

《陕北民歌主题变奏曲》探析

闫亚明

(长春师范学院音乐学院, 吉林长春 130032)

【摘 要】《陕北民歌主题变奏曲》是根据我国经典民歌改编的一首钢琴曲。详细地分析乐曲的曲式、和声、织体等音乐语言、艺术特点和演奏技法及表现内容,能帮助读者更快更好地对该作品的脉络和细节形成清晰完整的认识,有利于读者对该作品进行更深刻的理解和学习。

【关键词】曲式;变奏;和声;调性

【中图分类号】J642.2 【文献标识码】A 【文章编号】1008-178X(2011)03-0179-03

《陕北民歌主题变奏曲》是我国著名的钢琴家、教育家周广仁,根据陕北绥德县的民歌《三十里铺》改编而成的一首钢琴变奏曲,具有很高的艺术审美价值。

《三十里铺》这首民歌最初由信天游曲调演唱,开阔舒展,抒情性较强。由于旋律优美动听,感情真挚深切,博得人们的喜爱并被广泛传唱,成为妇孺皆知的中国经典民歌之一。

《变奏曲》借用了民间故事的优良素材和广为流传的民歌主题,运用多种变奏手法和写作技法,由钢琴优美的音色与和声织体,继承并丰富了原民歌的基本曲调。

作品一共分为九个乐段:主题和八段变奏,按小标题可以划分成三个感情发展的部分。

(1)《苦难的岁月》:凝重深沉,旋律富于歌唱性,描写旧社会人们过着食不果腹、衣不蔽体的生活。

(2)《斗争》:刚劲有力,表达人们反抗旧社会、追求新生活的迫切心情。坚定必胜信心,克服重重困难并勇敢顽强地坚持战斗。

(3)《解放区的天》:描写人们取得胜利迎来解放的热烈欢庆的场面,以及迈着轩昂的步伐向着美好的明天奋勇前进的喜悦心情。

这种安排不仅反映了原民歌中主人公爱情故事的发生、发展顺序,同时映照了中国解放战争时期,人民由痛苦到斗争到最后胜利的感情发展。由此引发了对纯朴善良、勇于追求幸福生活的中国劳动人民的革命斗争精神的歌颂和赞扬,具有更广泛的概括性和深远的历史意义。

从曲式结构上分析,乐曲用变奏曲式: $A + A_1 + B + A_2$ 的形式,充分表现了起、承、转、合的发展进程。

A段:包括主题、变奏一、变奏二等三个小乐段。三段歌唱旋律的音调曲线、节奏型与和声背景基本相同,保持了原有民歌的旋律色彩,让人一听就知道故事发生的地点是陕北一带。原民歌中的大切分节奏稍加变化成为八分音符进行,使原民歌曲调变得忧郁、暗淡,暗示故事的发生时期——解放前黑暗的旧社会。旋律共分四句,仍使用“起—承—转—合”手法。前三句尾音都落在“ g^1 ”上,构成三个G商调式:

第一句:1-4小节和声依次是角和弦、角上的小七和弦、徵和弦及商和弦,确定了高音区的歌唱旋律。

第二句:5-8小节旋律继承了第一乐句,并加以强调。和声则发生了变化,依次运有角和弦、角上的半减七和弦、小徵和弦及小商和弦,即借用小三和弦的减三化和大三和弦的小三化衬托出更加悲苦、凄凉的生活环境和心境。

第三句:9-12小节旋律转入中音区,和声依次使用了宫和弦、宫2和弦商3及羽上建立的导七和弦,

【收稿日期】2010-09-28

【作者简介】闫亚明(1978-),女,吉林长春人,长春师范学院音乐学院讲师,从事钢琴教学与研究。

即西洋色彩的和声突出“转”的手法。

最后一句：12-15小节尾音落在“C1”上，结束于C徵调式。和声依次为羽和弦、商和弦和徵和弦，强调了“合”的手法。三段用不同的钢琴织体表现情绪的逐层变化。

主题段：左手用齐而深的音程与右手旋律音形成简洁的和弦连接而进行。右手必须歌唱，练习时要用内心的歌唱和气息的连贯带动手指触动琴键连贯地歌唱。重心下放并紧密转移，必须训练强有力的指尖控制能力。中间不要因小节的划分而弹出强弱弱的感觉，每一乐句都要有弧度、有语气，柔和地触键、由渐强到弱收。注意每换一次和弦，踏板要清晰、干净。第一乐句中第一小节的两个“d²”，按民歌的语气应有渐强的感觉，尤其第二个“d²”音下键之后仿佛还在渐强，向最高音“g²”倾斜。第2小节拉回来，重心跟随，触键稍控制。第3小节前两拍三个音稍有起伏感，右手“d¹”音不要被左手“f¹”音覆盖，保持旋律线清晰流畅。注意第4和第8小节左手下行连音过渡，声音要沉稳厚实。第一乐句仿佛把那淡棕色调的陕北村落老照片变成了真实的场景，第二乐句在力度上减至中弱，与暗弱的和声色调和谐统一。镜头被拉近，我们仿佛走进村寨，看到简陋的茅草屋和衣衫褴褛的老人、妇女。黑瘦的孩子们睁着一双双大大的眼睛，忍受着饥饿的侵袭。第三乐句，音量更小，注意左手保持音的弹奏，下行的低音使音响更加阴暗。第四乐句，作为乐段的末句，感觉上渐渐收住但不可以渐慢或拖拉。注意最后左手低音“C”稍强，引出变奏的痛苦和不满情绪。

变奏一：伴奏部分左手运用了分解和弦的音型，表现出人们对悲苦生活的不满和对剥削阶级仇视的心理。分解和弦要在均匀的基础上稍有起伏，以表达内心激动的情绪，但不可因左手的起伏影响或破坏右手旋律线的走动。第18和22小节的最后一拍仍要注意右手旋律保持清晰，不可被左手掩盖。

变奏二：旅行由原来右手高音区转到左手浑厚响亮的低音区并减掉了句尾处的小环线音而使主题形象变得简练、果敢。伴奏声部的高音穿插旋律，情绪更加紧张，暗示人民的怨恨和怒火正在转化成抵抗情绪。第38小节左手过渡音要弹清楚且稍感起伏。第39-45小节左手主旋律回到中音区，并开始渐弱，仿佛革命的星星之火正欲燎原。

A1段：包括变奏三、变奏四、变奏五等三段。

变奏三和变奏四在旋律音调、速度与和声的进行上基本相同，且都属于性格上的变奏。第一、二两句是把民歌主题的动机分解变形，由歌唱性的乐句变为用小动机连续反向拓展的斗争性乐句。变中速为稍快速，变3/8拍为6/8拍，使节奏更加紧凑。用断奏方法由弱渐强地把紧密的和声变换从而向高低音区两方向拓展，表现出斗争正在民众中相继展开。第三、四句音量转为中弱，强弱起伏跌宕，好似斗争活动由一开始的勇斗转为智斗，由地上转到地下，由针锋相对转为迂回曲折。

变奏四：比变奏三更加激烈，用附点节奏型使斗争变得更加尖锐，半连奏法要求音的时值更加饱满，正体现了人民群众日益高涨的战斗热情。

变奏五：C徵调式，原来的三音动机被打破，形成两音的动机，并在更宽广的音域内被重复呼应而得以强化。节奏由原来的3/8拍变为2/4拍，动机进行得更加沉稳，音乐形象更加宽广且雄壮有力。仿佛中国人民在党的号召和领导下齐心协力，同舟共济，为全国的解放战争忘我地工作和不懈地奋斗。弹奏时必须注意突出隐含的旋律连接，并用长气息连成长乐句。结尾处的一串华彩音符从上向下倾泻而出，必须弹得均匀、清晰而流畅，且由弱渐强再渐弱，过渡到变奏六。

B段：包括变奏六和变奏七两个小乐段。

变奏六：旋律回到民歌的原型，即运用大切分的节奏型，并将整个音区移高了纯五度。曲调更加悠扬而疏朗，音乐空间豁然开朗，音色更加高亢嘹亮。和声背景则大多运用了比较明亮的大三和弦，第一和第二乐句仍然相同，都是在D商调式上的徵音的变宫和弦。第四乐句由C徵调式的羽和弦到徵和弦、商和弦，最后结束在徵和弦。从中我们可以看到人民的斗争取得胜利，解放区的天空一片晴朗，人们心里充满了对未来美好家园建设的憧憬和希望。

变奏七：音乐运用了十六分音符加花变奏手法，仿佛欢快的竹笛声在云中雀跃。音流仍然要弹得均匀流畅、起伏有致，左手的跳音更增添了喜悦、欢跳的气氛。音乐在此处表现了人们为解放战争胜利举行的欢庆场面。人们载歌载舞，赞扬传颂着中国共产党的光荣传统和美德。109-110、111-112、113-114小节形成

一个逐层递进的发展趋势，并从 115 小节开始，由最低点向上奏连接句一直推到高潮，转入结尾段落的 C 徵调式。

A2 段：即变奏八。音型回到了主题八分音符的行进。节奏也转回至 3/8 拍，但左右手都使用了八度及和弦音，使主题旋律更加饱满、丰富。第一、二乐句仍然相同：和声由 G 商调的徵和弦到角和弦，再到商和弦。第三乐句以 127 和 128 两小节作为动机移调模进一次后，又以 130 小节作为短小动机向上移调模进两次，把整首曲目的情绪推到最高点——进入第四句，在 C 徵调式上由羽和弦的导七和弦进行到羽和弦、商和弦，最后结束在徵和弦上。这一乐段一直保持着强有力的态势并渐渐推向高潮。右手要用肩臂的重量弹出连贯的八度，左手要把每一小节第一个八度音的重心放到位再离开，并注意 122 和 126 小节八度音下行级进的倾向性，127 - 129、132 - 135 小节八度音的下行级进及 129 - 132 小节八度音的上行级进的倾向性。注意踏板的使用：由前两句的头一拍延留，到第三、四乐句的整小节延留，使音响效果宏大气派，突出了解放区军民更加坚定、自信地迈向明天并奋勇前进的热烈场面。

全曲由痛苦压抑——奋起反抗——赢得胜利的感情线索贯穿成为一部中国人民的革命斗争史，从而体现出作者不屈不挠的革命意志和乐观、自信的革命精神。这首乐曲是中国钢琴音乐宝库中具有历史革命教育意义的经典作品，其艺术审美价值不容忽视，值得我们认真学习。

Analysis on The Theme Avariation of Shanbei Folksong

YAN Ya - ming

(Music College of Changchun Normal University, Changchun 130032, China)

Abstract: *The Theme Avariation of Shanbei Folksong* is an edited piano piece based on a Chinese classic folksong. This paper has analyzed in detail its musical language such as musical form, harmony and texture; its art characteristics, playing techniques as well as presenting contents, which could help readers have a clear and complete understanding of its development and detail and help the readers appreciate and study the piece profoundly.

Key words: musical form; variation; harmony; tonality