

电影《闪闪的红星》

歌曲改编的钢琴作品分析

◆ 向乾坤 (西南民族大学艺术学院, 四川 成都 610041)

[摘要] 电影歌曲被改变成钢琴作品是一种人们喜爱的音乐创作形式, 本文就电影《闪闪的红星》里的歌曲改编成的两首钢琴作品作一个分析。

[关键词] 电影, 歌曲, 钢琴

在八一电影制片厂和深圳方块动漫画文化公司等共同制作的动漫片《闪闪的红星》即将诞生之际, 作为一位钢琴工作者, 谈谈电影《闪闪的红星》里的歌曲创作的两首钢琴作品。

由于电影是一门综合艺术, 人们在欣赏电影受其感染的过程中, 不知不觉地对电影里的歌曲留下了深刻印象, 电影歌曲也很快得以流传。这时, 把电影音乐特别是电影里的歌曲改编成钢琴作品也能自然而然地被人们所接受。

一、电影音乐特别是电影歌曲改编成钢琴作品是音乐的创作方式之一

把电影音乐特别是电影里的歌曲改编成钢琴作品是钢琴音乐创作的方式之一。“改编”就是把原来音乐相对完整的主题旋律保留下来, 然后重新编配上多声成分。在创作过程中, 选择、创造与原有主题旋律相适应的立体、多声的织体, 并能够很好地发

挥改编后钢琴表演形式的特长, 是创作的关键。它往往能够使原来的艺术内涵充分展开, 在音乐效果上出现新的意境或新的高度。

由八一电影制片厂拍摄的电影《闪闪的红星》于1974年10月1日在全国上映后, 迅速红遍祖国大江南北。片中潘冬子圆润的脸庞、神气的大眼睛, 机灵聪慧、活泼勇敢, 令观众耳目一新。红军的后代、革命的父亲、英勇的母亲、横行乡里的大恶霸, 凝聚成一部集大成的革命教育影片, 而最后潘冬子带着红军帽成为一名小战士也是当时许多男孩子们的梦想。电影中的那首童声合唱的主题歌《红星歌》里的“红星闪闪放光彩……”, 唱得观众是慷慨激昂、热血沸腾, 就连影片中的插曲《红星照我去战斗》、《映山红》也感人肺腑, 令人久久回味。直到电影诞生三十多年后的今天, 人们仍然传唱着这些歌曲。

蒙太奇结构的直接制约。影片中的音乐可以在很短的时间过程中相继出现严肃的交响乐和轻浮的爵士乐, 可以在富有浓郁地方民族风格的乡土音乐之中, 突然闯入纸醉金迷的舞厅音乐。这一切在电影音乐中是司空见惯的, 而对于一般种类的音乐来说, 则是不可想象的。电影音乐往往丧失了音乐在时间上的连贯性, 它与影片的总体流程相伴而行。同样, 影片可以利用声音的转场, 音乐蒙太奇使用将画面连接起来。在《辛德勒名单》中, 通过将站台上所放音乐的声场转换成辛德勒的收音机中放出的音乐, 轻而易举的将两个不同画面连接起来, 带出主人公辛德勒的出场。这个蒙太奇由三组镜头组成, 一组是犹太人的婚礼场景, 一组是歌德暴打他的犹太女仆海伦的场景, 还有一组是辛德勒举办舞会的场景。先是犹太人在婚礼上唱赞美歌, 接着声场一变, 转换为从歌德的收音机中传出的音乐, 然后声场再变, 变成舞会上歌手的演唱。虽然音乐没变, 但通过声场的转变, 有机的将三组镜头连接起来。

3. 电影音乐的本质是一种内在的情感运动。而综合于电影中的音乐元素, 可以以其特有的深度和强度来补充而不易表达的情绪和感情, 使观众了解到人物内心难以言状和不便用语言表达的情感变化。例如在《城南旧事》中, 小偷被抓走后的一段音乐处理的十分精彩, 课堂上想起了“长城外, 古道边, 芳草碧连天”的悲凉歌声, 悲然若失的英子没有唱, 而是呆坐着。随着镜头缓缓推成英子的特写, 周围同学唱歌的客观音响转换成刻画英子内心的同样旋律的器乐主题, 更透出“天之涯, 海之角, 知交半零落”的意味, 细腻地传达出英子忧伤、惆怅及难以言状的负疚心情。

4. 在特定情境中, 运用变形的音乐可以更好地表达人物内心的情绪。罗马尼亚影片《多瑙河之波》是用多瑙河圆舞曲作为主题旋律贯穿影片的。这是一首相当优美动听的名曲, 但当那位善良粗犷的

船长误会了他的妻子, 认为她不忠于自己时, 从留声机里放出的音乐变得尖利刺耳。仿佛发条没上足。这是从受刺激的船长内心听觉出发所作的主观变态处理, 把他此刻的痛苦形象地刻画了出来。在影片《阿娜尔罕》中, 被迫要嫁给贵族的阿娜尔罕深夜里决定去民工库尔班的房间, 向他表达爱情。女主人公内心既羞怯、犹豫又渴望爱情的复杂心情, 在为这场戏写的画外音中得到生动的表现, 激动不安的音乐愈来愈强, 直到库尔班开门时音乐突然中止。这顿时的静, 把这场戏推到一个情感饱和的顶点。

5. 用音乐展示时代特点和地方色彩及其渲染环境气氛, 也是电影常用的手法。例如, 在《地狱山庄》中导演意欲充分“调动一切艺术手段, 营造出一种扑朔迷离、慑人魂魄的氛围, 而且主张要有一个陈旧的调子……要造成一种深浅莫测的空间感……”。于是音乐家心领神会, 其主题歌虽是一首相思相恋、寄念甚浓的民间情歌, 但作曲家将其谱成了一首深受压抑、进发忽突的怨情歌。听那高亢强烈、若以喊冤的凄厉情调, 使观众深为感动, 深感整首曲子在一种衷惋至甚的幽怨中冲泻出一般对整个社会及整个制度的切齿痛恨之情。为增强情歌怨曲攫人魂魄的感染力, 此歌一起始就以最强的力度从全区最高音区急泻下冲, 滚滚而来, 先声夺人, 一种至悲至恨, 充满控诉性的气氛弥漫其间, 哀音动心, 怨曲感人。

参考文献

- [1] 鲁道夫·阿恩海姆《电影作为艺术》, 中国电影出版社, 1985年版。
- [2] 章柏青、张卫《电影观众学》, 北京电影出版社, 1994年版。
- [3] 欧纳斯特·林格伦《论电影艺术》, 中国电影出版社, 1976年版。

根据电影《闪闪的红星》的主题歌《红星歌》、插曲《小小竹排江中游》改编的钢琴作品《红星闪闪放光彩》(储望华改编)、《红星照我去战斗》(李瑞星改编,又名《小小竹排》)是中国钢琴作品里经常被弹奏的曲目,深受人们的喜爱。

二、两首《闪闪的红星》歌曲改编的钢琴作品

1. 钢琴作品《红星闪闪放光彩》(储望华改编)浅析:

“在我国的电影音乐中,运用主题歌来概括一部影片主题思想的做法,有着优良的传统。人民音乐家聂耳、冼星海等人在上世纪30年代创作了大量的电影主题歌,如《毕业歌》、《义勇军进行曲》、《新女性》等等。新中国成立以后,又涌现了许多成功的电影主题歌,如《送战友》等,这些主题歌与影片内容紧密结合在一起,起到了突出影片主题思想的作用。”《红星歌》由于是电影《闪闪的红星》的主题歌,所以,人们印象非常深刻。用这样的素材来创作钢琴作品,必然受到欢迎。

我国两位作曲家储望华、杜鸣心都把这首歌曲改编成钢琴作品,本文分析储望华改编的这首钢琴作品。

钢琴曲《红星闪闪放光彩》是单三部曲式结构。

引子部分钢琴是从弱(p)的力度开始,在高音区奏出一连串犹如弦乐泛音似的和弦。“双手奏出的轻跳音在延音踏板的作用下晶莹剔透,宛如颗颗红星在夜空中闪闪发光,把人们带进了往昔那个天真烂漫的时代。”

钢琴触键的轻、快、短,营造了音乐朦胧之中的明亮音色。第8至11小节一个自然的渐慢,使音乐即将进入一种新的情绪。

第一部分,主题旋律重复出现了两次,旋律果断、肯定。主题旋律第一次(第14至37小节)是以很弱的力度在高音区陈述,左手是轻快的跳音,音乐活泼,有朝气;第二次(第38至61小节)以中强力度在中音区重复(旋律在第46至52小节出现在左手),仿佛使人看到一队小红军正从远处向我们走来,他们年纪虽小,但心中却怀有远大的共产主义理想,那就是穿上军装、打败敌人、解救穷人、解放全中国。

第二部分(第62至93小节)表现的是人们对过去漫漫长夜的回忆和对“红星”的热切盼望,音乐情绪也由第一段的活泼、热烈转入了婉转、深情、渴望。音乐构成上是左手主旋律的连贯、悠长与右手轻轻伴奏的琶音。到第三、四句(第78至85和第86至92小节)时主旋律转到右手演奏,这时左手是连贯而热情的、连续的三连音伴奏音型,突出表现了人们企盼红军到来,希望跟着党、跟着毛主席闹翻身求解放的激动、热切的心情。第三、四句音乐上是左右手三对二的复节奏。

第三部分是对主题的变化再现,作曲家在这里分别以不同的音型、不同的调性对主题作了三个方面的展开,分别是“柱式和弦的进行曲风格”、“高音区分解和弦的畅想风格”、“雄壮有力的大合唱”风格。乐曲最后在宽广、宏大的气氛中结束。

2. 钢琴作品《红星照我去战斗》(李瑞星改编)浅析:

根据电影《闪闪的红星》插曲《红星照我去战斗》改编的同名钢琴作品,由于在歌曲中歌词的第一句是“小小竹排江中游”,所以这首钢琴曲有时又名《小小竹排》。

全曲是三段体结构,另外加上引子和尾声构成。

引子:第1至8小节,右手使用的是原来歌曲非常抒情的旋律。

第一段(第9至30小节):右手基本上使用歌曲旋律,左手多数时间是琶音分解的伴奏。音乐勾画出江水、竹排、青山的美

丽景色和自豪、乐观的情怀。

第二段:由30小节开始和弦后面的华彩部分构成。音乐表现了水面波浪起伏、水流涌动以及人们对美好未来的展望以致难以平静的心情。这部分是散板,可以用虚线划分为五个部分。第一部分由较弱开始并慢起渐快、渐强。第二部分第一个音稍厚实、突出,紧接着较弱开始并慢起渐快、渐强最后回到渐弱。第三部分处理同第二部分。第四部分由较弱开始并慢起渐快、渐强。第五部分由强开始下行并稍渐弱,再上行渐强,最后几个音渐慢渐弱结束。暗示音乐即将回到原来的抒情歌唱的情绪。

第三段(第31至63小节):是第一段的再现,但音乐力度不是原来的mf,而是f。左手从第50小节开始音乐情绪更热烈、有力,预示美好的未来会很快到来。

尾声:由第63小节开始和弦后面的双手交替弹奏的音符构成,音乐表现了在微风的吹拂下,人们慢慢的走向幸福的远方。由两部分组成(自己可用虚线划分)。第一部分由慢速、强开始,逐渐加快并渐弱。第二部分由较弱开始并渐快、渐强结束,延长记号处的时值,使音乐从容结束。

三、用钢琴改编曲改编电影歌曲,

对中国钢琴的普及、发展和提高做出了贡献

在中国,由于钢琴是外来乐器,传入中国时间不长,中国人要接受钢琴需要一个过程,所以钢琴改编曲对中国钢琴的普及、推广起到了非常大的作用。早在约1913年,赵元任最初多声尝试作品风琴曲《花八板与湘江浪》(风琴是钢琴的代用品,两者的作品都是键盘多声思维,因此风琴曲亦可认为是钢琴曲),就是根据中国民间音乐改编的。后来,这种方式一直存在着,并在中国钢琴音乐创作中占有相当重要的地位。特别是到了20世纪60、70年代,改编曲几乎是唯一的中国钢琴音乐的创作形式。钢琴改编曲在中国一统天下,钢琴改编曲本身也达到了成熟的阶段。中国的作曲家可以熟练地运用丰富而又能与中国旋律溶化为一体的多声化手法,钢琴技巧也能较充分地发挥。

“特别是在制作、出版、发行渠道逐步完善和健全的今天,电影音乐专辑先于影片发行完全成为可能。多元化的电影音乐满足了不同影片风格以及不同文化层次观众的需求,很多人因为看过电影而记住了电影音乐;还有一些观众则是因为听过了电影音乐而走进电影院去观赏影片。”所以,使用人们熟悉的、经典的电影歌曲改编成钢琴作品,人们不仅能够接受,而且非常喜爱。事实也证明,钢琴作品《红星闪闪放光彩》(储望华改编)、《红星照我去战斗》(李瑞星改编)这两首作品从诞生之日起,就受到了人们的欢迎,被钢琴比赛、教学、考级中经常选用。

[参考文献]

- [1] 刘玉山.《电影音乐的艺术功能浅析》[J].《电影评论》2007(3):15.
- [2] 关淇.《周广仁教授及爱徒青年钢琴家关淇系列教学作品赏析》[J].《钢琴艺术》2004(7):52.
- [3] 杨宣华.《中国电影音乐的现状分析》[J].《电影艺术》2004(3):44.

[作者简介]向乾坤,西南民族大学艺术学院副教授,主要从事钢琴教学与钢琴表演的研究。