

中图分类号: J01

单位代码: 10231
学 号: 42120578

硕士学位论文

谭盾钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》的研究

学科专业: 音乐与舞蹈学

研究方向: 音乐表演与教学研究(钢琴)

作者姓名: 王雅辞

指导教师: 吴琼 教授

哈尔滨师范大学
二〇一五年六月

中图分类号: J01

单位代码: 10231

学 号: 42120578

硕士学位论文

谭盾钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》的研究

硕 士 研 究 生: 王雅辞

导 师: 吴琼 教授

学 科 专 业: 音乐与舞蹈学

答 辩 日 期: 2015 年 6 月

授 予 学 位 单 位: 哈尔滨师范大学

A Thesis Submitted for the Degree of Master

**STUDY OF TANDUN'S PIANO SUITE
<EIGHT MEMORIES IN WATERCOLOR>**

Candidate	: Wang Yaci
Supervisor	: Wu Qiong Professor
Speciality	: Musicology and Dancology
Date of Defence	: June 2015
Degree-Conferring-Institution	: Harbin Normal University

目 录

摘 要	I
Abstract.....	II
第一章 绪 论	1
一、课题背景	1
二、选题意义	2
三、研究内容与结构框架	2
四、研究方法	3
五、研究现状	3
第二章 谭盾及其音乐创作的简介	5
一、作曲家介绍	5
二、文化阅历对作曲家创作的影响	7
三、谭盾在不同音乐领域上的代表性创作	8
（一）有机音乐	8
（二）多媒体大提琴协奏曲——《地图》	9
第三章 《八幅水彩画的回忆》的创作背景及介绍	10
一、作品创作背景	10
二、作品介绍	10
第四章 《八幅水彩画的回忆》作品曲式分析	12
一、单三部曲式：《山歌》	12
二、单二部曲式：《云》、《秋月》	13
（一）《秋月》	13
（二）《云》	14
三、单三部曲式：《听妈妈讲故事》、《荒野》、《古葬》、《欢》、《逗》	16
（一）《听妈妈讲故事》	16
（二）《荒野》	17
（三）《古葬》	19
（四）《欢》	21
（五）《逗》	23

第五章 《八幅水彩画的回忆》的创作特点与演奏技巧分析	25
一、中西方音乐创作方法相结合	25
(一)《听妈妈讲故事》	25
(二)《古葬》	27
(三)《云》	29
(四)《欢》	31
二、引用中国民族民间音乐元素	33
(一)《秋月》	33
(二)《逗》	35
(三)《山歌》	37
(四)《荒野》	38
第六章 结 论	41
参考文献	42
攻读硕士学位期间所发表的学术论文	44
哈尔滨师范大学学位论文独创性声明	45
哈尔滨师范大学学位论文授权使用声明	45
致 谢	46

摘 要

现如今，“创新”对于任何领域来说都是一枚人人垂涎的宝石，在音乐领域也不另外。有一位中国作曲家正是以他标新立异的创新思想和对音乐的独特见解，使他一跃成为了世界上最具代表性的中国音乐家，他就是谭盾。谭盾，是中国现代最具代表性的作曲家之一，也是如今国际现代音乐领域中的佼佼者，他对世界乐坛产生了不可磨灭的影响。谭盾不仅是世界乐坛中璀璨升起的新星，他更是将中国音乐发扬光大的领军人物。正是因为他把大量散发中国民族音乐特色的创作带进了世界舞台，才能让更多的人能感受中国音乐了解中国音乐，使中国音乐在国际上大放光彩。中国文化博大精深，同样中国音乐文化更是源远流长。随着中国钢琴创作经过百年的沉淀，谭盾老师的钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》正是现代钢琴创作中的代表作。

钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》是谭盾在北京求学过程中为了表达内心对家乡的思念，而创作的钢琴作品。这首作品也被称为“思念家乡的日记”。由此可见这首作品是聚集了太多作者的真情与心血。这首钢琴组曲有八首风格不同的钢琴小品组成，分别是《秋月》、《逗》、《山歌》、《听妈妈讲故事》、《荒野》、《古葬》、《云》、《欢》。这八首小品每一首都短小精炼，以别具一格的风格在人们眼中呈现出了一幅美丽的水彩画。本篇文章就以钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》为研究对象，从作品的创作背景、曲式分析以及演奏技巧入手，对这部钢琴作品进行全面分析，探究其艺术价值。

关键词 谭盾；湘楚音乐；演奏技巧；民族元素；

Abstract

Nowadays, "innovation" is a gem that everyone wants to get in any field. In the field of music there is no exception. There is a Chinese composer, Tan Dun, who has different innovative ideas and unique view of music, which make him become the most representative Chinese musician in this world. Tan Dun is one of the most representative composers in China, nowadays he is the leader(佼佼者) in the field of international modern music. He made an indelible impact on World Music. Tan Dun is not only a bright rising star in world music, but also the leader to carry forward China music. It is Tan Dun who brings a large number of China folk music characteristic creations into world art stage. It is Tan Dun who makes more people feel China music and comprehend China music. It is Tan Dun who makes Chinese music yield unusually brilliant results in the world. China culture broad and profound, Chinese music culture is with a long history as well. With the China piano creation after 100 years of precipitation, Tan Dun's piano suite "Eight memories in watercolor" is the representative Piano Works now.

Piano Suite "Eight memories in watercolor" is Tan Dun's work which expressed his homesick feelings when he studied in Beijing. The work is also called "s a diary of miss my hometown", Thus we can see he put too much blood and true feelings into this piece of work.. This piano suite includes eight different style piano sketches. They are "Missing Moon" "Staccato Beans" "Herdboy's Song" "Blue Nun" "Red Wilderness" "Ancient Burial" "Floting Clouds" "Sunrain". Each piece is short refining. It has his own style showing people a beautiful aquarelle. This article regards the piano suite "Eight memories in watercolor" as the research object, Starting with the work of background creation, mode analysis and playing skills, analyze in this piano work Comprehensively and explore its value of art.

Key word : Tan Dun; Xiang Chu Music; Playing skills; Ethnic elements

第一章 绪 论

一、课题背景

在中国与世界舞台日益接轨的今天，中国元素也不只是局限在中国这片领域上。如今的中国风更是吹向了全世界的每个角落。全世界都是在关注中国的发展，了解着中国的文化。而作为一名深爱音乐的钢琴学生，虽然学习的是西洋键盘乐器，但是却深爱着带有中国元素的音乐。

如今，中国钢琴音乐已经有了近百年的创作经验。在 20 世纪初期，中国钢琴作品的创作代表人物是赵元任。1915 年，赵元任正式发表了第一首中国钢琴作品《和平进行曲》。赵元任是我国著名的语音学家和作曲家，他的钢琴代表作还有《序曲三首》、《中国民歌主题变奏曲》等。随后，30 年代的代表作品有贺绿汀的《牧童短笛》、《晚会》、《怀念》等，还有丁善德的《春之旅》、《第一新疆舞曲》等，这些带有鲜明的中国风格和特点的中国钢琴作品不断流行开来。陈培勋的《旱天雷》、《卖杂货》等，储望华的《二泉映月》等等都是中国最有代表性的钢琴作品。在 80 年代随着文化大革命的结束，中国钢琴作品的创作进入一个崭新的新时期。作品不只是以改编为主，而是开始独立大胆的创作，创作的特点也变成多样化与创新。就像汪立三先生的《东山魁夷画艺》、《他山集》，还有谭盾老师的《八幅水彩画的回忆》等都是最能代表现代中国钢琴成就的作品，这些作品都是既结合了中西方音乐创作手法，又展现了中国音乐元素的光芒。

我在这里选择的课题便是谭盾老师在大学时期创作的钢琴作品《八幅水彩画的回忆》。这首作品是作者远离家乡在外求学，内心对家的思念已堆积成山，故此创作了这首作品来抒发内心对家乡的思念之情。这首作品共由 8 个钢琴小品构成。作者从小在湖南长大并且深受着楚湘音乐文化的影响，所以在作品中里面大量结合了湖南民歌、地方音乐体裁元素、以及中国民族乐器的模仿等等。2003 由中国钢琴家郎朗首演后，被全世界人们所熟知。所以这个作品是让世界都感受到了中国钢琴作品中的民族特色并且更了解中国音乐。谭盾老师如今已经在世界上享有很高的荣誉，并被世界人们深深喜爱。他的作品也在世界音乐领域中广为流传。谭盾老师曾说过他就是要把中国音乐带向全世界。这就是我为什么选择这个课题，因为谭盾老师将中国元素融入了他的创作中，并且加上本身的音乐天赋以及独有的音乐创新思想，使他的作品在世界都享有盛名。他带有传统中国元素的音乐被

世界音乐名家及音乐爱好者肯定和追捧，使全世界人们对中国民族音乐有了新的关注与认识，更是开启了中国钢琴音乐走向世界的大门。

二、选题意义

从小学习音乐，使我对音乐有着深深的热爱。而如今被大众所熟知的音乐作品中，大部分都是西方音乐。在如今文化日益融合的国际社会里，我更多的希望是看到带有浓厚中国味道与色彩的音乐出现在世界的舞台上，让全世界爱好音乐的人们都能感受有中国味道的音乐。所以我选择谭盾老师，因为他把大量散发中国民族音乐特色的创作带进了世界舞台，让更多的人能感受中国音乐了解中国音乐，使中国音乐在国际上大放异彩。

作为钢琴专业的学生，我们接触的大多是西方钢琴音乐，中国音乐并没有那么多。而现代出色的钢琴作品更是少之又少。《八幅水彩画的回忆》是谭盾老师大学时期创作的钢琴作品，是由八首极其富有民族特色的作品组成，创作手法上更是采用了中西创作手法相结合。由优秀中国钢琴家郎朗首演后，被全世界人们所熟知。这个作品是让世界都感受到了中国钢琴作品中的民族特色，使全世界人们对中国民族音乐有了新的关注与认识，更是开启了中国钢琴音乐走向世界的大门。

谭盾是中国当代最具代表性的作曲家之一，也是如今国际现代音乐领域中的佼佼者，他对世界乐坛产生了不可磨灭的影响，是我们的骄傲。我之所以会选择研究谭盾，因为他的音乐是一条属于自己的道路。他有一个自己的理想，就是把中国很传统的、极有地方特色的音乐元素，通过自己的不断创作与实践，然后展示给全世界。在谭盾老师的音乐王国里似乎总有着一种寻觅，他不断地将古典与现代，传统与创新相结合。使音乐与现代科技、科学相结合并同步发展。他的音乐道路就是不断创作，对于中国民族音乐孜孜不倦的研究，在不断发扬中国音乐的道路上大步前进。他将原始的音乐、民间的文化，用一种其特有的角度原汁原味地保存。谭盾的音乐跨越了古典与现代、东方与西方的众多界限，他不仅赢得了当今最具影响和众望的各大音乐奖项，也赢得了人们对他音乐的肯定与热爱。

三、研究内容与结构框架

本篇文章首先介绍了作曲家背景和文化阅历对创作的影响，并且还简单介绍了作曲家在音乐不同领域上的音乐成就，介绍了具有代表性的创作。然后针对钢琴作品《八幅水彩画的回忆》了解其创作背景及每个组成曲目的介绍。在曲式分析上针对作品中的每一首作品进行具体分析。最后结合所学专业，在演奏技巧方面

针对作品进行分类总结与归纳. 主要研究框架如下:

第一章: 绪论。其中包括课题背景、选题意义、研究内容、研究现状及研究方法。

第二章: 谭盾及其音乐的简介。其中包括作曲家的介绍、文化阅历对作曲家创作的影响、不同领域音乐上的创作及主要代表作品介绍。

第三章: 分析谭盾《八幅水彩画的回忆》的创作, 其中包括作品创作背景、作品介绍。

第四章: 《八幅水彩画的回忆》作品曲式分析, 其中包括单三部曲式作品分析《山歌》, 单二部曲式作品分析《云》、《秋月》, 单三部曲式作品分析《听妈妈讲故事》、《荒野》、《古葬》、《欢》、《逗》。

第五章: 《八幅水彩画的回忆》的创作特点与演奏技巧分析, 总结成两类进行分析, 其中包括中西方音乐创作相结合和引用和模仿民族民间音乐元素。

第六章: 结论。

四、研究方法

(1) 文献资料收集研究法。本篇文章通过查看阅读文献资料, 对相关的期刊, 论文以及音响资料进行搜集和整理。通过欣赏音乐音响资料, 并进行音乐作品分析及作品的弹奏。从而分析总结作品中蕴含的中国元素及文化内涵。

(2) 逻辑分析归纳法。本篇文章针对研究的对象, 把其中八首钢琴小品分别逐个进行曲式结构分析, 以及在演奏技巧和难点上进行归类总结分析。

五、研究现状

谭盾的钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》创作于 1978 年, 是作曲家在音乐学院上学时完成的作品。作品创作完成后, 曾被香港著名舞蹈家江青拿去改编成舞蹈《忆》。后来, 著名钢琴家傅聪首演了其中四首。2001 年, 著名钢琴家郎朗演奏了其中一首《云》, 使谭盾眼前一亮, 并对这八首组曲进行了修改, 重新敲定了曲名及顺序。2003 年春天, 这部作品在美国肯尼迪艺术中心由郎朗独奏完成了这部作品的世界首演。

根据对文献资料的查阅与总结, 发现谭盾钢琴作品的谱例版本也不是很多, 有关的文献大多都是研究他交响乐与独创音乐体裁。下面我对所收集的资料进行归类总结:

期刊文献:

- 1、《谭盾钢琴组曲〈八幅水彩画的回忆〉的分析与演奏》程宪伟 乐府新声
- 2、《谭盾钢琴组曲〈忆〉的演奏分析》蔡青 音乐教育与创作
- 3、《谭盾钢琴组曲〈八幅水彩画的回忆〉演奏浅析》吴迪 艺术探索

论文文献：

1、《谭盾钢琴作品〈八幅水彩画的回忆〉和〈看戏〉的创作技法与演奏技巧研究》
孙然 2013 年哈尔滨师范大学硕士论文

2、《〈八幅水彩画的回忆〉的民族特征及演奏分析》陈莹莹 2013 江西师范大学
硕士论文

3、《谭盾钢琴组曲〈八幅水彩画的回忆〉创作研究》张彩云 2009 西南大学硕士
论文

音响材料：

- 1、朗朗演奏的《八幅水彩画的回忆》2003 演奏于美国肯尼迪艺术中心
- 2、王铸演奏的《八幅水彩画的回忆》2011 年演奏与美国希尔顿海德国际青年
艺术家钢琴比赛

曲谱资料：

- 1、中国钢琴作品选（四）人民音乐出版社出版 2001 年 3 月第一版
- 2、《EIGHTMEMORIESINWATERCOLOR》1996byG. SCHIRMER

第二章 谭盾及其音乐创作的简介

“谭盾的音乐, 既在云端、又在地上。”这是业内对他的评价, 从《秦始皇》《牡丹亭》《地图》到《女书》, 都是如此。传播的是高雅文化, 创作上又深接地气, 这缘于谭盾特殊的人生经历。“谭盾虽属于年轻一代的作曲家, 但他那独特的个性及音乐的深度已在音乐史上留下了深深的足迹, 他的音乐有着厚重的历史感和宏大的中国传统精神。他宽阔的音乐想象力, 常常令人钦佩不已。在他的音乐里, 我们听到了人类灵魂的声音。我确信, 可以把他称为当代最杰出的作曲家之一。”——日本作曲家武满彻。

一、作曲家介绍

大概在十几年前的曼哈顿, 一个聚集世界各地人流的国际化大城市里, 出现了一位拿着小提琴的年轻中国音乐家的身影。那时候他刚刚来到纽约不久, 需要多一些演出机会, 也需要多一点收入。所以便在街头拉小提琴开始了街头艺人的生活。不过, 现如今你要是想找他的话, 恐怕就没那么容易了。因为他已经登堂入室, 成为了世界著名的音乐家——他就是谭盾。

谭盾, 生于1957年8月18日湖南长沙郊区一个叫做“思茅冲”的地方。当时的湖南长沙小地方民族民间音乐盛行, 生活在湖南的谭盾从小就深受湘楚文化的感染与熏陶。文革期间, 谭盾高中没有毕业就被安排到农村插队。后来因为自己会拉胡琴, 就被安排在当地县京剧团, 并且就此开始了他人生中最初的音乐生涯。1978年文化大革命结束, 全国恢复高考。就在这一年, 谭盾以“农民音乐家”的身份被地方推荐, 参加了音乐院校的考试。他带着一把只有三根弦的小提琴, 凭着一股对音乐的执着与热爱打动了老师, 奇迹般地考入了中国音乐教育的最高殿堂——中央音乐学院作曲系, 师从赵行道、黎英海, 刻苦钻研并获得作曲硕士学位。1986年, 谭盾获美国哥伦比亚大学奖学金, 随大卫多夫斯基及周文中学习并获得博士学位。

大学时期, 谭盾凭着对音乐过人的天赋以及刻苦发奋的精神, 逐渐成为同期学生中的佼佼者, 被誉为当时中央音乐学院著名的“四大才子”之一。当年谭盾还在中央音乐学院学习时就天天泡在乐团里, 谭盾曾这样说: “我在大学二年级时, 就泡在中央乐团(现为中国国家交响乐团)里, 我就是这个音乐泡菜坛子里跑出来的一只辣椒。”正是因为当时的经历, 才使谭盾后来创作交响乐是那么得心应手。

1979年，谭盾创作了第一部交响乐作品《离骚》。当时这首作品受到了很大争议，就因使用了鼓、箫等当时被认为是前卫的音响和技术。在1983年以交响曲《风雅颂》赢得国际作曲大奖(WeberprizeinDresden)，1984年举行的“谭盾中国器乐作品专场音乐会”发表了《天影》及《双阙》等多首曲目。虽引起不少争议与批评，却也震撼了当时的民乐界。由于坚持在声音、技术上的不断探索，他被认为是中国先锋音乐的重要代表人物。1989年，一首以自制乐器演奏的作品《九歌》问世后，谭盾终于在国际乐坛获得成功，并不断以令人惊奇的创作成为越来越被国际乐坛瞩目的重要作曲家。

从1990年开始，谭盾开始了《乐队剧场》的创作，这是谭盾试图把剧场表演和乐队结合起来。谭盾为音乐界著名的“克罗诺斯弦乐四重奏”而写的《鬼戏》及为日本NHK交响乐团创作的《门》，因其特别的表现方式而引起轰动。1997年香港回归时，谭盾携手大提琴演奏家马友友、香港交响乐团和中华编钟乐团创作的《交响乐1997—天地人》进行了首演，引起了轰动。1997年，歌剧《马可·波罗》为谭盾赢来了音乐界的众多好评并获得了国际奖项，使之成为当年国际乐坛最轰动的重要演出之一。此外，他为美国纽约爱乐乐团创作的协奏曲《水》，创作的歌剧《牡丹亭》、以及为全球新千年电视庆典节目《2000Today》所写的同名交响曲等，使他在世界音乐人们的眼中脱颖而出。另外，为纪念巴赫逝世250年，谭盾曾受巴赫音乐学院委托创作的《马修受难曲》。随着演出的成功，谭盾不断的打响自己在世界领域的名号。很快，谭盾多元化的创新音乐使他在世界上享有盛誉。

1995年，谭盾受德国著名作曲家汉斯(HansWernerHanze)的推荐，成为慕尼黑国际音乐戏剧比赛评委。1996年通过日本著名作曲家武满彻(TuruTakemitsu)提名获加拿大格兰格德音乐奖(GlennGouldPrize)。1997年他被《纽约时报》评为“本年度国际乐坛最重要的十位音乐家之一”，同年他又被德国权威音乐杂志《歌剧世界》评为“本年度最佳作曲家”。1999年谭盾荣获当今世界最权威的格威文美尔作曲大奖。2001年他因电影《卧虎藏龙》的音乐赢得使他声名远播的奥斯卡最佳原创音乐金像奖。

他被《纽约时报》评为1997年度“国际乐坛最重要的十位音乐家”之一。1999年因歌剧《马可·波罗》获得格莱美作曲大奖。他为电影《卧虎藏龙》的作曲获得2001年奥斯卡金像奖“最佳原创配乐奖”。被《美国音乐》杂志评为2003年度“最佳作曲家”。

谭盾除了过人的创作天赋被人们认可之外，他还以一名指挥家的身份站在世界的指挥台上。谭盾与许多世界主要乐团合作过，曾指挥过的当中最具有代表性的

乐团包括：中国爱乐乐团、荷兰皇家爱乐乐团、加拿大蒙特利尔交响乐团、波士顿交响乐团、美国费城交响乐团、英国 BBC 交响乐团、洛杉矶爱乐乐团、日本 NHK 交响乐团、悉尼交响乐团、巴西圣保罗交响乐团、法国国家交响乐团、法国里昂交响乐团以及伦敦小交响乐团等。

就在谭盾的声誉席卷全世界的背后，他并没有因此而停住创作的脚步。他依然以他鲜明而又独具风格的创新音乐理念，书写着他自己的音乐画卷。他在他自己的音乐天地里，尽情享受着音乐带给他的陪伴与无限乐趣。谭盾不只一次的表达过，在他记忆中最好的地方是家乡，最动人的音乐是儿时的旋律，所以他的作品包含了大量家乡的记忆和家乡的音乐。身着洋装的谭盾骨血里却是化不开的浓浓家乡情怀，所以他总是在他的音乐中不停寻找着家乡的记忆。

二、文化阅历对作曲家创作的影响

谭盾涉及到的音乐领域是其他作曲家所不能及的。而他独树一帜的创作风格也是跟他文化阅历有着很深的影响。首先从接受的文化熏陶上看，谭盾从小酷爱音乐，并且会演奏胡琴。也正是因为这个原因，让当时正在农村插队的谭盾，被安排在当地县京剧团，并且就此开始了他人生中最初的音乐生涯。

1978年在全国恢复高考的那一年，谭盾正是因为被地方举荐去参加了中央音乐学院的考试。谭盾怀揣着自己的音乐梦想，从小地方走进了北京。谭盾对音乐有着过人的天赋独特的理解，所以才让老师看到了他身上的光芒。这便是谭盾凭借自己的努力迈上的他音乐道路上的第一个台阶，进入了中国音乐领域最高的殿堂——中央音乐学院作曲系。并师从赵行道、黎音海进修学习。在大学期间，谭盾凭借自己的努力，成为了同时期学生的佼佼者，被誉为中央音乐学院“四大才子”之一。也是因为谭盾在音乐中对自己严格要求，在学习期间就天天泡在乐团里，他时时刻刻都在音乐的环境里学习着。刻苦专研的谭盾成功拿到了作曲硕士学位，并在1986年进入美国哥伦比亚大学攻读博士学位。从谭盾的学习经历可以看出，从小爱好音乐钻研音乐，才能获得推荐去考试的机会。在学校学习的过程，谭盾一刻也不松懈，不断严格要求自己，在全国最好的音乐学习环境中，成为了最优秀的学生。可见学习环境对他的影响是终身的，他以后惊人的创作都是因为在学校里刻苦学习得来的。

其次再从成长环境和阅历上看，谭盾从小生活在湖南长沙一个叫做“思茅冲”的小地方，地方虽小但是对谭盾音乐上的影响却是最关键的。他特别热爱自己的家乡，也非常热爱自己家乡的文化习俗。那个位于长沙郊区的小地方红白喜事很

多，在仪式中伴有很多民间的仪式音乐。谭盾从小跟着家人去参加这些仪式的时候，那些音乐就深深感染着他并且非常的感兴趣和着迷。在湖南有很多的民间艺人都会一种用于白事的音乐形式，这种音乐形式名叫“弹四郎”。演奏这种音乐仿佛就可以感知到一种不寻常的境界，好像能与前世和来世沟通，用仪式和音乐就能让灵魂与土地沟通。这些音乐是谭盾接触民间音乐的起源，这些民间特有的富有神秘色彩的民间艺术，让谭盾对音乐产生了浓厚的兴趣。谭盾总觉得每个人在童年的记忆，可能会对其未来有很深刻的影响，这就是谭盾作品中那些永远抹不掉的东西，便是那些最质朴有最真诚的感情。儿时的谭盾，就是天天听着经历着这些，他从民间的音乐里得到了丰富的音乐积淀。从乡土到世界，从远古到现代，从湘西到世界。谭盾从吹咚咚喹，“弹四郎”开始，走出了一条属于自己的音乐道路。也正是这些童年看似特别的经历，为谭盾在将来的音乐创作道路上增加浓厚的乡土色彩做了完美铺垫。谭盾用家乡人的智慧、用家乡人的音乐让世界认识了中国，认识了湖南。认识了长沙的小地方”思茅冲”。谭盾幼年时，这片土地上的音乐深深吸引着他，多年之后谭盾离开了家乡，但是这片土地在谭盾心中，永远都是自己心中音乐王国中的宝藏。他在离开家乡以后，曾多次为了学习和寻找灵感再次回到家乡，漫步在熟悉的地方需找他最想表达的音乐。曾有一年，谭盾在湘西土家族的一个村子里遇到一位可以用石头奏乐的老人。在老人手里，一块普通的石头就可以打出很多的旋律和音调。老人在敲击、搓揉不同的石头时，就能演奏出不同的节奏和旋律。更令谭盾着迷的是，每当老人演奏玩一段石乐后，他抛出的石头散落在地上时，总要排列出《易经》中的某种图形，这让谭盾觉得太不可思议了。更让谭盾有所触动的是老人古老而原始地吟唱着：“与天、地、风、云交谈，和前生、来世对歌。”当时谭盾被震撼了，这与他小时候接触的“弹四郎”一样神秘。于是他想拜老人师为师，学习石乐中的奥秘，老人也爽快答应了。在谭盾之后创作的有机音乐和其他音乐中，很多灵感都是来源与他的家乡，可见成长环境与阅历对谭盾的创作影响是多么的深。

三、谭盾在不同音乐领域上的代表性创作

（一）有机音乐

“有机音乐不光以我们生活中的自然物质为基础，更体现了外自然与内心灵的共通。我相信，任何物质都可以互相对话，纸同小提琴、水同树、月亮同鸟等等。总之，宇宙万物中任何一个微小的物质都有自己的生命和灵魂。正如我们祖先所曰：天地与我为一”-----谭盾。

谭盾的“有机音乐”是他的创新音乐的标志，他首创了“有机音乐”这一理念。他认为：“我们现在提出保护自然环境防止污染，包括吃的、睡的、住的、看的和听的，而有机音乐是用自然的声音，水的声音、纸的声音、石头的声音等创作了一系列交响协奏曲，以体现环境保护和中国人希望得到的天人合一的意境。”

从1998年受纽约爱乐委约创作《水乐》，并首次将“有机之声”带入西方交响乐队。2000年受德国国际巴赫协会为纪念巴赫逝世250周年委约，创作的以水和石为音乐主音色的有机音乐剧《复活之旅》，到2003年为庆祝世界建筑奇迹洛杉矶迪斯尼音乐厅的落成，洛杉矶交响乐团委约创作的《纸乐》，以及2004年的作品《地图》，都是谭盾这一独特创作理念的实践之作。

谭盾在《纸乐》首演式上说：“宇宙万物中的所有物质（包括人）都有一种相互依赖的生存之道。而我的有机音乐从第一步去大自然寻找自然之声，到第二步用心去排练、对话自然之灵，到第三步面对观众和大自然在人文、人性、人道层面上的沟通，都是对当今环境污染与心灵污染的疾呼。这些音乐是大自然的眼泪。

（二）多媒体大提琴协奏曲——《地图》

《地图》是谭盾创作的一部多媒体大提琴协奏曲，这是一部集影像资料、交响乐队及大提琴完美结合的作品。全曲共分10个乐章，其中心部分是由摄影机真实记录的湘西山区少数民族的乡间音乐。在这部作品中，谭盾将原汁原味的湘西本土音乐与现场交响乐融为一体，其中展现了“吹树叶”、“打溜子”、“飞歌”、“石鼓”、“苗族唢呐”、“芦笙”等民间音乐的吹奏、演唱、舞蹈等场面。

《地图》最初的创作灵感来源于一次回老家湖南采风时遇到的一位“石头老人”。石头在老人手里能奏出不同节奏和旋律，并且石头落地的时候还能排列出《易经》中的图形，谭盾很感兴趣并拜师学艺。但当后来谭盾再回来寻找这位老人的时候，老人已经不在了。这件事深深触动了谭盾，他意识到也许民间那些最珍贵的音乐技艺，在不经意间就会随之消失了。所以他要找到一种媒体一种方法，把这些消失的东西找回，或者让这些东西永不消失。谭盾的《地图》音乐是家乡人民给予他的创作灵感，他感谢家乡的人民，同时家乡的人民也感谢他，因为是他将家乡音乐带给了全世界，家乡的人民为此而骄傲。

《地图》音乐，从湖南农村走向世界，这类似游戏的创作是谭盾带给人们意想不到的艺术冲击，他用音乐创造着奇迹，用音乐诉说着情感，他用音乐表达着对这方水土的挚深热爱。谭盾认为他全部的目的是去寻根，是为了去创造。所以，通过这种精神上的寻觅，通过这样一种看不见的地图，把这种过去最美好的东西延伸到未来，成为更加美好的东西。

第三章 《八幅水彩画的回忆》的创作背景及介绍

一、作品创作背景

谭盾的钢琴作品《八幅水彩画的回忆》创作于 1978 年，这是他远离家乡到北京中央音乐学院学习后的第一首作品，这也是谭盾的第一首钢琴作品。谭盾说：“那时，我在拼命学习古典与现代音乐的同时，又很想家，舍不得儿时的那些伴我长大的民谣和记忆。于是我写了我的第一部钢琴作品，像是我思乡的日记。”

在紧张忙碌的学习生活中，每当疲倦就会想起故乡，想念故乡伴他成长的民谣，想念自己故乡的家人。丰富的阅历与情感是作者创作的动力，他深深的意识到自己家乡文化的特点及韵味，他把自己家乡富有特点的民族气息带进了音乐创作，也是用这种方式来表达自己对家乡的热爱与眷恋。谭盾老师在创作的时候做到了学以致用，所以这首代表思乡的音乐日记，结合了中西方的创作手法。

作品创作完成后，曾被香港著名舞蹈家江青拿去改编成舞蹈《忆》。后来，著名钢琴家傅聪首演了其中四首。2001 年，著名钢琴家郎朗演奏了其中一首《云》，使谭盾眼前一亮，并对这八首组曲进行了修改，重新敲定了曲名及顺序。2003 年春天，这部作品在美国肯尼迪艺术中心由郎朗独奏完成了这部作品的世界首演。

二、作品介绍

谭盾的钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》由八首短小精致的钢琴小品构成，这八首钢琴小品之间既各自独立，又相互联系。就像八幅色彩斑斓的水彩画一般，阐述着作者对家乡的热爱及眷恋。下面我简单介绍一下这八首钢琴作品：

第一首《秋月》（Missing Moon）

说起秋月，不禁让人想起中秋月圆之意。每逢佳节倍思亲，在他乡求学，每当亲人团聚的日子就会更加思念家乡思念亲人。这作为这首钢琴组曲里的第一首，用一轮秋月勾起回忆，所有回忆才开始一点点开始诉说。

第二首《逗》（Staccato Beans）

回忆从小时候开始涌现，童年要好的小伙伴在一起无忧无虑的玩耍，轻快的旋律里展现了孩子开心玩耍时蹦蹦跳跳的身影，仿佛能看见孩子们纯真的笑脸，这是儿时独有的童真与畅快。

第三首《山歌》（Herdboy's Song）

作者从小深受家乡音乐文化的感染，对山歌也有着深深喜爱和怀念。本首钢琴小品采用五声调式，节奏随性自由，旋律中仿佛能感受到山间的美景，具有浓浓的民族音乐风格。

第四首 《听妈妈讲故事》（Blue Nun）

整首钢琴作品本来就是作者对家乡思念的日记，而妈妈则是这思念的主角。这首钢琴小品结合了中西创作手法，既有民族调式又有复调手法，两条旋律相互交织，像两个人亲密的谈话，仿佛感受到母子交流之间的温馨家庭画面。

第五首 《荒野》（Red Wilderness）

本首乐曲采用了调性游移的创作手法，乐曲速度缓慢，富有感情的描绘出荒野在作者心中的样子，空旷的荒野上有人劳作时的忙碌和没有人时的荒凉。

第六首 《古葬》（Ancient Burial）

作者从小在家乡思茅冲，那里红白喜事很多，还有各种仪式音乐。所以作者以楚湘音乐调式为基础，来描述着记忆中的庄严肃穆的画面，以此来表达与已故亲人的思念，充满了神秘色彩。仿佛就可以寻找到一种境界，跟过世、来世沟通，跟灵魂与土地交流。

第七首 《云》（Floting Clouds）

这首曲子描绘的仿佛是这样一幅画面：春暖花开风和日丽的季节，小伙伴们玩耍累了躺在草地上仰望天空，蔚蓝的天空中，云是那么轻那么白。通过旋律优美流畅的表达，让人仿佛感受到云朵那既安静又变幻莫测的感觉。

第八首 《欢》（Sunrain）

欢的意思就是欢快热闹的意思，曲子开始使用跳音也显示了欢快的味道。小孩子最喜欢热热闹闹的，尤其是每逢节日欢聚时，更是孩子们最喜欢的。再加上当地的锣鼓音乐，大家一起唱歌跳舞，想一想就会觉得高兴和欢乐。

第四章 《八幅水彩画的回忆》作品曲式分析

一、单一部曲式：《山歌》

曲式结构:	单一部曲式					
	引子	a	a1	a2	a3	尾声
小节数	(1-2)	(3-4)	(5-7)	(8-9)	(10-12)	(13-14)

调式   A 羽

节奏   属于非方整性乐段   节拍不固定

山歌是指我国民间的一种歌曲形式，多是源于人们生活或劳动在广阔的大山中，对着宽广的山间放声歌唱来抒发内心情感的一种声乐体裁。山歌的风格是洒脱嘹亮，和唱山歌的人一样，由于生活在远离市区的山上，人们性格淳朴憨厚，生活自由随性，所以唱出的歌也是很即兴的，很富有地方色彩。而《八幅水彩画的回忆》中第三首作品《山歌》中，加入了湖南民歌的元素，是一部单一部曲式结构的作品，A 羽调式，没有固定节奏。整首乐曲给人以随性自由的感觉。

引子：左右手交替的装饰音表现出山谷的空旷与神秘，随着自由的节拍和节奏的延长，仿佛是生活在山里的人们在对歌，你一句我一句歌声相互围绕重叠，嘹亮并且悠长。随着引子的减弱，声音慢慢消失，开始展开主题旋律。

主题：旋律流畅动听，以三度关系的单音为主，并以大量前倚音来装饰，使主题旋律更加生动活泼。随着左手中间声部的出现，是以高音声部主旋律的变化模仿的方式进行，像是多人在山中对唱的感觉。相距八度的旋律进行，加上低音声部五度和弦以琶音形式演奏，使旋律更加让人印象深刻的同时，也突显出了山中唱歌那种神秘悠远的感觉。A 句主题材料，旋律优美，充分体现了 A 羽调式的民族色彩。a1 主题材料变化重复，左手中声部以低八度平行进行旋律的模仿，使旋律更加丰富突出。a2 在 a 和 a1 的基础上，进行了主题变奏，四组八度和弦以琶音形式向上递进，把乐曲推向了高潮，也到了山歌中最激情澎湃的时候。a3 中间声部以主题材料变化的形式出现，右手配以二度三度的和弦不断重复，节奏是切分的形式，两者结合使高潮不断延伸，并且逐渐饱满。

尾声：由 ppp 开始，左右手交替模仿古筝刮奏的效果，六组下行音，一组组不断渐强，最后落在 E 音，最后的四组八度以连跳的形式，突出了尾声的递进感觉，在低音区的连跳不断渐弱直到消失，歌声也慢慢消失在宽广的山中。

二、单二部曲式： 《云》 《秋月》

（一）《秋月》

曲式结构

单二部曲式

	引子	A	B	尾声
小节	(1)	(2-7)	(8-13)	(14)
调性	bE 羽	bA 商	F 羽	bE 羽
节奏	散板			

《秋月》

《八幅水彩画的回忆》是谭盾在远离家乡在外求学时创作的作品，也被称为思念家乡的日记。而《秋月》则是这首组曲中的第一首，从题目上可以理解，秋天的圆月多代表着思念，所以谭盾把他放在第一首，用一轮秋月来引出自己的思念深情。

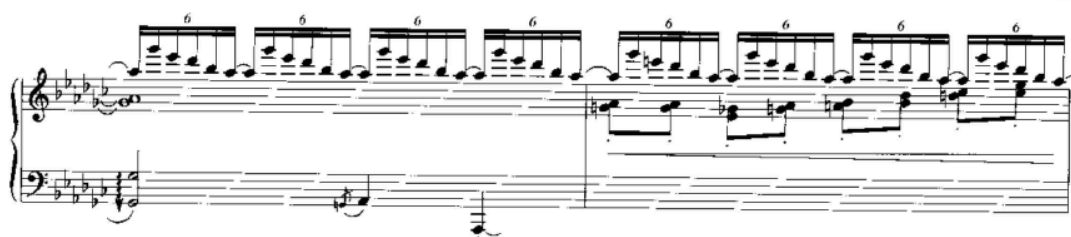
《秋月》的节拍是散板，也叫“散拍子”或“自由节拍”，指一种速度缓慢节奏不规则的自由节拍。在传统的器乐、中国民歌以及戏曲中都经常运用。最早运用散板的乐曲是晋朝开始有记谱的古琴曲和唐代的雅乐。

引子：最开始的左手前倚音及节奏的延长，就是散板的开始。然后前倚音和弦，模仿古筝滑音的音乐效果来制造静宁遥远的感觉，而后以三连音的音型为核心材料，使整个引子部分的旋律轻盈丰满，力度是从最开始的“ppp”到“pp”，乐曲刚开始以非常弱的音量奏出，若隐若现的逐步加大音量，仿佛看的见的月亮却又离我们很远，那是一种思乡之情慢慢涌出。在音程关系上，引子开始部分是 bE 羽上下五度关系的支柱音，由“bA-bE-bB”构建成了“下属-主-属”的关系。也是为后面出现的 bE 羽调式作了铺垫。然后 bE 上构建的大二度和弦多次出现，也加强了 bE 音的重要性。最后的延长 bE 音，也更加呼应了调性为 bE 羽调式。

A 段：这一段的开始，右手以节奏鲜明的十六分音符的六连音为主要材料，如流水般自如的奏出形成了一种流动性的伴奏，以五声调式音阶为伴奏贯穿 A 段。主旋律则缓缓的在中声部奏出，就仿佛在这美好惬意的月色中，缓缓流淌出的对家乡的想念以及对家人的眷恋。调式方面由引子的 bE 羽调式开始转向 bA 商调式，节奏稳定从容。主旋律以单音为主，由大量前装饰音来修饰，借此来模仿古筝上滑音的音响效果，是整个曲子散发着中国古典的气息。

B 段：这一段高音声部继续保持了如 A 段一样的，十六分音符的六连音的节奏型，（如谱例 1）

谱例 1：

继续了流水般轻盈的诉说。调式则是由 A 段的 bA 商调式转变成#F 羽调式。从整体上看，B 段可以说是 A 段的延续，旋律还是出现在左手的低音声部上，并且不断向下进行，由此表现出作者被思念吞噬，思绪越飘越远，情绪也越来越悲伤。

尾声：上一段的结束由 G 到 E，便为尾声回到 G 宫作了铺垫。尾声又是再现了引子的散板节奏，前后呼应更加突出了乐曲的完整性。在主题材料上也是继续了引子中的素材，以五声调式为基础，加入了更有现代创作风格的不和谐音程，使尾声不同于引子。不仅有传统古筝的音响效果，更有了现代创作的风格。整首作品从安静的月色开始，思绪不断飘远，回忆不断闪现，到最后回归平静再看那月色，便别有一番心情。

（二）《云》

曲式结构

带再现的单二部曲式

	引子		A		A1		尾声
			a	b	c	b1	
小节	(1)	(2-7)	(8-13)	(14-18)	(19-24)	(25-30)	
调性	bB 商		bE 游移				

节奏 4/4

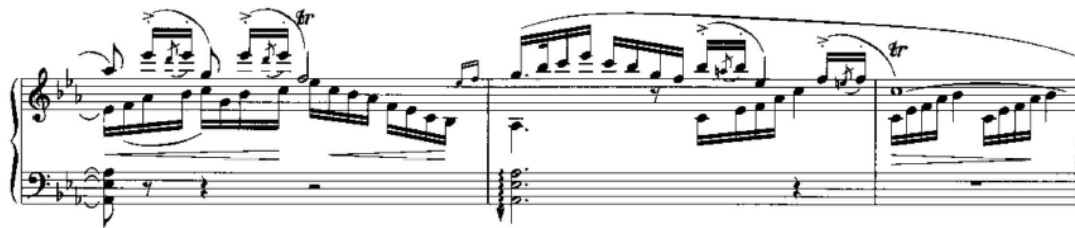
《云》：根据题看这首曲子标绘的就是这样一幅画面：春暖花开风和日丽的季节，和伙伴们玩耍累了躺在草地上仰望天空，蔚蓝的天空中云是那么轻那么白。通过旋律优美流畅的表达，让人仿佛感受到云朵的既惬意而又变幻莫测的画面。作者通过故乡的云来抒发自己对家乡的思念。

引子：这是带再现的单二部曲式，第一小节是引子，由 bA 宫五声调式引出，由于缺少属音功能，所以听起来更偏向小调色彩，感觉清爽安静，春风佛面。力度是“p”轻盈开始，像云朵一样。

A 段：A 段是由两个方整性乐句 a 和 b 构成。主旋律出现在右手高音声部，在低音区弹奏，旋律流畅动听。伴奏多是八分音符，附点八分音符及附点十六分音符构成，增强了节奏感及旋律的律动。伴奏出现在中音声部，节奏多以十六分音符构成，伴奏如行云流水般平稳持续进行。从调式上看，调式为 bE 宫，a 和 b 两个乐句的伴奏都是典型的五声调式，来辅助衬托着主旋律进行。整体感觉主旋律优美起伏有张力，中声部的五声调式音阶与低音声部的下行跳音，增加了作品的乐感及内在律动。

A1 段：这一段算是 A 段的发展和再现。由 c 和 b1 两个乐句构成。C 乐句是对主题材料的改变与发展。第一句在低音声部加入了二度关系装饰音是乐句更加活泼，（如谱例 2）

谱例 2：

节奏比较舒缓自由，配上旋律更加能表达细腻的情感。中声部以五声调式音阶不断下行，让本来上升的伴奏开始下行，用逆行琶音的演奏方法，也增加了音乐的起伏感，也是心情起伏不定的体现。调式为 bA 宫，调性的变化是乐句充满了变化与新鲜。b1 是 A 段 b 句的发展再现，低音声部的“连-跳”，也表现出了自由的感觉，像是空中的白云，飘忽不定。也增加了乐曲的色彩。是乐曲接近尾声，回归到了最初的情境。

尾声：尾声中高音声部主旋律多次采用颤音，把整首乐曲的思念之情点亮，

使情绪中出现了高调浪漫的气息。调式上回到了 bE 宫调式，而中音声部的五声调式不断转调也为乐曲增添了色彩。强弱上由“f-p-pp-ppp”，可以看出是慢慢的减弱变弱，表现了作者的思念就像天上的云一样渐行渐远，若隐若现。这首乐曲深深表达了作者对家乡的思念。

三、单三部曲式 《听妈妈讲故事》 《荒野》 《古葬》 《欢》 《逗》

(一)《听妈妈讲故事》

带再现的单三部曲式

曲式结构	A	B	连接	A1
	a a1	b b1		a2
小节	(1-16)	(17-32)	(33)	(33-34)
调性	E 羽	A 羽		E 羽
节拍	2/4			

《听妈妈讲故事》是一首将中国传统音乐与西方音乐创作技巧巧妙结合在一起的一首钢琴作品，结构是带再现的单三部曲式，节奏为 2/4 拍，整首乐曲结构完整，节奏鲜明，旋律元素采用了湘楚民歌，并加以创新采用了复调写作手法，左右手相互模仿呼应，像是孩子与母亲你一句我一句的聊天，描绘出了温馨的家庭画面。

A 段：没有引子，而是直接开门见山开始旋律的展现。这首乐曲的风格也是这样朴实无华的进行着，就像妈妈的爱。这一段由 a 和 a1 两个乐句构成，调式 E 羽调式。a 段旋律声部多以四分音符和后十六分附点音符组成，用连线的方法演奏。第二个乐句就运用了复调的写作手法，（如谱例 3）

谱例 3:

左手模仿出上一句右手的主旋律，一唱一和的娓娓道来，增加了乐曲的层次感也令作品更加饱满。

B 段：B 段为展开段，是对主题进行了变奏，调式为 A 羽调式。由两个方整型乐句 b 和 b1 构成。大量使用三十二分音符是音乐内容显得很轻松丰富，情绪欢快活泼。A 段第二乐句就展开了复调手法，在 B 段里，仍然继续了这种创作手法，并且写作手法更加灵活丰富。主旋律在 A 段的基础上也是增高了一个八度，也进而推动了乐句的进行。这一段像是描绘这样一幅画面：孩子们围着妈妈坐成了一个半圆形，兴致勃勃的听着故事，听到高兴的地方便手舞足蹈起来。

连接：低音声部出现了 G 音，然后从 A 羽调式转回了 E 羽调式。（如谱例 4）

谱例 4：

A1 段：A1 段从连结句开始转回了 E 羽调式，旋律从右手转向了左手。变成了左手主旋律，右手对其进行模仿。低音声部是 A 段中低八度的原型再现，而右手的高音声部是 A 段乐句的变化再现。从连结句的渐强，节奏自由延长，进入 A1 段的强弱是 “mf-mp-p”，也表达了孩子在母亲动听的故事中进入了梦乡时的安静。这首作品是西方创作手法和中国元素相结合的典型作品，使这首作品在拥有鲜明的民族风格的同时，也蕴含出富有层次感的复调感觉。

（二）《荒野》

曲式结构

带再现单三部曲式

	A		B	A1
	a	a1	b	a
小节	(1-6)	(7-12)	(13-20)	(21-27)
调性	A 羽		E 宫	A 羽

节拍 4/4

《荒野》是《八幅水彩画的回忆》中的第 5 首，是一部带再现的单三部曲式，是节拍固定，带有神秘色彩的一首慢板作品。整首作品着重于用和声来表达情感的起伏。荒野是凄凉的让人绝望的，这首作品想表达的也是一种心中情绪不稳定，让人忐忑又琢磨不定的内心波动。

A 段：首先由右手弱而缓慢的弹出旋律，“C-G-A”为整首乐曲的主题动机，左手也没有音，乐曲以这样的形式开始，是为了突出凄凉的气氛。在第二小节开始左手加入，由单音变为和弦，以七和弦与转位和弦相互进行，和声的不断推进，织体也变得丰富，逐渐增强了乐曲的立体感。制造出荒野般神秘的气氛。从第四小节开始，到中声部一直持续“la”音，（如谱例 5）

谱例 5:

作者在创作时想用这样隐藏的心思来表达出荒野上寂寞、沉重、荒无人烟的感觉。A 段由两个平行乐句构成，调式为是 A 羽五声调式。a 以“p”的力度开始，结束音又落在 A 上，来表达出内心情绪很无助。a1 是 a 的主题变化再现，低音声部节奏缓慢配以四度和五度音程的持续，是乐曲产生了沉重的音乐效果。强弱也是由“mp-mf”，表现出内心矛盾情绪的上升。随后，右手连续和弦的奏出，速度的加快以及力度的增强，都表现出乐曲即将进入高潮。

B 段：整首乐曲的高潮部分，由单一乐句 b 构成。B 段的材料也是 A 段的展开，四个声部不断加强把乐曲推向了高潮，音响效果也是宏伟澎湃。在调式上也转变成了 E 宫，从调式上也改变了主题材料的色彩，和声也由开放变成密集。在力度方面，由“ff”强力的爆发中，也体现了强有力的呐喊，以及乐曲高潮中展现出的能量。主题材料则出现在低音声部中，以“sf”的力度弹出，以此来表现内心矛盾不安的情绪和充满激情的志向之间的对抗，把整个情绪发挥到了极致。

A1：主题的再现部分，高潮结束回归到平静，调式也回归到了 A 羽。中间声

部还是用二度音程一直进行到结束，（如谱例 6）

谱例 6：

右手逐步走向高音区，而左手走向低音，如此反向进行是为了表达出荒野般神、空旷的感觉。力度也是由“pp”到“ppp”，表现出没心狂烈挣扎过后又回归到平静，回到了现实的迷茫情绪。

（三）《古葬》

带再现的单三部曲式

曲式结构	引子	A	B	A1
小节	(1)	(2-8)	(9-18)	(19-26)
调性	调性游离	调性综合		
节拍	4/4			

《古葬》这首作品是一首带再现的单三部曲式。像《听妈妈讲故事》一样，既有民族民间的音乐元素，又结合了复调的写作手法。从调性上看和《荒野》很像，都是没有固定调式，调性游移。谭盾从小生活的地方思茅冲是一个红白喜事很多的地方，而那些音乐也深深的吸引着他，这首作品的灵感就是来源于从小对

祭祀音乐的接触。

引子：力度由“pp”开始，中间声部先开始，由“D-C”持续进行，并不断变化贯穿于作品中。（如谱例 7）

谱例 7:

这种大二度的音程给人的感觉就是压抑和紧张，这种持续的弹奏方法是为了表达出作品深重神秘的音乐情感。

A 段：A 段开始高音声部的旋律开始展现，并且左手的加入形成了四个声部交错进行。这一段的开始就是整首作品的主题材料，旋律神秘庄重给人印象深刻。节奏是从轻缓的主题旋律一直到第七小节有了明显的渐强，情绪上有了推动。在第八小节中音声部“fa-sol-la”的中间音，到左右弹奏的八度“bE-D”开始，力度加强，作品逐渐进入了高潮部分。

B 段：在 A 段结束的时候力度的加强是乐曲准备进入高潮，B 段开始就以“ff”的力度将高潮展开。在速度上“Piu mosso”是更快的意思，在速度加快和力度加强的配合下，使乐曲震撼的效果展现出来，使乐更加饱满丰富。在音程方面，B 段中持续出现的柱式和弦，加厚了作品织体的厚度。在 B 段中运用了复调手法，（如谱例 8）

谱例 8:

主题材料在两个声部之间互相交错呈现，是旋律更加鲜明饱满，情绪渲染更加浓厚。

A1 段：这一段从“pp”起，是 A 段的完全再现。情绪平复渐渐回归平静，但是不变的是庄重而神秘的主题。

(四)《欢》

曲式结构

单三部曲式

	引子	A	连	B	连	A1	尾声
小节	(1-6)	(7-24)	(25-29)	(30-41)	(42-47)	(48-55)	(56-60)
调性	G 徵		G 宫		G 徵		
节拍	2/4						

《欢》

引子：从标题可以看出这是首欢快的作品，与之前的《古葬》正好相反。引子中左右手同时四个柱式和弦，音响效果模仿了我国民族乐器中的“锣”和“鼓”，力度是“fff”，这样的引子作为曲子的开始难免让我们联想到，家里有喜事，大家敲锣打鼓欢天喜地的相聚庆贺，和标题很是贴合。从第三小节开始，左右手都是以跳音形式进行。低音声部以“G-D-A”为主，以单音形式或者以五度音程形式相结合。右手则是大二度音程开始，后转变成四度音程。左右手都是跳音的奏法，使流动的节奏感一开始便让人印象深刻。

A 段：引子以活泼的节奏自然衔接了 A 段，这一段的调性是 G 徵调性，力度由

轻到强引出了主题。主题从第 7 小节开始，高音声部以四度音程用跳音的形式演奏，左手的伴奏是每小节第一拍保持，配以四度音程，（见谱例 9）

谱例 9:
a tempo

因为四度是中国民族乐器“笙”最具代表的和音，所以作者一直在乐曲中贯穿着对民族乐器的模仿。这样的创作手法是整个乐曲个性鲜明，高低声部配合使主题活泼，节奏鲜明。仿佛在描绘人们在一起庆祝节日是的愉快心情。

连接：25-29 是连接小节，力度由强到弱，左右手四度音程交替进行。重音的强调加上连跳的表现方式，仿佛两个人在对着吹奏，你一句我一句，热闹非凡的场面。28 小节开始，左手由弱到强，单手重复弹奏转位和弦来，来引出下一段。

B 段：这一段从 30 小节开始加入了复调卡农的写作手法，（见谱例 10）

谱例 10:

左右手主题轮流交替，和弦向上进行，力度也变成了“fff”，把乐曲推向了高潮，节奏变得更加欢快明朗。

连接：42-47 小节为连接部分，调式也从 G 宫转向了 G 徵。右手从 D 开始，四度音程不断向高声部递进。左右配合五度音程“D-A”“C-G”，可见这个连接部仍然是在模仿乐器笙。随着音程递进和力度的加强，直到出现具有爆发性“fff”的四个和弦，再一次将乐曲的高潮推向顶峰。

A1 段：48 小节开始到 55 小节是 A 段的再现部分。右手旋律更加丰富的主题材料，左手保持音变短，仍然采用四度音程，连续的四分音符节奏变得更紧凑。

尾声：56 小节开始是尾声部分。尾声部分采用了引子的织体材料，左右手都是以跳音形式进行。低音声部以“G-D-A”为主，以单音形式或者以五度音程形式相结合。右手则是大二度音程开始，后转变成四度音程。左右手都是跳音的奏法，是乐曲在欢乐的气氛中结束。引子与尾声相互呼应，整首乐曲在《八幅水彩画的回忆》中和《逗》一样从始至终持续着快乐色彩的一首作品。

(五)《逗》

曲式结构

带再现的单三部曲式

	引子	A	连	B	A1	尾声
小节	(1-2)	(3-22)	(22-25)	(26-43)	(44-61)	(62-65)
调性	D 羽		bB 宫	G 羽	D 羽	D 羽
节拍	2/4					

《逗》：这是一首带再现的单三部曲式，像《欢》一样，这首作品所呈现的是活泼轻快的画面。整首乐曲大量采用跳音，更加表现了孩子们在一起嬉笑玩耍的快乐时光。

引子：1-2 小节为引子，调式为 D 羽调式。强弱以“mp”开始，以连跳和跳音组合，来表现出活泼轻快的感觉。引子也作为伴奏，一直贯穿整首乐曲，也为 A 段主题的出现提前做了铺垫。

A 段：3-22 小节为这首作品的 A 段。调式为 D 羽调式。左手伴奏延续了引子，仍然以连跳和跳音相结合渲染气氛。（如谱例 11）

谱例 11：

主旋律出现在高音声部上，结构上也采用的连跳与跳音相结合的形式。从第 3

小节开始到 12 小节，是 A 段的第一部分。第 13-21 小节采用了和上一部分同样的旋律，只是在高八度上弹奏。左手的伴奏也有了变化，增加了保持音和低音通奏的使用。这样同样的旋律在不同音区演奏，给人感觉像是两个孩子在对话一样相互呼应。表现出孩子们在一起交流玩耍时的天真无邪。

连接:22-25 为连接段。首先在调式上面从 D 羽调式转变成了 bB 宫调式，然后紧接着跟引子节奏一样的两个小节，仍然以连跳和跳音相结合的分解和弦，引出下一段。

B 段: 26-43 是 B 段。调式为 G 羽调式。这一段的旋律采用的是 A 段的材料，在 A 段材料的基础上，将单音改变成音程，（如谱例 12）

谱例 12:

使旋律听着更加饱满。A 段整体的强弱是以轻巧为主，而 B 段则是以“ff”开始，一直体现出明亮强烈的音响效果。35 小节开始采用了新的材料，高音声部转位七和弦的出现和单音下行的伴奏织体，让 B 段与 A 段有了鲜明的对比。

A1: A1 段从 44 小节到 61 小节。调式从 G 羽回归成了 D 羽。这一段是 A 段的完美再现。在 A 段旋律的基础上加了一些改变，左右的伴奏也变成了二度音程，使主题更加生动，完美。在 53 小节旋律跟 A 段一样在高八度出现，随之力度也变为“p-f-ff-fff”，把整首作品推向了高潮。

尾声: 随着 A1 段力量和气势的推进，以“F-D”连续左右手交替向下递进，力度不断加强，最后落在 D 羽，整首乐曲在高潮中结束。从头到尾乐曲都是用跳音和快节奏的方式进行，充分的展现了孩子们在一起放肆嬉笑的开心画面。

第五章 《八幅水彩画的回忆》的创作特点与演奏技巧分析

谭盾老师的《八幅水彩画的回忆》创作于大学时期，当时远离家乡孤身一人在北京学习，对家人和家乡的思念时刻都在蔓延。这首钢琴组曲是作者带着思念家乡的情绪去创作的。这首钢琴作品一共由八首小品构成：《秋月》，《山歌》，《听妈妈讲故事》，《荒野》，《古葬》，《云》，《欢》。由于这是作者为思念家乡所作，每一首肯定都包含了作者深深的思念，有的加入了民族乐器的元素，有的加入了民歌元素。当时作者正在音乐学院学习，学习到了西方创作的手法，所有作者学以致用，把西方典型的创作手法加入了这首钢琴作品里。下面我将八首曲子分为两部分进行分析，第一部分为中西方结合创作的，另一部分是结合中国民族民间音乐元素创作的。

一、中西方音乐创作方法相结合

（一）《听妈妈讲故事》

这是一首短小精炼的钢琴小品，并且大量运用了西方复调的创作手法，使曲子听起来像是孩子与母亲之间互相交流，聊天，你一句我一句的在做着交流。从题目就可以理解出，这首作品描绘的是温馨的画面。大概讲述的是孩子围坐在母亲的身旁，听着妈妈娓娓道来有趣好听的故事。这首曲子的创作也表明了作者对自己母亲深深的思念之情，所以这首曲子整体的音乐感觉应该是舒缓流畅的，旋律鲜明并且连贯，像讲故事一样娓娓道来。演奏的时候应该更多的投入感情，让旋律听起来更加动听。

这首曲子按曲式分析看可以分为三个部分，第一部分是整首作品主旋律的开始。从谱子上可以看出，整段除了乐句换气和左手伴奏连带呼吸以外，其他的都是连线。可以见得这首曲子最主要的演奏方式就是连线弹奏，来保证乐句的完整与流畅。右手开始弹奏旋律时，要注意要保持力度很弱，但是琴键不能只弹一半，那样声音不是“轻”而是“虚”。要想让落键声音不虚，就要借助力量的力量，把力量掌握在手指尖，把琴键弹到底部但是不要用全部的力量。这样声音既饱满又不会发虚。左手每一组“si-mi”都要抬手呼吸，（见谱例 13）

谱例 13:

“mi”音不能跳起来，要注意保持节拍。从第 9 小节开始，左手开始有复调。这一句力度也变成“mf”，用手腕带动力量把琴键弹到深处，而不是用手腕向下压。在做连线的时候手腕要放松跟着手指弹奏的方向给力，手腕可以左右跟着旋律走向运动，而不是上下晃动，那样会让声音间断不连贯。因为左手开始模仿右手的旋律，所以左手不再是伴奏，注意左右手的力量要平均，两个声部的旋律线条都要鲜明清楚。

B 段从 17-32 小节，开始大量使用十六分音符，（见谱例 14）

谱例 14:

而不是上一段听着缓慢的四分音符。左手还是以复调的方法在模仿右手，所以左右手都是考验手指灵活度的十六分音符，同时进行时要注意保持左右手相互不干扰，放松手腕让手指主动去抬指。而不是用手腕的力量去带动手指运动。右手的呼吸和第一段一样，平均四小节呼吸一次。而难点在左手，它不仅与右手的呼吸不同步，而已在连线里面出现十六分音符的休止符。这要怎么弹才能既保持连线又能做出休止呢，首先这种情况还是要以连线为主，手腕不用抬高，手指轻轻松开琴键但不离开键盘，手腕向下一个音的方向左右给些力量，然后在休止符结束之后自然地弹出接下来的音。这样既不让乐句听着不连贯还能做出十六分音符的休止。在力度方面，这一段由“mp-f”逐渐做出渐强，把乐曲推向了高潮。为了让力量的变强听着不生硬，可以肩膀放松，大臂随着音高方面左右摆动，这样也可以推动手指的力量。这一段比之前一段织体更加丰富，并且在高八度弹奏，给人的视听感觉就是妈妈讲的故事已经到了最精彩的部分，大家的注意力全部被调动了起来。所以这一段弹奏时要比第一段显得欢快兴奋，手指灵活的跑动，最后

左手“la”音有延长记号，这个音要轻并且延长，像是故事精彩的部分慢慢的讲完了。

最后一段是第一段的再现，右手是第一段的完全再现，而左手不是伴奏而是变成主旋律右手复调形式加以配合，整首乐曲大部分都是运用的复调的写作手法，像对话一样讲着故事。乐曲最后渐慢渐弱，最后控制手指的力量，轻轻的以和弦饱满的结束。

在这首作品中，最需要完成的技巧难点是——连奏。

这首作品《听妈妈讲故事》，最重要的是要用连线来述说故事。“音与音之间相连贯，没有缝隙叫连奏。”连奏就像人在说话一样，我们每说话不能说一个字吸一口气，而是吸一口气可以说一句话。作品中的连线也是一样的道理。连奏的重点就是，当手指弹奏一个音的时候，不要离开键盘，而是当下一个音落键弹出声音以后，再将上一个音抬起。这样就能做出音与音之间没有缝隙。还有一点重要的是手腕与手臂要随着音运动的方向左右摆动，这样既能带动力量又能使乐句听着更加连贯和富有感情。

(二)《古葬》

在弹奏这首作品之前，通过题目我们需要简单了解下背景。作者从小生活的地方叫做“思茅冲”，是一个非常具有民间民俗色彩的小地方。作者也跟随家人从小接触过红白喜事，看过相应的仪式也接触了那种音乐形式。那时有一种被叫做“弹四郎”的音乐形式就是参加葬礼时所采用的音乐形式。作者对这方面的音乐非常感兴趣。在《八幅水彩画的回忆》中有两首带有这种神秘且庄重色彩的曲子，分别是《古葬》和《荒野》。其中古葬这一特点更为突出。所以这首曲子弹奏时要做到的是乐曲演奏听起来要严肃，神秘，并且要有点诡异的感觉。这首作品也采用了复调的创作手法，并且声部很多，很难把握，所以在弹奏时要注意对每个声部的准确把握。

这首乐曲可以分为三段。第一段结束到第8小节。乐曲的开始由“pp”开始，缓慢且轻的重复弹奏“re-do”，并且做出保持音。（见谱例15）

谱例 15:

而且不难发现中音声部一直是保持，这一声部贯穿于乐曲中，使乐曲一直保持压抑低沉的感觉。既有连线又有保持音，这时候每个音都要弹奏的结实并稳定，手腕放低，手指不用高抬，手指落键要控制力量，稳稳的弹奏出保持音，并且拍子要弹足。第二小节开始主题出现在高声部，同时左手弹奏音程也显示出两个声部，第一段可以说一共有四个声部同时进行。中音声部的保持音要尽量控制压低音量，不能盖过高声部的主旋律。装饰音的出现使主题织体的神秘感加强，所以装饰音要手指放松把每个音都弹清楚，不要用手腕一带而过。装饰音不要弹得过重，中音应该落在装饰音所装饰的那个主音上。左手的低音声部不断出现长时值的音，要用手指去勾住键盘，如果不能保持的要用踏板帮忙完成延续的效果。这一段弹奏时情绪是压抑的，旋律一直缓缓进行，音高起伏并不明显，随着最后左手八度向低音区递进，表明压抑神秘的气氛将被打破。

第二段是整首乐曲最宏伟的高潮部分。跟第一段缓慢忧郁的气质形成鲜明的对比。一直压抑着的情绪终于爆发，内心澎湃的激情开始涌出。从第 9 小节开始，右手一直是跨度大的和弦（见谱例 8），由此来渲染宏伟的气氛。在连续弹奏七和弦的时候，是很大的技术难关。首先手掌越宽的人越方便弹奏。在弹奏的时候，肩膀、小臂要放松，手掌撑住用手指勾住键盘。尤其是五指弹奏的音是旋律，所以小指一定要勾住键盘清楚的弹奏出旋律。和弦弹奏时不要用手腕向下压，那样的力量听着是不自然的。用腰、后背的力量，通过手臂传到手指上，手掌撑住用手指的力量向前推。也就是说声音是推着弹出来的，而不是靠手的力量压出来。这一段的力量是“ff”，从开始就是强烈的一直到 17 小节才开始慢慢变弱，速度也开始减慢，中声部又开始回归到了“re-do”的保持音，预示着情绪有转变回了压抑神秘。

最后一段是再现部分，这一段所表现的情绪是压抑且伤神的。主旋律加入了更多的装饰音，使旋律更加饱满，神秘色彩更加鲜明。左手低音声部里的保持音，五指要勾住键盘把拍子弹奏完整，注意指法的转换，如果指法用的不恰当就保持不住。乐曲后三小节开始做渐慢渐弱，以“ppp”结束。最后一个音落在 mi 上，并且做延长。最后的音乐感觉就是一切故事都在风中越飘越远，然后消失不见。谭盾老师在创作这首作品时，不仅运用了西方传统的复调创作方法，还把祭祀音乐元素融入其中。这种中西方结合的创作方法让人耳目一新，但是对于演奏技巧和情感的运用也有很高的要求。

在这首作品中，最需要注意的技巧是——大跨度和旋的弹奏。

弹奏大跨度和弦的时候要注意，要巧妙利用身体的力量，通过手臂传送给手

指，而不是用手腕去压。饱满的和弦是通过力量弹奏出来的，用拍、打、砸等不正确方法弹奏出来的和弦声音是刺耳的。如果找不到力量，可以试和站起来弹奏。用手指尖去支撑身体，这样来感受全身的力量集中在手指尖的感觉。还有注意和弦音要同时弹奏，并且运用正确的指法，使组成和弦的每一个音整齐的弹出。而不是因为跨度大而漏掉了某一个音。

(三) 《云》

这首作品是《八幅水彩画的回忆》中的第七首，是一部带再现的单二部曲式。天空中的云是自由飘渺的，所以这首作品的旋律大多在高音区完成，很容易感觉到云朵在离我们很远的地方自由玄幻的感觉。白色的云也是清澈纯洁的，所以这首作品中的伴奏都是行云流水般的上行音，给人感觉纯净飘渺。所以这首乐曲整体的演奏效果应该是轻盈干净的，要求手指尖控制力量，手腕带动力量让指尖能很好的表现出云朵自由自在的轻盈感。

这首作品可以分为两部分。第一部分为A段，由两个乐句构成。作品的开始，“Andante Simplice”的意思是行板，就如刚才所说，云的感觉是轻盈飘渺的。所以引子部分就开始出现云朵感觉的伴奏。伴奏全部用左手完成，每一段连线的最后一个音都需要转指来完成。首先选用一个好的指法非常的关键，第一演奏起来舒适，第二是固定了指法以后全曲类似的情况都可以用相同指法来完成。我的建议是这里的指法用“5-4-2-1-2”，最后一个音转2指来弹奏。（见谱例16）

谱例 16:

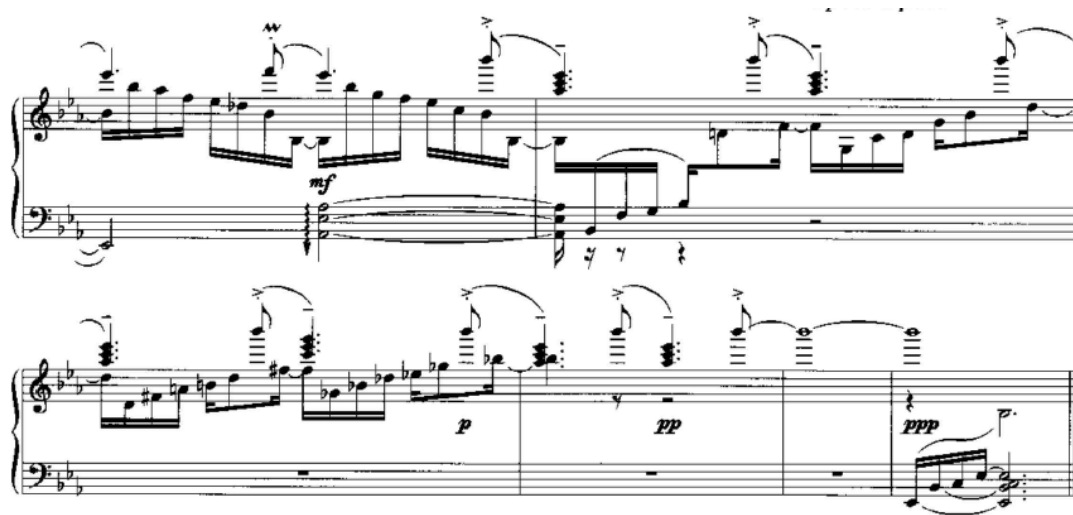
这里的力度要求是“p”，这几个音连线演奏的感觉就像是一带而过的感觉，所以在转2指的时候很容易力量控制不好弹得比较重。这里我建议用手腕的力量将力量转化给2指，而不是2指生硬的转过去弹奏，要做到五个音连贯并且听不出转指后的重音。主旋律的开始在高音区出现，就像云朵离我们很远很飘渺的感觉。旋律的提示要求是“cantabile(如歌的、轻柔流畅的)”所以旋律的演奏要保持连贯，旋律音高在向上活动的时候要借手腕的力量做渐强。旋律中出现了连线中带有跳音，这样的跳音既不能弹得太短促也不能连奏，这样的跳音还是以连线为主，手指弹完音后抬手，但是不要离开键盘。也就是要表现出貌似断开，又

似断非断的感觉。旋律中还出现了连线中的装饰音，这样的装饰音多以颤音方式弹奏。注意弹奏装饰音时，手指不要紧张变得僵硬，因为越是想弹得快就越僵硬，手指就会越不灵活。这里要注意的是装饰音的弹奏要保持手指放松，弹奏的手指主动做抬指。手腕在撑住的基础上可以随着左右方向给手指惯性力量的帮助。在第 10 小节的时候，在低音声部出现了跳音，这是需要右手跨过左手去弹奏的。

第二部分从 14 小节开始，乐曲开始走向澎湃。这一段给出的音乐提示是“Arioso（咏叹调、小抒情调）rubato（节奏自由的）”，所以这一段可以看出，是情感流露出的真实表达，作者控制不住自己内心的感情，一片白云也能勾起作者对家乡的无限想念。这一段的伴奏型跟第一段不一样，第一段是分解和弦的五音连奏，而这一段的伴奏是以十六分音符为主的不断流动进行。这样的伴奏需要手指灵活运动并且力量平均。这一段不时出现的前倚音，使整个乐曲流动的旋律中增添了一点生动。就像白云如此安静缓慢的天空中，一只只飞翔的小鸟发出的叫声。随着伴奏上下不断运动，强弱也随着变化。声音走向是不断向上，那么强弱也是由弱到强。音高的走向是由高音区向低音区运动，那么力量也是由强慢慢变弱。

结尾处出现的高音区的跳音和保持音的组合，（见谱例 17）

谱例 17：

是结尾处的一个难点，既有连线又有跳音又有保持音，要怎么掌握呢？我建议这里首先“si”这个音要弹奏成重音，然后从键盘上抬起，注意不要跳起来或者断开时离键盘太远。然后离开键盘后借助力腕的力量像下一个和弦音转移，弹下去后把这个以的节拍弹足。

这首作品在演奏时最需要注意的是——伴奏音型的转化。

这首作品共出现了两种节奏型，分别是 A 段的分解和弦的五音连奏，还有一

种是 B 段音的十六分音符流动。这两种伴奏在弹奏时有不同的技巧与方法。第一种短的伴奏型需要注意的是指法的固定，以及转指时对于手指力量的掌握。在转过去的手指力量落下之前，用手腕带动，向转指的方向带动，这样能使转指那个音在落键的时候不显得生硬与不合。而第二种伴奏是十六分音符流动型的伴奏，首先也是指法的固定，但是要注意的就是手指左右转指的地方会比较多，不能只借助力量的力量，而是要让整个手臂都随着音符的走向摆动起来，使力量从手臂流出，带动整个手掌。这样弹出的音既连贯强弱又均匀。但是总结起来看这两种伴奏弹奏时最重要的一点都是力量的转移。在转移过程中，要主要手指不能一味的利用惯性带动，而是要自己独立去弹奏。手腕不能僵，要放松的灵活运用。也就是说要弹出流动性好的伴奏，是手臂手腕手指相互协调下配合完成的。

（四）《欢》

这首作品是《八幅水彩画的回忆》中的最后一首，也是一首欢快的曲子。作者在创作《八幅水彩画的回忆》时充满思念家乡的情绪，完全沉浸在思念的难过之中。但是在我看来，作者回忆家乡的心情中，最终的心情是欣慰的。因为他这八首小品仿佛代表了他回忆家乡的思路，但是最后的终点却停在了《欢》上。他的家乡让他感到快乐和满足，他为他家乡的一切感到骄傲。这首欢快的钢琴小品表现的是谭盾儿时与伙伴们一起度过的欢乐时光，所以整首作品一直运用大量跳音，来表达这种欢快的气氛。这首作品可以分为三个部分，A-B-A。作者在 B 段运用了西方传统作曲方法——复调，来充实乐曲。中西方音乐元素的结合使乐曲内容更加丰富饱满。

作品是以强有力（fff）的四个转位七和弦拉开序幕的，这便是模仿了中国民族乐器的鼓的敲击。这种和弦弹奏要有力量，才能有引人入胜的感觉。这样的开场让我们想到的画面是：在一个好日子里，门外锣鼓喧天的敲个不停，孩子们纷纷聚集到了一起，在院子里你追我赶玩的不亦乐乎。所以这四个音不仅要弹得强，还有听着饱满。转位七和弦不仅跨度很大，并且还要做出“fff”，首先是手掌撑住，不能贴在键盘上，这样会把力量阻断在手腕上。腰部坐直让身体倾斜，肩膀放松来传递腰上的力量。如果找不到这种力量可以把音弹下去之后试着站起来，试着把身上的力量放到指尖，了解力量是怎么传递下来的。旋律开始左右手全部都用跳音弹奏，并且力度开始减弱。这一段中左右手很多都是避开了重拍，而是在弱拍上开始。这样的安排非常的巧妙新颖，并且也更能表达出作者童年时期那种天真无邪的快乐画面。这就需要在弹奏之前熟练的掌握节奏，分手练习，双手弹奏的时候不要抢拍子，掌握好拍子的节奏感。乐曲开头标注着“Allegro vivace

（中速转快板）”，在开始强有力的和弦结束后，进入主题用跳音演奏开始轻巧的减弱。在第 15 小节开始又逐渐渐强，下一部分是同之前一样但是在高八度演奏。这算是之前的一个再现，也算是 A 段的一个小高潮。因为高音区弹出的旋律会让人感觉情绪更高亢更兴奋。这一小段左手的伴奏有了变化，在重拍上有了保持音，这样会是乐曲听着声部更饱满。这是一个跨八度的保持音，小指要用指尖勾住键盘，其他手指向前去弹奏其他的音，如果够不着可以借助手臂和手腕的惯性。

第 25 小节开始，双手交替连跳并且开始渐弱，这部分的连跳需要手腕在跳的时候向上提，而不是手腕不动只借助力手指力量向上抬。向上提的连跳效果更加明显，才能表现出快乐又要增加的一种过渡感。在第 30 小节是 B 段的开始，这一段作者再一次借用了西方传统复调手法，加上“fff”强烈的弹奏，更加把乐曲推向了高潮。这里加入了复调创作手法，就像对话一样，丰富了乐曲的内容，使画面更加生动形象。在 30 小节开始，出现了重音记号，并且是不规律的，就会发现有的在第一拍，有的在第二拍，有的在第三拍。这种情况的时候就要注意了，一定要把重音突出，因为这些音是隐藏在中间的旋律。这一段的重音为“si-la-si-si-mi-sol-mi”，更像是 B 段主题的在一种变奏。（如谱例 10）

这一段的音程要做到双音同时落键，在重音拍子上的强音很好弹奏，其他拍子上的重音在演奏过程中，要注意手腕要抬的略高一些，这样落键的时候就会弹出重音的感觉。在这一段小伙伴们跟着敲锣打鼓的大人们手舞足蹈的边唱边跳，你一句我一句，然后一起高兴的唱着歌，声音越来越大。就像 42 小节开始，力量变强，引出 46 小节的四个转位七和弦，再现了 A 段的锣鼓的音响效果，预示着作品随着高潮即将结束。

再现段落的难点是左手的伴奏与 A 段不同。节奏变得更加紧凑，增加了乐曲的紧张感和喜庆感。左手需要保持的音也变得紧凑，在小指保持的时候，放松手腕，在下一个音程弹出的时候，小指再弹起。手腕不能压低，否则如此快速的伴奏加上保持音会使手臂酸疼。整个尾声引用开头片段，左右手共同用跳音配合，为了使气氛推向高潮，这部分的跳音可以跳起的距离略高一些，跳起的速度更快一些。结束小节是三个转位七和弦，在曲子结束的时候应该手指抓住琴键，用手臂的力量弹出。结尾强烈的和弦能表达出了作者欢乐心情的高潮。

这首作品需要注意的演奏难点——音程。

这首作品中出使用了二度音程和四度音程。两个音同时弹奏即构成了和声音程，也可以被称为双音。在乐曲中，音程可以作为旋律的组成部分，也可以当做伴奏。弹好音程需要掌握的技巧是：手掌要撑住，做出一个拱形，在弹奏的时候

两个手指要同时落下。力量则是从手臂向手掌传递。在这首乐曲中，多数音程是用跳音的形式弹奏，并且在弹奏时力量要平均，两个手指同时触键并且同时弹起，保证声音短促并且一致。

二、引用中国民族民间音乐元素

（一）《秋月》

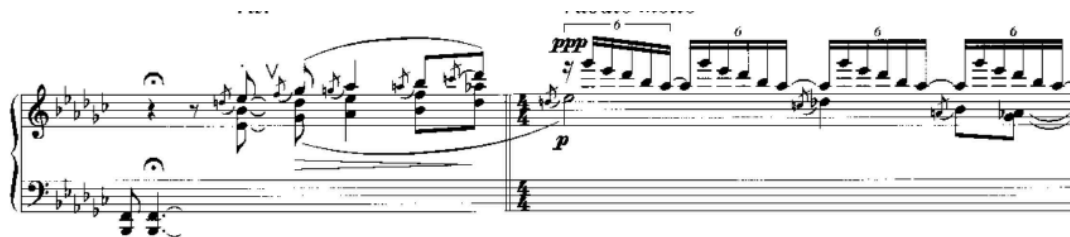
《秋月》是钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》中的第一首，也是思念家乡的第一站。李白曾有诗吟道：“举头望明月，低头思故乡。”在所有人的眼中，每当月亮变成圆月的时候，便能想起团团圆圆。而秋天的圆月，更让人不禁想起中秋节，这是一个月圆人团圆的节日。所以这是第一首，作者借物思人，感怀自己思念的家乡和亲人。从小谭盾长大的地方总是能接触到音乐，这首曲子正是巧妙的把中国民间乐器——古筝，融入了其中。古筝的音色是伤感的，每一个刮音和颤音都能勾起心中伤感之情。整个曲子的演奏情绪是忧伤的，这首乐曲的标注是“Adagio（柔版） con dolore（忧愁的）”，可以试图想象自己远离家乡独身一人去异地学习，每逢节日时心中的思念之情。带着这样的理解再来弹奏这首作品可以更好的表现出该有的情感。

这首作品可以分成两段，第一段开始就有对中国民族乐器古筝的模仿。首先出现的下滑装饰音，就是在模仿古筝刮奏的演奏效果。这里的装饰音要弹得很轻，制造出秋月朦胧的神秘效果。但是手指不能没有力量，手掌撑住手指抬指将每一个音都独立完成，但是在落键的时候要掌握力量，不能太轻让音色发虚，也不能太重不符合音乐效果。所以这时候，就要把小臂放松并且把力量向下自然放松，这样力量就自然而然的落到了小臂下面的手腕和手掌上。手腕借助这个力量在手指独立运动的基础上，随着装饰音的走向，把力量以滑动的方式转化，这样手指就能接着这种惯性力量使装饰音弹出连贯的、一气呵成的效果。再加上手指独立弹奏出的音色，最后一个音落在延长音上，让流水一样的音符慢慢飘远。在这一段中右手还频繁出现了前倚音，来模仿古筝中的滑音，接着还出现了三连音，更加让月亮那种离我们很远但是由很清晰的感觉表达了出来。借助引用古筝的效果来触动着人们的神经，使思绪慢慢集中，开始引出回忆。从节奏上看这首曲子是自由节奏的，也就是没有固定的节拍，演奏者可以根据自己的感觉和情绪自由发挥。这种自由的节拍更有种让思念蔓延，抓不住又控制不住的神秘气氛。乐曲的开始从“ppp”开始，模仿古筝刮奏点燃了思绪，变成了“pp”，随着三连音的加入，节奏变得集中，情绪也有所增加，最后力量逐步到达“f”，并在装饰音的和

弦上结束并且延长。

B 段开始之前有 5 个带有前倚音的八度和弦引出高涨的情绪，（见谱例 18）

谱例 18:

然后 B 段开始高音声部出现六连音伴奏型，像流水一样诉说着心中的故事。这一段落的六连音伴奏，在每一拍的重音后面出现，以“ppp”很轻的方式演奏，是为了突出主旋律。这个伴奏要注意的是，既要把重拍自然的空出去，还有保持连续性，所以空拍的时候手指一定要紧贴琴键，尽量去保持连贯。手指控制力量放轻去贴键盘弹奏，不用把手指抬的过高，那样听起来不流畅并且很生硬。伴奏一定要像流水一样衬托着旋律，保持连贯轻盈，一种若隐若现的连续围绕着主题，就像柔和的月光洒在思乡人的身上，衬托着思念家乡人的思绪。左手的旋律要富有感情的弹出，速度要缓慢悠长，力度要轻，但是要强过伴奏的音量。在旋律中还是不断出现前倚音，作者用这种触动人心弦的方式将思念娓娓道来。这里旋律不要做完全连奏，音与音指尖要断奏，而不是短促的跳。虽然手上做的是断奏，但是在旋律的大线条上要保持音乐的连贯性。这一段的节奏还是自由且随性的，就像段落上标的“rubato（弹性节奏 自由发挥的节奏）molto”一样。

结尾处也是开头部分的一种再现，这段采用的强弱是由强到弱，结尾处的模仿刮奏的装饰音，与之前不同的是要以强有力的力量弹奏。与轻轻弹奏不同的是，这里要借助力臂的力量，手腕力量以画圆的感觉将力量推向手指。结尾以“pppp”结束。速度上还是自由节奏，经过刚才回忆的汹涌，在结尾处又回归了平静，仿佛月光又安静的洒满大地。让人感觉心中的情感在温柔的月光下被打开，当回忆充满内心的时候，又渐渐平复，仿佛没有完全表达。因为这是《八幅水彩画的回忆》中的第一首，也算是整个乐曲的一个引子，借秋月引出回忆的画面，再接下来的曲子中一点点的把这幅画完成。

这首曲子演奏需要注意的难点是——装饰音。

从定义上讲，装饰音就是用来装饰旋律的音符。装饰音虽然不是旋律中的音，但是却是营造音乐形象与氛围的重要因素，是作者为了丰富和描述音乐而精心设计进去的。这首作品大量出现前倚音，用来模仿中国传统民间乐器古筝的音效。

倚音是写在音符前后的装饰音，也是装饰音的一种。弹奏装饰音重点在于手指的灵活，弹奏装饰音的手指要主动弹奏并且轻快离键，力量集中在装饰音所装饰的音符上。手指灵活，节奏均匀，触键不要太大力，手指间协调配合是弹奏装饰音的关键。

（二）《逗》

这是这部钢琴组曲中第二首作品，从题目上看，这是一首欢快的曲子，与第一首《秋月》形成了鲜明的对比。这是一首短小精炼的钢琴小品，曲子中大多采用跳音和连跳音。跳音表示了孩童时期的天真无邪，而连跳音则表现出心中的快乐就要呼之欲出的感觉。这样的组合和安排，显示出整首乐曲是以快乐为主要基调，并且增加了乐曲的韧性，使乐曲富有弹性。

这首作品是一部带再现的单三部曲式，整首作品以快乐为基调，大量运用了表示欢快的跳音，所有回忆从小时候开始涌现，童年要好的小伙伴无忧无虑的一起玩耍，轻快的旋律里展现了孩子开心玩耍时蹦蹦跳跳的身影。仿佛能看见孩子们纯真的笑脸。这是儿时独有的童真与畅快。引子由两小节组成，出现的是单独的伴奏，两个八分音符组成落提的演奏方式，后面是两个八分音符跳音（见如例 11）。落提要注意的是，在落第一个音的时候要借助力量的力量，将小指稳稳的落在琴键上，并且音量要比后三个音略重一些。在将第一个音落到琴键底部的时候，弹出第二个音时，用手腕的力量将手提起，而不是生硬的跳起来。这样落提加上跳音，表现出孩子们藏在心里面的高兴已经压制不住要表现出来的感觉。在第三小节右手旋律开始出现，也是大部分都是连跳与跳音的组合形式。在第 13 小节，旋律在高八度出现。高八度旋律的再现是愉快的情绪再次提升。这一乐句中左右的伴奏出现了不同，由第一乐句中落提与跳音结合的方式，变成了两个声部的伴奏。低音声部单音保持，使乐句有了中心支撑。这两个乐句同样的材料不同八度上的演奏，表达了情绪的递进。乐曲的表情提示是（Allegro Scherzando 诙谐的快板），在引子的时候力量是轻快活泼的，旋律进入后伴奏稍稍变轻一些，让旋律的跳音更加鲜明。第一段的演奏情绪是高兴但是有点放不开的感觉，心中的高兴情绪已经在积累，但是还没有完全放开。就好像还不是很熟的小朋友聚集在一起，刚认识还不是很熟悉，彼此还是不熟悉的情况。

从 21 小节开始是一个连接段，由 D 羽调式转变为 bB 宫，转调后旋律材料不变，而是变得更加饱满与丰富（如谱例 12）。第一段的单音旋律变成了音程，整个情绪被渲染的更加轻盈欢快。放佛一起的玩耍的小朋友们慢慢熟悉了起来，大家在一起玩的更加融洽与尽兴。这里的音程大多采用四度音程，弹奏四度音程要手

掌撑住键盘，使用小臂的力量支配手指同时落键并且一起跳起。并且在音程弹奏的力度上，要更偏向高音声部的旋律线，把手掌微微向右手右边倾斜，使力量更倾向于右边。在 35 小节，是这一段落的第二乐句。这里左手伴奏的走向不断向高音区递进，力量也随之越来越强，这也将乐曲推向了一个高潮（见谱例 19）

谱例 19:

右手声部的旋律是以转位七和弦和音程组成，并且都标记了重音记号，每一个音都要用手掌配合指尖，像吸住键盘一样，向上抓起。这里随着音符的走向，重音的推动，力量也由轻到“fff”。

从第 44 小节开始是 A 段的再现部分，在 43 小节乐曲被提到了高潮，力度也变成了“fff”，经过一个四分休止符的空隙，紧接着力度马上转化成“ppp”（见谱例 20）

谱例 20:

进入 A 段的再现部。这里力度的转化需要做到收放自如，在四分休止符上马上进行调整，手臂放松，手指尖变得灵活轻盈。右手旋律音符变多，节奏也变得紧凑，左手的伴奏也由 A 段的落提与跳音，变成了二度音程与三度音程的保持音。在 53 小节处，旋律在高八度上再现，旋律织体变得更加丰富，情感也变得饱满。左手伴奏仍然是二度与三度音程。这两个乐句都是由轻到强，最后在高八度弹奏的乐句带动整个乐曲的情绪进入尾声。尾声以结实有力的转位三和弦构成，将开心的情绪点燃并且爆发出来，最后由这首作品最为突出的连跳作为收尾，既表达了情感，又干净轻盈的结束。

这首乐曲需要注意的演奏技巧——重音的表达。

这首乐曲最大的特点就节奏欢快，节奏过快的曲子容易节奏不准确。尤其是越弹越快，完全听不出每一小节的拍子，也听不出每一小节的重拍，这样让听的人感觉节奏混乱，听起来很慌张。这首乐曲左右以八分音符作为伴奏的时候，前两个是落提的方式，那么说第一个音既是小节的第一拍又是落提中“落”的那个音，所以这个音要比后面三个音弹奏的要重，这样就会明显的表现出小节的第一拍，节奏感会很鲜明的体现出来。这首作品中出现了很多的重音记号，而大多也都在每小节的前一拍中，要将标示出的重音明显的表现出来，这些重音就是快乐气氛中的装饰，用手指尖的力量把声音弹下去并且快速触键，马上抬起手，使重音干净利落的展现，成为整首乐曲节奏感的完美点缀。

（三）《山歌》

这首作品采用了湖南山歌的音调，曲调激情高亢，节奏自由随性。优美的旋律就像是绵延起伏的山峦一样，坚定而开阔，优美并且神秘。作品大胆的采用了湖南高腔山歌高亢嘹亮的唱腔特点，带有浓厚的湘楚文化气息及地方音乐特征。在演唱山歌的时候，节奏就是随性自由的，时常会出现延长音，并且在延长音的后面配以滑音，就像唱歌中的一种拖腔唱法。在乐曲中，在自由延长音的后面配以话音，就像一种感叹词一样，来表达山峦的宽广与回声。这样的排列使乐曲完全展现了湖南民族特有的风格，大幅度的提升了作品的表现力。

《山歌》是一首单一部曲式作品，乐曲短小精炼，开头由两小节的引子开始。第一小节左右手轮流出现了装饰音，并在后两组音上做了节奏延长。这样的装饰音弹奏的效果就像是模仿古筝刮弦的音效，弹奏好这种装饰音要注意手指灵活运动，每一个弹奏的手指都要独立抬指，并且带动手腕的力量使音乐线条连贯，仿佛是在云山雾罩中隐约看见伟岸的山峦屹立在远处。紧接着出现三组的前倚音，这几个音弹奏要轻盈短促，就像一阵风吹过，吹开了雾霾，山的样子一点点展现在眼前。紧接着旋律以右手弹奏的形式出现，平静的诉说着即将开始的主体旋律。这首作品的主题取材与湖南山歌音调的旋律，优美动听，一种原汁原味的民族味道渲染了整首曲子。旋律多运用连线方式弹奏，要注意手腕的力量要一直跟着旋律的走向左右运动，用指尖去触键，这样声音不尖锐并且连贯。触键时的力量不易太大，触键速度要缓慢，这样才能感觉旋律从手指中优美的流淌出来。在第7小节中，高音声部旋律出现了装饰音的另一种方式——颤音。弹奏颤音要做到手指独立灵活，两个音弹奏要均匀，如果力度不均匀听起来就会像走路走不稳的感觉。手腕要放松并且要适当放低，并且随着颤音力度就要做渐强，手指不断加大力量，手指随着力量的增加高抬，让音乐效果更加自然与流畅。这一段的音乐标

语是“Larghetto（稍缓慢的）pastorale（田园的 牧歌式格局）”，节奏是自由节拍，整首乐曲呈现的是缓慢随性的，所表达的音乐情绪是田园般悠然自得的。力度的也是从“p”开始，弹奏出遥远飘渺的感觉，然后随着旋律的进入，民歌调式的旋律缓慢流淌。节奏也是从开始的轻逐渐变强，“mp-mf-f”，强弱变化也像山峦一样高低起伏。

从第 9 小节开始，旋律从右手高音声部转变成了左手弹奏的中音声部。高音声部伴奏是二度和三度的音程以切分音的形式出现，而这段要求轻轻的弹奏，右手伴奏的力度要有所控制。利用手臂的力量，手指小心的触键，声音不可以超过中音声部的主旋律，伴奏清楚并且节奏感准确的弹出，以衬托中音声部旋律的沉稳气氛。这段乐句旋律被安排在中音声部，旋律跟之前相比更先得沉稳大气，就好像随着靠近山峦，越来越觉得山的坚定宏伟。在 12 小节开始，进入了尾声的部分。尾声由大量三十二分音符构成，力度以“ppp”来弹奏，音符从高音区向低音区滑动，就仿佛山中的潺潺流水声。在三十二分音符推进的时候力度也由“ppp-mf”，随着力度的增加，手臂的力量不断增加到手指尖，手指尖触键就干净利落，就像是越来越靠近潺潺的流水，水声也越来越大，回荡在整个山间。最后，音乐慢慢回归到了平静，右手八度落提利用的是大指与小指的配合完成，大指为力量的支撑点，小指轻轻弹起，整个画面在最后的延长高音上定格，在远处看山的飘渺美丽，到走进后山的雄伟壮丽，以山歌旋律调式呈现出来，就是一幅美不胜收的画面。

本首乐曲的演奏难点——琶音的演奏。

这首乐曲的伴奏多采用了琶音形式出现，弹奏琶音时最需要注意的就是力量的转移，用手腕去带动手指，随着手指运动的方向去带动手指做出连奏。在带动力量的同时，每个弹奏的手指都要独立灵活，手腕要有弹性而不是僵硬。手臂、手腕、手指指尖力量的转换要协调配合。

（四）《荒野》

这首作品是《八幅水彩画的回忆》中的第五首，《荒野》和《古葬》分别是第五首和第六首，在《八幅水彩画的回忆》中，这两首作品的风格很相似。都是严肃、阴郁而且神秘的。在谭盾的家乡湖南，“巫楚文化”盛行，人们对待民间的传统民俗也是很有讲究的。生长在湖南的谭盾对这神秘的古老文化很感兴趣，所以在他的这两首作品中都能看见这些民间的元素。家乡的回忆不只有快乐的场景，也有那一望无际的荒野。荒野上是寂静的、荒凉的而且空旷的。就连一望无际的天空都仿佛被蒙上了神秘的面纱。整首音乐的进行时随着视野的展开，慢慢讲述

着荒野的故事，就像一个经历过沧桑的人在讲述一个荒凉的故事。

这是一首再现单二部曲式，整首乐曲以“Lento”慢板的方式演奏。从开始到第12小节为A段，共有两个乐句构成。乐曲的开始是右手旋律直接的引入，单音旋律单独出现没有伴奏的配合，在开始部分就显示出了荒野那种空荡的荒凉感。在第2小节开始中声部与低音声部的加入使音乐织体变得丰富。高音声部的旋律不断向高音区进行，这里则要尽可能用连奏去完成。高音声部也频繁出现了七和弦及转位和弦，大跨度的音要用手掌的力量去支撑，把小臂的力量充分的转移到手掌上来，让整个和弦听起来沉重厚实。第一个乐句是以较弱的音量去完成，随着和弦的变化力量可以有些起伏。在A段的第二乐句，也就是第7小节开始，乐曲逐渐走向高潮。这一乐句是前面旋律的再现，旋律中还加入了前倚音、颤音和7连音，使织体变得比之前更加丰富和饱满。随着12小节右手八度七和弦和左右六度音程的配合，每个都加入了保持音和重音记号，明确的表明乐曲即将被推向高潮。（见谱例21）

谱例 21:

这一小节的弹奏需要整个身体的力量传递给手臂，整个手臂打开，让力量都聚集在手掌上，每一个音手臂的力量都要加强，每一个音都要弹得有力并且越来越强。

B段开始，乐曲进入了高潮，这一段“mosso（更快的）energico（细致的）”，也就是说着段的节奏是更快的，但却是精致的。这一段的左右手分别运用了很多大跨度的和弦，效果辉煌的就象交响乐一样。在双手演奏这些大跨度和弦时，需要运用手臂的力量，把手掌稳稳的支撑住，看准和弦音多个手指同时落键，手指像抓住琴键一样，这样演奏出来的和弦也能厚实并且集中。在右手的和弦中，出现了很多二分附点连线保持音，这些音既是保持音又是重音，其力量要比其他的和弦音更加突出。中声部里面出现的三十二分音符加八分附点音符，在弹奏三十二分音符时要短并且清楚，集中手指尖的力量快速而有力的触键，就像是模仿锣鼓的敲击效果，让音乐更加的有气势。低音声部出现的低音是衬托上方声部及旋律的基础，在单音中偶尔加入的重音记号，使每个声部都显得强有力，整个乐句

也在所有声部的配合下进入高潮。从 20 小节开始是 a 段主题的再现，整个乐句中声部一直有二度音程的持续，仿佛荒野中空旷的回声。旋律中加入了装饰音，使再现乐句在结尾处将乐曲升华，织体变得丰富饱满，富有感情的将对家乡荒野的记忆完美的展现出来，最后以“ppp”结束乐曲，荒野上经过慌乱后又变成荒凉的空地。

这首乐曲的演奏难点-----大跨度和旋的掌握。

跨度大的和弦在这首乐曲中大量出现，这种和弦使整首作品显得气势磅礴。但是这种和弦是不好掌握的。但是如何弹奏好这些和弦呢，首先是力量的贯通。当手指落到琴键底部时，指尖就要撑起全身的力量，要通过手臂、手腕将力量集中到指尖。再一点是要做到弹奏整齐。和弦是由多个音同时弹奏完成，所以每一个组成音必须同时落键。尤其是 4 指时我们手指中较不灵活的，在演奏的时候一定要检查是否所有音都真正的弹到底了。

第六章 结 论

谭盾以不同寻常的音乐理念和中国文化底蕴,走出了一条超越常规的音乐之路。如今他站在国际舞台上,熠熠生辉。在中国与世界舞台日益接轨的今天,谭盾老师带着他深爱的中国元素,行走在世界的舞台上。他及他的音乐在世界音乐人的眼中都得到了高度的赞扬与充分的肯定。也许他今天的音乐成就离不开家乡音乐对他的启蒙,也正是如此,在他心中最美的音乐永远都在家乡中。在如今文化日益融合的国际社会里,谭盾老师的《八幅水彩画的回忆》无疑是中国现在钢琴作品中的代表作之一,它既结合了中西方音乐创作手法,更是把中国音乐元素自然的融入其中。作为一名钢琴专业的学生,我更多的希望是看到带有浓厚中国味道与色彩的音乐出现在世界的舞台上,让全世界爱好音乐的人们都能感受有中国元素的音乐。所以我选择谭盾老师,是因为他把大量散发中国民族音乐特色的创作带进了世界舞台,让更多的人能感受中国音乐了解中国音乐,使中国音乐在国际上大放异彩。

钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》是一部将传统与现代作曲技法相结合的标题性组曲。谭盾独到的构思和独特的创作手法使该作品在现代钢琴作品中脱颖而出。它既有浓郁的民族风格又结合了现代音乐气息,整首作品以独特的视角表达了作者浓浓的思乡情怀。通过对这首组曲的创作背景、作品介绍、调式特点及演奏技巧方面的研究,来帮助人们在演奏此作品时能更好地把握其风格和内在情感,提升对谭盾钢琴音乐文化的解读。

参考文献

- 1 曾美月. 谭盾〈八幅水彩画的回忆〉中的湖南民间音调. 内蒙古大学艺术学院学报, 2012
- 2 程宪伟. 谭盾钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》的分析与演奏. 乐府新声, 2009
- 3 聂娜李伟. 谭盾和他的钢琴组曲《忆》乐府新声, 2009
- 4 李丽梅. 作曲家谭盾音乐创作研究—以作品《水的音乐》为例. 黄河之声, 2009
- 5 孙然. 谭盾钢琴作品《八幅水彩画的回忆》和《看戏》的创作技法与演奏技巧研究. 哈尔滨师范大学硕士论文, 2013
- 6 陈莹莹. 《八幅水彩画的回忆》的民族特征及演奏分析. 江西师范大学硕士论文, 2013
- 7 李圆圆. 论谭盾音乐创作中自由的转向. 作家杂志, 2010
- 8 周杏. 给音乐多一点“新鲜”—谭盾作品感文化. 艺术研究, 2009
- 9 张彩云. 现代钢琴创作中的民族风—谭盾钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》论析, 2011
- 10 李晶. 浅析中国钢琴小品的艺术表现—以谭盾《忆》组曲选段为例. 电影评介, 2009
- 11 张彩云. 《谭盾钢琴组曲〈八幅水彩画的回忆〉创作研究》. 西南大学硕士论文, 2009
- 12 何姣邹宜宁. 谭盾钢琴曲《八幅水彩画的回忆》之分析. 时代教育, 2010
- 13 蔡青. 谭盾钢琴组曲《忆》的演奏分析. 音乐教育与创作, 2011
- 14 王嘉. 钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》音乐形态研究. 内蒙古师范大学硕士论文, 2008
- 15 李晶. 从谭盾《忆》的音乐分析中探索钢琴演奏方法. 四川戏剧, 2009
- 16 谢丁. 听得见的水彩画—谭盾钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》解读. 艺术教育, 2011
- 17 罗颖. 跟我寻找回家的路谭盾口述《地图》. 北方音乐, 2004
- 18 张辉. 谭盾音乐的深远意义. 兰州商学院学报, 2005
- 19 罗平冠. 谭盾音乐及其对中国音乐创作的启示. 江汉大学学报, 2005
- 20 石峥嵘. 谭盾音乐的神秘主义倾向. 艺术教育, 2006
- 21 林华. 复调音乐简明教程. 上海音乐学院出版社, 2006

- 22 钱亦平. 音乐作品分析简明教程. 上海音乐学院出版社, 2006
- 23 李扬. 听谭盾《永恒的水》. 人民音乐, 2002
- 24 伦兵. 听音寻路——感受谭盾描绘的民族文化血脉的《地图》. 乐器, 2003
- 25 山岚. 艺术没有国界——著名音乐家谭盾访谈录. 音乐天地, 1997
- 26 法洛斯. 哈蒙德. 钢琴艺术三百年. 西南师范大学出版社, 1998
- 27 谢霜. 谭盾音乐作品《地图》的文化人类学解读. 艺术百家, 2008
- 28 约. 霍夫曼. 论钢琴演奏. 人民音乐出版社, 2000
- 29 吕冀. 中国传统音乐研究. 人民音乐出版社, 2004
- 30 R. 涅高兹. 论钢琴表演艺术. 人民音乐出版社, 2004
- 31 迦特. 钢琴演奏技巧. 人民音乐出版社, 2001
- 32 克拉伦斯. 格. 汉密尔顿. 钢琴演奏中的触键与表情. 人民音乐出版社, 1995
- 33 于洋. 谭盾钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》的创作技法分析. 东北师范大学硕士学位论文, 2013
- 34 王艺璇. 旋律中的水彩画——钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》之研究. 内蒙古师范大学硕士学位论文, 2014
- 35 张正明. 楚文化志. 湖北人民出版社, 1988
- 36 卡尔. 来默尔. 现代钢琴技巧. 上海音乐出版社, 2005
- 37 西莫芬克. 精通钢琴技巧. 人民音乐出版社, 2008
- 38 谭盾. 少林问禅. 上海人民出版社, 2007
- 39 LeKang. TheDevelopmentofChinesePianoMusic. DOAJ, 2009
- 40 Mark. PianoMusicProQues, 2008
- 41 根那季. 齐平. 演奏者与技术. 中央音乐出版社, 2005
- 42 蔡靖泉. 楚文化流变史. 湖北人民出版社, 2001

攻读硕士学位期间所发表的学术论文

- 1 王雅辞.浅析钢琴演奏中的心理问题及解决.北方音乐,2014 第 6 期

哈尔滨师范大学学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文题目：_____

_____

学位论文作者签名：_____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

哈尔滨师范大学学位论文授权使用声明

本人完全了解并遵守哈尔滨师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。有权将学位论文提交《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社在《中国优秀硕士学位论文全文数据库》和《中国博士学位论文全文数据库》中发表，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存学位论文。保密的学位论文在解密后适用本规定。

作者签名：_____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

导师签名：_____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

致 谢

此篇论文的完成，我要衷心的感谢我的老师吴岩教授和吴琼教授。从论文内容的选择，到论文开题，都得到了吴老师的细心指导。整篇论文的撰写过程中遇到的所有难点与不惑，吴老师都以她丰富的理论与实践的宝贵经验，一直对我撰写论文给出了指导与帮助，使我在完成论文的同时也受益匪浅。论文能够顺利完成，要深深感谢恩师孜孜不倦的教导。在此，我要向我的恩师表示深深谢意。

此外，在我三年的研究生学习期间与最后论文的准备过程中，我都要感谢学校给我们创造的优越的学习环境与氛围。通过三年的学习，使我在音乐方面的知识变得更加深厚，在这里我要感谢哈尔滨师范大学音乐学院所有给予我关心和帮助的老师，还有陪伴我学习的同学们。在今后的学习道路上，我会更加严格要求自己，使自己学习的知识能够在音乐的道路上学以致用。