

浅谈外籍音乐家对中国钢琴音乐发展的贡献

庄程茵

广东省广州市番禺区华南师范大学大学城校区, 广东 广州 510006

摘 要： 随着中国钢琴音乐的发展，越来越多的钢琴家、作曲家和音乐爱好者涌现出来，外籍音乐家在中国的出现，更是推动了中国钢琴音乐在技术和艺术水平上的不断提高。外籍音乐家们在演奏技巧、表达方式、音乐风格等方面都有着独特的见解和经验，通过与中国钢琴家们的交流和合作，他们不仅向中国钢琴音乐家们展现了更多的艺术路径和新的技巧方法，同时也为中国的音乐市场带来了更多的音乐文化和艺术理念。通过这种方式，外籍音乐家们一定程度上促进了中国钢琴音乐的跨越性发展，推动了中国钢琴文化的现代化和国际化。

关 键 词： 中国音乐；钢琴；文化交流；历史发展

A Brief Discussion on the Contribution of Foreign Musicians to the Development of Chinese Piano Music

Zhuang Chengyin

South China Normal University, Guangzhou, Guangdong 510006

Abstract： With the development of Chinese piano music, more and more pianists, composers, and music enthusiasts have emerged. The emergence of foreign musicians in China has further promoted the continuous improvement of Chinese piano music in terms of technology and artistic level. Foreign musicians have unique insights and experiences in performance techniques, expression styles, and musical styles. Through communication and collaboration with Chinese pianists, they not only showcase more artistic paths and new techniques to Chinese piano musicians, but also bring more music culture and artistic concepts to the Chinese music market. Through this approach, foreign musicians have to some extent promoted the leapfrog development of Chinese piano music, advancing the modernization and internationalization of Chinese piano culture.

Keywords： Chinese music; piano; cultural exchange; historical development

一、中国钢琴音乐的发展

中国钢琴音乐的发展大致可分为萌芽时期、成熟时期、繁荣时期、徘徊时期、发展时期。^[1] 中国钢琴音乐的发展可以追溯到20世纪初期。在此之前，钢琴在中国被视为一种奢侈品，在文化交流和教育方面的用途受到限制。但是，随着西方音乐在中国的普及和一批优秀的音乐家的涌现，钢琴逐渐成为中国民间艺术的一部分。

在初期阶段，中国钢琴音乐受到西方钢琴音乐的直接影响。这一时期的钢琴音乐主要以模仿和借鉴西方作品为主，如肖邦、贝多芬等。同时，也有一些本土作曲家开始尝试创作具有中国特色的钢琴作品，如《牧童短笛》等。20世纪60-70年代末，这一时期的中国钢琴音乐开始受到“文革”的影响，由于林彪、“四人帮”实行文化专制主义，音乐创作风格和内容受到了一定的限制，作品也基本上是改编的“革命样板戏”“革命历史歌曲”和部分传统古曲。^[2] 然而，一些作曲家仍然坚持创作，并尝试将西方现代音乐技法与中国传统音乐元素相结合，如《黄河大合唱》《流水》（陈培勋改编）《夕阳箫鼓》（黎英海改编）《百鸟朝凤》（王建中改编）《二泉映月》（储望华改编）《十面埋伏》（刘庄、殷承宗改编）等。

在20世纪70-80年代，中国的钢琴音乐再次经历了一个变革，这一次是由于“改革开放”的大背景。大量的外国音乐材料

进入中国市场，同时国内的钢琴演奏家也有机会出国深造。这些因素共同驱动了中国钢琴音乐的发展，并且促进中国钢琴音乐全球化发展新纪元的开启。

20世纪80-90年代，随着改革开放的深入，中国钢琴音乐开始复苏并逐渐走向成熟。这一时期，许多作曲家开始尝试探索新的音乐语言和表现形式，如《春舞》等作品，将现代音乐技法与中国民族音乐元素相结合，形成了具有中国特色的钢琴音乐风格。21世纪至今可以称之为发展期，进入21世纪后，中国钢琴音乐得到了进一步的成熟发展和创新。这一时期，涌现出了一大批具有国际影响力的作曲家和演奏家，他们的作品不仅具有鲜明的中国民族特色，同时融合了西方现代音乐技法和理念。例如，《枫桥夜泊》等作品。总的来说，中国钢琴音乐在不同时期阶段的发展过程中，既受到了西方钢琴音乐的直接影响，也受到了中国传统文化的影响。通过不断的探索和创新，中国钢琴音乐逐渐形成了具有中国特色的音乐风格和表现形式，并在国际舞台上得到了广泛的认可和赞誉。随着中国钢琴音乐的发展，越来越多钢琴家、作曲家、音乐爱好者涌现出来，推动了中国钢琴音乐在技术和艺术水平上的提高。同时，中国的钢琴音乐也逐渐实现了全球化，融合了西方和东方文化中的元素，成了一个充满活力和创造力的文化产业。

作者简介：庄程茵（2003-），女，汉族，广东佛山。本科，华南师范大学，研究方向：钢琴表演、音乐教育研究。

二、外籍音乐家对中国钢琴音乐的贡献

外籍音乐家对中国钢琴音乐的贡献源远流长。从20世纪初到现在，他们在中国的钢琴音乐领域发挥了重要的作用。

20世纪30年代初的上海，不仅有浓厚历史韵味，还有海派文化的风貌。因此，许多外籍音乐家被吸引到这个中国的港口城市定居。为中国音乐教育和演奏注入了新的思想和技巧，从音乐文化的角度来说，他们的到来推动了中国近代音乐事业的发展。在音乐创作方面，外籍音乐家引入了新鲜的概念、技巧和创作风格，为中国音乐开辟了新的门径。他们与中国作曲家合作，共同创作了许多精彩的钢琴作品，丰富了中国钢琴音乐的内容和形式。外籍音乐家的演奏风格、精湛技巧和表现力激发了中国音乐家的潜力，推进了演奏艺术方面的发展。他们在音乐会和比赛中的演出，使更多中国观众以及音乐学者接触到了国际的艺术魅力。在音乐教学方面，他们的严格训练和专业素养激发了中国学生的学习热情，提高了中国钢琴教育的质量。他们的教学示范和指导为中国年轻钢琴学子树立了榜样，并推动了中国音乐人才的培养，为中国音乐教育提供了宝贵的指导和启示。他们的贡献无疑推动了中国钢琴音乐的发展，培养了一大批优秀的音乐人才，并将中国钢琴音乐推向了世界的舞台。

1925年8月，国立音乐专科学校，原名国立音乐学院（现上海音乐学院的前身）成立，这是中国近现代音乐史上第一所专业音乐教育学校。当时的校长萧友梅先生，深知中国缺乏先进的西方音乐文化，于是邀请当时留华的外籍音乐教育家前来任教，如苏石林（俄）、阿里戈·富华（意大利籍犹太人）、齐尔品（美籍俄裔）等著名音乐家。^[3]西方著名音乐教育家的加入，使国立音乐学院的音乐教学水平有了极大提升，同时也为近代的中国培养出更多专业型音乐人才。外籍音乐家不仅为中国的钢琴学子们传授技巧和艺术修养，还引入了西方音乐教育体系。他们的教学方法和课程设置，为中国的钢琴音乐教育注入了新的理念和内容，使我国近代音乐的发展步入正轨。

20世纪，对于中国专业音乐事业的发展而言，亚历山大·切列普宁（齐尔品）（Alexander Tcherepnin, 1899.1.21—1977.9.29）无疑是最具影响力的外籍音乐家之一。他在中国期间创作的两部中国风格钢琴练习曲，不仅填补了练习曲这一空白领域，还对后来的中国钢琴创作和音乐发展产生了重要的影响。

齐尔品在短暂停留于中国的时间内，唤醒了一个又一个音乐人的民族意识。齐尔品在他的音乐创作中广泛应用了中国元素，使其音乐更加独特和丰富。^[4]他善于运用中国传统乐器，如古筝、二胡、笛子等，将这些乐器巧妙地融入他的音乐中，使其具有浓厚的中国风格。并且经常借鉴民族小调的演奏形式，巧妙地运用中国传统音乐的曲调和旋律，在歌词中融入自身对中国历史、文化和哲学的思考，试图通过音乐与听众分享中国文化的精神内涵。例如他的作品：《西江月》以昆曲为元素，借鉴了李白的《清平调》；《马车夫之歌》与《春春舞曲》体现了新疆的民族文化；《送情郎》与《小放牛》表现河北民族生活状态等，这些作品中无一不体现出齐尔品对中国民歌小调的喜爱。他还会借鉴古琴、雅乐等传统音乐形式，使得他的音乐具有一种古典而神秘的氛围。齐尔品的音乐中融合了现代流行音乐和中国传统音乐的编曲风格。他将流行乐的节奏和声结构与中国传统乐器和曲调相结合，创造出独特而现代的音乐风格。他主张在音乐教育中注重实践以及表演的机会，鼓励学生积

极参与音乐会和比赛，在中国期间他出版了具有里程碑意义的“远东现代音乐系列乐谱”和举办“征求中国风味钢琴曲”比赛，使新生的中国新音乐得到了极大的引导和帮助。

早期俄罗斯钢琴学派的诞生和发展培养了大批杰出的钢琴演奏家、教育家、理论家和教育家，对世界钢琴艺术发展产生了巨大的推动作用，特别是对中国音乐教育的启示，具有深远影响。如约翰·菲尔德（John Field），这位爱尔兰钢琴家和作曲家是19世纪早期音乐发展的重要先驱之一，他创造了俄罗斯钢琴学派浪漫主义的演奏风格，以及创作出一种全新的钢琴音乐体裁——夜曲（Nocturne），获享“夜曲之父”美名。菲尔德赋予这种全新的钢琴体裁以短小的形式、精致的主调织体、咏唱的旋律语式和画境般的意蕴，为肖邦夜曲的创作指引了方向。以色列钢琴大师阿里·瓦迪曾说：“中国人与肖邦天生亲近，中国人是最热爱和最适合弹奏肖邦音乐的民族之一”^[5]，可以说菲尔德对于后期中国钢琴音乐的教育、创作提供了一定的发展的基础，产生了较大的影响；德国钢琴家和指挥家彪罗（Hans von Bülow），^[6]在19世纪末期到中国演出，展现了现代音乐的技巧和风格。他还推广了一些被忽视的钢琴作品，如勃拉姆斯的作品。阿尔贝·利纳尔于20世纪50年代开始在中国进行音乐巡演，并与中国音乐家进行合作演出。将自己的演奏技巧和音乐风格与中国传统音乐相结合，创造出独特的演奏风格。他的演奏在中国观众中引起了强烈的共鸣和追捧。他还曾担任青岛音乐学院的钢琴教授，并指导了许多中国钢琴家的学习和发展。他的才华和贡献使中国钢琴音乐更加国际化，他从“演奏、指导和学术交流”等多方面为中国钢琴音乐发展提供了新的思路和启示。这些外籍音乐家的参与促进了中国钢琴音乐未来在国际舞台上的发展。他们通过演奏和指导，将自己的音乐经验和技巧传授给中国音乐家，并与中国音乐家合作，探索不同风格的音乐融合。

佛拉基米尔·阿什肯纳齐是俄罗斯出生的钢琴家、指挥家，他在20世纪70年代开始访问中国，并在中国音乐学院等地进行了多次音乐巡演和大师班。他将自己丰富的演奏经验和艺术见解传授给中国钢琴家，并与他们进行了合作演出。在《弗拉基米尔·阿什肯纳齐谈话录》中，对于在作品的录音中如何做到完美演绎的问题，他回答说：“我一直保持着和努力在做的是真实地去理解作曲家的意愿和想法，我更像一面镜子，呈现一个作曲家的全部作品，真实地还原作曲家的原来面目。”^[7]，“演绎应像一面镜子，照见作曲家”。总的来说，其教学方法和“忠于自己”的音乐理念为中国钢琴家的音乐认识和表现方式产生了深远影响。

近年来，外籍音乐家对中国钢琴音乐的贡献日益显著。他们依然通过演出、教学、录制唱片等多方面的努力，为中国钢琴音乐的发展注入了新的活力和能量。

三、外籍音乐家对中国钢琴音乐的影响

中国钢琴音乐在当代呈现出多元的现状。一方面，中国的钢琴音乐家们在创作方面越来越有自己的声音和特点，不断推陈出新，突破传统，在国际音乐舞台上逐渐赢得尊重和认可。另一方面，外籍音乐家将各种国际音乐流派、技巧和演奏方式带到中国，丰富了中国音乐的内涵。他们的到来为中国的钢琴音乐注入新的活力和风格，对中国钢琴音乐的发展产生了积极的影响。

外籍音乐家在一定程度上推动了中国钢琴音乐的国际化。许多音乐节将中国特色音乐文化应用在钢琴上，他们通过在各国的演出、合作和交流活动中，把中国音乐推向国际舞台。在中国交流的活动中，他们引进了国际先进的音乐制作技术和管理模式；在中国的音乐会演出中，为中国观众呈现出不同的音乐风格和表现方式，都有助于提高中国音乐的国际竞争力。^[8]

除此之外，一些外籍音乐家也越来越深入中国，与中国的音乐家们进行交流和合作，创作出更具有中国特色的音乐作品，为中国的钢琴音乐注入了新的元素和活力。外籍音乐家的参与，促使中国音乐人开始使用电子乐器、计算机音乐制作等先进的音乐工具和方法，将此融入钢琴创作中，有助于推动中国音乐的技术革新和创作风格的多样化，促进了中国的钢琴音乐不断加强对传统文化的挖掘和创新，推动了中国钢琴音乐发展的现代化。中国的传统文化资源丰富，所以钢琴音乐创作可以将传统文化元素与现代音乐相融合，创造出独具特色的作品。越来越多的作曲家将中国的民族音乐元素引入钢琴演奏中，或者将传统文学中的诗词、故事、意象等作为音乐创作的灵感来源。^[9]

外籍音乐家所带来的影响和贡献不可忽视。相信随着时间的推移，中国的钢琴音乐将继续不断发展，并在国际音乐舞台上展现出更具有中国特色的音乐魅力。

四、外籍音乐家对中国钢琴音乐发展的启示

外籍音乐家注重技术的完善和突破，他们为了展示出了非凡的技巧和音乐的力量，对音乐技巧的追求毫不妥协。他们通过对音乐的深入研究和练习，完善自己的技术水平，使得他们在演奏中能够完美地呈现出作曲家所要求的音乐效果。这对中国钢琴音乐家来说是很大的启示，可以进一步加强对技术的培养和提高，使得中国钢琴音乐在国际舞台上能够更加出色地展现出来。其次，外籍音乐家对中国音乐的研究和理解带来了新的音乐创作思路。他们对中国传统音乐的融合与创新，以及他们对中国现代音乐的探索，为中国钢琴音乐带来了新的视角和启示。他们通过对中国音乐元素的深入研究和分析，结合自己的音乐经验和美学追求，创作出了独具特色的作品，丰富了中国钢琴音乐的内涵和外延。这对中国钢琴音乐家来说是很宝贵的经验，它们有助于引导中国钢琴音乐家在创作中加强对中国音乐传统的挖掘和创新，形成独特的个人风格和音乐语言。^[10-11]

外籍音乐家的进入，不仅丰富了中国钢琴音乐的艺术魅力，也带来了世界各地的音乐文化。他们独特的音乐语言和表演方式，使得中国钢琴音乐作品焕发出新的生机和活力。在他们的演奏中，我们可以听到东西方音乐文化的交融，感受到音乐无国界的魅力。对于中国钢琴音乐家来说，注重演奏更富有感染力和艺术魅力的同时，也应当保持自身的特色和风格，将中华民族的优秀文化精髓融入钢琴音乐中，创作出更具中国特色的钢琴音乐作品，为世界音乐舞台贡献中国智慧和声音。

最后，外籍音乐家的音乐修养和职业素养对中国钢琴音乐家也具有重要的启示。他们以对音乐的敬畏和热爱，以及对专业的追求，塑造了自己卓越的音乐品质和音乐形象。他们严格要求自己，注重音乐修养和表演力的培养，注重音乐的精神追求和道德规范，无论在舞台上还是日常生活中，都以严谨的态度和真诚的

心灵对待音乐。这对中国钢琴音乐家来说是很好的借鉴和启示，它们可以促使中国的钢琴音乐家提高自己的音乐修养和职业素养，树立良好的音乐形象和人文精神。

外籍音乐家对中国钢琴音乐的启示是多方面的，它们从技术、创作、表达方式和职业素养等多个层面对中国钢琴音乐进行了深入的探索和培养，从演绎方式、国际交流、教育推动和竞争激发等层面上为中国钢琴音乐带来了新的起点和发展机遇。中国的钢琴音乐家应当积极借鉴外籍音乐家的经验和教训，为自己的音乐发展提供新的思路和动力，努力将中国的钢琴音乐推向更高的艺术水准，积极借鉴外籍音乐家的优点和成果，提高自身的音乐水平和国际竞争力，推动中国钢琴音乐迈向更高的艺术境界。^[12]

五、结论

综上所述，外籍音乐家对中国钢琴音乐发展具有积极的作用，中国钢琴音乐不断地向多元化和国际化的方向发展，随着中国经济实力的增强和文化软实力的提升，越来越多的国际音乐家开始重视中国的音乐市场，并且在中国地区开展音乐文化交流活动。这也为中国的钢琴音乐提供了更广阔的舞台和机会。因此，中国的钢琴音乐需要更加开放、自信地与国际音乐互动，在借鉴吸收的同时，也要保持自身的特色与风格，为中国的音乐文化事业做出更大的贡献。

外籍音乐家们促进了中国钢琴音乐的跨越性发展，推动了中国钢琴文化的现代化和国际化。在钢琴方向的音乐教育中，外籍音乐家们在演奏技巧、表达方式、音乐风格等方面都有着独特的见解和经验，他们向中国钢琴音乐家们展现了更多的艺术路径和新的技巧方法，同时也为中国的音乐市场带来了更多的音乐文化和艺术理念。外籍音乐家在与中国钢琴艺术家的音乐交流中，外籍音乐家的参与和推广使促进了中国钢琴音乐得以更广泛地被世界各地的乐迷和音乐爱好者所了解和接受，有助于提高中国钢琴音乐的艺术价值和国际地位，同时也为中国的音乐产业注入新的活力和发展动力。因此，我们应该重视外籍音乐家对中国钢琴音乐产生的影响，积极促进国际交流，拓宽学术视野，加强与世界音乐文化的交流，为中国钢琴音乐的发展和国际竞争提供更加有力的支持。

参考文献

- [1] 吕琳. 中国钢琴音乐的发展 [J]. 硅谷, 2009(16):170.
- [2] 郑文雅. 论20世纪60-70年代中期的中国钢琴改编曲 [D]. 河南大学, 2005.
- [3] 张景艺. 国立音专的外籍音乐家对中国近现代音乐的影响 [J]. 武侠故事, 2022(9):53-54.
- [4] 马莉. 齐尔品音乐创作对中国元素的运用研究 [J]. 艺术研究, 2019(3):134-135.
- [5] 秦乐乐. 当“钢琴诗人”遭遇“钢琴狂人”——从肖邦与李斯特的“机缘”看其“学缘” [J]. 音乐创作, 2011(1):188-189.
- [6] 叶俊松. 汉斯·冯·彪罗 [J]. 钢琴艺术, 2003(6):12-15.
- [7] 施雪钧. “演绎应像一面镜子，照见作曲家” 弗拉基米尔·阿什肯纳齐访谈录 [J]. 音乐爱好者, 2010(05):30-33.
- [8] 吴黎霞. 琴声百年——中国钢琴音乐的历史与发展 [J]. 艺术家, 2022, No.286(10):55-57.
- [9] 荆蕾. 20世纪中国钢琴音乐发展初探 [J]. 戏剧之家, 2015(4):79-79, 87.
- [10] 蒋志华. 中国钢琴音乐的民族文化内涵探索 [J]. 时代报告 (奔流), 2021, No.403(08):74-75.
- [11] 赵洋. 浅析民族化视域下的中国钢琴音乐 [J]. 黄河之声, 2021, No.589(16):115-117.
- [12] 蒲方. 对中国钢琴音乐“辉煌”历程的思考 [C] // 佛光大学历史学系, 中央音乐学院音乐学研究所. 第一届中国音乐史学国际学术研讨会论文集 (下册) [出版者不详], 2010: 10.