

单位代码: 10458

学 号: 104581702015

山东艺术学院

硕士学位论文

论文题目:

中国小提琴创作的民族化初探
——以薛澄潜民族风格小提琴创作为例

作 者 姓 名: 孔 六 一
学 科: 音 乐
培 养 类 别: 全日制专业学位
研 究 方 向: 管弦乐器演奏艺术(小提琴)
指 导 教 师 姓 名: 周 明

2020 年 6 月 1 日

山东艺术学院硕士研究生学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行研究工作取得的研究成果。本人声明：除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。并承担由学术不端行为所导致的相应责任。

学位论文作者签名：孔六一

签字日期：2020 年 6 月 1 日

学位论文使用授权书

本人完全了解山东艺术学院有关保留、使用学位论文的规定，即山东艺术学院有权保留并向国家有关部门或机构送交本院硕士论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权山东艺术学院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描的等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：孔六一

导师签名：

签字日期：2020 年 6 月 1 日

签字日期： 年 月 日

目 录

中文摘要.....	1
英文摘要.....	2
绪论.....	3
（一） 课题由来.....	3
（二） 研究历史与现状.....	3
（三）、研究目的与意义.....	4
（四）、研究方法思路.....	4
一、创作过程中的“民族化”概念界定.....	4
（一）创作中的“民族化”	4
（二）“创作民族化”的意义.....	5
二、中国小提琴民族化概述.....	6
（一）小提琴在中国的发展历程.....	6
（二）中国小提琴民族化的意义.....	7
三、薛澄潜及其音乐创作.....	9
四、薛澄潜小提琴创作的民族化风格.....	9
（一）素材中的中国民族特色.....	10
（二）创作中的民族化特征.....	11
（三）演奏技巧中的民族化特征.....	12
结 语.....	15
参考文献.....	18
致 谢.....	20

中文摘要

薛澄潜先生是中国著名的小提琴教育家和作曲家，他的作品多为具有中国独特风格的小提琴曲，深受国内外观众的欢迎和喜爱，其浓重鲜明的中国元素为华夏民族音乐文化走向世界做出了重要的贡献。薛澄潜改编的音乐作品以中国丰富的民间音乐为基础，不管是旋律还是节奏都体现着浓浓的民族特色，丰富了中国小提琴作品的创作，促进了中国小提琴音乐的民族化，对中华民族小提琴音乐的发展有着巨大贡献。本文以薛澄潜的作品对小提琴民族化的途径进行探索，一为能够更好地帮助演奏者寻求中国小提琴作品技术的演奏方式，增强对作品的理解，掌握作品的演奏风格，认识其内涵，塑造其审美；二为中国作品为国际所接受，形成具有鲜明特色的民族化音乐体系，从而更好地去弘扬中国文化，推动中国音乐走向世界，真正做到经典永流传。

本文由四个部分组成，第一部分是中國民族化概念的界定，主要介绍中国小提琴民族化的意义。第二部分为中国小提琴民族化的概述，简述小提琴在中国的发展历程及中国小提琴民族化的意义。第三部分为薛澄潜创作作品的相关阐述，主要介绍作曲家生平和作品。第四部分是本文的主体部分，通过对薛澄潜小提琴作品的具体分析，深入探讨作品中所蕴含的民族化风格特征是如何体现中国民族化的。希望通过本文可以为小提琴民族化的研究提供有价值的参考。

关键词：小提琴民族化；薛澄潜；民族特色；民族化特征；创作

英文摘要

Mr. Xue Chengqian is an outstanding Chinese violin instructor and musician in China. He has created numerous arrangement with Chines distinctive style, which are popular and loved by audiences at home and abroad. The powerful and diversified Chinese characteristics in his works have made a great donation to the Chinese music culture going to the global. His adapted music works are based on the enriched Chinese folk music. Both the melody and rhythm of his works embodied strong national characteristics. His works inspire the creation of Chinese violin works, promote the nationalization of Chinese violin music and have the great contributions to the Chinese vilion career development. This paper is dedicated to explore the way how Mr. Xue nationalized Chinese violin by his works. First, it can help the performers to fathom how to perform Chinese violin works in a good manner, enhance their understanding of Mr. Xue's works, master the perform method of the works, understand Xue's connotation, and digest its aesthetics. Second, nowadays, Chinese violin works are more accepted by the world, which formed its own distinctive Chinese national music system. Under such circumstances, this paper is devoted to develop and expand the impact of Chineses violin.

This paper consists of four parts. The first part is the definition of the concept of Chinese Nationalization, mainly introduces the meaning of Chinese violin nationalization. The second part is an overview of the nationalization of Chinese violin, briefly describing the development of violin in China and the Chinese violin nationalization. The third part is the elaboration of Xue Chengqian's works, mainly introducing Mr. Xue's life and works. The fourth part is the main body of this paper. Through the specific analysis of Xue Chengqian's violin works, this paper deeply discussing how the nationalized style features shining in his works which reflects the Chinese nationalization. Hope that this paper can provide valuable reference for the research of violin nationalization.

Key words: Nationalization of violin; Xue Chengqian; national characteristics;
nationalization characteristics; creation

绪论

（一）课题由来

小提琴定型于欧洲，清朝末年传入中国。小提琴作为主流演奏乐器在演奏中占据主要地位，它音色甜美细腻，明亮又极具感染力，深受广大人群的喜爱。目前中西方间有着很大的差异，这种差异不仅仅是在思维方式、价值取向及伦理道德方面，更多是在文化上的差异。在音乐文化中，中西方间的演奏风格和技巧都大为不同，这是由我们的生活方式、历史背景、审美和语言不同决定的。相同的作品由不同的乐器和演奏家来演奏，效果都会不同。小提琴作为具有高难度技术的演奏乐器之一，很多中国作曲家在小提琴的创作中会将西方的小提琴艺术与中国优秀的传统文化结合，从而创作具有中国特色的提琴演奏技法及作品。

（二）研究历史与现状

迄今为止（2020年1月），有关薛澄潜的研究文献共计四篇，均来自中国知网平台：

图 1-1：

文献来源	发表时间	作者	篇名
人民音乐	2017-12-07	卜大炜	《中国小提琴艺术的畅想曲——薛澄潜中国小提琴作品专场音乐会》
音乐创作	2016-08-08	董莹	《中国小提琴音乐民族化的特征——以薛澄潜小提琴作品为例》
北方音乐	2011-06-15	不详	《小提琴演奏家、作曲家、教育家：薛澄潜》
北方音乐	1997-06-15	沈正钧	《琴声——心灵的家园》

从图 1-1 现有资料来看，有关薛澄潜生平介绍、作品简介和音乐会的新闻通稿共计 3 篇，薛澄潜小提琴创作民族化的研究共计 1 篇。以薛澄潜小提琴作品进行曲式介绍、演奏技法分析的博士、硕士论题文章笔者在中国知网平台尚未查见。笔者通过收集和整理，对于薛澄潜小提琴作品成果整理如下，主要信息源自：一薛澄潜先生给导师周明的原始材料；二笔者跟随导师周明采访其儿子薛苏里^[1]的访谈。

迄今为止（2020年3月），在中国知网平台对于小提琴民族化的研究共计122篇，其中硕士论题文章16篇，博士论题文章1篇。主要研究方向为小提琴作品的理论综述、小提琴民族化创作和演奏技巧分析。

（三）、研究目的与意义

本文以薛澄潜的作品为研究对象，本文通过对其小提琴作品的演奏和对民族作品的技术原理及风格进行研究，通过创作和演奏两个角度，以了解传统音乐的风格特点，研究作品中体现的民族化特征和中国元素情感的表达，并为之提供多种风格作品的理论和实践基础。

（四）、研究方法思路

有关薛澄潜的创作，无论是小提琴的创作曲还是改编曲，大部分源自于其丰富的生活题材。他善于将民族文化的精髓融入于自己的作品中。民间音乐和生活环境激发了他创作的灵感，他在自己的创作中融入民族戏曲、地方小调的元素，用小提琴模仿民族器乐的发声，用作品表达自己对生活，对家乡和祖国的热爱，为中国的小提琴事业的发展做出了巨大的贡献。基于以上几点，笔者研究思路如下：

（1）通过了解薛澄潜生平，对其主要作品进行介绍，选取具有代表性的作品分析作品中独有的民族风格。

（2）通过对薛澄潜《中原畅想曲》的分析了解小提琴民族化演奏技巧，使演奏者演奏中国作品时能得到启发。

本文主要通过采访相关人物，查阅相关文献，研究风格特点，作品谱例分析等方法，对小提琴音乐民族化作深入探索和研究。

一、创作过程中的“民族化”概念释义

（一）创作中的“民族化”

对于“民族化”一词，在学术方面有不同的认识。一些学者认为民族化是“作家、艺术家创造性地运用和发展本民族的独特的艺术思维方式、艺术形式、艺术手法来反映现实生活，表现本民族特有的思想感情，使文艺作品具有民族气派和民族风格。是一个民族的文学艺术成熟的标志之一。文艺作品要达到民族化，作者必须熟悉本民族的生活、思想感情、愿望和艺术爱好，继承本民族文艺的优良传

统和创造性地吸取其他民族文艺创造的优点,并把它们有机地结合起来,才能创作出为大众所喜闻乐见的文艺作品。”^[2]另外一种认识“民族化”是把“非本族的文化通过吸收融合转化为符合本民族气质、充分展现民族审美的文化。”

邓小平 1979 年 10 月 30 日曾在中国文学艺术工作者第四次代表大会的祝辞中指出:“所有文艺工作者,都应当认真钻研、吸收、融化和发展古今中外艺术技巧中一切好的东西,创造出具有民族风格和时代特色的完美的艺术形式。”^[3]在创作“民族化”的过程中,“民族”一词一方面是指具有民族风格和民族精神的优秀文化,另一方面也可以理解为非本民族的优秀文化。“化”是通过吸收、融合和创新之后创作出符合本民族特性的文化。文艺工作者们创作的优秀作品是文化间的交流,是传播“民族化”的载体。

小提琴中的“创作民族化”,是用小提琴艺术来体现中国的民族精神和传统风貌。小提琴音乐创作是影响中国小提琴民族化进程的核心。由于我国的传统音乐多为单旋律横向进行,通过作曲家长期探索结合西方文化中创作手法,具有中国特色的民族旋律和西方的文化结合通过小提琴演奏进行表达,也是中国小提琴曲创作中成功的探索。

(二) “创作民族化”的意义

每个国家和每个民族都有属于自己的文化,当今世界是开放的世界,世界文化因交流变得丰富多彩,国际的文化交流日益加深。促进文化间的交流,从而形成一个文化共同体变得尤为重要。各民族文化间常常存在着差异,自身民族文化需要被其他民族认同,艺术家创作的作品需要社会的公认。传播民族文化是展现综合国力的重要途径,在全球一体化的大背景下,发展民族文化是国家前进的重要动力。

世界音乐百花齐放,音乐文化逐渐多元,自古以来中华民族对自身传统文化充满自信和热爱,对其他民族的文化具有包容性和兼容性。历史上历次民族大融合不仅是朝代的更迭,更是民族间文化的融会贯通。当今时代,中西方文化不断冲击与碰撞,自由与开放的西方文明和沉稳与内敛的东方文明的融合显得十分重要。“创作民族化”是对传统文化的推陈出新,不仅丰富了我们的文化活动,更发展了音乐中的创作技法,提高了国家文化的软实力,对中国发展民族文化有着重要意义。

二、中国小提琴民族化概述

（一）小提琴在中国的发展历程简述

小提琴传入中国后可分为以下几个时期，每个时期的创作特征及表现形式都不尽相同。小提琴发展的萌芽期重在传播，成长期重在实用，探索期重在艺术，繁荣期重在欣赏。

1、萌芽期（1900-1919）

小提琴最早出现在中国是在明末清初，为传播古典文化，西方传教士带着一批西方用品来到中国。其中不乏音乐器物，里面就包括小提琴。小提琴真正进入大众视野是在1902年，随着中国第一个新式乐团“亚雅音乐会”^[4]设立“管弦合奏科”的兴起，标志着中国的小提琴演奏艺术开始发展。在“亚雅音乐会毕业生送别会”中便有“...曾志恣夫妇之洋琴合奏，幽闲勇健，如入欧洲音乐界，使人耳目一新，精神一振。”^[5]和“清国女学生音乐会”^[6]中便有小提琴演奏的记载。在1920年之前中国人演奏的都是欧洲传统小提琴乐曲，中国第一首小提琴曲《行路难》的诞生标志着中国小提琴音乐创作开始发展。

2、成长期（1920-1949）

新中国成立初期，因国外留学生的学艺和国内外小提琴家间的交流，中国小提琴艺术的发展有很大进步，其中具有代表性的人物是马思聪，他不仅在国外学习了小提琴，还系统学习了专业的音乐课程。他的很多作品被广为流传，如《夜曲》和《摇篮曲》，包含西方音乐的演奏技巧的同时也包含了中华民族独特的元素。除此之外，被称为“人民音乐家”冼星海的《d小调小提琴奏鸣曲》，陈又新的《摇篮曲》也是在这个时期创作。处在这个时期的作曲家致力于运用西方演奏技法来演奏富有“中国风格”的小提琴作品，他们将小提琴与中国传统的民族风格结合，用音乐表达淳厚的民族气质。

3、探索期（1950-1979）

新中国成立后，由于“文化大革命”的运动，作曲家的创作受到一定的制约，艺术的生产量较小，题材也比较单一，多以改编为主。但中国的小提琴作曲家在乐曲创作方面依然有着很大贡献，很多经典作品都是在这个时期创作而成。如著名的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》（何占豪、陈钢曲）便是在这一时期创作，像这种带有时代标识已经成为经典的作品，目前还没有新的作品可以取代。在这

一时期小提琴专业的人才培养已经开始,部分学校成立了音乐专业,大批具有中国特色的小提琴作品被创作出来,作曲家们在民族音乐中获取素材,用小提琴独有的演奏技巧来表现民族精神:如何占豪、丁芷诺根据民族作品同名改编的二胡独奏曲《二泉映月》、杨宝智根据笛曲改编的《喜相逢》、陈钢改编的《阳光照耀着塔什库尔干》等。作曲家们根据对原曲的理解运用成熟的改编技巧完美的展现了小提琴的表现力。

4、繁荣期 (1980 年至今)

在改革开放前,作曲家们独立创作的作品并不多见,1980 年以后,人民进入改革开放的新时期,安定的社会环境是艺术发展的必要前提,根据“百花齐放、百家争鸣”的新方针,小提琴艺术的创作上题材风格更加广泛。随着国内弦乐四重奏组合的发展与壮大,有关室内乐的作品也逐渐增加。例如郭文景 1981 年创作的弦乐四重奏《第一弦乐四重奏——川江叙事》、杨宝智在 1986 年创作的室内乐——小提琴与三弦的二重奏《引子与赋格》,都是新一代青年作曲家迅速崛起为小提琴音乐注入新活力的标志。在小提琴创作方面,中国小提琴艺术取得了重大的进步,作曲家们不再局限于对民族器乐和传统曲调的改编,而是根据自己对民族风格的理解、结合自身个性来进行音乐的提炼和加工,创作出丰富的多元风格的作品。在小提琴的宣传方面,由于政府的推动,音乐比赛、交流会和音乐会的活动加速了小提琴在中国的拓展。小提琴创作和演奏水平大幅度提升,出现了很多多元化的作品。小提琴的民族化逐渐进入繁荣的新时期。

(二) 中国小提琴民族化的意义

小提琴源起于欧洲,是西方文化的产物,传入中国后与中国文化产生融合交流。作为西方音乐的代表性乐器,与东方传统文化有很多差异,想要在中国发展被大众接受就必须走民族化的道路,其作品的民族化创作重中之重。民族的就是世界的,民族化是文化输入后的反向输出。小提琴作品的民族化是华夏文明被国际大众接受的必由之路,也是一种新的文化方式,通过使用西方乐器去传播东方文化更易被大众接受,有反差才会给人深刻的印象。华夏民族历史悠久,有着五千余年的文明,丰富的素材是我们进行民族化创新的基础。我们在对小提琴民族化进行创作的时候,应注意汲取传统音乐文化的精华,通过作曲家的作品和演奏家的演奏向听众传递中国人民勤劳勇敢、自强不息的民族精神。

中国小提琴民族化是复杂又艰难的过程,这并不是将中国的传统文化在小提琴上进行简单的添加,而是需要根据小提琴的演奏方法及创作方式进行改变,在西方音乐风格和小提琴演奏技术中同东方独特的传统文化进行融合,通过多次的艺术加工来完成。

1、社会的审美取向会影响大众,优秀的艺术作品离不开时代的精神文化背景,作曲家的思想受民族文化和生活环境的影响。音乐作品表现着作曲家对时代精神的思想感悟,薛澄潜的作品《中原畅想曲》是根据家乡曲调创作,民族风格浓郁,展现出家乡人民朝气蓬勃的民族风貌,表现了人们对美好生活的向往。薛澄潜用一种全新的创作方式开拓了小提琴的民族音乐之路,为多元化小提琴艺术注入了新的活力。

2、小提琴民族化有利于中华民族文化的传播。举办国际赛事是扩大音乐影响力的有效方式之一。在勋菲尔德国际弦乐比赛中,参赛选手必须演奏指定的一首中国作品,这一举措加深了各国选手和评委对中国音乐的了解。2014年薛澄潜受邀担任勋菲尔德国际弦乐比赛的特邀作曲家,他的作品《赞歌》被选入大赛作为特定演奏曲目,受到了广大听众的热烈反响和喜爱。小提琴音乐的创作使小提琴新技法得到应用,拓宽了小提琴的表现手法,为小提琴增添了更多色彩,使具有中国特色的小提琴演奏技巧为世界所接受,中西文化的融合尊重了中国民族特色,小提琴完美的传承了民族的音乐文化。

3、早在1956年,毛泽东便提出“百花齐放、百家争鸣”,近期习近平总书记也在党的十九大报告中强调:“文化是一个国家、一个民族的灵魂;文化兴国运兴,文化强民族强。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。”^[7]音乐文化需要创新,小提琴作品民族化有利于小提琴审美情趣的需要、通过小提琴演奏艺术充分展示中国传统美学。

4、小提琴民族化有利于推动小提琴在中国的普及。1988年,在第22届“哈尔滨之夏”开幕式上由薛澄潜改编排演的百名少儿小提琴合奏“北风吹”引起国内广大媒体关注,合奏成员多次在国内国际比赛中获奖。薛澄潜的作品早在1980年代在中央电台及国外多所知名电台播放,深受国内外听众的欢迎和喜爱。中国小提琴民族化使小提琴更易被青少年儿童、大众群体接受。

三、薛澄潜及其音乐创作

薛澄潜 1930 年生人，出生于河南卢氏县，是中国著名的小提琴教育家和作曲家、中国音乐家协会小提琴学会顾问，原哈尔滨交响乐团副首席，哈尔滨师范大学小提琴客座教授、勋菲尔德国际弦乐特邀作曲家。薛澄潜先生从小受传统文化和民间戏曲音乐的熏陶。新中国解放前，薛澄潜先生加入中国人民解放军第三野战军文工团从事文化宣传工作。新中国成立初期，1953 年薛澄潜调入南京军区前线文工团的歌舞团，师从陈又新、李牧真等名家学习小提琴。1962 年调入哈尔滨歌剧院担任交响乐团副首席，与此同时兼任小提琴老师并研习作曲。薛澄潜为小提琴编创的小提琴独奏曲、协奏曲共有 30 余首，深受广大群众的喜爱，作品《乌苏里船歌》由世界著名指挥大师祖宾·梅塔和小提琴家薛苏里与哈尔滨交响乐团、深圳交响乐团在第二届中俄文化艺术交流中合作演奏，受到广大社会好评。由河南民歌创作的《中原畅想曲》被华裔小提琴家选为加拿大蒙特利尔国际小提琴比赛进行参赛并获奖，后被改编为弦乐四重奏在美国五十余家古典音乐电台播放，引起了听众的热烈反响。薛澄潜先生多编创以小提琴去演奏具有浓重鲜明的中国元素，为华夏民族音乐文化走向世界做出了重要的贡献。

关于薛澄潜创作的原因，薛苏里曾说“中国创作的小提琴作品很多，可供选择的作品很少，作品不仅需要有演奏价值和娱乐价值，更要实用才能受观众喜欢。作曲家都喜欢写大的协奏曲，但不能完全满足以上的要求。现阶段缺少一些小的作品，这种小作品非常精炼，一点笔墨也不能浪费，需要靠功夫的，好的作品不容易写出来。”^[8]需要有更多优秀作品的产生是薛澄潜开始创作的原因。在另一方面，当时中国小提琴作品创作民族风格虽然突出，技巧性却不足，小提琴演奏者希望由专业作曲家创作优秀的作品。薛澄潜对小提琴作品进行创作，用小提琴完美的诠释了中国传统的民族音乐风格，展示了中国小提琴创作和演奏的独特魅力，用一种全新的方式弘扬了中华民族的传统音乐文化。

四、薛澄潜小提琴创作的民族化风格

小提琴民族化主要分为小提琴作品民族化和小提琴演奏技术民族化。作品民族化即创作有中国特色为人民大众所接受的小提琴音乐作品，其中包括将民间音

乐或中国传统古曲作为主题进行编创、将民族器乐作品或民间歌曲进行改编。小提琴演奏技法民族化是中国作曲家为了小提琴能够更好地诠释作品,对演奏技巧在原有的技术上创新,例如滑音、泛音等。

薛澄潜共编创的小提琴独奏、协奏曲共有 30 余首,他本着“洋为中用、推陈出新”的原则来进行音乐创作,作品大多具有浓郁的民族风格和地方特色。《中原畅想曲》、《故乡的回忆》是薛澄潜的小提琴原创作品,将河南民间音乐特点如河南曲子戏的唱腔与小提琴技法相融合,表现了对故乡河南的留恋。《松花江随想曲》、《乌苏里船歌》表达了作者对第二故乡黑龙江的热爱。作品《小河淌水》、《秦川之恋》是薛澄潜根据地方民歌改编,旋律取自陕西绥德民歌《三十里铺》。除此之外还有根据舞剧改编的小提琴独奏曲《赞歌》等。

中国小提琴曲的创作和改编是在保留民族文化精华的基础之上的。薛澄潜在创作时将传统文化完全与西洋乐器小提琴融合,大胆模仿中国民族乐器,在和声曲式等方面进行大胆创新,将小提琴演奏风格和情感用另一种方式来进行表达。例如,在《中原畅想曲》中,薛澄潜时刻都在惦念着自己的故乡,家乡的旋律总是在耳边回荡。于是作者将家乡河南曲剧^[9]的音乐素材来进行创新,创作了这首小提琴独奏曲来表现自己对故乡的思念。河南曲剧是一种地方戏曲剧种,由南阳大调曲子^[10]和洛阳小调曲子^[11]构成。河南曲剧乡土气息浓厚,富于生活情趣,贴近生活,深受观众喜爱,在当时常作为宣传革命的形式流行。《中原畅想曲》这首作品运用小提琴的拨弦,装饰音滑音等营造出韵味醇厚,优美动听的旋律。将小提琴和中国传统戏曲进行创新,既保存了河南曲剧轻松活泼的曲调特点,又增加了小提琴的诙谐,对小提琴创作的创新有着十分积极的作用。

薛澄潜先生创作的另外一首小提琴作品《赞歌》也独具特色,素材取自内蒙古草原民歌《正月马》。作品开头是民歌蒙古族长调,后改编成了为精致的复调段落。这首作品对调性、和声、节奏及表现手法进行了最大化的丰富,在演奏方面通过巧妙运用马头琴的演奏技法,悠长舒缓、如歌如泣的琴声,引起无数欣赏者的共鸣。

(一) 素材中的中国民族特色

薛澄潜根据作品特点和演奏技法进行创作,作品中大多体现了民间元素。

1、中国民间戏曲元素:《中原畅想曲》是薛澄潜作品风貌的集中体现,这是一

首原创作品，作者根据河南民间曲调创作而成，创作于1960年。曲子的原型名为《下乡》，曾受到马思聪的称赞推荐给他的学生们演奏，后在旋律曲调上拓展，又生成了这首《中原畅想曲》。该曲现被收录在全国小提琴演奏考级十级作品集（第三套）里。其他作品有《红军哥哥回来了》《故乡的回忆》等。

2、民族歌曲元素：《赞歌》是根据内蒙草原民歌《正月马》改编，同时是由大型音乐舞蹈史诗《东方红》插曲改编的小提琴独奏曲，由著名华裔小提琴家薛苏里先生演奏，开头部分独特的演奏技巧设计，用小提琴演奏出马头琴的特色韵味，马头琴的低沉音色与小提琴明亮的色彩相互转换，细腻柔美，非常动人。《小河淌水》根据云南民歌编创，全曲采用了民族五声调式，通过小提琴悠扬自然的旋律将云南民歌清新脱俗的特点展现的淋漓尽致。

3、地域元素：《松花江畅想曲》是一首带有黑龙江曲风的小提琴作品，表达了作者对第二故乡的热爱之情。展现了哈尔滨音乐之都的风采。展现了松花江的魅力。小提琴描绘出了松花江与众不同的自然与人文魅力，用音乐向人们传递了人与城市、人与自然和谐相处的情怀。《乌苏里船歌》是薛澄潜在赫哲族民歌曲调基础上创作而成，他对歌曲原有的节奏进行了加花变奏，将民族音乐与西洋乐器完美融合。

4、其他：民间器乐作品二胡独奏曲改编而来的《二泉映月》，根据大型音乐舞蹈史诗《东方红》改编而来的《情深意长》。

（二）创作中的民族化特征

《赞歌》是薛澄潜由内蒙长调民歌和音乐舞蹈史诗《东方红》选曲改编，该曲优美婉转，民族特点浓厚。节奏舒缓自由，曲调高亢悠扬，展现了辽阔无垠的内蒙古大草原风光，表达了内蒙草原人民对生活的美好憧憬。作品是单三部曲式结构，由引子，A，B，A'，尾声五部分构成，作品的整体调性以五声民族调性为主，首尾调性相同，为D羽五声民族调式。主体部分速度较慢，动人的旋律歌颂着情感，凸显出音乐的悠扬柔美。双音的加入使情感更加丰富饱满。A部分的调式也比较统一，为D羽五声民族调式。B部分采用以2/4拍节奏为主3/4拍节奏为辅的形式，调性发生改变，由D羽转到了G羽调式。速度加快为快板，感情更加激动。以“f”的力度奏出，坚决果断，具有较强的冲击力，中间部分出现了连续的向下模进，之后又向上模进了四个十六的节奏型，感情在这出现高潮，冲

击力较大。之后调性有发生改变，由 G 羽转到 A 羽再转到 C 羽调式，最后回到了 G 羽调式，一直围绕着羽调式发展形成。A' 部分是 A 部分的再现，回到 D 羽五声民族调式，结构缩减，音乐的发展更为紧凑。尾声部分以断奏的 16 分音符为主，速度较快，最后加入强有力的终止和弦，对终止式进行强调，从而坚决的结束了整个作品。

《赞歌》引子部分主要以散板的形式呈现，采用模仿马头琴的演奏方式，用连续的滑音和颤音展现内蒙民歌极富张力和艺术感染力的长调演唱形式，整体的引子部分调式统一，为 D 羽五声民族调式，以抒情为主，奠定了全曲的基调，从而引出乐曲。旋律在中国传统音乐中占据着主体地位，我国音乐旋律的发展多为横向单旋律的进行作者开头部分添加了三度、四度双音，和声方面进行变化，充实了音乐的色彩，使其不再单调，音乐性更加丰富。改编后的旋律弥补了民间音乐单调性的不足，音调更加立体饱满。

2014 年勋菲尔德国际弦乐大赛上，《赞歌》被选入大赛作为特定演奏曲目，受到了广大听众的热烈反响和喜爱。薛澄潜运用民间熟悉的曲调，根据传统民族调式的旋律进行创作，将现代音乐技法与之结合，使音乐更具备民族和现代特色。

（三）演奏技巧中的民族化特征

演奏小提琴作品时，我们不仅需要丰富的情感，更要有完美的演奏技术来为音乐内容服务。如何让小提琴的演奏被中国广大群众接受，是每一个创作者和演奏者光荣而艰巨的任务。世界上的各国音乐都有着本民族固有的特色，薛澄潜的作品大都体现出了中国民族的独特演奏风格。中国民族的民间文化是薛澄潜创作的源泉，民族元素和西方现代的手法相互融合，给与了作品独特的精神气质。笔者以《中原畅想曲》为例，论述小提琴演奏技巧中的民族化特征。

1、滑音

滑音存在于民族乐曲、古曲、民歌中，所以在民族作品的创作中占重要地位。在中国作品的小提琴演奏中，如何运用换把而产生滑音是一个重要的课题。

谱例 1:

谱例 1 选自于《中原畅想曲》，在本段第六小节“e²-c²”，运用了小提琴技法中的同指换把，同指换把也是中国民间乐器演奏中常用的一种手法，在坠胡^[12]中十分常用，它与戏曲唱腔有着密切联系，是一种特殊的演奏手法。这种演奏滑音的手法与中国地方戏曲的音乐语言相结合，音乐中具有自然、流畅的效果，富有强烈的艺术感染力。演奏此处时要求手指滑进的过程要快，同时要要和右手的运弓配合好，当手指滑到 C 音处要把重音着重强调出来。

在谱例 1 的第六、第八小节运用到了上滑指，上滑指是用同一手指从低音向高音滑指。在民族乐器演奏中很常见，在板胡的演奏中这种技法被称为抹弦。上滑音是中国作品中常用的表现情感的手法，是手指换把时在弦上滑动而产生的，这种手法可以增加旋律的律动感，使乐曲民族风格更加浓郁，更有感染力。演奏上滑音时左手要做好提前准备，手指在滑动时对琴弦的压力不应很大，速度适中。同时也要注意弓速。

在西方的小提琴演奏中因演奏作品风格的不同滑音有时被禁止使用，而表现中国音乐作品时经常会运用到，因为在中国作品的演奏中，滑音增添了感染力，这种技巧能够恰到好处的体现中国小提琴演奏的民族风格，增加美感，音乐更添风趣。

2、装饰音

在小提琴演奏中装饰音的运用是十分广泛的，对塑造音乐形象、体现作品韵味有着重要的作用。中国作品中装饰音的运用多与演奏者对作品的了解有关，这就要求演奏者有丰富的民族情感积累和体会。作品《中原畅想曲》中运用了大量的装饰音来体现民族特色，主要表现为以下几个方面：

(1) 倚音

谱例 2:

中原畅想曲运用了复倚音、倚音来模仿戏曲的声调，在主音之前加入一个上倚音能够使旋律更具有曲剧韵味。这种巧妙运用演奏技法来模仿戏曲唱腔的技巧能够让旋律更加连贯、流畅。要求演奏者左手灵活，按弦时轻巧且富有弹性，倚音为装饰，音量由弱渐强。

(2) 颤音和波音

谱例 3:

波音（ \sim ）是主要音的上方作快速辅助音形式的波动，颤音（trill）是由主要音和相邻音快速均匀交替形成的音型。谱例中可发现本曲波音和颤音的运用较多，颤音多用于旋律的正拍，音型的数量多且数目不固定，演奏时速度要快，节奏要匀称不间断。波音运用于弱拍位置，数目一般为一，演奏完波音后要迅速解决到邻近的主音，主音为主，波音为极短的装饰。波音和颤音演奏时要注意手指

的放松,手指高度适中,左手松弛有弹性。同时也要注意右手,右手运弓的松弛,取决于装饰音的清晰程度。

结 语

薛澄潜是我国优秀的小提琴作曲家。教育家、演奏家。他的创作对于把握中国小提琴风格特点有着重要学术价值和实践意义。薛澄潜把中国民族乐器的独特技法应用到小提琴音乐之中,融入了中国的戏曲特色、五声调式等创作技法使西方的演奏技巧与中国的民族化相结合,通过演奏来表现独特的民族化韵味。在教学中,薛澄潜的作品以我国经典的民歌曲调为创作主体,旋律动听优美,民族韵味浓厚,他创作的小提琴独奏曲、协奏曲共计有 30 余首。作品结构清晰,篇幅适中,演奏技巧与音乐性紧密结合,不仅能提高学生的演奏技巧,对学生民族音乐风格的掌握也有着积极的推动作用。在民族音乐的传播中,薛澄潜传承和发展了中华民族的传统文化,将作品广泛推广在音乐会及国际比赛中,用小提琴传承了民族的音乐文化,推动了中国小提琴作品的发展,开拓了小提琴的民族音乐之路。

薛澄潜作为中国著名的小提琴作曲家,编创了很多具有中国特色的小提琴作品。这些作品被广泛收录在小提琴考级教材中,还有大部分是国际比赛的固定曲目。同时,薛澄潜作为小提琴教育家,培养了很多小提琴人才,为中国小提琴音乐教育倾注了毕生的心血,为中国现代音乐的发展写下了重要的一页,为中国小提琴教育事业做出了巨大的贡献。他秉承着对小提琴的热爱,对弘扬中华文化的执着追求,推动着小提琴在大众中的普及,开拓了中国民族音乐之路,充分展示了中国的传统美学,赢得了世界的尊重。优秀的作品需要熟悉小提琴的作曲家,对演奏者的要求也很高。演奏民族作品需要有完美的技术、突出的演奏技巧,更要有丰富的民族情感积累和体会才能全身心的投入在音乐中。“文化”是这样一条路,他从封闭的统一性出发,经过开放的多样性,最后走向开放的统一性。”^[13]西方音乐人才的培养已经有一套完整的体系,小提琴技术的学习离不开对西方文化的探索,小提琴民族化作品的演奏离不开中西方文化的融合。中国小提琴艺术如何发展,取决于对小提琴人才的培养和小提琴作品的创作。作为一名学习者

和演奏者，我们应努力提高自身的音乐欣赏水平和艺术审美要求，了解我国民族音乐的风格特点，掌握小提琴民族化的演奏技巧，寄情于琴，用小提琴向世界推广中国小提琴音乐。

薛苏里曾说：“音乐的魅力很大，能拉近人与人、国与国之间的距离。”^[14]音乐是推动中国文化走向世界的重要元素。小提琴中国作品的演奏不仅是演奏技术的追求，更多的是我们对民族情感的表达，这样才是音乐艺术最美的诠释。我们需要继续探索更多的可能性，使中国小提琴的艺术之路越来越宽广。

薛澄潜中国小提琴作品专场音乐会
(笔者拍摄于哈尔滨 2017·6·30)

注释:

- [1] 薛苏里: 美籍华裔小提琴演奏家和教育家, 第一位亚裔小提琴教授、博士生导师。
- [2] 《辞海》(中) 上海辞书出版社, 第六版普及本, 2009: 2734。
- [3] 《邓小平论文艺》北京: 人民出版社, 1989。
- [4] 沈心工在东京成立“音乐讲习会”, 曾志忞在此基础上成立“亚雅音乐会”
- [5] 亚雅音乐会之历史 1904.中国近代音乐史料汇编(1840-1949)[M], 北京: 人民出版社, 1998:121.
- [6] 张前.中日音乐交流史[M].北京: 人民音乐出版社, 1999:372-378。
- [7] 2017年10月18日, 习近平总书记在党的十九大上的报告。
- [8] 周明对薛苏里的采访, 哈尔滨, 卡宾斯基酒店, 2016.7.21, 19:30。
- [9] 是一种地方戏曲剧种, 又名河南曲子戏、高台曲。
- [10] 大调曲子原称“鼓子曲”。曲艺曲种。初盛行于河南开封, 后流传于洛阳、南阳等地。
- [11] 又称洛阳曲剧, 是一种新兴的戏曲剧种, 属于河南曲剧的一大流派, 已有 60 余年的历史。具有浓厚的乡土气息和地方色彩, 善于表达当地劳动人民的思想感情。
- [12] 中国擦奏弦鸣乐器, 主要流传于山东一带。是河南曲剧的主要伴奏乐器。
- [13] Simmel G, "The Conflict in Modern Culture and Other Essays", Social Forces, 1968, 48-1, p. 118
- [14] 周明对薛苏里的采访, 哈尔滨, 卡宾斯基酒店, 2016.7.21, 19:30。

参考文献

（一）期刊：

- [1]陈习. 20 世纪中国小提琴乐种的民族因素[J]. 星海音乐学院学报, 2007 (1)
- [2]陈习. 试论中国小提琴演奏技法对中国民族乐器的借鉴与吸收[J]. 福建师范大学学报, 2010 (6)
- [3]谢颖. 中国小提琴民族化道路的重要意义[J]. 开封教育学院学报, 2014 (1)
- [4]董莹. 中国小提琴音乐民族化的特征——以薛澄潜小提琴作品为例[J]. 音乐创作, 2016 (08)
- [5]卜大炜. 中国小提琴艺术的畅想曲——薛澄潜中国小提琴作品专场音乐会[J]. 人民音乐, 2017 (12)
- [6]尚莉丽. 中国早期的小提琴教学与表演[J]. 北方音乐, 2018
- [7]罗旭. 裘西乐之技, 融中西之长——中国小音乐创作艺术特征的思考与研究[J]. 音乐创作, 2018 (5)

（二）中文著作：

- [1]刘民衡、刘建军. 实用小提琴演奏法[M]. 人民音乐出版社
- [2]钱仁平. 中国小提琴音乐[M]. 湖南：湖南文艺出版社. 2001. (1)
- [3]郭蕾. 论小提琴民族化的三种模式及其教学[M]. 音乐创作, 2014 (10)
- [4]李达. 小提琴艺术的民族化发展思考[M]. 大众文艺, 2015 (12)

（三）学位论文：

- [1]胡彬. 中国小提琴民族化发展的两种模式[D]. 河南大学. 2003 年
- [2]毕秋娟. 中国小提琴作品演奏技法探微[D]. 南京港艺术学院. 2007 年
- [3]张彬. 中国小提琴演奏民族化的探索[D]. 山西大学. 2007 年
- [4]王晨曦. 20 世纪上半叶小提琴艺术在中国的传播发展与教学研究[D]. 浙江师范大学. 2009 年
- [5]陈习. 中国小提琴音乐创作史研究[D]. 福建师范大学. 2011 年
- [6]赵秋红. 崔世光及其钢琴作品的民族化研究[D]. 哈尔滨师范大学. 2011 年
- [7]郭哲琼. 论教学中小提琴中国作品的民族化[D]. 贵族师范大学. 2014 年
- [8]桂昭兮. 小提琴艺术在中国“民族化”的历程与影响研究[D]. 云南大学, 2015 年

[9]李晨阳. 探析中国小提琴协奏曲的特点——以《梁山伯与祝英台》为例[D].

河南大学. 2018 年

[10]钟楚婷. 中国小提琴作品中戏曲音乐元素运用研究——以《梁祝》、《王昭

君》为例[D]. 四川师范大学. 2018 年

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，三年的研究生学习生涯即将画上句号。在老师们的亲切关怀与指导下，在同学们的热心帮助下，我的演奏水平和学习能力得到了巨大的提升。在此笔者怀着最真挚的感情对于悉心指导过我的老师们表示由衷的感谢：

感谢我的恩师周明教授，您的悉心关怀与谆谆教导，您高尚的品格与宽广的胸怀，严谨细致的工作作风和精益求精的专业态度是我一生学习的榜样。感谢王晶副教授在我学习期间对论文悉心的指导，拓展了我的视野和思维，使我在学术能力上得到了锻炼。论文从题目的选定、材料的收集、到文章的修改，处处体现着指导老师们的辛劳和付出。

最后，感谢一直支持关心我的家人、同学、朋友，是你们无所不在的关爱和无私的支持激励我不断前进。

由于本人能力有限，文中难免有妄言不足之处，敬请各位老师、同学批评指正。