

《牧童短笛》演奏诠释

■ 谢友超

【摘要】：《牧童短笛》是闻名世界的优秀中国钢琴作品，是贺绿汀于1934年创作的一首钢琴曲，在中国钢琴音乐史上占有极其重要的地位。此曲是音乐界第一首具有成熟、鲜明的中国风格的钢琴乐曲，描写了完全与西方风格完全不同的中国田园诗画，乐曲将西方的复调写法和中国的民族风格相融合，将中国传统音乐与欧洲音乐理论相结合，呈现出具有中国特色的风格特征，是我国近现代钢琴作品创作上的一个典范。本文以贺绿汀先生的《牧童短笛》为研究对象，从作者的生活经历、创作背景、乐曲结构、演奏特点等方面入手，并结合本人对作品多年的演奏心得，以期对《牧童短笛》有一个全面透彻的诠释，为广大钢琴爱好者演奏与研究此曲提供参考。

【关键词】：牧童短笛；乐曲分析；演奏

一、作者简介

贺绿汀（1903-1999），原名贺楷、贺抱真。1903年7月20日（农历闰5月26日）出生于湖南邵阳市东乡（今邵东县）罗浮岭马王塘的一户农家。1923年入长沙岳云学校艺术专修科。曾参加广州起义、湖南农民运动。创作于1928年的《暴动歌》曾在海陆丰一带流传。1931年就读于上海国立音专，跟随著名音乐家黄自学习作曲理论，师从阿克萨可夫和鲍里斯·查哈罗夫学习钢琴演奏。作于1934年钢琴曲《摇篮曲》和《牧童短笛》在亚历山大·尼古拉耶维奇·切列普宁举办的“征求有中国风味之钢琴曲”评选中分别获得名誉二等奖和头奖。在以后的时间里进入电影界，为左翼进步影片《马路天使》《风云儿女》和《十字街头》等写音乐。1937年后，参加上海救亡演剧一队。随后到了重庆，创作了《嘉陵江上》《垦春泥》《游击队歌》等风格清新的歌曲。1943年到延安，创建了中央管弦乐队。解放战争期间，继续进行创作和教学，这一时期的作品有合唱《新世界的前奏》、秧歌剧《刘德顺归队》、管弦乐作品《森吉德玛》《晚会》等。新中国成立后，任上海音乐学院院长和中国音协副主席，主要担任人才培养的任务，但仍坚持创作，写有大量电影音乐和声乐作品等，并著有《贺绿汀音乐论文选集》。

二、作品分析

《牧童短笛》是驰名世界的中国优秀钢琴作品，在中国钢琴音乐史上占有极其重要的地位。该曲原名《牧童之笛》，后来根据民谣“小牧童，骑牛背，短笛无腔信口吹”，改名为《牧童短笛》。这首钢琴小品以流畅、清新的线条，对答呼应式的二声部复调旋律，成功地模仿出了中国民间乐器笛子的特色，以至于向听众展现了一幅中国传统的水墨画，使人们仿佛看到了江南水乡一个骑在牛背上的牧童，正在悠闲自得地吹着牧笛，使人眼前不禁呈现出李可染的《牧童短笛图》，像是走进一个水清山秀的大自然，领略到自然的神奇与美妙。作品中段以热烈明快的节奏与显示段形成了强烈对比，使人们在以五声调式为主体的和声音程的替换中依稀看到两个牧童在野地追逐戏耍，领略到一股浓浓的充满清新的乡土气息。作品中段使用了中国传统的加花变奏手法，以优美动人而富于节奏的旋律再现了牧童在尽情玩耍之后生动的情景，使人们仿佛看到牧童在玩耍高兴之后随着悠扬的旋律渐渐远去，给人一种余音袅袅的感觉。

全曲结构简单，分为三部曲式。A段为第1至24小节，B段为第25至52小节，A'段为第52至76小节。

第一段（A段）：4/4拍，G徵调式，一共6个乐句，每个乐句由4小节组成，每句之间的音乐材料呈对比关系，主题带有浓厚的江南水乡风味。整个A段速度不是太快，旋律相当宁静、悠扬。使用了

两声部对比复调的写法，高声部与低声部一呼一应，一对一、一对二、一对四，上紧下松，上静下动，乐句与小节之间左右手相互补充，形成呼应，交替进行，既有明显的对比，又形成了密切关联。

A段犹如一幅中国传统的水墨画，一个牧童骑在牛背上悠闲地吹着笛子，在田野里漫游，天真的表情令人喜爱，让人感觉到这是作者童年生活的自我写照。两条旋律在纵向上的结合，借鉴了欧洲复调技巧，但所应用的只是原理。而在具体的对位关系、协和音与不协和音的观念，则是完全按照中国传统的音乐审美来安排。

第二段乐曲中段（B段）：主调性为G徵调式，2/4拍。音区提高，速度变快，使用了民间舞蹈的节奏，旋律欢快有趣，描绘了天真无邪的牧童在愉快的玩耍、嬉戏的情景。右手模仿明亮、清脆的笛声。这一段是主调音乐，运用了西方的和声技巧。作者巧妙准确地找到了西方和声中能够与中国曲调互相吻合的方式：采用三度音程平行下行和持续的低音削弱了功能和声进行，音型采用了平稳与跳动的进行相结合，与活跃的主旋律相协调。

再现段（A'段）：在保持呈示段骨架的基础上又增加了装饰性的音，其方式基本在二个8分音符的节奏中再加入两个8分音符使之变成了16分音符，使主题的旋律显得更加欢快、紧凑、流畅。再现段的调性先在G徵调上，而后在D商调上，最后逐渐减弱而结束在主调G调上。采用的是中国民间中的“装饰加花”手法，达到变化再现的目的。这首乐曲是我国钢琴音乐创作上一个具有创造性的范例，具有浓郁的乡土气息。

三、演奏提示

（1）注意此曲不是太浪漫的作品，基本节奏要把握准确。

（2）第一段（第1至24小节）是二声部复调，弹奏要抒情一些。复调因素要做好，声部的进出要交代清楚，要安排好两只手各自乐句的起伏。注意左右手声部都是非常流畅、非常富有歌唱性的旋律。分手练习时，就要把分句、起伏、连断做准确，指法固定。有一个左踏板标记（una corda），要求踩弱音踏板来改变音色，听起来很遥远的感觉。后面的标记（tre corda）要求放开弱音踏板。这里不要从力度上感觉变化，而是要从音色上感觉变化。要想象一个牧童从远而近的场面，这样更有利于恰当地表现全曲的意境。

（3）第二段（第25至52小节）要活泼一些，从中段一开始就要确定好速度。右手的乐句要正确分句。左手的跳动较大，要先进行单手慢速练习，以达到准确、干净的效果。

（4）再现部旋律上有些加花，速度要回到第一段的速度。音乐上更加活跃、流畅。

（5）此曲编订的指法在左手先后出现的相同音型方面、在第一段

以新视野传承中国民族音乐之美

——听《月出》有感

■ 张 赢

【摘要】:《月出》以最直接的方式呈现于听众面前,融合朱哲琴自己的创作,加之现代流行元素使这张专辑既有强烈的民族文化气质,又与时代接轨,这也实现了时间空间概念上真正意义的无拘无束,我想这应该是一种新角度的传承方式。

【关键词】:中国少数民族音乐;传承;现代流行元素;“世界看见”

2009年,联合国开发计划署邀请中国艺术家朱哲琴担任“世界看见”亲善大使,意在发起中国少数民族文化的保护与发展行动。少数民族音乐是民族文化瑰宝的重要组成部分,朱哲琴带队远赴云南、内蒙古、新疆、西藏、贵州五个少数民族聚居地区,共走过2万多公里,进行民族音乐的田野调查,将那些濒临消失的民族音乐样本记录下来,最终采集民歌素材一千余首,图片和文字不计其数。在“世界看见”大型系列纪录片中可以看见,在云南楚雄,通过一名叫欧牧优诺的女歌者的演唱使朱哲琴找到了原生态音乐的魅力;在贵州黄岗村与村民们聚集在一起唱着侗族大歌;她带着“世界看见”登上高山,投入以泉水的节奏为创作灵感的弦子舞……朱哲琴对这段行程有着这样的理解:“09年至今,我们沉浸在多元民族音乐的发现探索中,这充满传奇和探索的震撼旅程,启迪了我们的全新创作,也使我们对中国音乐的传承和未来萌生新的希望和想往。”

历经四年半的制作,音乐专辑《月出》终于面世,一方面,它记录着朱哲琴和“世界看见”团队在过去1600多天的音乐旅程,像是一张民族音乐的地图:其中有贵州侗族大歌、苗族的飞歌、蒙古族的呼麦、哈萨克的冬不拉、维吾尔族的木卡姆、珠穆朗玛峰下的“洛谐”等原汁原味

的民族音乐。另一方面,朱哲琴作为此专辑的制作人,邀请年轻的旅法蒙古族作曲家蒙柯卓兰联手创作,在民族音乐大师的原声采样基础上展开改编和创作。这使得此专辑拥有与时代接轨的音乐元素,体现着中国当代前沿新锐的音乐力量。

在流行音乐的现阶段,融合民族音乐元素成为越来越多音乐人的选择,其中包括三种方式:第一种,直接使用民族音乐元素作为编曲素材。如歌手尚雯婕的《Love warrior》中前奏融合了电子音色和侗族大歌的音乐素材,编曲尚马龙先生对其的解释是:使这首歌听上去更富有世界化的感觉。第二种,用经典民歌旋律曲调进行旋律改编创作,如组合“凤凰传奇”,其歌曲大多以融合经典民歌元素与电子音乐、rap为特征,朗朗上口的旋律与浅显易懂的歌词使之具有非常广阔的群众基础。但其作品大多只是借用民族化的音乐语言进行通俗化的创作。第三种,对民歌旋律规整化并填词,这让人想起王洛宾先生,他对西部民歌的发展起到很大的发扬和传承作用。他将民歌进行整理重新填词。如他的第一首汉语译配的维吾尔族民歌《达坂城的姑娘》是从一位维吾尔族司机的口中听到的,由于是维语演唱,歌词也并不连贯,当时并没有得到很大的传唱。但王洛宾被其特殊的曲调和韵律所吸引,经过一遍遍的填词改曲,使这首歌最终

唱遍大江南北。

“中国现阶段最重要的不是急于让世界看见,而是先‘看见自己’,了解自己在哪,自己是谁,要往哪里走;之后再看见周围是什么,然后才能更了解自己;这样中国被世界看见,才是一个真正的开始。”而太多音乐人并不了解自己国家的民族音乐资源,则更无法做到发展与传承了。在《月出》这张专辑中,朱哲琴用技术手段将自己独特的音乐语言与不同民族音乐素材进行融合,这不再仅仅是某一地区某民歌的复制改编,也不是某音乐素材的简单堆积,而是打破地域、时空、民族的界限,让音乐语汇形成一体化,这与整张专辑的“对照穿越”创作理念相符合:“月出”对照“dadawa”^[1];朱哲琴与民族歌乐师对照:朱哲琴独具特点的嗓音不再是绝对主角,而是作为歌曲中众多声音元素的一部分。以她的声音为导向,引出十首耳目一新的民族原创作品;诗经与民歌穿越对照;传统民族音乐与现代流行元素的对照。

第一首:《月出》以贵州苗族情歌《假如你是一朵花》片段开始,朱哲琴创作并演唱的旋律作为主线,歌词取自《诗经·陈风·月出》,“月出皎兮,佼人僚兮。舒窈纠兮,劳心悄兮…”与大自然的水滴声,和贵州侗族大歌^[2]《夏蝉之歌》形成很好的结合。

(A段)出现的乐句和第三段(A'段)装饰加花的乐句方面,尽量做到了指法统一。练习者可能开始有点不习惯,但一旦熟练以后,就会感到自然舒适,背谱也会变得轻松容易。

乐曲用那美妙的音乐证明了西方作曲技巧中的原理是可以用来表现中国风格音乐的。打通了中国音调与西洋乐理的界限,鼓励了为复兴改进中国音乐而研究西洋乐理技术的音乐工作者,也给予极端保守古乐者和主张完全欧化者以同样的警醒。

《牧童短笛》是第一首完全成熟的、具有鲜明中国风格的钢琴作品。它成功地将西洋音乐的复调、和声技法与中国民族音乐特点完美地结合起来,使之适应中国调式风格;它完全消除了欧洲音乐的审美影响,符合中国听众的审美心理。成功地完成了中国音乐与多声音乐思维的结合,不仅对中国钢琴曲,而且对整个现代中国音乐的新创作、对中国音乐的发展走向都产生了重大而深远影响。■

参考文献:

- [1] 汪波. 贺绿汀牧童短笛赏析. 大舞台, 2012, 9.
- [2] 擷英. 牧童短笛背后的故事. 小演奏家, 2008, 7.
- [3] 林冬. 中国钢琴的一道霞光——钢琴独奏曲《牧童短笛》初探. 云岭歌声, 2005, 2.
- [4] 刘婕. 试论钢琴曲牧童短笛的音乐艺术特征. 大舞台, 2010, 2.

(宿迁高等师范学校艺术系)