

革命信念的热情礼赞

——评两首钢琴变奏曲《小红军》、《共产儿童团歌》

杨耀华, 杨帆

(邵阳学院音乐系, 湖南 邵阳 422000)

摘要:在我国钢琴名曲的宝库中,有一批以革命战争为题材的钢琴作品,这些作品不但在艺术上价值不菲,更重要的是它所歌颂的革命理想、革命情操和高尚的共产主义精神仍是我们今天应该提倡的,它是我们的一笔宝贵的精神财富。《小红军》、《共产儿童团歌》就是其中的典型代表。

关键词:变奏曲;曲式;主题

中图分类号:J605

文献标识码:A

文章编号:1008-4681(2008)03-0121-02

在我国钢琴名曲的宝库中,有一批以革命战争为题材的钢琴曲,如《红色娘子军》(杜鸣心曲)、《解放区的天》(储望华曲)、《游击队歌》(汪立三曲)、《山丹丹开花红艳艳》(王建军改编)、《小红军》(周广仁曲)、《共产儿童团歌》(甘璧华等曲)、《红星闪闪放光彩》(储望华改编)、《南海小哨兵》(储望华曲)、《放牛娃盼红军》(但昭义曲)……等。这些钢琴曲,从不同侧面反映了我国革命战争中艰难困苦的生涯,热情讴歌了革命战士崇高的革命理想、坚定的共产主义情怀,塑造了一个个栩栩如生的英雄形象。钢琴变奏曲《小红军》、《共产儿童团歌》便是其中的代表之一。

钢琴变奏曲《小红军》(载“中国钢琴名曲”第四集)、《共产儿童团歌》(载“1949—1979 钢琴曲选”)是两首反映青少年在革命斗争中茁壮成长的优秀作品。曲作者分别选用了两首革命战争时期广泛流传在川、滇、黔三省和江西苏维埃老区的革命历史歌曲作为音乐主题,用不同的变奏手法、不同的和声织体、不同的伴奏音型和调式调性变换等手法,塑造了鲜明而生动的革命青少年的光辉形象。

一

《小红军》全曲仅72小节,虽不长,却经典。它音调明快,脉络清晰,布局有序。它秉承变奏曲“一个主题、多次变奏”的基本原则,选用革命历史歌曲作为主题:它首先在G调上予以呈示,而后又翻高八度重复一次,加深对主题的印象,低音声部则配以跳跃活泼的节奏,勾勒出“小红军”稚朴而活泼的一面。全曲由引子、主题+变奏1+变奏2+变奏3+变奏4组成。

变奏1:转bB调,主题镶嵌在流动而密集的十六分音符中,低音声部跳动的分解和弦及降号音的使用,暗示着革命进程的艰难曲折。

变奏2:转C-大调,主题在低音声部和高音声部交替进行。伴奏部分用柱式和弦和切分节奏予以配合,使乐曲充满

动感和力量。

变奏3:乐曲转G调,高音声部流动的十六分音符渗透出主题的基本音调,左手有力的八分音符柱式和弦配以强音记号,使上下两个声部旋律形成一定的对比,为变奏4成为全曲的高潮做了很好的铺垫。

变奏4:主题由和弦组成,低音声部由柱式和弦和切分变奏构成,音乐坚定有力,呈波浪型向上推进,一步步将情绪推向高潮,在热烈的气氛中结束全曲,象征着《小红军》的壮大成长和革命事业的蓬勃发展。

全曲结构图示如下:

G 调	bB 调	C 调	G 调
(引子) 主题	主题重复 (间奏1)	变奏1	变奏2 (间奏2)
变奏4	尾声	变奏3	变奏4
(1-5)	(6-13)	(14-22)	(23-25)
		(26-36)	(37-44)
		(47-52)	(53-60)
		(61-68)	(69-72)

从上图可以看出,《小红军》乐曲张力主要来自调布局的功能进行和与之相适应的和声功能进行。主题与变奏1,变奏1与变奏2的远关系转调,是构成乐曲结构张力的主要元素,而主题(开头)和变奏4(结尾)用同一调式形成的整体调式框架,构成“T—T”平衡,使乐曲在平稳中予以收束。

变奏曲《小红军》的引子、间奏曲、尾声也颇具特色,引子、间奏的素材都源自主题本身。如引子(1—5)间奏1(21—25)及尾声的音乐素材源自主题的第五乐句(此乐句末在钢琴曲中出现),而间奏2(47—52)素材源自主题的第三乐句。这些素材,不是完整的一丝不变的运用,而是用“取头换尾”、“变换节奏”、“移位模进”等手法予以深化展开,层层递进,它是连接变奏与变奏之间的桥梁和纽带,同时又使间奏与变奏之间充满对比的精神,增添了乐曲的容量与表现力,推动音乐向前展开。

二

《共产儿童团歌》是一首用音简洁、层次清晰、形象鲜明

收稿日期:2007-09-30

作者简介:杨耀华(1945—),男,湖南冷水江人,邵阳学院音乐系教授。研究方向:作曲技术理论。杨帆(1979—),男,湖南邵阳人,邵阳学院音乐系教师。研究方向:声乐教学与合唱。

的钢琴变奏曲。作者虽然自谦地冠以“简易”一词,却丝毫不会改变它独特的艺术价值和广大钢琴爱好者对它的喜爱。曲中遵循自由变奏曲的法则,同时又吸收了严格变奏曲的某些长处,精心设计全曲,使曲中每一次变奏都有鲜明的性格,充分展示共产主义儿童各方面的气质和风貌。曲中高潮的设计独具匠心,对比性复调手法与前后形成强烈的戏剧性效果,成功地塑造了战争年代中革命青少年的鲜明形象。全曲由主题呈示、变奏5次及一个短的尾声组成。

主题:单一部结构,C大调,它来自一首革命历史歌曲,坚定明亮的音调、稳妥沉着的节奏和V—I的和声进行,无不显示出这首歌曲所具有的特殊的品质。歌曲中第一部分具有张的性格,第二部分具有收缩的走向,一伸一缩,一静一动,乐曲充满展开的动力,为多侧面塑造共产主义儿童的形象打下良好基础。

变奏1:严格变奏,主题在低音声部完整重复一次,进一步加强了主题的印象。伴奏在高声部进行,但与主题呈示的伴奏稍许不同,这里是弱起,声部穿插,使得上下节奏疏密相间,比起主题呈示时略显活跃特色。

变奏2:转向属调G大调,主题进行加花装饰,并变换节奏,成为富于动力的x x x x x x节奏型,低音声部断奏的八分音符与弱起的柱式和弦相结合,贴切地表达了艰苦环境中共产主义儿童机警的一面。

变奏3:华彩乐段。主题在密集而流动的十六分音符中加花装饰流出。伴奏中,弱起的八分音符与下拍四分音符的连接,以及与句头的长音配合,构成独具特色的“x 0 x x 0 x 1”,使伴奏平添了几分跳跃与机智。

变奏4:主题简化,以骨干音的形式出现。第一部分在G大调上进行,第二部分转入C大调,调式的变换形成乐曲展开的张力,旋律与伴奏同步进行,使变奏4具有宏大而宽广的气魄,与变奏3密集的旋律形成鲜明的对比,乐曲在变化对比中展开。

变奏5:具有戏剧性冲突的变奏乐段。高音声部十六分音符的持续快速下行造成紧张不安的恐怖气氛,而主题则以断音加强记号的形式在低音声部出现,句法清晰,音调有力,高低音声部两条性格迥异的旋律构成的强烈对比形成这首作品的高潮。从这段音乐中,我们完全可以感觉到敌人进村时的紧张不安气氛,可以感觉到共产主义儿童与人民军队、武装民兵同仇敌愾、共同抗击敌人的坚定决心。

变奏6:高音声部紧缩,再现主题,比起原型主题来,紧缩的变奏显得更有力量,充分表达了共产主义儿童和全体革命战士“时刻准备着”的坚强决心。从结构上看,主题具有回归的性质,使全曲形成首尾呼应、平衡稳定的结构。

变奏7:高音声部将变奏2的旋律提高4度出现,然后紧缩句头乐句(由两小节构成一小节),反复4次,声音逐渐变弱,仿佛在叮咛人民时刻保持警惕。最后拉宽节拍,以强的力度在稳健的V7—I进行中结束全曲。

《共产儿童团歌》结构图示:

早示 展开 高潮 结束
主 题 变奏1 变奏2 变奏3 变奏4 变奏5 变奏6 尾声

从整体上分析,《共产儿童团歌》主题坚定有力,变奏1—4用不同手法分别描绘共产主义儿童性格的各个方面,综合起来构成了立体的英雄形象。变奏5是全曲的高潮,用对比复调手法形成的恐怖气氛与坚定的英雄形象构成戏剧性的冲突。变奏6紧缩再现主题,与尾声共同构成喻意深远的结尾,而T—D—T的调布局,体现某种三部曲性结构特征。

三

变奏曲是西方音乐中的一种曲式结构。它“由主题的最初陈述及其变化的重复(称为变奏)构成”^[1]。变奏曲大体可分为两大类,一类是“在保持原始音乐主题材料和结构轮廓不变的总前提下的变奏加工,被称为严格变奏。”^[2]这种变奏有一个固定的主题在低音声部上,变奏主要是在高声部。它诞生在十七世纪初,在十七世纪末和十八世纪前半叶极为流行,最初主要用于一种三拍子、慢速度的帕萨卡里亚舞曲与恰空舞曲。巴赫的《C小调管风琴帕萨卡里亚舞曲》、贝多芬的《三十二首变奏曲》等是其中的代表作。二类是“通过肢解原始主题的结构,甚至加入某些新材料对乐曲从各方面进行变奏加工”^[3],称为自由变奏。自由变奏比起严格变奏来,变奏的手段、形式、材料更多样,幅度更宽。单纯的变奏手法,在我国的民族器乐创作与演奏中比较多见,但在我国的钢琴作品中,直到上世纪四十年代初才出现,丁善德先生的《中国民歌主题变奏曲》无疑是开先河之作。由于变奏曲“一个主题、多次变奏”及注重旋律功能的创作原则,与我国音乐创作中的线性思维有着某种天然的相通之处,自由变奏便很容易被人们所欣赏与接受。因此,钢琴变奏曲作品日丰,质量和水准也不断精进。

钢琴变奏曲《小红军》、《共产儿童团歌》的创作发表已有多,一直深受广大青少年的喜爱,它是许多钢琴比赛中经常演奏的曲目,它也被入选许多钢琴集中,并成为校外钢琴考级的必弹曲目。人们喜爱它,一方面它的艺术价值值得推崇,另一方面,音乐中塑造的青少年英雄形象,以及所体现的崇高理想、革命精神和高尚的情操,值得我们去学习和热情礼赞。可以说,《小红军》、《共产儿童团歌》等一大批钢琴曲目是我国钢琴艺术的瑰宝,也是我们宝贵的精神财富以及进行革命传统教育的良好教材。

参考文献:

- [1] 斯波索宾. 曲式学[M]. 上海:上海文艺出版社,1964.
- [2][3] 李吉提. 曲式与作品分析[M]. 北京:中央音乐学院出版社,2001.

(责任编辑:简子)