特(1881—1886),被称为“钢琴之王”。19 世纪下半叶钢琴制造的完善,为李斯特实现“钢琴的交响化处理”的理想提供了可能。他开发利用了许多先前没有的钢琴性能和织体技巧^[4]。在力度的使用上,李斯特在贝多芬的基础上进一步对钢琴的“交响化”效果进行了探索。他不仅用钢琴来演奏贝多芬、柏辽兹、瓦格纳等人的交响音乐,还在自己的作品进行了交响乐队效果的尝试。李斯特对钢琴技术发展的另一大贡献是他创新了许多新的钢琴织体表现手段,他不满足于音阶、琶音、双音等单一的织体技巧,进而大量使用和弦或八度的音阶和快速音群,三、六、十度音阶进行,远距离的跳跃音程及双震音等。这些新的织体技术连带产生出新的训练手段,如双手八度音程练习,三、六、十度音阶练习等这些在当时算是新奇的技巧。最能反映李斯特钢琴炫技特点的是他 1826—1852 年间写的《12 首超级技巧练习曲》、《6 首帕格尼尼大练习曲》和 1848 年写的《3 首音乐会练习曲》以及 1861 年写的《2 首音乐会练习曲》。他的《12 首超级技巧练习曲》最能说明李斯特的钢琴风格从形成、发展到登峰的全过程,这部包含 12 首练习曲的集子,代表着李斯特发展钢琴艺术的高峰。他对钢琴演奏技术的发展、对钢琴练习曲的创作达到了技术上的最高成就。

四、印象主义时期的钢琴练习曲及其演奏技术

19 世纪末至 20 世纪初,音乐艺术在新的美学思想指导下产生了印象派,掀开了近现代音乐史新的一页。表现在音乐的基本理论上,要求最完美地去表现构成音乐本身的声音,在表现手法上,它不依靠线条、旋律,而是通过和声与音色唤起人们

的感官印象,创造出一种意境。钢琴踏板的运用非常适合表现这种模糊的意象和朦胧的感觉。

印象主义音乐的代表人物是法国作曲家、音乐评论家德彪西(1862-1918),他以崭新的音乐创作理念和音乐表现手法在其钢琴音乐作品中创造出令人遐想的特殊音响和氛围。德彪西的12首钢琴练习曲是自肖邦以来音乐会练习曲传统的继续,是德彪西的音乐风格与演技特性的有机结合,其艺术价值不逊于他的24首《前奏曲》。德彪西的练习曲中,辉煌的炫技,宏大的音量,飞快的速度不再是作曲家的兴趣所在。在探索新的钢琴演奏技术的同时,他对钢琴作为一种乐器所拥有的音响及其特性进行探索。他通过运用双调性、符合调式和新的对位手法以及丰富的触键与踏板用法等,在钢琴上开创了一个全新的音响天地,同时也对钢琴演奏技术提出了更高的要求。德彪西的钢琴练习曲在钢琴练习曲的历史上成为又一个重大的里程碑。

印象主义音乐的风格要求演奏者必须将手指伸平而不能弯曲,也就是说,要用指面而不是指尖去触键,以确保触键和发音的柔和。在踏板的使用方面要灵活丰富一些,演奏者应根据自身的听觉反应和想象力去使用踏板。总之,德彪西对于钢琴技术发展的贡献主要在于声音色彩控制方式的丰富,弹出“柔和的强奏”,音量大而不敲击,实际上是钢琴技术运用的最高层次。

五、20 世纪的钢琴练习曲及其演奏技术

20 世纪是音乐的多元性时代,大胆使用不协和音程构成的和弦,多调性与无调性的出现,对位和复调,复杂节奏等成为重要的作曲手法。但有些作曲家的练习曲创作还继续保持晚期浪漫主义的音乐特征,最为典型的就是俄罗斯作曲家拉赫玛尼诺夫。他创作的《钢琴音画练习曲》是20 世纪最优秀的练习曲之一。此外,俄罗斯另一位作曲家斯克里亚宾也创作了一套《钢琴练习曲》集,为钢琴艺术的发展做出了自己的贡献。

20 世纪钢琴音乐练习曲的创作,首屈一指的是匈牙利作曲家巴托克。巴托克是20 世纪新古典主义音乐的代表人物之一。他的创作具有将古典

主义精神气质与现代的表现形式高度的融合在一起的根本特征。巴托克对钢琴教育领域做出了划时代的贡献。钢琴练习曲集《小宇宙》,不仅是他的一部代表作品,也是一部集现代钢琴技法的权威作品。这是一套包括157 首乐曲的钢琴曲集,分六集出版。从第一集的基本手指练习到第六集的高难度音乐会演奏曲,循序渐进,不仅培养了学生的音乐性,更使学生熟悉了近代音乐的演奏特性和现代乐汇。曲集充分展示了20 世纪上半叶钢琴创作的各类风格和各种手法,他用20 世纪的音乐语言将巴赫的复调织体、贝多芬的动机展开以及德彪西的音响色彩集于一身。巴托克认为钢琴不仅能奏出旋律、听到和声,还可以变成一件打击乐器,他的作品大量使用非和弦性质的音块及复杂的和弦,并要求演奏者能弹出粗暴震撼的音响效果。巴托克对现代钢琴技法的发展是革命性的,他的钢琴作品《小宇宙》成为钢琴教育文献中的瑰宝。

钢琴演奏技术的发展是与钢琴练习曲创作的不断完善相伴随的。钢琴练习曲从简单到复杂,从巴洛克时期键盘音乐发展到20 世纪现代钢琴音乐历经漫长演变过程,与此相应的钢琴演奏技术也由简单的手指弹奏发展到变化多端的各类演奏技术。钢琴演奏技术促使了钢琴练习曲自身审美标准的提高,这是钢琴艺术发展的一个必然规律。每位钢琴演奏者都必须了解和掌握钢琴作品在不同时期的不同风格,更加全面地掌握现代钢琴演奏技术,用合理的技术手段去诠释不同时代、不同风格的钢琴作品。

参考文献:

- [1]上海音乐学院音乐研究所.外国音乐辞典[M].上海:上海音乐出版社,1988.
- [2]亨利·涅高兹.论钢琴表演艺术[M].汪启璋,吴佩华,译.北京:人民音乐出版社,1963:65.
- [3]帕翠卡·豪沃德.钢琴艺术三百年[M].冯丹,姚纯青,译.重庆:西南师范大学出版社,1998:79.
- [4]亚科夫·米尔么坦.李斯特:下卷[M].史佳,译.北京:人民音乐出版社,2002:374.