

中国钢琴改编曲《我的祖国》艺术审美

何川 胡嘉雯

四川文化艺术学院, 中国·四川 绵阳 621000

【摘要】艺术审美是对作品的创作背景、演奏技巧以及表现手法进行诠释。本文通过对文献研究、归纳、总结等方法对《我的祖国》艺术美的呈现进行梳理和研究。该作品是电影《上甘岭》的主题歌曲,由乔羽作词,刘炽作曲,最早由歌唱家郭兰英演唱的民族声乐歌曲。这首歌从20世纪上世纪50年代末唱响至今,已经走过了半个多世纪,不仅没有被时间和记忆的尘埃所洗礼,甚至还被作曲家们所青睐,以各种创新的艺术表现形式将其改编为钢琴、器乐等作品,使之经典再现。本文将以蒋泓改编的钢琴版《我的祖国》为主要题材,从作品的创作背景入手,了解时代文化,从而分析作曲家的创作意图;以研究作品文本为基础,曲式、结构为骨架等;结合自身的艺术实践,对演奏技巧做出一些粗浅探讨;感受作品的精神美、文化美、立体美和线条美。

【关键词】钢琴改编曲;《我的祖国》;艺术特点;技术技巧

Chinese Piano Adaptation "My Motherland" Artistic Aesthetic

He Chuan, Hu Jiawen

Sichuan University of Culture and Arts, Mianyang 621000, China

[Abstract] Art aesthetic is to the creation background of the work, performance skills and expression of the interpretation. This paper combs and studies the artistic beauty of "My Motherland" by means of literature research, induction and summary. This work is the theme song of the film "Shangganling Mountain", written by Qiao Yu and composed by Liu Chi. It is the first national vocal song performed by the singer Guo Lanying. This song has gone through more than half a century since it was sung in the late 1950s of the 20th century. Not only has it not been baptized by the dust of time and memory, but it has even been favored by composers, who have adapted it into piano, instrumental music and other works with various innovative forms of artistic expression, so as to reproduce it classically. This paper will take the piano version of My Motherland adapted by Jiang Hong as the main subject, starting from the creation background of the work, understand the culture of The Times, so as to analyze the composer's creation intention; Based on the study of the text of the work, form, structure as the skeleton; Combined with their own artistic practice, the performance skills to make some shallow discussion; Feel the spiritual beauty, cultural beauty, three-dimensional beauty and line beauty of the work.

[Key words] Piano arrangement; My Country; Artistic features; Technical skills

【课题】四川文化艺术学院2021教研项目《“立德树人”在钢琴教学“课程思政”中的艺术造型研究——以中国钢琴作品为例》项目编号: 2021JY33。

中国钢琴音乐经过数百年的发展,孕育了一大批优秀的钢琴家、作曲家,通过民族文化的滋养,创作了许多具有民族文化内涵的钢琴作品。而钢琴改编曲作为中国钢琴作品的重要组成部分,通过对民族器乐和声乐作品的改编,其独特的创作特性使其具有鲜明的民族特色。如《夕阳箫鼓》、《百鸟朝凤》等充分运用了对中国民族乐器的音色模仿,以及风格特征的把握,利用钢琴表现手法,描绘和声色刻画出全新的民族文化元素。钢琴曲《我的祖国》改编自电影《上甘岭》的主题曲。作曲家在保留原曲本身旋律的基础上,运用和声、织体、节奏等变化,将短小精悍的旋律,利用钢琴的表现手法,通过变奏、模进等方式,表达了对祖国锦绣河山、英雄儿女的赞美之情。本文通过对作品创作背景、曲式、演奏技巧等的研究,从艺术审美角度诠释作品的内涵。

1 《我的祖国》创作背景

《我的祖国》是电影《上甘岭》中的主题曲,由乔羽作词,刘炽作曲。深刻讲述了人民志愿军抗美援朝、英勇作战的英雄事迹。影片中,为了躲避联合国军的炮火,战士们经过一系列的战斗,到处都是受伤的士兵,几乎崩溃。在这最无奈的时刻,一句“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”深情和激昂的曲调,激发了军人们保卫祖国、舍生忘死的顽强意志。乔羽定稿后将歌词交给作曲家刘炽谱曲,为让这首歌唱出祖国的大好河山,表达出军人远离家乡、思念祖国的感情,因此,他花了大量的时间和精力,将1949-1955年的流行歌曲进行了调查和分析,并从中挑选出十首歌,反复聆听、比较、筛选,最终,找到《芦沟问答》

的第一句,作为《我的祖国》音乐创作来源。终于,这首充满爱国情怀且具有深意的作品诞生了^[1]。

《我的祖国》作为一首经典的艺术作品,许多作曲家都将其采用不同的音乐形式进行改编和创作,有声乐、器乐和钢琴等版本的改编作品。钢琴版《我的祖国》常见的版本有张朝和蒋泓改编钢琴曲《我的祖国》。张朝先生创作的属于带再现的单三部曲式,并不是简单的在原有的旋律基础上增加伴奏,而是扩充织体、丰富和声,打破原声乐曲单纯的旋律性,加入幻想曲风格和丰富的和声色彩。且运用了变奏、主题再现、五声性多声织体环绕、复调、音色模仿等多种创造方法,充分地发展和表现了钢琴技巧性特点^[2]。

本文重点研究的是蒋泓教授所改编《我的祖国》,根据歌词的三段性特点,创作出了三种不同情绪的音乐形象,在保留作品本身美妙的旋律的基础上,运用和声、织体、节奏等变化,结合钢琴的表现手法、重塑了作品经典。成为众多钢琴家的音乐会保留曲目,受到了社会各界的高度评价。

2 《我的祖国》结构美

2.1 曲式分析

钢琴改编曲《我的祖国》利用钢琴的表现手法通过对其主要旋律采用变奏曲的曲式风格进行布局;是并列的二部曲式,从音色、触键以及情绪进行了描绘和润色入手采用五声调式,其两个主题呈相反的变奏逻辑,即:引子—主题—变奏I—变奏II—华彩B—尾声。

引子部分是节奏稍自由的散板,首句以主题开场,利用琶音的特点,模仿了河流的波浪,与钢琴高音区域的明快音色相结合,营造了微波荡漾的优美意境。

主题分为AB两个部分,主题A部分延续琶音织体、简洁的和声衬托右手淳朴的旋律,不加任何修饰,原样陈述了第一主题。主题B部分左手十六分音符来衬托右手主题,旋律提炼了第二个主题的主干音,并用模进的手法重新编排成四句紧密相连的乐句,以柔情和深情的形式表达了战士对故乡的思念。变奏I部分,作曲家将主题旋律放在了低声部上,增厚低音加重了作品的厚重感。右手十六分音符看似织体伴奏,实际上也是一种变奏手法,用两个声部阐述同一主题。变奏II部分,作曲家采用了“合头”的创作手法,以首句为此次变奏的源头。运用模进、倒影等音乐创作手法来发展和扩充乐段,有时会在乐段中加入原曲骨干音,使变奏段既能创新又能保持原有的风格。为增强乐曲的感染力,作曲家采用了许多八度音程、柱式和弦来渲染整个乐曲的氛围,并将乐曲推向高潮。尾声部分进入了整首歌最激动人心的一段,作曲家将西方作曲技法融入其中,作曲改变了原有的流动性伴奏织体,采用了柱形和弦,增加了低音的厚度,同时还加入三连音推进,使乐曲的旋律不断上升,直到最后,产生了宏伟的音响效果。

2.2 层次对比

层次感是对物体外形表现出的曲面、层次所感受到的美感,在作品中“辽阔的土地”“明媚的阳光”“好山好水好地方”描写了祖国宽广的土地和优美的景色,让人一听到歌曲仿佛就能看到祖国的大好河山,体会到歌曲旋律的立体美。作曲家改编创作这首作品时既体现出了明显的旋律感又烘托出了主题的伴奏,让演奏者在弹奏时即能表现出主调音乐优美的旋律线条和栩栩如生的织体伴奏,又能弹奏出结构丰富、多层次的音乐作品。乐曲主题旋律声部极具歌唱性,运用抒情的手法将歌曲第一句缓缓诉说。主题第一次变奏时,把旋律声部和伴奏声部进行对换,把主旋律的各种表达方式完美、巧妙地结合起来。低声部弹奏主旋律,旋律声部则是采用十六分音符伴奏织体,与主题一抒情的音乐情绪形成对比,伴奏部分用提升八度音阶的单音,既能保证两个部分音响效果上的独立,又能完全的表现出音乐情感,增添了乐曲的立体感。在乐曲变奏II与尾声的连接部分,采用双手弹奏单音向上跑动、多个八度和弦、三连音推动,烘托情绪旋律从婉转优美转至慷慨激昂,最后到达全曲最振奋人心的高潮部分,将音乐情绪推向顶峰。

3 《我的祖国》音色美

3.1 演奏技巧

钢琴演奏是演奏家对作品的二次创作,娴熟的演奏技巧是使音乐富有生命力的先决条件,是真正展现其艺术价值与魅力的重要因素。每位演奏者在演奏时都力求做到尽善尽美,以最大限度地表现出音乐的艺术魅力。因此,对乐曲的理解与技巧的把握是演奏好一首钢琴作品的关键。中国钢琴作品反映的是不同地域的民风,具有浓厚的民族特色,多数是依照五声调式的改编或创作而成,为使乐曲的民族魅力得以生动地表现出来,要求表演者具有弹奏中国钢琴所必需的演奏技术。钢琴改编曲《我的祖国》中演奏技巧主要分为:五声调式音阶、琶音、八度、和弦等。下面,结合自身对作品的研究,对演奏技巧做一些粗浅的探讨。

整首作品中采用琶音伴奏织体较多,琶音作为分解和弦的一种表现形式,是各类乐曲中运用频率极高的一种织体。琶音的弹奏,在演奏时应手腕放松,用指腹触键,力量由左到右依次传递,每一个音交代清楚,高音处可稍稍停留,声部突出,增强乐句的线条感。在乐曲的变奏、尾声部分,作曲家都采用了八度的伴奏织体,八度既能做出有别于单一音质的浑厚音质,

也能通过两个音调在物理频率上的高度一致,制造出一种绝对和谐的音响效果。八度音程的演奏技巧极其的重要,在演奏时需要借助整个手臂的力量,自由下落,再将手指所有力量都集中在键盘上。其次,要注意五指的坚韧性,因为五指最短力量最为薄弱,所以在弹奏八度时应把注意力放在五指上,才能协调好手腕到手指传递的力量,使整个手的力量达到统一。尾声部分作曲家采用三连音、三和弦的转位推动乐曲走向,内外声部结合。不同的和弦演奏技巧和演奏方法能体现不同的音乐风格,烘托不同的氛围,针对演奏者而言,与其它技巧相比,和弦演奏的技巧将会更加独特,以不同的方式弹奏和弦就会产生出不同的音色、音响效果。

3.2 旋律赏析

线条是艺术的语言,是音乐的灵魂。受社会、历史、文化等影响因素,线条和艺术相互交融。作品中“一条大河波浪宽”“条条大路都宽敞”“温暖的土地”“和平的阳光”歌词描绘了祖国的山河,歌颂了人民对美好生活的向往。作曲家在改编创作这首作品时,既没有让伴奏效果淹没了旋律,也不是只有旋律而没有伴奏的,合理安排好了两者的关系,更深层次地挖掘出作品中旋律线条美的艺术魅力。乐曲主题变奏II分为两个部分,分别是旋律声部和伴奏声部,这个乐段主旋律部分没有同主题AB部分那样采用单一的旋律线条,而是用和弦与八度来表现。在音响效果上比单音更加的厚实,而且不会破坏本身的旋律感,反而更加的有气势,容易掀起乐曲的高潮。因此“多声”与“单声”的强烈反差,让其在音响效果上旋律更加深厚,使乐曲在谱面与听觉上都能清晰地感受到线性旋律的美。

4 《我的祖国》意境美

精神美是一种具有内在品质,发自内心对正确价值的追求,爱国主义精神则是中华民族精神的核心。歌曲《我的祖国》是中华人民共和国成立后诞生的红色经典歌曲,它是在中国人民志愿军抗美援朝的历史背景下完成的。作品没有描写旧社会人民苦难的场景,而是以“小我”的角度歌颂人民的美好生活。“一条大河”、“河边的”“稻花”“艄公的号子”“船上的白帆”歌词描绘的这一幕让士兵们的思乡之情得到了暂时的缓解,短暂的精神抚慰后,他们重新燃起了斗志,集体高歌“美丽的”“英雄的”“强大的”祖国,用实际行动捍卫自己生长的地方,让祖国到处都是“阳光”和“力量”。这首作品的旋律婉转优美,与热情的豪迈相辅相成的,将爱国之情演绎得淋漓尽致;在继承原作品音乐主题的同时,也尽可能地将其歌词的蕴意用不同的钢琴演奏的形式表现出来。充分激发了全体中华儿女热爱祖国、建设祖国、实现民族伟大复兴的精神,也激励着我们年轻一代人牢记历史,要有不畏艰难、奋勇向前的精神。

5 结语

钢琴作为一种西方乐器,在中国受到经历了民族音乐的滋养,涌现出许多民族钢琴的经典作品。从这些作品中,感受到了中国特色的钢琴音乐从萌芽到成熟的发展变化。作曲家将民族音乐与钢琴的表现形式有机地融合,既融入中国民族音乐思维,同时也以钢琴为媒介,为中国音乐的发展作出了巨大的贡献。中国钢琴改编曲的诞生促进了中国钢琴音乐文化的形成和发展,创造了钢琴音乐的民族语言,对中国钢琴音乐发展产生了重要的影响。《我的祖国》是具有弘扬民族传统精神的这一理念的精品力作,有着极其重要的研究价值。

参考文献:

- [1]陶琦. 重构·延续:钢琴协奏曲《我的祖国》的红色意蕴[J]. 四川戏剧, 2021(09): 119-121.
- [2]王晶. 钢琴作品《我的祖国》音乐风格及演奏方法赏析[J]. 中国民族博览, 2021(15): 152-154.