

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：16220051301574

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

钢琴四手联弹历史源流研究

The Research of the History of Piano Duet

许 怀 真

指导教师姓名： 郑兴三 教授

专业名称： 音 乐 学

论文提交日期： 2008 年 4 月

论文答辩时间： 2008 年 月

学位授予日期： 2008 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2008 年 4 月

内容摘要

钢琴四手联弹作为一种西方室内乐演奏形式，具有深厚的音乐历史积淀。其辉煌的年代始于 18 世纪后半叶并贯穿了整个 19 世纪。1997 年以来，这一钢琴演奏形式逐渐在我国受到了越来越广泛的关注与欢迎。然而由于钢琴四手联弹在我国起步较晚，普及工作尚还有待加强。鉴于我国钢琴四手联弹历史研究比较薄弱的现状，笔者认为，有必要以史为鉴，对钢琴四手联弹进行多角度的探究。

本文简析了西方音乐史上影响四手联弹发展的历史成因，论述了四手联弹的室内乐体裁特点以及四手联弹由来已久的教学传统，阐述了四手联弹的音乐会传统，并就四手联弹原创作品以及改编曲的历史背景与创作状况进行简要的分析梳理，希望能有助于广大音乐爱好者对钢琴四手联弹有深刻全面的认识，进而喜欢并重视这一演奏形式。

关键词：钢琴；四手联弹；源流

Abstract

Piano duet, as a kind of chamber music, has a long history with its golden age from the late eighteenth century to the whole nineteenth century. Since 1997, piano duet has gotten more and more attention and popularity in China. However, because of the relatively late beginning, the popularization of the piano duet is still an arduous task. In view of this, the author thinks that it is quite necessary to do the study of the piano duet based on its historical background. Therefore this paper will analyze the historical factors which contribute to the piano duet's popularity and decline, the chamber music style and the teaching tradition of the piano duet. It also explores the concert tradition and the composition of the piano duet. Hopefully, this paper can help the music lovers deepen their understanding of the piano duet as well as love it more.

Key Words: Piano; Piano duet; History

目 录

绪论	1
一、问题提出	1
二、钢琴四手联弹概念界定	2
三、文献综述	3
四、研究思路与创新点	10
第一章 钢琴四手联弹兴与衰的历史成因	11
第一节 黄金时代的到来	11
第二节 辉煌历史的结束	12
第二章 钢琴四手联弹教学传统	14
第一节 室内乐特性	14
第二节 钢琴教育史上的四手联弹教学	16
第三章 钢琴四手联弹音乐会传统	19
第一节 古典主义时期	19
第二节 浪漫主义时期	21
第三节 现当代	23
第四章 钢琴四手联弹创作	25
第一节 四手联弹原创作品	25
第二节 四手联弹改编曲	29
结论	32
参考文献	33
后记	37

CONTENTS

Preface	1
Section 1 Presenting Problems.....	1
Section 2 The Definition of Piano Duet	2
Section 3 Literature Review.....	3
Section 4 Research Approaches and Innovation	10
Chapter 1: The Analysis of the Popularity and Decline of Piano Duet	11
Subchapter 1 The Golden Age.....	11
Subchapter 2 The Decline of Piano Duet.....	12
Chapter 2: Piano Duet's Teaching Tradition	14
Subchapter 1 Piano Duet's Chamber Music Characters.....	14
Subchapter 2 The History of Piano Duet in Piano Education.....	16
Chapter 3: Piano Duet's Concert Tradition	19
Subchapter 1 Classical.....	19
Subchapter 2 Romantic.....	21
Subchapter 3 Modern.....	23
Chapter 4: Piano Duet Compositions	25
Subchapter 1 Original Piano Duets.....	25
Subchapter 2 Piano Duet Arrangements.....	29
Conclusions	32
Bibliography	33
Postscript	37

厦门大学博硕士学位论文摘要库

绪论

一、问题的提出

钢琴四手联弹作为一种悠久的西方室内乐演奏形式，最早的历史可追溯至16世纪末17世纪初的英国。其发展史上的黄金时代始于18世纪后半叶并一直延续了整个19世纪。由于历史原因，四手联弹进入20世纪后便逐渐放慢了发展步伐，不再成为西欧音乐活动的主流之一。直至20世纪70年代才重新呈现出复苏的态势，联弹名曲及弹奏名家层出不穷，唱片版本繁多。^①与此同时，这一从教学中发展而来的演奏形式在国际钢琴教学中的地位也在不断得到提升。

1997年由国家文化部教育司与深圳市文化局联合主办的“1997全国青少年双钢琴比赛”对四手联弹在我国的开展起到了重要的先导作用。该赛事不仅是我国首次举办的双钢琴比赛，还因其设有四手联弹业余组比赛而首开了我国钢琴四手联弹比赛的先河，具有里程碑意义，且影响深远。赛后有评论文章提到：“此次这一全新艺术形式的大规模比赛，对我国钢琴艺术及钢琴艺术教育的发展具有非同寻常的意义，特别是对我国的艺术人才培养模式提出了一个严肃课题，今后音乐院校应加强合奏训练。”^②赵晓生则指出：“双钢琴及四手联弹对培养学生综合音乐表现力具有重要意义，希望今后音乐学院附小、附中到本科应尽可能的开设四手联弹与双钢琴课程。”^③其实，四手联弹及双钢琴教学早已是俄罗斯钢琴教学的重要组成部分，且拥有一套科学完整的教学体系。俄罗斯学琴的少年儿童从启蒙阶段起便开始接受严格的四手联弹训练，并且延续到今后十几年的习琴过程中。^④反观2008年的中国，1997年专家们提出的设想已得到了一定程度的显现。如今中央音乐学院、首都师范大学、天津音乐学院、星海音乐学院等我国多所高等音乐院校都陆续开设了钢琴重奏课^⑤。由于我国的四手联弹演奏与教学起步较晚，从普及情况看，目前开发展力度还亟待大力加强。笔者认为我国的四手联弹推广工作要取得实质性进展，加深对这一演奏形式的认识是关键的一步之一。本

^①张蓓. 钢琴二重奏的源流[J]. 钢琴艺术, 1999, (6): 41.

^②凡木. 良好的开端 成功的尝试 写在'97全国青少年双钢琴比赛之后[J]. 艺术教育, 1997, (6): 32-33.

^③赵晓生. 双琴之花 神州吐艳 '97全国青少年双钢琴比赛随感[J]. 艺术教育, 1997, (6): 28-30.

^④王菁菁. 试论双钢琴教学的系统性、科学性与实践性[J]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报), 2006, (2): 79-82.

^⑤训练内容包括钢琴三重奏、钢琴四手联弹、双钢琴。

文的初衷即以四手联弹发展史为主线，从不同的角度对四手联弹进行深入梳理，以期能进一步加深广大音乐爱好者对四手联弹的认识，使之更加热爱这一演奏形式，从中引发对四手联弹未来发展趋势的思考。

二、钢琴四手联弹概念界定

笔者在对四手联弹进行研究时发现，“Piano Duet”（钢琴二重奏）这一词条在辞典里存在两种不同的解释。

其一是指钢琴四手联弹以及双钢琴这两种演奏形式。如《新哈佛音乐辞典》定义：“钢琴二重奏指两位钢琴演奏者同在一件或两件乐器上演奏的形式。其中同在一架钢琴上演奏的形式称为钢琴四手联弹（Piano Four Hands）。”^①《黎明音乐辞典》定义：“钢琴二重奏指两位钢琴家同时在一架或两架钢琴上演奏。通常在单一钢琴演奏者称为‘四手联弹’。”^②《新格罗夫音乐与音乐家辞典》也有类似的定义：“钢琴二重奏有两种形式，两位演奏者同在一架钢琴上演奏以及两位演奏者各用一架钢琴演奏。”^③

钢琴二重奏的第二种定义是专指两位钢琴演奏者在同一架钢琴上演奏的形式，即特指钢琴四手联弹。如《柯林斯音乐百科全书》定义：“这个术语常指两位演奏者同在一架钢琴上演奏的形式。”^④《外国音乐辞典》定义：“钢琴二重奏常指两人同弹一架钢琴。”^⑤许多国外研究资料也表明，通常情况下，‘Piano Duet’这个词的确常用来专指钢琴四手联弹，而双钢琴则译为‘Piano Duo’或是‘Two Pianos’。如《键盘二重奏》的序言所言：“本书中两位演奏者同在一架钢琴上演奏的形式即‘Piano Duet’，而在两架钢琴上演奏的形式即‘Two Pianos’。”^⑥想必这是为了更清楚的区分钢琴四手联弹与双钢琴这两种既有共通之处，又有诸多相异点的重奏形式。

综上所述，以辞书的权威性论，钢琴二重奏应指钢琴四手联弹及双钢琴这两

^①RANDEL,DON MICHAEL,ed. The New Harvard Dictionary of Music[M]. Cambridge,Mass: Belknap Press of Harvard University Press,1986.636.

^②洪万隆主编. 黎明音乐辞典 下册[M]. 台北: 黎明文化事业股份有限公司, 1994.1702.

^③SADIE,STANLEY,ed. The New Grove Dictionary of music and musicians [M].London:Macmillan Publishers,1980.680.

^④WESTRUP,J.A., ed.Collins Encyclopedia of Music[M].London: Collins,1976.420.

^⑤汪启璋等编. 外国音乐辞典[M]. 上海: 上海音乐出版社, 1988. 587.

^⑥LANDRE,NIKKI. Keyboard Duets:From the 16th the 20th Century for One and Two Pianos[M].New York:Oxford University Press,1995.1.

种演奏形式。许多研究者将其专指钢琴四手联弹，而用‘Piano Duo’或‘Two Pianos’指双钢琴也有其科学的一面，这样可使研究对象变得更加具体准确，避免读者因没分清四手联弹与双钢琴的概念而将二者混为一谈，产生不必要的误解。由于本文论述的范围集中在两位演奏者同在一架钢琴上演奏的形式，为了使概念更清晰明确，本文将直接采用“钢琴四手联弹”（以下简称四手联弹）而避免称之为“钢琴二重奏”。

三、文献综述

（一）国外研究状况

进入 20 世纪，由于人们对四手联弹关注程度的日益下降，四手联弹研究并没有受到很高的重视。据笔者调查，国外这方面研究并不多，然而取得的成效却不容忽视。除去为数众多的四手联弹乐谱及乐谱评述性文章，以下将分类梳理四手联弹重要英文文献^①的研究情况。

四手联弹教学类的文献主要有：《将四手联弹的愉悦带给学生》^②一文在分析四手联弹教学价值时提出，四手联弹对提高学生的自信心，开拓学生音乐视野，培养乐感具有积极意义。《打破常规的途径》^③一文同样对四手联弹的教学价值进行了探讨，作者认为四手联弹有利于提高学生对音乐的诠释能力，且是向学生传达音色概念的绝佳途径。学生演奏四手联弹时不能仅靠直觉，还需具有清楚表达自己想法能力与合作者进行有效沟通。作者同时还富有创见的提出将具有一定联系，如来自同一作曲家或虽作曲者不同，但表现内容相似的四手联弹与独奏作品搭配起来学习的设想，认为这样有利于加深学生对作曲家创作手法的体会，而且从中获得的音乐分析能力将对独奏产生积极意义。《钢琴四手联弹的十大教学益处》^④一文总结了四手联弹教学的十大益处。作者认为演奏四手联弹时学生不仅要控制好自己声部的音乐处理，同时还要聆听另一声部的演奏，因此对提高学生的听觉敏感度有益。文中还论及四手联弹具有培养学生视奏能力、合作协调能力、领导能力、节奏以及踏板控制能力等诸多教学益处。

^①由于笔者语言能力有限，四手联弹德文及其他语种的研究文献将不包含在内。但从英文文献的引文可间接推出，其他语种的四手联弹研究并不很多。

^②NAGY,KIM.Introducing students to the joys of Duets[J].Clavier,1995,34(8):12.

^③WORKMAN, KAREN. Off the Beaten Path[J].The American Music Teacher, 2003,52(3):41-43.

^④FOSTER,AMY.The Piano Duet: Ten Exciting Pedagogical Benefits[J]. The American Music Teacher,2006,55(4):86.

四手联弹合作技巧方面的主要文献有：《钢琴四手联弹及双钢琴演奏》^①一文在论述四手联弹搭档选择问题时提出，演奏者水平相当且音乐趣味相近是最理想的搭配，这样有利于使音乐成为一个整体。该文还就四手联弹演奏时肢体碰撞及交叉手问题提出了一些可行性较强的建议。《钢琴四手联弹与双钢琴训练》^②一文的两位作者皆是美国辛辛那提音乐学院经验丰富的四手联弹与双钢琴教授，文中分析了教师在教授学生演奏四手联弹时需注意的要点，如为学生搭配合适的搭档，留心从音乐听觉、声部平衡、踏板使用、节奏控制、乐句表达以及触键等方面训练学生的音乐能力。作者认为这些训练要点虽也存在于独奏教学，但却在合奏训练中得到了扩大，对培养学生综合音乐素质很有益。此外作者还指出学习四手联弹时单独练习虽是必要的，但务要以合练为主，这样才能保证音乐的一致性。

美国伊斯曼音乐学院的博士论文《钢琴四手联弹作品创作特点研究》^③则结合大量作品实例，就四手联弹创作的各种技法，如织体、模仿、重复、融合等进行了专门的探究，文中涉及了J.C.巴赫、莫扎特、贝多芬、舒伯特、门德尔松、舒曼、勃拉姆斯、福雷、德彪西、普朗克、欣德米特等12位作曲家的四手联弹代表作，属于四手联弹作曲技法类文章。《钢琴二重奏：钢琴演奏者指南》^④一书对四手联弹主要作曲家的代表作进行了专门的研究，内容涵盖了作品的历史背景、创作技法以及演奏提示，很具参考价值。

有关四手联弹作品目录的研究较全备，主要著作是：《四手联弹：给演奏者的作品目录》^⑤该书是最早的一本针对四手联弹进行研究的英文著作^⑥。其他著作还有《钢琴音乐：音乐会及教学曲目手册（1582~1920）》^⑦、《钢琴合奏曲目》^⑧。值得一提的是，《钢琴四手联弹曲目》^⑨一书以其全备、权威的研究，可以说

^①LANDRE,NIKKI. Piano Duo and Duet Performance[J].Clavier,1982,(21):26.

^②PRIDONOFF,ELIZABETH&PRIDONOFF.Coaching Duet/Duo Piano [J]. The American Music Teacher,2007, 57(2):62-63.

^③WEBB,JOHH ELLIOTT.Compositional Features of Original Music for One Piano ,Four Hand [D].University of Rochester,1957.

^④LUBIN,ERNEST The Piano Duet:A Guide for Pianists [M].New York:Grossman Publishers,1970.24.

^⑤ROWLEY,ALEC.Four Hand-One Piano:A List of Works for Duet Player[M]. London:Oxford University Press,1940.

^⑥MCGRAW,CAMERON.Piano Duet Repertoire:Music Originally Written for One Piano, Four Hands [M]. Bloomington: Indiana University Press,1981.334.

^⑦FRISKIN,JAMES &FREUNDLICH ed.,Music for the Piano:A Handbook of Concert and Teaching Material From 1580 to 1952 [M].New York:Dover Publications,1954.

^⑧FAUROT,ALBERT.Team Pinao Repertoire:A Manual of Music for Multiple Players at One or More Pianos[M].Metuchen,N.J.:Scarecrow Press,1976.

^⑨MCGRAW,CAMERON.Piano Duet Repertoire:Music Originally Written for OnePiano, FourHands [M]. Bloomington: Indiana University Press,1981.

是钢琴教师或四手联弹学习者、研究者必备的四手联弹经典著作。该书以作曲家的姓氏字母为序,采用了长达 312 页的篇幅对西方音乐史上有据可查的四手联弹作品做了详细的信息汇总,内容包括作品名(非英语国家的曲名皆有英文翻译)、作品号、创作年代、作品简评、当时市面上能找到的出版社信息、演奏难度指数等,绝版乐谱还附有图书馆馆藏信息。广大的信息量可见此书的学术价值。《键盘重奏》^①一书则首先简介了前古典主义时期、古典主义时期、浪漫主义时期以及现当代四手联弹主要作曲家的创作情况,其次专门讨论了四手联弹合作前的准备、起奏、手位的磨合、力度及音色层次的控制等演奏技术问题,书后还附有四手联弹精选作品的目录以及出版社信息,此书是较好的四手联弹常识性著作。

四手联弹历史研究的主要文献有:《早期键盘重奏》^②一文对四手联弹创作先驱,英国的卡尔顿(Nicholas Carlton, 1570~1630)和汤姆金斯(Thomas Tompkins, 1573~1656)两位作曲家的四手联弹作品进行了历史及创作手法研究。作者指出卡尔顿的作品更多的体现了精致的巴洛克风格,而汤姆金斯作品中的轮唱对答,模仿技法则体现了合唱的影响因素。汤姆金斯是一位当时闻名的擅长写合唱与键盘作品的作曲家,由此可见四手联弹与合唱还存在一定的渊源关系。《莫扎特钢琴四手联弹作品》^③一文主要从历史和作曲技法的角度对莫扎特不同时期创作的 9 部四手联弹作品进行了专门研究。《19 世纪四手联弹改编曲》^④一文则深入研究了 19 世纪四手联弹改编曲风靡一时这一音乐现象,作者通过大量史实,有力的再现了四手联弹改编曲的历史盛况,并详细分析了其盛行的历史原因及教学价值。文章的宗旨在于说明四手联弹改编曲一方面对当时的音乐传播作出了巨大贡献,另一方面其过度的盛行又对高品质的传统音乐产生了负面影响。《钢琴四手联弹:美国音乐教师协会的新比赛项目》^⑤一文不仅公布了美国音乐家协会通过的提议,2007-2008 年为资深钢琴演奏家创建一个全国性的比赛项目——钢琴四手联弹,还就四手联弹发展史作了简要归纳。《钢琴四手联弹:适应当今时代的体裁》^⑥一文则以四手联弹发展史为主线,论述了四手联弹音乐会、四手联

^①LANDRE,NIKKI. Keyboard Duets:From the 16th the 20th Century for One and Two Pianos[M].New York:Oxford University Press,1995.

^②MILLER,HUGH M.The Earliest Keybord Duets[J].Musical Quarterly XXIX,1943:438-457.

^③HOWARD FERGUSON. Mozart's Duets for One Pianoforte. [J].J Royal Music Assn,1946,73:35-44

^④THOMS CHRISTENSEN.Four-Hand Piano Transcription and Geographies of Nineteenth-Century Musical Reception[J].The American Musicological Society,1999, 52(2):256-298

^⑤STEWART,PAUL. Piano Duet:A New MTNA Competition[J].The American Music Teacher,2006,55(5):4-5.

^⑥WEEKLEY,DALLAS & ARGANBRIGHT,NANCY.The Piano Duet:A Medium for Today[J].The American

弹曲的创作、影响四手联弹发展的社会因素、四手联弹教学传统及教学价值等内容,文中涉及了许多四手联弹重要作曲家,如莫扎特、车尔尼、贝多芬、李斯特、舒曼、勃拉姆斯等,是一篇很好的概述性文章。

从以上的文献梳理可以看出,国外对四手联弹的研究更偏重于作品目录以及历史研究方面,且已取得了阶段性的研究成果。从文献的发表年份看,西方国家的四手联弹研究始于1940以后,且较缺乏延续性。而20世纪末,四手联弹历史及教学方面的研究皆有所增加,反映了随着人们对四手联弹重视程度的不断提高,四手联弹的研究价值正在不断提升。

(二) 国内研究状况

笔者在对四手联弹进行研究时发现,自1997年我国首次发表有关四手联弹的文章以来,截止至2008年3月,中国期刊网上共发表了45篇有关四手联弹的有效文献。^①从研究方向看,论述四手联弹教学价值的文章共13篇,^②专门针对四手联弹演奏技术的文章3篇,^③涉及四手联弹历史研究的文章4篇,^④四手联弹乐谱方面的文章8篇,^⑤四手联弹比赛的评述性文章最多,共17篇。^⑥另外,专

Music Teacher,2007,(4).

^①指笔者所能收集到的有关四手联弹的文献。

^②张少宇. 儿童钢琴教学中的四手联弹[J]. 乐器, 2007, (11): 58—59. 金晓丹. “四手联弹”在学前教育专业钢琴教学中的作用[J]. 中国音乐教育, 2007, (4): 38—40. 刘冬梅. 高职钢琴教学中加入“四手联弹”的设想[J]. 辽宁高职学报, 2007, (2): 53—54. 余年年. 钢琴四手联弹对学习综合能力的培养[J]. 淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版), 2006, (6): 150, 188. 李丹. 四手联弹在钢琴教学中的积极作用[J]. 徐州教育学院学报, 2006, (3): 135—137. 李廷强. 由旁观角度启发学生们聆听的习惯及其对钢琴音乐教育的提示[J]. 小演奏家, 2005, (11): 49. 张力. 钢琴“四手联弹”与音乐综合素养——论音乐学(师)专业钢琴教学的改革[J]. 齐鲁艺苑, 2001, (4): 56—57. 冯磊. “四手联弹”对音乐素质培养的意义——谈钢琴学习中“四手联弹”的重要性和必要性[J]. 齐鲁艺苑, 2001, (1): 60—61. 梁海东. 钢琴四手联弹教学探索[J]. 乐府新声-沈阳音乐学院学报, 2002, (4): 71—72. 胡苹. 浅析析师专钢琴教学中四手联弹教学的优越性[J]. 重庆师专学报, 2001, (1): 70—71. 陈国红. 钢琴四手联弹教学的几点好处[J]. 钢琴艺术, 1998, (6): 36—37. 王震宇. 试述四手联弹对钢琴初学者的作用[J]. 钢琴艺术, 1998, (4): 47. 付占文. 新形式对人们的启示——记首都师范大学钢琴合奏课[J]. 2005(7): 37—38.

^③[美]杰克逊·梁. 四手联弹和双钢琴二重奏[J]. 蔡馥如译. 钢琴艺术, 2005, (05). 陈瑶. 四手联弹中一些教学技巧的运用[J]. 钢琴艺术, 2005, (10). 肖红云. 如何练习四手联弹[J]. 钢琴艺术, 2001, (2).

^④刘冬梅. 高职钢琴教学中加入“四手联弹”的设想[J]. 辽宁高职学报, 2007, (2): 53—54. 杨峻峰. 钢琴二重奏教学探微[J]. 黄钟-武汉音乐学院学报, 2001, (4): 104—107. 李未明. 走近钢琴四手联弹[J]. 钢琴艺术, 2005, (10): 51. 张蓓. 钢琴二重奏的源流[J]. 钢琴艺术, 1999, (6): 41.

^⑤文/本刊. 人民音乐出版社近期出版一批四手联弹乐谱[J]. 钢琴艺术, 2001, (3): 64. [美]杰克逊·梁. 四手联弹和双钢琴二重奏[J]. 蔡馥如译. 钢琴艺术, 2005, (5): 31—35. 马清. 《青少年钢琴四手联弹曲集》介绍[J]. 钢琴艺术, 2002, (4): 52. 李未明. 走近钢琴四手联弹[J]. 钢琴艺术, 2005, (10): 51. 姜群. 向您介绍钢琴四手联弹系列教材——《和爸爸妈妈一起弹钢琴》[J]. 钢琴艺术, 2006, (3): 60. 阿沫. 四手联弹的欢快[J]. 小演奏家, 2006, (7): 50—51. 阿沫. “1+1”随手弹: 琴瑟相和的欢快[J]. 艺术教育, 2006, (8): 11. 俞卓. 琴音缭绕——一套孩子们喜爱的钢琴教材《我和我的钢琴》[J]. 中国音乐教育, 2004, (9): 44.

^⑥周铭孙. 一次双钢琴、四手联弹与即兴演奏的赛事——第二届全国“卡瓦依杯”钢琴比赛介绍与评说[J]. 钢琴艺术, 2007, (7): 4—8. 凌紫. 透过琴声看亮点(上)——首届卡瓦伊钢琴比赛观后[J]. 小演奏家,

门研究四手联弹的著述在我国目前还是一个空白。

从论述四手联弹教学的文章看,许多音乐工作者已通过教学实践,深切体会到四手联弹对优化钢琴教学,提高学生综合素养具有重要意义。其主要观点是四手联弹以其独特的方式,可以弥补传统“一对一”钢琴教学模式的局限,是钢琴教学良好的补充。这些文章分析了四手联弹在培养学生的音乐兴趣、演奏技能、听觉能力、音乐感受力、音乐分析能力、应变能力、视谱能力、合作能力以及拓宽艺术视野等方面具有积极的教学意义。其中,香港著名钢琴家李廷强提出的四手联弹有利于从旁观的角度启发学生的聆听习惯,是一种互动式聆听的观点很具新意。^①此外,还有一些文章就如何进行四手联弹教学实践的问题进行了初步探讨。以上研究无不对四手联弹在教学中的推广提供了诸多有益的理论参考。

专门针对四手联弹合作技术的文章虽不多,但内容比较充实,从其独到的分析可以看出作者皆具备丰富的四手联弹演奏经验。这些文章针对四手联弹的搭档选择、声部传递、节奏统一、踏板使用、呼应对答、声部平衡以及触键、合奏、肢体碰撞等问题做了详细深入的分析,文章内容具有较高的专业水准,值得音乐同行参考借鉴。

从四手联弹历史方面的文章看,四手联弹历史研究尚显薄弱。这些文章已涉及到了四手联弹的早期发展史、莫扎特的四手联弹音乐会、四手联弹悠久的教学传统、西方重要作曲家的四手联弹创作等四手联弹发展史上的诸多代表性问题。然而,四手联弹鲜为人知的辉煌历史还未得到进一步探究。

通过四手联弹乐谱文章可以看出,我国四手联弹乐谱的原版引进力度还需大

2005, (9): 14—17. 凌紫. 透过琴声看亮点(下)——首届卡瓦伊钢琴比赛观后[J]. 小演奏家, 2005, (10): 16—22. 凌紫. 透过琴声再看亮点(上)——第二届全国“卡瓦伊·KAWAI”杯钢琴比赛侧记[J]. 小演奏家 2007, (6): 13—15. 凌紫. 透过琴声再看亮点(下)——第二届全国“卡瓦伊·KAWAI”杯钢琴比赛侧记[J]. 小演奏家 2007, (7): 19—23. 柳蕾. 鼓浪屿钢琴节——让音乐飞翔的吉祥之地(上)——重温 2006 第三届鼓浪屿钢琴节[J]. 小演奏家, 2006, (9): 14—18. 柳蕾. 鼓浪屿钢琴节——让音乐飞翔的吉祥之地(下)——重温鼓浪屿钢琴节[J]. 小演奏家 2006, (10): 19—21. 柳蕾. 朱雅芬钢琴教育系列谈(二)[J]. 小演奏家, 2006, (12): 54. 文/本刊. 钢琴艺术评委现场点评——记全国高校音乐教育专业钢琴教师演奏与交流活动[J]. 钢琴艺术 2008(1): 12—14. 张慧. 我国高校音乐教育专业钢琴教师队伍现状管窥——写在钢琴教师演奏与交流活动之后[J]. 钢琴艺术 2008(1): 7—11. 李小莹. 赛场·舞台·课堂——有感于第三届全国青少年钢琴比赛[J]. 钢琴艺术 2006(10): 62—63. 本刊记者. 访比利时双钢琴演奏家夏宁·雷丁[J]. 艺术教育, 1997, (6): 31. 赵晓生. 双琴之花 神州吐艳 ‘97 全国青少年双钢琴比赛随感[J]. 艺术教育, 1997, (6): 28—30. 凡木. 良好的开端 成功的尝试 写在‘97 全国青少年双钢琴比赛之后[J]. 艺术教育, 1997, (6): 32—33. 王昌逵. 揭开我国双钢琴比赛的序幕——评‘97 全国青少年双钢琴比赛[J]. 人民音乐, 1998, (6): 30—31. 苏澜深. ‘97 全国青少年双钢琴比赛述评[J]. 钢琴艺术, 1997, (6): 46—49. 杨少毅. 是真金总会发光——记立陶宛“国际钢琴音乐节双钢琴比赛”第一名获得者之一吴聆操[J]. 钢琴艺术, 2004, (04): 47—49.

^①李廷强. 由旁观角度启发学生们聆听的习惯及其对钢琴音乐教育的提示[J]. 小演奏家, 2005, (11): 49.

力加强。以国内四手联弹乐谱引进最集中的年份 2000-2001 年为例, 人民音乐出版社引进了德国朔特国际音乐出版公司的一批钢琴四手联弹乐谱, 共 16 种, 22 本。^①曲目包括门德尔松的《行板与变奏》(Op. 83a)、《辉煌的快板》(Op. 92)、贝多芬的《四手联弹奏鸣曲》(Op. 6)、德沃夏克的《斯拉夫舞曲》选曲 (Op. 72, Op. 46) 以及《华尔斯坦主题变奏曲》等诸多国际公认的四手联弹经典曲目。由于这些作品皆属国内首版, 因此也从一个侧面反映了我国四手联弹演奏起步较晚的现实。

从涉及四手联弹比赛的文章看, 继“1997 全国青少年双钢琴比赛”揭开了我国四手联弹比赛序幕, 第二次全国四手联弹比赛即 2005 年 7 月 27 日~31 日在“音乐之岛”鼓浪屿举行的“全国首届 KAWAI 钢琴比赛”。除了传统的独奏项目, 该赛事还应热心推广合作性技能教育理念的李未明教授倡议, 首次增设了四手联弹组比赛 (包括四手联弹青年组、少年组、儿童组以及师生组、父母/子女组), 并获得了全国 31 个赛区参赛选手的热烈响应, 可谓规模空前^②。2006 年 8 月 1 日~6 日, “第三届鼓浪屿钢琴节暨全国青少年钢琴比赛”再次设立了相同的四手联弹比赛项目, 成为了全国的第三次四手联弹比赛。四手联弹组评委, 钢琴家杜泰航赛后还以四手联弹父母/子女组、师生组为例, 指出该赛事充分体现了钢琴群众性、集体性、普及性的精神。朱雅芬教授在赛后则提出, 目前四手联弹表演形式在我国还未得到充分重视, 此次比赛对于四手联弹是很好的推进活动。^③可喜的是, 2007 年 5 月 1 日~7 日, 同在鼓浪屿举行的“第二届全国 KAWAI 钢琴比赛”不仅再次保留了四手联弹比赛项目, 而且还增设了双钢琴以及即兴演奏组比赛, 为大赛增添了不少亮点。以上三次大赛赛后, 皆有专家及参赛选手专门针对四手联弹发表了独到的见解。朱雅芬教授提出, 由于当前专业院校的条件限制, 许多钢琴学生很难拥有合乐机会, 因此在各种钢琴大赛中往往显露出合乐经验不足。而可行性较强的四手联弹训练可以大大帮助学生提高这种艺术合作能力。朱教授呼吁, 专业院校学生应当树立起“四手联弹不是业余”的观念。^④首届 KAWAI 比赛最年长的选手、78 岁的陈平先生提出, 四手联弹对培养演奏者相

^①文 / 本刊. 人民音乐出版社近期出版一批四手联弹乐谱 [J]. 钢琴艺术, 2001, (3): 64.

^②彭一万. 厦门音乐名家[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2007. 226.

^③柳蕾. 鼓浪屿钢琴节——让音乐飞翔的吉祥之地(上)——重温 2006 第三届鼓浪屿钢琴节[J]. 小演奏家, 2006, (09): 17.

^④柳蕾. 朱雅芬钢琴教育系列谈(二) [J]. 小演奏家, 2006, (12): 54.

互关照、相互理解、相互配合的修养和品质很有好处，这与当前构建和谐社会的目标是相吻合的。连续两届参加四手联弹父母/子女组比赛的钢琴教师杨弋夫，则以自己的儿子杨赫为例，指出四手联弹有助于提高学生的音乐兴趣及演奏能力、音乐理解力。^①可以说，在“海上花园”鼓浪屿举行的这三次包含四手联弹项目的全国钢琴比赛，正很好地响应了1997年全国青少年双钢琴比赛时专家们对艺术人才培养模式所作的思考，是重视培养学生合作精神以及全面艺术素养理念在实际运用中的成功尝试，无论在形式或理念上，皆对四手联弹在我国的推广作出了积极贡献，意义重大。

无独有偶，2007年11月17~19日，新中国成立以来第一次大规模的全国高校音乐教育专业钢琴教师演奏与交流活动在北京举行，从参赛面看，全国共有来自24个省、市、自治区110多所院校的近三百位钢琴教师参与了此次比赛。该赛事再次设立了四手联弹、双钢琴以及即兴演奏组比赛项目。其中四手联弹与双钢琴组反映的问题是：其一，许多选手在协调配合方面还尚欠默契。其二，由于四手联弹与双钢琴在教学中引进介绍不多，曲目重复现象比较严重。^②该赛事再次为四手联弹在我国钢琴教育界指明了前进的方向。

通过对四手联弹在我国的研究现状进行梳理，笔者得出的结论是：其一，从研究力度上看，截止至2008年3月，中国期刊网上发表的有关四手联弹的有效文献并不多，相对于其他音乐门类，我国的四手联弹研究尚有许多提升空间，研究力度还有待加强。其二，从研究领域看，涉及四手联弹教学功用的文章较多，从中可以看出四手联弹的教学价值已逐渐得到越来越多音乐工作者的重视。若加上其他三篇专门针对四手联弹演奏技术的文章，可以说我国对四手联弹演奏特点及配合技术的研究已取得了一定的成果。这些教学与演奏经验的总结无不为我国加强四手联弹合奏训练提供了有力的理论支持。然而，涉及四手联弹其他方面的研究却相对薄弱，如目前还未出现专门针对某部作品的分析研究。其三，从四手联弹比赛与乐谱的出版情况看，音乐界对四手联弹的重视程度以及四手联弹学习者的演奏水平都还有待提高，四手联弹乐谱资源也需进一步丰富。

^①凌紫. 透过琴声看亮点(下)——首届卡瓦伊钢琴比赛观后[J]. 小演奏家, 2005, (10): 16-22.

^②文/本刊. 钢琴艺术评委现场点评——记全国高校音乐教育专业钢琴教师演奏与交流活动[J]. 钢琴艺术, 2008(1): 12-14.

五、研究思路与创新点

谈到钢琴四手联弹，人们常常存在以下误解：西方音乐史上的重要作曲家很少创作四手联弹作品；四手联弹作品的技巧和音乐不如独奏作品尽人意；四手联弹作品是给业余音乐爱好者或少年儿童弹奏的，且多是改编曲。^①这些都是尚未真正了解四手联弹真谛的表现。笔者认为，要更好的推动四手联弹在我国的发展，加深对四手联弹的认识是关键。本文通过运用文献分析、比较研究以及逻辑推理等研究方法，力求掌握现今国内外四手联弹研究动态，以史为鉴，将四手联弹的历史沿革融入对影响四手联弹发展的历史因素、四手联弹的教学传统、音乐会传统以及四手联弹作品创作情况这些与四手联弹紧密相关的专题研究中。创新之处在于，鉴于我国四手联弹历史研究较薄弱的现状，将历史融入专题性研究，有助于为广大音乐工作者及学习者客观准确的从不同角度加深对钢琴四手联弹的认识，从而为四手联弹在我国的推广提供必要的理论准备。

^①LANDRE,NIKKI. Piano Duo and Duet Performance[J].Clavier,1982,(21):26.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库