

四川师范大学学位论文独创性声明

本人声明：所呈交学位论文《彭若明书与德流西学》重庆投改》，是本人在导师但利指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

本人承诺：已提交的学位论文电子版与论文纸本的内容一致。如因不符而引起的学术声誉上的损失由本人自负。

学位论文作者：彭若明 签字日期：2015年6月8日

四川师范大学学位论文授权使用授权书

本人同意所撰写学位论文的使用授权遵照学校的有关规定：

学校作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者须授权所在大学拥有学位论文的部分使用权，即：1) 已获学位的研究生必须按学校规定提交印刷版和电子版学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库供检索；2) 为教学、科研和学术交流目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所或在有关网络上供阅读、浏览。

本人授权万方数据电子出版社将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。同意按相关规定享受相关权益。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名：彭若明

导师签名：但利

签字日期：2015年6月8日

签字日期：2015年6月8日

贝多芬《月光》与德彪西《月光》演奏技巧之比较

键盘演奏 专业

研究生

指导老师

摘要 贝多芬《月光奏鸣曲》是他32首钢琴奏鸣曲中的代表曲目之一，对这部作品的演奏既具有古典乐派的演奏风格，又具有浪漫主义乐派的演奏方式把浪漫派音乐风格体现得淋漓尽致。作品主要以作者当时的情绪为基线应情而作。德彪西的《月光》是典型的印象派作品，为了体现印象派音乐风格，该作品的演奏技巧与古典乐派时期的演奏有较大区别，因此具有现代派音乐的演奏方式。特别是印象派风格为了追求富有朦胧感和色彩性对比音色，以及光线的明暗，德彪西把音乐与绘画结合起来，使音乐不但可以听，又能产生一种画面感，让音乐听起来具有光线明暗并富含色彩变化，其演奏方式开启了现代钢琴音乐的多样化趋势。

本文通过对两部作品所处的时代、创作背景、表现内容和作品风格的分析，论述同一题材不同时期的两个作品在演奏的技巧区别。从贝多芬《月光奏鸣曲》的演奏技巧分析、德彪西《月光》的演奏技巧分析、贝多芬《月光奏鸣曲》与德彪西《月光》的演奏技巧比较三个方面进行论证，从而对这两部作品的演奏提出了一定的见解，也希望对钢琴学习者在演奏这两部作品时能有有效的启迪。

关键词：贝多芬 德彪西 月光 演奏技巧

Comparison of Beethoven's "Moonlight" and Debussy "Moonlight" playing skills

Music professional

Graduate:

Teacher:

Abstract: Beethoven "Moonlight Sonata" is his 32 Piano Sonatas Sonata represents one of the tracks in this work, to play with both classical music playing style, but also has a romantic way of playing the romantic music style embodied most incisive. De Biao "Moonlight" is the typical Impressionist Works, in order to reflect the impressionism music style, the work performance skills and the classical period playing a greater difference between, therefore has the modernist music playing mode. Especially the impressionist style in order to pursue the hazy feeling and color contrast tone, and the brightness of light, Debussy put the music and painting together, so that not only can listen to the music, but also can produce a picture, let the music sounds with light and shade and rich color change, its way of playing that has opened the trend of diversification of the modern piano music.

This paper can analysis of the two works of the era, the creation background, content and performance style of works, the same themes in different periods of the two works in the distinction of playing skills. From Beethoven's "Moonlight Sonata" playing skills analysis, Debussy "Moonlight" playing skills analysis, Beethoven "Moonlight Sonata" and Debussy "Moonlight" playing skills comparison from three aspects, and puts forward some opinions on the two works play, also hope to piano learners to have effective inspiration in the performance of these two works.

Keywords: Beethoven Debussy moonlight playing skills

目 录

摘要	I
Abstract	III
1 引言	1
2 贝多芬《月光奏鸣曲》演奏技巧分析	2
3 德彪西《月光》的演奏技巧分析	4
4 贝多芬《月光奏鸣曲》与德彪西《月光》演奏技巧不同之处	5
4.1 弹奏的力度不同使音乐不同	5
4.2 触键技巧不同使音色不同	6
4.3 弹奏速度不同所表现的音乐不同	7
4.4 踏板的不同运用使音乐不同	7
5 总结	9
参考文献	10
致谢	11

1 引言

钢琴演奏技巧包括很多方面：弹奏的力度、触键方式、踏板的准确运用和音乐表现等。钢琴演奏中触键技巧是基本技巧，它决定着音色的好坏和演奏风格的准确性；踏板的准确运用也是钢琴演奏中不可缺少的，踏板犹如钢琴音乐的灵魂让音乐生动悦耳；对音乐的准确表达则是给音乐注入灵魂，让音乐更生动更富有魔力。准确的演奏技巧能准确诠释钢琴音乐，是钢琴学习者必学的基本功，在钢琴学习过程中极其重要。

演奏技巧中的触键技巧种类是经过音乐历史和音乐流派的演变而沉淀下来的结晶。巴洛克时期（Baroque）的触键主要用手指部位运动来弹奏音质特征是清晰、集中、力度不强，音量平稳。在弹奏中，用非连奏法或手指断奏来模仿古钢琴的声音，突出代表作如巴赫的《十二平均律钢琴曲集》；古典乐派时期（Classic）弹奏技法主要是用指尖小面积触键，音色干净具有颗粒性下键下键迅速，离键迅速，注意手腕的放松，要求以自然、舒适的方式去弹奏，给人一种干净清新的听觉效果，如《莫扎特奏鸣曲》；浪漫乐派时期（Romantic）弹奏技法主要用指腹触键或贴键向下推的方式弹奏，要求音色柔和富有歌唱性；力量向两极大大扩张，气息要求绵长，从指尖到全身的力量都用到了，具有代表性作品如《肖邦夜曲》；印象派音乐（Impressionism）及现代音乐（Modern）却不同于以上三个时期，由于富有朦胧感和色彩性对比音色的需要，弹奏时避免任何部位的敲击触键，主要以勾、摸、抓等接近水平的方式触键如《德彪西钢琴曲选》。

演奏技巧中的踏板运用（主要指延音踏板）有很多，其中包括，节奏踏板、切分踏板、跟随踏板，全踏板、半踏板等，结合作品根据情感的需要才能正确的运用踏板。不同的乐派踏板运用也不同，时代越早踏板的运用就越少越简单。如巴洛克时期音乐尽量不用踏板，现代派钢琴音乐从头到尾都有用到踏板。众多的演奏技巧又该如何准确运用到作品中呢？下面我就以贝多芬《月光奏鸣曲》和德彪西《月光》为例作分析比较。

贝多芬《月光奏鸣曲》与德彪西《月光》是不同时期以同一题材而作的作品，两者之间有共通之处也有不同之处。两者相较而言各有千秋，都是经典之作。一个注重自己内心的感受，另一个以实景刻画为主。因作品的时代背景不同其使得演奏技巧亦不同。每个弹奏者都要不断的追求，寻找不同类型作品的演奏技巧才能准确的诠释作品达到理想的效果。

2 贝多芬《月光奏鸣曲》演奏技巧分析

“贝多芬（1770年12月—1827年3月）德国伟大的作曲家‘维也纳古典乐派’代表人物；同时也是浪漫主义乐派的奠基人。”^①贝多芬《月光奏鸣曲》在写作形式上运用了古典奏鸣曲式，在旋律结构上又有浪漫派的音乐风格。

贝多芬《月光奏鸣曲》的第一乐章的演奏技巧区别于传统的奏鸣曲，意在写景给人强烈的画面感。左手的八度用慢下键下沉的方式，展现夜空的浩瀚，体现出作者内心的寂寞孤独之感。右手的三连音要弹得飘渺，就像浮云在空中轻柔的流动着。

作品第五小节呈现出来的主题，就像月光穿过云彩洒向大地一般。力度上可以这样理解，如图2.1所示。

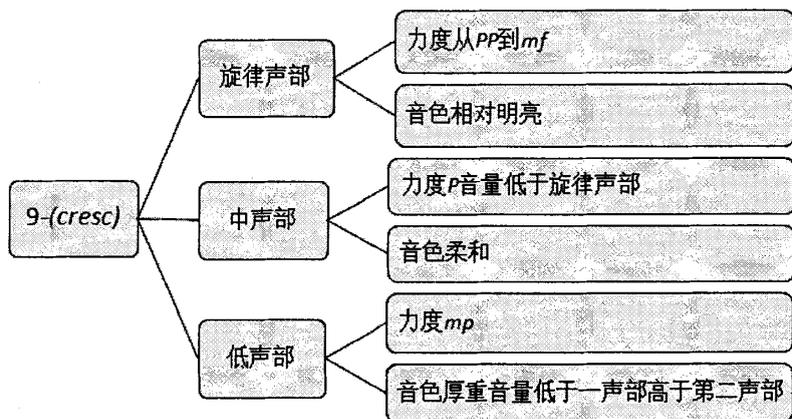

图 2.1

低声部的弹奏力度为 *mp*、音色浑厚、音域开扩；中声部的弹奏时要流动起来弹奏力度为 *p*，音色要柔和不要突出任何一个音。第 5 小节开始展现旋律声部，好似月光在云层中穿梭，弹奏力度要透出外声部，弹奏力度上从 *pp* 到 *mp*。踏板则根据左手和弦的变化来更换踏板，尽量保持声部的清晰。整个乐章音域开扩、意境丰富、重在写实，诱发出强烈的画面感。

贝多芬《月光奏鸣曲》的第二乐章轻盈欢快的曲调冲淡了第一乐章近似呻吟、沉思的情绪。这个乐章精神饱满，富有活力，整个乐章洋溢着明朗欢快的气息，弹奏时用指尖触键使音色更为清脆悦耳。它的目的是用于从第一乐章的慢板到第三乐章“*presto agitato*”的过渡正如莱奈克所说起着“金色的桥梁”的作用。

贝多芬《月光奏鸣曲》第三乐章是非常快的急板，运用了急速的渐强，造成了戏剧性的冲突色彩，有一种贝多芬强烈个性的张扬。整个乐章犹如疾风骤雨刮过一般，第一个主题洋溢着不可遏制的热情沸腾狂怒激烈的吼叫着，又好像是急躁着的连连跳

^① 任童. 贝多芬《月光奏鸣曲》的音乐赏析. 大舞台, 音乐舞蹈, 125 期

脚声。低音是主属主属得跳跃式的交替进行奏出作者本身的情绪爆发。弹奏时指尖抓紧快速击键，手腕手指的动作都要小，让手指在琴键上跑动起来达到140拍每分钟的速度。这个乐章在演奏技巧方面不管从速度还是力度都达到极致。

贝多芬《月光奏鸣曲》的演奏技巧以指尖快速低度触键、三关节快速发力为主，很好的传承了古典乐派的奏法技巧。踏板大多以小节或和弦变化为单位踩换。

3 德彪西《月光》的演奏技巧分析

德彪西(1862年8月—1918年3月)法国作曲家‘印象主义’音乐鼻祖,伊戈·斯特拉波斯基说:‘我们这一代音乐家以及我自己,多归功于德彪西’。^①他的作品具有典型的印象主义音乐的风格。多以诗、画、自然景物为题材,如描绘大海、云雾、月色和一些梦幻般的幻想,是一种朦胧、虚幻、飘逸的风格。音乐注重色彩的层次感、光线明暗的对比。为了追求富有朦胧感和色彩性对比音色,弹奏时手指尽量放平用抚摸的方式来弹奏。德彪西的《月光》采用的和声与织体色调柔和而明净,描绘出月夜的景色幽静。作者继承了浪漫派的某些手法,使乐曲达到了写情与写景高度融合的境界,使作品具有画面感仿佛一幅精美的印象派油画呈现在人们的眼前。

德彪西《月光》是近现代作品给人一种虚幻飘渺的感觉,给人们的想象空间因人而异。触键技巧以弹奏轻而薄、纤细而柔软为主,下键速度根据情绪的需求而定,但多以慢下键为主,要求音与音之间有“粘连性”(即手腕的平行运动使后一音与前一音有交叉的瞬间),避免触键部过分靠近指尖多用指腹或更靠后的部位触键,触键角度多样化但避免垂直和敲击的方式触键,触键的方向多用勾、摸、抓等近似水平的方式。下键时不要过分压低琴键。音色最好是中等厚度歌唱性的音质,时值与音质、音量都要非常均匀。

作品A₁部分即前14小节,弹奏时以浅下键的方式触键突出外声部,三连音与二连音的无规律转换让人有捉摸不定、把握不住的感觉,主旋律在外声部由点到面的拉开;B₁部分(从第15小节到第26小节)空间拉大达到5个8度的音域使整个音乐渲染开来,弹奏时左手音响要厚重,节奏上要有相当的自由程度的和弦进行,最后落在波音上;B₂部分(从第27小节到第42小节)十六分音符音乐更向不稳定的方向发展,左手低声部根音保留,中声部滚动起来,旋律声部优美进行。B₃部分(从第42小节到第50小节)左手的十六分音符相同的^bB、^bE造成更大的矛盾冲突和不安感,第47小节和第48小节犹如对话一般左手问右手答,使这个部分更丰富多彩。A₂部分即第51小节到最后这个部分是变化再现弹奏时下键应更浅更有韵味。

德彪西《月光》的触键是印象派演奏技巧的代表性作品,多以手指尽量伸直抚摸式触键,避免任何部位的敲击键盘。开启了现代钢琴奏法的先河,指引现代钢琴技法的发展方向。

^① 王海燕,浅谈德彪西的《月光》及其弹奏处理.晋中师范学院报,18卷第一期,2001-3

4 贝多芬《月光奏鸣曲》与德彪西《月光》演奏技巧的差异

贝多芬与德彪西是两个不同时代的音乐巨人，在不同的时期以同一题材为基础创作出《月光》，是两首风格迥异的作品。一个强调情绪的忧伤一个强调色调的柔和，两部作品所表达的音乐情绪及内容是有区别的。一个是让音乐来带动情绪像故事一样流动，一个却是像一幅画呈现在我们眼前；一个是古典时期的演奏技巧，一个是现代音乐的演奏方式。

4.1 弹奏的力度不同使音乐不同

著名苏联钢琴家涅高兹在《论钢琴表演艺术》中写道：“钢琴家最易获得成效然而也是最艰难的任务之一是形成声音的‘多层次’”^①。声音的“多层次感”就是靠弹奏力度的变化实现的。贝多芬《月光奏鸣曲》既有纵向的力度对比又有横向的力度对比，作品有古典派的层次感；而德彪西《月光》开篇用两只手交替弹奏使音乐听起来单一，再逐渐加层，这就是现代音乐追求的层次感。两者都是为了追求一定的意境用相对柔和的音响引入主题。（如图 4.1 所示）

图 4.1

贝多芬《月光奏鸣曲》用深沉的力度展现天空、轻柔的力度表达浮云的滚动、干净清新的力度透出月光给人们形象实在的感觉；而德彪西《月光》用最朦胧的弹奏力度带人们到一个遐想的空间，也许它是在喃喃细语，又或许是安慰，是爱抚总之是幸福的感觉。

不同的弹奏力度所表达的情绪也是不同的（如图 4.2 所示），贝多芬《月光奏鸣曲》有柔美的一面，有温暖的一面，有疾风骤雨的一面，弹奏时力度变化多端，而且力度的强弱对比明显；德彪西《月光》用最轻柔的力度奏出安静的气氛，左手的十六分音符流畅的滚动表达心情的舒畅。

^① 亨利·涅高兹. 论钢琴表演艺术[M]. 人民音乐出版社, 2001

音色能勾画出美妙的旋律线,呈现出特有的立体感,体现音乐的风格特征。力度是决定音色的条件之一,音色是表达情感,意境的先决条件,所以力度也是体现音乐情绪的一个方面,弹奏力度不同使得音色不同。

4.2 触键技巧不同使音色不同

法国钢琴家、教育家玛格丽特·朗特将技巧解释为:“技巧就是触键……技巧是‘吐字’,是手指的‘清晰发音’。”^①触键技巧包括触键力度、触键速度、触键高度和触键方式。其中触键方式有垂直触键和水平触键两种:垂直触键即以三关节为支点三个关节坚实用指尖竖直迅速发力,奏出声音明亮具有穿透力的声音;而水平触键则是手指尽量放平,用手臂为支点用指腹轻滑、推摸、水平的方式奏出轻柔具有穿透力的声音。贝多芬《月光奏鸣曲》比德彪西《月光》触键速度较快触键力度较强,大多用指尖竖直迅速发力的方式弹奏;德彪西《月光》比贝多芬《月光奏鸣曲》触键速度较慢触键力度较弱,把手指放平近似抚摸的方式弹奏,两者的比较如表 4.1 所示。

触键技巧	触键速度	触键力度	触键方式
《月光奏鸣曲》	较快	较强	大多用指尖竖直三关节迅速发力
《月光》	较慢	较弱	手指放平抚摸式

表 4.1

贝多芬《月光奏鸣曲》与德彪西《月光》即使同样是快速跑动,由于触键方式的不同和作品流派的表现需要所获得的音色音质则截然不同(如图 4.2 示)。

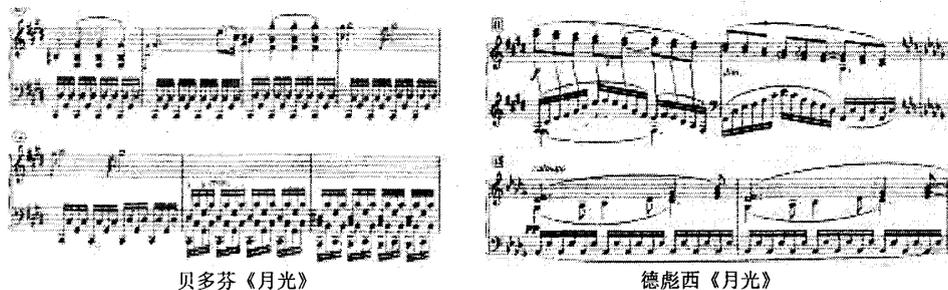

图 4.2

贝多芬《月光奏鸣曲》左手的十六分音符弹奏时用手指尖端触键像芭蕾舞的脚尖触地,手指与键盘基本成直角状,手指自然弯曲,击键迅速、离键迅速的触键方法。奏出的声音透明、单薄并且具有很强的颗粒性;德彪西《月光》的分解和弦则是用手指的肉

^① 赵晓生. 钢琴演奏之道[M]. 上海音乐出版社, 2007-8

垫部分触键，手指与键盘尽量平行的状态，慢击键、慢离键抚摸的方式触键。奏出的声音柔和、丰富且具有抒情的感觉。

一首作品要用多种触键方法才能更好的表现音乐的色彩和情感，而不是孤立的使用某一种触键方法。后一时期的作品演奏时或许会用上前一时期作品的触键技巧，但前一时期的作品却不可能用到后一时期作品的触键技巧。所以德彪西《月光》的触键比贝多芬《月光奏鸣曲》的触键技巧丰富，这是时代造就他们所特有的特点。

4.3 弹奏速度不同所表现的音乐不同

音乐情绪表现的一个重要的方式就是速度。又轻又快的速度让人感觉活泼、欢乐、轻松，又沉重又慢的速度让人觉得压抑、悲痛，又重又快的速度有狂怒、暴躁的情绪，又轻又慢的速度带人进入幻想舒适的境界等。总之速度的不同所表现的音乐是不同的。

贝多芬《月光奏鸣曲》和德彪西《月光》两者的速度安排是不同的，前者的速度从第一乐章到第三乐章是从慢板到急板进行，而后者的速度却是从第一部分稍慢、第二部分快、第三部分又回到慢速（图4.3所示）。贝多芬《月光奏鸣曲》音乐意境安排是：空寂、孤独对爱情充满幻想，到快乐、活泼，最后到狂怒，暴躁。而德彪西《月光》的音乐意境安排是：安静、虚渺让人捉摸不定的感觉，到宁静的音乐摇曳起来，最后又回到安静、更虚渺更不可把握。

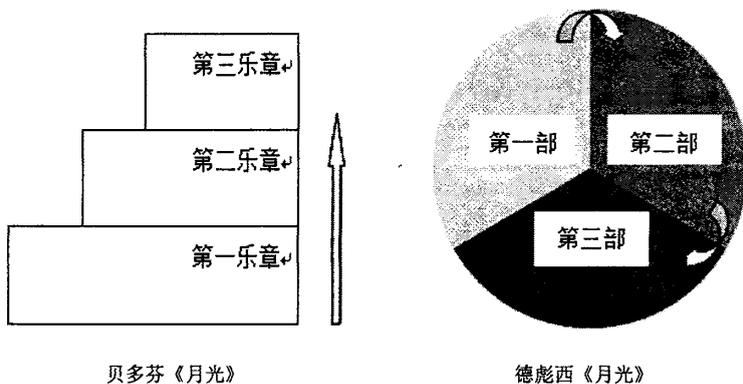

图 4.3

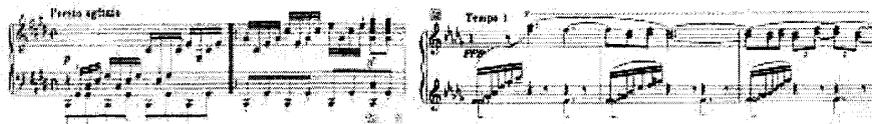
4.4 踏板的不同运用使音乐不同

踏板的运用（主要指延音踏板）是一个高难度的钢琴演奏技巧，准确使用踏板可使弹奏音色更丰富表现情感更完整，踏板的不同运用使音乐不同。贝多芬《月光奏鸣曲》和德彪西《月光》的踏板运用有很大的区别。

贝多芬《月光奏鸣曲》第三乐章可以适当的运用抖动踏板也可以在快速跑动中不用踏板，以免造成声音的不清晰不干净，如第 1 小节踏板尽量落在最后两个和弦，第一个和弦踩，第二个和弦放（图 4.4 所示），这样的弹奏技巧能更好的表现似狂怒情绪的跳脚声；德彪西《月光》至始到终都有用到延音踏板，造成一种月光的朦胧感。使音乐更有韵味。有时延音踏板可以慢慢踩下能让声音更绵软，如第 51 小节左手的十六分音符换四分音符时踏板先慢慢放开再慢慢放下，达到使声音更飘浮，更捉摸不定（图 4.4 所示）。

踏板的运用与音乐作品的时代有关，巴洛克时期音乐要少用或不用踏板，以保持复调织体的层次清晰；古典时期音乐要少用或慎用踏板，以体现风格优雅流畅。浪漫乐派和印象主义乐派的踏板运用则更为丰富迷人。

贝多芬《月光奏鸣曲》踏板主要表现对比强烈的宏大气势及沉思情意，德彪西《月光》踏板让音与音之间更紧密，能更完整的表现音乐情绪。

贝多芬《月光》

德彪西《月光》

图 4.4

5 总结

“不同历史时期的音乐形成和音乐风格是时期不同作曲家的艺术理想和创作素材来源。”^①贝多芬处在古典派与浪漫派过渡的时期，他的这首《月光奏鸣曲》透着时代的气息，德彪西《月光》则影响了现代音乐的发展，是音乐史上的另一座丰碑。贝多芬《月光奏鸣曲》注重作者的内心感受，把作者本身的情绪感受贯入其中。德彪西《月光》主要侧重于把真实的景色描绘成一幅幅美丽的油画，让听者自己去感受其中的美。弹奏贝多芬《月光奏鸣曲》时以深下键和快下键为主，音与音之间要干净果断，多用指尖触键。近似于浪漫派触键方式，多以指尖触键第一乐章以指腹触键，既有古典乐派的触键方式又有浪漫乐派的触键方式；德彪西《月光》以浅下键、慢下键为主，音与音之间要有“粘连性”，弹奏时不能有任何部位的敲击，手指尽量放平用抚摸的弹奏技巧；德彪西《月光》比贝多芬《月光奏鸣曲》踏板运用更丰富变化更多。

两首“月光”都是音乐史上不可多得优秀作品。在贝多芬的《月光奏鸣曲》中我们能感受到作者内心的情绪；在德彪西的《月光》中我们能体会到月色的朦胧之美，月景的恬静的气氛；弹奏贝多芬《月光奏鸣曲》我们能清楚感觉到弹奏时指尖由慢到快像发动机一样的飞驰，感觉作者的情绪变化；听德彪西《月光》能把我们带到梦一般的境界里，指尖仿佛梦中游走，时快时慢，时停时跑；从两首作品的比较来看我们能更明白钢琴触键的精髓是需要弹奏时非常细致的去理解、去尝试、去比较。钢琴简单的黑白两色却能奏出各种音乐情绪、音乐色彩真足以令人为之痴狂。

^① (美)克·格汉密尔顿，周薇译. 钢琴演奏中的触键与表情. 人民音乐出版社，1995-05-01

参考文献

- [1] [匈]约瑟夫·迦特著,刁昭华,姜长斌译.钢琴的演奏技巧.人民音乐出版,2000-8
- [2] [美]史兰倩丝卡著,王润婷译.指尖下的音乐.广西师范大学出版社,2006-1
- [3] 赵晓生.钢琴演奏之道[M].上海音乐出版社,2007-8
- [4] 白洁.由《月光》看德彪西钢琴作品的演奏特点.新西部(理论版).2013,第5期:P91-95
- [5] 潘雷.德彪西《月光》中所体现的特殊审美思想.音乐时空.2013,第1期:P105-106
- [6] 华志红.诗画为媒、音乐为本——以德彪西《月光》为例谈印象派音乐语言的解读.中国音乐教育.2014,第2期
- [7] 刘广抒.德彪西《月光》创作中的意境描绘与色彩性元素.大舞台.2012,第9期:P83-84
- [8] 刘凌飞.浅论贝多芬与德彪西笔下的月光.成功(教育).2011,第7期:P233
- [9] 毛磊.浅谈贝多芬《月光》与德彪西《月光》的异同.读与写.2010,第7期
- [10] 侯洁.浅谈钢琴的声音控制与触键方式引证.青春岁月.2011,第4期:P24
- [11] 王海燕.浅谈德彪西的《月光》及其弹奏处理.晋中师范高等专科学校学报.2001,第1期:P36-37
- [12] 崔浩.浅论钢琴演奏技巧中触键法及发音的方式.黄河之声.2009,第4期:P62-63
- [13] 张亮.钢琴弹奏中不同触键方式对音色的影响探析.新西部.2010,第4期

致谢

弹指之间，我们在四川师范大学音乐学院为期3年的学习结束了，初到四川师范大学的情景，仍像是在昨天一样历历在目，回忆起在四川师范大学学习的点点滴滴，让我觉得庆幸而感激，庆幸的是能在四川师范大学音乐学院得到各位教授的亲临指导，这种机会实属不易；感激的是在整个学习过程中，总有各位教授和指导老师的悉心指导和帮助，使我能够顺利的完成此次毕业设计任务，在此谨向他们表示衷心的感谢。

感谢热心帮助我的各位教授和老师，他们在百忙的工作当中抽出时间给我答疑解惑，让我很感激，在此致以深深的谢意，感谢我的导师，在这次毕业论文中从专业技术、论文框架、借阅资料到最后具体写作过程各个环节，她一直以百倍的热情和责任心给我们莫大的帮助，她诲人不倦、一丝不苟的态度和品格，让我很是感动和佩服，也值得我一生铭记和学习。

同时也感谢这三年来教导过我们的各位领导，各位老师。

最后，感谢百忙之中抽空评阅和参加答辩的各位老师！

2015年04月