

从《春蚕》看刘德海琵琶创作的情感态度与人生价值观

摘要

刘德海先生是我国当代著名的琵琶教育家和琵琶演奏家，他一生创作过许多琵琶乐曲，“人生篇”中的《春蚕》就是其创作的琵琶乐曲中的一首代表作。“人生篇”中还有其余四首：《老童》、《天鹅》、《童年》、《秦俑》。就像这些琵琶曲的标题一样，都是从各个不同角度来体现人生的，有一定的哲学意义。

本文是从三个角度来研究的：一是从刘德海先生创作的背景，分别有社会背景和个人背景，了解在这些背景下刘德海先生琵琶演艺道路的成熟与人生价值观的形成；二是分析《春蚕》，从对《春蚕》乐句划分、试调性的分析和琵琶技法创新来了解刘德海先生的思想情感；三是在以上两点的分析下来观察刘德海先生的情感态度与人生价值观。

关键词：刘德海 《春蚕》 琵琶创作 人生哲学

From see spring silk worms to-hai liou pipa creation of emotion attitude and values in life

Abstract

Liu Dehai is our domestic famous Chinese lute educator and lutanist in the contemporary era. He has created many pieces of Chinese lute composition in all his life. “The Spring Silkworms” in the “Life” is a master work among the Chinese lute composition he has created. There are other four pieces of composition in “Life”: “Laotong”, “Swan”, “Childhood”, and “Terracotta Warrior”. Like the title of the Chinese lute composition, they present life from different angles, with certain philosophical significance. This paper makes research from three angles. The first one is Liu Dehai’s creation background — social background and personal background. It is necessary to understand the mature of Liu Dehai’s Chinese lute performance road and the formation of life values under these backgrounds. The second one is to analyze “The Spring Silkworms”. It is necessary to understand Liu Dehai’s thought and emotions through the analysis on the division and tonality towards the phrase of “The Spring Silkworms”. The third one is to observe Liu Dehai’s emotional attitude and life value from the analysis of the above two angles.

Key words: Liu Dehai;The Spring Silkworms;Chinese lute creation;life philosophy

目录

1. 绪论	4
1.1 刘德海先生的琵琶创作	4
1.2 本文的主要研究工作	4
2. 创作背景	6
2.1 琵琶在音乐中的地位	6
2.2 多元化的音乐背景	6
2.3 曲作者的艺术追求	7
3. 琵琶作品《春蚕》的简介	9
3.1 乐曲结构的分析	9
3.2 调式调性运用的效果	9
3.3 刘德海先生演绎《春蚕》的情绪	9
3.4 刘德海先生在《春蚕》演绎中所体现的人生价值观	11
4. 刘德海先生的琵琶创作	13
4.1 技法创新	13
4.1.1 在传统技法基础上的发展和创新	13
4.1.2 新技法在《春蚕》中的运用	13
4.1.3 新技法在《春蚕》中的运用所表现出的效果	14
4.2 刘德海先生的技法创新所体现的情感态度与人生价值观	16
5. 总结	17
6. 参考文献	18
7. 致谢	19

1. 绪论

1.1 刘德海先生的琵琶创作

刘德海先生是我国著名的琵琶演奏家、作曲家、教育家；是琵琶艺术的杰出代表。刘德海先生曾跟随多名名师学习，集众家之所长：所以在他的琵琶演奏中有浦东派林石城先生清丽灵巧的风格；在他身上有汪派的苍劲凝重、崇明派的质朴童趣、平湖派的诗情冲动；有李廷松先生坚挺的手形；卫仲乐先生的厚实发音；有青年乐手们的快速技巧、吴景略先生的圆径手势等。正是因为刘德海先生集众家之长，使他跳出了门派的窠臼，形成了自己独特的风格。严复语录中所说的“追求祖宗之活精神，不守祖宗之死法则。”正是一语概括了刘德海先生的琵琶艺术，以及他在技巧上、乐曲创作上和思想上的创新。

刘德海先生创作了各种不同风格的作品，他把这些作品按照风格、立意角度的不同，分成了不同的篇章并各自取了能体现乐曲真谛的名称，即《田园篇》、《人生篇》、《乡土风情篇》、《宗教篇》。每一篇中都有几首能体现该篇情感风格的琵琶独奏曲，如《人生篇》中的《老童》、《天鹅》、《春蚕》、《童年》、《秦俑》这五首乐曲，就充分展现了刘德海先生对于艺术的情感态度与人生价值观。

1.2 本文的主要研究工作

在本人刚开始学习和弹奏《春蚕》这首曲子时，只是了解一点皮毛，随着对曲子的深入了解，了解他的创作背景、他的含义，了解刘德海先生的创作思想之后，我就深深地被《春蚕》吸引了。刘德海先生的思想境界之崇高让人不得不对他产生敬佩，他对人生的态度与价值观都深深地影响着我。

随着对《春蚕》的研究，使我不仅可以更深入、更有感情、更流利地演绎好它，我还可以借此机会了解刘德海先生，从而学到更多以前学不到的知识，丰富自己的文学涵养，为自己以后的演奏和学习奠定一定的文学素养与知识。

本文主要是从对《春蚕》的解剖来研究刘德海先生的情感态度与人生价值观。主要研究内容是：社会背景对刘德海琵琶创作风格形成的影响；个人背景对其琵琶创作风格形成的影响；社会与个人背景对其情感态度与人生价值观形成的影响；作品《春蚕》是如何体现刘德海先生的情感态度与人生价值观的；刘德海先生是如何通过琵琶技法的创作来体现其情感态度与人生价值观的。

最主要是通过通过对《春蚕》的分析来研究刘德海先生的情感态度与人生价值观。而我

用这种“体悟”式的写法，最主要的原因是目前大部分都是研究刘德海先生的创作技法，并没从情感态度与人生价值观的角度去深入研究，所以我决定先浅显地谈论一下自己对刘德海先生作品的体悟。

2. 创作背景

2.1 琵琶在音乐中的地位

琵琶被誉为“弹拨乐器之王”。作为中华民族五千年文化历史的象征，琵琶在众多传统音乐文化艺术中以它优美的旋律、独特的技法、丰富的表现力，给人们留下了深刻的印象和难以磨灭的震撼。在众多琵琶的演奏家、作曲家智慧和创造下，使它无论在技术还是艺术上都得以完美的发展，使琵琶表演艺术更加辉煌，从而达到其繁荣的巅峰时代。

2.2 多元化的音乐背景

刘德海先生从 1950 年开始学习琵琶、二胡、笛子等多种民族乐器，也就是说正赶上中华人民共和国刚刚成立的时候。这个时候不再有列强的侵入，不再有封建帝制，不再有对艺人的歧视。大家都在积极追求精神的自由、平等、民主思想，这对于一个有才能的艺人来说是个好开端。在刘德海拜师学艺的期间有场为期十年的文化大革命，但这都不足以阻止艺人们的学习的道路，就在这种还不稳定的社会格局中，对刘德海先生琵琶艺术的求学道路并未造成太大的阻碍，反而促使他琵琶艺术的追求。虽然国内情况还是不太稳定，有些政治上的分歧，但在国际交流，也就是外交上还是很开明的。刘德海先生就是因为中国对外交的重视而接受了系统的西方音乐教育，这无疑对他个人而言受益良多。因为外交的关系，刘德海先生得到了许多到国外演出和与外国艺术家合作的机会。

每一位艺术家的作品风格都会受到时代社会变革、艺术思潮、政治和社会风尚的不同程度的影响。刘德海先生的演奏艺术就受到这种环境与生活时代的深刻影响。在青少年时，刘德海先生是生活在上海的，成人之后就搬迁到了北京了，这两个地方不同的文化都滋润过刘德海先生，给他印上了深深的烙印。上海重要的地理位置使之成为我国重要的经济贸易的进出口岸，1840 年后，繁荣的上海逐渐发展成为一个国际化的大都市，接着又成为了东西方文化的交流中心，多种文化在这里碰撞、交融，久而久之别具一格的“海派”文化就形成了。上海在此之后就创办了译书机构和教会学校等来传播西方的科学文化知识。各个国家的艺术家们就能在此进行学术文化的交流，中国艺术家们博采西方文化的精华，并与上海的传统思想文化相融合的海派文化。在这种开放性极具包容性的文化背景下生活的刘德海对任何事物都充满着兴趣与热情，他思路敏捷、视野开阔，在其音乐风格上融汇中西、兼南容北，也培养了他在艺术上“敢为天下先”的创新性。

新中国建国后就定都北京，这里就成了经济、政治和文化交流的中心。明清以来，历代皇宫就建在北京，自然引来了不少天下的名家名人，是中华优秀传统文化的聚集地。成年后的刘德海先生就在北京这个有丰富文化聚集的地方吸收了更多的艺术给养，眼界更加的开阔了，就在这里一步步走向成熟，走向世界。

刘德海先生所创作的《春蚕》深深体现了他在这种文化影响下所有的坚持不懈、虚心好学、博采众长、敢为人先的情感态度与人生价值观。

2.3 曲作者的艺术追求

刘德海先生 1937 年出生于上海这座繁华而美丽的都市，1950 年开始学习二胡、琵琶、三弦、笛子等多种民族乐器，具有较好的音乐天赋，这期间还参加了上海广播电台业余民乐队，打下了扎实的民间音乐功底。1954 年，刘德海师从琵琶演奏家林石城先生并得其真传。1957 年，刘德海先生考入了中央音乐学院，在这进行深造并接受了系统的西方音乐教育。在此期间，刘德海先生除了继续向林石城先生学习琵琶技艺外，还师从于杨大钧、曹安和两位名师。1962 年毕业后，就留校任教；1970 年，担任了中央音乐团的琵琶独奏演员；从 1983 年起，就担任起了中国音乐学院教授和副院长的职位。

可以说，这时候刘德海先生的艺术足迹已经遍及了世界各地。许多的外国元首曾经因为听过他高超的琴艺而感慨中国音乐的精湛，老一辈的国家领导人周恩来、毛泽东、宋庆龄也曾在聆听过他的演奏后给予了高度的评价。在 60 年代到 80 年代期间，刘德海先生对琵琶艺术的演奏进行了各种各样的改革和尝试：第一点就是他鼓励支持钢丝弦的试制，并且把它运用于实际演奏中；第二点是在他的演奏形式方面也做了一定的尝试，他与王燕樵、吴祖强共同创作的《草原英雄小姐妹》是第一部由管弦乐队协奏的琵琶曲；第三点是他与指挥家小泽征尔以及与美国波士顿交响乐团有过三次的合作演出。1981 年之后，他与柏林交响乐团合作的成功，这使许多西方人了解到了中国的琵琶艺术，了解到了中国的音乐，他是使中国民族音乐与西方交响乐合作的第一人。可以说刘德海先生为向世界各地发扬我国民族音乐做出了突出的贡献。

刘德海先生在为发扬我国优秀传统音乐文化的同时，还积极追求创新，他的创新主要体现在两个方面：一是思想上的创新；二是技巧上的创新。在思想上主张“风格流派兼容化”，也就是集众家之长形成自己独特的风格；还有优选取“中”贯通化，也就是在琵琶演奏中既要求稳也要求“险”；最后是音乐情理科学化，也就是要把技、情、理构成一个三角，使之互相提高互相制约。在技巧上，刘德海先生做了一系列继承与创新，主要的创新有（1）左手技巧按音、离品绞、高低音绞弦、上弦音、按品绞；（2）有肉

扫、山口拨弦、无名指摇指、双划音、反正弹（食指的正反弹、大指的正反弹、无名指的正反弹、中指的正反弹、轮内弦挑外弦、反轮）；（3）假泛音、双手配合技巧泛音（相把位高音泛音、人工泛音、复合泛音）、弱奏、相角柔弦；（4）调松一弦、拍板、特殊音响技巧、木鱼声、铁蹄声、刺弦、打面板等。

这些独特创新的技艺与思想的创新使刘德海先生在他的琵琶艺术领域实现了历史性与时代性的统一、技巧与表现的统一、真实性与创造性的统一，带给了琵琶这门民族艺术不可估量的财富。

本人在这里想浅析一下刘德海先生的一个创新，“人生篇”中的一首用琵琶讲述曲摭的人生经历和他坚韧不拔、积极向上的情感价值观的乐曲《春蚕》。

3. 琵琶作品《春蚕》的简介

3.1 乐曲结构的分析

《春蚕》全曲是由四首新疆民间乐曲来作为原型素材的：第一首是牧羊曲，由笛子演奏的；第二首是埃介姆，是弹拨乐；第三首是你的天上有没有月亮，也是弹拨乐；第四首是自由的生活，由热瓦甫演奏。全曲共有四个段落组成：第一段是全曲的引子部分，是从第 1 至第 7 小节。这段音乐是用了较长的散板，由琵琶来模拟维吾尔族的吹奏乐器奏出了维吾尔族民歌《牧羊曲》，节奏舒缓自由，表现出了辽阔、庄严、空旷、肃穆的意境；第二段从第 8 至第 39 小节。在二弦上沉重艰难的拉弦，再加上三弦、四弦上弹奏的泛音，模拟出了好似沙漠中由远及近的驼铃声和一排排艰难行走的脚印，节奏平稳；第三段是从第 40 至第 129 小节。该小节表现的是歌舞音乐，旋律明快、流畅，描绘出了姑娘们穿着漂亮的衣服在翩翩起舞的音乐景象；第四段是从第 130 至第 195 小节。在梦幻般的联想过后，音乐又回到了辽阔、庄严、空旷和肃穆的意境中。此时乐曲的速度加快、情绪高涨，琵琶模拟了“独它尔”和“弹拨尔”的音色和演奏技法，描绘出了能歌善舞的维族人民在天山脚下打起手鼓欢庆节日的热闹场面。乐曲的尾声再次展现了具有新疆风格的旋律，唤起了人们对丝绸之路伟大的赞叹。

3.2 调式调性运用的效果

第一段是 c 小调，旋律中运用了许多紧密排列的大小二度，这些大、小二度的运用有起到表现一望无际的茫茫戈壁的音响效果。第二段是 g 小调，它的音乐中采用的“复调”因素的创作手法，二弦上旋律的演奏和三、四弦上泛音的演奏，模拟出了驼铃在沙漠里由远及近的音响效果。第三段是 C 大调与 G 大调，此时音乐的调性一下子摆脱了前两段沉闷、忧郁的小调风格，从而转为明朗、开阔的大调。情景也是发生了三百六十度的大转变，之前小调展现的是寸草不生的荒漠，现在大调的运用却把人们带到了果木茂盛的绿洲。第四段还是接前面 G 大调，只是节奏比前面更快了些。

这些调式调性的运用为演绎作品情感的抒发奠定了基础，更为刘德海先生对美好生活向往和崇尚高尚品质的情感表达埋下了伏笔。

3.3 刘德海先生演绎《春蚕》的情绪

像我这一代人与刘德海先生那一代人可以说是有很大的代沟的，但刘德海先生的演奏却能给我很大的吸引力，也就是所谓的共鸣，这就是艺术的魅力。是的，我被他的演奏神态深深地吸引了。

刘德海先生在演奏时并不是像一些艺人那样为表演而表演，更不是像现在有些表演者那样的做作，每一个动作似乎都在真诚的表达什么。刘德海先生的演奏就是纯粹的展现一个画面，纯粹的诉说，纯粹的抒发。让欣赏的人也能跟着琴音进入到他所想表达的境界，就像乐曲开始的哪一部分，也就是全曲的引子部分（第1—7小节），刘德海先生在演奏时几乎是闭着眼睛的，只有在要换把的时候才看一下，我觉得刘德海先生在演奏时他不光是位演奏者，他还是自己忠实的倾听者。不光是这一小段，刘德海先生在演奏整首曲子的过程中都是在倾听自己所演奏的作品。为什么刘德海先生演奏的作品能得到大众的共鸣，就是因为他是站在观众的角度来演绎的，所以他在演奏的同时也能明白听众的感受。在整个的引子部分的演奏中，刘德海先生的表情一直很凝重，动作幅度也不是很大，看上去是单调的一直在轮音，但琴音中透露出了其心里的不平静，声音铿锵有力、尖锐高亢。

在描述了沙漠中的残酷的情景之后，乐曲突然进入了另一个画面（第8—39小节），好像是从远处听到了驼铃声，先开始声音很轻，渐渐的越到后面听得越清楚了，这是刘德海先生在演奏时对强弱的处理。在表情上刘德海先生也是表现的及其自然到位，我在这里是无法用语言来描绘的，我只能说当你看了他演奏的视频，到这一段的时候你也会跟着他的动作情不自禁的去倾听什么。然后越到后面，驼铃声越清晰，就像一个骆驼队在眼前行走一样。这一段刘德海先生演奏的比较缓慢、沉重，在这里听起来似乎没有太大的情感波动，只是在描述一个比较艰难行进的场面，在描述一个客观的事件。

到乐曲进行到第三段的时候（第40—129小节），音乐的情绪就发生了改变，之前的两段色调都是暗淡的，这一小节开始就很明朗、活泼了。刘德海先生在演奏这段的时候脸上的表情也变得轻松、欢快了，随着他的演绎我也会跟着他一起笑一起活跃了起来。有时候刘德海先生在演奏到轻快的部分时头也会跟着节奏左右摇晃起来，就像跳秧歌舞时那个头部摇晃的动作一样。神情变化多样，身体的动作也比一开始的引子部分要大要多些。整体来说，整个第三段都是愉快的。

到进入第四段的时候，乐曲的情绪又发生了改变，轻松愉快的心情不见了，取而代之的是比之前一二两段更激烈的情感。刘德海先生在演奏的时候脸上的表情也变得严肃、深沉的多，变化也比之前更丰富，似乎是想要表达什么自己深刻体会的东西。音乐情绪

更急促、激烈，一阵激烈之后又突然平静了许多，似乎在酝酿着什么。就像暴风雨前的平静一样，在缓缓向前逼近。

最后结尾处酝酿了那么久的感情终于爆发了，把整个乐曲情绪推向了高潮，让人不禁战栗，听得人浑身起鸡皮疙瘩。刘德海先生在演绎这段的时候情绪也是相当的激动，可以说令欣赏的人情绪都被带动了。在演绎的时候动作幅度也不是很大，但都恰到好处，随着力度的增加身体也跟着摆动，似乎这样才能释放身体里所有的能量，能给人一种深深的震撼。

整首乐曲是在高潮中结束的，乐曲本身的音响效果就让人记忆深刻，再加上刘德海先生惟妙惟肖的表演更是画龙点睛，他的真情流露：整首乐曲表现出了他从开始的迷茫挣扎，到他找到目标并坚持不懈地奋斗，到他取得一点小成果后的开心的心情，到后来继续升华自己的艰辛过程，最后凭着他对艺术的执着追求终于成为了享誉琵琶界的艺术大师。整个过程表现的惟妙惟肖，让人听后心情久久不能平静。

3.4 刘德海先生在《春蚕》演绎中所体现的人生价值观

每个人的价值观都不一样，每个人表达价值观的方法也不尽相同，刘德海先生就是用他琵琶艺术来表达的。在他的每一首琵琶曲中大家都可以看到刘德海先生的思想，因为音由心生，尤其是“人生篇”中的几首乐曲道出了刘德海先生自己对人生的看法。在这里我就以《春蚕》为代表来浅谈刘德海先生对人生的一个方面的认识。

整个乐曲被分为四个段落和结尾，首先第一段中开始尖锐而密集的长轮，充分展示了作者迷茫而着急的复杂心情，作者似乎在寻找着什么，作为人生而谈，我认为在寻找自己人生价值，在寻找自己的理想，这是第一段的第一乐句。第二乐句中音量突然变得很弱，似乎是在迷茫中找到了一点曙光，但是上天在和他开玩笑，那条路行不通，作者碰了壁。于是他开始急切的寻找着另一条路，寻找自己能一生为之奋斗的目标。这时被他再次捕捉到了什么，结果还是上天跟他开了个玩笑，这条路还是不通。他开始为他的未来着急了，一直处在迷茫期的他开始不安了，青年时期的烦躁、鲁莽就在这体现了出来。就在他为自己的前途烦闷时出现了一个清脆明亮的声音，这是用左手手指拨弦产生的音响效果，在这里我把它比作是一个智者的引导。然后四根弦一起弹奏出的泛音代表着一个年轻躁动的心在渐渐明朗。这就表明在刘德海先生心目中人生目标和一个好的引导的重要性。

这就进入到全曲的第二段了。第二段的开始刘德海先生从容的演奏神态表现出了智者的引导，和在迷途中的青年人突然有了目标后跃跃欲试的神态。在这段演绎中，作者

向我们展示了一个在坚持不懈奋斗的年轻人的艰辛成功路。也就是讲述了刘德海先生在学艺生涯的开始阶段，是有血有泪的。他告诉我们不管再苦再累，都要一步一个脚印脚踏实地的走下去。所以这段有一个重复，表达出了虽然单调重复着做着相同的事，但他还是乐此不疲，只有把基本技巧都掌握了才能继续下面的精彩。

当然，在求学过程中不光光只有枯燥乏味的学习，在第三段中，刘德海先生就讲述了在学习中寻找乐趣。很多人在求学道路上一味的抱怨辛苦，只想快点到达成功的那一刻，认为只有成功了，站在了山峰顶上的风景才是最美的，才是最开心的。刘德海先生不这样认为，他早就看穿了这一心理：山顶上的风景固然很美很迷人，但不代表山底和山腰上的风景就不吸引人了，而且不是每个人都可以成功的到达山顶的，有的山峰过高有危险，往往人们在不到半山腰就原路摭回了，如果一路上不住的抱怨，失败后又一味的失望，只会令自己痛苦不堪。所以在刘德海先生的《春蚕》第三段的演绎中我体会到了他一路欣赏风景寻找乐趣的乐观心态。第三段的最后一个乐句全是用摭分来演奏的，在演奏过程中神态更加镇定自若，就像进入中年后的人对待事物更加沉稳一样，这个时候就是快要到达顶峰了，虽然节奏有些快，表现了内心的激动与不安，但三弦上不慌不忙的演奏表现了他遇事沉着冷静。这就看出了刘德海先生在中年时期的心态上还是很稳重的，一直在不断的努力，也许这也是他成功的一个原因吧。

第四段又是一段心理描写，这一段旋律比较急促，演奏时心情比较激动，与第一段相似，却比第一段更甚。这也是刘德海先生所要表达的，即使经验丰富，经历了各种磨砺，人毕竟还是人，总会有情绪波动，在一段艰苦枯燥又快乐的努力后终于要迎来大丰收了。乐曲在高亢的长轮过后速度慢了下来，音响也变弱了，就像是在一阵激动过后渐渐的冷静了下来，他在酝酿，在做好各种准备，好充分来展示出努力最后的成功。

尾声部分终于激烈的爆发了，刘德海先生在演奏的时候身体的每个部分都充分体现了他的激动。就像一只辛勤吐丝的蚕最后破茧而出成为美丽的蝴蝶展翅高飞一样。这就道出了刘德海先生的一个思想，坚持不懈的辛勤付出后终会有美好的回报，他就是一直这样坚持的，所以在其演奏中他的作品与自己的思想产生了深刻的共鸣，最后才能把这首曲子表演的如此淋漓尽致。

总的来说《春蚕》演绎出了他一生奋斗的经历，和在奋斗中的挣扎与收获的喜悦。人一生的经历就可以写成一本书，而刘德海先生用琵琶艺术写出了他的一生追求，体现了他对理想的不懈追求，在这个漫漫艺术生涯中，也只有他的坚持和大无畏的创新精神，还有他“春蚕”式的奉献精神造就了他辉煌的人生。

4. 刘德海先生的琵琶创作

4.1 技法创新

4.1.1 在传统技法基础上的发展和创新

刘德海先生在琵琶创作时为了有更好的表现效果，就根据传统的演奏技法创作出了一些新的有助于乐曲表达的新技法。首先是继承式创新，也就是在该技法是已经存在着的并一直在使用的传统技法上赋予新的审美意义或音响效果的创新行为：如刚性轮，也就是弦速均匀、指力较强、稳定、音色刚健的持续性长轮，表达出坚忍的品质。还有延伸和组合式创新，也就是将原有的琵琶技法进行重新组合还有对原来的传统的琵琶技法进行延展性运用：刘德海先生从传统技法中的“摭分”技法进行了反正弹技术的创新，也就是取独立的食指或大拇指指甲内侧的发音，刘德海先生除了开发和运用了大指和食指的反正弹技术，还进行了中指和无名指的开发和运用，使琵琶演奏在音色上形成了坚硬与柔和、干涩与甜润、阴与阳、反于正的风情万种的对比，表现出刘德海先生不按部就班和勇于推陈出新的创新精神。再然后是借鉴式创新，也就是吸取其它乐器的技法来进行琵琶技法的创新：“弱奏”，这是源于三弦的演奏艺术中的“跪指”技法，传统中的弱奏只是减小了右手指甲尖的触弦深度和触弦力度，以音量的减小来满足其要求，而刘德海先生新创的这个技法是用小指的指背或指肚轻轻的贴着弦的根部，然后用大拇指与食指做弹挑的动作，这比正常的音色更沉闷、暗淡、虚无，与之明亮的音色形成鲜明的对比，更是展现刘德海先生思维灵活和虚心学习的良好品质。最后是原创式创新，是指从音乐风格和个性化音色的追求出发所进行的原创性的创新：如肉扫（侧掌扫），也就是用右手掌的大指根部肌肉快速擦弦而过，其发出的声音敦厚结实、弱而不虚；摇指，传统的摇指都是用的大拇指，基本上也只是摇缠弦，而刘德海先生新创的摇指是用无名指的指甲上偏锋来摇弦的，与大拇指摇指相比，音色更加柔和，音量也更小些；山口处与上弦音声响的结合，左手大带音与上弦音的配合，再加以山口处拨弦的特殊音色，创造出了奇妙、新颖的音响效果。这一技法的原创式创新也充分表现了刘德海先生开阔灵活的眼界和思维，把身边可利用资源浓缩成精华展现得淋漓尽致。

这些技法都充分展现了刘德海先生坚韧不拔、胸怀若谷、勇于创新的情感态度与人

生价值观。

4.1.2 新技法在《春蚕》中的运用

在《春蚕》的整个引子部分（第1—7小节），除了两句对话式的有强弱对比之外，全段落都是以“刚性轮”的强健音色和刚性力度贯穿始终，表现出了苍劲有力的势气。在乐曲的第8—36小节采用右手指关节提拉并抓弦的双摭，中指和食指坚实有力的反弹摭剔，都充分展现出了反弹的干涩、坚硬的音响效果，为我们描绘出了骆驼队在沙漠中艰难行走的悲凉画面。借鉴式创新的技法“弱奏”运用在《春蚕》的第40—59小节，体现了幽静之美。肉扫运用于乐曲的尾声部分，这肉扫的音量虽然很小，但是极具力量，变现了春蚕在破茧前力量的积蓄。刘德海先生在《春蚕》中所创新的摇指，也是运用在了乐曲的尾声，表现春蚕在破茧过程中快速扇动的翅膀，非常的生动形象。山口处与上弦音声响的结合，左手大带音与上弦音的配合，再加以山口处拨弦的特殊音色，也是在乐曲的尾声运用的描绘了坚韧不屈、晶莹剔透的细细蚕丝的生动景象。

4.1.3 新技法在《春蚕》中的运用所表现出的效果

第一段中右手要用坚硬挺拔的“长轮”技法，加上左手不加任何揉弦的动作来模拟尖锐、高亢的声音，表现了骆驼队伍在飞沙走石、干渴难耐、烈日炎炎的沙漠中艰难行走的苍凉景象。

谱例 1:

第二段中运用泛音模仿驼铃声，之后用了琵琶“摭剔”技法发出来的音色来表达骆驼那沉稳、坚定的脚步声（见谱例2），与前面的驼铃声交织在一起，让人产生无限的遐想。这一段音乐将琵琶“双弹、双摭、打、抹、拉、剔”等多种运用在一起，音响变幻莫测，音色奇异瑰丽，描绘出在漫漫丝绸之路上，运载着各种各样货物的骆驼，排着长队，昼夜兼程跋涉的壮丽景象。

谱例 2:

第三段中，琵琶模仿了两种热瓦普的音色和演奏技法，一种是演奏时配合右手的“扫弦、摭分”、左手的“擞、打”等技巧表现出活泼的情绪和明亮的音色；另一种是演奏的时候，用右手的小拇指抵住弦的根部，使其发出沉闷的音色（见谱例 3），表现出古老多朗热瓦普的厚重、低浑。

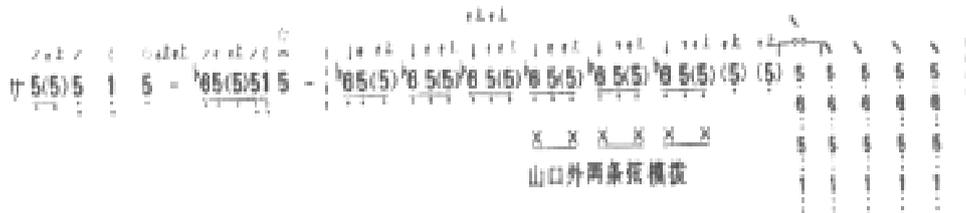
谱例 3:

第四段中用的“摭分”技巧，这是右手常见的一种琵琶技法，《春蚕》中的“摭分”多数运用的是“双摭”和“三摭”。

谱例 4:

尾声部分用“肉扫”、“双琶音”“三指分轮”、“山口外拨弦”等技巧，这些技巧新颖多变，生动形象地模拟出了春蚕吐丝的声音。寓示了生命不断延续之伟大，象征着民族精神的生生不息。

谱例 5:

4.2 刘德海先生的技法创新所体现的情感态度与人生价值观

刘德海先生在乐曲的创作中都基本上有自己的技法的创新，不管是继承式创新，或是原创式创新，都体现了刘德海先生在乐曲创作过程中的创新精神。

在“刚性轮”的创新中就体现了刘德海先生不被传统所束缚，敢于突破的创新精神。因为长期以来中国琵琶的轮都是以柔为美，觉得越是听起来柔和的音色轮指就越是好。刘德海先生打破了这一固有的旧思想，展现出琵琶的刚性美，不仅仅是轮指，刘德海先生还开发了许多我们之前想都不敢想的新指法，使琵琶的音乐表现力更加丰富更加多姿多彩了。如之前提到的“弱奏”、肉扫、山口外拨弦、双琶音、三指分轮等等。

这些新技法的开发与运用，充分体现了刘德海先生的大胆想象与勇于实践，他与时俱进，因为现在已经不仅仅是以和谐音为审美的标准了，所以才大胆用身体和琵琶的各个部分来创造出不同的对音乐表现有帮助的音响效果。

从刘德海先生借鉴其它乐器来创造琵琶的新技法可以看出他不是固步自封的人。刘德海先生崇尚儒学，而儒家思想就是接纳世间万物，对世间所有事物都有一颗包容的心，他对一切可用能用的琵琶技法都来之不拒，并加以改进运用到乐曲的创作中去。

因为用心、创新和对艺术的执着的情感态度与人生价值观，使刘德海先生最终在琵琶艺术上成为了一颗璀璨的明星。

5. 总结

《春蚕》这部作品道出了刘德海先生的心声，是他真实生活的写照，是值得后人去深思、去研究的。精神的价值是无可估量的，也是最宝贵的，刘德海先生倾其一生，以其毕生所学创作出了如此这般的经典之作，可以说让人佩服之极。而且刘德海先生大师的称号也不是一蹴而就的，是他一步一步艰辛地走过来的，就像作品《春蚕》中描绘的一样。所以，熟悉了刘德海先生的作品就等于熟悉了刘德海先生本人，可以说他是用心、用他的一生去创作的琵琶艺术大师。

刘德海先生的人生价值观和他为人处事的态度决定了他一生的艺术追求，并在这一追求中取得了惊人的成就。他的坚韧，他的不屈，他的豁达，他的坚持，他的开阔的眼界和灵活的思想等等都早就了一个琵琶界的不朽的精神领袖人物。我相信，刘德海先生的艺术作品一定会影响深远并且持久。

6. 参考文献

- [1] 孙颖. 传统与现代的结合——浅析琵琶曲《春蚕》及刘德海琵琶音乐创作特色[J]. 北方音乐, 2010, 期号(8): 16-17.
- [2] 张伟. 坚韧悲壮与乐观豁达的赞歌——析刘德海的琵琶曲《春蚕》[N]. 创作研究, 2012-3.
- [3] 徐滢珺. 刘德海琵琶曲《春蚕》研究[D]. 河南: 河南大学, 2007
- [4] 王妍妍. 刘德海琵琶演奏艺术研究[D]. 南京: 南京艺术学院, 2010
- [5] 刘美丽. 刘德海琵琶艺术创新思想探析[N]. 乐器学堂, 62-64
- [6] 王柳丁 刘文静. 试析琵琶独奏曲《春蚕》的演奏技巧[N]. 作家杂志, 2011(5)
- [7] 张岚. 以《春蚕》为例分析刘德海琵琶技法的创新[D]. 北京: 中央音乐学院, 2010