

策划编辑 孙 彤
责任编辑 孙 彤
责任校对 李 军
封面设计 张德琛
责任印制 朱 飞

“十四五”职业教育立体化活页教材

钢琴演奏应用教程

郭晓雯 主编

 河南科学技术出版社

“十四五”职业教育立体化活页教材

钢琴演奏 应用教程

PIANO PLAYING

■ 郭晓雯 主编

中原出版传媒集团
中原传媒股份公司

 河南科学技术出版社

“十四五”职业教育立体化活页教材

钢琴演奏应用教程

郭晓雯 主编

河南科学技术出版社

·郑州·

图书在版编目（C I P）数据

钢琴演奏应用教程 / 郭晓雯主编. -- 郑州 : 河南科学技术出版社, 2023.1

ISBN 978-7-5725-1037-3

I. ①钢… II. ①郭… III. ①钢琴演奏—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2023)第 025002 号

出版发行：河南科学技术出版社

地址：郑州市郑东新区祥盛街 27 号 邮编：450016

电话：(0371) 65788639 65788859

网址：www.hnstp.cn

策划编辑：孙 彤

责任编辑：孙 彤

责任校对：李 军

封面设计：张德琛

责任印制：朱 飞

印 刷：河南新华印刷集团有限公司

经 销：全国新华书店

幅面尺寸：787mm×1092mm 印张：8.5 字数：230 千字

版 次：2023 年 1 月第 1 版 2023 年 1 月第 1 次印刷

定 价：37.00 元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系并调换。

《钢琴演奏应用教程》编写人员

主 编 郭晓雯

编 者 郭晓雯 杨 燕 陈 瞳

王达亮 陈 朴 李莫凡

前 言

《钢琴演奏应用教程》是一本适用于音乐表演专业钢琴方向专业课程的立体化活页教材。教材突破传统钢琴专业教材理论与实践联系不足的局限，集谱例、知识点、实训环节设计、微课、音视频资料、课件等教学资源为一体，能够针对钢琴专业教学的特殊性，为教师进行项目化教学、案例教学、情景教学等提供高效的支撑，为学生课前自学、课后练习提供有效的指导和辅助。

《钢琴演奏应用教程》立体化活页教材以钢琴教学不同情境和任务设置知识点，围绕项目提供不同程度的学习材料，教师可根据学情需要选择使用，实现以能力培养为重点，采用学习自主化、实践职场化的行动导向教学模式和灵活多样的教学方法、手段，构建立体化多层次的实践教学体系，做到教学做合一。

教材贯穿课程思政理念，旨在培养学生良好的人文素养、职业道德和创新意识，具备精益求精工匠精神的中华优秀传统文化传播者和具有文化自信的青年文艺工作者。教材体现校企合作的双元教学模式，企业方优秀专业人才直接参与实训环节设计，与学生职业素养的培育深度对接。

任务分工：

郭晓雯：教材整体框架结构、编撰思路设计，8个学习领域的撰写与审阅，实训环节设计。

杨燕：教材编撰思路设计，参与撰写学习领域3、8。

陈瞳：教材整体框架结构设计，参与撰写学习领域4、5、6、7，实训环节设计。

王达亮：教材编撰思路设计，参与撰写学习领域1、2。

陈朴：任务式教学、实训环节设计。

李莫凡：任务式教学、实训环节设计。

编者

2022年11月

学习领域 1 钢琴概述	1
1.1 钢琴的种类与构造	1
1.2 现代钢琴的发明与完善	6
学习领域 2 外国钢琴艺术发展简介	11
2.1 外国钢琴艺术发展时期介绍	11
2.2 代表作曲家及其钢琴作品演奏提示	14
学习领域 3 中国钢琴艺术发展简介	27
3.1 中国钢琴艺术的起源	27
3.2 中国钢琴艺术发展的阶段及代表作品演奏提示	29
学习领域 4 钢琴指法的分类与设计	38
4.1 钢琴指法的分类	38
4.2 钢琴指法的意义和设计原则	44
学习领域 5 钢琴踏板的原理与运用	48
5.1 钢琴踏板的构造与作用	48
5.2 钢琴踏板的设计运用	51
学习领域 6 钢琴演奏技术训练	64
6.1 手指、手腕与手臂的运用训练	64
6.2 不同弹奏技巧的训练	75
学习领域 7 外国钢琴作品的训练与艺术处理	83
7.1 钢琴练习曲的训练	83
7.2 复调作品的练习法	91
7.3 乐曲艺术处理的常用方法	96
学习领域 8 中国钢琴作品的训练与艺术处理	104
8.1 民族器乐曲改编的钢琴作品	104
8.2 民歌或创作歌曲改编的钢琴作品	112
8.3 戏曲风格的钢琴作品	118

学习领域 1 钢琴概述

学习情境

学生刚进入大学校园进行专业学习，对钢琴这一乐器的了解不够系统全面。本课程通过对钢琴的种类、构造与性能及现代钢琴的发明与完善过程进行讲解和项目式探究，使学生掌握与钢琴乐器相关的基本知识，为进一步学习这门课程打好基础。

学习目标

知识目标：

- (1) 了解钢琴的种类。
- (2) 了解钢琴的基本构造及发音原理。

能力目标：掌握钢琴构造六大部分的性能及使用方法。

素质目标：能够胜任作为钢琴教师对本内容的辅导和教学工作，以及作为钢琴销售、调律、艺术管理行业从业者对此方面的基本知识与技能需求。

思政目标：培养创新实践精神、协同能力。

1.1 钢琴的种类与构造

学习领域1 钢琴概述	教师姓名：	学生姓名：
1.1 钢琴的种类与构造	日期：	班级：

课前环节

预习本课程中将要学习的知识点，阅读教材文本，观看“钢琴的种类”微课，浏览相关图片和视频资源。

课中环节

任务 1.1.1 学习钢琴的种类

现代钢琴按照其外形及击弦机、琴弦装配的形式分为卧式琴（亦称“三角琴”或“平台琴”）和立式琴两大类；前者常用于音乐会演奏，后者一般用于练习。

卧式琴（三角琴）的琴身、击弦机、琴弦都是水平放置的，以其琴身长度不同分为三英尺半（英尺为非法定计量单位，1 英尺 \approx 0.3 米）、五英尺、七英尺、九英尺等型号。一般在剧场使用的音乐会演奏琴多为九英尺琴。

立式琴的琴身、击弦机、琴弦都是竖立放置的，分为 110、115、120、128、130 等型号，分别表示琴身高度为 110 厘米、115 厘米、120 厘米、128 厘米、130 厘米。

两类钢琴不同型号的品种其键盘均为 88 键，音域为七组半，音区范围是 $A_2 \sim c^5$ 。有部分早期生产的钢琴为 85 键，音区范围是 $A_2 \sim a^4$ 。

卧式琴

立式琴

任务 1.1.2 探究钢琴的构造

钢琴的构造可以分为六个部分，分别为外壳、弦列、音板、支架、击弦机、踏板。

1. 外壳

外壳为木结构，起到固定各部件、保护钢琴内部机件、美化外观和共鸣箱的作用。

2. 弦列

弦列是指钢琴内部排列有序的琴弦序列。弦列分低音乐、中音区和高音区。低音区为缠弦，自最低音 A_2 往上至第 27（或 29）音，每个音分别为一根多层缠弦或两根缠弦；中~高区均为裸弦，每个音一律为三根弦组成，用弦轴固定在弦轴板上。

钢琴构造

3. 音板

音板是用松木制成的大片共鸣板，背面由肋木条固定以增强音板弹性，正面安装马桥以传递弦列振动的能量。

4. 支架

支架用以支撑弦列 16~20 吨的总张力，包括用生铁浇铸成的铁骨和背柱两部分。

5. 击弦机

击弦机包括键盘、联动杠杆、击弦杠杆、制音杠杆等装置，是用以传导人的手指触键能量，以击发琴弦振动的关键部件，结构复杂，反应灵敏，是钢琴的“心脏”。

6. 踏板

钢琴踏板多为左、中、右三个。卧式琴与立式琴的右踏板均用以控制制音器的起落，使弦列延长或停止振动，称为“制音器踏板”（或“延音踏板”），立式琴的中踏板用来控制小槌与弦列之间遮隔薄绒的升降，以改变弦列发音的音色、音量。卧式琴的中踏板用来控制部分弹下的音列的制音器，以使某些音列得以延长。立式琴的左踏板可以改变小槌击弦的距离，用来减小击弦力度，起弱音作用。卧式琴的左踏板是使键盘向一侧移动，减少击弦数而起到弱音效果。左踏板又称“弱音踏板”。

课后环节

【总结与评价】

1. 课后总结

- (1) 掌握本课程所学内容，对每种指法的弹奏要领熟练掌握。
- (2) 掌握钢琴六大部分的构造与性能，并能自主操作。

2. 实训评价

(1) 要求学生熟练掌握钢琴六大部分的构造与性能，并能自主操作。教师在教学云平台设置教学活动，学生上传演奏作业视频，教师进行点评批改。

(2) 填写实训评价表, 见表 1-1、表 1-2。

表 1-1 学生自评打分表

班级	组名	日期	年 月 日
评价指标	评价内容		分数
信息检索	能有效利用网络、图书资源、工作手册查找有用的相关信息等; 能用自己的语言有条理地去解释、表述所学知识; 能将查到的信息有效地应用到工作中	10 分	
感知任务	熟悉任务岗位, 认同任务价值; 在任务中能获得满足感	10 分	
参与态度	积极主动参与实训, 能吃苦耐劳, 崇尚劳动光荣, 技能宝贵; 与教师、同学之间相互尊重、理解、平等; 与教师、同学之间能够保持多向、丰富、适宜的信息交流	10 分	
	探究式学习、自主学习不流于形式, 处理好合作学习和独立思考的关系, 做到有效学习; 能提出有意义的问题或能发表个人见解; 能按要求正确操作; 能够倾听别人意见、协作共享	10 分	
学习方法	学习方法得体, 有工作计划; 操作技能符合规范要求; 能按要求正确操作; 获得进一步学习的能力	10 分	
工作过程	遵守管理规程, 操作过程符合现场管理要求; 平时上课的出勤情况和每天完成任务情况; 善于多角度分析问题, 能主动发现、提出有价值的问题	15 分	
思维态度	能发现问题、提出问题、分析问题、解决问题、创新问题	10 分	
自评反馈	按时按质完成工作任务; 掌握专业知识点; 具有较强的信息分析能力和理解能力; 具有较为全面严谨的思维能力并能条理清楚地明晰表达成文	25 分	
个人自评分数			
有益的经验 和做法			
总结反馈 建议			

表 1-2 教师评价表

班级		组名		姓名	
出勤情况					
评价内容	评价要点	考察要点		分数	分数评定
1. 任务描述、接受任务	口述内容细节	表述仪态自然、吐字清晰		2 分	表述仪态不自然或吐字模糊扣 1 分
		表达思路清晰、层次分明、准确			表达思路模糊或层次不清扣 1 分
2. 任务分析、分组情况	分析任务分工	分析任务关键点准确		3 分	表达思路模糊或层次不清扣 1 分
		涉及理论知识回顾完整, 分工明确			知识不完整扣 1 分, 分工不明确扣 1 分
3. 制订计划	填写任务分工单	表单填写完整、分工明确合理		5 分	一处表达不清楚或层次不清扣 1 分, 扣完为止
	制订工作计划	计划具体、科学, 步骤清晰, 可操作性强		10 分	一处表达不清楚或层次不清扣 1 分, 扣完为止
4. 任务实施	准备	设备、工具准备		5 分	每漏一项扣 1 分
		资料准备			
		经验准备			
	过程	正确选择、使用设备工具		5 分	选择错误扣 1 分, 扣完为止
		正确、充分查阅相关资料		5 分	选择错误扣 1 分, 扣完为止
		认真完成所分配的工作任务, 积极关注并协助小组成员, 用准确流畅的语言文字进行交流表达		40 分	一处表达不清楚或层次不清扣 1 分, 扣完为止
恢复	在工作过程中保持环境安全、整洁		3 分	每违反一项扣 1 分, 扣完为止	
	工作结束后恢复整理物品、台面、座椅等		2 分	每违反一项扣 1 分, 扣完为止	
5. 任务汇报与交流评价	积极参与任务汇报, 认真听取他人, 客观评价自己与他人		20 分	依据实际情况酌情扣分	
合计				100 分	

1.2 现代钢琴的发明与完善

学习领域 1 钢琴概述	教师姓名:	学生姓名:
1.2 现代钢琴的发明与完善	日期:	班级:

课前环节

预习本课程中将要学习的知识点，阅读教材文本，观看“现代钢琴的发明与完善”微课，浏览相关图片和视频资源。

【知识点】

1. 钢琴调律

钢琴调律俗称（调音）简单地说，就是将琴弦拧紧，使其达到一定的音高（国际标准音）。即以小字一组 a 音，振动频率以 440Hz 为标准，按十二平均律的生律方法来调试钢琴的每一个音。钢琴调律是一个较复杂的工作，调律师不仅要将音调准，而且要将钢琴各机械部分调试正常，使各个系统恢复正常。让钢琴的良好演奏性能及音乐效果得到充分发挥。

2. 钢琴调律工具

(1) 止音工具。钢琴调律是逐个音、逐根弦调试的过程，而钢琴的音多数为同音弦组构成，即一个音由两根或三根弦组成，调律时，这就需要将暂时不调试的弦止住防止它发出不必要的声音，以免干扰被调试弦的音响，而影响到调律听觉。这也是止音工具的作用。止音工具包括止音呢契、止音皮契、止音呢带、高音止音夹、高音止音棒、金属柄高音止音皮契和链条式止音皮契等器具。

(2) 校音工具。校音工具是一种能产生或发出纯音的具有固定频率可作为调律标准音或校对、测试音高的音响工具。校音工具主要包括音叉、电子音叉和音准仪等器材。

(3) 调音工具。调音工具只有调音扳手。调音扳手是一种转动钢琴弦轴销，以调整弦张力的大小，使音升高或降低的专用工具。

(4) 辅助工具。调律工具中的辅助工具有三件：一件名叫“套筒装卸扳”，另一件是螺丝刀，再一件是“倒退制止器调整扳”。

课中环节

任务 1.2.1 头脑风暴 现代钢琴的发明与完善

现代钢琴的外文名称是“Piano”，全称应为“Pianoforte”，也就是“弱—强”的意思。

18 世纪，在现代钢琴发明以前，欧洲流行着两种古钢琴，一种是拨弦古钢琴“哈普西科”（Harpichord），亦称羽管键琴，用羽管制作的拨子拨动琴弦发音；另一种是击弦古钢琴“克拉维科”（Clarichord），用铜制的楔形槌击弦发音。拨弦古钢琴音量较大，音色明亮，但缺少强弱变化，难以控制力度，击弦古钢琴能用手指力量做出细微的力度变化，但发音闷而弱小。1709 年，意大利佛罗伦萨的古钢琴制作师巴尔托洛梅奥·克里斯托弗利（Bartolomeo Cristofori, 1655—1731）创制出世界上第一架兼有两种古钢琴优点的键盘乐器，称为“可奏弱音与强音的哈普西科”。他用弦槌击弦发音的机械装置代替了拨弦古钢琴用羽管拨子拨弦发音的装置，使新一代的钢琴能通过演奏者手指的触键变化来控制琴声强弱层次，从而丰富了钢琴的表现力。

但是克里斯托弗利发明的现代钢琴较之现在我们所使用的钢琴还有很大的差距。18 世纪初至 19 世纪，在将近一百年的时间内，德国、法国、英国及美国的钢琴制造师们先后对钢琴进行了许多重要的革新。从 18 世纪中叶起，钢琴制造分成两大流派，以德奥制琴师制作的维也纳钢琴为一派，以英、法制琴师制作的伦敦钢琴为另一派。维也纳钢琴近乎击弦古钢琴的特点，键盘浅而轻，便于弹奏快速而华丽的音群，并于 1815 年由 J. 布罗德曼研制出用双脚控制的踏板机械，使钢琴的音响效果产生了神奇的变化。

伦敦钢琴指触重而深，弦槌大，音色厚实，富有歌唱性。1821 年由法国琴师 S. 埃拉尔改进的“复式进退结构”击弦机（复震式击弦机），使琴键快速重复更加灵活自如。1825 年，A. 巴布科克制造了整块浇铸的金属支架及斜向交叉琴弦排列，琴弦因此获得更明亮、更丰满的音响，使钢琴音域也得以加宽。1826 年，英国琴师亨利·帕普利用毛毡包裹木心的弦槌，进一步改善了钢琴的音色。至此，现代钢琴基本完善、定型。经过一百多年的发展、完善，现代钢琴终于以其无可比拟的丰富的表现力登上了“乐器之王”的宝座。

任务 1.2.2 钢琴调律入门项目式教学（实训流程设计）

1. 钢琴外壳拆卸及内部简单零部件拆卸

(1) 钢琴外壳拆卸。顶盖的不同构造、上门板拆卸、下门板拆卸、键盘盖拆卸、压键档拆卸。

(2) 内部拆卸。弱音档拆卸、琴键拆卸、击弦机拆卸。

2. 如何正确使用工具

(1) 调音工具的正确使用方法及作用。扳手、呢带、音叉、止音呢、木止音棒。

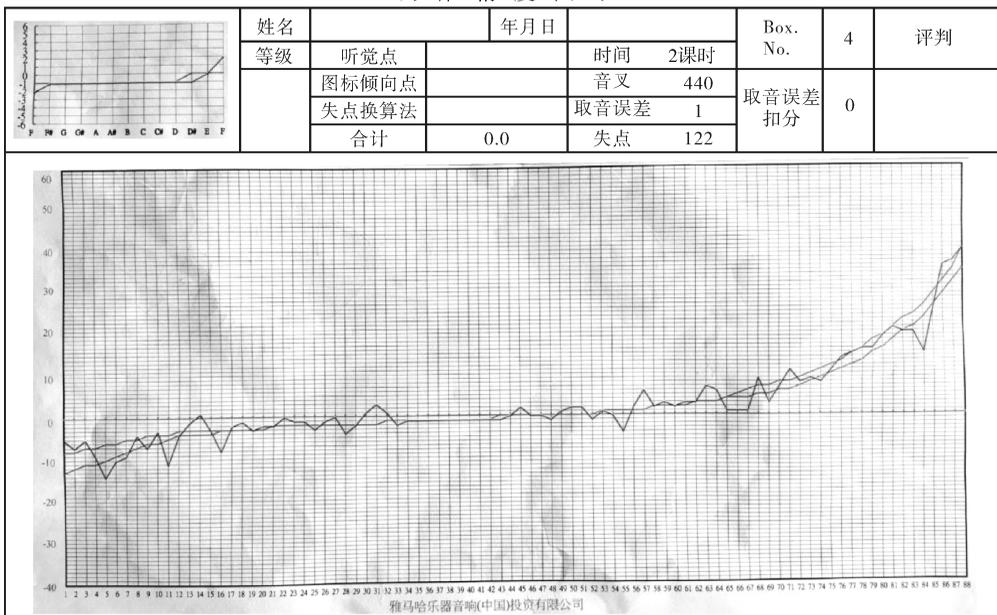
(2) 整理工具的正确使用方法及作用。琴键扩孔器、卡丁针（扳）、弯丝钳、索调扳、排针。

3. 钢琴调音的站姿与基本动作

- (1) 站姿
- (2) 规范动作

4. 同度实践

调律精度图示

- (1) 同度曲线与顺序。
- (2) 实际操作体验。

课后环节

【总结与评价】

1. 课后总结

- (1) 掌握本课题所学内容，了解现代钢琴的发明与完善过程。
- (2) 掌握钢琴调律入门操作技能，并能独立操作。

2. 实训评价

- (1) 要求学生掌握钢琴调律入门操作技能。教师在教学云平台设置教学活动，学生上传演奏作业视频，教师进行点评批改。
- (2) 填写实训评价见表 1-3、表 1-4。

表 1-3 学生自评打分表

班级	组名	日期	年 月 日
评价指标	评价内容		分数
信息检索	能有效利用网络、图书资源、工作手册查找有用的相关信息等；能用自己的语言有条理地去解释、表述所学知识；能将查到的信息有效地传递到工作中	10分	
感知任务	熟悉任务岗位，认同任务价值；在任务中能获得满足感	10分	
参与态度	积极主动参与实训，能吃苦耐劳，崇尚劳动光荣，技能宝贵；与教师、同学之间相互尊重、理解、平等；与教师、同学之间能够保持多向、丰富、适宜的信息交流	10分	
	探究式学习、自主学习不流于形式，处理好合作学习和独立思考的关系，做到有效学习；能提出有意义的问题或能发表个人见解；能按要求正确操作；能够倾听别人意见、协作共享	10分	
学习方法	学习方法得体，有工作计划；操作技能符合规范要求；能按要求正确操作；获得了进一步学习的能力	10分	
工作过程	遵守管理规程，操作过程符合现场管理要求；平时上课的出勤情况和每天完成任务情况；善于多角度分析问题，能主动发现、提出有价值的问题	15分	
思维态度	能发现问题、提出问题、分析问题、解决问题、创新问题	10分	
自评反馈	按时按质完成工作任务；掌握了专业知识点；具有较强的信息分析能力和理解能力；具有较为全面严谨的思维并能条理清楚明晰表达成文	25分	
个人自评分数			
有益的经验 和做法			
总结反馈 建议			

表 1-4 教师评价表

班级	组名	姓名		
出勤情况				
评价内容	评价要点	考察要点	分数	分数评定
1. 任务描述、接受任务	口述内容细节	表述仪态自然、吐字清晰	2 分	表述仪态不自然或吐字模糊扣 1 分
		表达思路清晰、层次分明、准确		表达思路模糊或层次不清扣 1 分
2. 任务分析、分组情况	分析任务分工	分析任务关键点准确	3 分	表达思路模糊或层次不清扣 1 分
		涉及理论知识回顾完整, 分工明确		知识不完整扣 1 分, 分工不明确扣 1 分
3. 制订计划	填写任务分工单	表单填写完整、分工明确合理	5 分	一处表达不清楚或层次不清扣 1 分, 扣完为止
	制订工作计划	计划具体、科学, 步骤清晰, 可操作性强	10 分	一处表达不清楚或层次不清扣 1 分, 扣完为止
4. 任务实施	准备	设备、工具准备	5 分	每漏一项扣 1 分
		资料准备		
		经验准备		
	过程	正确选择、使用设备工具	5 分	选择错误扣 1 分, 扣完为止
		正确、充分查阅相关资料	5 分	选择错误扣 1 分, 扣完为止
		认真完成所分配的工作任务, 积极关注并协助小组成员, 用准确流畅的语言文字进行交流表达	40 分	一处表达不清楚或层次不清扣 1 分, 扣完为止
恢复	在工作过程中保持环境安全、整洁	3 分	每违反一项扣 1 分, 扣完为止	
	工作结束后恢复整理物品、台面、座椅等	2 分	每违反一项扣 1 分, 扣完为止	
5. 任务汇报与交流评价	积极参与任务汇报, 认真听取他人, 客观评价自己与他人		20 分	依据实际情况酌情扣分
合计			100 分	

学习领域 2 外国钢琴艺术发展简介

学习情境

这一学习情境比较侧重知识学习。学生在钢琴演奏技巧的学习过程中，对钢琴艺术的发展历程了解不够系统全面，不利于其进一步进行钢琴演奏的专业技巧学习。通过对外国钢琴艺术发展过程中的不同时期进行讲解和项目式探究，使学生掌握与钢琴音乐发展和钢琴作品相关的基本知识，为进一步学习这门课程打好基础。

学习目标

知识目标：了解外国钢琴艺术发展的四个阶段。

能力目标：了解外国钢琴艺术不同时期的风格特点并能运用在演奏表现中。

职业素养目标：能够胜任作为钢琴教师对本内容的辅导和教学工作，胜任作为钢琴演奏员的相关舞台表演实践工作。

思政目标：培养创新精神、创新意识。

2.1 外国钢琴艺术发展时期介绍

学习领域2 外国钢琴艺术发展简介	教师姓名：	学生姓名：
2.1 外国钢琴艺术发展时期介绍	日期：	班级：

课前环节

预习本课程中将要学习的知识点，阅读教材文本，观看“西方钢琴艺术发展框架”微课，浏览相关图片和视频资源。

【知识点】

★西方钢琴艺术发展的四个时期

(1) 18 世纪上半叶的巴洛克时期古钢琴音乐。

- (2) 18 世纪下半叶的维也纳古典乐派。
- (3) 19 世纪浪漫乐派——钢琴音乐的黄金时代。
- (4) 以印象派为先声的 20 世纪钢琴音乐。

课中环节

现代钢琴自 18 世纪初由意大利人克里斯托弗利发明后，经过了 100 多年的不断改进、完善，最终将古钢琴挤出了历史舞台，被公认为“乐器之王”。在这期间，钢琴也以它特有的魅力，吸引了众多作曲家创作出了大量的不同风格的钢琴作品。但是，钢琴音乐的发展是离不开古钢琴音乐这块基石的。因此，研究外国钢琴音乐的发展，必须从 18 世纪上半叶的古钢琴音乐开始。可以将 300 年钢琴音乐的历史划分为：18 世纪上半叶的巴洛克时期古钢琴音乐，18 世纪下半叶的维也纳古典乐派，19 世纪浪漫乐派——钢琴音乐的黄金时代，以印象派为先声的 20 世纪钢琴音乐四个时期。

任务 2.1.1 学习 18 世纪上半叶的巴洛克时期古钢琴音乐

18 世纪上半叶是欧洲古钢琴的全盛时期，也是古钢琴音乐发展的顶峰时期。这一时期没有专业演奏家，只有兼演奏家的作曲家，代表人物主要有德国的 J. S. 巴赫、G. F. 亨德尔，意大利的 D. 斯卡拉蒂，法国的弗朗索瓦·库泊兰、让·菲利普·拉莫。

其中，对后世影响最大的是 JS 巴赫和 D 斯卡拉蒂。巴洛克时期音乐风格的共同特征是大、小调体系取代了中世纪的教会调式体系，持续低音广泛使用，二部结构的音乐极为普遍，强调对比，和声日趋复杂，旋律富有流动性，并以对位法加以发展，复调音乐成为主体，组曲、奏鸣曲、协奏曲初步成型。

任务 2.1.2 讨论 18 世纪下半叶的维也纳古典乐派

从巴洛克时期到维也纳古典乐派的交替更迭中，有一位重要的关键人物，那就是 J. S. 巴赫的第五个孩子（第三个儿子）卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫（C. P. E. 巴赫，1714—1788）。他一生中将近 30 年在柏林宫廷任职，被人们称为“柏林巴赫”。C. P. E. 巴赫虽自幼从父学习作曲和古钢琴演奏，但很快就脱离了复调音乐旧风格的写作规范，成为主调音乐新风格的代表。他的钢琴奏鸣曲是最主要的作品，在其中，他首次证明了奏鸣曲式表现性格发展和情绪变换的可能性，奠定了近代钢琴奏鸣曲的形式，为维也纳古典乐派的创作铺平了道路。

18 世纪下半叶，约 1770 年后，现代钢琴逐步代替了古钢琴，欧洲钢琴音乐也随之完成了由古钢琴音乐向现代钢琴音乐发展的历史转变。弗朗茨·约瑟夫·海顿、沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特、路德维希·凡·贝多芬是维也纳古典乐派的代表人物，他们既是古钢琴传统的继承人，又是现代钢琴音乐的奠基者。维也纳古典乐派创作的钢琴音乐体裁主要是钢琴奏鸣曲和钢琴协奏曲。这一时期的音乐作品结构严谨，手法简练，崇尚理性，强调道德力量，以主调音乐为主导地位，旋律更具有主题性质，创造了动机展开的手法，和声和转调发展到一个新的高度，音乐创作强调理智支配感情，作品内容充实，音乐语言平易通俗。

任务 2.1.3 小组探究：19 世纪浪漫乐派——钢琴音乐的黄金时代

浪漫主义音乐代表了 19 世纪发生在欧洲的一种新的音乐潮流和创作风格。这种音乐在形式上无一定式，自由奔放、擅长抒情和描绘，强调表现个性和民族性。贝多芬作为古典时期的代表人物，在他的作品中已显露出浪漫主义音乐的萌芽。

在整个浪漫主义时期，钢琴音乐占据了极为重要的地位，而在钢琴音乐的发展史上，浪漫主义时期是钢琴音乐的黄金时代。这一时期出现了数量众多的杰出钢琴音乐大师，他们是：奥地利的弗朗茨·舒伯特，德国的韦伯、门德尔松、舒曼、勃拉姆斯，波兰的肖邦，匈牙利的李斯特，挪威的格里格，俄国的柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫等。他们创作了数量极为可观的钢琴音乐作品，是人类艺术宝库中十分丰富而珍贵的宝藏。浪漫乐派的钢琴音乐强调自我表现，把个人的命运和感受作为最重要的创作内容，对自然景物的表现更具有主观感情色彩。标题音乐大量产生，民族、民间音乐素材在浪漫派创作中占据重要位置。

这一时期的音乐创作开创了许多具有浓郁浪漫气质的钢琴独奏体裁，如即兴曲、夜曲、叙事曲、谐谑曲、音乐会练习曲、无词歌及各种富于民间色彩的舞曲等。浪漫时期的钢琴音乐由于强调感情抒发，旋律的表现力大大加强，变得更加自由、舒展，节奏更加丰富，和声功能大大扩展，力度、速度的大胆布局和对比使音乐更富有震撼人心的力量。

任务 2.1.4 头脑风暴：以印象派为先声的 20 世纪钢琴音乐

历史走近 20 世纪的前夕，浪漫派的钢琴音乐传统受到了印象派创作手法的大胆挑战和革新，印象派作曲家不再把音乐用来抒发个人的内心情感，而是用来描绘稍纵即逝的印象，给人以感官的享受。这是音乐美学在观念上发生的重大变革。

纵观钢琴音乐发展史，人们首先看到的是巴赫、贝多芬、肖邦、李斯特这几位在钢琴音乐创作和演奏上起到重大作用的巨匠。巴赫把古钢琴音乐发展到了顶峰，他的《平均律钢琴曲集》为现代钢琴音乐的发展奠定了坚实的基础。贝多芬的作品代表了古典主义时期钢琴音乐的精髓，且他的创作开创了浪漫主义的先河。继巴赫、贝多芬之后，肖邦、李斯特在钢琴这件乐器日臻完善的时代，以他们各具特色、风格迥然、丰富多彩、绝伦无比的作品将钢琴音乐推向了浪漫主义的顶峰。钢琴音乐发展至此，颇有“山穷水尽疑无路”之势。正当此时，标新立异、独辟蹊径的法国作曲家克洛德·德彪西以全新的写作技法创造出—批意境、效果与前辈全然不同的钢琴作品，不仅为钢琴音乐的艺术宝库增添了不可多得的珍品，而且为钢琴音乐的发展开创了“柳暗花明又一村”的新天地。

德彪西之后的钢琴音乐，由于作曲家国籍的扩大——从巴洛克时期到浪漫主义时期的中欧各国发展到俄罗斯、西班牙、捷克、匈牙利等欧洲其他国家乃至美国、日本；处于急剧变化的多种作曲技术和思想、风格的并存——远离了巴赫 48 首序曲与赋格、贝多芬 32 首钢琴奏鸣曲的欧洲钢琴音乐“中心”；加上音块、音串构成的钢琴曲、无调性钢琴曲、调整装置及“加料”钢琴曲等，五花八门，流派纷呈，使 20 世纪的钢琴音乐成了丧失中心的新纪元。然而历史尚难对这一新纪元的许多现象作出准确的定论。

当我们回首逝去的岁月，不难发现，无论是以德彪西为代表的印象派、勋伯格为首的

表现主义，还是斯特拉文斯基的新古典主义、巴托克等人的民族主义；无论是无调性作曲法、十二音体系技术，还是序列音乐、偶然音乐；无论是美国的格什温、新维也纳派的韦伯恩，还是俄国的普罗科菲耶夫、法国的梅西安；无论是被称作 20 世纪“平均律曲集”的亨德米特的《调性游戏》，还是凯奇空前绝后的《四分三十三秒》，钢琴音乐仍然围绕着一个中心在发展。这个中心既不是某位大作家的某部巨著，亦不是某一流派或者某种作曲技法，而是德彪西一生追求和实践的：打破传统、独辟蹊径、标新立异。

课后环节

【思考与评价】

1. 课后思考

- (1) 外国钢琴音乐发展不同阶段的主要特点是什么？
- (2) 你本学期弹过的外国钢琴作品，分别属于哪个阶段？特点是怎样的？
- (3) 外国钢琴音乐在不同阶段的风格特点，怎样在演奏实践中表现出来？

2. 课后评价

要求学生了解外国钢琴音乐在不同阶段的风格特点，并运用于演奏实践。教师在教学云平台设置教学活动，学生上传演奏作业视频，教师进行点评批改。

2.2 代表作曲家及其钢琴作品演奏提示

学习领域 2 外国钢琴艺术发展简介	教师姓名：	学生姓名：
2.2 代表作曲家及其钢琴作品演奏提示	日期：	班级：

课前环节

预习本课程中将要学习的知识点，阅读教材文本，观看“巴赫的钢琴音乐”“贝多芬的钢琴音乐”“肖邦的钢琴音乐”“德彪西的钢琴音乐”四个微课，浏览相关图片和视频资源。

【知识点】

★西方钢琴艺术发展不同时期的代表作曲家

- (1) 巴洛克时期：巴赫、亨德尔、斯卡拉蒂、库泊兰。
- (2) 古典主义时期：海顿、莫扎特、贝多芬、克列门蒂、车尔尼。
- (3) 浪漫主义时期：韦伯、门德尔松、舒伯特、舒曼、肖邦、李斯特、勃拉姆斯、柴可夫斯基、格里格、拉赫玛尼诺夫。
- (4) 印象派：德彪西、拉威尔。

课中环节

任务 2.2.1 学习与实践：巴洛克时期代表作曲家及其钢琴作品演奏要点

1. 巴赫（1685—1750）及其代表作品

在音乐史中，J. S. 巴赫的成就是无可替代的。巴赫用自己的技巧和风格融合了 16 世纪、17 世纪以及 18 世纪早期意大利、英国和法国作曲家们的成果。这种综合使巴赫创造出一种音乐的语言，它成为西方音乐沿用至今的基础语言。

巴赫出身于具有深厚传统的音乐世家，他自幼接受了正规的音乐训练，一生中担任过管风琴师、宫廷音乐指导、学校唱诗班指导等职位，并创作了数量众多的音乐作品，包括钢琴作品。在巴赫去世后的半个多世纪中，他的音乐很少为人所知，门德尔松发掘了巴赫的音乐遗产，并使人们认识到了巴赫音乐无与伦比的地位。

在键盘技术方面，巴赫做出了开创性的影响深远的贡献。早期的键盘演奏突出平直的手指，并避免使用拇指。而巴赫使用了拇指，并使手指弯曲，从而改进、扩充和加强了键盘演奏技术，这种技术一直沿用到了今天。

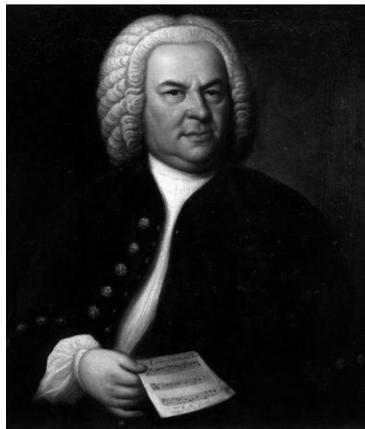
巴赫的代表性键盘音乐作品如下：

(1) 创意曲 Inventions（创作于 1723 年）。《二部创意曲》和《三部创意曲》是学习对位技术的教程。巴赫对音乐教育产生兴趣，他建议通过学习这些创意曲来“达成一种良好的歌唱般的演奏”。

(2) 《英国组曲》《法国组曲》和《帕蒂塔》（《德国组曲》）Suites（创作于 1715~1731 年）。《英国组曲》比《法国组曲》略微庞大。它采用了固定模式，并在每一节开头加了前奏曲。这些前奏曲奏出了雄浑的旋律，是巴赫将管风琴风格应用于钢琴音乐的范例。《法国组曲》则多采用明亮而富于旋律性的风格。《帕蒂塔》在形式上比前两者更为自由，其风格与速度的变化很接近于后来古典奏鸣曲的对比性特征。

(3) 《平均律钢琴曲集 The Well-Tempered Clavier》（创作于 1722~1742 年）。这部音乐文献被舒曼比喻为“音乐家每天的面包”。它包含无限的音乐知识和丰富的想象力。每个调的特性都通过调式、结构，以及速度和技术要求的不断变化而加以确定。一些前奏曲是赋格化的，另一些又是优雅而流畅的，还有一些充满戏剧性。赋格曲大致有两个到五个声部，且互不相同，依次表现了严肃、欢愉、凯旋的情绪。每一首作品都具有持续不断的新鲜感。

(4) 《戈尔德堡变奏曲 Goldberg Variations》（创作于 1742 年）。这是巴赫很少几部应约而作的作品之一。这部大型的乐曲创作的时间并不长，却是同类曲式作品中的经典。在这部变奏曲中，每三首变奏曲就有一首卡农。

巴赫

2. 亨德尔 (1665—1759) 及其代表作品

亨德尔出身于毫无音乐背景的家庭，他在完成法律的学习之后才正式进入音乐生涯。他一生中都被上层社会所青睐，优越的生活条件为他的音乐创作提供了良好的环境。他的创作涉及歌剧、清唱剧、室内乐、键盘音乐等各种门类，作品非常丰富。亨德尔善于从与他人交往中吸取力量，并且喜爱由于艺术上的成功而受到喝彩。

亨德尔的作品富有戏剧性。他的键盘作品相对来说要简单些。他抓住当时舞曲形式所具有的生机勃勃的灵魂，采用独特的手法写出了快速的重奏和音阶乐段。他运用具有强烈旋律感的复调技巧，创作出了短小而形象鲜明的作品，这些作品充分体现了其自身的风格以及键盘乐器所具有的明亮、直率的特点和魅力。

亨德尔

亨德尔的代表性键盘音乐作品如下：

(1) 《第一组曲集》(创作于1720年)。在这部组曲集中，E大调《第五组曲》中带变奏的咏叹调是亨德尔最受欢迎的键盘作品。它与一个故事有关：亨德尔突遇一场暴雨，为了躲雨，他走进一家铁匠铺。在那里，他听到了铁匠伴随铁砧上四溅火花的歌唱。这首梦一样的歌就是这五首变奏曲的主题，它们构成了最后的乐章，并带着这个主题以一个突进音列的高潮而结束。

g小调《第七组曲》中的《帕萨卡利亚》是键盘音乐中最为著名的一首帕萨卡利亚舞曲，它有一个有力高贵的主题。这套组曲最接近于亨德尔合唱作品中的特有风格，带有一致的情感，从而使它超越了两部组曲中的所有作品。

f小调《第八组曲》具有非常适合于键盘演奏的复调，优雅旋律，富于吸引力的舞曲和辉煌的赋格曲。

(2) 《第二组曲集》(创作于1733年)。在这部组曲集中，降B大调第一组曲中的咏叹调后来成为勃拉姆斯名作《亨德尔主题变奏与赋格》中的主题。

(3) 《第三组曲集》(创作于1735年)。这六首赋格曲(又名《为管风琴或羽管键琴的即兴曲》)适于弹奏，诙谐而有力。亨德尔把它们当成一种为自己今后写合唱主题而设的储藏所。

任务 2.2.2 学习与实践：古典主义时期代表作曲家及其钢琴作品演奏要点

1. 海顿 (1732—1809) 及其代表作品

海顿出身于工匠家庭，自6岁起开始学习音乐，后进入维也纳一个著名的唱诗班。他在维也纳生活了20年，从一个出色的唱诗班男童成长为杰出的音乐家、作曲家。海顿长期生活在上流社会，创作的音乐作品数量众多且涉及各种题材，并对交响乐、弦乐四重奏、钢琴三重奏、钢琴奏鸣曲等曲式作了定义。

海顿将奏鸣曲式用于钢琴作品，创作了大量键盘奏鸣曲，对莫扎特和贝多芬产生了深

远的影响。海顿在他一生不断发展的音乐创作中，始终乐于接受新的风格和思想。他创作的乐曲富有朝气，充满着力量与率直的情感，旋律宽广如歌，键盘和声简洁。海顿创作钢琴作品最多的是奏鸣曲，他在整个音乐生涯中都没有停止过对这一体裁的追求。

海顿的代表性键盘音乐作品如下：

(1) 《c小调奏鸣曲》（创作于1771年）。这是一首带有强烈悲剧色彩的作品。在这部作品中，海顿用钢琴技术与深刻的感情交融。前后乐章呈现出持续的紧张度，中间乐章舒缓，使全曲实现完美的平衡。

(2) 《降E大调奏鸣曲》（创作于1789~1790年）。海顿在这首奏鸣曲中运用了冲突及其解决这一艺术的永恒主题。乐曲开始，主体就显示出个性，它们的作用在斗争中发挥。第一乐章引入冲突并在第二乐章中得到强化，最终在“终曲”的欢快气氛中获得解决。

(3) 《降E大调奏鸣曲》（创作于1794年）。这部具有极高艺术技巧的奏鸣曲是海顿后期键盘风格的里程碑。它具有宏伟辉煌的气势。有音乐学家把这部奏鸣曲誉为海顿最伟大的键盘独奏奏鸣曲，并把它与莫扎特的c小调奏鸣曲和贝多芬的“悲怆”奏鸣曲并称为“18世纪后半叶最有影响的奏鸣曲”。

(4) 《D大调协奏曲》（创作于1784年）。这是海顿最成功的一首协奏曲，是其同类体裁创作的顶峰。独奏部分效果恢宏，协奏乐队比当时常规乐队增加了双簧管和圆号。末乐章是著名的《匈牙利回旋曲》。

2. 莫扎特（1756—1791）及其代表作品

莫扎特出身于音乐世家，他在幼年时即展现出了惊人的音乐天赋，并以音乐神童的身份在他的父亲陪同下到欧洲各地巡回演出。他一生辗转于欧洲许多国家和地区，历任过宫廷乐师、宫廷管风琴师等职位。在他短暂的漂泊的贫困的一生中创作出了数以千计的音乐作品，包括歌剧、交响乐、室内乐、键盘音乐作品等体裁。莫扎特以他独一无二的音乐天才征服了整个世界。

莫扎特艺术的丰富性表现在其优美的旋律与和声进行中，其中还包含不谐和音的自由使用及对欢快节奏的偏爱。其钢琴作品通常具有喜剧效果和感人的力量。他对蜿蜒曲折旋律和富有装饰性、表现力的半音阶的偏爱让人联想到肖邦，他精巧而飘忽闪烁的音乐效果则让人联想到德彪西。

莫扎特的代表性钢琴音乐作品如下：

(1) 《A大调奏鸣曲》K. 331（创作于1778年）。著名的《土耳其进行曲》以其不可抗拒的气势打破了这部奏鸣曲的平衡。富有个性的第一乐章坚强有力，主体与变奏的结构

海顿

莫扎特

恰到好处。

(2) 《c小调奏鸣曲》K. 457 (创作于1784年)。这首奏鸣曲的伟大之处不仅在于它本身的引人入胜,更在于它预示着钢琴音乐的发展方向。悲剧与温柔的因素处于主导地位,轮流出现,相互冲突。

(3) 《降E大调协奏曲》K. 271 (创作于1777年)。这部协奏曲使莫扎特在21岁时就实现了他的协奏曲理想,即富于表现力的对比、交响性的配器以及独奏乐器和乐队间更紧密联系。终曲奏出了一段带有四个变奏的小布舞曲。

(4) 《d小调协奏曲》K. 466 (创作于1785年)。这是莫扎特第一次用小调创作的奏鸣曲。小调式所具有的挑战性,以及它固有的戏剧性和激情,促使贝多芬后来为这部作品增写了华彩乐段。爱因斯坦认为,这部协奏曲以其苦闷与安详的强烈对比奠定了莫扎特作为贝多芬先行者的地位。

(5) 《降B大调协奏曲》K. 595 (创作于1791年)。莫扎特在他去世那年完成了他最后的这首奏鸣曲。它可以被看作是莫扎特向钢琴作的告别辞。爱因斯坦写道:“它是如此完美,以至讨论风格问题已毫无意义,向生命的告别演出使生命达到了永生。”

3. 贝多芬 (1770—1827) 及其代表作品

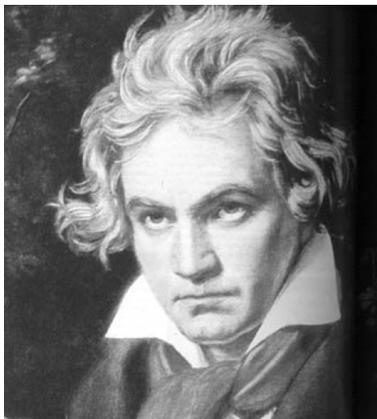
贝多芬是一位多产的作曲家,他的钢琴创作涉及奏鸣曲、协奏曲、变奏曲、钢琴二重奏、小步舞曲、钢琴小品等体裁。贝多芬的伟大之处在于通过大胆的音乐改革把理想主义引入到了音乐之中,描绘出斗争和至高无上的美。他最精美的钢琴曲出现在奏鸣曲中,那些奏鸣曲完整地显示了他的天赋的发展过程。在结构和情感上的完美一致,义无反顾的创新,使贝多芬的奏鸣曲超越了在此之前的奏鸣曲作品。贝多芬的键盘技术手法多样且具有原创性。

贝多芬的代表性钢琴音乐作品如下:

(1) 《c小调奏鸣曲(悲怆)》(创作于1798年)。这首作品创作于贝多芬耳聋加剧之前。“悲怆”的情感笼罩着这首奏鸣曲,从第一乐章快板充满激情缓慢的引子,经过“悲哀而灼热”的柔板,直到躁动的“回旋曲终曲”。前后两个乐章中的躁动不安通过力度重音和紧缩的乐句得以具体表达。

(2) 《c小调奏鸣曲(月光)》(创作于1801年)。“月光”这一标题是在贝多芬去世后,由诗评家雷尔斯塔勃为这首奏鸣曲加上的。但是月光的内涵并没有表达出这首奏鸣曲深刻的感情,它其实是对无可挽回的失聪发出的又一次反抗的呐喊。在此之前没有任何音乐刻画过如此强烈的忧伤和抗争。在第一乐章压抑着的感情和终乐章坚不可摧的进攻之间,是一段小快板,它被李斯特称为“两个地狱之间的花朵”。

(3) 《f小调奏鸣曲(热情)》(创作于1804年)。这首奏鸣曲富有深意地唱出了一曲“伟大的爱情赞歌”。第一乐章极富特色的强烈气氛转化成了第二乐章行板的四个变奏曲中平静的美。终曲又重现了第一乐章的绝望,在最后的尾声中加入了狂野的情绪。

贝多芬

(4)《三十二首变奏曲(迪亚贝利)》(创作于1823年)。作曲家和出版商迪亚贝利邀请所有奥地利著名的作曲家根据他本人拟出的一个主题写出50首变奏曲。贝多芬一人就写了33首,在第一册中出版。第二册出齐了预定的50首,由其他作曲家填补空缺,其中包括年轻的李斯特。贝多芬的创作既有最崇高的感情,又有最大众化的幽默,显示出音乐表现力的各种变化的可能性。

(5)《第五钢琴协奏曲(皇帝)》(创作于1809年)。这部协奏曲开始的几个小节是不带乐队引子的钢琴独奏。慢乐章变成了钢琴与乐队之间的对话,钢琴保持着它的矜持并对乐队发出威胁与挑战。在和解之后,以一个欢快喧闹的终曲结束。

任务 2.2.3 学习与实践:浪漫主义时期代表作曲家及其钢琴作品演奏要点

1. 舒伯特(1797—1828)及其代表作品

舒伯特是奥地利作曲家,他以31岁生命创作了近千件作品。其中歌曲500多首,誉为“歌曲之王”。还有交响曲、歌剧、合唱曲等。《魔王》《野玫瑰》《b小调第八(未完成)交响曲》是其代表作。管弦乐和人声音色的特点影响着舒伯特的钢琴风格。例如,最后三部奏鸣曲可以看作为弦乐而作,而慢乐章中的一些旋律则与艺术歌曲的抒情性密切相关。

舒伯特的代表性钢琴音乐作品如下:

(1)《a小调奏鸣曲》(创作于1825年)。这首奏鸣曲在第一乐章结尾处力量的累积使人想起贝多芬,它是最值得演奏的曲目之一。第二乐章“主题与变奏”含有远关系调上强烈的和声冲突,舒伯特将其与最后的三首奏鸣曲中再现的宁静、梦幻相对比。第三乐章外部乐段节奏性动力包围着“中段”文雅的船歌旋律。回旋终曲用两个与第一乐章完全相同的终止和弦结束全曲。

(2)《D大调奏鸣曲》(创作于1825年)。作为舒伯特唯一一首作为钢琴名演奏家创作的奏鸣曲,这首奏鸣曲再次显示出舒伯特的天赋。他让气氛和节奏形成对比,产生出一种富有灵性的统一性。第一乐章充满活力的开篇和结束使人想到贝多芬。第四乐章回旋终曲引入维也纳露天酒馆迷人而欢愉的气氛,被爱因斯坦称为“这首奏鸣曲的王冠”。

(3)《音乐瞬间》(创作于1823~1827年)。6首音乐瞬间表现出了节制和完美,是钢琴文献中最令人愉快的音乐小品之一。

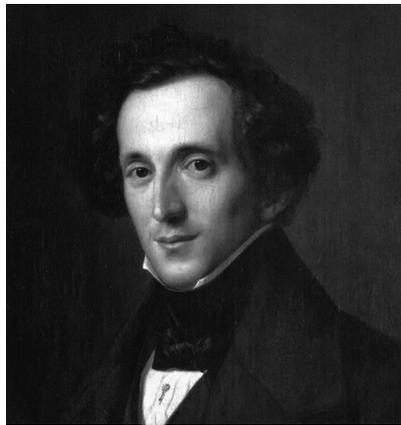
(4)《即兴曲》(创作于1827~1828年)。即兴曲Op. 90达到了高度的美感和表现力。乐曲气氛从夜曲般的神秘延伸到宽广有力的陈述。《即兴曲》Op. 142中第一首用包含大调-小调变化的插曲与主题相对比;第二首是一首简单直截了当的乐曲;第三首是变奏曲形式的一个精美的例子;第四首有一个惊人的终结句,它是一首感人至深、技艺高超的作品。

舒伯特

2. 门德尔松 (1809—1847) 及其代表作品

门德尔松是德国作曲家，幼年学习钢琴，10岁发表音乐作品。优裕的生活使他多方面参与音乐活动，对德国音乐文化发展起了积极作用，取得很高声望。其作品结构细致，曲调明朗优美。众多的作品中《仲夏夜之梦》《e小调小提琴协奏曲》等至今享有盛誉。门德尔松明朗的天性在他的钢琴创作中表露无遗：音乐的作用是给人愉悦，而不是要表达出紧张的情绪。他的音乐涌动而出，不带刻意努力的痕迹，也缺少精神上的巨大升华。

门德尔松

门德尔松的代表性钢琴音乐作品如下：

(1) 《无词歌》(创作于1829~1868年)。大型曲集《无词歌》富有门德尔松钢琴风格的特点。在这些短小的作品中表达出的亲切感人的抒情性在后来的创作中反复出现，成为门德尔松音乐的标志。48首乐曲分8册出版，每册6首。他们与格里格的《抒情小品集》类似，都是短小、生动的作品。这些乐曲并不试图勾勒出数量巨大的主题和包罗万象的情绪，而只是一些令人愉悦、自然流露的音画。

(2) 《g小调第一钢琴协奏曲》(创作于1831年)。门德尔松22岁在意大利旅行时写下了这部协奏曲，它与《意大利交响曲》同属一个创造力旺盛的士气。此曲的欢快气氛令舒曼把它称为“飞逝者的无忧无虑的精灵”。

3. 舒曼 (1810—1856) 及其代表作品

舒曼是德国作曲家。14岁已擅长演奏钢琴，18岁入莱比锡大学攻读法律，20岁后转为学习钢琴、作曲。曾在莱比锡音乐学院任教，并创办主编《新音乐杂志》，著有《论音乐与音乐家》。创作有钢琴曲、声乐曲、交响曲和协奏曲等，作品富有浪漫主义激情。代表作品有：钢琴曲《童年情景》《a小调钢琴协奏曲》《a小调大提琴协奏曲》《第四交响曲》歌曲集《诗人之恋》等。交响性对舒曼一生的创作产生了重要的影响。这可以从具有交响乐特征的浓重和声以及象征交响乐队单个乐器的复调性内声部旋律中看出。但是交响乐的影响并没有淹没他的钢琴语汇。

舒曼

舒曼的代表性钢琴音乐作品如下：

(1) 《蝴蝶》(创作于1829~1831年)。在一个化装舞会上，两兄弟渴望得到同一个姑娘。在舞会上，他们交换的面具以弄清姑娘的真爱。被选中的高兴得发狂，而被拒绝的求爱者则愤怒地试图停止跳舞。钟敲响了六点钟，宾客们已经散去。《蝴蝶》中的音乐是隐约地对早期舒伯特所作的华尔兹和波罗乃兹的模仿。

(2) 《童年情景》(创作于1838年)。《童年情景》比舒曼后来创作的《少年曲集》更为成熟，也更加复杂。他们通过成人的追忆描绘了童年时代的情感。在天真年少和成熟

练达之间的相互对照使这部作品有着特别的迷人之处。

(3)《克莱斯勒偶记》(创作于1838年)。这部作品的文学灵感来自霍夫曼著作中的一个角色。克莱斯勒在现实生活中的原型是一位半疯癫的钢琴家,对这个角色的描绘创造出了在钢琴文献中最抒情最随意的音乐。舒曼将此曲看作他最精美的钢琴独奏曲。

4. 肖邦 (1810—1849) 及其代表作品

肖邦是波兰钢琴家、作曲家。他的后半生正值波兰亡国,因而在国外度过余生。此间,他创作了许多具有强烈爱国主义情感的钢琴作品,以抒发自己的思乡情和亡国恨。他的作品具有很强的艺术感染力,富有波兰民族音乐的特色。代表作品有《c小调革命练习曲》《bb小调奏鸣曲》《bA大调波兰舞曲》《bB大调玛祖卡舞曲》等。

肖邦是浪漫主义时代最有独创性的艺术家之一,他的风格完全是他自己的,绝不会把他的风格与其他人的相混淆。在第一流的艺术家中,肖邦是唯一把他的创作生活集中于钢琴上的大师。从一开始,他的想象就献给了键盘,他在这狭窄的结构中创造出了一个世界。

肖邦短小精悍的作品形式包括玛祖卡、夜曲、练习曲、圆舞曲、谐谑曲、叙事曲、波罗乃兹和前奏曲等。这些作品按照体裁经数年结集出版,每出版新的一集都代表肖邦在某个方面的成熟。这些作品几乎毫无例外地打上肖邦引人注目的、富于独创性的印记,代表着钢琴文献上独一无二的创造。肖邦的代表性钢琴音乐作品如下:

(1)《练习曲》(创作于1829~1836年)。《练习曲》Op. 10是肖邦于19岁开始创作,两年后完成于巴黎。其中第三首和第十二首特别表现了深厚的爱国主义热情。《练习曲》Op. 25中第一首和第九首轻盈而典雅,第十一首体现了精神上的暴风骤雨。

(2)《降b小调奏鸣曲》(创作于1829年)。这是肖邦最精美的作品之一。在其4个乐章中,肖邦修改并更换了奏鸣曲式的内容,以适应表达单一的悲哀气氛的需要。前两个乐章的残暴和第三乐章“葬礼进行曲”不祥的气氛,被评论家称为“死亡之诗”。短小的终曲预示着音符的急流将以其奏的方式在两只手之间分开。由两个极强的和弦组成的富有个性的中句结束了整个乐章。

(3)《b小调奏鸣曲》(创作于1844年)。这首奏鸣曲面世于降b小调奏鸣曲之后5年。它是肖邦在1844年创作的唯一一部作品。它虽然不如前一首奏鸣曲那样有力和紧凑,他却包含着复杂的和声发展和源源不断地灵感。第三乐章广板基于一个宽广、宁静的主题,在前两个乐章与终曲之间形成对照。终曲的炫技证实肖邦对高超技巧的推崇,这种技巧表达清晰,具有良好的节奏控制,富于对比。

(4)《e小调第一钢琴协奏曲》(创作于1830年)。这部协奏曲创作于f小调钢琴协奏曲之后,却被赋上了靠前的编号。它是一首技巧性极强的作品,包括一支超凡脱俗的“浪漫曲”。

肖邦

(5) 《f小调第二钢琴协奏曲》。这部协奏曲的第一乐章在长度上没有第一钢琴协奏曲的第一乐章那样庞大。玛祖卡节奏的终曲特别具有吸引力。

5. 李斯特 (1811—1886) 及其代表作品

李斯特是匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家、交响诗体裁的首创者。李斯特的钢琴演奏和音乐创作在音乐史上占有重要地位，他创造了让钢琴发挥出乐队风采的精湛技巧，他创作了大量钢琴独奏曲、练习曲、协奏曲等。其中19首《匈牙利狂想曲》是其代表作。他将各种独特的风格同他自己的风格灵巧地结合在一起，从而超越了演变中的浪漫主义思想。作为钢琴家，李斯特被普遍看作是他所处时代最杰出最伟大的。他将钢琴技术发展到了物理极限。

李斯特的代表性钢琴音乐作品如下：

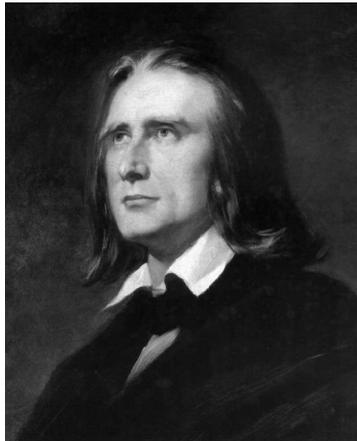
(1) 《爱之梦》(创作于1850年)。这三首夜曲中，最感人的最受欢迎的是最后一首，此曲是李斯特从他自己的歌曲中改编而来。

(2) 《安慰》(创作于1849~1850年)。这六首乐曲的名称来自圣伯夫，大致相当于肖邦的某些夜曲，迷人而富有独创性。

(3) 《匈牙利狂想曲》(创作于1840~1885年)。19首狂想曲所具有的热情和自由显示出作曲家在采用吉卜赛音乐风格和强调马扎尔精神上的才能。前15首在1851~1853年问世，是以创作于1840~1847年的匈牙利风格小品为基础创作而成的。后4首是1885年晚期的作品。它们拥有自由的形式、怪诞的转调、冲击力、浪漫主义式的紧张度。虽然作曲家过分看重表达形式而不太讲其所用的音乐材料，但巴托克仍认为这些狂想曲是此种形式的完美创造物。

6. 勃拉姆斯 (1833—1897) 及其代表作品

约翰内斯·勃拉姆斯是德国古典主义最后的作曲家，出身于汉堡的一个音乐家庭。早年曾师从戈赛尔、马克逊学钢琴，一生交游颇广，尤其得到舒曼夫妇及约·阿希姆赏识与支持，是创作与演奏并重的作曲家。勃拉姆斯的作品兼有古典手法和浪漫精神，极少采用标题，交响作品中模仿贝多芬的气势宏大，然而笔法工细，情绪变化多端，时有牧歌气息的流露，仍带有自己特点。他的作品中有很多都是世界名曲，与巴赫、贝多芬并称德国音乐史上的“三B”。由于勃拉姆斯将古典之结构的原则同门德尔松和舒曼等人的浪漫主义精神相结合，他在所处的时代被视为德国传统的主要继承者。他对形式的关注贯穿其一生。除了情绪的深化和精神上的成熟，他的风格几乎从一开始就确定下来。

李斯特

勃拉姆斯

勃拉姆斯的代表性钢琴音乐作品如下：

(1) 《a 小调帕格尼尼主题变奏曲》(创作于 1862~1863 年)。在此曲中，作曲家沉浸于大量巫术般的技巧之中，从而比李斯特更为成功地获得了帕格尼尼风格中的魔力。这首变奏曲标志着勃拉姆斯从此不再关注他年轻时所偏爱的华丽的技巧，在他后来的作品中，技巧纯粹是为音乐观念服务的。

(2) 《降 B 大调第二钢琴协奏曲》(创作于 1878~1881 年)。这部协奏曲是勃拉姆斯就评论界对其第一首钢琴协奏曲独奏部分缺乏个性这一指责的回答。此曲比第一部更长、更精细，它在气氛的多样性上可与作曲家的《第一交响曲》相媲美。

7. 柴可夫斯基 (1840—1893) 及其代表作品

柴可夫斯基是俄国作曲家，生于贵族家庭，5 岁开始学习钢琴，10 岁被送到法律学校去读书，毕业后在司法部工作。然而，他本人并不喜欢这个职业，后入彼得堡音乐学院跟安·鲁宾斯坦学习作曲，毕业后赴莫斯科音乐学院任教。以后在梅克夫人资助下，摆脱繁重的教学工作，专心从事创作。他创作的作品中，有大家所熟悉的舞剧《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》和交响诗《罗密欧与朱丽叶》《悲怆》等。他的音乐充满内心情感和戏剧力量，不仅深为专业音乐工作者喜爱，而且也为广大听众所赞赏。柴可夫斯基对钢琴的兴趣比较有限，他的乐思似乎更需要管弦乐队的色彩及多变的音色和力度。比起相对固定的钢琴音色，他尽情挥洒的感情主义更适合于管弦乐队的声音范围和表现深度。

柴可夫斯基

柴可夫斯基的代表性钢琴音乐作品如下：

(1) 《四季》(创作于 1875~1876 年)。柴可夫斯基一个月接着一个月地出版了《四季》。构思通常是比较保守的，但充满着表现力和独特的个性，其中：《三月》引出了云雀歌唱的狂想式音画；《十一月》描绘了一幅雪景；《十二月》用一曲圆舞曲来庆贺节日的到来。

(2) 《降 b 小调第一钢琴协奏曲》。这部协奏曲反映出作曲家天性中激烈狂放和充满艺术激情的一面。柴可夫斯基最先把此曲题献给了尼古拉·鲁宾斯坦，但遭到拒绝，还得到了平凡、粗陋、毫无价值的批判。受到这些话的刺激，柴可夫斯基收回了这一题献，并把它题赠给了冯·布劳。布劳于 1875 年在波士顿首演了这部协奏曲。鲁宾斯坦后来改变了他的看法，并在欧洲广泛演奏此曲。这部协奏曲带着李斯特式的跑动技巧、大跨度的跳跃和双八度进行，它怒吼着、狂呼着、哀恸着、恳求着，它的倾诉并不随着时间的流逝而减弱。

任务 2.2.4 学习与实践：印象派和现代主义代表作曲家及其钢琴作品演奏要点

德彪西（1862—1918）及其代表作品

德彪西是法国作曲家。“印象主义音乐”的创始者。其作品多以自然景物为题材，从绘画中得到启发与联想，追求色彩丰富、朦胧飘忽、神秘奇特的效果。他的作品甚多，代表作有管弦乐曲《牧神午后》《夜曲》《大海》《意象集》及《12首钢琴前奏曲》等。他的创作对欧美各国的音乐有深远的影响。

德彪西的代表性钢琴音乐作品如下：

(1) 《贝加莫组曲》（创作于 1830~1905 年）。这部组曲的第三乐章是精致的《月光》，它包含着德彪西印象主义终极形式的萌芽。它是这部组曲中最受大众欢迎的乐曲。

(2) 《儿童园地》（创作于 1906~1908 年）。德彪西为其女儿秀秀创作了这部组曲。她激励德彪西创作出了一些最有趣、最生动的作品。其标题提示了一个法国小女孩同一位英国女家庭教师玩的游戏。这部曲集包括《练习曲博士》《象的摇篮曲》《洋娃娃的小夜曲》《雪花飞舞》《牧童》和《木偶的步态舞》六首乐曲。

德彪西

课后环节

【总结与评价】

1. 课后总结

- (1) 了解外国钢琴艺术发展不同时期的代表作曲家。
- (2) 了解不同作曲家代表性钢琴作品的演奏特点，并运用于练习实践。

2. 实训评价

(1) 要求学生自选一首外国钢琴作品，运用本节课所学，在实践弹奏练习中表现其作品的演奏特点。教师在教学云平台设置教学活动，学生上传演奏作业视频，教师进行点评批改。

- (2) 填写实训评价表，见表 2-1、表 2-2。

表 2-1 学生自评打分表

班级	组名	日期	年 月 日
评价指标	评价内容		分数
信息检索	能有效利用网络、图书资源、工作手册查找有用的相关信息等；能用自己的语言有条理地去解释、表述所学知识；能将查到的信息有效地传递到工作中		10 分
感知任务	熟悉任务岗位，认同任务价值；在任务中能获得满足感		10 分
参与态度	积极主动参与实训，能吃苦耐劳，崇尚劳动光荣，技能宝贵；与教师、同学之间相互尊重、理解、平等；与教师、同学之间能够保持多向、丰富、适宜的信息交流		10 分
	探究式学习、自主学习不流于形式，处理好合作学习和独立思考的关系，做到有效学习；能提出有意义的问题或能发表个人见解；能按要求正确操作；能够倾听别人意见、协作共享		10 分
学习方法	学习方法得体，有工作计划；操作技能符合规范要求；能按要求正确操作；获得了进一步学习的能力		10 分
工作过程	遵守管理规程，操作过程符合现场管理要求；平时上课的出勤情况和每天完成任务情况；善于多角度分析问题，能主动发现、提出有价值的问题		15 分
思维态度	能发现问题、提出问题、分析问题、解决问题、创新问题		10 分
自评反馈	按时按质完成工作任务；掌握了专业知识点；具有较强的信息分析能力和理解能力；具有较为全面严谨的思维并能条理清楚明晰表达成文		25 分
个人自评分数			
有益的经验 和做法			
总结反馈 建议			

表 2-2 教师评价表

班级		组名		姓名	
出勤情况					
评价内容	评价要点	考察要点		分数	分数评定
1. 任务描述、接受任务	口述内容细节	表述仪态自然、吐字清晰		2 分	表述仪态不自然或吐字模糊扣 1 分
		表达思路清晰、层次分明、准确			表达思路模糊或层次不清扣 1 分
2. 任务分析、分组情况	分析任务分工	分析任务关键点准确		3 分	表达思路模糊或层次不清扣 1 分
		涉及理论知识回顾完整, 分工明确			知识不完整扣 1 分, 分工不明确扣 1 分
3. 制订计划	填写任务分工单	表单填写完整、分工明确合理		5 分	一处表达不清楚或层次不清扣 1 分, 扣完为止
	制订工作计划	计划具体、科学, 步骤清晰, 可操作性强		10 分	一处表达不清楚或层次不清扣 1 分, 扣完为止
4. 任务实施	准备	设备、工具准备		5 分	每漏一项扣 1 分
		资料准备			
		经验准备			
	过程	正确选择、使用设备工具		5 分	选择错误扣 1 分, 扣完为止
		正确、充分查阅相关资料		5 分	选择错误扣 1 分, 扣完为止
		认真完成所分配的工作任务, 积极关注并协助小组成员, 用准确流畅的语言文字进行交流表达		40 分	一处表达不清楚或层次不清扣 1 分, 扣完为止
恢复	在工作过程中保持环境安全、整洁		3 分	每违反一项扣 1 分, 扣完为止	
	工作结束后恢复整理物品、台面、座椅等		2 分	每违反一项扣 1 分, 扣完为止	
5. 任务汇报与交流评价	积极参与任务汇报, 认真听取他人, 客观评价自己与他人		20 分	依据实际情况酌情扣分	
合计				100 分	