

钢琴曲《牧童短笛》的创作与演奏分析

林梅 (沈阳音乐学院附中 辽宁沈阳 110000)

摘要: 钢琴曲《牧童短笛》是我国著名作曲家贺绿汀于上世纪30年代创作的一首钢琴小品,是中国复调钢琴音乐的代表作品之一。本文主要从创作背景、创作特点和演奏提示三个方面对此曲进行诠释,旨在更好地理解作品和演奏作品。

关键词: 牧童短笛;贺绿汀;创作背景;创作特点;演奏提示

一、作者简介

贺绿汀原名贺楷,是我国著名的作曲家、音乐教育家、音乐理论家,1903年7月20日出生于湖南省邵阳。其代表作品主要有《游击队歌》(合唱);《牧童短笛》、《摇篮曲》(钢琴);他还为影片《风云儿女》、《十字街头》、《马路天使》做过配乐等,此外贺绿汀还出版有《贺绿汀音乐论文选集》。

贺绿汀出生于一个农民家庭,中学毕业后曾在湖南邵阳县担任小学教员的工作,同时开始自学音乐基础知识。自1924年先后考入长沙岳云学校艺术专科学校和国立音专,开始专业音乐的学习道路,在国立音专拜黄自门下学习作曲、和声,同时选修钢琴。求学期间的贺绿汀,租住在当地一家缝纫店的楼上,条件异常艰苦,然而正是这种恶劣的条件坚定了作曲家对音乐的执着,成就了贺绿汀作曲家的地位。

1949年新中国成立后,贺绿汀先生先后担任了中国音乐家协会副主席和上海音乐学院院长,1979年被选为中国文联主席。贺绿汀长期致力音乐教育事业,为我国培养了许多专业音乐人才。

二、创作背景

钢琴独奏曲《牧童短笛》原名为《牧童之笛》,后来贺绿汀根据一首民谣“小牧童,骑牛背,短笛无腔信口吹”的词义,将它更名为《牧童短笛》。词曲创作与上世纪30年代,正值鲁迅、矛盾等文学家领导的新思潮深刻影响中国文艺界之时,加之此前的钢琴作品大都借鉴西洋传统和声和作曲技法,极少具有中国的民族风格,作曲家们也在努力探寻中国风格钢琴作品之路。

1934年俄籍作曲家、钢琴大师亚历山大·齐尔品先生到中国旅行演出,他非常喜爱中国文化,希望能够获得有中国风格的钢琴曲,以提供给他在中国和世界演奏,但迫于当时没有这样的作品,于是他个人组织,用“有奖比赛”的方式来征求中国风格的钢琴曲。当时在国立音专学习的贺绿汀闻此消息后不顾炎热的天气,凭借坚强的毅力和对创作中国风格钢琴作品的渴望,在当时居住的阁楼里完成了这首作品,并一举获得“齐尔品征集中国风格钢琴作品”比赛头等奖。此曲被齐尔品带到世界各地进行演出,受到各国音乐家的欢迎,至今仍频频活跃于各种舞台之上。

《牧童短笛》的成功取决于作曲家敢于将西方作曲技法融汇到中国民族风格当中,贺绿汀在《牧童短笛》中凭借西洋作曲传统,历史性的演绎、描绘出了一幅完美的中国田园风情,呈现了一幅置身于山水田园之中,怡然自乐的水墨画。

三、创作特点

贺绿汀在国立音专学习的是西洋音乐理论和作曲技法,但在创作道路上从未停止过对中国风格钢琴作品的探索,在当时将西方先进的音乐技法融入到中国民族元素中,使作品具有自己民族的风格已成为一代作曲家的共识。《牧童短笛》的问世,可以说是中国民族风格钢琴音乐创作史由探索阶段进入了创作阶段,这部作品使西洋音乐的技法与中国民族音乐特点达到完美结合。

提到这首作品的特点,首先提到的应是作曲家在创作中大胆的使用了复调的技法。作曲家运用复调的两个声部来模仿民族乐器,两声部一唱一和,和谐自然,清晰地体现出他从复调写作上所诠释的中国风格。《牧童短笛》的第一、三段音乐运用了复调手法,以中国传统的鱼咬尾的创作方法写成,二声部如行云流水一般,情感得到自然流露。贺绿汀的这首作品开中国复调钢琴音乐之先河,为中国复调音乐的发展奠定了牢固的基础。

钢琴曲《牧童短笛》采用中国传统的五声调式为基础,融

合了江南民间音乐曲调并模仿民族乐器竹笛之声,描绘了乡村田园之中“牧童骑黄牛,笛声振林樾”的生机勃勃景象。谢天吉曾经说过“贺绿汀的旋律建筑于民间音乐的基础上,具有深刻的民族音调美学内涵,天然的反映了民间音乐的‘遗传基因’特别是蕴涵着中国农民音乐的旋律气质特征。”正如贺绿汀先生所说:“我所写的《牧童短笛》,有人说是这个民歌或那个民歌,其实什么都不是,但它是地地道道的中国民间风格……”

此外,贺绿汀还大胆的借鉴了民间音乐中的句句双的创作手法,使高低声部相互呼应,乐思得到拓展,音乐环环相扣。在乐曲中常常加入装饰音模仿竹笛的音色,使乐曲极具乡土气息。

四、演奏提示

钢琴曲《牧童短笛》是一部典型的标题性作品,全曲分为ABA'三段,演奏时应仔细揣摩作曲家的创作意图,结合南方丝竹音乐的柔美特质,力求把音乐之美完整呈现出来。

A段表现牧童悠闲自得、活泼欢畅的情绪,作曲家运用了复调手法使上、下声部旋律线蜿蜒曲折、此起彼伏,演奏时,要严格按乐谱上所标记的分句线练习乐句的走向,重视休止符、小短句对气息的要求,音乐既要断开,乐句之间又不能失去联系,要加上呼吸,用歌唱的感觉去弹奏。另外,附点八分音符的时值要把准确,并注意左右手的乐句的区分,并且要巧妙地运用力度的变化把远山、近水形象的表现出来。

B段在情绪上与A段形成鲜明对比,采用舞蹈节奏,带装饰音的旋律充满生气,表现了牧童天真无邪、无拘无束的性格。欢快的曲调在低音时运用模进或者转调,把乐曲推向高潮,尤其是装饰音的运用,形象地模仿出竹笛吹奏的音响效果,具有浓厚的田野气息。演奏时此段速度可稍快些,在左手稳定的节奏基础上,右手的旋律要弹得清脆华丽,右手在弹奏上波音时不要弹成三连音的感觉,该段结束时可做减慢处理,同时要注意表现出旋律的高低起伏。

A'段是A段的再现,通过对主旋律的加花变奏,音乐在高音区结束,给人意犹未尽之感,让人联想到牧童对欢乐生活的向往与追求,更有着对美好未来的憧憬和期盼之心。演奏此段时,要把重点放在右手加花变奏的旋律上,在力度对比和音乐形象的塑造上要有别于A段。结尾处要慢收,注意音量的控制,表现一种曲终意未尽的境界。

结语

钢琴曲《牧童短笛》是一首极具中国江南音乐风格的作品,它借鉴了西方的作曲技法,融合了中国传统音乐的元素,是中国风格钢琴音乐作品的一座丰碑。期待新一代的作曲家继承传统,大胆创新,更好地把中国民族音乐推向世界音乐之林。

参考文献:

- [1]袁蓓.浅谈《牧童短笛》的创作及其中国风格.科技风,2008年5月(上).
- [2]张金石.钢琴曲《牧童短笛》曲式与演奏的技巧研究.齐齐哈尔大学学报(社会科学版),2010年3月.

作者简介:

林梅,女,毕业于乌克兰奥德萨国立音乐学院,获硕士学位。现任沈阳音乐学院附中,键盘学科讲师。