

河北师范大学

硕士学位论文

跳动的音符——浅析中国钢琴作品《谷粒飞舞》

姓名：宋一

申请学位级别：硕士

专业：音乐学

指导教师：谢红

20090901

摘 要

美籍华裔钢琴家、作曲家孙以强先生融中国民族音乐特色和浪漫主义风格于一身,他创作的出发点和目标,是要写出具有中国特色的音乐作品。钢琴曲《谷粒飞舞》是孙以强创作于20世纪60年代初期的作品,该曲主题鲜明,音乐语言简洁淳朴、生动自然,把欧洲传统的作曲技法和中国名族音乐语汇巧妙的结合,充分显示了他独特的音乐风格,深受广大钢琴演奏者的喜爱。

本文从创作背景、创作手法、调性分析、曲式结构、演奏提示、教学指导等方面对这首钢琴作品进行浅析,以便在演奏和教学中准确的把握和理解作品,领略民族音乐的魅力。

这首钢琴作品的音乐题材来自于乡间农民劳动生活,情景式的描写手法,运用灵巧、简朴的音乐语言,充满生机、活泼的节奏和悠扬、抒情的旋律,生动地刻画出人们欢庆丰收的喜悦心情。既把现代技法与传统音乐融为一体,又把中西音乐加以结合,既有浓郁的民族内涵,又有新颖的效果。是一首成功的中国钢琴作品。

在这首作品中,欧洲音乐技术理论的手法和技巧与中国音乐语言的巧妙结合结合,给予了作者创作技法上很大的突破,充分体现了民族的调式调性,和声色彩丰富,音乐形象鲜明。孙以强对现代作曲技法的探索与创新,为中国钢琴音乐的创作提供了比较成功的范例,至今在中国乐坛还有一定的影响力。它不仅是当时中国学生经常弹奏的中国曲目之一,也丰富了当时可用于演奏和教学的中国钢琴作品,在促进钢琴音乐创作民族化,以及在钢琴音乐教育中促进中国民族音乐发展方面做出了贡献。

目前国内外对孙以强钢琴作品《谷粒飞舞》的研究还不甚全面,大多集中在作曲技法和曲式分析上,而在艺术特色、教学、演奏方面的研究却相对较少。因此,本文将着重从多个角度对这部作品进行分析和研究。《谷粒飞舞》在钢琴演奏技术方面的训练内容很多,例如:声部的控制、快速的外侧击练习、小指的控制练习、琶音、快速的连奏练习、带有保持音的练习、双手同时进行的八度练习、和弦及双音的跳音练习等等。这些练习都有助于提高学生的多声思维、手指的扩张、控制和跑动能力。当然,《谷粒飞舞》所涉及的某些技术训练课题相对偏深,属于中高级程度,但笔者认为这部作品既可以作为钢琴业余考级七级以上程度的学生的专项练习教材,又可将其当作音乐会演奏曲目,

也可练习整曲或片段以替代相同程度的练习曲来使用。因此，它值得我们在教学中深入研究，并应用到演奏实践中去。

关键词：钢琴作品 艺术特色 曲式分析 演奏技巧 钢琴教学

Abstract

Mr. Sun Yiqiang, a Chinese-American pianist and composer, combines the characteristics of the Chinese folk music with the style of romanticism together to create the musical works with Chinese characteristics. The piano work *Dancing Grains* was composed by Sun Yiqiang in the early 1960s. In the work, a distinctive theme is expressed very well by the concise, vivid and inartificial musical language. Skillfully combining the European traditional composing techniques with the Chinese folk musical language, the work fully displays his special music style, and is very popular among most of the pianists.

This thesis tries to make a brief analysis on this piano work from the aspects of creation background, composing techniques, tonality analysis, musical structure, performance hints, and teaching instruction, etc. It aims to accurately understand and grasp the work in performance and teaching, and to appreciate the charm of the folk music.

The music theme of this piano work is based on the peasants' laboring life in the countryside. The peasants' happiness from the celebration of the bumper harvest is vividly depicted by situational description, smart and concise musical language, vigorous and brisk rhythm, and lyrical melody. The traditional music is well integrated with the modern techniques, and the Chinese music is ingeniously combined with the western music. With the distinctive national connotation and the original effect, this work is considered as successful Chinese piano music.

In this work, the composer made a great breakthrough in the creating technique by skillfully integrating the techniques of the European musical theory into the Chinese musical language. The work completely reflects the national mode and tonality, in which there are various designs for harmony and distinctive musical image. The exploration and innovation made by Mr. Sun Yiqiang in modern composing techniques provides a comparatively successful example for the composition of Chinese piano music, which still influences Chinese musical circles to some degree. At that time, the work was not only one of the Chinese tunes frequently played by Chinese students, but also enriched the Chinese piano works for performance and teaching. Therefore, the work has made great contribution to the nationalization of the piano music composition, and has helped to promote the development of

the Chinese folk music in the piano music education.

So far, the researches on Mr. Sun Yiqiang's piano work *Dancing Grains* both at home and abroad are not very complete. Most of them focus on the analysis of composing techniques and the musical form, but the researches on the artistic characteristics, teaching and performance are comparatively rare. Thus, this thesis emphasizes on the analysis and research of this work from multiple perspectives. There are many training items about the piano performing skills, such as the control of the voice part, the exercise on the rapid outward side-swipe, the controlling exercise on the little fingers, arpeggio, the rapid legato exercise, the exercise on the maintain sound, the octave exercise with two hands playing together, and the leap exercise on chords and dual tone, etc. All these exercises are very favorable for promoting the students' ability in the thinking of multiple parts and in the stretch, control and movement of the fingers. Certainly, some technique-training items involved in *Dancing Grains* are comparatively difficult and belong to the intermediate and advanced level. However, the author thinks that this work can be used both as the special teaching materials for the amateur piano players whose level is higher than seven grade, and as performing tune for the concert. Meanwhile, the work can be divided into several musical fragments and used as the practicing tunes to replace other tunes with equivalent degree of difficulty. Therefore, it is necessary to deepen our research on this work not only in the field of teaching, but also in the performing practice.

Key Words: piano work; artistic characteristics; analysis on the musical form; performing techniques; teaching

学位论文原创性声明

本人所提交的学位论文《跳动的音符——浅析中国钢琴作品〈谷粒飞舞〉》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

论文作者（签名）：

宋一

2009年12月15日

指导教师确认（签名）：

谢红

2009年12月15日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解河北师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北师范大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在_____年解密后适用本授权书）

论文作者（签名）：

宋一

2009年12月15日

指导教师（签名）：

谢红

2009年12月15日

引言

中国钢琴曲的创作已有近百年的历史，与欧洲钢琴音乐形态特征不同的是，由于历史和地理的原因，中华民族在意识形态、生活习惯和审美情趣等方面有着自己的特征。中国的钢琴曲植根于民族文化的土壤中，受到民族文化思想的影响，随着民族文化思想演变的进程，中国钢琴曲不仅染有作曲家的个性色彩，同时也彰显着中华民族或地域的特征，从而带有鲜明的民族特性，表现出鲜明的中国风格或中国气派。

中国的钢琴音乐发展近一个世纪，其作品无论是从音乐素材到表现内容，还是从作曲技法到演奏方法，都充分反映了中国人民的生活风貌及审美情趣。它以清新的艺术格调，独特的民族风格引起了中国乐坛的普遍关注，尤其是根据中国传统音乐改编的钢琴曲，更是以其浓郁的民族特色和现代气息赢得了广大听众的喜爱。

经历了近一个世纪的曲折发展以及各代作曲家的不懈努力，中国钢琴音乐历经风雨终于逐渐走向成熟与繁荣。特别是改革开放以后，中西方音乐文化的不断交流为中国钢琴音乐的创作注入了新的生机。许多作曲家从内心感触和民族音乐元素出发，运用西方现代作曲技法，与中国音乐的民族气质和民族神韵巧妙结合，追求中国式的新音色，使中国钢琴音乐进入了多元化、多层次的发展阶段，并日益明显地表现出对新的音乐观念的探索和对 20 世纪以来近现代作曲技法运用的兴趣。于是，大量具有民族传统文化内涵的钢琴作品不断涌现，呈现出百花齐放、百家争鸣的景象。

其中，孙以强先生创作的这首乐曲——《谷粒飞舞》，脍炙人口，在我国钢琴教学领域中，流传了近半个世纪。它创作于上个世纪 60 年代初期，描写了人们喜迎丰收的欢乐场面，表达了作者对美好生活的热切心情。《谷粒飞舞》在促进钢琴音乐创作民族化，以及在钢琴音乐教育中对促进中国音乐民族化方面进行了有益的探索。在这部作品中，作者有意识地运用了一些民族音乐元素，用多种艺术形象来描写人们庆祝大丰收的欢乐场面。它成为我国钢琴发展史中的重要曲目之一，广泛流传，具有一定的影响力，起到了承上启下的作用。

此曲以中国民间音乐曲调为素材，运用简洁、淳朴的音乐语言，欢快的节奏和悠扬的旋律，多变的民族调式和丰富的钢琴织体，形象鲜明地描绘出一幅乡村农民在漫天飞舞的谷子以及谷场生产丰收的热火朝天、喜气洋洋的劳动场景。全曲为 2/4 拍，富有活力

的快板，曲调建立在 a 羽调式上，并进行离调、转调变化，调性色彩丰富。乐曲前后两段欢快、活泼，与抒情、悠扬的歌唱性中段形成了鲜明的对比，篇幅虽然短小，但旋律优美，音乐生动，具有浓郁的中国风格。

《谷粒飞舞》的音乐模拟了民间锣鼓的节奏和音响，表现了一个民间热烈的歌舞场面。其中《谷粒飞舞》的主题音调将欢快、热烈、欢腾的舞蹈情景在钢琴这件西方的乐器上焕发出中国的乡土气息。该曲在引用浙江民歌旋律作为主题的基础上，运用双手快速交替的托卡塔式技巧，展现出鲜活、欢快的“谷场”劳动画面。其中，中段的音乐来自于孙以强先生的自我创作，音乐语言简洁淳朴、生动自然，轻歌曼舞的曲调采用了江浙民歌曲调进行演变，将人们熟悉的中国民谣在钢琴上进行优美的歌唱，刻画出农民欢庆丰收后的喜悦心情。五声调式音阶和和弦的伴奏音型，运用钢琴跳音、颤音、琶音、泛音等手法模仿谷粒在空中舞动的音响色彩，充分烘托出乡村大丰收时农民们质朴豪爽的场面和喜悦、生机盎然的情景，展现了一幅韵味独特的风俗音画。孙以强先生的创作再次印证了艺术创作源于生活是一条颠扑不破的真理。

钢琴曲《谷粒飞舞》无论是从音乐的民族风格、艺术性，还是从钢琴的演奏技巧而言，都不愧为中国钢琴作品中的瑰宝。这一佳作在当时由钢琴家李名强先生所推广，成为其音乐会中常弹的曲目。

分析钢琴曲《谷粒飞舞》，其目的不仅仅在于对某作品进行探讨来实现演奏上的成功，更在于通过这样的分析探讨，获得一种启示：作为一名演奏者，不仅需要不断提高自身的音乐修养和演奏水平，还应该努力探索中国钢琴作品中的民族风格和文化内涵，从中汲取营养，为今后我国钢琴音乐民族化做出我们的努力。

总之，《谷粒飞舞》是一首艺术表现力丰富，具有一定技术难度的中国优秀钢琴作品，我们应努力将个人的理解与作品的风格相结合，尽可能完美地表现出这首作品丰富的内涵与情感。

1 主题及艺术特色

1.1 作品主题

1.1.1 创作背景

美籍华裔钢琴家、作曲家孙以强先生是一位融浪漫主义风格与中国民族音乐特色于一体的作曲家、钢琴家。他创作的作品如：小提琴协奏曲《送红榜》、《唱支山歌给党听》，还有被收录全国业余考级曲目的《谷粒飞舞》、《春舞》等都具有浓郁的民族色彩与独具特色的艺术感染力。

孙以强先生的这首钢琴曲——《谷粒飞舞》创作于 20 世纪 60 年代初期，那时的孙以强先生是上海音乐学院钢琴系的一名学生。1962 年春天学校组织去上海奉贤务农，当他亲身与农民一起打谷时，漫天飞舞的谷子以及热烈的劳动场面触动了他的创作灵感。此曲运用情景式的描述手法，采用简洁、朴实的音乐语言，鲜活、悠扬、抒情的旋律和欢快的节奏，生动地刻画出人们欢庆丰收的喜悦心情，从侧面反映了人民对社会主义制度的热爱之情，同时也讴歌了劳动人民创造的伟大时代。这首乐曲篇幅虽然短小，但其旋律优美，音乐生动，形象鲜明，包含了多变的民族调式和丰富的钢琴织体，中国特色浓郁。

1.1.2 鲜明主题

许多音乐作品的题材和表现内容都与我国民族的生活及传统文化有直接的联系：从古老的民间传说到现时的民族风情，从唐诗宋词到元曲杂剧。作曲家从中华民族五千年的悠久历史和波澜壮阔的文化汲取营养，创作了独具中国民族特色的音乐作品，《谷粒飞舞》堪称为中国钢琴音乐的经典之作。作品的素材取自于浙江民歌旋律，是一首根据真实情景创作的三段式的钢琴作品。整首曲子篇幅精致，旋律的优美、朴实、自然中透露着中国音乐的风格，田园风味和江南地方色彩尤其浓郁，充分揭示了乐曲深刻的内涵；在引用浙江民歌旋律作为主题的基础上，曲调加以变化为两个主题，第次展现，并运用再现手法使两个主题相互交织，不断变化发展。贯穿全曲的锣鼓节奏型，生动形象地表现了人们欢乐歌舞的场面以及无比喜悦的心情。作曲家自如地将欧洲和声的技法与纯朴的中国民间曲调相互融合在一起，通过发挥钢琴多声性乐器的表现性能，运用各种丰富的和声、织体和节奏，使曲调具有丰厚的背景和强有力的衬托，用西洋乐器成功地表现

了具有中国民族风格的音乐语言，达到了旋律风格和多声风格的完美统一。

《谷粒飞舞》全曲是按照单三部曲式的原则进行布局。作品开头 4 小节的引子中，采用中国最通俗、流行的锣鼓节奏模仿谷粒飞出打谷机的动作，一下就带出了激奋的喜庆情绪，这个节奏型一直引导着主题旋律的呈示、转换、再现，直到结束全曲，始终为主题烘托出热烈的气氛。

此曲分为三个部分：第一、第二部分各有主题，第三部分为第一主题的升华再现，每一个主题描绘了一种音乐形象。乐曲首先由四小节的引子引入，随后便进入第一主题，它由流畅的十六分音符旋律组成，是一段风趣、俏皮的音乐，仿佛一个孩子在谷场里蹦蹦跳跳，又如谷粒飞到了你的面前，音乐活泼而动听。之后乐曲进入第二主题，旋律优美、流畅，仿佛是农民们在小憩，在歌唱丰收的喜悦，为我们展现了群众性的欢庆场面。这种欢乐喜庆的气氛越来越高涨，再一次出现了第一部分的节奏，很自然地过渡到第一主题，把乐曲推向了第三个高潮。最后乐曲在辉煌的和弦强奏中结束。

这首作品它蕴含着浪漫主义与中国传统音乐的特异风格。聆听这首乐曲，那充满想象、自然流淌出的旋律，不禁让人心旷神怡、沁人肺腑，仿佛农民们在谷场打谷，谷粒到处飞舞的场景已在眼前呈现。而乐曲中托卡塔式的双手交替演奏，将乐曲一次次推向高潮，将人们喜悦、欢庆的场面表现得淋漓尽致。

1.2 艺术特色

作品的艺术特色十分鲜明，表现在以下几方面：

一是调式调性不仅变化丰富，而且转调连接自然，使旋律听起来流畅自如。《谷粒飞舞》是一首以 a 羽调式为主的乐曲，作者进行了一串串连续性的模进和转调，使色彩逐渐明亮起来，使主题不断巩固。在作品的第 1—16 小节，作曲家采用了 a 羽调式进行创作，而在第 17—28 小节为了进一步表现主题俏皮的场面，采用了 C 宫调式作为调剂，到第 29 小节又回到 a 羽调式，强调主题。第 47—62 小节转为 E 徵，63—84 小节转为 E 宫，最后回到 a 羽调式结束，这些丰富的调式调性变化，互相关联，使旋律松弛有度。

二是鲜明的力度对比。该作品力度在很弱 (pp) 和非常强 (fff) 之间，力度起伏较大，强弱分明。每个段落间力度上的反差都很明显，通过强弱的对比，使旋律如从山上奔流而下的小溪时而宽，时而窄，时而缓，时而急，此起彼伏，有声有色。

三是旋律音恰到好处的隐藏在双手的各个声部中，使演奏者演奏技术得到提升，充分展示演奏者的艺术功力。例在第 1—46 小节时，单音主旋律出现在右手的高声部；而

第 47—62 小节，单音副旋律很明显转到了左手；第 63—84 小节副旋律又隐藏在右手琶音中的强拍位置上，需要演奏者细心的分辨出来；第 117 小节—132 小节（结束），辉煌的主题在双手中交替出现，需要演奏者用指尖的力量区分强弱来突出主题。

四是运用了多种演奏方法。断奏，表现热烈的场面，如第 1—4 小节、第 22—28 小节；连奏，如第 47—84 小节，表现愉悦的艺术形象；双手交叉，如第 25—28 小节，突出重点音；以八度模进，如第 85—92 小节，键盘几乎遍及整个钢琴音域，表现出辉煌的气势；柱状和弦，在第 117—132 小节，双手的伴奏声部均采用了柱状和弦，产生了气势磅礴的音响效果，使音乐听起来厚重、浓烈；保持音，第 63—84 小节中，琶音跑动中的保持音，使音乐更具有张力。

五是中西方作曲技法的巧妙结合。采风的过程中形成构思，在传统与新技法的取向中，以音乐情节的跳跃分置法解构传统的即兴曲，这种创作技法在我国当时的音乐创作中比较少见。例如作者用了重复音，把西洋音乐里的托卡塔表现的很到位；利用单音的三连音对古筝的流水般流畅的音响效果进行模仿等等，这些都使作品的民族特征得以彰显。但他并没有被民族五声调式所束缚，在作品中也运用了西洋调式中的 4、7，也就是民族调式中所说的偏音。这一手法的运用，同时赋予了作品民族特征和作曲家独特的个性。民族特征不仅仅是简单的照搬和模仿，利用保持、继承，发扬的手法，使作品充满了独特的个性，新鲜而刺激，它在听觉上给人以强烈的冲击，令人耳目一新。

通过以上分析，我们不难看出这部作品的艺术特色，它不仅有浓郁的民族风格，而且与中西方作曲技法巧妙结合，作品的纵横线条错落有致，使音乐达到了多层面的立体效果。

2 曲式分析

钢琴作为多声部乐器,它具备了很多乐器都无法与其比拟的艺术表现力。钢琴上所展示的不同立体组合,使音乐从单线条变成多线条,使民间音乐在钢琴作品的织体与和声运用中找到了生动的补充和表现。

孙以强先生创作的钢琴曲《谷粒飞舞》产生于20世纪60年代初期,在保持浓郁的中国韵味的基础上,大胆尝试西方新的作曲技法,发展、创新了自己的创作风格。乐曲2\4拍,旋律优美,音乐生动,织体精致,形象鲜明,包含了多变的民族调式和丰富的钢琴织体,在形象描绘一幅农民生产丰收的热火朝天,喜气洋洋的劳动场景的同时,也给听众和观众带来了一种听觉和视觉上的震撼力和冲击力。

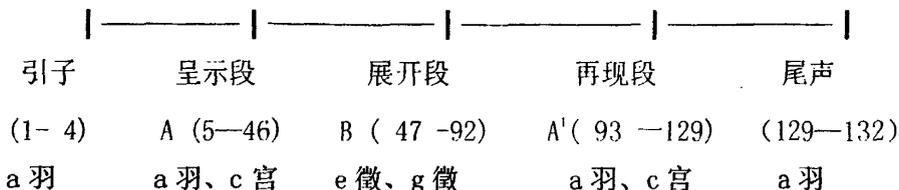
本章主要从曲式结构、作曲技法、民族特征三方面进行分析。《谷粒飞舞》不仅其音乐主题具有鲜明的民族风格,而且从作曲技巧来看,西洋和声理论和我国的民族调式音乐得到了更好的融合。

钢琴曲《谷粒飞舞》有明显的分段感,各段落间的衔接、转换则极富逻辑性,自然而紧密。整首乐曲风格精细,感情真挚亲切,通俗易懂,在当时广泛流传。速度总是有慢有快、有缓有急,技巧华丽、一气呵成。作曲家对全曲做出全新大胆地构思,民族化的旋律曲调建立在a羽调上并围绕C宫、d羽、E徽、G徽、a羽调的转、离调之间,使人感到音乐色彩的变化,在和声上借鉴尖锐不协和的小二度音程,更加突出了作曲家的创新意识,富于活力的快板和“托卡塔”式的旋律技法,以对比性乐思构成乐句呼应,节奏音型紧凑,使音乐流畅而奔放,独具特色。

2.1 曲式结构

《谷粒飞舞》是一首单结构三部曲式的作品, a羽调的引子、呈示部、展开性的中部、再现部、尾声。其基本结构图示如下:

单三部曲式

2.1.1 第一部分:1—46 小节

引子:1—4 小节

引子建立在明朗的 a 羽调上, 是一个四句式的复乐段, 从主音开始, 第二、第三、第四乐句是第一乐句的完全重复, 在强弱上形成抛物线式的变化, 造成色彩上的起伏, 同时每个乐句都有一个小回声呼应, 使整个引子既具有动感, 又具有浓郁的民族特色, 同时也富于浪漫的情趣, 预示着后面欢快节奏的到来。见图一。

图 1

主题:5—40 小节

这是乐曲的呈示部, 2/4 拍子, 音乐情绪轻松活泼, 具有叙述、赞美的性质; 伴奏声部的音型带有舞蹈气质。在作品的第 1—16 小节, 为了表现欢快的气氛, 作曲家采用了 a 羽调式进行创作, 而在第 17—28 小节为了进一步表现诙谐、俏皮的场面, 则采用了 C 宫调式作为调剂, 到第 29 小节又转到 d 羽调式, 强调主题, 同时 a 羽调式柔美的歌唱性因素也蓄含其中。

第一乐段 5—22 小节, 前 6 小节是主部主题乐句, 从 a 羽调中属音起始形成一个八度内的起伏, 运用模进递增音型, 使音乐富于动力。11—16 小节, 是主题加固乐句, 旋律没有变化, 但强度有中弱转到弱 (mp—p), 增加对比。第 17—22 小节, 主题未变, 但调式转到了 c 宫, 旋律音的位置提高, 音乐得以扩展, 仿佛听到了谷场上男女欢快的对唱。23—28 小节, 和声从主到下属的连接突出空旷和协的音响效果, 预示着春天的到来, 万物复苏。28—29 小节为二度连接, 主题转到 d 羽调式, 旋律进行更加紧凑, 音乐在层次色彩上有了明显变化, 欢快的情绪在逐渐递增, 节奏生动、振奋, 具有强烈的生活气息和浓郁的民族风味。而对比前面出现 a 羽调、c 宫调主题中, 左手的伴奏音型改为少数民族手鼓的切分节奏音型, 使音乐更富于动力。由于调式的改革, 色彩逐步鲜明、明朗, 好似摄像机的镜头在到处捕捉人们劳动的身影。

在整个呈示部，作者采用了大量托卡塔式的表现手法，使节奏加密、音域加宽，把乐曲推向高潮。再加上低声部配上模仿新疆手鼓的切分节奏，使主题旋律具有了欢快、活泼，动感强烈、载歌载舞的民族特点。见图 2。

图 2

过渡：41—46 小节

41—46 小节，是呈示部与展开部之间的过渡。双手做同音重复，尤其是第 45、46 小节右手颤音的出现，渐渐把音乐从热烈的气氛引向另一幅画面，为呈示部的转调做准备，同时也使音乐逐渐趋于平静。见图 3，图 4。

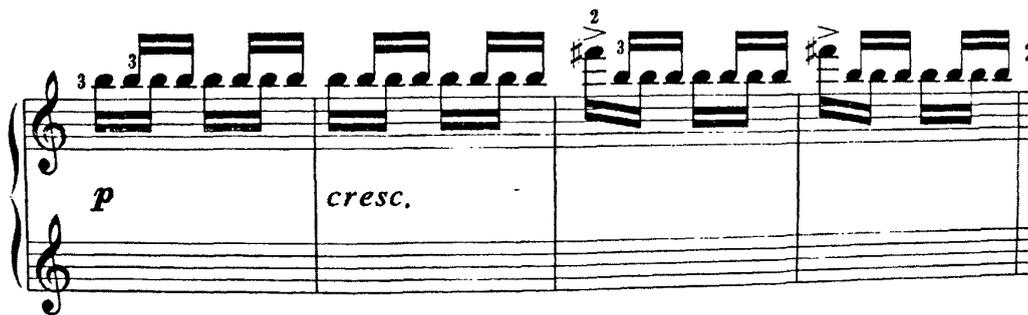

图 3

图 4

2.1.2 第二部分:47—92 小节

这一部分是全曲的展开部,可分为三大段落。47—62 小节为第一段落;63—84 小节为第二段落;85—92 小节为第三段落。

47—62 小节

这是一个展开性的中部,不太快的小快板,由四个大乐句构成,E 徽调式。音乐由欢快热烈变为轻巧、柔美,似一位婀娜多姿的少女正翩翩起舞,又似从远方飘来的优美笛声,使人浮想联翩,体现了人民对美好未来的憧憬。此时,乐曲由原来的右手旋律转到左手为旋律。旋律优美,深情,就像女中音的歌声,乐句划分很明显,一共有四句,是一个较规整的“起(47-50),承(51-54),转(55-58),合(59-62)”结构。主题在低音区开始音阶式上行级进,右手伴奏以跳跃的后十六分音符为动机,不断重复,仿佛使人看见谷场上孩子的奔跑声与悦耳的欢笑声。右手是一段背景音乐,以十六分音符半分解音型出现。而在 50, 54, 56, 58 这四个小节上,右手最高音有一个突出的隐伏旋律,与左手主旋律相呼应,为展开部第二乐段后来的发展埋下伏笔。见图 5。

图 5

63—84 小节

63—84 小节调式转为 E 宫,这一段也是整曲的重点,难点。在这一段乐曲中,作者选用了优美的江南民歌旋律,使乐曲升华展开,变得优美鲜活,旋律从上一段的左手过渡到了右手最高声部的二分音符、四分音符和八分音符上,仿佛是女高音的歌唱,与前一段一唱一合。它以前一段旋律为基础,将其进一步展开,流畅的六连音加上突出的最高音隐伏旋律在织体上显得更加丰富。在音乐表现手法上更加抒情,歌唱,情绪更加高涨。在 79—84 小节,左手也出现了一段短小的旋律,这样就产生了左右手的响应,像

两人在对话，达到了一问一答的良好效果，在音乐创作上新颖独特。在这一段调式也变为了C宫调。由于音型织体，旋律位置，调式一系列的变化，更能感到人们对幸福生活的热情讴歌和对美好未来的无限憧憬。乐曲进入中段时，速度由前面激烈的快板变为舒缓的行板，较好地发挥了钢琴的表现力。运用了节奏感较强的音型织体，和声进行简洁朴实。见图6。

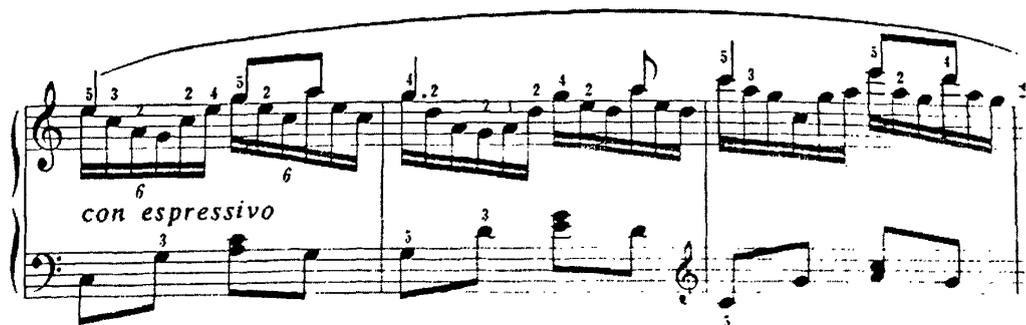

图6

85—92 小节

重音的出现使音乐更明朗化，把气氛推到了高潮，91—92 小节有渐弱渐慢的因素，从高音区倾泻下来的八度单音伴随着十六分音符节奏，像潺潺流水，更富于浪漫情趣。

2.1.3 再现部与尾声:93—132 小节

93—110 小节是第一部分的完全再现，但在力度上有了细微的变化。尾声几乎运用了所有表现热烈情感的手法：八度，和弦，双手的快速交替，强奏等。足以使人体体会到那份兴高采烈的心情。最后回到 a 羽调式结束，它们既互为关系，又使音乐有张有弛。

再现部是呈示部的变化再现，与第一乐段的主旋律完全一样，仿佛相互呼应的舞蹈场面，旋律在低音区出现，采用的是十六分音符密集型节奏，双手交替八度快速弹奏，终止在低音区的主和弦上，把全曲推向了高潮。第二乐段 117—122 小节，转回 a 羽调，音乐情绪极为明朗化，内声部双手形成切分节奏，123—128 小节。双手出现整齐的合奏，旋律藏于左手中，更加壮观。

尾声 129—131 小节，旋律再次在八度上加固重复 a 羽调式的属音，加之钢琴织体的丰满(两声部)，音乐的高涨情绪形成。这里右手的内声部单音对句，它与旋律形成呼应，音响上也更加宽厚。132 小节，结束 A 音果断有力。乐曲以浓重的和弦断奏模仿锣鼓节

奏，八度进行的快速旋律奏出浑厚宏大的音响，有力地渲染了气氛。作者创造性地运用织体手法，将不同风格的两种民间音乐因素成功地糅合在一起，生动形象地再现了热烈欢腾的歌舞场面，展示了人民群众乐观开朗的精神风貌。见图7。

图7

2.2 作曲技法

音乐是无国界的，音乐是有民族魂的，音乐理论和技法是公用的。在不破坏旋律基本风格的前提下，和声上追求五声与西方大调和声的融合，并采用复调手法，在旋律句尾加入支声衬腔补充旋律空间，增强了旋律的流动性，音乐达到多层面的立体效果，也制造了劳动的红火场面。

- 1、西方作曲技法在作品中的应用表现。
- 2、运用规则的节拍形式，2/4拍。
- 3、大量运用托卡塔，显示了民间音乐变化多端的魅力。
- 4、二度叠置和弦的使用，达到中国传统的色彩性和声和西方现代和声的完美融合，形成了富有特色的和声音响，深化了内容的表达。
- 5、多调性与泛调性的使用。
- 6、曲式结构实为保留了传统曲式的三部性特征，但又不简单雷同于一般的变三部曲式：引子——呈示部——展开部——再现部——尾声

2.3 曲式结构的民族创新

2.3.1 对民歌旋律的再创造

作曲家把民族音乐加以不同程度、不同层次的结合以表现民族风格，体现了其创新性《谷粒飞舞》这首钢琴曲运用十六分音符的节奏型贯穿全曲，描写劳动者“打谷”的热烈场面，反映了群众欢乐的歌舞场面和喜悦的心情。引子(1—4小节)部分是以锣鼓

节奏来开场，运用纯五度、增四度叠置的和弦来模拟中国打击乐，为人们展现出一副锣鼓声声、热闹欢快的歌舞场面。整个音乐中没有对原始民歌素材的引用，体现了作曲家对民歌旋律取其精髓并大胆发展的创造性。

2.3.2 调式的民族特征性

调式是决定民族音乐风格特点的一个重要因素。《谷粒飞舞》采用我国典型的民族五声性音阶调式，以五声音阶 1、2、3、5、6 为骨架，以调式交替的手法写成。

2.3.3 和声进行的线性因素及泛调性与多调性

和声进行的线条化，使织体中各声部的进行具有了相对独立性而显得自然流畅，增强了多声层次的不稳定倾向和音乐发展的动力感。最有个性特征的是乐曲的尾声部分，仍保留了各声部发展的清晰线条，而且众声部并置，构成音响效果复杂的线性多声层次，使音乐的调性不明确。

作者吸取了中国民间曲调加花手法，使得乐曲的情绪更加热烈，达到了全曲的高潮，展现了一幅欢快的图景。

3 演奏技巧

3.1 演奏要领

这个曲子描写的是丰收后，在谷场打谷粒的情景，整个曲子的意境是热闹喜悦的。

整首乐曲要求声音具有颗粒感，触键敏感，乐句赋予流动感。全曲除了有连线的地方用连奏(Legato)外，其余全部用轻巧的颗粒性弹奏(*leggiero*)。该曲主题欢快活跃，演奏时力度变化的对比要鲜明，十六分音符弹奏要清楚，有弹性。

3.1.1 第一部分:1—46 小节

引子:1—4 小节

4 小节的引子很显然是非常欢快的，双手快速交替的十六分音符，就像谷粒从打谷机里飞出来，又多又快。渐强及渐弱更能体现漫天的谷粒在空中飞扬的情景。这时要求快速跑动的声音饱满，颗粒感强(*leggiero*)，手指要富于弹性，弹奏时手指要贴着琴键触键，不能离琴键太高而造成纯粹敲击的感觉。见图 8。

图 8

主题:5—46 小节

这是全曲的第一个高潮处，以每六个小节为一个乐句。右手是连续十六分音符的快速弹奏，左手是以分解和弦形式为主的八分音符伴奏音。

5-10 小节以中弱 (*mp*) 的力度引出主题，仿佛是在描绘近距离的劳动画面。弹奏时身体与手要配合得当，手指下键力度要控制一些，动作不要过大，以追求中弱 (*mp*) 的效果。第 5、6 小节右手第一拍为分解八度，因为主旋律在 5 指上，所以要特别注意控制大指力度，使旋律突出。第 10 小节是与下一乐句的连接，它的第二拍为音阶上行模进，可适当加些小渐强，既体现其过渡作用，又能更加突出下一乐句弱 (*p*) 的效果，

但不要过分明显。见图 9。

图 9

11-16 小节以相同的音乐形式再次表现了主题，但力度上却采用了比前一句还要弱的 (*p*) 来弹奏，这样就可以表现出远距离的劳动画面，从而在听觉上形成了较为鲜明的对比。同上一乐句弹法相似，只是在 16 小节最后一拍上的渐强要更加明显、突出，为顺畅过渡到下一乐句的强 (*f*) 打下基础。见图 10。

图 10

17-22 小节是把主题以变奏的形式加强发展的乐句。同样的旋律织体在不同的调式上出现，使音乐有了明显的色彩层次变化，共同描绘出一幅热火朝天，喜气洋洋地生动画面。弹奏时身体打开，手臂、腕部放松，力量通过大臂、肘、小臂、手腕自然传递到指尖，产生圆润，富有弹性的音色。每小节第一拍的拍点音可做重音演奏，这样既可体现音乐的跳跃感，又能使声音显得更加清晰，明确，节奏感强。见图 11。

图 11

23-28 小节是过门性质的乐句。此句由双手交替演奏同音音型，特别注意应以由弱（*p*）渐强的力度来表现，音符上的重音记号，弹奏时不但要表现出来，而且每个重音也要尽量做到一个比一个强的效果，从而突出音乐发展的明朗化。见图 12。

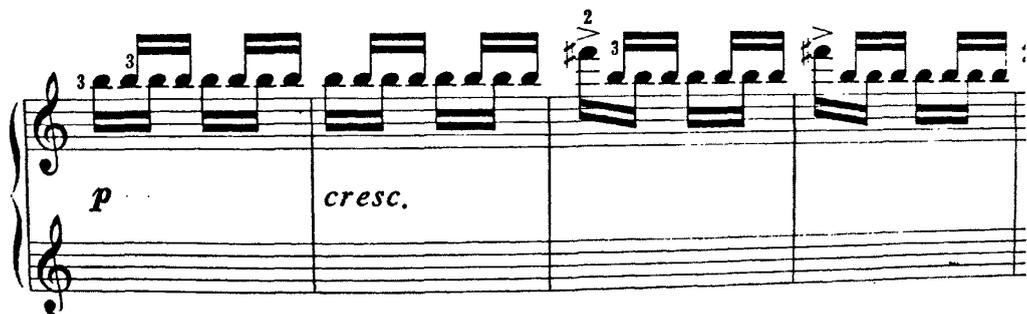

图 12

29-40 小节又一次把主题以变奏的形式再次呈现出来，使旋律更加明亮、欢快，更加富有动感。在弹主题这一段时，速度不能慢，不能因为难弹、手指跑不动而放慢速度。因此要把十六分音符提出来单独练习，做到均匀、颗粒、快速、准确。因为右手的大指为非旋律音，为了弹奏时主次清晰，在练习方法上可注意两个方面：①左、右手的手指都要非常灵敏，触键清晰，有较好的爆发力；②主旋律出现在高声部，需要用右手弹奏，因此，弹奏时要注意突出主旋律，控制内声部的音量，让内声部的音量与低声部平衡。

弹奏时还要注意 29 小节开始的弱（*p*）处理，它与前一乐句的渐强至强（*f*）形成了鲜明的对比，力量要立即控制下来，身体适当地加以配合。在第 34 小节要做少许渐强，并保持在中弱（*mp*）这一力度上。从第 35 小节开始左手伴奏出现变化，以切分音的形式出现，在力度上不要过强，但切分音的效果要尽量体现出来。在弹奏上多为和弦和远距离跑动，力度不好控制，所以较为难一些。应从慢练开始，找好窍门（多为相同音、和弦组成），手形、指法应固定，指尖不要软，胳膊、手腕自如，力求声音干净，

不碰键。

此段中托卡塔式表现手法除了要快速、准确地弹奏外，更要有力度上的变化。弹奏时，左手要轻快、清晰，突出民族特点，配合主旋律给音乐以动感。见图 13。

图 13

41—46 小节的过渡句

41-46 小节是主题段的结束句，同时也是主题段与展开段的连接句，因此它起到了一个承上启下的作用。弹奏时右手颤音要均匀，清晰，把音乐从热烈的气氛中引向另一幅画面。左手的 3 个音要弹奏的自然、平缓，力度做出从强 (f) 至渐弱的效果，以便很好的向展开段过渡。见图 14。

图 14

3.1.2 第二部分:47-92 小节

这一部分是全曲的展开部，以优美抒情的音乐线条为主，表现出了人们对美好未来的畅想。弹奏时要注意每个音的清晰，干净和颗粒性。由于这一段赋予歌唱性与抒情性，弹奏时指尖触键应十分轻柔，尽量贴键，控制住音量，还要有很好的流动性。

47-62 小节

由原来的右手旋律转左手旋律，旋律优美，深情。此乐段一共由四个乐句组成，在每个乐句中都要做出呼吸以及强弱的起伏，运用手臂重量深触键。

右手是一段背景音乐，以十六分音符半分解音型出现，应当表现的轻快又富于流动性。在弹奏时指尖触键应十分轻柔，尽量贴键，其音量不能强过左手旋律。见图 15。

Istesso tempo

图 15.

在 50, 56, 58 这三个小节上，最高音有一个突出的隐伏旋律，与左手主旋律相呼应。练习时要注意右手小指的力量深度。62 小节里出现了 *m. s.*，在这里应当注意左右手的交替弹奏，声音应当清晰，流畅。见图 16、17、18。

Istesso tempo

图 16

图 17

图 18

63—92 小节

63—84 小节是整曲的重点, 难点。旋律从上一段的左手过渡到了右手的四分音符和八分音符、二分音符上(最高声部), 很抒情, 仿佛在表达着人们心中丰收的喜悦和对这美好大自然的感谢。在演奏过程中, 右手要负责两个声部的旋律, 六连音弹奏清晰、颗粒, 同时不能影响到高声部旋律的发挥。手腕灵活、自如, 在保持旋律音的同时, 力量要有所转移, 加强声部间的协调性。演奏速度与之前保持一致, 不能忽然慢下来, 旋律要弹的富有歌唱性, 琶音则要颗粒清楚, 每一个乐句的小回声都是一个长琶音, 弹奏时要求轻巧, 很快地分散弹奏。连续的琶音要注意严格指法, 使句子弹奏得均匀, 连贯。

右手琶音部分是全曲最难, 但也是最好听的段落。难在琶音的速度很快, 又带有旋律音; 好听的旋律隐藏在右手的高声部, 需要右手小指的功力。弹奏主旋律时, 要轻快, 不断向前推进。每句可做渐强至渐弱效果, 使旋律更富于流动及美感, 见图 19。

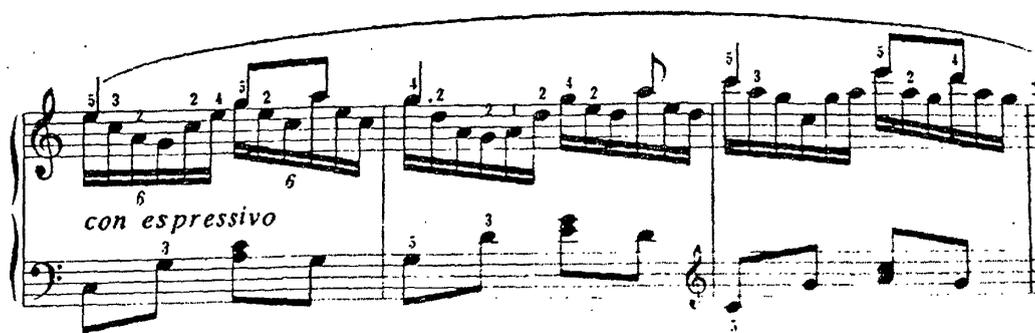

图 19

79—84 小节中, 左手也出现了旋律, 与右手高音旋律相呼应, 好似两个人在谈论、在憧憬, 充分表现出了一问一答的效果。弹奏时, 左右手的旋律交替出现, 注意衔接要

3.1.3 再现段与尾声:93—132 小节

93—110 小节是第一部分欢快场面的完全再现和升华,也是再现段。弹奏时应注意力度要有所变化,它与主题的不同之处在于第 105 小节用了很弱(pp)的力度要求,为进入全曲的最高潮埋下了伏笔。

111—116 小节是再现段到尾声的过渡句,要注意由弱(p)至很强(ff)的变化处理。

117—132 小节为尾声。这一段里,作曲家通过音区的拉宽、和声效果的浓重、音乐节奏的紧凑,使得乐曲的情绪更加热烈,把作品喜庆气氛一步步推向高潮。连续的双手交替八度,要求手与手指的拱型模子要坚固。同时,手腕要富有弹性,在快速弹奏完低声部八度和弦后,迅速提腕以轻巧的力度演奏出中声部的加花应答句。力量要逐渐加强最后到极强(fff),把音乐推向最高潮。

尾声部可分为两个乐句:第 117—122 小节为第一句,旋律主要在右手上,左手还是多以伴奏形式出现,因此要注意声音不要太强烈。第 123—132 小节为第二句,变为左右手交替演奏,形成主旋律。左手在远距离跑动的同时,既要注意旋律的突出,同时还要清晰、干净,弹奏力度为很强(ff)。左手弹奏低音区和弦时,腰部的力量可借助背部、肩、臂、手腕这些力量转载器官,将其传递给手指,产生浑厚、辉煌的效果。综上所述,弹奏难度就变得较大了,在练习时一定要分手慢练。右手在弹奏八度时,应特别注意,大指、小指的支撑,掌关节不要塌,胳膊尽量舒展,力度放到底。由于左手音符多在拍子的重音位置上,所以右手八度的音色不必过强,以免出现砸琴的状况。弹奏时要注意突出左手旋律,右手则在高音区呼应,力度要轻巧。音乐则逐层热烈,最后从渐强到 fff,双手主音和弦壮观收尾。见图 23。

图 20

3.2 技术分析

《谷粒飞舞》是一首技巧具有很高难度，并且有独特钢琴音响效果的一首优秀钢琴作品。那么，如何更好的表现作品的内涵和风格，是一个不可忽略的问题。笔者认为必须要正确掌握钢琴技巧的同时，细心地揣摩乐曲其中的韵味，体现技术与情感的交融，才能更好地表现音乐的意境。要演奏好这首乐曲，需要把握以下几点：

3.2.1 奏法

由于作品对比强烈，情感丰富，因此，不同性格的段落与声部，应当选择与其相适应的触键方法和演奏技巧。

颗粒性弹奏

在乐曲中呈示部和再现部的十六分音符都用轻巧的颗粒性来弹奏。这些音符所表现的音乐是热情的，要求把力量集中到指尖，触键敏感，声音有颗粒性，饱满，富于弹性。手指要兴奋，指关节要有足够的支撑力，在右手分解八度的地方，要注意手掌及手腕要牢固地支撑住，手臂放松，关节不能凹下去，触键发力的瞬间牢牢抓住琴键，之后马上放松，短促地离开键盘。通过摇腕，运用手臂重量，突出上声部旋律，右手小指要支撑有力，把力量“揉”进去。左手有许多固定八分音符半分解和弦伴奏音型，应注意贴近键盘，均匀，准确，轻巧弹奏，一定要做到稳定把位，找好规律。

连奏

展开段的歌唱性决定了不能选用颗粒性弹奏法，左手“男中音”的主旋律要深触键运用手臂重量往前“推”，随着音乐情绪的起伏变化调节臂重，以及触键的深浅。为此应当逐句的单手抽出来练习，使乐句更加连贯如歌。右手半分解和弦伴奏音型要十分细致，轻柔下键。贴近琴键，控制指尖及掌部，使声音整齐。

3.2.2 踏板的运用

合理地运用踏板，可以更好的表现作品中的情感。跳跃欢快的主题，因为多为十六分音符，不宜用踏板，但可以在强拍处稍稍点缀一下。主题模进时可用踏板，烘托切分节奏型的伴奏效果。在展开段，为了使乐句更加优美，连贯，可以大量运用踏板，每个小节换一次踏板。在63-84小节，在右手隐藏旋律音处“踩”一下踏板，以突出主旋律。在尾声处是大量的和弦，八度，强力度的弹奏，在这些部分加上踏板能起到增加音响效果的作用，但一定要遵循换和弦就换踏板的原则，以保证和声和谐。

3.2.3 音色与触键

钢琴音色丰富，不同的触键方法产生不同的音色。当主旋律从右手转到左手时，右手要控制得轻些以便将左手的旋律声部突出出来，在演奏此曲时，寻求合适的触键方式和演奏技巧，如展开部左手旋律可采用“高抬慢落”的方法来追求优美、流畅的音色，其目的是为了把作曲家蕴涵在作品中的中国音乐风格在钢琴上模仿表现出来，使听众能从钢琴音乐中体会到民族音乐的神韵。

这首乐曲的演奏主要用到两种触键方法：一种是颗粒性、敲击性的触键方法。这种触键方法可以演奏出活泼跳跃、欢快热情而且集中饱满、富有穿透力的音色。演奏时，指尖应该硬而立，不能泄而散。另一种是需要制造出柔和、优美的音色，安静朴实，细腻而富有想象力，弹奏时需要做到有控制的触键，可以利用“高抬慢落”的弹奏方法，并且可以加上踏板配合使用，使乐曲旋律连贯而悠扬。

《谷粒飞舞》既保留了中国民族音乐的特色，又发挥了钢琴音域宽广，音色丰富的优势，使之更好地再现了农民庆祝丰收欢呼雀跃的场面。这首钢琴曲不论是从音乐表现还是从演奏技巧上都有一定的难度，是一首高品味的优秀钢琴曲。由此曲的演奏可以看出，演奏中国钢琴曲，应准确理解作品的内容和情绪，在音乐力度上要追求层次分明，灵活多变，并通过适当的演奏技法将之表现出来。

3.3 练习方法

3.3.1 十六分音符练习

《谷粒飞舞》这首曲子很大篇幅都由十六分音符的连奏组成，所以准确、清晰，层次分明的弹奏出来，是本曲的技术难点之一。练习十六分音符，可以分为以下几个步骤：

(1) 慢练。要想保障技术质量，只有耐心的、逐渐的由慢到快的踏实练习，没有什么捷径可走。

(2) 本曲为 2/4 拍，1-47 小节都为十六分音符，可把它们分为四个音一组来练习。每组第一个音在慢练时都作为重音，其他三个音可用稍轻力度弹奏。这样不仅节奏感强，而且在连续十六分音符演奏中，很容易弹匀，手也不会因为连续弹奏快速音符而忙乱。等到慢练过关后，可去掉每小节第二拍上的重音，只保留第一拍拍点上的重音，这样不仅突出了 2/4 拍的强弱规律，速度上也会更加容易提高。

(3) “提前抬指”弹奏法。要想每个音都很清楚准确的弹奏出来，除了刻苦、勤奋的练习还不够，要有好的弹奏方法才能取得事半功倍的效果。“提前抬指”弹奏法就是一个非常重要的演奏要求。其用意是有准备的弹奏每一个音，使快速弹奏在从容、自如

的状态下完成。其动作要领为：①首先要有心理准备，时刻提醒自己要积极主动地用手指来演奏，而不要没有要求的乱弹；②弹奏时第一音下键后，其他手指全部抬起，而不要只抬起下一个要弹奏的手指。因为十六分音符节奏很快，只提前准备一个手指，不仅动作繁琐，而且很难上速。如果全部抬起的话，它省略了抬指的环节，在快速演奏中节省了不少时间，动作也简化了很多，速度也就比较容易提高。③弹完后的手指也要迅速回到抬指的状态。因为速度快，手指使用率高，所以不要觉得这个音弹完了就可以休息了，而是要时刻保持准备弹奏的状态。只有这样，才能保证声音的连贯，弹奏地从容。

(4) 4、5指的独立练习。在钢琴演奏中，4、5指的独立弹奏能力较弱，然而它在钢琴乐曲中所承担的任务却多处在旋律位置。本曲主旋律多在右手4、5指上，并且跑动很快，所以有效的、科学的训练是必不可少的。首先，要克服弹奏恐惧感。很多学生在弹奏4、5指时，有意识的改变指法，采取回避的行为，或者一带而过，这样就形成了“强指更强，弱指更弱”的状况。所以要树立“弱指有为”的弹奏观念，并且坚持长期的弱指科学训练，从中体验学习的乐趣和成就感。其次，进行科学有效的训练。主要从4、5指的站立和发力的触键能力出发，达到独立灵活，均衡自如的弹奏状态。练习时可使用以下几个方法：①在平时练习中长期坚持“4、5指，3、4、5指，3、5、4指，1、2、3、4、5指”的手指交替练习。②专门找一些4、5指的训练教材，做到每天必练。③多进行慢练。要排除急于求成的思想，杜绝痉挛式的演奏方式。④遵循十个手指和谐、均衡的发展观念，在有节奏、节拍的前提下，十六分音符的音阶训练对提高4、5指的弹奏能力也有明显的帮助。

3.3.2 八度练习

分解八度和八度弹奏是这首乐曲的另一演奏难点。因此正确掌握八度的弹奏方法尤为重要。

在这部作品中，主题和再现部中都运用了分解八度的演奏形式来突出旋律线条。在弹奏时应注意以下几点：

(1) 分解八度一般需要手腕的转动来辅助完成。它要求1、5指伸展，手形打开，形成一个固定的架子，以手腕为轴，像扭门把手一样左右摇摆，使1、5指交替触键获得音响。本曲的主旋律出现在分解八度的5指位置上，因此摇摆时肘部及身体重心多偏向于5指，使力量更容易传达到指尖。

分解八度由于距离较远，所以容易造成手腕僵硬、紧张，从而影响演奏效果。所以，

应先从八度以内的音程开始练习。练习时要注意肩膀放松，胳膊下沉，力量顺着手臂“滑”到指尖；手指自然放到琴键上，不要离键，手腕稍抬起，呈推琴状态把力量送出，下键后指尖顶住并原地向前推，手腕顺着“推”的动作立即放松，使整个手臂全部由手指支撑，弹奏时要充分感受手腕放松灵活的感觉。掌握好同时弹奏两个音后，我们就可以进行分解八度的练习了。在练习时要注意手腕始终保持放松和灵活的状态，手形固定，1、5指站立。在摇摆过程中做到力量转移，手背不要紧张。同时也可进行分解八度的模进练习，在练习中要求有连贯效果，速度要慢，声音要均匀清晰，力度均衡通畅，从中细心体会手臂放松与力量集中的感觉，以保证弹奏的准确性。

(2) 八度练习是指1、5指或1、4指的八度和声音程的练习。在《谷粒飞舞》中八度及和弦出现在了尾声117-132小节中。八度弹奏由于手形是伸展开的，往往会造成手腕僵硬，所以手腕放松也是八度弹奏的要领之一，可提前做一些手腕灵活的辅助练习。例如：①分别保持两个手指中的一个，而另一个做八度关系音上的重复性弹奏，或在黑、白键上进行交错练习，以训练手腕的配合能力；②用1、5指同时弹奏八度音程，并站立好，体会手臂“挂”在琴上的感觉，同时让手腕做上下抖动的训练，加强手腕的灵活能力。

八度弹奏可分为断奏和连奏两种演奏方法，断奏还可分为手臂断奏和手腕断奏。手臂断奏多用在声音饱满，辉煌的八度演奏中；手腕断奏多用在快速、轻巧的八度演奏中。而本曲的八度弹奏出现在尾声部123-132小节处，此乐句节奏快，旋律由左右手交替演奏完成，而八度音的位置处在弱拍位上，要求声音轻巧、灵活，所以选用手腕断奏的弹法。但由于整个乐句的力度为ff，所以在弹奏时，腰要挺起，身体舒展，胳膊可稍微伸直一些，使力量沉到底。触键后，依靠指尖弹性和琴键本身的弹性，立即离键。以力借力的感觉会给弹奏者带来轻巧、明快的弹奏状态。

1、5指在八度弹奏中的重要性。本曲中八度是依靠1、5指的弹奏来完成的。所以1、5指的站立、支撑能力也是重点练习之一。在练习过程中应该注意：①1指做为五个手指最为有力的手指，往往会被人们所忽视，“躺”者弹成为多数人的演奏方式。然而1指是整个手形的支柱，它的正确弹奏影响了整个手指的运动。其正确方法是：拇指弯曲，虎口打开，用指甲外侧肉触键，触键范围只有指甲那么大，而不能全部躺倒。触键后手指向下蹬琴，使其稳稳站住，同时手臂放松。因为1指较为有力，只要弹奏时记住要求，还是可以很轻松的弹好的。②5指在前面的“十六分音符练习”中提到过，就不再加以

说明了。

总之，八度练习是钢琴演奏中较为难练得技巧之一。只要在正确、科学的方法指导下，加以坚持不懈的练习，攻破它只是时间的问题。

3.3.3 和弦、双音练习

在钢琴演奏过程中，和弦和双音的练习都是演奏技术中的一个重要部分。

其中在双音的练习中，它要求演奏者的每一根手指都具有很好的独立性，特别是4、5指要和1、2指具有同样的独立性和灵活性。双音练习在《谷粒飞舞》中主要体现在左右手的伴奏声部。其中5-22小节，双音以断奏跳音的形式与单音同时出现，双音与单音的断奏跳音的弹奏方法是有相似之处的，单音的断奏跳音要求手指贴键向下蹬琴，利用反弹力量而形成短促、轻快的声音。双音断奏跳音的要求与之相同，但有了更高一层的要求，在弹奏时要求两个指头同时下键，声音要整齐，力度要均衡。在47-62小节中，双音以连奏的形式与单音及和弦同时作为背景音乐出现。双音连奏不仅要求声音要整齐，还要前后连贯一致。三度双音中1、3，2、4，2、5指的连奏，只要手指独立下键整齐，力量均衡就比较容易做到连的感觉，这里主要还是4指灵活性和小指力量的问题。在此乐段弹奏时，手指弹奏完单音应把后面紧接着的弹奏双音的手指运用提腕动作带出，并且要慢触键，不能因为下键过狠过硬而破坏了整段音乐的优美和连贯。在35、86小节中，双音以重音的形式出现，弹奏时手指贴键摆好位置，腰部挺起，整个手臂运用自身重量向指尖的下前方送力、推出，切记弹奏双音重音时不要因为一味的要求声音大而砸琴，拍琴。93-110小节，双音的断奏跳音又一次出现在了左手伴奏的部分，弹奏时应当注意强弱的变化要与之前的主题部分形成对比。

在和弦的练习中，如果没有掌握好和弦的演奏技术，那么演奏出来的和弦一定是虚弱模糊或尖锐刺耳。使弹奏出来的和弦音量均匀、声音饱满、圆润、结实是我们在演奏和学习中的重中之重。和弦练习在《谷粒飞舞》中出现的次数不多，但都具有较为鲜明的特点。在35-40小节中，和弦以大切分音的形式出现，力度为中弱（mp）。应先贴键找好和弦位置，小臂准备好力量慢而深的向指尖的下方送力。这样推出来的声音不会因为力量稍大而出现散或燥的情况。在56、58小节中，和弦以旋律回声的形式出现在右手上，弹奏时应当注意声音要和谐，优美，5指高声部音符略微突出一些。此曲中最后一次出现和弦的部分在尾声部117-132小节，此处音乐表现上是锣鼓喧天，热闹欢快的丰收场面，那么此处的和弦应以断奏和较强的力度来演奏。如果声音要避免因为砸、

拍而出现的散、燥状况，那么就要找到合适的弹奏方法。首先，以肘为支点，手臂放松，手腕微微拱起，拇指略向里弯曲，与小指形成比较巩固的半圆形框架。触键时有一种要抓住琴键的感觉。这样演奏出的和弦声音集中有力、整齐跳跃。第 132 小节以非常强（*fff*）的力度来演奏结尾的这个和弦，弹奏时应该把全身所有的力量全部放到指尖上，身体、胳膊、手指在这一刻要达到空前的统一和协调。

3.3.4 左右手旋律分辨练习

《谷粒飞舞》这部作品从主题的出现到结尾，都由一个时而欢快，时而悠扬的单音旋律构成，而与其相依衬的是密集的十六分音符和快速的琶音伴奏。因此，主旋律的单独重点练习和力度的强弱控制成为演奏好此曲的关键之处。

此曲 5-46 小节是主题部分。它的旋律非常欢快，声音具有颗粒感。而主旋律隐藏在右手十六分音符的高声部中。在练习时首先需要练习者耐心分析音乐的构成，找到旋律线条，并可在谱例中做出记号（如在旋律音上加上重音记号等）。以便在弹奏时引起注意。其次是主旋律的单手练习。右手在这一乐段中担任演奏主旋律的任务，所以单独练习右手是必不可少的。在练习中，要求演奏者要头脑清晰地把握旋律线条的起点、发展、延续和结束，并且可以用歌唱的形式来辅助练习，以保证有效地控制这些交织在一起的旋律线条，既相对独立，又相互弥补。此主题旋律多在右手 4、5 指上，除对 4、5 指要进行科学的有效的训练外，更要注意能力强却处在非旋律音位置上的 1 指。主题部的演奏方法多次运用了分解八度，在演奏中需注意调整好 1、5 指指尖的距离，胳膊、肘部在摇摆时偏向于 5 指，在力度上也要侧重于 5 指。而 1 指靠手腕摇摆的惯性带出就可以。这样不仅层次分明，而且在连续跑动中也不会出现手腕、胳膊僵硬的状况。

47-62 小节为展开部。主旋律从右手过渡到了左手，音乐也从轻快、明亮转为优美、深情，仿佛进入了对未来美好生活的畅想之中。左手应采用“高抬慢落”的演奏方法，即有控制的落键，来充分表现出歌唱性、抒情性的音乐情绪，并注意乐句的起伏和呼吸。

“高抬慢落”这一弹奏动作在演奏抒情性旋律时运用较多，需要手指、手腕、肩膀乃至整个身体的相互统一，相互配合。动作要领是：手指高高抬起，慢而深的触键；触键后力量推向指尖，由指尖完成向下前方“挑”送的动作，使重心转移到手指；大臂带动手腕并配合手指达到轻而不虚，透而不重的弹奏效果。充分表达出细微的内心情感变化。

63-75 小节的旋律由左手在中音区弹奏变为右手在低音区来演奏，而旋律隐藏在 6

连音的和弦分解跑动中。为了更好的将旋律演奏出来，可先在指法、节奏不变的基础上，只弹奏旋律音。因其多在4、5指上，所以用“甩”的动作：即手形舒展，手腕略向左翻起，靠手腕抖动似“甩鞭子”的样子，完成远距离音符的弹奏。这种弹奏方法的好处是手腕更灵活，收放更自由，力量更透彻。

79-84 小节的旋律是左右手交替出现的。演奏者只要稍加注意，运用前文提到的要求弹奏即可。

123-132 小节是全曲的最高潮。由左右手交替演奏大和弦、八度来完成。进行八度、和弦的专门训练以达到力通、指硬的训练效果，是演奏好这一部分的关键所在。

3.3.5 琶音练习

琶音是音符的一种演奏模式，而承担和实施琶音技巧的则是人的十个手指。琶音包括二十四个大调小调琶音跟属七、减七琶音，这是建立在音阶基础之上的练习，主要练习手指之间的扩张和伸缩能力。准确的掌握琶音的演奏技巧，是通过顺畅的指法、合适的力度、严格的触键方法等手段去来综合表现的。

演奏琶音时可注意以下几点：①力求拍点准确、节奏鲜明、节拍平稳。手臂尽量保持水平移动，不要前后或者上下乱晃，避免全身使劲、胳膊绷紧、手腕下压的弊病。②由于音符之间距离较远，应提前打开手形，使手指尽量达到要弹奏音符的上方，来追求准确、清晰的弹奏效果。手指都应尽量做到“提前抬指”，做到有准备弹奏每一个音。这样可以有效的预防一些手指弊病，如：大指下压，力度过大；小指变形或力量偏弱等。手指在触键的状态下，应保持不折指，不松软的状态，即：手指尖要站立，抓住琴键。除一关节以外的其他关节，包括手臂都应尽量放松。③手腕应以“跟着走”的状态来演奏琶音，即：转腕是演奏琶音非常重要的决定性因素，琶音效果的连贯与否与手腕松弛有着密切的联系。“提前穿（跨）指，提前转腕。”是钢琴教学中较为常见的教学方法。提高对手腕、手臂放松的要求，是练习过程中应当着重注意的地方。

在《谷粒飞舞》中，大篇幅的出现琶音是在 63-84 小节中，是本曲最难弹，也是最好听的段落。该段落以右手轻柔的琶音展开，难度较大，要求右手能快速的完成弹奏而又不破坏高声部旋律的整体演奏效果。在弹奏时可注意：①慢练并且掌握好六个音一组的节拍特点。把每一组的第一个音稍微突出，其他五个音利用力量转移的力量自然带出即可。遇到旋律音的地方要以突出旋律音为主，但也不能忽视中声部的琶音伴奏。②严格按照谱面的指法进行练习和演奏。指法在钢琴演奏中不仅是 10 个手指的代名词，更

是演奏者总体能力的的综合表现。

3.3.6 总结

以上是对《谷粒飞舞》钢琴演奏方面的一些认识与分析，其实真正的领悟并不完全取决于纯粹的钢琴技巧，而是将内心最自然、最真实的情感，通过技术与认知的平台，诚挚的传递给听众，还作曲家编创的历史原色。

结 论

孙以强先生的《谷粒飞舞》是一部短小精湛的钢琴作品，多年来深受大家喜爱。它不仅值得我们在演奏和教学方面深入研究，也为我们研究我国钢琴发展史提供了宝贵的文献。

钢琴曲《谷粒飞舞》，音乐语言简洁淳朴、生动自然、极富中国民族化艺术风格，是一首深受广大钢琴演奏者喜爱的优秀钢琴作品。通过对《谷粒飞舞》的创作背景、作品主题、曲式结构、风格特点、演奏技巧等方面进行认真、细致的分析，我们可以看出，如何用钢琴很好地体现我国民族传统文化，加以再创造，嫁接到钢琴音乐之上，使其得到广泛的传播与认可，符合大众的音乐审美需要，是所有中国作曲家努力探索的问题。

包括《谷粒飞舞》在内的这类钢琴作品，作曲家们根据新的社会生活体验，融汇各地区的民族传统，借鉴西方的作曲技术理论，创作出了具有民族传统音乐特色的新作品。

《谷粒飞舞》具有鲜明的民族区域性风格和地方特点，它所表现的音乐形象贴近时代，反映潮流，富有浓郁的现实生活气息，展示出鲜明的时代精神和风貌。作品题材新颖，内涵丰富生动，性格明快开朗，感情真挚淳朴，反映了新时代人们积极向上、开朗乐观的精神风貌。作曲家在创作中既注意借鉴和应用西方传统的音乐创作技法，又注意从乡土的民间音乐中汲取丰富的养料，寻求与人民大众所熟悉的欣赏习惯相适应的创作思想。旋律通俗易懂，节奏明快活泼，此曲无论在孙以强的钢琴曲中，还是在中国钢琴史上都占有重要地位。从钢琴演奏方面，作品从力度、速度、节奏、音色及弹奏方法上，不拘一格，富于变化，给演奏者以更大的表现空间。

《谷粒飞舞》的成功，不仅对中国钢琴曲，而且对整个近现代中国音乐的新创作都有重要启示。其精致的曲式、丰满的中国色调的和声，把谷粒漫天飞舞的景象鲜明的表现在节奏律动中。

总之，《谷粒飞舞》是一首艺术表现力丰富，具有一定技术难度的中国优秀钢琴作品，我们应努力将个人的理解与作品的风格相结合，尽可能完美地表现出这首作品丰富的内涵与情感。

参考文献

- [1] 音乐欣赏手册. 上海文艺出版社. 1987.
- [2] 夏小燕 “舞” 曲飞扬, 琴音回荡[J]. 钢琴艺术, 2007, 6.
- [3] 谷丽萍. 钢琴曲“谷粒飞舞” 音乐分析与演奏指导[J]. 黑龙江教育学院学报, 2004, 4.
- [4] 黄勃, 从两首钢琴曲看 50 年代的中国钢琴小品[J], 音乐天地, 2004, 5.
- [5] 黄嘉清, 飞舞的旋律_孙以强钢琴曲春舞分析[J], 2008, 28:3.
- [6] 杜刚, 钢琴曲《春舞》的音乐分析与演奏指导[J]黑龙江教育学院学报, 2004, 23:5 .
- [7] 宗佳红, 谈钢琴名曲《晓风之舞》的艺术特色[J], 大舞台, 单月号2008 , 4 .
- [8] 王丽婧, 浅析钢琴曲《谷粒飞舞》[J], 科技创新导报, 2009, 04.
- [9] 张婧对中国钢琴音乐的新拓展——邹向平《即兴曲—侗乡鼓楼》论析[J], 潍坊教育学院学报[J]. 2007, 20, (4).
- [10] 李建华, 论我国钢琴音乐创作[J], 大学时代下半月, 2006, 09.
- [11] 应诗真, 钢琴教学法 [M], 人民音乐出版社1990, 10.
- [12] 赵晓生, 钢琴9-考级训练问答 [M], 上海音乐出版社.
- [13] 周广仁, 钢琴演奏基础训练 [M], 高等教育出版社, 1990.
- [14] 卞萌, 中国钢琴文化之形成与发展 [M], 华乐出版社1999, 4.
- [15] 丁善德, 作曲技法探索 (一、三、六、八) [M], 《音乐研究》, 1986-1987.
- [16] 丁善德, 开创音乐创作新局面适应人民和时代的需要[M], 85. 4
- [17] 魏廷格, 我国钢琴音乐创作的发展著[M], 《音乐研究》83. 2

后 记

时光荏苒，岁月如梭，在几年的硕士学位学习历程中，不敢说学业有成，但至少是追求不懈。回首往事，不禁感慨、感激。凡事但求无愧于父母的养育、恩师的教诲和自己的努力。所幸的是我坚持了下来，从一个起点走到一个终点，今天我又开始了新的征程。

值此论文完成之际，谨向我的导师谢红教授致以最诚挚的谢意！在我攻读硕士学位的过程中，她渊博的知识、敏锐的洞察力、对真理执着追求的态度和平易近人的作风使我深受启迪和鼓励，尤其是她高度忘我的敬业精神鞭策我不断前进，从而使本文得以顺利完成。她实事求是的治学态度，甘于奉献的园丁风范，更令我受益终身。在生活和工作上，她给予我慈母般的关心与呵护；在学业上，她更是一位严师。在此，千言万语凝为一句祝福：祝谢老师身体健康、生活愉快！事业更辉煌，桃李更芬芳！

在我学习期间，河北师范大学音乐学院的老师们，特别是钢琴系的老师们在专业、理论等方面给予了我认真的教诲和极大的帮助，在此我向各位老师致以最诚挚的谢意！感谢李琦等同窗好友在我攻读硕士学位期间给与的热情帮助。

此外，还要感谢在百忙之中抽出时间审稿和参加论文答辩的专家们，感谢对本文提出的意见与建议，这样我才能更快地意识到自己的不足，以便得以更快的提高。在文章写作过程中，曾多次遇到写作误区和盲点，所幸最终能坚持下来，囿于学识，不足之处，请诸位师长指正。

攻读学位期间取得的科研成果清单

文章名称	发表刊物(出版社)	刊发时间	刊物级别	署名次序
高等师范院校钢琴教学改革探微	中国成人教育	2009年第13期	全国中文类核心期刊	1