

摘 要

朱践耳先生是我国著名的作曲家，他运用中西结合的手法，以中国传统民族文化为灵感源泉并结合西方的作曲手法，创作出许多优秀并具有中国民族特色的音乐作品。钢琴独奏曲《序曲二号——流水》是朱践耳先生根据云南民歌《小河淌水》改编而成的，也是他在前苏联留学的第二年即 1956 年创作而成的第一首中西结合的钢琴作品，为他以后创作的钢琴作品奠定了牢固的基础。

本文将从三个章节来展开探究：第一章简述了作曲家、作品的创作背景和曲式结构；第二章阐述了该作品的民族性特征，分别从云南民歌《小河淌水》旋律的运用、对古琴音色的模拟、民族调式的运用和音程、和弦的民族性特征这四节进行分析。第三章是笔者根据自身所学理论与演奏经验对该作品的演奏诠释，分别从演奏技巧的处理、节奏的把握和踏板的运用进行了详尽的阐述，希望能对其他演奏者带来一些新的演奏思路。

关键词：朱践耳；《序曲二号——流水》；民族特征；演奏分析

ABSTRACT

Mr. Zhujianer is a famous composer in China. He used the combination of Chinese and Western methods, taking the traditional Chinese folk culture as a source of inspiration and combining it with Western composing methods to create many excellent musical works with Chinese folk characteristics. The solo piano piece "Overture No. 2 - Running Water" was adapted by Mr. ZhuJianer from the Yunnan folk song "Little River Dripping Water", which was the first piano piece combining East and West, composed by Mr. Zhu in 1956, the second year of he study in the former Soviet Union. It laid a solid foundation for his subsequent piano works.

In this paper, three chapters will be explored: Chapter 1 briefly describes the composer, the background of the work and the structure of the composition; The second chapter describes the national characteristics of the work, which is analyzed from four sections: the use of the melody of the Yunnan folk song "The Little River Flows", the simulation of the timbre of the guqin, the use of the national mode and the national characteristics of the interval and chord. The third chapter is the author's interpretation of the work based on his own theory and performance experience, which is analyzed in detail from the treatment of performance techniques, rhythmic grasp and pedal use, hoping to bring some new ideas to other performers.

Keywords: ZhuJianer; Overture No. 2 - Running Water; National characteristics; Performance analysis.

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
目录	III
引言	1
第一章 朱践耳及其《序曲二号——流水》	4
1.1 朱践耳生平简介及作品	4
1.2 《序曲二号——流水》的创作背景	4
1.3 《序曲二号——流水》的曲式分析	4
第二章 《序曲二号——流水》的民族性特征	6
2.1 云南歌曲《小河淌水》旋律的运用	6
2.2 对民族乐器古琴音色的模拟	8
2.3 五声调式的运用	9
2.4 音程、和弦的民族性特征	10
2.4.1 四、五度音程的运用	10
2.4.2 空五度和弦和双四度叠置和弦的运用	11
第三章 《序曲二号——流水》的演奏诠释	13
3.1 演奏技巧的处理	13
3.1.1 五声音阶与琶音的演奏	13
3.1.2 大面积跳音的演奏	15
3.2 节奏的处理	16
3.2.1 持续附点节奏型的演奏	16
3.2.2 流水形态的六连音与三连音的演奏	18

3.3 踏板的运用	19
3.3.1 切分踏板和弱音踏板运用	19
3.3.2 颤音踏板的运用	20
结 语	22
参考文献	23
致 谢	24

引言

（一） 选题背景及意义

二十世纪以来，随着世界各国之间的文化交流日益密切，作为拥有五千年文明历史的中国也开始了钢琴音乐创作探索之路，众多中国钢琴作曲家不断的学习和研究西方先进的艺术创作，将西方的作曲理论及其新颖的西方音乐要素融入祖国的传统音乐中，创作出了许多具有中西结合的音乐佳作。在这一方面，朱践耳先生尤为突出，他创作的《序曲二号——流水》就是结合了中国传统民歌和西方先进的创作手法，展现了钢琴作品的别样气质，用具有中国民族特色的音乐语言向世界传递了具有中国艺术审美的作品。

¹该作品的创作是立足于民族传统并借鉴了先进的西方技术，在全新的语境中运用自己独特的艺术语言赋予民族音乐全新的思想内涵，认知他“兼容并蓄，立足超越”的创作目标。

朱践耳先生创作的该作品极具鲜明的民族色彩，从理论意义上来看，通过对该作品的进一步研究和理解，可以更层次的了解该作品的民族性特征，提高自身的鉴赏能力；从实践意义上来看，通过对文章的梳理和撰写，不仅能让笔者更进一步的学习并演奏好该作品，也能为其他的演奏者分享演奏经验。

（二） 研究现状

关于朱践耳《序曲二号——流水》的相关资料现如今多体现在期刊和论文上，在中国知网上搜索相关资料，关于该作品的文献仅有 16 条结果，其中有期刊 8 篇和硕博类论文 8 篇。归纳如下。

期刊类：

1. 关于该作品的和声分析和创作手法相关的文献有 2021 年姚雨萌、卜莉在《当代音乐》期刊上发表的《论民间曲调在中国钢琴作品中的应用——以朱践耳的〈序曲二号——流水〉为例》和同年同期刊上刘赏月发表的《朱践耳〈序曲二号“流水”〉中民族化特征的和声运用》。
2. 对该作品意境描绘的文章有 2014 年孙思冰和吴治航在《艺术教育》期刊上发表的《流水韵——演奏钢琴曲〈序曲二号“流水”〉之所感所悟》。

¹ 朱践耳：《兼容并蓄 立足超越》.【J】《人民音乐》2003.第八期

硕博论文类：

在硕博类论文中仅关于该作品的有 4 篇，与其他钢琴作品作对比的有 3 篇和以该作品为例的有 1 篇。

1. 从中国传统美学的角度出发，对该作品演奏中“气”和“韵”的具体表现以及对其美感要求的处理做出了研究的有广西师范大学张笑笑的硕士学位论文《论朱践耳〈序曲二号——流水〉演奏中“气”和“韵”的处理》。
2. 从理论层面上理解该作品的创作特征并浅析该作品演奏技巧的有东北师范大学任彦蓉发表的硕士学位论文《朱践耳钢琴作品〈序曲二号“流水”〉的音乐本体与演奏分析》。
3. 对该作品演奏技术研究的有 2022 年山东艺术学院何思儒发表的硕士学位论文《朱践耳〈序曲二号“流水”〉的演奏技术研究》。
4. 与其它钢琴作品的音乐特征作比较的论文有 2016 年四川师范大学的杨骁潇的硕士学位论文《朱践耳〈序曲二号“流水”〉与陈培勋〈音诗之二“流水”〉分析比较与演奏浅析》等。
5. 在研究朱践耳早期作品时，以该作品为例的有 2022 年贵州大学杜蕴叶发表的硕士学位论文《朱践耳早期钢琴作品演奏探究——以〈序曲二首〉为例》。

（三） 创新之处

通过查阅文献发现，在探究该作品的民族性特征方面，大多数文章只是对该作品的音乐创作和音乐特点进行分析描述，对该作品的民族性特征没有深入的从民族调式与和声进行分析；在对民族乐器古琴的模拟中，只是很抽象的描述了对古琴的模拟，没有具体根据该作品进行探究；对该作品的演奏方面研究的比较少，有些文献的演奏分析也只是按照该作品的曲式结构大致的分析，并没有把演奏技巧和节奏的处理单独进行分析和探究。所以笔者将从两大方向来分析该作品，第一个方向是对该作品的民族性分析，第二个方向是对该作品的演奏诠释。

在民族性特征方面：探究了该作品采用了传统音乐中的民歌旋律、对古琴音色的模拟和创作中运用的民族调式及和声色彩。

在演奏诠释方面：注重演奏技巧和情感分析，根据该作品的特点，从演奏技巧、节奏的处理和踏板的应用入手分析，结合自身演奏过程中的感受，为欣赏和演奏该作品的人提供一些参考。

（四） 研究方法

文献研究法：搜集现存相关资料与文献，从中获得信息，找出《序曲二号——流水》相关联的资料与背景进行研究。

综合研究法：对搜集的资料进行归纳与总结，对照谱例以及实际演奏经验进行综合研究。

例证研究法：选用朱践耳《序曲二号——流水》的谱例进行例证。

实验研究法：通过学习演奏《序曲二号——流水》，结合自身的演奏体验对该作品进行探究。

第一章 朱践耳及其《序曲二号——流水》

1.1 朱践耳生平简介及作品

朱践耳(1922——2017)中国当代著名作曲家,生于天津,成长于上海,中学时代就开始喜欢并痴迷于钢琴等演奏乐器和作曲。解放战争时期,在军区就从事音乐创作。新中国成立后,在多家影视公司担任过专职作曲工作。1951年,他创作的交响乐《幻想交响曲》获得了全国交响乐作品的一等奖。

20世纪50年代,他留学于前苏联莫斯科柴可夫斯基音乐学院学习作曲,期间西方先进的音乐创作技巧深深的感染了他,他将这些西方的创作技术融入于中国传统音乐之中,达到了西为中用并创作出了许多优秀的作品。其代表作品有钢琴独奏曲《序曲一号——告诉你》、《序曲二号——流水》、《叙事诗》和《主题与变奏曲》;管弦乐曲有《节日序曲》和交响曲大合唱《英雄的诗篇》等,这些作品都体现了他以中国民族音乐为主体,结合西方音乐的特点,并且都成为中国音乐作品的经典之作。

他留苏回国后,深受到中国当时政治环境的影响,创作出了许多优秀的作品,如《唱支山歌给党听》《接过雷锋的枪》等优秀红歌,成为那个年代的经典红歌。新中国改革开放后,又创作出一些具有中国特色的音乐巅峰之作,²如《交响幻想曲——纪念为真理而献身的勇士》、《黔岭素描》、《第二交响曲》等。《朱践耳交响曲集》是他在2002年出版的我国第一部个人交响作品集。

1.2 《序曲二号——流水》的创作背景

20世纪50年代,朱践耳先生留苏学习期间,熟练地掌握了西方音乐先进的创作手法。此时,社会主义制度在中国基本建立了,人民对社会主义制度充满热情和期盼。作为音乐巨匠的朱践耳,用音乐作品形式来阐述人民对祖国、对人生和对美好生活的赞美和向往,他选取了我国云南地区一首节奏欢快自由、旋律清新悠长、歌词淳朴的民歌《小河淌水》作为创作素材,运用以中为主,借鉴西方创作技巧创作出了一首颇具中国民族的佳作《序曲二号——流水》。他选用《小河淌水》旋律作为该作品的主要素材,表现了人们对美好生活、对幸福的渴望和追求。

1.3 《序曲二号——流水》的曲式分析

在该钢琴作品中,主题部分使用了云南民歌《小河淌水》的旋律音,并且通过四次不同的变奏,在尊重原曲的基础上采用西方的写作手法不断地进行变

² 郑娜.传统文化视角下的朱践耳钢琴作品[D].华中师范大学.2009

化。图 1—1 是该作品的曲式结构图。

呈示段		连接	中段		连接	再现段	尾声
1—18			19— 20	21—34		35— 46	
主题	第一 变奏	第二 变奏		第三 变奏	第四 变奏		
1—8	10—18	21—26		27—34	47—63		
慢		快		慢			

图 1—1

呈示段是由主题加第一变奏组成的（1-18 小节），主题部分是以《小河淌水》的主旋律改编而成，运用了民歌中的 c 羽五声调式。第一句的旋律音像小河上的一座拱桥，时值是八分音符，左手的伴奏旋律就像小河里流淌的溪水，轻轻的拍打在小桥上。第一变奏中使用了装饰音变奏手法，调式调性从 c 羽五声调式转调到了 f 羽五声调式，右手的旋律由之前的单音变成了以“分解琶音”的柱式和弦形式进行着，增加了旋律中水的流动感，并加厚了音乐层次。在左手伴奏织体中加入了调外音，使和声的织体变得更丰富。19-20 句是一个大的连接，有着承上启下的作用，结束了第一变奏，最后一串的上行引出了第二变奏。

中段（21-34 小节）由第二变奏和第三变奏两个部分组成，从 D 宫调式开始，通过不断的进行转调使音乐更为丰富饱满。该段主要采用模进的手法，进行了三次模进，第一次模进是以 21 小节为原型，通过附点音符六连音加上三连音像主旋律中的倒影，旋律由单音变成双音后变成八度直到推向高潮，力度也随之逐渐加强。第二次模进是以 26 小节为原型，进行了四次的模进，右手的音型是以三度叠加的和弦为主，中间不断的进行转位，左手则是以四度和三度的音程为主，在左手部分的低音区运用了大附点，呼应了 21 小节的八分附点。

再现段（47-63 小节）在第四变奏中主题变得更为清晰，技法上采用了双重调性并置的手法，左手部分才是主题的旋律，与主题部分的右手形成相呼应。调性也回归到了 c 羽调式，右手则是以平行三四度的三连音为伴奏织体为主，像是小河流淌慢慢向下流淌的感觉。最后三小节是曲子的尾声，音乐仿佛回到了静静流淌的小河。

第二章 《序曲二号——流水》的民族性特征

朱践耳先生创作的《序曲二号——流水》有着鲜明的民族风格，他在创作中运用了大量的民族特色，如云南民歌《小河淌水》的旋律运用、对古琴音色的模拟和采用了中国民族调式。

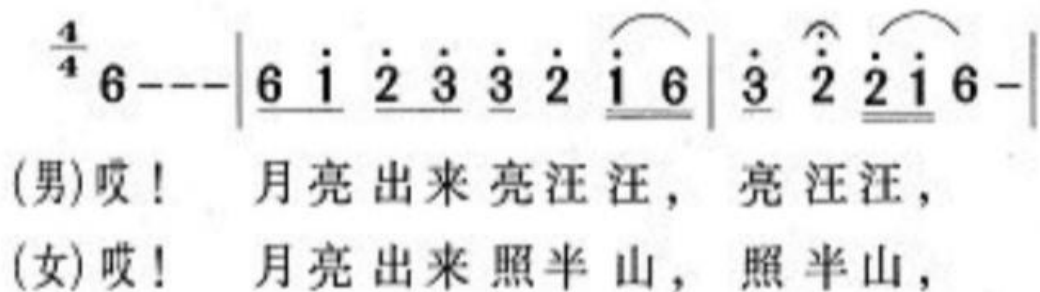
2.1 云南歌曲《小河淌水》旋律的运用

在中国钢琴音乐的创作中，作曲家们的创作深深地根植于我国民族文化的土壤中。不少杰出的钢琴作曲家都以中国民歌或民间曲调作为创作素材，他们所创作出的钢琴作品不仅能够体现出中国作曲家们的个性色彩，还能够体现出中国不同地区的地域特色，具有中国民族特色的钢琴作品如雨后春笋般的成长起来，质朴、精彩并耀眼。

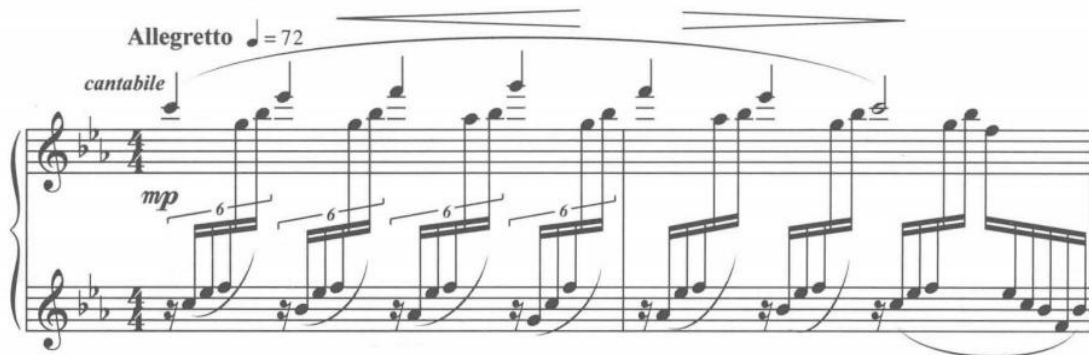
卧居在中国西南地区的云南，民歌非常的旺盛，在民歌中不论是历史上发生的大事件还是生活中的婚丧礼俗的事件都能生动有趣的体现出来。在云南汉族民歌中可分四类，分别是山歌、小调、劳动歌曲和舞蹈歌曲。在四大民歌中的山歌更是以其特有的风格，很受人们的喜爱。山歌的演唱方式中不论是对唱还是独唱，都能激起人们的情感共鸣，不仅显示了音乐家的艺术才华，而且激发了人们对生活的导向。素有“东方小夜曲”的云南民歌《小河淌水》就是这样一首旋律优美、抒情至真的弥渡山歌。歌中有明月清风、溪水淙淙的幽境，更有那美丽的少女在如此清幽、寂静的美景中仰视高洁皓月、温情地望向远方阿哥的场景，生动地表达了阿妹对阿哥的情谊和对美好生活的期盼。美景与深情在中国五声调式的旋律中娓娓道来，洋溢着人们对幸福、美好生活的憧憬。

该作品是朱践耳先生根据这首云南民歌《小河淌水》改编而成的，作品中采用了原民歌的骨干音作为作品的主旋律，并在节奏上进行改变，调式调性上使用了中国特有的五声调式，使作品有充实的内容和统一和谐的旋律，浓厚的东方韵味便在乐曲中展现了出来。

《序曲二号——流水》钢琴创作中运用了《小河淌水》的旋律音在该作品主题部分的第一句中可以清楚的看出。（见谱例 2—1 和谱例 2—2）右手的高音区采用了云南民歌《小河淌水》中的骨干音为旋律，但旋律音的位置比原民歌高了八度，使音乐更具空灵感，左手的琶音与右手的旋律连接犹如一个整体，形象地表现出连接不断地波纹在水面上舒缓流淌。

谱例 2—1

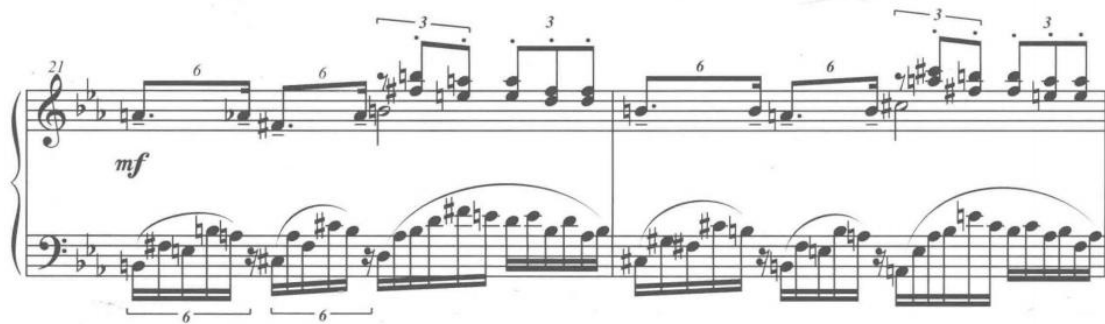
谱例 2—2

在作品的第一次变奏中, (见谱例 2—3) 采用的是装饰音变奏, 这一段主旋律是在右手波浪式琶音上体现出来的, 左手仍然保留了主题中的六连音。调式转到了 f 羽五声调式, 是原 c 羽五声调式的上方四度音程, 使得听觉更为宽广。右手的主题旋律由单音转换为琶音, 变奏后的旋律更具多样化, 也更能形象的展现出水流加速后泛起的涟漪。

谱例 2—3

在第二次变奏中 (见谱例 2—4), 是第二次重复主题旋律, 作曲家把音高材料 A- $\sharp$ F-B, B-A- $\sharp$ C 作为该作品的主题, 使音乐在保持材料的统一时又能形成对比。调性是以 A 宫调式为主, 通过分裂核心材料, 并连续两次向上四度模进后, 声部加厚, 旋律部分力度逐渐加强把音乐推向高潮。

谱例 2—4

主题旋律第三次清晰的出现在该作品中的第四变奏（见谱例 2—5），相比主题部分的主旋律，在第四变奏中的主题旋律更加清晰明了，主旋律在低音声部中进行，时值增加了一倍，由二分音符代替了主题部分的四分音符，情绪更为悠扬空旷。为了使乐曲更为质朴，将主题部分的装饰音省略了，节奏型由三连音代替了原来的六连音，调性也转回了原来的 c 羽五声调式，使得全曲高度统一，曲境缓缓走向平静，恰似刚刚激烈的水流已回归到幽静的画面。

谱例 2—5

《序曲二号——流水》是一首寓情于景的钢琴作品，是作曲家将民歌中的主旋律进行多次的变奏，使民歌元素在新的创作中更显得生机勃勃，既新颖亲切，又具有强大的吸引力，全曲给听众生动形象的描绘出了流水从涓涓细流到汇成滔滔江水，一路高歌，最终涌入大海归于宁静的画面。

2.2 对民族乐器古琴音色的模拟

在《序曲二号——流水》这首钢琴作品中，³朱践耳先生在保持民族调式调性和保留原曲旋律的同时，还借鉴模仿了古琴的音色，较好地体现了原曲的意境和韵味，并深刻地揭示了作品的内涵。

古琴的音色古朴浑厚，主要有散音、按音、泛音三种不同的音色。

(1) 对古琴泛音音色的模拟

泛音在古琴中是左手与右手协调演奏的声音，它演奏方法是手指对准徽位

³ 任彦蓉.朱践耳钢琴作品《序曲二号“流水”》的音乐本体与演奏分析[D].东北师范大学.2016

(泛音点)虚按在琴弦上,右手弹相应的琴弦。泛音的音色仿佛天籁之音,其音色轻薄、晶莹剔透并声音的弹性较高。在该作品的主题部分是对古琴中泛音音色的模拟,(见谱例 2—2)此部分在钢琴上小字三组的位置来叙述主题旋律,对力度的要求是 mp,为了展现流水的形态,采用了左手与右手相互连接的琶音织体,要求音色要亮而干净,对琶音的演奏要求比较高。

(2)对古琴散音音色的模拟

散音在古琴中是直接用手波动琴弦产生的声音,即空弦音,其音色比较响亮且共鸣性强,被称为“地声”。该作品中的第三次变奏是对古琴音色散音的模拟,(见谱例 2—6)此部分描绘的是滔滔江水激流拍岸的画面,在左手低音区的八度奏出了幽远的音调,音域较低,在右手声部突出气势上的增加并要结合散节拍的特点,在附点的位置把气息撑住,好似水流拍在山崖最高处散开的场景。

谱例 2—6

(3)对古琴按音音色的模拟

古琴中的按音是把左手放在琴弦上,然后拨动琴弦产生的声音。其音色细腻、柔润、极似人的吟唱,称为“人声”。在作品的第四变奏就有对古琴中按音音色的模拟。(见谱例 2—5)此部分表现的意境是在小河中的水随着水流直至消失远方。主题再次出现是由左手部分的琶音演奏,时值扩大了一倍,描绘水面幽静的右手双音演奏与左手的主题旋律仿佛歌声在静静的水面上回荡。

2.3 五声调式的运用

不同的民族和地域在发展各自的音乐长河中都形成各具特色的音乐调式和风格,就拿我国来说,各个民族都拥有各自特色的民族音乐。例如云南山歌舒展奔放、维吾尔族音乐活泼明朗、傣族音乐委婉空灵等。

五声调式是中国音乐中运用最为广泛并具有特色的一种调式,对中国音乐发展起着十分重要的作用,在传统民歌中基本都运用了这个极富中国特色的音乐调式。《序曲二号——流水》是朱践耳先生采用五声调式创作而成,该作品在 c 羽五声调式的框架内进行创作的,结合创作技法的独特功能,作曲家运用了离调的手法,这是为了突出主题部分而创作的,同时也是为了旋律色彩的变化和调性

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/458037107016006023>