

钢琴曲《蓝花花的故事》和《兰花花》的风格对比研究

鲁建东

(新疆石河子大学文艺学院, 新疆 石河子 832000)

【摘要】本文就叶露生和汪立三根据陕北民歌《蓝花花》分别改编而成的两首钢琴曲《蓝花花的故事》、《兰花花》从速度、节奏、力度、旋律、调性、和声、织体、发音法、特性及情调、曲式这十个方面进行对比研究,以深入细致的探求两首钢琴曲的风格,准确地把握两首曲目的演奏。

【关键词】钢琴曲;《兰花花》;《蓝花花的故事》

一、关于民歌《蓝花花》

陕北民歌种类很多,其中有四季歌、五更调、酒歌、劳动号子、陕北套曲等,以小调和信天游为主。《蓝花花》就是陕北“信天游”中流传较广的一首,曲调高亢悠扬、开阔有力、节奏舒缓自由,极具地方特色。它以优美舒展的音调,淳朴感人的语言,塑造了一个热爱生活,向往纯真爱情敢于反抗封建婚姻制度的农家女蓝花花形象,鞭挞了封建买卖婚姻对妇女的摧残和迫害,同时也高度赞扬了兰花花勇于冲破封建传统礼教,大胆追求婚姻自主的反抗精神。

二、关于《蓝花花》与《兰花花》

多年来,有关《蓝花花》的歌名,建国前出版的刊物,建国初期、五十年代、六十年代的民歌集及一些理论书刊等,都正确使用《蓝花花》的歌名。不知从何时起,出现了《兰花花》,这其中由以下几种原因:由于“蓝”字与“兰”字同音,人们习惯地用了“兰”字;“蓝”字没有简化字,笔画较多不好写,“兰”字笔画少好写,人们自然就用了这个简化字;也有人错误地认为“兰”就是“蓝”的简化字。其实,“蓝”是代表颜色,“兰”是“蘭”的简化字,是常绿多年生草本植物,它和“蓝”字没有任何联系,所以“蓝”和“兰”是同音不同字,不能用错。钢琴曲无论是《蓝花花》还是《兰花花》,都是以陕北民歌《蓝花花》为素材改编而来的,两曲旋律等同。

三、关于钢琴曲《蓝花花的故事》和《兰花花》

(一) 叶露生《蓝花花的故事》

叶露生的《蓝花花的故事》是将原陕北民歌《蓝花花》主题移植过来,改编出具有一定规模的、类似钢琴独奏曲的变奏曲。在六次变奏中,对主题进行“自由变奏式”的发展和扩充,并根据表现内容附加每次变奏的标题,形成一首具有一定叙事性的变奏曲。

(二) 汪立三《兰花花》

这是汪立三先生于1952年根据陕北民歌《蓝花花》改编的一首钢琴曲,作品短小但是十分精彩。全曲在大的结构上可以看成是带再现的三部曲式附带一个小小的尾声。但是从材料的角度上看,除了在第35-43小节引入了一个新材料外,其他的段落均是按照变奏的方式,将主题一步步深化发展而来。

四、钢琴曲《蓝花花的故事》和《兰花花》的风格对比

下面就钢琴曲《蓝花花的故事》和《兰花花》从音乐风格的十要素进行对比:

(一) 速度对比

蓝花花的故事:

1-16小节(蓝花花)为慢板,表现蓝花花淳朴的形象。17-25小节(说媒)为中板,速度较快,体现蓝花花焦急复杂的内心活动。26-41小节(迫婚)慢板,体现出蓝花花的悲痛与挣扎。42-49小节(秃坟)也为慢板,体现了周老猴子的丑恶嘴脸和蓝花花内心的阴

郁沉闷。50-57小节(反抗)速度较快,表现出蓝花花的抵抗情绪。

兰花花:

1-8小节为自由板,展现了兰花花的淳朴形象。9-16小节为行板,15小节渐慢后又恢复原速,对兰花花的形象进行了加深。17-34小节速度为80拍,表现了兰花花和情哥哥自由生活的场景。35-43小节为庄板,速度80拍,43小节渐慢。44-61小节速度为126拍,较快,体现了兰花花的呐喊、挣扎、反抗。62-74小节速度为96拍,表现出兰花花激动的心情和坚强的性格。

可以看出《蓝花花的故事》为了表达不同的故事内容和情感,运用了多种速度,而《兰花花》的速度变化相对较少。

(二) 节奏对比

蓝花花的故事:

3-4小节出现附点和切分节奏的变化,形象的比喻了蓝花花的性格特征。17-25小节右手都为十六分音符,体现蓝花花的内心焦急不安。42-49小节出现一连串八度琶音的四分音符,体现蓝花花内心沉闷。58-82小节又出现连续的十六分音符,抒发了蓝花花对美好生活的向往。

兰花花:

3-4小节右手出现附点和切分节奏,表现了兰花花的性格特征。9-16小节伴奏使用切分节奏,左手的伴奏织体由大切分变成了小切分,形成节奏上的推动,加深对兰花花的印象。17-34小节右手变为八度的八分音符,左手加入了小切分节奏。44-61小节右手运用了快速的十六分音符,57小节加入了五连音,节奏欢快,体现了兰花花的呐喊、挣扎、反抗。62-74小节运用了切分节奏,表现出兰花花激动的心情和坚强的性格。

《蓝花花的故事》和《兰花花》的节奏都来源于民歌《蓝花花》的原素材节奏,以切分、附点和连续的十六分音符来表现曲目的风格。

(三) 力度对比

蓝花花的故事:

1-16小节(蓝花花)为mf,表现蓝花花淳朴的形象。17-25小节(说媒)为mf,体现蓝花花焦急复杂的内心活动。26-41小节(迫婚)为mp,体现出蓝花花的悲痛与挣扎。42-49小节(秃坟)为f,体现了周老猴子的丑恶嘴脸。50-57小节(反抗)为ff,表现出蓝花花的抵抗情绪。58-82小节(自由)力度渐强,表现出蓝花花对美好生活的向往和追求。其中73-76小节用了三个力度记号,为f-p-mf,强弱力度层次明显。

兰花花:

1-8小节为p,展现了兰花花的淳朴形象。9-16小节为mp,对兰花花的印象进行加深巩固。44-61小节为ff,52小节sf,体现了兰花花的呐喊、挣扎、反抗。62-65小节为mf,与前面形成鲜明的对比,再现主题。69-78小节为mf,表现出兰花花激动的心情和坚强的性格。

通过对比可以看出《蓝花花的故事》和《兰花花》的强弱对比都很明显,而且是强弱交替出现,从而更能清晰地表现原作品要表达的情绪。

(四) 旋律对比

蓝花花的故事:

1-16小节(蓝花花)是整部作品的主题旋律,旋律优美,体现了蓝花花的淳朴。17-25小节(说媒)旋律以十六分音符出现,体现蓝花花焦急复杂的内心活动。26-41小节(迫婚)右手旋律用弱位置出现,体现出蓝花花的悲痛与挣扎。42-49小节(秃坟)旋律色彩有了鲜明的变化,体现了周老猴子的丑恶嘴脸和蓝花花内心的阴郁沉闷。50-57小节(反抗)上面的声部依然体现主旋律,左手旋律低八度。体现蓝花花对现实生活极为不满的抵抗情绪。58-82小节(自由)旋律自由舒畅。表现出蓝花花对美好生活的向往和追求。

兰花花:

1-16小节是整部作品的主题旋律,旋律流动优美,琴声把我们带到遥远的陕北高原。17-43小节旋律流畅,描述了兰花花和情哥哥自由生活的场景。44-74小节为再现部,旋律与第一段相同,描述了兰花花逃婚与情哥哥重逢后悲喜交加的心情。75-88小节旋律柔和,以悲剧结局。《蓝花花的故事》的旋律主要运用了民歌《蓝花花》的旋律素材,而《兰花花》还在44-61小节增加了新鲜旋律,来表现人物的心理活动。

(五) 调性对比

蓝花花的故事主题为d羽五声调式,42-49小节为G大调,50-57小节为d小调,58小节到结束为d羽五声调式。兰花花1-25小节为d羽五声调式,28-30小节为g羽五声调式,31-44小节为c羽五声调式,45-48小节为d羽五声调式,49-52小节为c羽五声调式,53小节到结束为d羽五声调式。可以看出《蓝花花的故事》和《兰花花》在调性上都有变化,但开始和结束都在d羽五声调式上,与民歌《蓝花花》相同,从而更能再现原作品的内涵和情感。

(六) 和声对比

蓝花花的故事:

1-4小节左右手都为主旋律;5-8小节右手继续进行主旋律,左手为三度音程,来表现蓝花花淳朴的形象;9-16小节左右手交替进行主旋律,表现出蓝花花和情哥哥轮唱山歌的情景。17-41小节左手以暗淡色彩的和声进行,并运用了小二度的和声色彩,体现了蓝花花内心的凄苦和对生活的无奈。42-49小节运用了大小七和弦,表现了周老猴子的人物形象。50-57小节和弦进行转位,体现了蓝花花的勇敢与追求自由的情绪。58-82小节运用主和弦和属和弦交替出现和声效果,烘托出蓝花花最终以自己敢爱敢恨的精神战胜了封建社会对自己的不公。

兰花花:

1-8小节左手钢琴伴奏织体采用简单的和声,结束在d小调主和弦上,表现出对主人公兰花花纯真的性格。36-43小节,36小节运用了属七和弦及小二度音程,产生厚重的音响效果。75-88小节为尾声,低音旋律起于79小节,结束于d小调主和弦上。

通过对比可以看出钢琴曲《蓝花花的故事》由七部分构成,主要通过每段音乐前的文字小标题、速度的变化以及非三度叠置和声来加强叙事性;而《兰花花》的和声变化较少。

(七) 织体对比

蓝花花的故事:

1-4小节左右手都为主旋律,5-8小节右手继续进行主旋律,左手为三度音程,来表现蓝花花淳朴的形象。9-16小节左右手交替进行主旋律,表现出蓝花花和情哥哥轮唱山歌的情景。21-41小节左手声部先以一个四分的小三度音程和两个八分的五度音程进行四小节,右手旋律声部进行休止,体现出蓝花花的悲痛与挣扎。42-49小节采用了八度琶音的形式奏出主题,表现了周老猴子的人物形象。

50-82小节底下两个声部做八度音程下行的跳进,体现蓝花花对现实生活极为不满的抵抗。

兰花花:

1-16小节主要以右手的旋律为主,左手采用半分解和弦和分解和弦进行伴奏,表现出蓝花花的淳朴。17-35小节右手采用分解和弦的伴奏形式,描述了兰花花和情哥哥自由生活的场景。44-60小节左手采用双音音节做伴奏,体现了兰花花内心的呐喊、反抗。61-64小节左手为半分解和弦65-67小节为分解和弦,表现出兰花花激动的心情和坚强的性格。74-77小节左手采用柱式和弦

通过对两首作品的织体进行对比可以看出《蓝花花的故事》和《兰花花》都具有丰富的织体,更准确地表现了作者赋予的情感。

(八) 发音法对比

蓝花花的故事1、2、4、7部分为连奏,描写了蓝花花的淳朴,体现出蓝花花的悲痛与挣扎和蓝花花对美好生活的向往与追求。3、5、6部分为断奏,体现了蓝花花焦急复杂的内心活动和周老猴子的丑恶嘴脸以及蓝花花对现实生活极为不满的抵抗情绪。

兰花花全曲都为连奏,体现了全曲的歌唱性。

通过对两首作品的发音法进行对比可以看出《蓝花花的故事》的连奏部分体现了蓝花花的淳朴、悲痛、挣扎等心理活动,断奏部分是尖锐、紧张、不安的,而《兰花花》全曲连奏更能体现作品中的各种情感。

(九) 特性及情调对比

蓝花花的故事第一部分为抒情的,第二部分为优美的,第三部分为焦急的,第四部分为痛苦的,第五部分为绝望的,第六部分为坚决的,第七部分为充满希望的。

兰花花第一段(呈示部)为抒情的,第二段(展开部)为复杂的、纠结的、悲伤的,第三段(再现部)为抒情的。通过对两首作品的特性及情调进行对比可以发现《蓝花花的故事》倾向于叙事性,而《兰花花》更倾向于抒情性。

(十) 曲式对比

蓝花花的故事为变奏曲式,兰花花为带再现的三部曲式

通过对两首作品的曲式进行对比可以看出《蓝花花的故事》为变奏曲式,主要进行叙事;《兰花花》是带再现的三部曲式,主要进行叙事和感情的抒发。

五、总结

这两首钢琴作品以民歌《蓝花花》为素材,以旋律的歌唱为音乐内容和表现中心,所以在演奏时一定要通过自己对作品的理解,用内心的感觉去演奏,去表现情感的细微变化,并将这一切展现出来,使钢琴艺术真正地融入中国音乐文化。一个演奏者不仅要具备驾驭作品的能力,还要在学习和实践中注重内心对音乐的感悟,不断提高自身的音乐素养,丰富对乐曲的想象力,这样才能不断提高自身的艺术表现力,使演奏效果扣人心弦、锦上添花。

参考文献

- [1]孙韶.是《蓝花花》,还是《兰花花》? [J]. 各界导报, 2007.
- [2]毕冬梅.钢琴作品《兰花花》的和声风格与演奏技巧分析 [J]. 济南幼儿师范高等专科学校, 2014, 09.
- [3]冯娜娜.浅谈钢琴曲《兰花花》的演奏 [J]. 音乐大观, 2012, 4, 15.
- [4]李文红.浅析由陕北民歌《兰花花》改编的两首钢琴曲 [J]. 钢琴之声, 2009, 1, 23.
- [5]胥必海.钢琴曲《兰花花》主题二首之比较研究 [J]. 音乐探索, 2009, 12, 25.

作者简介: 鲁建东(1976—), 新疆, 石河子, 石河子大学文艺学院音乐系, 硕士, 讲师, 男, 汉族,