

浅谈陕北民歌《兰花花》的课堂教学

◆高 瑞

(陕西省清涧县清涧中学 陕西清涧 718300)

摘要: 歌曲《兰花花》是一首具有浓郁地方风格的信天游陕北民歌, 是陕北民歌中“信天游”的代表体裁。经过改编后, 丰富了音乐篇幅和内容, 增强了戏剧色彩, 实质更加感人, 整个艺术表达更加完整。

关键词: 艺术特色; 曲调结构; 改编创作; 音乐分析

随着社会的发展和传播途径多样化的影响, 流行音乐、港台音乐、网络音乐得到了广大中小学生的热爱, 民族民间音乐则处于相对弱势的地位。中国传统音乐是民族文化的重要组成部分, 要善于将本地区民族民间资源运用在音乐教学中, 使学生从小就受到民族音乐文化的熏陶, 陕北民歌的中学音乐课程资源利用尚处于起步阶段, 本课以陕北民歌《兰花花》资源为素材, 论述了陕北民歌融入中学音乐课程的实施策略, 旨在对陕北地区中学音乐课程内容进行拓展实践。

陕北地区地处西北, 西北地区的汉族民歌以陕西及山西、宁夏、甘肃、青海、内蒙古的部分地区为主。从地形上可以看出, 以陕西为中心, 向四面辐射。这个地区以高原为主, 山歌成为西北民歌中最有代表性的歌种。如各种“信天游”、“花儿”、“爬山调”等, 已闻名遐迩, 广泛流传。所以陕北民歌深受蒙古长调和青海花儿的影响, 其演唱方式既有长调的苍凉悲抑, 又有花儿的悠长拖腔。再加上陕北地区特有的恶劣自然环境、贫瘠的黄土高原, 造就了优美的抒情与凄苦的哀叹相交织的独特艺术形式。

《兰花花》故事讲述的是一位旧社会美丽的陕北姑娘, 她与她的情哥哥情投意合, 但其父不顾她的反对, 强行将她卖给“好像一座坟”的地主“周家猴老子”。但是兰花花并没有屈服, 她为追求自由与爱情, “拼上性命”逃出周家与情哥哥重逢的感人爱情故事。《兰花花》热情歌颂了这位封建时代的叛逆女性, 她勇于冲破封建礼教, 敢于挑战黑恶势力的反抗精神。

《兰花花》作为陕北民歌的代表作品, 必然有其突出的音乐优势。从曲调来看, 《兰花花》激昂饱满, 热情真挚, 不仅能够表达出丰富的人物情感, 还具有典型的陕北信天游风格。高亢的曲调和开阔的音域是《兰花花》最具动人之处。这首歌主要采用的是羽调式, 曲调会随着内容与情绪的变化, 而运用一些变异性的润腔装饰, 这种处理能够将信天游的独特韵味充分地展示出来。《兰花花》的曲调由上句与下句多次反复组成, 具有较为明显的对称性。歌曲的前两段音调高亢有力, 通过两次四度跳进的运用, 提升了歌曲的主题意境。同时也突出了女主人美丽、灵动的气质。之后的几段, 运用了大二度的音程来代替前两段中的四度跳进, 使曲调由高亢转为凄婉, 将女主人的无奈和痛苦的内心世界表达了出来。从整体来看, 《兰花花》的整个曲调是由高音逐渐转为低音, 全曲两个旋律相互响应, 形成了强烈的旋律对比, 将抒情与哀怨恰到好处地展现了出来。

从旋律来看, 《兰花花》曲调通常以悠扬的高音开始, 逐渐向着低音行进。全曲共有两个乐句, 由于整首《兰花花》都是前后呼应的对称旋律, 所以这首歌曲的旋律对比性较强。但是从曲调来看, 还是根据内容的变化进行了适当的调整, 因此其音乐形象丰富而鲜明。

陕北民歌使用的大多为陕北方言, 许多地方与普通话都有着明显的差异。比如第一段“青线线(的那个)蓝线线, 蓝格英英的彩, 生下一个兰花花实实在在地爱死个人。”这段歌词中的“线”在演唱时, 采用儿话音来唱出, 而其中的“生”字采用典型的陕北平舌音来唱出。更加明显的是“下”字, 陕北方言是“ha”。“人”字是采用后鼻音“reng”来唱出。这些明显的方言特征, 我们在信天游中经常可以见到, 是陕北民歌特有的音乐语言特征。

新曲《兰花花》是作曲家王志信在不改变原民歌风格的基础上》改编成为叙事性与戏剧性相融合的独唱歌曲。新编《兰花花》从调式结构、旋律节奏、音域扩展、速度、力度、情感表达等多个方面均加以改进, 增强了歌曲的内在张力, 极大限度丰富

了歌曲的艺术感染力, 同时也对歌唱者的演唱技巧及情感运用提出了更高的要求。并在结构曲式方面也进行了适当的改编和发展, 新曲的曲式结构为 A+B(a+b+c)+A1 三段体结构, 在思想内容和声音的技巧发挥上, 都比原民歌表现得更为深刻、细腻、完整。

A 段落: 去联想这样一个画面——兰花花出生了, 人们在赞美兰花花的美丽动人, 演唱时是喜悦的, 欢快的, 声音应该高亢, 明亮。配上钢琴连贯, 柔和的伴奏, 上句中两个不同旋律上的长音, 在调性上, 由原来 G 大调转 C 大调, 突出了色彩的对比。全段规整的节奏, 深沉的音调, 深刻表现了人物的情绪。

B 段落: 表现了噩耗传来犹如晴天霹雳, 兰花花要在她父亲的逼迫之下嫁给猴老子, 兰花花的心情是极度悲伤和绝望的, 速度比 A 段紧凑, 进一步表现了兰花花的内心, 最后在渐弱中结束。表现出兰花花倔强不屈的个性, 突出了歌曲的主题。包括三个不同层次的小段, 过门速度渐快, 加上钢琴伴奏的强劲的衬托, 情感沉重, 承上启下, 引出兰花花不幸婚姻的原委。这就要求演唱者要有很好的演唱技巧, 这一部分着重表现兰花花对恋人的恋恋不舍和抗争不过之下, 被强迫抬进周家的无奈。

A1 段落: A 段的再现, 调性回到原调性上, 这段描写了兰花花不顾一切地见到了心上人, 并幸福地在一起的情景, 钢琴伴奏加上了饱满结实的多声部和弦的渲染, 演唱时, 要舒展、流畅, 情绪激昂, 音乐也从急促的节奏中回归到平稳安静中来。

《兰花花》的歌唱艺术是依靠优美的歌声和丰富的情感来共同表现的。再优秀的嗓音、再动听的歌声, 缺少了真实、丰富的情感, 就如没有色彩的油画, 让人感到单调乏味, 画技再高也只能称为素描。在歌唱艺术上来说人的声音只是一种音乐语言工具, 只有以“声”唱“情”, 以“声”表“情”才是目的。歌唱的声音可以通过技能的训练不断提高、精湛。要想真正演唱好这首歌曲, 就必须准确地把握《兰花花》的一些艺术特征, 从而更好地塑造兰花花这个人物形象, 并通过自己的联想展开丰富的思维想象, 由此得出自己的认识, 反应于内心, 进而构筑起生动的音乐想象, 并运用准确的语言和娴熟的声音技巧, 把作品的思想内涵生动具体地表现出来, 达到声音、情感互相融合的目的。逐渐建立起自己的艺术个性, 从而更好地表现音乐。

《兰花花》带有非常浓厚的陕北民歌特征, 这首歌之所以广泛流传, 不仅因为它具有传奇而真实的故事色彩, 也因为拥有优美动听的旋律和丰富多变的情绪情感。多年来, 很多歌唱家都进行过不同的演绎, 虽效果不同, 但都注重情感与发音方面的处理。音乐教学与社会紧密联系, 音乐的发展离不开社会, 课程资源不能与当地的社会环境相脱离。除了常规课堂教学外, 还可以定期邀请民间艺人来校讲座或进行现场表演。要多开展民歌赛、艺术节等文艺活动, 鼓励学生多参加社会实践活动亲身体验民间艺术的感染和熏陶, 使平时对课堂音乐的学习有一个实践过程。

