

中国民歌《蓝花花》的作品分析与演奏体会

■ 乔苏颖

【摘要】：《蓝花花》是一首中国陕北民歌，是由一个真实的爱情故事编创的。按照结构内容来分析，乐曲可分为七段，三大部分，在短小的结构内，形成了叙事性、戏剧性和悲剧性的对比。手风琴演奏这首钢琴曲版的《蓝花花》，是传统的民族音乐与西洋乐器的结合。自由低音式巴扬手风琴演奏这首作品，不仅丰富了手风琴的表现力，同时对中国音乐的发展也有一定的发展与促进作用。

【关键词】：《蓝花花》；自由低音巴扬手风琴；传统民歌

一、乐曲《蓝花花》的由来

感人肺腑的《蓝花花》是一首流传广泛的反封建陕北民歌经典之作。这首动听的旋律，从30年代就开始传唱，脍炙人口，经久不衰，受到了几代中国人的喜爱。在此谈到的《蓝花花》为鲍元恺先生《炎黄风情》二十四首中国民歌主题钢琴曲其中的一首。《炎黄风情》是鲍元恺老师所作二十四首中国民歌主题管弦乐曲，现为朱培宾老师改编成主题钢琴曲。这首钢琴曲以中国传统民歌为创作素材，下面来谈一下《蓝花花》这首民歌的由来。

乐曲来源于延安临镇一个真实的爱情悲剧故事。蓝花花真实姓名叫姬延玲，1919年出生在延安南川临镇街一个普通的农民家庭。她年轻美丽，聪慧手巧，十五六岁就已出落得标致水灵，亭亭玉立，像马兰花一样惹人喜爱，人们就给她起了个绰号“蓝花花”。蓝花花与一位红军战士一见钟情，偷偷相爱，发誓要生死相随。可没过多久，红军要奉命过山西东征，战士只能与蓝花花暂时告别。

蓝花花的父母知道了此事，认为女儿败坏了门风，立即托媒人把只有17岁的蓝花花嫁给临镇富户任老五的小儿子任小喜，蓝花花不从，在父母的威迫下被送进了任家。任小喜无恶不作，后因抢劫杀人被处决。第二年，蓝花花又再次被父母强迫嫁给了临镇一个姓石的富户，他不但长相丑陋，还极其好色，只是看中了蓝花花的美貌，就不惜花钱把蓝花花买去做妾。蓝花花在石家受尽虐待折磨，她日夜思念着自己的红军情人。由于精神太过苦闷，于1942年正月病死，死时24岁。

红军战士东征凯旋而归，得知蓝花花被迫嫁人的消息，痛苦不已，他怕给蓝花花带去麻烦，不敢探望，只能自己默默承受痛苦。后来他得知蓝花花病亡，悲痛欲绝，一病不起。在医院治疗中暗自构思怀念蓝花花的相思之歌。出院后，他转业到固临县（今延安市临镇）文教科当科员。不久又调到固临县小学任教导主任。他思念着心爱的蓝花花，就把在住院时编的蓝花花歌曲整理出来，把任家改为周家，教村民学生们演唱、传诵。《蓝花花》这首乐曲在延安、绥德、固临、宜川等地迅速传唱开来。后经延安鲁艺音乐工作者收集整理，立刻传遍了陕甘宁边区和大江南北。全国解放后，唱遍了新中国，也传到了海外。

二、全曲结构内容分析，及手风琴演奏体会

引子（1-8）小节，乐曲开始的速度为Adagio（柔板），第一个音是pp（很弱）并作渐强，第二个音ff（很强），很强之后开始做渐弱。在演奏这八个小节时，双手下键一定要坚定，强弱要明显，为后面主题的出现做准备。

第一段（9-17）小节：主题第一次出现，这一段写景，乐曲把我们带到了遥远的陕北高原宽广辽阔的黄土高坡。演奏这一段时，首先要控制音量，注意强弱对比。主题一开始为mp（中弱），速度应该为柔板，要柔和悠闲。右手开始走主旋律左手对应和旋，由于第一段主题写景，音色力求空旷、高远。

第二段（18-26）小节：主题第二次出现，蓝花花主人公出场，引出了一位年轻美丽的姑娘蓝花花，“一十三省的女儿哟，唯有那个

文化，是社会历史、人文特色和社会风俗为土壤共同培育出来的花朵。我们可以通过对民歌的分析了解到一个地区的人文生活及地理环境。《绣荷包》只是我国民族音乐中的一颗明珠，我们只有在这种网络中不断的攀登，才能真正的领悟民族文化的精髓。■

参考文献：

- [1] 王耀华. 中国传统音乐结构学[M]. 厦门: 福建教育出版社, 1999.
- [2] 乔建中. 中国经典民歌鉴赏指南(上下)[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2002.
- [3] 周青青. 中国民间音乐概论[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2003.
- [4] 江明惇. 汉族民歌概论[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004.
- [5] 冯光钰. 明清俗曲[银纽丝调][绣荷包调][对花调]考略[J]. 星海音乐学院学报, 2001: 32-36.

[6] 刘正维. 令人惊叹的共同音乐特征——鸟瞰民歌“绣荷包”[J]. 中国音乐学, 2002, 4: 96-103.

[7] 范奇玉. 三首《绣荷包》艺术特点之比较[J]. 三明学院学报, 2005, 3: 336-339.

[8] 危英. 同宗民歌《绣荷包》风格比较研究[J]. 艺术探索, 2009, 3: 15-17.

[9] 佟鑫. 三首同词异曲山西民歌《绣荷包》浅析[J]. 人文论坛, 2008, 14: 213-214.

[10] 吴靓. 也谈《绣荷包》——谈南北音乐文化之品格[J]. 中国音乐, 2009, 1: 137-142.

（安徽师范大学音乐学院）

蓝花花好。”此段左手进行主题的旋律,右手对应主旋律进行伴奏,使旋律充满了动感,左手力度应比右手大,突出主题旋律。右手的伴奏旋律要流畅、舒展。

第三段(27-39)小节:旋律做了织体的变化,由一串音阶似的旋律作渐强过渡到双手的和旋,和旋应很强。并巧妙的将带有民歌《对花》风格的旋律交给左手的低声部来塑造情哥哥的形象,让我们仿佛看到了一位头扎毛巾,身穿粗布坎肩,手拿羊鞭的情哥哥与蓝花花在山野田间的自由生活。演奏此段从30小节开始(a tempo)回到原速,右手主旋律应突出,左手三连音要均匀准确。分句要明显。这一段的最后三小节为蓝花花的命运的转折做铺垫。

第四段(40-44)小节:本段一开始就要用Allegro(快板)的速度和ff极强的力度。表现了黑暗势力的强大,与蓝花花悲惨命运的开始,一对恋人被活活拆散,蓝花花被迫抬进了周家。

第五段(45-58)小节:左手连续进行带有重音记号的4分音符,表现出蓝花花呐喊,挣扎,反抗,逃婚。一系列富有戏剧性的情绪全部在此段展现。

第六段(59-76)小节:主题第三次出现,此段由低音引出,速度为Adagio(柔板),低声部作者运用厚重的和旋以及持续音的连续出现,表现出蓝花花逃婚与情哥哥重逢后悲喜交加。此时,我们应该注意到蓝花花在个性上的变化,她不再是第二次主题出现时的单纯少女,而是一个为争取自由和爱情反封建压迫的坚强而又勇敢的女性。

第七段(77-最后)右手以音程的形式进行最后一次的主题表达,低声部紧跟高声部伴奏,由于左手的音都是跳音,演奏时要注意轻巧,清晰。力度也要由弱到强再由强

到弱,做出“枣核”状的音,风箱的强弱应控制好。最终蓝花花还是难逃厄运,他们的爱情在黑暗势力之下沉沦,以悲壮结局。乐曲在右手和旋,左手下行音阶中结束。

通过对结构内容的分析,我们清晰的看到了《蓝花花》这部作品,是变奏叙事曲的体裁特点,通过七段的变奏,讲述了一个令人感动的故事,并且每一次变奏都是蓝花花人物故事发生发展的组成部分。第一段黄土高坡,第二段美丽的蓝花花,第三段与情哥哥的自由生活形成了全曲的第一大部分,体现了叙事性;第四段黑暗势力给蓝花花带来了悲惨命运,第五段蓝花花的抗婚,逃婚,第六段与情哥哥重逢的悲喜交加,形成了全曲的第二大部分,体现了戏剧性;第七段他们的爱情最终难逃封建势力的扼杀,形成了全曲的第三大部分,体现了悲剧性,在短小的结构内,形成了叙事性,戏剧性和悲剧性的对比。

三、手风琴演奏中国传统民歌的心得

钢琴曲版《蓝花花》用手风琴来演奏,是传统民族音乐与西洋乐器的完美结合。乐曲由变奏的手法展开,通过和声的力量,节奏的推动,织体的改变,真实的再现了一个凄美的爱情故事。为了表现传统民歌风格,作者巧妙的运用了西洋现代和声,复调等手法,使之与浓郁的民族色彩和个性揉织在一起。通过与外来音乐形式的融合,中国传统音乐获得了新的生命力,继续存活于现实文化生活之中,以主流文化的姿容展示出中国传统音乐的独特神韵和艺术魅力,表现了中国文化的深刻智慧与形态。通过鲍元恺先生改编的包括《蓝花花》在内的中国风味作品,可以看出中国民族音乐正在以各种形态走向世界。

自由低音巴扬手风琴,可以和钢琴一

样演奏各种复调及现代作品,它音域宽广,音色纯美,而且具有其他乐器都望尘莫及的丰富多彩的变音器,可以更好的诠释乐思,表现音乐,展示出手风琴表达音乐的独特魅力。用自由低音手风琴来演奏中国传统音乐,丰富了手风琴的表现力,同时对中国音乐的发展也有一定的促进作用。

在演奏中国乐曲同时也存在着一些问题。乐曲刚开始的引子部分左手应为震音,但用手风琴演奏,由于左手Bass音高是上下位置的关系,左手还要控制风箱的开合,这样就会影响左手颤音的灵活颤动,在必要的时候可用手风琴特有的方式进行一下替换,保证风箱的平稳。在乐曲的中部,左手是主旋律,这时左手要注意强弱连贯。由于这首乐曲是民歌改编,在演奏时要特别注意句与句之间的呼吸,把谱面上的连线做到位,进行完一句后抬手进行下一句,练习时要认真揣摩气口之间呼吸的长短,气口大抬手会高一点。

再回到《蓝花花》这首作品上,想要演奏好这首乐曲不但要了解它的背景,结构,意义,还要认真对每一个乐句进行理解和思考,有思想的进行演奏。音乐远远不是在乐器上演奏音符,所以要多听多思考,超越音符,达到实际演奏好这首乐曲的目的。■

参考文献:

- [1] 鲍元凯.中国音乐的出路在于中西融合.
- [2] 胡峻贤.《炎黄风情》美学研究与音乐分析.
- [3] 汪毓和.汪立三——为中国钢琴音乐开拓新境界.

(山西大学音乐学院)

