

“钢琴教母”周广仁

杨梦妮

(云南师范大学 云南 昆明 650091)

【摘要】周广仁是我国著名钢琴演奏家、教育家，对我国的钢琴普及以及钢琴教育领域有着积极的影响。本文主要从周广仁先生的生平、经典作品、奉献精神三个方面入手，向为我国钢琴史添上浓墨重彩的一笔的周广仁先生致敬。

【关键词】周广仁；陕北民歌；钢琴教育；人物传记

1 “钢琴教母”周广仁

周广仁，1928年12月17日生于德国汉诺威。她的父亲是留德的机械工程博士，优越的家庭条件和西洋文化的潜移默化，让她从小就对“乐器之王”钢琴如痴如醉，10岁开始就学习钢琴。但是在父亲看来，要想在那个动荡不安的年代活下来，钢琴并不能够作为周广仁谋生的手段，而是想让女儿凭借其因此出色的语言天赋和能力成为一个外交官，因此父亲在周广仁先生16岁时切断了她学习钢琴的经济支出，不再为她支付学习钢琴的费用。周广仁先生当即决定利用周末时间为那些比她年龄更小的补课，以此来赚取自己和国外老师学习钢琴的昂贵的学费，这便成为了周广仁先生的钢琴教育的开端。

周广仁先生18岁时首次登台演出，那个时候她刚进入上海私立音乐专科学校不久，正值建校六周年的音乐晚会庆典，她作为班级代表演奏了莫扎特的《A大调钢琴协奏曲》。19岁就与当时“远东第一”的上海工部局乐队合作，同台演出了肖邦的《第一协奏曲》和莫扎特的《d小调钢琴协奏曲》，一时间在上海钢琴界名声大噪。1951年，周广仁先生作为中国音乐家代表团成员之一，参加了在捷克举行的“布拉格之春”国际音乐节，也是在这个舞台上，她首次将贺绿汀的《晚会》和马思聪的《鼓舞》这两首脍炙人口的中国作品呈现于国际音乐节上，在国际钢琴领域引起轰动。同年，周广仁先生前往德国参加世界青年学生和平友谊联欢节钢琴比赛，并获得三等奖，使她成为了中国第一位在国际比赛中获奖的钢琴家。周广仁的出现，对于中国钢琴史具有划时代的意义。

2 周广仁先生创作改编的作品

1968年，在文革期间，周广仁的丈夫因迫害而自杀身亡，她悲痛欲绝，家庭的重担压在她一个人身上，但尽管如此，她也不曾忘记自己作为一名音乐教育者的使命。但在当时，所有国外的音乐作品一律不能学习和使用，国家要求高校重新编写学习教材，并加入符合当时社会背景的革命题材和体现中国风味的民族化题材。为响应国家号召，同时也为了教学工作的顺利开展，周广仁先生开始自己作曲，并同李其芳等人率领当时的年轻教师们共同编撰了《钢琴初级教材》，这是中国钢琴教育领域第一部真正意义上自编自选的钢琴教材。周广仁先生一生兢兢业业，自己创编的作品量虽少，但每一部都堪称佳作，犹如天籁，如《小红军》、《陕北民歌主题变奏曲》、《台湾同胞我的骨肉兄弟》等。

其中，《小红军》是周广仁先生创作改编于1958年的一首儿童钢琴曲，旋律来自民间歌曲，采用了变奏手法，整首乐曲节奏欢快活泼，生动刻画了小红军不畏艰险、英勇战斗的形象，获得广大师生和听众的喜爱。既然要说周广仁先生的代表作品，那下面这家喻户晓的《陕北民歌主题变奏曲》怎能不提呢？

2.1 经典作品《陕北民歌主题变奏曲》

《陕北民歌主题变奏曲》是周广仁先生最经典一部作品，也是一首钢琴学习者经常弹奏的优秀的中国风钢琴作品。

2.1.1 创作背景

20世纪70年代，周广仁先生以陕北地区绥德县的民歌《三十里铺》为原型，创作了这首极具艺术审美价值的钢琴独奏《陕北民歌主题变奏曲》。提到陕北民歌，大家一定会想到“信天游”。“信天游”是陕北民歌中极具特色的体裁，经久不衰，具有极强的生命力，艺术手法多采用比兴的手法。《三十里铺》就是陕北“信天游”中的代表作，它是一首淳朴、真挚的情歌，来源于陕北绥德县三十里铺村一个真实的爱情故事，故事中女主人公“四妹子”凤英与“三哥哥”郝增喜在那个父母包办婚姻的年代，敢于冲破家庭的束缚自由恋爱，当二人正在热恋中时，日本鬼子打进了中国，“三哥哥”放弃了两人的爱情，义无反顾地加入了抗日战争的行列中，上前线奋力抗争、英勇杀敌、保家卫国，回来时“四妹子”已为人妻。于是，这个在战乱时期无奈与错过的爱情故事为这首情歌增添了一丝深沉和伤感。

2.1.2 乐曲结构

《陕北民歌主题变奏曲》是一首钢琴变奏曲，按标题可将全曲分为三个情感内容段落，划为三大部分，分别为“苦难的岁月”、“斗争”、“解放区的天”：

(1) 主题、变奏一和变奏二构成第一部分“苦难的岁月”，该段旋律缓慢沉重，情感基调凝重，描绘了一幅旧社会的陕北人民陷于苦难的场景。

(2) 变奏三、变奏四、变奏五构成第二部分“斗争”，此段速度加快，情绪激昂，渲染了陕北人民激烈的斗争场景，表现了苦难中的陕北人民披荆斩棘、充满对幸福生活的美好憧憬。

(3) 变奏六、变奏七和变奏八构成了全曲的最后一个部分“解放区的天”，该段高亢悠扬，节奏欢快，仿佛看到解放区万里晴空，陕北人民取得胜利后高歌猛进、载歌载舞的场景，表现了人民群众对新生活的美好向往。

2.1.3 乐曲风格特点

《三十里铺》原来是一首长篇叙事歌曲，歌词长达三十多段，但在流传过程中人们只唱其中几段，这也是《陕北民歌主题变奏曲》采用的主要旋律片段。第一部分的三段旋律、音调、和声、节奏都大致相同，并且保留了原有的民歌的旋律线，变奏二左手的低音与右手的高音音程形成对比，仿佛是陕北人民站起来反抗的前兆。第二部分中的变奏三、四旋律方法上基本相同，只是较变奏三而言变奏四更加凸显出斗争的激烈，而变奏五作为C徵调式，节奏又为2/4拍子，比起之前的3/8拍显得更加沉稳，表现出中国人民在战斗中镇定自若、充满信心的坚定信念，尾处的音阶作为连接部分，使情绪自然过渡到第三部分。第三部分表现了人民对未来的

憧憬与希望，变奏六音域宽广，音色高亢嘹亮；变奏七周广仁先生运用中国竹笛的加花变奏手法创作，采用复调旋律，写出了全曲最热烈欢快的一段；变奏八是全曲情绪的推进，用连续的八度音程表现出人民迎来光明时的昂首阔步的场面。这每一次高潮迭起的变奏都与沟壑纵横的黄土高原息息相关，与饱经沧桑的陕北劳苦人民息息相关。

《陕北民歌主题变奏曲》着重强调了《三十里铺》歌曲本身的旋律、节奏，但又不局限于原有的文学内容中，而是采用多种变奏手法将作者的构思呈现出来，安排了一个苦难——斗争——胜利的发展过程，赋予作品新的内涵，描绘了人民追求胜利的斗争历程，传达了正义终将战胜邪恶的主题思想，是中华民族从苦难之中站起来反抗，争取幸福光明的缩影和形象写照，极大提高了歌曲作品原有的艺术审美价值与艺术感染力。

笔者认为，全曲音乐风格与陕北地区“信天游”有许多共同之处，曲调悠扬、开阔舒展，抒情性、叙事性强，整首乐曲情绪跌宕起伏、高潮迭起，周广仁先生多样化的变奏手法处理使《三十里铺》原有情感得到升华，内容上得到突破，变成了一部颇具规模的钢琴曲。

3 周广仁先生的奉献精神

周广仁先生之所以被人们尊敬是因为她有着乐观豁达、无私奉献、爱国敬业的精神，这些特质决定着她在中国钢琴史上不可取代的特殊地位。

她爱钢琴就像热爱自己的生命。痴迷于钢琴的她，尽管经历过断指、耳聋等重重苦难，但最终都以乐观豁达的精神和自己对钢琴的热爱坚持下来了。她的一生与她的布琉特纳钢琴紧密联系，这台三角钢琴也成就了她以及她的孩子和众多学生。周先生曾说“一位钢琴家的成长需要多方面的条件。个人素质、教育环境、乐器、缺一不可。没有一件高档的乐器，很难想象能培养出高水平的钢琴家。因此可以，没有布琉特那就没有我的今天。我对希尔德布兰德夫人感激一辈子。”由此可见，周先生对钢琴极度热爱。

她爱学生“胜过”爱自己的孩子。著名钢琴家但昭义起步晚，条件也不算好，当时很多老师都觉得他没前途，不愿意教他钢琴，只有周广仁先生收下了他。那时生活困难，周先生经常利用自己周末闲暇时间给但昭义上课，有时候一上就是一整天，不仅不收他学琴的任何费用，留他在家里吃住也是常有的事。不仅是但昭义，周广仁先生的家里经常有各个学生进出，吃在家里，睡在家里，那是再寻常不过的事了，以至于有时候她的孩子还被误认为是客人。周广仁先生的儿子陈达曾回忆说“小时候妈妈眼里只有学生，爸爸妹妹和自己都不是重要的人。”但周先生说自己的工作忙得一塌糊涂，忽略了孩子的感受，希望将来有一天她的孩子会理解她。最终陈达理解了母亲，自己也成为了一位教师。周广仁先生对从来都是一视同仁，不管学生是专业的还是业余的，是自己的还是别人的，是成年人还是儿童，她都同等看待和关心。周广仁也从来不“挑学生”，她曾说过“别人不教问题学生，我就教。我就像一个医生，一抓一个准。很多孩子不是笨，是可怜，因为没人教。”可能正因如此，在但昭义被其他老师嫌弃求师无门时，周广仁先生张开了怀抱接纳他、鼓励他。周广仁先生这样无私奉献的精神及她对学生的慈爱关怀，让她的几代学生回忆起这位恩师时都无不感动于她的慈爱之心和奉献精神，甚至很多学生都说，正是周广仁先生的这些美好品质一直影响着他们的人生，无论是为人处世还是教育教学，他们都一直以此自勉。

她爱祖国，并将之与自己的命运联系在一起。1947年，是周广仁先生在上海钢琴舞台求师无门的时候，一位法国文化员许诺可以帮助她前往法国深造，周广仁也对法国之行充满了憧憬。但是当时新中国刚成立，她任教于上海国立音乐专科学校，若此时离开祖国离开上海国立音专，对于国家无疑是一个巨大损失。当时任教于华东分校的贺绿汀找到周广仁，并留下了她。贺绿汀对她说，“上海需要你，国家需要你！你想出国吗？别着急，国家会培养你的。”谁想，周广仁先生这一留，便留了一辈子！1983年，周广仁先生在北京大学作报告，身体力行，用自身的实践对学生进行爱国教育，当她的外国友人和在国外定居的亲人挽留她时，她坚定地回答道“我的事业在中国”。周广仁先生80寿辰时曾说过“工作是为自己还是为国家？我要为中国的钢琴事业做一点事情，我觉得一个人想在事业上有所作为，一定要将自己的命运和国家的命运联系起来。有了国家，才会有我。我的一生就是本着这个原则走过来的。”周广仁先生1928年生于德国，2022年逝世于北京。虽然青年时期在上海的是德国学校，但在她的兄弟姊妹中，她是唯一一个留在中国并为中国音乐文化教育、演奏事业发展做出突出贡献的，且将自己一生都奉献给了中国钢琴教育事业。

她热爱教育，是中国第一位创办少年儿童钢琴学校的钢琴家，为中国钢琴界选拔了许多人才，也为中国钢琴教育的普及做出了极大贡献。她还参与创办了具有高水平、国际性的“中国国际钢琴比赛”，并担任评委主席，使得这一赛事成为中国最具有权威性的国际性比赛之一。在对中国钢琴教师师资力量培训方面，以及我国对钢琴教育的普及，周广仁先生也是倾尽心血、不遗余力，一直为中国的钢琴教育事业奔波。1996年、1997年、2004年至今，周广仁先生前后几十次亲自赴各地进行讲学，一直奔赴在中国音乐教育事业最前线。直到2022年3月7日，周广仁先生永远离开了我们，但是我相信她的精神永远陪伴并激励着我们。

纵观周广仁先生的一生，是传奇的一生，也是奉献的一生。她被称为“钢琴教母”不仅仅是因为她对钢琴的热爱，更是因为她对学生的无私奉献。她身上诸多的美好品质值得我们学习，这些精神无论是在过去，现在还是将来，都将深深影响着我们！

参考文献：

- [1] 龙云. 信天而游 [J]. 西安: 陕西师范大学出版社, 2015. 02
- [2] 田可文. 中国音乐史与名作赏析 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2007年9月1日 01版
- [3] 王玥. 周广仁先生钢琴教育事业奉献精神传承的意义 [D]. 哈尔滨师范大学, 2011.
- [4] 闫亚明. 《陕北民歌主题变奏曲》探析 [J]. 长春师范学院学报(人文社会科学版) 2011年5月, 第30卷第3期
- [5] 王昌途. 中国钢琴音乐文化 [M]. 光明日报出版社, 2010年1月1日
- [6] 卞萌. 中国钢琴文化之形成与发展 [M]. 华乐出版社, 1996年8月1日
- [7] 谭贊. 巴洛克键盘音乐的审美之维：复古与现代 [J]. 音乐探索, 2019(03): 129-138.

作者简介：

杨梦妮（1997.4—），女，汉族，籍贯：云南保山人，云南师范大学音乐舞蹈学院，20级在读研究生，硕士学位，专业：音乐与舞蹈学，研究方向：音乐史。