

单位代码	10475
学号	104754130630
分类号	

河南大學
硕士学位论文
(专业学位)

探析中国钢琴组曲《庙会》的演奏技巧与艺术特征

专业学位领域：音乐 钢琴

专业学位类别：艺术硕士

申请人：聂一波

指导教师：陈放 教授

赵舜华 副教授

二〇一六年五月

Analysis of Chinese Piano Playing Skills and
Artistic Features of *The Temple Fair*

A Dissertation Submitted to
the Graduate School of Henan University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Arts

By

Nie Yibo

Supervisor: Prof. Chen Fang & Zhao Shunhua

May, 2016

关于学位论文独创声明和学术诚信承诺

本人向河南大学提出硕士学位申请。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完成的，对所研究的课题有新的见解。据我所知，除文中特别加以说明、标注和致谢的地方外，论文中不包括其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括其他人为获得任何教育、科研机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

在此本人郑重承诺：所呈交的学位论文不存在舞弊作伪行为，文责自负。

学位申请人（学位论文作者）签名：_____

201 年 月 日

关于学位论文著作权使用授权书

本人经河南大学审核批准授予硕士学位。作为学位论文的作者，本人完全了解并同意河南大学有关保留、使用学位论文的要求，即河南大学有权向国家图书馆、科研信息机构、数据收集机构和本校图书馆等提供学位论文（纸质文本和电子文本）以供公众检索、查阅。本人授权河南大学出于宣扬、展览学校学术发展和进行学术交流等目的，可以采取影印、缩印、扫描和拷贝等复制手段保存、汇编学位论文（纸质文本和电子文本）。

（涉及保密内容的学位论文在解密后适用本授权书）

学位获得者（学位论文作者）签名：_____

201 年 月 日

学位论文指导教师签名：_____

201 年 月 日

摘 要

钢琴组曲《庙会》是我国近代音乐史上杰出的作曲家、音乐教育家蒋祖馨先生的著名作品。该作品由五首小品组成，各曲的旋律、节奏都有自己的独特性，对拓展中国钢琴文化具有重要的意义。

本文通过探析该作品的演奏技巧及艺术特征中对民间节奏的把握、民俗场景的刻画、曲式和声的分析、民族音乐元素的运用等方面的内容，帮助笔者更加深刻的理解和诠释该作品，为今后演奏中国钢琴作品提供参考依据。

关键词：钢琴组曲《庙会》，创作背景，演奏技巧，艺术特征

ABSTRACT

Piano music in modern China history of the temple is very distinguished composer and music educator, Jiang Zuxin famous works. The work is made up of five pieces, each song has its own unique melody, rhythm, exploring Chinese culture is of great significance. Through analysis of the works of national melodies, control, folk rhythm of the grasp of playing techniques, as well as the analysis of musical harmonies, folk music elements used, helped author a more profound understanding and interpretation of the work, provide reference for future playing Chinese piano works.

Key words: piano suite of *The Temple Fair*, background, playing skills, artistic features

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
目 录.....	1
引 言.....	1
一、中国钢琴组曲《庙会》的创作背景.....	3
二、中国钢琴组曲《庙会》的演奏技巧.....	5
（一）民族旋律的控制.....	5
（二）民间节奏的把握.....	6
（三）民俗场景的刻画.....	9
三、中国钢琴组曲《庙会》的艺术特征.....	11
（一）曲式结构分析.....	11
（二）民族音乐元素的应用.....	13
（三）《庙会》的艺术价值.....	13
结 语.....	15
参考文献.....	17
致 谢.....	19

引 言

演奏具有中国特色的钢琴作品，并表现出作品的民族内涵，是广大钢琴演奏者的目标，也是时代赋予我们的要求。只有不断的在演奏与学习的同时对演奏技巧与作品加以总结，才能更好的履行我们的责任。

钢琴是一件西方乐器，所以在学习和演奏钢琴的过程中经常接触到的都是西方的作品。随着钢琴教育在我国的普及，学习演奏具有民族音乐特色的中国作品显得尤为重要。中国钢琴组曲《庙会》是上个世纪五十年代的作品，这首作品勾勒出了五幅形象鲜明的民俗画卷。通过分析与研究中国钢琴组曲《庙会》，对体会我国民族文化特有的韵味、加深对我国民族音乐的理解、传承与弘扬我国民族文化尤其是中国钢琴文化具有积极的意义。

一、中国钢琴组曲《庙会》的创作背景

钢琴作为富有表现力和感染力的乐器，最早起源于欧洲，是最具代表性的西方乐器，即所谓的“洋乐器”。音乐虽然被称作是无国界的语言，但是由于中国的文化传统与西方迥然不同，民族音乐在发展的历史进程中所形成的音律和听觉习惯都与西方音乐不同。如何创作出具有中国特色的“洋乐器”作品，就成为我国音乐家的首要任务。西方极富表现力的音乐艺术与中国本土美学观的碰撞，启发着我国优秀作曲家们开始尝试着将二者有机的融合，洋为中用，创作出具有中国风格的钢琴作品。1915年，赵元任先生所创作的《和平进行曲》是我国作曲家创作的第一首钢琴作品，标志着具有中国特色钢琴作品创作的开始。

半个世纪以来，中国钢琴作品历经了从模仿到自我创新的演变过程。这一时期经过我国作曲家的努力，创作出了许多充满浓浓民族气息和民族韵味的钢琴作品。钢琴组曲《庙会》就是其中的一颗璀璨明珠。钢琴组曲《庙会》是蒋祖馨先生于1955年在上海音乐学院求学期间所创作完成的，在1957年莫斯科世界青年与学生和平联欢节作曲比赛三等奖。当代作曲家汪立三先生曾这样评价过：“在他笔下，浪迹江湖的草台班子、嗓音沙哑的大花脸、山里人质朴而奇妙的芦笙、无不是手法简练、结构新颖、情调隽永、微妙而大气。”^①蒋祖馨先生以其独特的艺术手法为我们描绘出了五幅鲜活生动的民俗生活画卷：“《艺人的小调》曲调优美，一曲三叹息，《二人舞》描写的是轻快质朴的场面、《老人的故事》描写的苍凉和厚重，仿佛能看见蹒跚的老人在诉说。《笙舞》的曼妙多姿、真实炙热。《社戏》的刚劲奔放、极其具有艺术感染力。”^②

^①汪立三《怀念蒋祖馨》，《钢琴艺术》1997年第2期，第8页。

^②方智诺《足迹坚实 韵致悠扬——蒋祖馨钢琴作品音乐会听后》，《人民音乐》1995年第1期，第20页。

二、中国钢琴组曲《庙会》的演奏技巧

中国钢琴艺术作品的蓬勃发展，极大的丰富和提升了钢琴演奏技术。为了更出色的完成中国钢琴作品的演奏，就要熟悉和了解具有独特中国传统音乐文化特质的钢琴演奏技巧，同时也要理解和体会作品背后的深刻内涵及文化底蕴。《艺人的小调》、《二人舞》、《老人的故事》、《笙舞》、《社戏》这五首小型乐曲构成了具有中国特色的钢琴组曲《庙会》。在弹奏《庙会》时，首先要了解什么是“庙会”。庙会，在中国的历史上由来已久，是汉族民间宗教的特有风俗文化，也是我国集市贸易文化的一种表现形式，这是中华民族传统文化在民间发展所形成的产物。以此作为创作素材，该作品始终蕴含着民族文化的精髓，时刻都洋溢着民族民间音乐之美。因此，蒋祖馨先生在谈到组曲《庙会》等作品的创作时，曾经这样说过：“我写的是真正的东方的声音，西方人没有。”

（一）民族旋律的控制

极其丰富且多样的民族民间音乐素材，使得我国独特的民族民间音乐艺术在旋律、节奏和音色等方面，都有着我们民族民间自己的音乐风格。组曲《庙会》就是这样一部从听觉上就带有浓浓的“中国味”的钢琴作品。

例如组曲的第一首《艺人的小调》：

这首小曲短小精悍，带着叙述性的、如歌的音调，小行板的速度，主题旋律如声乐作品般朗朗上口，听起来就像是民间艺人在缓缓的诉说，显得额外质朴。第三小节先级

进向上，再级进向下，加上八分音符落滚的音型组合，使音乐行进变得激动而惆怅。因此演奏时要注意民族韵味乐句的划分与旋律的歌唱性相结合，让人感受到民间艺人变化的内心。

在这一部分音乐中，主题旋律再次重复，但伴随在弱拍位置上出现了两个相同的 I 级和弦，仿佛艺人的叹息声，即“一唱三叹”，为我们描绘出了民间艺人艰辛的生活状态。从这部作品中可以看到蒋祖馨先生把西方钢琴的和声织体与中国音乐的民族特质相融合，在保留中国传统民族民间音乐文化特征的同时，将音乐表达的惟妙惟肖，十分传神。这是拥有民族旋律的作品，结合了当时的时代背景，表现了那个时期社会和人民的生活风貌，寓情于景，借景抒情，面向广大的人民群众。演奏时要体会到作曲家对民族文化的推崇，对中华民族的热爱，通过钢琴艺术，把中国深厚的民族民间艺术展示给更多的人，甚至推向世界。

（二）民间节奏的把握

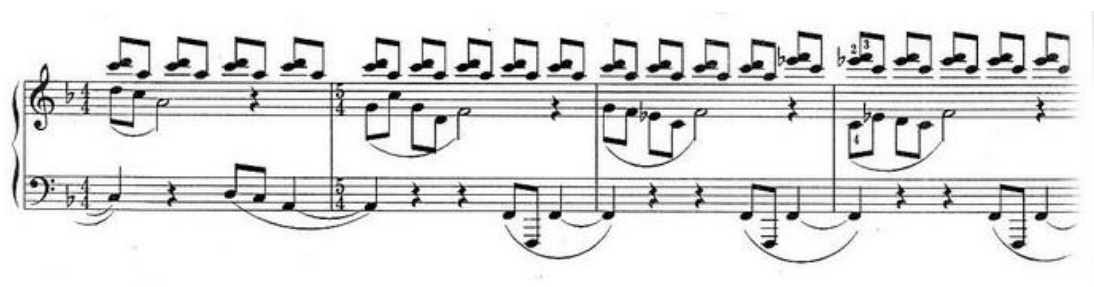
民间节奏在各民族音乐作品中都占有举足轻重的地位。世界上各个地区不同民族都有自己的音乐，很多民族音乐的特色就是从节奏的变化中展现出来的。中国钢琴作品的民族化特征之一就是具有中国民族音乐所特有的节奏型。著名的作曲家杜鸣心说过：“中国作曲家在音乐创作上，要有我们自己民族艺术特点。艺术无国界，兼容并蓄，引进西方的创作手法和技术，作为文化的繁荣和交流是可行的，但如果片面的看待‘洋人承认’是不足取的。如果我们的音乐创作中没有自己民族音乐特色，这就意味着多了一个写西方音乐的人，而少了一个自己民族的作曲家。”^①《庙会》组曲中每首小曲都扎根于民族旋律和民间节奏。

^①杜鸣心《加强作曲家和群众的联系》，《音乐研究》1990年第3期，第8页。

例如组曲中《二人舞》

节拍由前面的二四拍子、三四拍子转入后面的四四拍子、五四拍子，频繁变化的节拍增强了音乐的律动感，让人不由地想随着节奏舞动起来。演奏时要注意重音的变化，使音乐富有舞蹈的场面感。

而这段不同于主题旋律的曲调，也似乎描绘出了两位舞者加入群舞的情景，场面有些混乱，但热情不变。至此，标题《二人舞》中的主人公形象恍若出现在眼前，活灵活现，变换的节拍节奏，使音乐更加生动而富有情趣。演奏旋律声部低音区时要注意力度及音色与高音区形成对比；高音区的模进运动演奏时要在控制音量的同时表达出庙会热闹的场景。

例如《老人的故事》：

这首曲子共三十个小节，其中近半的篇幅里低音伴奏部分采用的都是谱例中固定的节奏模式，低音区浑厚低沉的音色特点结合固定不变的节奏模式，十分生动的模拟出了庙堂里轰鸣的钟声音效。演奏时要表达出钟声的浑厚与深远，聆听着这样的“钟声”，身旁老人的形象似乎也鲜明起来，讲述着故事，老人的声音悠然沉稳，讲起故事感人深邃，这样的画面也更加引人入胜，浮想连连。

再例如组曲中《笙舞》：

笙，是我国古老的吹奏乐器，它的音色清新柔和、典雅秀美，极具歌唱性，富有中国民间音乐色彩，广泛流传于中国民间，并被大家熟知。从标题可以看出这首小曲旨在描述民间吹笙艺人吹笙舞蹈的景象，为模拟这一场面，《笙舞》一曲，主题旋律采用断奏奏法，伴奏采用固定的八分旋律音程节奏，其欢快的情绪再现了民间艺人吹笙时的热烈气氛和音响效果。

组曲《社戏》：

开篇多变的节奏组合，快速跳跃的节奏变化，不规律变换拍子的出现，一股锣鼓喧天、热闹非凡的气氛扑面而来，这种民间气息和情趣正是我们独有的民间节奏才能表达

出来的。作曲家通过娴熟的作曲技巧和对民族民间音乐的把握，创作出了这样一组颇具民族韵味的钢琴作品，我们在弹奏时应该理解作曲者的良苦用心，抓住节奏特点，把握复杂节奏的强弱明暗关系，演绎好这浓郁的民俗风情。

（三）民俗场景的刻画

钢琴组曲《庙会》，它的创作是以流传在民间的传统庙会节日为背景的基础上发展而来，深刻的描绘出了作曲家在逛庙会时的见闻和感想。该作品的音乐既有《笙舞》的清新质朴、《二人舞》的欢快跳跃、《社戏》的韵味十足，又有《老人的故事》、《艺人的小调》那略带一些沧桑悲凉的音乐风格。虽然其曲式结构、和声技法仍是以西方作曲技法为主，但是作曲家在民族性的极力追求也是能深刻感受到的。具有中国民间传统特色的“市集”文化，是作曲家生活中所熟悉的，他将自己深爱的民族民间音乐和自己的创作融合在一起，庙会上形色不一的民间游戏杂耍节目的特点被他所吸引，将不同场景的民间艺术特色与音乐的创作巧妙的糅合，用短小精悍的结构、精致清雅的艺术形式向我们展示出一幅幅别开生面的民俗音乐画卷，反映着中国传统民间风俗风貌。

音乐表现的基础是要正确的理解和诠释作品，深刻的了解作曲家创作的情感。尤其是《庙会》这种具备浓郁中国风味的作品，演奏时除了掌握钢琴演奏的基础技巧，还要把握好作品的民族音乐性，读懂民族语汇，从而更加充分的将作品呈现出来。

三、中国钢琴组曲《庙会》的艺术特征

钢琴组曲《庙会》植根于民族生活，借鉴融合了西方钢琴艺术的特长，强化了民族审美底蕴，是中华民族文化的产物，是一部优秀的钢琴作品。音乐美学的研究者们认为，准确的把握了音乐韵味风格，也就把握了音乐的灵魂。蒋祖馨先生把民间生活元素作为音乐创作的内在动力，又对其进行加工处理，使其成为具有艺术美感作品，富有艺术表现力和感染力。

（一）曲式结构分析

从钢琴谱上我们可以看出，他在曲调上加有很多具有民族特色的旋律、节奏，使得中国风格的韵味更加浓郁。在和声的运用上，也着意于在西方的和声体系基础上加以适当变化，强化民族五声调式，同时运用细微的和声调整来避免西洋大小调式与民族调式之间的风格矛盾。在曲式结构上，组曲内的五首曲子都是由单三部曲式为主的曲式构架完成的。具体分析如下：

《艺人的小调》是单三部曲式结构，速度是小行板。全曲共三十四小节，第一至八小节（4+4）作为呈示段是很方整的乐段结构，可分为上、下两句。下句是模仿上句的进行，只有最后的落音有所不同。主题的旋律在低声部，G角调调式，高声部是由bE宫调式写成，高低声部交织在一起形成调式的复合，和声部分的碰撞产生出尖锐的音响效果，以模仿民间打击乐器的声音音效；第十至二十四小节为中段，带有展开性，变化着陈述了三次主题动机，给音乐的发展提供了动力；第二十五至三十二小节（4+2+4+4）是再现段，基本完全重复了呈示段乐句，只有在第二十五小节，和声部分出现了前面没有出现的和弦；第三十三至三十四小节是尾声部分，旋律声部采用了G角调，而和声部分采用了C羽调，乐曲在宁静悠扬的主和弦中结束。

《二人舞》，快板，单三部曲式结构。快速多变的节奏仿佛呈现出男女二人热情奔放舞蹈的场景。第一至二十四小节（6+6）是呈示段，是对称重复的两句体，用G调写成。节奏统一整齐，音调柔美平和，仿佛翩翩起舞前的热身；第二十五至四十小节（4+2+4+6）为中段，是非对称、非方整性结构的乐段，并采用了新的音乐素材与呈示段形成鲜明的对比，运用分解和弦做伴奏背景，旋律声部在不同音区形成相互呼应的结

构。这一乐段在旋律音调上也与呈示部形成对比，通过一个音的变化，由F宫调式转入F商调式，最后再转入C羽调式；第四十一至五十二小节是第一部分的完全再现；从五十三小节开始进入尾声。

《老人的故事》是稍显自由、不被约束的宣叙调陈述，用缩减再现的单三部曲式写成。第一至十小节（5+5），是由C徵调转向C羽调的两句体；第十小节的第三拍开始进入连接部分，连接部分的调性变化显得比较欢快活泼，此调式为C徵调转向F商；第十四至二十一小节为中段，在g和声小调上，由8个小节构成，整个乐句一气呵成，把音乐推向高潮；第二十二至三十小节（5+4）是再现段，是省略了呈示部中上句的缩减再现。

《笙舞》是小快板速度，也是缩减再现的单三部曲式结构。第一小节是引子的部分，汲取笙乐器的演奏特色，大量的使用了四、五度的跳进音程来模仿笙的音响；第二至二十一小节（4+6）是呈示部，是非方整性的上下两句体，并完全重复一次，这一部分是进一步对欢乐的笙舞场景的描写，在调式调性上，用E羽调完成，但低音部分出现的G音与C音，使音乐又具备了宫调的因素；第二十三至四十一小节（4+4）是对比展开的中段部分，分为两句。上句由B角调写成，轻快灵巧的十六分音符与果断的八分音符构成了一幅无比欢快的笙舞画面，下句由E角调写成，是上句的变形展开；第四十一小节开始是连接段，在第四十一小节第四拍开始，采用了E羽调，低音声部由E音转到B音，同时由出现了模仿笙音色的四、五度跳进音程律动，为再现做铺垫；第四十五至五十四小节是再现段，原样重现了第一部分；五十五至五十七小节进入尾声。

《社戏》，这是一首在快板中所构成的单三部曲式的小曲，是该组曲中最为热烈的一首。第一至第二十一小节（4+5）是呈示段，非方整、非对称的两句体对比乐段，旋律声部采用#G角调，和声声部采用E宫调式，#G与E构成三度的复合调式结构，和声上的复合和弦在音响上相互碰撞非常尖锐，又用强的力度演奏，既像是民间的打击乐器，又像是戏场里武戏打斗的感觉，营造出了炙热激烈的气氛；第二十三至五十四小节为中段，这一部分采用了新的音乐元素和材料，结构细碎、转调比较频繁复杂，是属于插部性的对比中段；第五十五至六十五小节是再现段，是第一部分的原样再现；第六十六至七十八小节进入尾声，节拍由二四拍子变化为三四拍子，像是更为紧凑的“锣鼓”的节奏，在这热烈中迎来组曲的高潮。

（二）民族音乐元素的应用

组曲《庙会》从总体上看，是以西方传统和声写作技法为基础的，但是作曲家又根据中国民族音乐音调的特点，把民族音乐元素与西方技法相结合，大量采用了民族音乐风格的和声进行，以民族音乐审美心理为出发，追求音乐的可听性和动听性。基于这样的创作心理，民族元素充满了整组作品。例如极具特色的标题，组曲的五首曲子分别对应的标题都是具有民族特色的，看到标题我们已经五幅画面的即视感。从作曲技法上，组曲中高频出现的复合和弦、复合调式都是民族音乐元素的体现。在旋律中，作曲家对民族节奏的运用可以说是达到了淋漓尽致的地步，有为音乐情绪渲染的，也有为模仿民族乐器音效的，给乐曲增添了更多民族韵味。

（三）《庙会》的艺术价值

所有的艺术作品都是它所在时代的产物，具有唯一性不可复刻性的特点。蒋祖馨先生的钢琴组曲《庙会》是符合他所在时代的创作，他的创作素材源自于传统的民间生活，但又区别于传统民间的音乐，是用民间独有的传统特色表达着新的思想、新的内涵。他将借鉴来的西方技术技巧民族化、中国化，创作出了符合中国大众审美习惯的音乐，这是对我国民族音乐、传统音乐的传承与弘扬。在植根于民族音乐的基础上，积极探索和借鉴西方音乐中优秀的作曲技法，进行大胆的尝试和创新，结合时代气息使中国的钢琴作品体现出“中国风韵”。通过对钢琴组曲《庙会》的音乐艺术的发掘与探索，更多的了解中国钢琴作品在传统音乐文化上所体现的风格特征，对演奏的准确表达和诠释具有民族风格的钢琴曲都有很大的帮助，同时对推进中国钢琴音乐文化的发展有着积极的作用。

结 语

蒋祖馨先生把对民族民间生活的体会，真实且贴切的加入到自己的音乐创作中，他的作品富有民族民间音乐的特色，这是属于我们本民族所特有的钢琴作品。虽然蒋先生已经离开了我们，但是他的作品会一直流传下去，他为艺术探索的精神也将永远鼓舞着我们继续前进。

参考文献

论文类:

- [1] 冯雷. 论钢琴组曲《庙会》[D].西南师范大学,2002.
- [2] 李南. 建国初期民族调式和声探索的成果[D].武汉音乐学院,2010.
- [3] 丁欣欣. 论蒋祖馨钢琴组曲《庙会》的演奏与教学[D].河北大学,2009.
- [4] 陈华. 中国钢琴作品的演奏理念与技术特点[D].西北师范大学,2005.
- [5] 阮海云. 20世纪中国钢琴音乐作品的传统文化特征[D].山西大学,2005.
- [6] 张静薇. 中国钢琴作品的民族审美底蕴初探[D].内蒙古师范大学,2005.
- [7] 陈文红. 20世纪中国钢琴音乐风格之演进[D].湖南师范大学,2006.
- [8] 徐璐. 中国钢琴组曲的曲式结构研究[D].曲阜师范大学,2006.
- [9] 陈黎丽. 建国后十七年中国钢琴代表作品及特点分析[D].福建师范大学,2007.
- [10] 郑远. 二十世纪下半叶中国钢琴音乐创作初探[D].福建师范大学,2006.
- [11] 刘瑞程. 新中国十七年时期钢琴音乐民族化特征研究[D].沈阳音乐学院,2012.
- [12] 赵云. 文化视域中的中国当代钢琴教育[D].华东师范大学,2010.
- [13] 牟静静. 建国初期中国钢琴改编曲研究[D].山东师范大学,2014.
- [14] 贺思媛. 中国钢琴音乐作品创作技法初探[D].陕西师范大学,2009.

期刊类:

- [1] 陶敏霞. 从钢琴组曲《庙会》看蒋祖馨的创作特色[J]. 黄钟(中国.武汉音乐学院学报),2003, S1:78-79+68.
- [2] 邹丽. 独辟蹊径 锐意创新——蒋祖馨钢琴作品浅探[J]. 音乐探索,2011,01:93-96.
- [3] 曹随宝. 运墨而五色具之谓得意——对《庙会》的分析,兼谈蒋祖馨的创作成就[J]. 云南艺术学院学报,2001,02:78-80.
- [4] 王晔. 钢琴组曲《庙会》的创作研究[J]. 艺术研究,2006,04:53-54.
- [5] 王培伋. 传承西洋技法 弘扬民族精神的杰作——论作曲家蒋祖馨和他的钢琴组曲《庙会》[J]. 大众文艺,2013,14:145-146.
- [6] 方智诺. 足迹坚实 韵致悠扬——蒋祖馨钢琴作品音乐会听后[J]. 人民音乐,1995,01:20-23.

致 谢

本论文是在导师的悉心指导下完成的。导师渊博的专业知识、严谨的治学态度、精益求精的工作作风，为我今后的学习和工作树立了终生学习的榜样。论文能够顺利完成，每一步都离不开导师的指导，在此谨向我的导师陈放教授、赵舜华副教授致以崇高的敬意和感谢！

聂一波

2016年5月