

论马思聪音乐作品的创作风格

作者：宝鸡文理学院 罗旭

[摘要] 马思聪本着要将小提琴民族化的美好愿望，创作的每一首小提琴作品都散发着浓郁的民族气息，他的创作在西洋作曲技法中加入了许多典型的中国民族风格、民族语言的音乐特征，具有鲜明的个性；它借鉴了中国民间乐器的演奏手法——滑指的运用，使作品富于独特的民族韵律。而且他的创作经常是从选取一个短小的民歌旋律入手，依据它的音乐内涵而引伸出整首器乐曲来，这种创作方法对于中国小提琴作品的创作发展有着广泛的指导意义。他以高超的才华和技艺谱写的精美乐曲《摇篮曲》，成为中国小提琴音乐创作开端时期的最重要也是最有影响的作品。

[关键词] 马思聪； 小提琴《摇篮曲》； 曲式结构； 创作风格

一、小提琴艺术在中国的发展历程

当18世纪意大利、法国、德国等一些欧美国家的小提琴艺术正处在蓬勃发展的时期，我们国家的小提琴艺术还刚刚处在萌芽的状态。随着近几十年来我国的小提琴选手在国际比赛中频频获奖，我们迎来了小提琴艺术在中国发展的一个又一个巅峰。中国的小提琴学派也成为一支让世界乐坛不可忽视的力量。

明末清初“百年海禁”的取消与通商的恢复，使来自欧洲的传教士把西方古老的小提琴艺术带到了遥远的中国，大批西方传教士的来华，为小提琴艺术在中国的最初传播做出了重要贡献。也正是这些先后来华的传教士，成为小提琴艺术流传中国的重要使者。在鸦片战争后，由于西方诸国在中国的扩张，无意中更加导致了小提琴艺术在中国的进一步传播和发展，也促使了中国小提琴艺术的起步。

中西文化交流渐趋高涨的总体趋势，则为小提琴艺术在中国的最初传播进一步提供了条件。小提琴艺术作为一种外来文化在中国的出现、传播与发展，是东西方经济文化交流的必然结果。

早在20世纪初期中国就有了第一批小提琴留学生，这些留学生在国外学习勤奋，成绩优秀，回国后，他们为中国培养了大量的小提琴人才。并尝试着把中国民族音乐的风格、中国民族乐器的演奏方法与西方小提琴的演奏方法相结合，形成了独具特色的中国小提琴学派。

新中国成立后我们国家又选派了许多优秀的小提琴专业学生出国留学、深造并参加各类高水平的国际比赛，这对中国小提琴艺术和学派及小提琴音乐作品的形成与发展起到了巨大贡献。

而中国小提琴艺术及小提琴音乐作品的形成与发展则有着这样几个重要的因素：第一、是历届中国小提琴留学生回国后对小提琴艺术在中国的传播、发展和创作所起到的不可估量的作用和贡献；第二、是新中国的成立以及日新月异的社会发展变化对中国小提琴艺术发展的促进作用；第三、是专业音乐学院的蓬勃发展对中国小提琴学派的形成和发展所起到的直接作用。第四、是中外音乐交流对中国小提琴艺术的发展和小提琴学派的发展所起到的积极促进

作用。[1]

二、马思聪及其作品概述

随着小提琴艺术在我国的蓬勃发展,我国先后涌现出马思聪(1921-1987)、韩里、李自立等一大批小提琴音乐作品的创作者。而中国音乐史上小提琴音乐创作的空白,却是被 20 世纪初期杰出的科学家、“业余”的音乐爱好者李四光(1889—1971)所填补

从 20 世纪 30 年代起我国的小提琴音乐作品开始陆续的问世。冼星海于 1934 年 12 月创作于留学巴黎期间的、首演于 1935 年 1 月 23 日巴黎音乐学院的《d 小调小提琴奏鸣曲》可以说是中国早期小提琴创作中比较成熟、艺术性较高的作品之一。作为冼星海求学时代的作品,《d 小调小提琴奏鸣曲》已经显示出作曲家相当成熟的作曲功力。[2]

上世纪三十年代,作为一批留学法国的音乐家们的杰出代表,马思聪集演奏与创作于一身,以他高超的才华和技艺谱写了一些精致优美的作品,这是中外音乐交流、交融的结晶之一。更为重要的是,它既标志着中国小提琴音乐创作的正式开始,也孕育着中国小提琴音乐创作的第一个高峰。马思聪以他高超的才华和技艺谱写的精美乐曲《摇篮曲》,成为中国小提琴音乐创作开端时期的最重要也是最有影响的作品。

马思聪于 1912 年 5 月 7 日出生于海丰县。1923 年随大哥马思齐到法国学习小提琴。由于具有非凡的音乐天赋,在名师指点下演奏技巧迅速提高。1925 年就学于南锡音乐学院,除了主修小提琴外,还系统地学习了音乐基础理论、视唱练耳、钢琴、单簧管等课程。并在第一年考试中,以帕格尼尼的一首协奏曲,获得二等奖。1927 年秋天,马思聪考入巴黎音乐学院布舍利夫(Bouchehf)教授领导的提琴班,成为第一个考入该院的中国人。1929 年,马思聪回国,开办了数场音乐会,引起了中国音乐界的轰动。1930 年马思聪再次赴法,向毕能蓬(Binemborn)教授学习作曲,1931 年学成回国,创办广东音乐学院,继而在香港创办华南音乐学院,兼任院长。抗日战争时期,在重庆创办中华交响乐团,亲任指挥。同时受聘于中央大学、中山大学、桂林大学任教授。1952 年至“文革”前,马思聪一直任中央音乐学院副院长、院长、中国音乐家协会副主席,曾当选为全国人大代表、全国政协委员。1966 年 11 月经香港赴美国定居。

马思聪是中国饮誉乐坛的著名小提琴演奏家。他的演奏既有法国小提琴学派的清丽高洁、含蓄深刻、线条幽雅,声音富有歌唱性,又带有中国民族特色,尤其是他自创了许多具有中国特色的小提琴演奏方法,并且创作了许多极具中国民族风格的小提琴作品,对中国小提琴学派的发展有着不可磨灭的贡献。1929 年,被法国的报纸誉为“中国音乐神童”的马思聪回国省亲开办的数场音乐会,引起了轰动。南京的《中央日报》对马思聪的演奏给予高度的评价:“神技一奏,全场屏息凝听。其顿挫抑扬,令人神志飘逸。”

马思聪不仅是一位优秀的小提琴家,而且还是一位才华横溢、创作甚丰的作曲家。马思聪的创作在西洋作曲技法中加入了许多典型的中国民族风格、民族语言的音樂特征,具有鲜明的个性。例如他创作的《摇篮曲》在演奏技巧的“小提琴化”与“民族化”方面就很有特点,它借鉴了中国民间乐器的演奏手法——滑指的运用,使作品富于独特的民族韵律。而且他的创作经常是从选取一个短小的民歌旋律入手,依据它的音乐内涵而引伸出整首器乐曲来,这种创作方法对于中国小提琴作品的创作发展有着广泛的指导意义。1937 年,他运用内蒙民歌的旋律创作《思乡曲》,其主题取材于流行内蒙和山西一带的民歌《城墙上跑马》;

《跳龙灯》的主题采用了陕北民歌《刘志丹》;

《跳元宵》的主题取材于华东和华北地区广为流传的民歌《李玉莲调》;

《牧歌》的主题是由内蒙民歌《耍女婿》的片断发展而成的。另外,他还采用“北方大鼓”的节奏和旋律为素材,结合台湾民歌、西藏民歌、新疆民歌、广东民间音乐等,创作了《摇篮曲》、《西藏音诗》、《武装保卫华南》、《工人组曲》、《淮河大合唱》、《新疆狂想曲》等一批音乐作品。

在长达半个多世纪的音乐生涯中，马思聪无论是在音乐创作，还是在演奏、教学等各个方面，都对培养中国音乐人才和音乐教育事业、中国小提琴艺术的发展、以及弘扬祖国的民族文化做出了突出的贡献，从而成为中国小提琴艺术史上最重要的代表人物之一。

三、曲式结构分析

从1931年回国到1937年之前，马思聪陆续创作了《降B大调钢琴四重奏》、《G大调第一小提琴、钢琴奏鸣曲》、《摇篮曲》、《f小调第二小提琴、钢琴奏鸣曲》等作品，而其中的《摇篮曲》则以完美的艺术性，成为中国小提琴音乐创作开端时期的最重要也是最有影响的作品。

《摇篮曲》为结合奏鸣原则的复三部曲式。1~41小节为呈示部。呈示部为二段式，其中1—18小节为第一个乐段。在钢琴声部清淡的五声性和声、摇曳的节奏音型伴随下，小提琴奏出优美、舒缓的旋律。这段旋律引用了马思聪家乡的民歌《白字调》的音调，在布局上为类似“起、承、转、合”的四句结构，骨干调性为五声性的e小调。钢琴声部的和声配置也相当精致，有印象主义的遗风。其中第3小节开始出现的小二度“碰撞”尤其意味深长，从音乐表现上讲，它反衬了作品静谧的意境，犹如夜深人静之时的雨滴声；从音乐发展线索来讲，它为作品后续发展中半音化程度的引申埋下了伏笔。事实上，《摇篮曲》的旋律发展、和声设计、结构布局都体现了一种中国传统文化中的“渐变”理念，这也正是《摇篮曲》最大的艺术特色和成功之处。第一个乐段是开放的，它以阻碍终止结束的同时，也自然地引出第二个乐段(19-41小节)。第二个乐段的旋律紧紧抓住前面从第9小节出现的主导节奏型进行发展，先后涉及降E大调和降A大调，钢琴声部的和声背景，以属七和弦第三转位的持续为特色。中间部(42—62小节)的旋律仍然以主导节奏型为基础，略有变化，先后涉及降D大调与A大调。这个部分主要通过钢琴声部半音化程度的提高与音型的更为流动，与呈示部形成一定的对比。再现部的处理是富有特色的，第一个乐段完整再现，只是小提琴声部移低八度并加入了双音，显得深沉低回。第二个乐段规模缩减，呈示部中降A大调所处的部位，被巧妙地移调至e小调，使作品具有了一定的奏鸣性，并将作品自然地引向结束。作品的最后，先前出现的小二度“碰撞”移高一个八度，以更轻的力度演奏，更加衬托出夜深入静的气氛。

除了音乐语言的精致、凝练外，《摇篮曲》在演奏技巧的“小提琴化”与“民族化”方面也是很有特点的。比如主题第一次陈述时主要在A弦上，音色明亮，情绪较为激动。当主题再现时，则是在G弦上，情绪更深沉，感情更为浓烈。为了与中国民间音调相结合，马思聪在他的小提琴音乐创作中曾广泛借用中国民间乐器的演奏手法，其中滑音的运用最为显著。滑音在欧洲传统音乐中较少运用，而在中国的二胡等乐器上运用广泛。马思聪小提琴音乐的抒情段落经常是在一根弦上演奏，这样就得运用同指换把，并自然地产生滑音。《摇篮曲》主题的第一次陈述就有很多同指换把技术的运用，并产生了独特的民族韵味。

无论是巧合还是必然，本世纪上半叶，一批中国音乐家留学法国，路子是不错的，成绩是显著的。就小提琴艺术而言，法国学派主张内容与形式并重，在追求完美的演奏技巧的同时，致力于挖掘、表现作品的思想感情，使小提琴艺术具有更高的美学价值，代表着小提琴艺术的发展方向，从而在世界范围内具有很大的影响。就音乐创作而言，法兰西民族与中华民族在音乐文化传统方面是有很多相通之处的，相对于德奥传统的功能和声，中国五声性音调与法国的“印象主义”和声，有着更强的“亲和力”。作为这批留学生中的杰出代表，马思聪集演奏与创作于一身，以他高超的才华和技艺谱写的精致优美的《摇篮曲》，就是中外音乐交流、交融的结晶之一。更为重要的是，它既标志着中国小提琴音乐创作的正式开始，也孕育着中国小提琴音乐创作的第一个高峰。

四、结语

马思聪的作品之所以得到广泛的流传、受到群众的喜爱和欢迎，其主要的原因之一就是他的作品来源于民族，具有民族的语言、具有民族的感情更具有民族的气质。他的作品音

响效果采用了我们中华民族最典型、最优秀的民间音乐为素材，而朴素、真挚又是我们民间音乐的特点。因此，马思聪的小提琴音乐作品的主要特点就是朴素、真挚且具有感染力。马思聪正是本着弘扬民族文化、发展民族化创作的思想创作出一个又一个脍炙人口的小提琴作品。

马思聪作品体现当代小提琴音乐民族化，充满着民族音韵风情的“音诗画卷”。赵宋光教授曾说到：“中华民族要最终化小提琴为本民族的乐器。这是一个载入史册的、深沉的历史过程，靠的是群体的文化行为。”[2]正如赵老所言，要将小提琴化为本民族的乐器，不能只靠一两个在国际比赛中获奖的选手就行了，我们必须要有本民族的音乐作品。只有立足于本民族的音乐，才能立足于世界的音乐舞台。马思聪教授正是数十年如一日，出自对小提琴教育事业和小提琴中国教材建设的高度责任感，孜孜不倦的辛勤耕耘、努力探索着在小提琴音乐创作上的民族化道路。并且，在这条道路上不断攀登、不断跨越！

[参考文献]

[1]钱仁平.中国小提琴音乐[M].长沙：湖南文艺出版社，2001

[2]李自立.李自立小提琴曲集[M].广州：花城出版社，2000

[作者简介]

罗旭，宝鸡文理学院音乐系讲师

