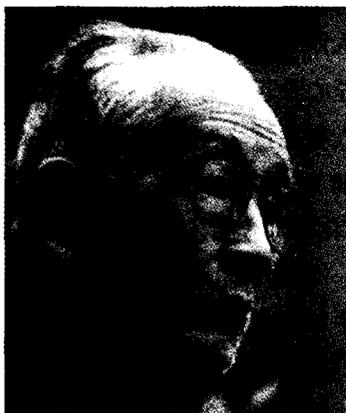

※ 牟 茗

钢琴曲《牧童短笛》

创作成功秘诀新探

贺绿汀先生
(1903-1999)

《牧童短笛》是中国著名作曲家、音乐家贺绿汀在上世纪30年代创作的一首钢琴独奏曲。自《牧童短笛》出现后，来自西洋乐器的钢琴音乐文化就与中国的音乐文化再也分不开了。中国的钢琴音乐史也因此翻开新的一页。

一、贺绿汀成功创作 《牧童短笛》

贺绿汀(1903-1999)，原名贺楷，湖南邵阳人。他在20岁时考入长沙岳云艺术专修学校，攻读绘画与音乐，两年后留校任音乐教员。他于1928年创作的《暴动歌》曾在海陆丰一带广泛流传。1931年，他考入上海国立音专，从黄自先生学理论作曲，从查哈罗夫、阿克萨可夫等钢琴音乐家学钢琴。当时的贺绿汀，只是一个在上海求学的穷学生，租住在一家缝纫店的

楼上，夏天热得要命——就是这样差的房子，他也随时有交不出房租的窘况。但是，贺绿汀没有被困难吓倒。他一边学习，一边创作，同时还不断地注视着音乐界的动态。

1934年的一天，他在学校的布告栏上看到一则“征集中国风格钢琴曲”活动的启事。这个活动是由世界级作曲家、钢琴大师亚历山大·齐尔品先生在上海举办的。

齐尔品是非常喜爱中国文化的俄籍著名音乐家。他在1934年的春天来到中国，非常希望获得有中国风格的钢琴曲，以提供给他在中国和世界演奏；但当时没有这样的作品。于是他个人出资，用“有奖比赛”的方式来征求中国风格的钢琴曲，并规定：乐曲长度不得超过5分钟；作品的姓名必须严密封锁，任何人都不能“走后门”。他还宣布：如果谁获优胜将能得到免费出国求

统。此当缘于其学识、气质与人生经历。《中国篆刻的艺术与技巧》前言说：“篆刻是一门综合艺术，深入其中，其艺无穷。只有积学、深造，才有‘综合’的内蕴。吴昌硕又说：‘诗文书画有真意，贵能深造求其通。’这话非常中肯。”^[4]

五、结论

综上所述，陈沫吾先生能书、能画、能文，故其印作融合了书意、画意、文气；修养全面，则造就了他广博深厚的基础。先生眉宇谈吐间有一种锐气，这种锐气可以体味而不可言状，发乎胸臆而融之于印表，基

础之深博与气质之锐发，成就了他的篆刻艺术。

注释：

[1]韩天衡：《历代印学论文选》，西泠印社1999年版，第62页。

[2]《篆刻入门》，上海书店1979年版，第82页。

[3]阮元：《南北书派论》。《历代书法论文选》上海书画出版社1979年版，第630页。

[4]叶一苇：《中国篆刻的艺术与技巧》，中国青年出版社2004年版，第4页。

王书峰：西南民族大学艺术学院（成都）教师
中国书法家协会会员

学资格，并获奖金100元。

当这一消息在音专公布后，学校作曲系的学生都跃跃欲试。贺绿汀也决心试试看。由于天气太闷热，贺绿汀又住在楼的顶层，白天根本无法工作，只好利用夜间和黎明前的那一段时间进行创作。为了有更多的获奖机会，他一连写了三首钢琴曲，即《牧童短笛》、《摇篮曲》和《往日思》。写完初稿，他去请教黄自老师，根据老师的意见又进行了修改。最后，他非常郑重地把自己的三首曲谱投进了征稿箱内……

1934年11月27日是国立音专校庆纪念大会，同时也是“征集中国风格钢琴曲”活动的颁奖仪式。全校师生济济一堂，欢声笑语。齐尔品站到麦克风前，以激动的口吻宣布：“《牧童短笛》获一等奖，作者是贺绿汀。”全场掌声雷动，好奇的观众瞪大了眼，一心想看这位了不起的一等奖获得者是什么模样。只见一位面孔瘦黄、中等身材、衣着朴素的学生走上了主席台。颁奖后，齐尔品宣布，请获奖者演奏自己的作品《牧童短笛》。

贺绿汀外表镇定自如，其实内心狂跳不已。他走向钢琴，满怀激情地演奏起来。钢琴里飘出了一串串清新、活泼的音符，像一股清泉潺潺流出：风和日丽的乡村田野上，牛儿在慢慢地吃着青草，牛背上的牧童愉快地吹着短笛……台上演奏者和台下观众都情不自禁地在大自然的绿色怀抱中陶醉了。

连贺绿汀自己也没想到，在他为“征集中国风格钢琴曲”活动创作的三部作品中，竟然有两部获奖，即《牧童短笛》和《摇篮曲》，而《牧童短笛》还是六部获奖作品中的第一名。

二、《牧童短笛》在世界的非凡影响

《牧童短笛》这首钢琴小品，是贺绿汀根据中国童谣“小牧童，骑牛背，短笛无腔信口吹”而定名的。它以清新、流畅的线条，呼应、对答式的二声部复调旋律，成功地模仿出中国民间乐器——笛子的特色。《牧童短笛》采用三段体结构。第一段犹如一幅淡淡的水墨画：牧童骑在牛背上悠闲地吹着笛子，在田野里漫游而天真无邪。中段是传统的民间舞蹈，用欢快的节奏和旋律写成。第三段是第一段的再现。这首乐曲具有浓郁的民族风味，是中国现代钢琴音乐的一个创造性典范。

齐尔品对“征集中国风格钢琴曲”活动的结果十

《牧童短笛》唱片封面

分满意。他特别钟爱《牧童短笛》。齐尔品又是非常爱才的音乐大师，非常器重像贺绿汀这样有才华的年轻人。因此，在“征集中国风格钢琴曲”活动结束后，凡是举办的音乐会，都把《牧童短笛》作为必弹曲目。他是第一个演奏此曲的外国音乐家。此曲除了在中国演奏外，他还先后在美、德、法、奥地利、瑞士、荷兰等国演奏。1935年，齐尔品在日本东京创办了一个音乐出版社，以一幅小牧童在牛背上吹笛的画作为出版社的商标。出版社出版的第一部作品就是《牧童短笛》。从此，《牧童短笛》的具有中国浓郁乡土气息的音调，清脆、纯净、悦耳的琴声开始奏响全球，成为各国钢琴家们的常备曲目之一。《牧童短笛》也因此成为驰名世界的中国优秀钢琴作品之一。

钢琴虽然没有产生于中国，但中国因为有了《牧童短笛》而受到钢琴音乐世界的重视。钢琴音乐世界对贺绿汀的这首钢琴小品评价非常高，有许多关于它的评论，例如：“《牧童短笛》是以中国民族民间乐曲作为素材，采用了西乐传统作品技法，创作出一首结构严谨，形象鲜明，优美动听，乡土气息极浓的钢琴独奏小品”；“一部中西合璧的成功之作”；“一部真正中国风格的钢琴曲”。

因为《牧童短笛》是中国第一首飞向世界的钢琴作品，而且还是那样成功的创作，所以，贺绿汀因此而成为国内外瞩目的音乐大师。此后，他一直活跃在中国的乐坛上，是中国著名的作曲家、音乐家、教育家。他创作了很多作品，体裁多样，在中国乃至世界都有重大影响。

三、《牧童短笛》创作成功的启示

《牧童短笛》描绘出完全不同于西方风格的中国田园音乐画。它将欧洲音乐理论与中国音乐传统相结合,呈现出独具一格的中国风格特征。因此,它对后来的中国钢琴音乐创作产生了深远的影响,其成功的经验是可以为今天的中国音乐文化的健康发展提供一些有益的启示的。

首先,音乐文化的发展需要适宜的环境。

19世纪末至20世纪初,在新文化的背景下,随着教堂和新学堂的兴起,从欧洲传入中国的钢琴很快被中国人接受并得到推广,这为钢琴音乐文化在中国的发展提供了适宜的环境。到了1927年,萧友梅创办“上海国立音专”,为中国钢琴艺术的发展奠定了基础。同时他以校长名义高薪特聘查哈罗夫、阿克萨可夫、皮得罗娃等俄籍钢琴家主持音专钢琴教学工作,使得中国音乐学院(上海国立音专是当时中国的唯一高等音乐学府)的钢琴水平,由当初弹小奏鸣曲、钢琴小品的初级、中级程度,迅速地向高水准的演奏艺术发展。

这证明,只要有适宜的环境,钢琴音乐文化就可以大发展。当今,国人由于生活水平和文化涵养的提高,钢琴不再为贵族所有而是走进了千家万户。可以说,这是中国钢琴音乐文化发展所需要的最适宜的环境,中国的钢琴音乐文化应该更有大的作为。

其次,适宜的音乐比赛活动能够催生出好作品。

由世界级的作曲家、钢琴大师亚历山大·齐尔品先生个人出资举办的中国音乐史上首次“征集中国风格钢琴曲”的创作评奖活动,将中国人创作具有中国特色的钢琴音乐作品的热情推向了高潮。尤其是以贺绿汀

《牧童短笛》为首的六首有中国风味曲谱的诞生,引起世人关注,成为人们研究、借鉴的成功典范。这次比赛对于当时尚处于起步状态的中国钢琴音乐创作和后来钢琴音乐的发展,具有深远的意义。

这证明,适宜的音乐比赛活动不仅能够催生出好歌手,也能催生出好作品。前几年的“想唱就唱”、“快乐女声”就催生出李宇春、张靓颖等著名歌手,相信如果有类似“征求中国风格钢琴曲”这样的比赛活动,一定会产生更多更好的中国钢琴音乐作品。

再次,音乐创作一定要坚持以“民族化”为基石。

贺绿汀之所以能够创作出以《牧童短笛》为代表的许多优秀的作品,是因为在他的艺术实践中,始终坚持在音乐创作上将西方传统音乐形式与中国民族音乐特点结合起来。贺绿汀说过:“我们当然用不着刻板地模仿西洋音乐,为建设新中国的借鉴。我们的音乐虽然可以发挥东方民族的精神,但决不为狭义的民族意识所束缚。”这些话在他的钢琴作品《牧童短笛》中得到了充分体现。《牧童短笛》既不是民间音乐中的支声复调,也不完全是西方的模仿复调或对比复调。贺绿汀在创作中自由地编织纯朴动听的复调织体,用行云流水般的五声化旋律做成各种自由对位,既体现了欧洲复调技术的规格与精神,又融进了中国式的旋律思维,从而成功地显示出与民族音乐语汇相结合的巨大潜力。

《牧童短笛》的成功,不仅对中国钢琴曲,而且对整个现代中国音乐的新创作都有重要启示。它也证明,西方音乐中的某些作曲技巧、原理是可以用来表现中国气质的,同时也给更多的作曲家的创作道路指明了方向。《牧童短笛》的成功经验说明,在音乐创作中如果不注意民族特色,一味地模仿外国经典,即使模仿得惟妙惟肖,也只是一个高明的仿制品而已;只有结合本民族的特点去学习借鉴其他民族的长处,才能在音乐艺术的创作道路中不迷失方向,创作出好的作品。

当今的音乐工作者,应该学习贺绿汀先生的精神和《牧童短笛》创作成功的经验,坚持以“民族化”为基本,充分理解和把握中国民族音乐的风格,不断完善“中国风格”的作曲理论体系,大胆尝试、勇于创新,在继承前辈作曲家的创作技法与创作理念的基础上推陈出新,才能为中华民族的音乐创作与艺术繁荣更好地尽自己的一份绵薄之力。

作者单位:四川师范大学音乐学院(成都)

钢琴独奏《牧童短笛》曲谱

