

歌曲《蓝旗袍》的分析与演绎

赵媛媛

(南京艺术学院流行音乐学院, 江苏 南京 210013)

摘要:《蓝旗袍》是由李泉作曲, 曹峻作词, 歌手范晓萱在1998年演唱的一首具有西方爵士乐风格的经典中文流行歌曲。它的风格独特, 曲调别致优雅, 节奏复杂, 对歌手的演唱技巧, 情感处理等都有着较高的要求。本文谨就这首歌曲的创作特点、(旋律、和声、节奏、配器、调式调性)、歌曲内涵、意境等方面, 结合自己演唱体会, 从演唱技巧的理论到情感的把握, 进行简要分析。对歌曲的情感处理、声区的统一与转换, 音色的运用、唱腔的变化等进行探索, 旨在通过分析起到抛砖引玉的作用, 让更多的人了解、喜爱、演唱这首很据有练习价值和艺术美感的流行音乐作品。

关键词: 分析; 演绎; 音色; 爵士乐

1998年的华语乐坛, 流行音乐作品虽然不少, 但歌曲的音乐性、技巧性及风格单一化。在这样的大环境下, 中文爵士歌曲《蓝旗袍》的出现, 意义是非同小可的。它不仅开拓了歌手本人的音乐维度, 让音色与音乐气质更具有标签性, 还引领了对华语流行音乐风格多样化的探索。

通过各种方式的检索, 目前暂时还未找到专门和直接分析这首歌曲的相关文章。而《蓝旗袍》实则是一首十分具有研究价值和训练意义的、当今流行乐坛不可多得的佳作。它近乎完美的体现了现代流行音乐、中国传统音乐、西方爵士音乐之间的融合与交汇。但它却缺少了相应的受重视程度。这也为笔者的此次研究留出了广阔的空间和道路。

在本篇论文中, 笔者将由艺术风格、歌词、旋律与和声等方面入手, 结合自己的演唱经验, 通过实证法、思辨法、实证与思辨相结合这三种论证方法对这首歌进行研究和解析, 给这首作品的演唱者提供一定的经验分享, 进而让更多的人欣赏, 喜欢, 演绎这首歌曲。

同时, 也由分析展开对中国流行音乐发展的新突破和爵士音乐元素的新加入等问题进行了一定的探索, 也对中国传统音乐与西方爵士乐的交融以及爵士乐未来在中国的发展进行了思考。

一、《蓝旗袍》的解析

(一) 歌词分析

爱情, 是人类永恒的主题。这一点在流行歌曲中更是得以充分体现。歌曲《蓝旗袍》也不例外地描写了美妙的爱情。

然而与大多数流行歌曲不同的是, 《蓝旗袍》的歌词并没有用伤感悲戚的语句来表现爱情, 而代之以诙谐、幽默的语言来完美诠释了一个坠入爱河的女子的种种心绪和真情实感, 歌词内容简单有趣, 让人耳目一新。

其中, “穿一件蓝色的旗袍, 让你看得神魂颠倒, 高贵的女人不会怕老, 你配我算公道”体现了女子的自信和小小的霸道。副歌部分的“我多疯狂, 除了你没有别人会知道。我多轻佻, 在你面前理智统统取消”则大胆而直接的表达了女子在坠入情网时的疯狂与热情。而“抬起了肩膀踮起了脚”更是形象地描写了女子想要拥抱恋人时的热切心情。十分生动, 且颇具画面感。

此外, 这是一首Bossa与Jazz风格的歌曲。在这两种分别来自于欧美和南美的音乐体系中, 歌词多有连音与节奏上的错位。要将这种吐字方法在中文歌曲中加以纯正和自然的运用是一个演唱中的难点。但同时中文歌词的颗粒感又会让音符具有不间断的冲击力, 再加上节奏的重音位移, 就产生了一种全新的听觉感受。

(二) 旋律与和声分析

这首歌曲旋律走向最鲜明的特点是由上而下的模进进行, 整体

呈阶梯状的下行。句式工整, 层次分明, 情绪随着旋律的层层铺开而娓娓道来。曲式采用了A-B-A三段体。歌曲第一句为主导动机, A段分为四句, 每一句在对动机乐句模进的基础上加以变化。B段则为发展段落, 强调的是音乐的延展性和舒适性。歌曲旋律中的音程跨度并不大, 音型集中, 在“起承转合”的传统作曲技法中适度加入了即兴的音型特点。副歌部分运用音阶上、下行的交替来“一语双关”的表现出跳舞时舞步的进退与人在情感中的犹豫、取舍。全曲相对平稳, 看似没有激烈的起伏, 却将平静中的张力用不和谐音程及短暂的离调等方式体现出来。

和声方面, 这首Bossa Nova风格的歌曲有别于大多数流行歌曲的传统和声进行, 它运用了大量的爵士和声及爵士音阶, 因而歌曲所获得的张力是多样性的。例如第14、31小节的(VI-7 VII-7)和第10、11小节的(II-7 V-7), 它们的共同音及其派生与替换形式正是如此。此外, I级七和弦是整首作品和声体系的中心引力, 正属和弦(V/I)及正下属和弦(IV/I)的解决及其各种派生形式构成了该曲和声进行的重要组成部分, 这一点在作品的第4、5、8、9小节得以充分体现。

(三) 节奏、调式及配器分析

歌曲的速度为小快板。人声部分采用了工整的4/4拍, 每小节的第一拍都是休止, 在间奏的吉他部分则出其不意地使用了(3/4+2/4)的复合拍子, 与前后形成鲜明对比。继而又由连续三连音和十六分音符过渡至原先的4/4拍。不动声色地回复到平稳的情绪。其中主音吉他的solo部分具有典型的爵士乐旋律特点。

明朗的G大调准确而恰如其分的表现出了歌曲的基调, 以欢快和喜悦的情感居多。在间奏部分, 则以小节为单位进行了由G-A-B-C的短暂离调, 把情绪层层推向高潮。B段的结尾采用了开放式结构, 让人感觉意犹未尽。A段的再现部分在旋律和编曲方面的变化不大, 这更需要演唱者通过唱腔等的变化来体现该部分与A部分的区别。歌曲的结尾处落在三级和弦而非主音上, 这也是不常用的写作手法, 给人以无尽的遐想。

配器方面, 主奏乐器为爵士鼓、原声木吉他、贝斯、电声吉他与效果模块。响度上, 乐器间相互补齐, 在声相中均匀配位。这既给vocal留足了表现和发挥的空间, 又在纵深感中让人明显听到器乐的华彩与表情, 与人声相得益彰。力度上, 也并没有哪一种乐器显得格外出位, 而是所有乐器在此消彼长之间摇摆, 听觉的融合感十足。

二、《蓝旗袍》的演绎

(一) 音色的运用与声腔的变化

音色是塑造作品形象的重要手段之一。歌曲的情绪、意境等都需要依靠音色的变化来实现。每个人先天的嗓音固然不同, 但音色

对每一个演唱者来说也只有一个相对固定的概念。它的变化与气息、共鸣等的运用有着紧密的关系。

歌曲《蓝旗袍》的开始部分情绪明快、主人公形象是一个年轻、可爱的女子在喃喃倾诉，可以使用较为自然的、接近说话的音色，字头要有弹性。副歌部分乐句明显拉宽，情感的表达也更加热烈和直接。可适当增加音量。在“狂”字和“佻”字上要做渐强处理。句尾的“知道”和“取消”两个词语，不妨将爵士唱腔里的颤音表现的夸张一些，在尾音和长音上略微使用一些气声。副歌部分是一个成熟女性的形象，因此音色上相对浓厚和低沉。歌曲最后一部分的人物形象又转变为一个俏皮、自信，对爱情报以坚定信念的小姑娘，不妨将音色变薄，音量放轻，注意口腔不要过份打开。

（二）情绪的起伏与气息的强弱

声音力度的强弱变化，是人的情感表现与乐感表现的重要手段。运用声音力度变化、对比的方法来处理歌曲，不仅使旋律增强了律动和感染力，还可以用来描写意境和抒发情怀。而音量的大小在很大程度上取决于气息的强弱控制。歌者须根据歌曲所标注的记号及自己对音乐、情感的理解，来恰当的控制气息的变化，以得到不同强度的声音。

歌曲A段的音乐犹如呢喃之语，表达喜悦和爱慕的情绪，需辅以坚定的腹式呼吸来支持，在保持住腹部肌肉力量的同时，不能间断气息的流动，这样才能获得良好的声音效果。值得注意的是，这一段并不要求声音大幅度的扩张。而当唱到“我们是前生注定，早晚要拥抱”这一句时，尾音的保持须做到渐强再渐弱的处理。这时就需要小腹的收放来配合，方能达到歌曲所需的效果。歌曲B段的情绪高昂、兴奋，易采用外放型声音来处理，每个字、词、句，都要将气息向小腹下方沉，并逐渐加强力度，以保证结实的声音效果。

（三）不同声区的自然过渡。

就歌唱的发声原理而言，声带的机能和振动方式决定其具有轻、重两种机能。声带以重机能状态运动所发出的声音称作“真声”，以轻机能状态运动所发出的声音称作“假声”。而歌唱发声中所采用的混声唱法就是将真假声有机结合，从而形成一个整体的歌唱状态。正如沈湘先生在《声乐教学艺术》一书中所著：“好的声音就是真假声音的比例合适，以真假声的比例来决定唱法的不同。”

歌曲《蓝旗袍》的A段处于女声的自然声区，演唱时看似毫不费力，却正因为如此，容易让声带在该段落过份松弛，发出“白声”。要避免此现象，就要求声带保持一定的紧张度，找到气息支点并以相应的力量与之进行对抗。同时还要加强与胸腔的挂靠，才能使音色显得浓厚和有支撑。到歌曲的第12小节处，逐渐向高声区过渡，容易出现“提喉”现象。此时，应把注意力放在喉头的放松和“鼻咽腔、上口腔中点、眉心”这三个共鸣点的集中使用上，并加强各部位的平衡与对抗。

三、由分析引发的几点思考

（一）爵士乐对中国流行音乐所产生的一些影响

爵士乐是产生于19世纪末美国新奥尔良的一种音乐风格，距今已由100多年历史。它的兴起可谓20世纪最重要的世界性音乐现象。如今，爵士乐已成为世界乐坛一股不可忽视的力量，而它对于我国流行音乐的影响也是十分显著的。尤其是改革开放后，爵士音乐元素已被越来越多的纳入到中国流行音乐的发展进程中来。这不仅是流行歌曲自身发展的需要，也是音乐爱好者追求多元化音乐风格的需要，更是时代前进带动音乐发展的必然结果。在我国内地歌坛，将爵士音乐元素较为成功的运用到中国流行音乐作品中的音乐人有李泉、三宝、范晓萱、丁薇等。它们创作、演唱了许多脍炙人口的

经典曲目，如范晓萱的《绝世名伶》、《you don't trust me at all》、三宝的《是不是该恋爱》等等。而这从另一个角度来说，中国流行音乐也可以借由爵士乐的广泛影响力走向世界，在更宽广的平台上展示中国古老、灿烂的音乐文化。

（二）融入爵士音乐元素的声乐作品之三种类型

第一类是直接将爵士乐的旋律运用到我国的民族音乐中，编配上基本按照爵士乐的规律和习惯，并在此基础上加入普通话或我国某地区方言。这类作品使爵士乐的特点和中国的语言色彩二者相得益彰。像齐秦演唱的《怀念的播音员》、张盈的《再唱一首浏阳河》、丁薇演唱的《断翅蝴蝶》等都属于此类歌曲。

第二类是在普通流行歌曲的基础上不同程度的融入了爵士音乐元素。比如布鲁斯音阶或高叠置的和声。这类歌曲虽然具有爵士乐的一些特征，但还是属于传统流行歌曲的范畴。如陈明演唱的《寂寞让我如此美丽》、田震演唱的《今夜你是不是陪我回家》、林萍演唱的《为我们的今天喝彩》等等。

第三类歌曲只是在前奏、间奏，或结尾处加入爵士化的器乐演奏段落，作为色彩性的处理。这一手法是目前最常被用到的。例如陶喆演唱的《普通朋友》、韩红演唱的《那片海》、陈奕迅演唱的《圣诞节》等等。

（三）爵士乐与中国流行歌曲相结合时还面临的几个问题

首先，高叠置和弦和十几种常用爵士音阶与我国传统民族调式音阶在旋律的走向上会产生一定矛盾。且高叠置的和声进行也对习惯了线性思维模式下欣赏音乐的中国听众在一定程度上造成一些障碍。

其次，对演唱者而言，爵士乐与汉语声韵的阴平、阳平、上生、去声之间的平衡始终是个难点。而演唱者原有的语言习惯和爵士乐歌词的特点之间也有着不小的冲突。尤其在用中文歌词演唱爵士曲调的时候，旋律的自由度受到牵制，容易出现词曲脱节的现象。

此外，爵士乐里所蕴含的那种苍凉的呼喊及苦难中的诙谐源于早期黑奴的悲苦生活，这种情绪与我国本土民众的音乐欣赏习惯有着不小的差异，这就需要演唱者对其进行本土化的改良。

四、结语

流行音乐从形成到发展，至今已有100多年的历史。100多年来，流行音乐以其通俗易懂的特质深入人心，并在很大程度上影响和改变着人们的生活方式。在本篇论文里，笔者通过对爵士风格的中文流行歌曲《蓝旗袍》的演唱体会，从歌词、旋律、和声、节奏等方面对这首歌进行了较为全面的分析。并在此基础上，由“音色的运用与声腔的变化”、“情绪的起伏与气息的强弱”、“歌唱中不同声区的自然过渡”三个方面来具体谈了如何演绎这首歌曲。由此引发了对“西方爵士音乐和中国本土流行音乐的结合”这一问题的思考，发现这其中还有很大的发展空间，同时也存在了不少问题有待解决。希望通过本篇论文的分析 and 介绍，让更多的人了解、演唱这首很据有练习价值和艺术美感的流行音乐作品。■

【参考文献】

- [1] 邹本初. 沈湘歌唱学体系研究[M]. 人民音乐出版社, 2000, 11.
- [2] 中国古代声乐文献中的“字”与“腔”[J]. 人民音乐, 2009, 08.
- [3] 弗·兰皮尔蒂 著, 李维渤 译. 嗓音遗训[M]. 上海音乐出版社, 2005, 4.
- [4] 李振华. 爵士乐对当今中国音乐生活的渗透[J]. 大众文化, 2009, 02.
- [5] 白丽萍. 浅谈欧美流行音乐及其对我国流行音乐的影响[J]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报), 2007, 04.