

中文摘要

阿炳二胡作品《二泉映月》、《寒春风曲》、《听松》作为二胡史上的经典，早已为人们所熟知。这三首作品，听上去有些相似，但在调式和色彩上都有所不同，因此三首作品的风格也有了微妙的差异。对于音乐作品来说，调式与色彩相互包含，调式是主要基础，色彩是体现风格的重要手段。同时色彩作为美术术语十分具有表现力，能够通过视觉将信息传入人的大脑，并且影响人们的情绪。利用色彩和音乐之间的通感效应，通过色彩的提示来帮助我们了解音乐中的调式，是一个很有效且直观的方法。本文力图通过对阿炳三首二胡作品的调式及色彩的共同分析，比较出三首作品的调式特点和调式色彩的不同，更好地把握乐曲的整体风格，并给听者以情感上的提示。

关键词：调式；色彩；阿炳

目 录

中文摘要.....	I
Abstract.....	II
绪 论.....	1
一、选题原由.....	1
二、国内外研究现状.....	1
三、研究方法.....	3
四、研究的特色与创新之处.....	3
第一章 三首二胡作品的调式主色.....	4
第二章 调式的色彩感知.....	6
第一节 调式与色彩的通感知.....	6
一、人的情感的色彩表达.....	6
二、人的情感的调式表达.....	6
三、色彩表达与调式表达的一致性.....	7
第二节 调式的色彩.....	7
一、五声调式.....	7
二、六声调式.....	8
三、七声调式.....	8
第三章 三首二胡作品的调式色差.....	10
第一节 冷色之最——《二泉映月》.....	10
第二节 冷暖交织——《寒春风曲》.....	15
第三节 激昂暖色——《听松》.....	18
结 语.....	22
参考文献.....	23
攻读学位期间取得的研究成果.....	24
致 谢.....	25
个人简况及联系方式.....	26
承诺书.....	27
学位论文使用授权声明.....	28

绪 论

一、选题原由

阿炳三首经典二胡作品作为二胡史上是每一位二胡演奏者的必修功课，也是每一位研究者重要的研究对象，三首作品作为二胡发展史上里程碑式的存在，有着极其重要的历史学意义、音乐学意义和社会学意义。不同视角的学者用不同的方法都对这些作品进行了不同的研究。音乐作为直接用听觉来感受的一种艺术形式，他的风格以及人们对他的感受，本质上是一种调式风格的感受，关于这个领域的研究成果也是硕果累累、层出不穷的。通过对前人研究成果的学习发现，调式的研究还有可进一步挖掘的领地，由于调式这种表述方式并不能直接的说出来，所以我们运用到色彩来分析调式。对于人而言，人对色彩的熟悉度远远高于调式，人的感受首先是色彩，色彩潜入人心成了人们的主要表达方式。人们或许说不出调式，但是可以感受到声响给我们带来的色彩的通感体验，于是我们借助色彩这一人们最熟悉的东西来分析调式，有助于我们更加深入的理解调式的主要特征和他更加细微的、需要人品味的一种调式的变化。阿炳的三首二胡作品中的调式变化多样且丰富，本文借助色彩的表述方式，用一种对比的视角，力图将其中的调式特点和变化直观的表现出来。

二、国内外研究现状

国内外学者关于调式色彩的文献有：施咏的《中国民间音乐调式色彩论》、《调式色彩论——“乐理与文化”之十七》，文章说明了调式色彩的相对性，受到多方面因素的影响；在《结合创作的调式研究、逻辑思辨的穿行之作——赵宋光〈论五度相生调式体系〉评述及其他》一文中，跳出中西二元对立，以文化相对的价值看待五声调式的色彩；董永良的《我国民间音乐中调式色彩的应用》一文中，阐述了我国不同地区民间音乐创作中调式色彩的多样性应用，体现出丰富多彩的音乐形象和情感；谢崇抒的《我国民族调式的阳刚阴柔之美》中认为调式并不是决定曲调色彩的唯一因素，主张用阳刚之美和阴柔之美的音乐美学观点来理解五声民族调式的性质和色彩。

国内外学者关于阿炳三首二胡作品的研究成果主要包括四个方面：演奏技法、

创作特点、音乐美学、音乐教育。

从演奏技法的角度进行研究的论文有：《刍议阿炳的二胡演奏艺术》、《浅谈阿炳与其〈二泉映月〉》、《浅谈阿炳二胡的演奏艺术》、《〈二泉映月〉音调化》、《阿炳二胡演奏风格初探》等，研究者主要以具体的二胡演奏技法作为切入点，对阿炳二胡作品中左右手的演奏技法进行分析。

从创作的角度进行研究的论文有：《二胡独奏曲〈听松〉初探》、《与“无意”中谱精品——论华彦钧二胡作品的创作素材与技法特征》、《二胡曲〈二泉映月〉的艺术特征刍议》等，研究者主要从作品的创作背景、所采用的创作元素以及作者采用的创作手法等方面对作品进行分析研究。

从音乐美学的角度进行研究的论文有：《〈二泉映月〉演奏版本分析》、《以阿炳原始录音为参照，从音乐表演美学的角度评闵惠芬、胡志平、宋飞演奏的〈二泉映月〉》、《论〈二泉映月〉的艺术美》、《〈二泉映月〉音乐特质初论》等，研究者通过对四位演奏家所演奏的不同的版本对乐曲进行分析，研究作品中所包含的美学特征等。

从音乐教育的角度进行研究的论文有：《阿炳〈二泉映月〉赏析》、《冷月清泉听阿炳》、《泉冷月寒 憔悴琴魂——二胡独奏曲〈二泉映月〉赏析》、《流淌在音乐中的人生——对〈二泉映月〉的反思》、《〈二泉映月〉教案》、《阿炳的三首二胡曲》等，研究者主要从教育的角度，对乐曲进行分析与感悟，培养欣赏者的感悟力与表现力等。

此外，通过文献查阅笔者发现以色彩的视角分析阿炳三首作品的调式特点的文章较少，刘正维先生的《“三色”析〈二泉映月〉》，探究了阿炳是如何运用民族音乐中旋律调式的徵羽宫“三原色”“三音列”将音乐调配得层次分明，刚柔有度，既将自己心中的情感准确的表达出来，同时又能引起听众深深的共鸣。

综上所述，我们发现，调式的色彩是一个值得我们深入探讨的问题，阿炳三首二胡作品也具有重要的研究意义，对于它们的研究成果盈千累万，但是仅是从演奏技法、创作特点、音乐美学、音乐教育的角度来分析。以传统乐学视角来审视阿炳三首二胡作品的文章很少。本文力图对这三首作品的调式以及调式内部的深层结构进行对比分析，了解乐曲的风格特点。

三、研究方法

本文主要采用的研究方法有：文献研究法、比较分析法两种。

第一章通过文献研究法，对有关阿炳创作的时代背景以及三首乐曲调式分析的文献进行了调查和研究，了解了宏观的时代色彩以及调式的主要特征。第二章运用了比较分析法，对于色彩和调式两个事物进行了分析对比，找出了两者之间的联系和对应关系。第三章同样运用了比较分析法，对阿炳三首二胡作品的调式进行了分析和比较，找出了三者的不同点和相似点。文章的整体布局呈现为总分的形式。

四、研究的特色与创新之处

本文通过中国民族调式色彩分析的角度，将阿炳三首经典之作进行分析研究及对比，利用色彩的视觉冲击直观的让人们看到三者之间情感表现上的区别，方便人们与作者的内心情感产生共鸣，理解作者意图和乐曲的风格特点。

第一章 三首二胡作品的调式主色

在阿炳生活的年代，民间艺人的社会地位低下，不少杰出的器乐艺人的才能因此而埋没，许多珍贵的民间器乐作品也不能得以流传。敌伪统治无锡期间，作为爱国艺人他曾不顾自身安危在群众中演唱抗日新闻，因此中华人民共和国建立后，党和政府便首先计划并认真录制了他演奏的曲目，不过由于当时阿炳正处于贫病交加而多年未动乐器的时刻，仅勉强录制了六首乐曲便遗憾病故。其中三首二胡作品《二泉映月》、《寒春风曲》和《听松》为后人提供了宝贵的音乐财富并流传至今。三首作品都是阿炳基于道教音乐文化和民间流浪积累的音乐经验而创作的，具有鲜明的民间音乐色彩和个人特色。

《二泉映月》是盲人阿炳依心而奏的乐曲，阿炳双目失明后经常将这首有感而发的声音奏响无锡的大街小巷。在表达他对幸福生活美好期盼和向往的同时，琴声中不免带出了时代的沧桑和心中的无奈。《寒春风曲》作为《二泉映月》的姊妹篇，二者有许多相似之处，但是却多了一份倔强和坚韧，演奏的是阿炳心中对美好生活的强烈追求，是对于春天来临之前凌厉寒风的迎难而上和必胜的信心。《听松》是阿炳在我国抗击帝国主义时期，借用岳飞抗金的历史故事所作的爱国音乐作品，全曲短小精悍，强劲有力，表达了他对外来侵略者的愤怒，充满了爱国主义情怀，并且在这首乐曲中还加入了西洋音乐的因素，具有创新意义。由此看出阿炳这三首二胡作品主要的格调是一致的，既是江南民间传统音乐的一种呈现，也是阿炳作为民间艺术家对当时社会的一种深切的感悟，从而形成了他的风格主色。当我们从音乐的视野来看待时，也可以证明三首二胡作品的色调是一致的。

阿炳这三首二胡曲主要是运用了以五声音阶为基础的宫调式和徵调式两种。从当代音乐分析学的视角来看，阿炳的乐曲在功能和色彩的运用上是有规律可循的。三首乐曲中常用同主音宫、徵调式交替的手法，形成了一种宫徵调式交替的色彩，使旋律的进行更加具有韵律，也为旋律的发展提供了动力，形成了一种独特的旋律风格。乐曲中虽然宫音多次出现，但它并不是以调式主音的方式呈现的。宫音这种婉转的、反复的、不稳定的呈现方式，其实是在将旋律不断地向徵调式推动。乐曲中还采用了民间“变宫为角”的创作手法，将前调中的变宫音转为后调中的角音，形成了一种独具特色的调式风格，这种动荡的、易变的旋律给人带来紧张不安、矛盾的情绪，促使乐曲发展更为激烈又耐人寻味。

结合当时的时代背景，以及对乐曲调式的大致分析，这三首作品都是以五声调式为基础而创作的，从宏观上来看三首乐曲均为D徵调式。所以三首乐曲的调式主色是徵调式所呈现的色彩。

徵调式的色彩，可以想到我们比较熟悉的徵调式民歌有《茉莉花》、《步步高》、《喜洋洋》、《春节序曲》等等，这几首乐曲听上去节奏轻快活泼，旋律比较热烈欢乐，给人一种积极向上、振奋精神的感觉。对比羽调式民歌，如《嘎达梅林》、《弥渡山歌》等等，节奏缓和，旋律比较柔和温婉，给人一种镇定、深沉的感觉。由此得出徵调式的风格是比较温暖而热烈的，情绪饱满。羽调式风格比较寒冷而低沉，悠远绵长。阿炳三首乐曲从宏观上来看都是D徵调式，整体上来说情绪都还是比较饱满的，可以达到振奋人心的效果。

三首乐曲风格相似，具有强烈的个人特色，调式极其丰富，不仅仅只有徵调式一种，其中还包含了五声调式、六声调式、七声调式以及八声调式，不同的调式有不同的风格以及特点，因此所呈现出来的色彩也各不相同，需要我们更加细致的分析。下文笔者将以传统乐学的角度，将三首乐曲中的各种调式进行分析，细致的分析出乐句调式的特点，并用色彩表示出来。

第二章 调式的色彩感知

第一节 调式与色彩的通感认知

一、人的情感的色彩表达

色彩本身就蕴含着相应的意义，它虽然不直接体现思想和情感，却具有表达情感的功能。一旦色彩通过人的视觉器官进入大脑，与人们长期生活中积累的色彩经验发生碰撞，人们的情绪便会发生相应的变化，产生情感上的联想。所以说人的情感是可以通过色彩来表达的。

用人们所熟悉的冷暖色调来说，两种色调的色彩会对人们的情绪产生不同的影响。例如：暖色调的色彩会让人感到温暖，比如看到红色、黄色、橙色，会让人们想到烈日、阳光、向日葵等事物，给人一种积极的感觉；冷色调给人们带来较阴冷、凉快的感受，比如看蓝色、绿色，可能会想到大海、草地等，给人一种比较消极、镇静的感觉。结合近现代画家史岩在1932年出版的著作《色彩学》对于冷、暖色的看法得出以下图表：

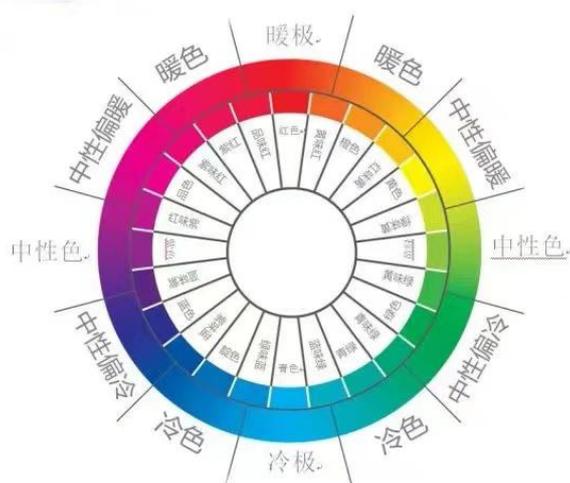

图 2-1 冷暖色对比色彩图

二、人的情感的调式表达

与美术中的色彩一样，调式表达对于人的情感的影响也是十分重要的。由于受到地域、时期、民族、方言、民俗等方面的影响，调式的种类是十分多样的，调式的多样性也造成了音乐本体上的差异，这些差异就是音乐风格不同的原因所在，不

同的调式，可以表达不同的风格以及表达不同的情感。当我们听到一些大调的作品时，比如贝多芬的《欢乐颂》，乐曲气势磅礴，庄严大气，能使听众产生激昂澎湃的情绪；当听到小调的作品，比如《花儿为什么这样红》，乐曲含蓄优美，使听众产生忧郁、伤感的情绪。

三、色彩表达与调式表达的一致性

色彩通过视觉器官将信息传达到人的大脑，音乐则是通过听觉器官将声音传入人的大脑，并通过感觉器官的联觉作用将声音很快联想出模糊的视觉画面，通常我们在听音乐的时候，头脑中会浮现出各种画面。由于听觉和视觉是互通的，所以色彩和声音也是互通的，两者在情感的表达上也是极为相似的。

因此调式作为表现音乐风格的一个重要因素，它与色彩中的色调是相关联的。二者在情感表现上具有一致性。由于旋律中的功能音、色彩音、音与音之间排列关系的不同，造成了音符之间的稳定性和倾向性存在了差异，因此使得音乐旋律所呈现出的色彩或深或浅或明或暗。那么在乐曲中，音乐表达的情感以及给听众的感受，使得听众对于各个调式的风格有了简单的认识，并且通过长期的经验积累和总结，人们对于各个调式所表达的情感有了一定的认知，这种认知与色彩给人的情绪影响是互通的、一致的。

第二节 调式的色彩

一、五声调式

在中国传统调式中，一般会划分出两大类色彩，即徵类色彩和羽类色彩。这是因为五度相生可以分别向属、下属两个方向进行，色彩音跟功能音之间的音程距离的不同会形成不同的色彩。在五种五声调式中，只有徵调式和羽调式的主属音列关系是相同的，所以他们的色彩也更加统一。徵羽色彩的区分要看徵、羽两音上方是大三度还是小三度，徵音上方是纯四度，徵类色彩总体还是大气、豪迈、旷达的。羽音上方则是小三度，羽类色彩总体上还是比较克制、沉郁、柔和的。

宫调式与徵调式，由于它们的五度音列关系相同，所以他们都属于徵类色彩。徵类色彩听上去给人一种宽广、宏伟、温暖的感觉。角调式与羽调式则都属于羽类色彩。这两种调式听上去给人一种柔美、暗淡、寒冷的感觉。商调式由于它的四度三音列 256 与羽调式的主音 6 相同，与徵调式的属音 2 相同，所以商调式的色彩为

中性偏羽色彩。

用色彩的视角来看徵羽色彩，徵类色彩就好比色彩中的暖色，比如：红、橙、黄；羽类色彩相当于冷色，比如：绿、蓝、紫。从调式上来说五声调式徵调式可以用暖极红色来表示，羽调式可以用冷极青色来表示。宫调式可以用暖色橙色来表示，角调式用冷色青绿来表示，商调式用中性偏冷绿色来表示。

表 2.1 五声调式色彩对照表

五声调式	徵调式	羽调式	宫调式	角调式	商调式
色彩	红色	青色	橙色	青绿	绿色

二、六声调式

对于六声调式来说，一共有十种：重宫调式中的重宫特征音是徵类浓色彩音上方的徵类浓色彩音，所以它的徵类色彩比宫调式更加浓烈，可以用黄味红来表示；徵宫调式是在五声宫调式中加入下属音，它的宫调色彩更为明显，可以用红味黄来表示。宫徵调式是在五声徵调式中加入宫调特征音，它的徵类色彩的浓度相对徵调式较弱，用品味红来表示；商徵调式在五声徵调式中加入单羽色彩音，可以用中性偏暖的黄色来表示。羽角调式是在五声角调式中加入属音，使它在音调上较为稳定并具有功能作用，可以用青味绿来表示；重角调式附加重角特征音，它是羽类浓色彩音上方的羽类浓色彩音，它的羽类色彩比角调式更为浓烈，可以用蓝味绿来表示。徵商调式是在五声商调式中附加徵调浓色彩音，可以用黄味绿来表示；羽商调式是在五声商调式中加入羽调浓色彩音，可以用青味绿来表示。商羽调式是在五声羽调式的基础上加入单徵色彩音，可以用靛色来表示；角羽调式是在五声羽调式加入了角调特征音，可以用绿味蓝来表示。

表 2.2 六声调式色彩对照表

六声调式	重宫	徵宫	宫徵	商徵	羽角	重角	徵商	羽商	商羽	角羽
色彩	黄味红	红味黄	品味红	黄色	青味绿	蓝味绿	黄味绿	紫味蓝	靛色	绿味蓝

三、七声调式

对于七声调式来说，一共有十五种：宽宫调式是在五声宫调式中加入下属音和

重宫特征音，可以用紫红来表示；偏宫调式中的偏宫特征音是重宫特征音在属方面的模进，它在色彩上比重宫特征音更加浓烈，可以用大红来表示；商宫调式是在五声宫调式中加入了单羽色彩音，可以用黄绿来表示。宽徵调式是在五声徵调式中加入了宫调特征音和单羽色彩音，可以用紫味红来表示；偏徵调式是在五声徵调式中加入重宫特征音，可以用深红来表示；羽徵调式是在五声徵调式中加入羽类浓色彩音，可以用品色来表示。宽商调式是在五声商调式中加入徵调浓色彩音和羽调浓色彩音，可以用紫色来表示。宫商调式是在五声商调式中加入宫调特征音，可以用蓝味紫来表示；角商调式是在五声商调式的基础上加入角调特征音，可以用淡绿来表示。宽羽调式是在五声羽调式的基础上加入单徵色彩音和角调特征音，可以用钴蓝来表示；徵羽调式是在五声羽调式中加入徵调浓色彩音，可以用草绿来表示；偏羽调式是在五声羽调式的基础上加入重角特征音，可以用普蓝来表示。宽角调式是在五声角调式的基础上加入属音和重角特征音，可以用湖蓝来表示。商角调式是在五声角调式的基础上加入单徵色彩音，造成商调式因素，可以用中绿来表示。偏角调式是在五声角调式的基础上加入偏角特征音，可以用翠绿来表示。

表 2.3 七声调式色彩对照表

七声调式	宽宫	偏宫	商宫	宽徵	偏徵	羽徵	宽商	宫商	角商	宽羽	徵羽	偏羽	宽角	商角	偏角
色彩	玫瑰红	大红	黄绿	紫味红	深红	品色	紫色	群青	淡绿	钴蓝	草绿	普蓝	湖蓝	中绿	翠绿
															

第三章 三首二胡作品的调式色差

第一节 冷色之最——《二泉映月》

《二泉映月》是一首变奏曲式结构的乐曲，由引子、主题部分、四个变奏段和尾声几个部分组成。

谱例 3.1.1

引子部分为六声音阶，音阶排列为“23456”（ABCDE）B、C为小二度，A是主音，B是单徵色彩音，C是宫音G向下属方向相生而得，是羽调浓色彩音，所以该乐句为羽商调式（缺少单羽色彩音），由于演奏时多强调“4”（C）音，它向主音解决时经过单徵色彩音“3”（B）音，形成半音进行，所以该乐句羽类色彩更加明显。该句色彩为羽类浓色彩音叠加单徵色彩音。

谱例 3.1.2

主题部分有三个乐句，第一乐句为第二小节后两拍到第六小节前两拍，音阶排列为“12356”（GABDE），G为主音，该乐句为G宫五声调式，A、E分别为单徵色彩音和徵类浓色彩音，B是宫调特征音，B依赖于属音，作为倚音，居于较强的节拍地位，宫调色彩突出。该句色彩为宫调特征音叠加徵类浓色彩音，徵色彩浓烈。

第二乐句为第六小节后两拍到第8小节前两拍，音阶排列为“56123”（DEGAB），为D徵调式，E为单徵色彩音，B为徵类浓色彩音。徵类浓色彩音B多次出现，并作为倚音出现在属音A之后，处于较强地位，所以该乐句徵类色彩明显。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/245000233201011322>