

储望华钢琴曲《茉莉花》赏析

章 勤

摘要：《茉莉花》是享誉世界的中国民歌，但著名钢琴家储望华先生为此创作了一首钢琴曲却未引起大家的足够重视。本文拟就此曲做赏析性分析，以便引起学界的注意。

关键词：《茉莉花》；储望华；钢琴曲；赏析

宋代著名词人姜夔曾经这样咏过茉莉，“灵种传闻出越赏，何人堤挈上蛮航？他年我若修花史，列作人间第一香。”一直不解，在我的印象中，牡丹、玫瑰、荷花、梅花等是何等的声名显赫，其尊贵的地位不容置疑。而小小的茉莉顶多只能是一个“小家碧玉”的封号，岂能僭居“人间第一香”的盛名？听完储望华的钢琴曲《茉莉花》我略有所悟。对中国钢琴爱好者来说，储望华这个名字不应该陌生，从《浏阳河》到《箏箫吟》，从《翻身日子》到《解放区的天》，一首首蕴涵着民族深情的钢琴作品，见证着他丰富的人生阅历，凝聚着他爱国爱民的赤子情怀。

《茉莉花》创作于2003年，是根据一首江南民歌《茉莉花》改编的，乐曲旋律优美，和声变化丰富，速度舒缓自由，感情细腻委婉。改编后的《茉莉花》既保留了原有的民族调式的特点，又融入了西方现代和声的特色，给听众以全新的听觉享受。纵览全曲，不得不佩服作曲家全新的创作理念和技法，在貌似传统、普通的织体中，作曲家引入大量的非功能性语汇和非对称性节奏，以隐喻的手笔，借花喻人，为我们营造了奇妙瑰丽的音响世界。音乐虽没有《黄河》那样的气度恢宏却有其质朴隽永；没有《月光》那样的轻纱迷蒙却有其淡雅清新。它就像那自然界的茉莉，虽无牡丹的雍容华贵但有其冰清玉洁；虽无梅花的临风傲骨但有其矜持端庄；虽无兰花的婀娜多姿但有其超凡脱俗；虽无玫瑰的浓妆艳抹但有其娇艳欲滴。她在秉持自己高洁品性的同时，款款走进民间，贴近大众的日常生活，浸染了普通百姓的质朴、平和、自然心性。

作曲家将这首原本弥漫着东方色彩的旋律通过钢琴这件最具西方代表性的乐器表现出来。融西方现代的作曲思维与中国传统的审美观点于一体，把欧洲传统和声的精髓和中国民族音调的真谛相结合，把似乎很“土”的简单的五声音阶和听起来有点“洋”的复杂的七和弦、九和弦融合在钢琴黑白键盘的缝隙里。把自己置身于西方文化的大背景下，用全新的视角审视祖国文化的深层内涵，创造了一种你中有我、我中有你，互相在宽容、开放的心态中接纳着对方的听觉世界。这既具有鲜明的时代感又充满浓厚的民族气息，重新诠释和演绎了这首经典的中国民歌，赋予了她新的生命内涵，为我们塑造了一朵不同寻常、玲珑剔透的茉莉花。与其说这是一种中西结合的尝试，不如说是一种中西文化思想的包容。这种包容的思想根由，是作曲家受到了中国传统文化中好学善纳、兼容并蓄的影响，所谓“泰山不辞细壤，故能成其大，河海不择细流，故能成就其深”“海纳百川，有容乃大”。这让我想起了一个关于茉莉名字来源的动人传说，故事的大概意思是相传明末清初年间，有一位年迈的老人从外面带回一种香花种子，兄弟二人各有所长，老大干活有体力，老二耕地有技术，开始他们互相看不起对方，各自为阵结果都失败了，一位老隐士劝说他们，要发挥各自的优点团

结协作，不能只考虑自己的自利，结果香花种植成功，后来他们给花取名末利，意思是为人处事，把自己私利放在末尾，合作才能双赢。几百年来，茉莉花闻名遐迩，虽然文人为了字型美观而把“末利”改成“茉莉”，但末利的含义依然在人们心中留存并得以延续。原来茉莉花在美丽的外表下还有着代表华夏民族宽容、团结的人文光环。

如果说《茉莉花》在创作理念上是一种传统文化中的包容美，那么在情感的表达上则体现了传统文化中的含蓄美。含蓄是直接的对立面，它无逼人之势，也无撩人之情，她清新、质朴，绝不使人浮躁。“千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面”是一种半遮半掩的含蓄美，“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”是一种雾里藏情的含蓄美。就像这首民歌，看似一首民歌小调，但细想一下其实是一首委婉情歌，歌词中“满园的花开香也香不过她，我有心采一朵戴，又怕旁人笑话”可以理解为，在众多的女子当中对她情有独钟，正所谓情人眼里出西施，我有心向她吐露真情，但我又顾忌别人的流言蜚语。第二段的“又怕看花的人儿骂”可以理解为我有心向她表白却担心她家长的斥责，老师的批评。而第三段也是歌词中最动情处，“又怕来年不发芽”是我担心她过早地涉入爱河，会影响以后的事业和未来幸福。作者在谈钢琴独奏曲《茉莉花》的创作时也谈到，“不言而喻这是一首情歌，是男女之间内心爱慕的细腻的情态写照，用鲜花比喻心爱的姑娘或美女已是千百年来永不衰竭的赞誉，茉莉花是东方的花卉象征之一，所以钢琴曲总是想诉说一个东方的爱情故事，或是描写发生在东方庭院花开满园的恋爱故事以及内心世界的坦露或写照，这便当然不是表现一束茉莉花而是表现满园春色之中唯茉莉花之高雅、幽清、淡馨、唯东方之美，中国女性之美在世界独到，至于爱情就绝非甜蜜二字这么简单，她同时还含着忧郁激情亢奋等不同的综合情态。”^①中国人喜欢把含蓄作为审美的最高境界来追求，作曲家尽管中年时期移居海外，但是他近半个世纪时间是在中国度过的，深知含蓄美是中国人的审美特色，故在创作过程中把很多主旋律隐蔽在织体中，藏而不露，引而不发，给音乐要表达的情感蒙上一层纱幕，若隐若现，以期欲扬故抑的效果，让《茉莉花》因含蓄而美，美出了魅力，美出了档次，美出了让世界叹为观止的境界，是一种幽淡的、微妙的、静谧的、洒落的，没有彩色的喧哗炫耀，而有富于心灵的幽深淡远。而这种意境并非存在于那些表现喜怒哀乐的具体情绪，而恰恰是在追寻的弦外之音中。如同那茉莉，既不像美人蕉那样披红戴绿让人很远就能领略她的娇艳，也不像夜来香那样数里外就香气袭人，茉莉似一杯清茶需要慢慢地品味，在唇齿间留下淡淡约约的清香。

茉莉不像幽兰、水仙那样被养在暖房，供在案头，仔细调理，小心呵护，她只在花坛一角、院落一隅，随意点缀几丛，不管风吹雨打，自生自灭间有一种旺盛的生命力。只要有一点阳光雨水，就长得那么生机勃勃。遥想当年曾记得一个被誉为“带红领巾的作曲家”，因为别有用心的人的一句“难道我们以后要演奏大右派儿子的作品”的反问而被拒之在中央音乐学院作曲系的大门之外，曾记得一名豪情满怀，

(下转40页)

中音声部。

第三变奏：用八度加厚旋律，显示出情绪的变化，令人伤感的音调是主线，旋律不再有明亮愉悦的色彩。

第四变奏：上下声部共同构成音乐，使旋律具有对话性，整个音乐单纯而简朴，驱散了阴暗的情绪，音区的交替以及对话性创造了一种诙谐戏谑的形象，优雅而轻巧。

第五变奏：乐段的前乐句用十六分音符的三连音变奏，三连音的第一个音勾出了旋律线，后乐句的旋律在中间声部，又回复到开始的形象意境中。

尾声：主题的旋律被重新安排，特别之处在于织体的设计，民歌式的旋律平缓地歌唱着，安静、从容不迫。

四、节奏特征

主题：旋律使用八分音符和十六分音符构成，十六分附点音符的使用，像是锦上添花，使得旋律很“俏皮”。四个三十二分音符把旋律点缀得很完美，很精致。

第一变奏：这个变奏连续用三十二分音符的音型装饰旋律，节奏变化丰富，旋律线条起伏大，表现了一种明朗的性格，使得音乐形象充满了憧憬之情。

第二变奏：左手连续的十六分音符的八度跳音，右手用连续不断的后半拍均衡的三十二分音符的柱式和弦贯穿着整个变奏，休止符的密集出现使第二变奏的情绪在具有进行曲风格的基础上又显得活力十足。

第三变奏：右手使用大量的切分音节奏，低声部以整齐的八分音符音阶上行的音型，使这一变奏具有极强的舞蹈性。

第四变奏：频繁地使用切分变奏，不再用十六分音符的节奏，而是用八分音符的补充节奏，并在各声部交替出现，使得旋律具有对话性。

第五变奏：乐段的前乐句用十六分音符的三连音变奏，后乐句用三十二分音符加强，这些三十二分音符一直继续到该变奏的末尾，音符密集及休止符的贯穿使用，让第五变奏

(上接53页)

踌躇满志的钢琴青年，以其才志心血，日夜兼程、全力投入《黄河》创作，却遭遇到了极“左”势力对其一系列的打压抑制。“用其才，压其志，辱其心，偃其名”。^②面对袭来的寒风冷雨，作曲家无数次的告诫自己，作曲系的大门可以对我关闭着，但是谁也无法停止手中创作的笔。也正是这一信念支撑着他在以后的日子创作出大量的优秀的作品。或许是自己身居海外的特殊身份，那份祖国之爱显得尤为炙热，正如他所言：“抚今追昔，道路坎坷，感慨良多。自己是仰仗了生我养我的华夏土地和多灾多难的民族，才有可能在钢琴上弹出、编出、写出具有民族风格情调的声音。我虽然离国这么久了，但我时时都在关心着中国的进步和成就，我骨子里的中国文化、中国情结是不可改变的。”^③当第一缕阳光照耀着大地，几乎所有花儿都想争相竞艳，忙碌着在阳光下炫耀美姿，只有茉莉仍在养精蓄锐，到暮蔼轻拢，艳丽的花儿都在烟雾中暗淡隐退时，她那白天里像一颗颗珍珠般晶莹圆润的蓓蕾，才仿佛纷纷舒展，盈盈绽开，使得傍晚的空气因此弥漫了沁人心肺的幽香，浸透了夜的深沉、夜的岑寂。作曲家一路走来不正如这茉莉花吗？一枝秀逸，一树白衣，一身淡雅，一世清香。七十年蓬勃生机，不求色泽鲜艳，不图香飞四野，静静地成长，悄悄地绽放，默默地含笑，淡淡地吐香。这是一种纯朴、淡然、洁静、深远的生命气息，也是一种可供人们去鉴赏、品味和学习的品质精神。这一缕缕醉人的清香所透视的，不正是人生景致中最高贵、最欣慰的境界吗？这一段段委婉的旋律折射出的素雅、质朴的品格不正是毕生的追求吗？“好一朵的茉莉花，好一朵茉莉花，满园

聚集了舞蹈的、动力的、活跃的、激动的性质于一体。

尾声：旋律声部使用十六分音符的半连音形式，使得旋律更具有歌唱性，结尾处的节奏稍有变化，使旋律显示出一种点缀和反复的效果，明确地显示了音乐的根本性格。

总而言之，这首作品具有强烈的时代感，变奏曲式的乐章体现了贝多芬在创作上新的探索，无论是形式或内容都堪称完美，对其音乐特征的研究，对于我们理解作品的内涵及把握作品的风格，是非常必要且有意义的，从中我们更能深切地认识到贝多芬创作构思的独特成就。

参考文献：

- [1]赵曾茂.《贝多芬奏鸣曲与变奏曲》[M].长沙：湖南电子音像出版社，2001.
- [2]郑兴三.《贝多芬钢琴奏鸣曲研究》[M].厦门：厦门大学出版社，1994.
- [3](俄)阿·鲍·戈登威捷尔.《贝多芬32首奏鸣曲》[M].2005，04.
- [4](俄)克里姆辽夫.《论析贝多芬钢琴奏鸣曲》[M].1989，06.
- [5]吕琳.《论贝多芬钢琴奏鸣曲中的浪漫因素》[J].《时代文学》，2009.
- [6]梁婷子.《贝多芬奏鸣曲三个时期的风格比较》[J].《科教文汇》，2009.
- [7]李浪.《贝多芬奏鸣曲变奏乐章之研究》[J].《大众文艺理论》，2009.
- [8]翟静.《谈贝多芬音乐作品中的人文主义意蕴》[J].《音乐创作》，2010.

(徐彩虹，山西运城学院音乐系讲师，艺术实践教研室主任)

清香也香不过她……”作曲家就像这首《茉莉花》经典老歌一样轻轻地唱，静静地开，淡淡地香……

茉莉花总是把淡淡的清香留给人们，一点也不张扬，就像做人一样，谦逊而不谦卑，自行但不自负，热情而不骄狂，虽不艳丽，却使人印象深刻。难怪白石道人要“列作人间第一香”。花美乐亦美，乐美情更浓，聆听那淳朴典雅的旋律，感受那自由多变的节奏，让我们忘却时间与空间的限制，仿佛走进了恬静飘逸、清新动人的江南水乡。音乐声中我依稀看见在大洋彼岸的静远斋内，一片清辉之下，一位老人遥望故土，手起，琴响。滚烫的赤子情怀从黑白琴键上汨汨流出，炽热的中华情结从跳跃指尖中翩翩起飞，越过万水千山，向着故土，向着祖国迎风而去。

注释：

- ①储望华.《谈钢琴独奏曲〈茉莉花〉的改编》第四段《钢琴艺术》，2005年第10期.
- ②储望华.《今日，明日……》第七段.
<http://www.emus.cn/?uid-29037-action-viewspace-itemid-40712>.
- ③人民网《储望华操琴倾诉衷肠》第四段2001年8月23日. 钱茸.《中国传统音乐的含蓄美倾向与儒家文化》中央音乐学院学报，1997年第4期.

(覃勤，江苏师范大学音乐学院讲师。研究方向：钢琴演奏与教学)