

中国第一部钢琴曲集

——简评唐学咏的《学咏钢琴散曲集》

宋 歌

摘 要: 1931 年出版、由唐学咏创作的《学咏钢琴散曲集》，是中国作曲家自己创作出版的第一部钢琴作品集。这本曲集收录了唐学咏在法国留学期间创作的《年颂》、《怀母》、《闻孙逸仙先生死耗之余》和回国前创作的《流星》四首钢琴曲。由于时局的混乱，《学咏钢琴散曲集》在出版之后并没有得到广泛的流传，而解放后由于政治原因，彻底埋没了这本曲集，以致几乎所有的音乐书籍都没有对唐学咏及其作品进行详细的介绍。

关键词: 唐学咏；《学咏钢琴散曲集》；第一部钢琴曲集；作品分析

中图分类号: J609.2

文献标识码: A

文章编号: 1001-9871(2004)03-0023-08

1931 年，中国良友图书印刷社将我国音乐家唐学咏在法国留学期间创作的《年颂》、《怀母》、《闻孙逸仙先生死耗之余》和回国前创作的《流星》收录整理，出版了一部名为《学咏钢琴散曲集》的钢琴曲集[1]。这是由中国作曲家自己创作出版的第一部钢琴作品集。

一、关于《学咏钢琴散曲集》的版本

在偶然的机会上，我结识了唐学咏的三子唐恢中先生，有幸看到了这本“失传”已久的钢琴曲集，深觉其价值珍贵。在收集资料的过程中，我又先后得到了《学咏钢琴散曲集》的两份曲谱复印件：一是上述唐恢中先生所藏曲谱；一是中央音乐学院图书馆所藏曲谱。

中央音乐学院所藏《学咏钢琴散曲集》是唐学咏于 1932 年赠给萧友梅先生的，封面上题有“敬赠雪朋先生就正 弟唐学咏 廿一年四月一日”的赠语（“雪朋”是萧友梅的字）。这本曲谱在封面后版权说明及内容介绍等地方的排版与另一本有些不同，在印刷和排序上也有一些错误，如：其一，《年颂》与《怀母》的中文标题被印颠倒；其二，曲谱页次排列有一些错误，《年颂》有 2 页排序有误，《流星》则有 4 页排序有误。唐学咏在《学咏钢琴散曲集》的曲谱第 1 页上标有“当年页次排误 幸为注意 咏志”以示页次有误；其三，《流星》曲首标志速度的术语“Moderato”被标成了“Moderado”。这些错误在唐恢中所藏曲谱里都被纠正了过来。

《学咏钢琴散曲集》的出版年代在唐恢中收藏版里没有介绍，向延生主编的《中国近现代音乐家传》中认为出版于 1930 年，也只能作为参考。中央音乐学院收藏版的封面后“介绍本集作者”处，印有“二十年夏，梁所得志于良友编辑部”一句，这是唐恢中先生收藏版中没有的，足以证明曲集真正的出版年代为 1931 年夏天以后。唐学咏于 1930 年秋回国，曲集是不可能同年夏天出版的。

以上分析结果说明这两本《学咏钢琴散曲集》是分两次印刷的，应该是两个版本。至于两者的先后顺序，据时间推测应是中央音乐学院收藏版在先，而唐恢中收藏版将前者印刷错误予以纠正，所以在后。

收稿日期: 2003-11-12

作者简介: 宋 歌 (1982~)，女，中央音乐学院音乐学系三年级本科生。

万方数据

二、作者的经历及创作^①

唐学咏(1900—1991),字伯坝,江西省永新县人。1919年考入上海专科师范,师从吴梦非、刘质平、丰子恺等人。1921年,以第二名的成绩毕业,并在蔡元培先生的主持下,考取中法里昂海外部公费留学。1922年考取里昂国立音乐学院。留法期间,曾在初级和声比赛中获“第一拔萃奖”(1926年),和声比赛二等奖(1927年),基础乐课二等奖(1928年)。1929年毕业时获基础乐课比赛第一金牌奖、和声一等奖和钢琴伴奏一等奖,并由以上各奖荣获“桂冠乐士”(Laureat)殊荣。1930年回国后,先后任南京中央大学教育学院艺术系音乐科教授兼主任,昆明国立艺术专科学校音乐组主任,国立福建音乐专科学校第五任校长[2](第32页),哈尔滨艺术学院教授。

创作有:洞箫与竖琴合奏曲《凤凰来仪》^②(1926年)、管弦乐曲《忆母》(1929年)、钢琴三重奏《胜利进行曲》(1933年)、钢琴组曲《正月十五日元宵节》(1934年)、歌曲《世梦》(李叔同词,1936年)、合唱曲《牧童操》、《山居引》、清唱剧《神曲》(三首作品均作于1941年)等。

除了在创作和音乐教育方面有卓越贡献外,唐学咏还于1927年的法国里昂大学年刊上发表了《中国五声十二律和近代和声学、对位法协调的尝试》一文[3](第412页),还曾著关于“移调术原理的分析”^③等方面的论著。回国后他在提倡“固定唱名法”上也有着不可磨灭的功绩,他在当时的各大音乐院校推动“固定唱名法”的教学,并撰写《首调唱名法为什么被废弃,而换上固定唱名法》^④、《乐谱述要》^⑤等文章[4](第67页)。

三、创作、出版时间及乐曲分析

关于《年颂》、《怀母》、《闻孙逸仙先生死耗之余》的创作、出版时间有一些歧义。1. 根据刘立新《音乐教育园地的耕耘者——音乐教育家唐学咏》[3]一文记录,这三首钢琴曲均创作于1926年,并于1929年在巴黎 Maurice Senar 音乐书局^⑥出版。2. 唐学咏于1952年在兰州西北师范学院亲笔填写的教师业务情况中曾写道:“……以上钢琴曲系于1928年由法国 Maurice Senar 音乐书局出版。”3. 《学咏钢琴散曲集》的“介绍本集作者”中有这样一段话:“旋以所著《年颂》、《怀母》及《闻孙逸仙死耗之余》三曲,呈送法国国家音乐学士院,经审查合格,授予作曲师学位。上三曲遂于民十九年(按:即1930年)在巴黎出版……”[1](扉页第3页)而《年颂》和《怀母》在乐谱上标注的创作时间也分别是1930年1月1日和1930年1月5日^⑦。

以上三种有出入的说法使这三首钢琴曲的创作、出版时间出现了疑问。如果按照《学咏钢琴散曲集》中“介绍本集作者”的说法来看,唐学咏1929年在法国出版钢琴曲就是不可能的。但是,如果按照刘立新1926年创作,1929年出版的说法来看,“介绍本集作者”中所说的就是错误的了。所以,现在还没有充分的资料来说明这三首钢琴曲确切的创作、出版年代。而笔者认为刘立新和“介绍本集作者”这两种说法都是有一定根据的。笔者推测,三首钢琴曲的初稿创作于1926年,唐学咏将其呈送法国国家音乐学士院,并由此获得了作曲师学位,尔后在1930年才定稿和出版,曲谱上所标注的创作时间当是最后的定稿时间。而唐学咏简历上所写1928年出版钢琴曲,则还是有疑问的,因为虽然都是第一手资料,但填写简历时有可能出现记忆错误,比较起来还是《学咏钢琴散曲集》上的资料更可靠。所以,笔者认为应该是在初稿时间和定稿时间的问题上引出了以上矛盾。

以下是对《学咏钢琴散曲集》中作品的分析。

1. 《年颂》

《年颂》是一首带再现的四段体曲式乐曲。对于其含义,作者自己并没有做任何解释,但《年颂》出版时法文标题含意为“新年的祝福”,是赠给 Monique Faudet 小姐的。虽然是对新年的美好祝愿,整首乐曲的基调却并不明亮欢快,音乐速度为“绵延的慢板”(Lento sostenuto),旋律除一小部分是大调外,其余都建立在小调上。但乐曲深邃而不沉重,听上去仿佛是透过颂赞新年的表面,表达作者内

心的沉静思考。同时, 略带忧伤的基调也反映了作者作为一个海外游子, 在新年时对祖国和亲人的思念之情。

乐曲第一乐段是由两个平行乐句构成的方正性乐段, 以 c 小调开始, 第二乐句是从对第一乐句的模仿中发展而来的。这段音乐以八度大跳将旋律线上扬后再逐渐游移下来为特点(例 1)。6/8 拍子给人以微微摇曳的感觉, 仿佛是内心不断的思绪。在表现上, 要求旋律有表情, 柔和而甜美 (*espressivo dolce*), 左手要一直用连音 (*sempre legato*)。结束时, 主旋律停在主音上, 是完满终止, 但伴奏处 e 音的还原使完满终止的和弦有了变化, 承前启后, 加强了乐段间的联系。

例 1.

Lento sostenuto ♩=48

第二乐段与第一乐段结构相同, 但规模稍大, 它承接了第一乐段的节奏形式, 并将调式移至 f 小调上。拓宽的音域使两乐段有同有异, 关系密切。其中, 第二乐句是对第一乐句音型的加花变奏, 这是浪漫派音乐常用的发展手法, 对于这样变化的旋律型, 演奏时作者要求要用“最连音” (*legatissimo*), 而且还要稍稍渐快 (*più animato*)。

第三乐段不是很长, 共 13 小节, 在开始处运用了一些 f 小调的属和弦及重属和弦, 离调的手法将调式逐渐引入了 C 大调。三度、六度音程的运用使旋律显得很清新(例 2), 与前面的深沉形成了鲜明对比, 仿佛是对在祖国时愉快的回忆, 又仿佛是一种对未来美好的憧憬。

例 2.

第四乐段在转回c小调的基础上,紧缩再现了第二乐段的旋律,将人们的感受拉回到原来深沉的思绪中,结尾处阻碍终止的手法延长了音乐的进行,并将调式转到同名大调上,使乐曲结束在温馨明亮中,表现了新的一年将带给人们无限希望。

整首乐曲,左手一直在运用分解和弦的演奏手法。在它所造成的沉静波动里,移调与转调也未给人以任何突兀的感觉。

作者身处他乡度过新年的经历,以及乐曲的平和、深沉,都使这首作品带有了浪漫派夜曲的风格,说明唐学咏创作时,在一定程度上受到了浪漫派音乐的影响。

2. 《怀母》

唐学咏的父亲在其四岁时就不幸病故了,母亲一人担负起了全部家庭重任。他少时读书的学费除了靠出租祖田的租金,其余就全靠母亲纺织、刺绣等劳作所得,因此,他创作这首钢琴曲来表达自己对母亲和祖国的思念。

这是一首带再现的四段体曲式乐曲。第一乐段15小节,由两个乐句构成,调性建立在f小调上。第一乐句旋律略带忧伤的情感,表现了作者对母亲的无限思念(例3)。第二乐句则将第一乐句的旋律进行了扩充发展,以两组相差八度的十六分音符将乐曲旋律推向了高音区,推进了情感的发展,同时也为第二乐段的出现作了铺垫。在演奏上,主旋律要求很绵延(*sostenuto*),装饰音型要求极其精致(*delicatissim*)。

例 3.

第二乐段的结构形式与第一乐段相同,但规模较大,调性也有所变化:第一乐句的调性由f小调转入下属调 \flat b小调,第二乐句调性又转入了f小调的属调c小调,速度更快一些(*Più moto*)。节奏以右手切分音,左手以附点音符交替演奏的形式为特点,旋律呈波浪状发展。乐段结尾处的渐慢(*rit*)、渐弱(*decrease*)为第三乐段的出现作了铺垫。

第三乐段的风格较第一、二乐段改变很大。节拍由原来的2/4拍变为了3/4拍,这个转变加强了旋律的流动性。速度较前一乐段略慢,配合着三连音、五连音及六连音,旋律仿佛是流淌的溪水一般清澈委婉。调性由小调向大调转变,乐段开始处运用了离调和弦,为接下来转入 \flat A大调和 \flat B大调作了准备。大调旋律使乐曲的色彩变得明亮起来,配合着温柔而甜美(*dolce*)的旋律,仿佛是作者在回忆儿时与母亲共同度过的快乐时光(例4)。乐段末尾,由一连串的三连音将调性逐渐移回f小调,似作者从回忆中逐渐回到现实当中。

例 4.

第四乐段是第一乐段旋律的变化再现,开始处以八度音程再现了第一乐段的旋律,突出了作者激动的情绪。结尾处的华彩演奏手法将乐曲推向高潮,最后以一连串的琶音结束。

这首乐曲在风格上与《年颂》一样,都有浪漫派夜曲的风格,但不同于《年颂》,《怀母》已经开始尝试使用不和谐音了,这更有助于表现作者深刻的内心情感。这种表现手法还影响了其后的《闻孙逸仙先生死耗之余》及《流星》等作品的创作。

3. 《闻孙逸仙先生死耗之余》

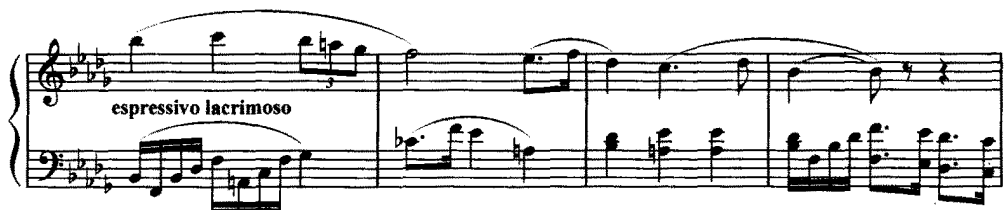
看标题便知,作品描写了作者听闻“国父”孙中山去世后的心情。这是一首带引子的二段体变奏曲式乐曲,旋律建立在 \flat 小调上,音乐悲哀(*espressivo lacrimoso*)而又痛心(*doloroso*)。开头4小节为引子,旋律由低向高拓展,悲痛的情绪从此处就有了强烈的表现(例5)。引子的旋律模仿了肖邦的《前奏曲》(作品28之6),由它发展出的节奏型,在其后一直贯穿着整首乐曲。

例 5.

第一乐段可看作是“4+5+9”的结构。前4小节鲜明地显示了乐曲的主题,左手则运用了引子的节奏型伴奏。阻碍进行的手法,延长了音乐的发展,铿锵的旋律表现了初闻噩耗时的震惊(例6)。其后5小节运用了音型加花变奏的手法对前4小节进行了发展。接着乐曲将调式转入 $\flat A$ 大调、 $\flat D$ 大调,再转回 $\flat b$ 小调,对音乐进行了发展扩充。调性的不固定以及左右手快慢交替的演奏形式,都很好地表达了作者动荡不安的心情。

例 6.

第二乐段由两个乐句构成,是对整首乐曲的总结。因为无论是调性还是和声,第二乐段与第一乐段都有很多完全相同的地方。最后乐曲在十六分音符琶音上渐慢消失(rallantando e smorzando)结束,将悲痛的情绪推向了高潮。

纵观整首作品,调式的变换是一大特点。旋律游移在大小调之间,但持续时间又都不长,这在表现动荡心情的同时,也可看出唐学咏在作曲上的新尝试。对比复调的运用也很有特点,它使左手不再只处于伴奏的地位,而是作为另一个主题出现,与右手旋律形成对比。

4. 《流星》

《流星》创作于1930年2月,是一首中国风格的乐曲,作于唐学咏归国前夕。关于《流星》的标题含义,他写道:“流星曲是描写夜游卖艺者献技时之情形……所以以流星名曲者,乃因卖艺者为使丛集之观众退列成圆圈起见,乃用一绳索于两端系以土球,球上周插燃着线香,旋转丢抛,作各种式样,观众惧火球所灼,向后移挤,此火球在夜间观之,俨若流星,故名。”[1](扉页第3页)

这是一首带引子和尾声的复三部曲式乐曲。中国的杂耍艺人在卖艺之前都会敲锣打鼓吸引观众,使场上气氛热烈。引子处以跳跃性很强的和弦模仿了这种中国开台锣鼓的节奏,为其后主旋律的出现作铺垫,二度音的不和谐突出了锣鼓的撞击感(例7)。

例 7.

第一乐段的前14小节建立在 b^{\flat}G 大调上,主旋律以鲜明的中国调式音乐出现,轻巧跳跃(例8)。左手则一直继续着引子中的锣鼓节奏,表示卖艺者在锣鼓声中开始了表演。后23小节是前14小节的发展扩充,在节奏形式不变的情况下,调性由 b^{\flat}G 大调转入了 b^{\flat}b 小调,继而又移到了 b^{\flat}D 大调上,并对旋律进行了发展。

例 8.

第二乐段是第一乐段的第一次变奏。前 14 小节以三声部的形式再现了主旋律，明亮的高声部仍旧代表卖艺人的歌声，中声部以连续不断的十六分音符应和主旋律，代表卖艺人开始舞动的“流星”，左手用四分音符在低音处演奏。

第三乐段为第一乐段的第二次变奏，虽然仍采用三声部的写法，但高声部音色极为明亮；中声部摆脱了伴奏的成份，变为了跳跃性的旋律，与高声部演奏着一高一低的五声旋律，格外突出了中国音乐风格；低声部在采用跳跃性很强和弦的同时，还模仿了锣鼓的节奏。歌声、锣鼓声，将乐曲推向了高潮。

在《流星》的曲式说明中写道：“此曲首段为我国之开台锣鼓声，次段则为卖艺者在轻巧之锣鼓声中开始歌唱，中段则以绳索旋转伴歌，并有他声合唱，末段则表示舞毕，仍在后起之锣鼓声中放声高歌而终。”[1]（扉页第 3 页）

《流星》是一首比较成熟而且富有创造性的作品，从中可以看出作者创作倾向的改变和作曲手法的成熟。其一，这是一首中国风格的乐曲，虽然整体的和声配置采用了西洋调式，但主旋律却很明显地建立在中国五声宫调式上，这也是作者采用 bG 大调的原因之一，因为建立在黑键上的调式更易突出中国音乐的特点。同时，四、五度叠置的和声也很好地突出了中国音乐的意境。其二，作者运用了不和谐的色彩性和声写法来表现中国锣鼓，属于最早对此进行尝试的作曲家，虽然有些不成熟，但确是一种十足的创新。其三，整首作品按照中国乐曲“起展合”的形式发展，气氛也是呈递增趋势的，这种越来越热烈、在最后达到高潮的音乐气氛很符合中国音乐的特点。所以，对于中国音乐气氛的成功驾驭，是这首作品的独到之处。

5. 关于四首钢琴曲的比较

在风格上，《年颂》、《怀母》和《闻孙逸仙先生死耗之余》三首作品都是比较“西方化”的，这些带有习作性质的乐曲显然是受到了西方音乐的影响。《流星》则不同，其个性及创造性更明显一些，体现了中国化的音乐风格。

在结构上，《年颂》和《怀母》比较相似，都是带再现的四段体结构乐曲，不同的是《怀母》的各乐段之间变化比较大，独立性更强。《闻孙逸仙先生死耗之余》和《流星》比较相似，都采用了变奏的手法将旋律变化发展，但《流星》的变奏方式要成熟一些。

调性方面，《年颂》、《怀母》和《闻孙逸仙先生死耗之余》三首作品都是建立在小调上的，情绪比较低沉，而《流星》的主旋律则建立在中国五声宫调式上，情绪比较高昂。四首乐曲都有转调，但《怀母》与《闻孙逸仙先生死耗之余》的转调比较多，用以体现复杂的情感。在此提及一个比较有趣的现象，就是这四首作品的调号是呈递增状态的，由《年颂》 c 小调三个降号开始，到《流星》已发

展成^bG大调的六个降号,转调处甚至一直持续在^bC大调的七个降号上。

作品的整体创作水平体现了作者创作个性化的过程,但也有贯穿四首曲子的创作技法,比如对分解和弦的运用,对加花变奏的运用等。

四、《学咏钢琴散曲集》的艺术价值及意义

中国早期钢琴作品的特点是:曲式短小,构思简单,专业技巧相当于钢琴初级教材程度。魏廷格在《我国钢琴音乐创作的发展》一文中说:“这时期的作品,还是尝试性的。对外来的技巧,尚处于学习、模仿甚至硬搬的阶段……欧洲的音乐技术规范还束缚着中华民族气质的表达。”[5]

与早期的一些钢琴作品相比,同处于探索阶段的《学咏钢琴散曲集》中的作品则在曲式规模上,音乐构思上都要成熟一些。比如在和声上,除了对传统和声的运用,唐学咏还注意发挥色彩性和声的功效,如运用减七和弦、变化音和弦、离调和弦等。在调性上,有意识地运用了不同调性的布局,使音乐层次分明、色彩清晰。作品的内容是音乐家内心的体现,因此,尽管是西方音乐风格的作品,却可以看到唐学咏在音乐创作上由抒发自己情感到探索自己本国风格音乐的变化。

作为中国第一部钢琴曲集,《学咏钢琴散曲集》体现了中国钢琴音乐由尝试性转向专业性,由稚嫩的模仿转向创作探索的过程,对于推动中国钢琴音乐的发展起到了重要的作用。

从历史的角度看,《学咏钢琴散曲集》的出现,标志了中国近现代钢琴音乐由零散创作的时代,走向了正规出版钢琴书籍的时期。

唐学咏也许不是伟大的音乐巨人,但却是为中国音乐发展做出了卓越贡献的音乐家之一,他处在对西方音乐学习与对中国音乐探索的时代,其作品对当时中国的钢琴音乐发展起到了承前启后的作用。

顺便在此提及,唐学咏于1952年在兰州西北师范学院亲笔填写的教师业务情况中,曾提到钢琴曲组曲“赠车里宾氏组曲”。“车里宾氏”应该就是俄国人尼古拉·车列浦宁(齐尔品),这首赠给他的钢琴组曲在中国近现代音乐史中没有任何记载,问及唐恢中先生也无从所知。类似这样的作品,还需要我们更加深入地关注和发掘。

①关于唐学咏的经历、创作年代,[1]和[4]中都有记载,但和笔者考证有出入。

②《凤凰来仪》发表在1927年法国里昂大学的年刊上。

③根据唐学咏在1952年兰州西北师范学院亲笔填写的教师业务情况记载,他曾著有“移调术原理的分析”,多次作为讲稿,但没有正式发表。

④载《音乐学习》,1946年7月第一卷第1期,转引自[4]。

⑤载《音乐学习》,第一卷第2期,转引自[4]。

⑥ Maurice Senar(莫里斯·塞纳尔)音乐书局,位于当时法国巴黎龙街20号。

⑦良友图书印刷社出版的《学咏钢琴散曲集》中,《年颂》、《怀母》、《闻孙逸仙先生死耗之余》直接采用了巴黎 Maurice Senar(莫里斯·塞纳尔)音乐书局的影印版本。

参考文献:

[1]唐学咏.学咏钢琴散曲集[M].上海:良友图书印刷社,1931.

[2]杨育强.国立福建音专史纪[M].香港:光华文化事业公司,1986.

[3]刘立新.音乐教育园地的耕耘者——音乐教育家唐学咏[A].向延生.中国近现代音乐家传[C].沈阳:春风文艺出版社,1994.409-21.

[4]颜廷阶.中国现代音乐家传略[M].台北:绿与美出版社,1992.

[5]魏廷格.我国钢琴音乐创作的发展[J].音乐研究,1983(2):40-51.

(责任编辑:王璐)