

现代新体诗歌艺术歌曲创作特征研究

——以《我爱这土地》为例

王 茜

(西南交通大学希望学院, 四川 成都 610400)

摘要: 现代新体诗歌的人文情怀和创作方式受到当代许多作曲家的青睐。当现代新体诗歌与艺术歌曲碰撞在一起时, 则又多出了几分渲染与内涵。我们唱起现代新体诗歌艺术歌曲时, 能够感受到每个作品都散发着一定的时代气息。本文结合个人声乐学习的经验, 以现代新体诗歌艺术歌曲《我爱这土地》作为研究对象, 阐述其歌曲创作背景、词曲特点等方面, 探索现代新体诗歌艺术歌曲的创作特征, 以加强对这种声乐体裁的研究和学习, 望能够给声乐工作者带来启发。

关键词: 现代新体诗歌; 艺术歌曲; 创作特征

一、歌曲《我爱这土地》词曲创作背景

(一) 歌词创作背景

《我爱这土地》是现当代著名诗人艾青所写。当时正是日本军侵略广大地区之时, 国内一片兵荒马乱的景象, 日军烧杀抢夺、疯狂肆虐, 人民生活在水生火热之中, 他看着被践踏的国土, 怀着忧愤的心情和对侵略者的痛恨, 挥笔写下了这首慷慨激昂的爱国诗篇, 他用文字当作钢枪直刺敌人胸膛, 也希望唤醒更多的国人去抵抗。

诗人把自己想成“一只鸟”, 在祖国大地飞翔为大地而歌唱, 唱出了对大地的苦难与悲愤和对大地的憧憬与希望; 即使死了, 也要将整个身躯融入祖国的土地中, 以表示自己对于土地的爱。诗人对土地炽热的爱已达到不知该如何去倾诉去表达的地步, 借助着“嘶哑”的歌声抒发着他内心对土地炽热的爱。在诗歌中, 用“寒冷”“血”“风”等刻画了一个个悲惨的命运, 又通过“激怒的风”“温柔的黎明”彰显出了音乐的柔美与刚烈。诗人的感情由悲愤到称颂, 再到憧憬, 表现出人民坚信黎明一定会到来的信念。最后一句“然后我死了, 连羽毛也腐烂在土地里面”, 诗人为了表达出自己对于这片土地的爱, 他毅然决然的选择献身于这片土地。

(二) 音乐创作背景

艾青所表达的爱国之情深深地打动了当代作曲家陆在易, 因此, 陆在易先生历时四年, 将《我爱这土地》谱写成现代诗歌艺术歌曲。陆在易先生通过用细腻的语言来表达歌词中细微的变化, 如在歌词“这被暴风雨……, 这永远汹涌……, 这无止息……, 和那来自……”这一段, 使用四个排比乐句衬托出激昂的情绪, 并都以弱起的形式进入, 充分发挥了歌唱语气对情感推动的作用。在音乐特征上, 陆在易先生将西洋艺术歌曲创作方式中宣叙调和咏叹调的写法引入中国艺术歌曲创作中, 更加渲染处歌曲《我爱这土地》的戏剧性和悲剧性色彩。歌曲《我爱这土地》钢琴伴奏中歌曲前奏、间奏、尾奏不再只是单纯的连接部分, 而是将它创作成了补充性的音乐片段。

二、歌曲《我爱这土地》音乐特征分析

歌曲《我爱这土地》无论在歌词内容的选择上, 还是结构形式的安排上, 都充分反映出作曲家的创作智慧, 笔者将从曲式结构、和声运用、旋律特点、织体等几个方面进行对歌曲《我爱这土地》进行音乐特征分析。

(一) 曲式分析

本歌曲《我爱这土地》采用了复二部曲式结构, 大调式创作手法, 全曲的调性变化为: (1-50小节)是bG大调、(51-57小节)转为G大调、(58-62小节)又回到bG大调、(63-69小节)A大调、(77-118小节)再次回到bG大调。

最后加入了尾声, 每一个大部分中是并列二部曲式结构。全曲曲式结构图表如下:

表 2-1 一级结构 A

二级结构	引子	A	B	补充	间奏
起止小节数	(1-9)	(10-19)	(20-40)	(41-50)	(51-62)
三级结构		a a'	b c c	d	
调式调性	bG	bG	bG	bG	G bG

表 2-2 一级结构 B

二级结构		C	B	尾声	
起止小节数		(63-72)	(73-95)	(96-118)	
三级结构		a2 a3	b c c	d1	
调式调性		A bG	bG	bG	

引子 (1-9)

调性建立在bG大调上, 引子前两小节的旋律片段来源于全曲最主要的主题动机, 在伴奏上采取柱式和弦的形式, 体现出一种坚定有力的情绪, 随后, 伴奏织体采用连续不断的六连音一直持续到第六小节, 右手主旋律从高音区到低音区采用八分音符的均分节奏, 体现出一种内在的推动力, 第七至第九小节, 采用和弦琶音的形式, 并停留在bG大调的属和旋上。

第一个单二部曲式的第一部分 A (10-19)

该乐段为平行乐段, 由两个乐句构成, 第一乐句共五小节,

谱例 2-1

艾 青诗

Musical score for Example 2-1, featuring piano accompaniment. The score is in a key with three flats and a 4/4 time signature. The right hand consists of chords and arpeggiated figures, while the left hand features a rhythmic pattern of sixteenth notes. A fermata is placed over the final measure of the piano part.

谱例 2-2

Musical score for Example 2-2, including a vocal line and piano accompaniment. The score is in a key with three flats and a 4/4 time signature. The vocal line includes the lyrics: "因为我 对这土地 爱得深 沉.....". Performance instructions include *mf* 紧凑而果断地, *rit.*, and *a tempo*. The piano accompaniment features chords and a triplet in the bass. A box highlights a specific chord labeled V13. The key signature changes to two flats at the end of the example.

谱例 2-3

Musical score for Example 2-3, including a vocal line and piano accompaniment. The score is in a key with three flats and a 4/4 time signature. The vocal line includes the lyrics: "河 流 这 无 止 息". The piano accompaniment features a complex rhythmic pattern with sixteenth notes and triplets. A key signature change is indicated from $\flat G$ to VI.

谱例 2-4

Musical score for Example 2-4, including a vocal line and piano accompaniment. The score is in a key with two sharps and a 4/4 time signature. The vocal line includes the lyrics: "鸟 我也应该 用 嘶 哑 的 喉 咙 歌". The piano accompaniment features a complex rhythmic pattern with sixteenth notes and triplets. A key signature change is indicated to two sharps.

半终止的和声结束在主调的属和弦上,第二乐句也由五小节构成,在旋律素材上与第一乐句同头异尾,最后以IV-V-I完满终止,结束在主调的主音上。该部分伴奏织体采用六连音与引子部分的伴奏织体前后统一。

第一个单二部曲式的第二部分B(20-40)

此段共三个乐句构成,第一个乐句从第20-26小节共七小节组成,该部分主题动机以弱起小节开始,来源于第一部分主题动机的后半部分,使音乐情绪与前一部分产生较大的对比,但伴奏织体仍采用第一部分中的六连音形式,主旋律和伴奏与之前第一部分既有统一又有区别,该乐句和声停留在bG大调的六级附属和弦上(V/VI)。第二乐句从27-32小节共6小节,旋律材料与第一乐句相似,乐句结束处主旋律结束在调式的三音(bB)。第三乐句从33-40小节,在重复第二乐句后继续扩展至八个小节,旋律结束在调式的主音上,在和声上形成完满终止(V-I)。

补充段(41-50)

该段落共十个小节构成,在结构上起到与前后连接的作用,在音乐情绪上,与前一部分相比比较平静,旋律起伏不大,和声较为静止,伴奏织体采用柱式和弦和琶音的形式,从这几个方面可以看出其与歌词所要表达的意境紧密结合,更多的表现了一种对“土地”深深的情感。

间奏(51-62)

该部分由钢琴独奏完成,音乐情绪十分强烈动荡,可以分为两个乐句,第一乐句四小节构成,旋律主题动机来源于第一部分,伴奏织体采用三连音柱式和弦和连续快速的连音分解和弦;第二乐句由八个小节构成,在音乐情绪上比第一乐句更为强烈,且与第一乐句平行,乐句从58-62小节采用九连音加三十二分音符的织体形式将音乐情绪推向高点,使后一部分的出现变得更为期待。

第二个单二部曲式

第一部分C(63-72)共十个小节,该部分与第一个单二部曲式材料上相同,但是在调式调性上发生了变化,从主调bG大调转换至A大调,使音乐情绪得到了升华,作曲家很巧妙的是在该部分的倒数第三小节通过和声手法又转回至bG大调。第二部分主旋律完全重复第一个单二部曲式的第二部分,与之不同的是在伴奏织体写法上发生了巨大的变化,左手采用柱式和弦形式,右手采用快速的三十二分音符节奏,这里的材料来源于间奏部分。最后完满终止结束在主调上。

补充段

该部分与第一部分的补充段相同,只是在伴奏织体上稍有变化。

尾声(96-118)

该部分由两个乐句构成,第一乐句四个小节,第二乐句十个小节,且这两个乐句为平行关系,通过“啊”这个衬词将音乐情绪推向全曲最高点,再将间奏段的“因为我对这土地爱的深沉”进行模进重复,旋律结束在主调的主音上,伴奏部分在主音长时间的持续下对其进行补充,补充的部分来自于引子,从而将引子和尾声形成前后呼应。

(二)和声分析

1. 附加音和弦、高位叠置和弦

为了得到民族化的和声音响,在和声手法上该曲中大量使用附加音和弦与高位叠置和弦结构。

谱例2-1中画方框的位置截选自引子部分的第二小节,在左手的伴奏织体中,bG大调主和弦中加入六度音,和弦结构为bG、bB、bD、bE,该手法在全曲中随处可见。

谱例2-2画方框的位置截选自补充段,在bG大调中属七和弦由bD、F、bA、bC构成,但在此处右手的和弦音高为bC、bE、F、B,加上左手的属七和弦根音,我们可以发现该和弦为高位叠置的属十三和弦,其中将五音、十一音进行了省略,该手法在全曲中也较为常见。

2. 离调和弦

谱例2-3截选自单二部曲式的第二部分,此片段和声运用了离调的副属和弦,将六级的副属和弦运用在了一个乐句的结尾,形成暂时的稳定性,同时,也强烈的想要得到解决。随后便解决至主调的六级和弦。

谱例2-4截选自第二个单二部曲式的第二部分,此部分从主调bG大调转至A大调,在这两小节中作曲家巧妙的通过A大调的重属导七和弦转回至主调上,A大调的重属导七和弦为#D、#F、#A、C,而bG大调的六级七和弦为bE、bG、bB、bD,二者互为同和弦,也就是说该和弦在A调中是重属导七和弦,而在bG调中却是六级七和弦,作曲家正是通过这样的一种和声手法将调性平稳的转回到了主调。

三、结语

歌曲《我爱这土地》这首作品篇幅之长、情感表现幅度之大、内涵之深。作曲家将这崇高的诗篇和独特的创作手法能够结合得相得益彰,精确地把握了歌词内涵与时代精神的高度一致,反映出中华民族的时代心声,流露着“大我”之情,呐喊着时代主旋律。本文在撰写过程中,首先对现代新体诗歌以及中国艺术歌曲的含义进行了简要解释;其次,对该歌曲的词曲背景进行了概述;再次,从曲式、和声等方面对该歌曲的音乐特征进行了较为深入的分析。希望本文的撰写能为今后演唱现代新体诗歌艺术歌曲的歌者提供可参考的资料。

参考文献:

- [1] 王芳.《曲式分析基础教程》教材探析[J].戏剧之家,2019,315(15):141-142.
- [2] 邱玉兰.现代新体诗歌艺术歌曲创作研究——以歌曲《我爱这土地》为例[J].大舞台,2015(10):159-160.
- [3] 田瑞雪,郑月圆.以《我爱这土地》为例浅谈中国艺术歌曲的发展现状[J].戏剧之家,2019,314(14):72.
- [4] 宋春燕.论陆在易艺术歌曲《我爱这土地》创作特征[J].音乐创作,2010,238(06):119-121.
- [5] 陈媛.精雕细琢 大爱情怀——再析陆在易艺术歌曲《我爱这土地》[J].音乐时空,2014,477(22):119-120.