

四川省哲学社会科学「十一五」规划研究项目成果 批准文号 SC09X012

川东民间音乐艺术研究所系列研究成果

民族出版社

中国民歌 同名钢琴曲

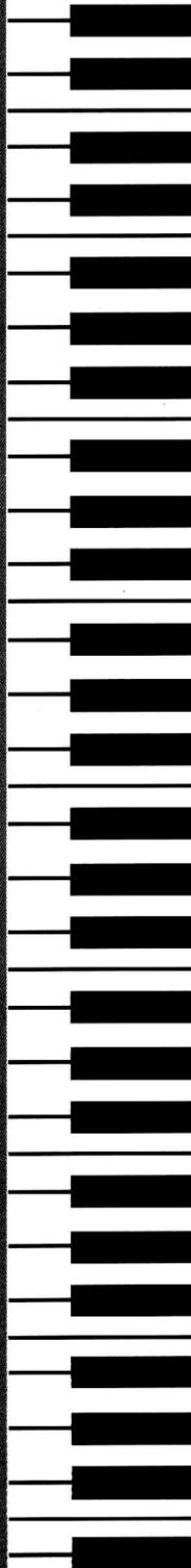
之

比较研究

胥必海
周琪芝
任红军 著

ZHONGGUO MINGE TONGMING GANGQINQU ZHI BI JIAO YANJIU

中国民歌
同名钢琴曲
之
比较研究

胥必海
周琪芝
任红军
著

民族出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国民歌同名钢琴曲之比较研究/胥必海，周琪芝，任红军著. —北京：民族出版社，2011. 8

ISBN 978 - 7 - 105 - 11643 - 0

I. ①中… II. ①胥… ②周… ③任… III. ①钢琴曲：
改编曲—创作研究—中国 IV. ①J647. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 170178 号

中国民歌同名钢琴曲之比较研究

责任编辑：钟美珠

封面设计：金晔

出版发行：民族出版社

社 址：北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

电 话：010 - 58130446 (编辑室)

010 - 64211734 (发行部)

网 址：<http://www.mzcb.com>

印 刷：北京佳顺印务有限公司

经 销：各地新华书店

版 次：2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月北京第 1 次印刷

开 本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数：265 千字

印 张：10.25

定 价：30.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 11643 - 0/J · 636 (汉 315)

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

四川省哲学社会科学「十一五」规划研究项目成果 批准文号 SC09X012
川东民间音乐艺术研究所系列研究成果

前　言

中华民族地域广博、历史悠久、民族众多，反映各地区、各民族的社会风貌、风土人情、文化背景及思想感情的民歌不仅蕴涵着中国传统音乐的神韵、体现着中华民族的文化内涵，还因其异彩纷呈的风格色彩、高度的艺术价值，成为艺术家重要的创作源泉。

钢琴以其庞大的体积、复杂的内部结构、优良的性能、广泛的用途、优美的音色和丰富的表现力，被音乐家们誉为“乐器之王”。19世纪末20世纪初，钢琴随着帝国主义坚船利炮导致的国门洞开正式进入中国，开始了与中国传统艺术相结合的历史进程。

由于地理、历史、审美、风俗等原因，中华民族在生活习惯、意识形态、审美情趣等方面均有着自己的特征，而钢琴作为从欧洲传来的“舶来品”，进入中国后，不同于中国传统的音乐语汇、音调特色、演奏技法等诸因素阻碍了其普及与传播。为了创作一批有别于欧洲音乐、具有中国大众化和民族化特征的钢琴作品，以表现中华民族的音乐神韵和博大精深的文化内涵，便于中国民众理解和接受，满足钢琴音乐娱乐和审美的需求，我国钢琴艺术家们尝试从内容丰富、种类繁多的民歌中吸取营养，包括对民歌主题旋律、音乐风格、音响色彩、节奏、音调、音型、韵味等方面的借鉴和模仿，创作出了一大批具有鲜明地域风格和浓

郁民族特色的钢琴作品。其中根据中国民歌主题创作改编的钢琴曲目比比皆是。这些具有中华民族特定音乐形态、审美情趣和思维规律的作品一经问世，就引起了钢琴艺术界的广泛关注，对其创作手法、艺术风格、演奏技法等进行研究的学术成果也层出不穷，呈现一派蓬勃景象。

纵观几十年的研究工作，大多数只停留在对某一作品或某一作曲家作品的单一分析，运用比较的方法进行音乐作品研究的成果如凤毛麟角；运用比较研究方法将同一主题的不同作品进行研究，以便为中国钢琴音乐作品提供一个全面、立体的研究成果更是寥寥无几。

我们将中国民歌主题创作改编的同名钢琴曲，从文化背景、学理、曲式结构、调式调性、和声民族化手法、旋法民族化结构、节奏安排、演奏技法、作品艺术风格等方面进行比较研究，使之成为一部立体完整的文论，旨在从这一“独特的音乐文化现象”的研究中，窥探中国钢琴曲的民族化创作手法，为中国风格钢琴作品创作提供理论依据，为开创一条适合于中国国情的、具有中国特色的民族音乐发展之路提供理论依据的实践方法。并期望通过本著的研究打开一道对具体作品比较分析的突破口，争取创建我国钢琴音乐比较研究体系的雏形，为以后更加深入地研究和探索提供参考和借鉴。

本书共分为九章。第一章《绪论》从“钢琴音乐在中国”、“中国民歌与钢琴音乐素描”、“比较研究”三个方面对钢琴音乐作品创作在中国的发展历程、中国民歌与中国钢琴作品的创作、比较研究的相关知识及对根据中国民歌主题创作改编的同名钢琴曲的比较研究现状进行分析研究。第二章至第九章，分别对汪立三、叶露生创作改编的《蓝花花》主题二首，林乐培、储望华的《康定情歌》，张仲祥、王建中的《绣荷包》，朱践耳、麦丁的《小河淌水》，谭露茜、殷承宗的《北风吹》，屠治九、刘庄

的《沂蒙山小调》，王建中、储望华和朱践耳的《猜调》，王建中、储望华的《浏阳河》这些中国经久不衰的民歌经典所改编成的同名钢琴曲，从民歌的诞生、学理分析、别样演绎，改编成钢琴作品后的曲式结构、材料发展手法、演奏技法以及对“同一主题，不同作品”的“多样格局”进行全方位比较研究，找出它们之间的艺术共性和艺术个性，旨在揭示不同作曲家的不同艺术创作风格以及对创造“中国风格”模式的“殊途同归”。

前言之言，以为序！

胥必海

2011 年春

目 录

第一章 絮 论.....	1
第一节 钢琴音乐在中国.....	2
一、20世纪初	3
二、20世纪30—40年代	4
三、新中国成立后17年	8
四、“文化大革命”时期	13
五、改革开放至今	18
第二节 中国民歌与钢琴音乐素描	25
一、中国民歌速写	25
二、民歌与中国钢琴作品的创作	33
第三节 比较研究	42
一、比较研究之缘起	42
二、王光祈比较音乐学在本著中的运用	48
三、中国钢琴音乐作品比较研究鸟瞰	52
第二章 《蓝花花》主题二首之比较研究	55
第一节 陕北民歌《蓝花花》	56
一、《蓝花花》的诞生	56
二、《蓝花花》的学理分析	58
三、《蓝花花》的别样演绎	59

第二节 汪立三《蓝花花》之本体研究	62
一、汪立三与钢琴曲《蓝花花》	62
二、曲式结构	63
三、音乐材料发展手法	64
四、演奏技法分析	69
第三节 叶露生《蓝花花的故事》之本体研究	71
一、叶露生与钢琴曲《蓝花花的故事》	71
二、曲式结构	72
三、音乐材料发展手法	73
四、演奏技法分析	79
第四节 《蓝花花》主题二首之比较研究	80
一、曲式结构之比较	80
二、音乐材料发展手法之比较	81
三、演奏技法之比较	82
四、结 论	82
第三章 《康定情歌》主题二首之比较研究	84
第一节 藏族民歌《康定情歌》	84
一、《康定情歌》的诞生	85
二、《康定情歌》的学理分析	86
三、《康定情歌》的别样演绎	88
第二节 林乐培《康定情歌》之本体研究	90
一、林乐培与钢琴曲《康定情歌》	90
二、曲式结构	91
三、音乐材料发展手法	92
四、演奏技法分析	95
第三节 储望华《情歌》之本体研究	98
一、储望华与钢琴曲《情歌》	98

二、曲式结构.....	100
三、音乐材料发展手法.....	101
四、演奏技法分析.....	106
第四节 《康定情歌》主题二首之比较研究	108
一、曲式结构之比较.....	108
二、音乐材料发展手法之比较.....	109
三、演奏技法之比较.....	111
四、结 论.....	111
第四章 《绣荷包》主题二首之比较研究	113
第一节 陕甘宁边区民歌《绣荷包》	113
一、《绣荷包》的诞生	114
二、《绣荷包》的学理分析	116
三、《绣荷包》的别样演绎	117
第二节 张仲祥《绣荷包》之本体研究	118
一、张仲祥与钢琴曲《绣荷包》	118
二、曲式结构.....	118
三、音乐材料发展手法.....	119
四、演奏技法分析.....	120
第三节 王建中《绣金匾》之本体研究	125
一、王建中与钢琴曲《绣金匾》	125
二、曲式结构.....	127
三、音乐材料发展手法.....	132
四、演奏技法分析.....	133
第四节 《绣荷包》主题二首之比较研究	134
一、曲式结构之比较.....	134
二、音乐材料发展手法之比较.....	135
三、演奏技法之比较.....	139

四、结 论.....	140
第五章 《小河淌水》主题二首之比较研究	141
第一节 云南民歌《小河淌水》	141
一、《小河淌水》的诞生	142
二、《小河淌水》的学理分析	146
三、《小河淌水》的别样演绎	147
第二节 朱践耳《流水》之本体研究	148
一、朱践耳与钢琴曲《流水》	148
二、曲式结构.....	150
三、音乐材料发展手法.....	151
四、演奏技法分析.....	159
第三节 麦丁《小河淌水》之本体研究	161
一、麦丁与钢琴曲《小河淌水》	161
二、曲式结构.....	162
三、音乐材料发展手法.....	163
四、演奏技法分析.....	164
第四节 《小河淌水》主题二首之比较研究	168
一、曲式结构之比较.....	168
二、音乐材料发展手法之比较.....	168
三、演奏技法之比较.....	170
四、结 论.....	171
第六章 《北风吹》主题二首之比较研究	172
第一节 歌剧《白毛女》	172
一、《白毛女》的诞生	173
二、《白毛女》的学理分析	174
三、《白毛女》的别样演绎	175

第二节 谭露茜《北风吹》之本体研究	176
一、谭露茜与钢琴曲《北风吹》	176
二、曲式结构	176
三、音乐材料发展手法	177
四、演奏技法分析	182
第三节 殷承宗《北风吹》之本体研究	184
一、殷承宗与钢琴曲《北风吹》	184
二、曲式结构	186
三、音乐材料发展手法	187
四、演奏技法分析	194
第四节 《北风吹》主题二首之比较研究	196
一、曲式结构之比较	196
二、音乐材料发展手法之比较	196
三、演奏技法之比较	199
四、结 论	200
第七章 《沂蒙山小调》主题二首之比较研究	201
第一节 山东民歌《沂蒙山小调》	201
一、《沂蒙山小调》的诞生	202
二、《沂蒙山小调》的学理分析	204
三、《沂蒙山小调》的别样演绎	210
第二节 屠冶九《沂蒙山风光》之本体研究	211
一、屠冶九与钢琴曲《沂蒙山》	211
二、曲式结构	213
三、音乐材料发展手法	214
四、演奏技法分析	219
第三节 刘庄《钢琴主题变奏曲》之本体研究	220
一、刘庄与《钢琴主题变奏曲》	220

二、曲式结构.....	221
三、音乐材料发展手法.....	223
四、演奏技法分析.....	243
第四节 《沂蒙山小调》主题二首之比较研究	245
一、主题形态之比较.....	245
二、曲式发展的结构原则之比较.....	246
三、演奏技法之比较.....	247
四、结 论.....	248
第八章 《猜调》主题三首之比较研究	249
第一节 云南民歌《猜调》	249
一、《猜调》的诞生	250
二、《猜调》的学理分析	252
三、《猜调》的别样演绎	253
第二节 王建中《猜调》之本体研究	254
一、王建中与钢琴曲《猜调》	254
二、曲式结构.....	256
三、音乐材料发展手法.....	258
四、演奏技法分析.....	259
第三节 储望华《猜调》之本体研究	261
一、储望华与钢琴曲《猜调》	261
二、曲式结构.....	261
三、音乐材料发展手法.....	262
四、演奏技法分析.....	268
第四节 朱践耳《猜调》之本体研究	269
一、朱践耳与钢琴曲《猜调》	269
二、曲式结构.....	271
三、音乐材料发展手法.....	272

四、演奏技法分析.....	278
第五节 《猜调》主题三首之比较研究	280
一、曲式结构之比较.....	280
二、音乐材料发展手法之比较.....	281
三、演奏技法之比较.....	284
四、结 论.....	285
第九章 《浏阳河》主题二首之比较研究	286
第一节 湖南民歌《浏阳河》	286
一、《浏阳河》的诞生	288
二、《浏阳河》的学理分析	288
三、《浏阳河》的别样演绎	289
第二节 王建中《浏阳河》之本体研究	291
一、王建中与钢琴曲《浏阳河》	291
二、曲式结构.....	291
三、音乐材料发展手法.....	292
四、演奏技法分析.....	297
第三节 储望华《浏阳河》之本体研究	300
一、储望华与钢琴曲《浏阳河》	300
二、曲式结构.....	302
三、音乐材料发展手法.....	302
四、演奏技法分析.....	305
第四节 《浏阳河》主题二首之比较研究	309
一、曲式结构之比较.....	309
二、音乐材料发展手法之比较.....	310
三、演奏技法之比较.....	313
四、结 论.....	314
后 记.....	315

第一章 絮 论

钢琴以其庞大的体积、复杂的内部结构、优良的性能、广泛的用途、优美的音色和丰富的表现力，备受世界各国人民的广泛关注和喜爱。在世界各国成千上万种古今乐器当中，钢琴被众多的音乐家们誉为“乐器之王”。

关于钢琴在中国的历史，最早有史料记载的是：公元 1601 年，意大利传教士利玛窦来北京朝见明朝皇帝时进献的礼物中，有一件乐器，中国史书上称为“七十二弦琴”，实际上就是钢琴的前身，古钢琴的一种。^① 虽然钢琴传入中国历史久远，但由于当时中国社会闭关自守，统治者对于钢琴的态度仅仅出于猎奇和兴趣，有些甚至强烈抵制，使这个时期的钢琴这种西洋乐器的传播范围只限于宫廷和教堂，缺乏广泛的社会基础，钢琴音乐艺术始终处在一种相对封闭的环境中。

19 世纪末 20 世纪初，中国音乐文化开始打开自身封闭的状态，接受西方文化的影响。一方面，大量的传教士在中国创办了许多教会学校以传播西方文化，这些教会学校所教唱的歌曲几乎都用钢琴进行伴奏；另一方面，中国留学欧、美及日本的一批新式学人开始主动学习西方近现代音乐成果，希望以此作为改造社

^① 参见（清）稽璜、曹仁虎等奉撰：《续文献通考》（影印文渊阁四库全书），卷 110，629 册、413 页，台湾，商务印书馆。

会文化、推动社会进步的工具。特别是 20 世纪初“学堂乐歌”运动对推动钢琴在中国的普及起到了关键性作用，由于这些“学堂乐歌”大多借鉴或借用日本和欧美的曲调填写具有时代性的歌词，而这些曲调与中国传统音乐大有差别，中国固有乐器难以与之伴奏，于是钢琴作为最理想的伴奏乐器在中国大地才真正“落户户口”，在随后的一百年中与西洋音乐一起在中国产生了广泛的社会影响。

一百多年的历史进程中，在接受、学习、借鉴西洋音乐文化成果的同时，中国自己的钢琴艺术也随之孕育、萌芽、成长起来，涌现了许多优秀的钢琴演奏家、教育家、作曲家、理论家及大量创作作品和理论研究成果。

第一节 钢琴音乐在中国

中国钢琴音乐这一概念，应当涵盖中国钢琴曲的创作、钢琴演奏、钢琴教学和钢琴理论研究四个方面，而中国钢琴曲的创作是其核心。因为如果脱离了中国钢琴曲的创作，中国钢琴演奏、教学及理论研究就成为无源之水、无本之木，失去其本来的意义。本章拟从中国钢琴艺术中的钢琴音乐创作进行分析研究，以窥中国钢琴艺术的发展概貌。

中国钢琴音乐创作自 20 世纪初期赵元任、萧友梅等先生始，至今已逾一个世纪，经历了由萌芽到成熟的发展过程。在一百多年的历程中，优秀的作曲家和作品如颗颗繁星装点着中国钢琴艺术的历史长河。在本章，作者以时间为序，循历史轨迹，将这些闪烁的星星串缀在一起，梳理出中国近现代钢琴艺术的发展脉络。

一、20世纪初

钢琴艺术是一种外来的艺术形式，要用其表达中国风格、中国特征、中国情感、中国曲调，必然要经历一个不断探索、不断实践，由不成熟到成熟的历史过程。这一时期，中国作曲家对钢琴曲的创作处于探索阶段，最主要的难题是钢琴为立体、多声的乐器，而中国传统音乐思维则是单声的。所以，如何处理多声结合的问题是这一时期中国作曲家必须克服的难题。当时的作曲家采取曲调上加装饰音和和声因素的方法进行创作，以求保持作品的中国风格和韵味。

这一时期中国钢琴曲的创作以赵元任、萧友梅为代表。

赵元任（1892—1982） 汉族，字宣仲，江苏常州人。1910年为游美学务处第二批留学生，开始学习音乐和作曲。1915年进入哈佛大学，修哲学并继续选修音乐。1925年6月应聘到清华国学院任导师，指导范围为“现代方言学”、“中国音韵学”、“普通语言学”、“中国乐谱乐调”和“西洋音乐欣赏”等，并进行了大量的民间音乐采风工作，1938年起在美国任教。他是中国现代语言和现代音乐学先驱。

赵元任是最早尝试创作钢琴曲的中国音乐家。1913年，赵元任为风琴改编乐曲《花八板与湘江浪》，旋律是中国古老的传统曲调“花八板”。1915年，赵元任创作的《和平进行曲》是我国正式发表的第一首中国钢琴曲，整首乐器采用了典型的欧洲G大调式的和声形式，缺少鲜明的中国风格。1917年，赵元任创作发表钢琴即兴小品《偶成》（类似西方音乐中的《即兴曲》、《音乐瞬间》之类），这首作品采用了中国的五声性旋律作为乐曲主题，加上装饰音和和声因素，具有一定的民族代表性。《小朋友进行曲》是赵元任于1919年创作的一首充满童趣的儿童