

CHU WANG HUA

储望华

钢琴作品演奏解析

陈国红/著

(教学版)

*Analysis on
performance of
Chu Wanghua's
piano works*

4J1718

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

CHU WANG HUA

储望华

钢琴作品演奏解析

陈国红/著

(教学版)

*Analysis on
performance of
Chu Wanghua's
piano works*

贵州师范学院内部使用

图书在版编目 (CIP) 数据

储望华钢琴作品演奏解析 (教学版) / 陈国红著. — 上海: 上海音乐出版社, 2019.10

ISBN 978-7-5523-1858-6

I. 储… II. 陈… III. 钢琴演奏—研究 IV. J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 172110 号

书 名: 储望华钢琴作品演奏解析 (教学版)

著 者: 陈国红

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 阴默霖

封面设计: 邱 天

责任校对: 王诗姝

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/16 印张: 15.75 谱、文: 252 面

2019 年 10 月第 1 版 2019 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-1858-6/J · 1718

定价: 48.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734300 (021) 64375066

郑重声明: 版权所有 翻印必究

序 言

研究当代中国作曲家，并著书立论，并非一件易事。如果时间跨度较长，会有很多困难。他们的不少作品鲜为人知，音响和资料信息又相当匮乏。研究者不得不“孤军奋战”，仅凭自己的深入钻研和探讨，以及常年的坚持不懈来挖掘和开拓自己的创见。陈国红教授致力于此，难能可贵，今日终于得见著作出版，祝贺她！

自己的钢琴作品能够成为专题研究，我感到非常荣幸。从钢琴教学的角度，对我的独奏作品进行全面的梳理、解构和分析，形成一部演奏解析专著的，陈国红教授是首位。她书写了教学中的亲身感受和体会，对如何演奏这些钢琴独奏曲，如何诠释中国作品所应持的特有韵味风格进行探索研究。她将句法、触键、指

法、踏板等技术手段进行归纳总结，并对每一首乐曲的创作背景、曲式结构、调式调性、和声语汇等都作了较详细的介绍和说明。每一部作品的演奏，通过陈老师和她的学生们以公开音乐会的形式，在社会实践和演出实践活动中都得到了非常充分的检验，使得感性的认知上升到了一定的理论空间和高度，这正是这本著作的意义和价值所在！

相信广大的读者们，特别是钢琴教师和同学们，会从中得到启发和受益！

储望华

2019年8月

前言

中国钢琴音乐创作自赵元任 1913 年发表《和平进行曲》肇始迄今已百年有余。一个多世纪以来，一代代作曲家呕心沥血地创作出了大量优秀的钢琴作品。作为一名大学钢琴教师，我认为推广中国作曲家、研究具有民族音乐元素的钢琴作品是我的应尽之义务。

初识储望华的名字是在“文革”。在那个年代，我从收音机里最经常听到的是革命京剧样板戏，除此之外便是钢琴协奏曲《黄河》，而“储望华”这三个字就赫然列在《黄河》的作者之中。那时，我还时常在广播中听到储望华创作的《翻身的日子》《解放区的天》《二泉映月》等，这些钢琴作品贯穿了我的青春年华。

深入学习储望华钢琴作品的愿望源于2002年第二届“珠江钢琴”全国高师音乐教育专业基本功技能比赛。我从这一赛事的具体细则中获悉，储望华的作品《箏箫吟》《幽谷潺音》作为本届本科钢琴独奏项目的规定曲目，以后永久保留。《幽谷潺音》这首前奏曲意境深远，犹如一幅诗意的山水画——灿烂的阳光照进远离世间嘈杂的幽谷，伴随着流水潺潺，以及瀑布倾泻而下的声音。音乐好似裙装飘逸的清纯少女，语汇唯美、和声多变，表达的情感丰富细腻，使听者浮想联翩、回味无穷。有感于作品中景与人的完美交融，我决定从《幽谷潺音》切入，开始研究储望华先生的钢琴作品，也因此成为储望华先生钢琴音乐的忠实粉丝。

多年以来，我对储望华先生的音乐倾注了大量的时间来研究。我认为，储望华的钢琴作品对钢琴音乐的民族风格进行了积极的探索与突破，他将“中国风格”的含蓄美与时代特色紧密结合，不仅具有优秀中国作品的共性，更有其鲜明的个性和魅力。他的创作对中国钢琴音乐的创作发展起到了非常重要的推动作用。他的作品内容涵盖广泛，曲式结构多样，和声色彩丰富，既适合专业院校教学使用，也适合音乐会演奏，可听、可奏、可教性极强。我与学生们共同学习储望华先生的钢琴作品后统计发现，几乎一半作品无文献研究资料可作参考，也未被发掘演奏，这便促成《储望华钢琴作品演奏解析》一书的写作。

《储望华钢琴作品演奏解析》一书为我根据多年的教学经验，与对民族音乐的热爱结合所书，是对储望华先生笔耕不辍的创作经历以及他的钢琴作品（包括上海音乐出版社出版的《储望华钢琴作品选》及其他单独发表的钢琴作品）的创作背景、表情术语、调式调性、曲式结构、作品风格、演奏技法等方面进行的分析解读。希望本书能够为演奏与研究储望华钢琴作品的钢琴教师、学生、同仁们及钢琴音乐爱好者提供参考。

最后，书中解析仅代表我个人的浅知拙见，成书过程中虽已尽心竭力，难免有疏漏不当之处，敬请各位专家、学者、同行及同学批评指正。

陈国红

2018年9月10日

目 录

序言	储望华
前言	陈国红
储望华个人经历及钢琴作品创作概述	1
一、中国民歌七首	13
1. 山歌（陕北）	13
2. 太阳出来喜洋洋（四川）	18
3. 浏阳河（湖南）	21
4. 刘海砍樵（湖南）	24
5. 在那遥远的地方（青海）	27
6. 情歌（四川）	30
7. 猜调（云南）	32
二、二泉映月	36
三、解放区的天	50
四、翻身的日子	56
五、前奏曲六首	61
1. 箏箫吟	62
2. 幽谷潺音	64
3. 隔江相望	67
4. 摇篮曲	69
5. 悼歌	71
6. 纪念碑	72

六、音乐会练习曲——舞曲·····	75
七、红星闪闪放光彩·····	79
八、南海渔童·····	83
九、新疆随想曲·····	88
十、茉莉花幻想曲·····	102
十一、春江舟影·····	110
十二、第一奏鸣曲·····	120
十三、第二奏鸣曲·····	138
十四、小奏鸣曲——献给今天的孩子，明日之栋梁·····	154
十五、前奏曲与托卡塔·····	167
十六、左手前奏曲——满江红·····	171
十七、即兴曲·····	181
十八、随想组曲——灵隐之声·····	191
十九、小星星变奏曲·····	212
二十、随想变奏曲·····	217
二十一、音乐会练习曲——风雨归舟·····	227
二十二、随想曲第一号·····	229
附录一：储望华钢琴作品列表·····	234
附录二：储望华钢琴作品专场音乐会列表·····	237
参考文献·····	240
后记·····	242

储望华个人经历及钢琴作品创作概述

我集中了五年时间，与我的学生共同研习《储望华钢琴作品选》^①中全部作品，并于2015年5月20日、21日在东北师范大学音乐学院音乐厅举行了两场储望华钢琴作品独奏音乐会，将乐谱的音响再现舞台。通过这一学习实践过程，我对储望华个人经历及钢琴作品的创作历程有了更为清晰的认识，现将学习这些作品的收获所得重新梳理，以飨读者。

纵观储望华长达半个世纪的音乐创作历程，其作品创作题材广泛，内容丰富，汇集钢琴曲、交响诗、合唱曲等六十多部优秀

^① 童道锦、王秦雁主编：《储望华钢琴作品选》，上海音乐出版社，2013年8月。

的音乐作品，其中钢琴作品为其主要的创作领域，有多达四十余首。每一首乐曲都倾注了他探索中国民族音乐风格的心血，那份浓浓的“华夏情怀”是他毕生追求的音乐创作理念。他的钢琴作品在教学、音乐会及钢琴赛事中被频繁选用，为众多中国钢琴作品中有口皆碑的上品，有着极高的学术研究与鉴赏价值。

储望华是杰出的华裔旅澳作曲家、钢琴家，祖籍江苏宜兴。1941年出生于湖南省益阳市蓝田镇，为家中的幼子，有两兄一姐。他的成长并非一帆风顺，因此养成了内向的性格。储望华幼年时已显现出过人的音乐天赋，他凭借着自身的努力，于1952年考入中央音乐学院附中，主修钢琴演奏。在平日的钢琴练习中，储望华经常将很多作品通过改变原作结构与和声来对乐谱进行“二度创作”，这一行为亦得到老师的认可及鼓励。聆听到自己指尖下流淌的悦耳动听的音乐，储望华对音乐创作的兴趣日趋浓厚。14岁的储望华创作出了处女作——二胡独奏曲《村歌》，并在1956年第一届全国音乐周上公演，成为音乐周所有节目中年龄最小的作曲者，《人民日报》称他为“戴红领巾的作曲者”，引起了各界的广泛关注。随后，储望华正式转入理论学科，师从徐振民^①、黄翔鹏^②等。在两年的学习中，他出色地完成了中级作曲理论课程，此间还学习了中国传统器乐曲、民歌、说唱音乐、戏曲音乐，同时开始写作钢琴、长笛、二胡独奏作品、以及木管五重奏等习作，并于1958年以优异的成绩考入了中央音乐学院作曲系。

然而，命运跟储望华开了一次玩笑，1957年储望华因父母政治问题被牵连，学院领导迫于压力，取消了储望华作曲系的入学资格，这对深爱作曲又兼具较好钢琴基础的储望华来说无疑是一次精神重创。幸运的是，在学院领导爱才之心的关照下，学校

① 徐振民（1934— ），山东烟台人，中央音乐学院教授，博士生导师。

② 黄翔鹏（1927—1997），江苏南京人。曾任中央音乐学院音乐学系讲师，中国艺术研究院博士生导师，中国音乐家协会常务理事兼民族音乐委员会主任，中国传统音乐学会会长，《中国音乐文物大系》主编。

决定重新录取储望华，在询问储望华是否愿意由原来的作曲系转入钢琴系时，储望华不假思索地答应了，在校期间师从易开基^①教授。虽然没有走上作曲专业的道路，但钢琴演奏的学习使他接触了大量的中外钢琴音乐作品，在艺术和技术两方面打下了全面、良好的基础，同时也为日后钢琴音乐作品创作的展开积累了大量的经验。生活上的挫折丝毫没有削弱他对作曲的热爱，他坚持不懈地学习，在缺乏专业复调、配器等作曲基础理论课程的情况下，从实践中自学作曲，并开始尝试着进行真正意义上的创作。

一、初始阶段（1961—1975）——大学至“文革”期间

（一）大学时代的创作

储望华在大学期间创作了一首钢琴组曲、一首变奏曲、三首前奏曲和两首音乐会练习曲。

1959年至1960年他创作了处女作钢琴作品《江南情景组曲》以及根据歌曲《海淀是个好地方》创作的《变奏曲》，后更名为《第一变奏曲》（2019）。这两首作品经易开基教授推荐被收录在中国《高等音乐院校钢琴教学曲选》第一集^②（中国作品）之中。

《江南情景组曲》由《田间晓唱》《纺纱谣》《堤边春柳》《短诉》《荡湖船》五首标题小品构成。《变奏曲》是由一个主题与七个变奏组成。两首作品的旋律具有民族五声调式元素，作曲技法传统，和声织体简洁，曲体结构简单，创作上带有模仿痕迹。

1961年他创作了三首前奏曲——《箏箫吟》《隔江相望》《摇篮曲》，均属原创钢琴小品、二段体结构，音乐素材根植于中国传统的民族民间音乐文化。《箏箫吟》用钢琴模仿箏与箫的音色，表现出了江南文化的从容儒雅。这首曲子的音乐特色与储望华

① 易开基，四川万县人。1935年毕业于国立音专，曾任上海市体育学校讲师，南虹艺术专科学校教授，重庆音乐院副教授、教授兼钢琴系主任。1949后，任中央音乐学院教授兼钢琴系主任。

② 《高等音乐院校钢琴教学曲选》第一集（中国作品），音乐出版社，1962年11月。

自小生活的江苏宜兴的文化氛围有关，江苏一带民间盛行古筝与箫等乐器，储望华幼年时耳濡目染并深受熏陶。《隔江相望》表达了年轻人对爱情的渴望，不间断的乐句好似青春期爱情萌发时连绵不断的莫名伤感。《摇篮曲》的音乐温馨、温暖，充满母爱，乐段间衔接的和声色彩变化，使音乐充满了新意。

1961年，储望华创作了两首带标题的练习曲，属于改编作品。大学期间同学都注重西方音乐的学习，他却喜欢民间曲艺，如京韵大鼓、乐亭大鼓、西河大鼓等，《音乐会练习曲——风雨归舟》就是这一时期创作的作品。这是一首艺术与技术结合的二段体练习曲，曲调根据京韵大鼓《风雨归舟》的音乐改编创作，为提高左手快速跑动能力不可或缺的练习曲。《音乐会练习曲——舞曲》是一首带引子和结尾的三段体八度练习曲，旋律具有山西民歌风味，八度技术贯穿始终；急板的速度热烈而欢快，充满了青春的热情，力度变化幅度之大使音乐具有很强的冲击力。以上三首前奏曲和两首练习曲，体现了作曲家少时心灵纯洁无暇，对未来怀揣美好的憧憬。作品中民族民间的音乐韵味浓厚反映了其学生时代的审美趣味。

（二）大学毕业后留校任教期间的创作

1963—1964年三化期间他创作了两首改编曲。“三化”即革命化、群众化、民族化，是当时社会大环境的政治背景，成为艺术创作的目标和标准的指挥棒。1963年秋，储望华大学毕业后留校任教，同年被派到北京郊区参加轰轰烈烈的“四清”运动，返校后尽管工作繁忙，对于创作却丝毫没有懈怠，在1963—1964年间创作了根据冀鲁民歌改编的带有时代印记的《解放区的天》和根据器乐曲改编的《翻身日子》，流传至今、经久不衰。储望华曾说这是一对“姊妹篇”，创作上较为简单，是他审美趣味之外具有时代特色的“产品”。此后他参与创作钢琴协奏曲《黄河》，对他日后的作品产生了巨大的影响。

“文革”后期的文化发展出现短暂的复兴阶段，1972—1974年间储望华出现两种倾向的作品。一种倾向是继续追求他大学时期的个人创作，如改编曲《二泉映月》就是这一时期创作的艺术性很高的代表作品，正符合处于逆境中的作曲家的悲凉心境；另

一种倾向是具有时代性的作品，1974年，他根据当时的电影音乐改编了两首乐曲《南海渔童》（又名“南海小哨兵”）和《红星闪闪放光彩》，内容均为塑造少年儿童欢快活泼、朝气蓬勃的形象。

在1975—1977年间创作了三首前奏曲《幽谷潺音》《纪念碑》和《悼歌》。《幽谷潺音》是一首画面感很强、追求唯美的作品，是作曲家游历崂山触景生情而作。从音乐中仿佛看见郁郁葱葱的山林，听见了潺潺溪水之音，自然美景激发出作曲家的创作灵感，美妙的和声、流水般的琶音，展示出了作曲家细腻的内心情感。《纪念碑》为小型变奏曲体裁，后半部分使用《义勇军进行曲》部分动机作为素材，曲中表达的坚定内心与强大意志力，可以理解为纪念值得纪念的人和事，也可以理解为历经多次坎坷后的坚强意志。《悼歌》为单三部曲体，表达了对英雄的崇敬之情和刚毅、勇往直前的革命精神。

这些早期钢琴作品的创作虽然没有系统的作曲理论指导，却让我们看到才华闪耀的光辉。

二、发展阶段（1976—1981）——“文革”结束至出国留学前的创作

1978年12月28日于北京召开的中国共产党十一届三中全会，从根本上纠正了“文革”和“左”倾的错误指导思想，禁锢逐渐破除，思想得到解放，政治环境也日趋宽松。在这样的社会背景下，钢琴作为西洋乐器，不仅不再受到排挤和抵制，在人民群众的生活中甚至刮起了一股“钢琴热”。这一时期国人对于钢琴学习的热情空前活跃，钢琴作品的创作如雨后春笋般层出不穷。1978年，中央音乐学院的大礼堂举办了首场储望华作品音乐会并取得了巨大的成功，这不仅是储望华首场原创作品音乐的展示，也是中国钢琴史上的首例。音乐会后，中央音乐学院院长赵沨在《人民音乐》上发表了文章《听储望华作品音乐会会有感》，“如果对作曲者还有所要求的话，希望他能在钢琴创作和个人风格上有一个更进一步的飞跃。用比较简单的话来说，在借鉴上视野可以更宽广一些，在个人风格上克服纤细有余，而雄伟不足的

弱点”。^①此文章大大地激励了作曲家的创作热情。此后储望华开始敢于大胆创作，审美追求恢复了本真，音乐创作趋于成熟，开始更好地把握较为大型作品的创作。

1977—1979年间他创作了三首根据民歌改编的钢琴小品：《浏阳河》《情歌》和《猜调》。《浏阳河》为湖南民歌，带引子的二段体结构钢琴小品，民族意蕴十足。《情歌》^②取自四川民歌《康定情歌》的曲调，二段体结构，旋律深情，和声的运用极其精妙。《猜调》的旋律选自云南民歌，此曲为带引子与结尾的变奏曲曲式结构，将云南儿童对歌时欢乐与诙谐的场景表现得淋漓尽致。这三首民歌改编曲在和声和织体上的运用提升了的原曲魅力和意境。

除了上述三首民歌外，《新疆随想曲》是这一时期创作的比较大型的乐曲，也是他音乐风格转变的开始。“随想”是任由情感自由挥洒，情绪大胆释放。主题曲调源自于郑秋枫的歌曲，具有新疆民族音乐特点，展现了新疆的风土人情，借由此曲表达了改革开放后，人们思想解放后自由奔放的欢愉心情。

1979年秋，储望华随中央音乐学院江定仙^③教授学习作曲，更加注重专业技法的运用，作曲技法更上一层楼。这个时期的钢琴作品有《春江舟影》和《第一奏鸣曲》。此外，他也开始尝试无标题音乐的创作，篇幅多为大型作品，体裁与风格的变化使创作思维更加独立自由。他在首场音乐会四年之后举办了第二场个人作品音乐会，获得了各界人士的关注。音乐会后吴祖强^④先生撰

① 赵沅：《听储望华作品音乐会有感》，《人民音乐》，1978年。

② 此曲被英国皇家音乐学院考级委员会选定为七级钢琴考试曲目之一，在2017年开始使用。

③ 江定仙（1912—2000），作曲家，湖北武汉人。1930年进入国立音专学习，受教于黄自。1934年任陕西省教育厅编辑。1949年，任教于中央音乐学院，1961年任副院长。

④ 吴祖强（1927— ）中国作曲家。北京人，原籍江苏武进。1947年入南京国立音乐院理论作曲系学习。1953年赴苏联入柴科夫斯基音乐学院理论作曲系学习作曲。回国后在中央音乐学院作曲系任教。1970—1973年任《光明日报》编辑部音乐组长，1972—1974年任中央乐团创作组组长。1974年回校任教。1978年任院领导小组副组长。历任副教授、副院长，1982年起任院长。

稿《喜听储望华同志作品音乐会》，文中提到“这两首作品不仅表明他在作曲技巧上的进步，也表明了创作思维的扩展……”^①这对储望华来讲无疑是极大的肯定。

《春江舟影》是一首极其唯美的作品，曲体结构自由。这首作品旋律悠扬自在，和声色彩丰富，调性复杂多变，音乐张力很大，充分地表现出了作曲家内心丰富的情感。作品描述江南春色，江上泛舟、微风拂面、如清纯少女妩媚多姿，柳丝随风飘摇，串串清凉的水珠抛洒于空中等。通过对景色的工笔描绘，将“情”与“景”完美地交融在一起。《第一奏鸣曲》是作曲家创作的第一首浪漫风格的大型独奏作品。第一乐章是古典奏鸣曲式。第一主题庄严、饱满、厚重，经过和声的转换，衔接到复调性的第二主题，第二主题安静、具有沉思性质，结束部和声绚烂，织体增厚，将音乐推向第一个高潮；展开部织体简洁，音乐含蓄且灵动；再现部从第二主题开始，音乐进入深沉伤感的情绪。第二乐章慢板，复三部曲式。第一、三乐段旋律深情，第二乐段是对比性段落，节奏上的处理很有特点。第三乐章是快速活泼的回旋曲式。加入打击乐式节奏，主部曲调有着云南少数民族歌舞音乐的特点。值得一提的是，第二插部的原创旋律极为内敛，耐人寻味，是作曲家内心的表达。作品受到拉赫玛尼诺夫的影响，是作曲家钢琴作品创作成熟的重要标志。这段时间他还创作了一首钢琴小品《随想曲》^②，三段体结构，音乐含蓄深情，创作手法传统。

三、蜕变阶段（1982—1999）——旅居澳大利亚之后

储望华不满足于已有的作曲理论基础，第二次音乐会的录音作为音像资料成就了1982年他远赴澳大利亚墨尔本大学的深造，留学期间师从彼得·陶尔顿钻研现代作曲技法，创作领域涉及极广，有交响乐、室内乐、弦乐四重奏、合唱、打击乐等等。1985年毕业，获得硕士学位，此后，荣获澳大利亚“埃伯特·迈基作

① 吴祖强：《喜听储望华同志作品演奏会》，《人民音乐》，1982年。

② 《随想曲》发布于《当代音乐》杂志2016年2月号（上）。

曲大奖”，成为“澳大利亚音乐中心”及“澳大利亚维多利亚音乐教师协会”成员。并被“美国传记中心”聘为终身顾问，获得了“卓越贡献音乐家”证书。如果说第一与第二阶段的创作体现出了传统作曲技法的坚实功力，那么第三、四阶段的创作则是他创作生涯中传统与现代作曲技法的巧妙结合期，即便使用现代作曲技法创作，他也最大化地体现中国民族音乐元素。

尽管储望华多次受到命运的不公对待，他热切而真挚的爱国之心却从未动摇半分，他的创作题材均来自于中国民间音乐素材，始终坚持民族风格创作，再糅合进浪漫派、印象派、现代派等创作手法，与前一阶段有着明显的不同，内容更加丰富，强烈的戏剧性与冲突对比让作品愈发值得推敲回味，也让作曲家逐渐形成了自己的风格。

1982年11月创作的《随想组曲——灵隐之声》是他硕士毕业之作。这首作品运用了现代十二音序列的作曲技法，尝试把中国的五声音阶与西方现代无调性风格相结合。此作品极力用三度与五度音程来体现中国民族音乐风格的特色，全曲由三个乐章组成。组曲第一乐章缓板自由曲式，“描写僧人的沉思、吟咏以及南国的秀丽山色”。^①第二乐章小快板三部曲式，“是一首类似“托卡塔”的乐曲，所使用的不规则节奏、节拍、韵律均从该十二音序列的不同音程排列中提获，并使用其反向序列。乐曲中段为小夜曲，使用了双重卡农手法。”^②第三乐章（行板）：复二部曲体结构，意为“庙宇、庵堂避世读静，幽深的钟声，月光下尼姑静处的身影，万念皆净的修炼。”^③

1985—1999年间创作的作品有《太阳出来喜洋洋》《刘海砍樵》《山歌》《在那遥远的地方》，这四首民歌旋律源自于中国各地完整的民歌，在保留原民歌的风貌基础上，从和声、织体及结构上做文章，音响具有绘画性；现代特点的切分节奏的运用，使音乐形象更为鲜活。《太阳出来喜洋洋》这首川东民歌中，连续

①②③ 引自《储望华钢琴作品选》中《灵隐之声》的尾注。