

浅析钢琴改编曲《快乐的女战士》

■钟秋月 重庆人文科技学院

摘要:钢琴改编曲《快乐的女战士》源于芭蕾舞剧《红色娘子军》,是一首经典的钢琴独奏曲目。本文从创作背景、音乐特点、演奏方式等方面浅析这首钢琴曲的创作特点。

关键词:《快乐的女战士》 杜鸣心 演奏技法

钢琴曲《快乐的女战士》,是一首经典的钢琴曲子,从创作至今一直被许多钢琴家在演奏会上进行演奏。著名作曲家杜鸣心对这首钢琴曲进行了改编,杜老师在改编过程中,也是经历了无数次的反复修改和推敲,从而最后定稿为现在我们耳熟能详的这首钢琴曲。

一、创作背景

《快乐的女战士》这首钢琴曲的创作,源于芭蕾舞剧《红色娘子军》。《红色娘子军》这部芭蕾舞剧由吴祖强、杜鸣心、戴洪威、施万春、王燕樵等人一起创作,于20世纪60年代创作完成,1964年于北京首演,首演非常成功,获得广泛好评。《红色娘子军》讲述的是海南的一个恶霸南霸天,强抢农家女吴琼花为奴,并对其进行欺压。琼花逃跑不成,被抓走后遭受毒打,奄奄一息,恰巧被路过的红军救回。琼花万分感激,之后加入红军,和红军一起铲除了南霸天,解放了椰林寨。整个芭蕾舞剧由六个场景组成,不同的场景有不同的音乐。《快乐的女战士》就是其中一个场景的背景音乐。

《快乐的女战士》是《红色娘子军》第四个场景中的一段乐曲,表现了一群快乐的红军女战士及老炊事班长在一起欢快而和谐的场景。原曲的旋律采用管弦乐配器,场面宏大,不同的乐器凸显出不同的声音层次。旋律一开始由双簧管领奏,之后加入管弦乐队一起合奏。

这部芭蕾舞剧的创作者之一,杜鸣心老师,为了使这部芭蕾舞剧里面的乐曲传承得更好,就从芭蕾舞剧中选取了七首乐曲改编为钢琴独奏曲。其中演奏比较广泛的就是《快乐的女战士》《军民一家亲》《奋勇前进》。这几首曲子,由于其旋律的优美,音色的多样化、戏剧性,后来都成为钢琴独奏曲中的经典曲目。

二、音乐分析

钢琴曲《快乐的女战士》,主调为G宫调式,4/4拍,曲式结构为中部扩充的再现单三部曲式。整首曲子借鉴了西方传统和声的进行方式,又有中国的民族五声调的特点,可以说是中西结合的完美典范。

第一段是全曲的引子,由1-10小节组成。这段引子,用到了非常有中国音乐特色的处理方法——比较自由的节奏节拍进行弹奏,旋律根据表达的意境不同,快慢相结合,抑扬松弛有度。

第二段由11-32小节组成,一开始就在乐谱上进行标注“Allegretto”(小快板),这一段表现的是女战士欢喜活泼的场面。一开始,先用两个小节轻巧而充满活力的节奏型做预示,紧接着旋律主题从右手轻快的弹奏出来。主题由两个乐句组成,第二个乐句通过对第一个乐句的变化重复,在高音区再次出现,再一次强调主题旋律。整个这一段,作者用跳音、断奏等音型表现出欢快的气氛,使旋律充满活力和动力。

第三段由33-80小节组成,共有三个乐句,后两个乐句都是由第一个乐句变化重复而来。这一段是全曲唯一的抒情段,主要是抒发女战士心中对红军的感激之情。旋律先用左手带出整个抒情旋律的主题,而后把主旋律交给右手,让右手提高八度,用音响更丰富的和弦形式,更深层次的表达出主旋律的抒情情绪。在这一段的创作中,作者用到了最能表达抒情的琶音音型,有左手的琶音,右手的琶音,还有左右手交替连接的琶音音型。

连接段81-88小节。这一段是由抒情段主题旋律,发展衍生出来的几个起连接作用的小节。主要是让抒情的旋律再一次回到欢快的主题上。

第四段由89-108小节组成。第四段再一次回到第二段欢快的主题旋律中,但是和第二段的主旋律却有所不同。这一段的主旋律,是第二段旋律主题的变化重复,在第二段的旋律主题上稍作发展,然后干净利落地收尾结束全曲。

三、演奏技法

由于这首钢琴曲是作曲家杜鸣心由芭蕾舞剧《红色娘子军》中的乐曲改编而来,原曲为了配合芭蕾的现场效果,乐曲的旋律都是采用管弦乐配器,由不同的乐器进行领奏和合奏。杜鸣心在创作《快乐的女战士》这首钢琴曲时,为了能让钢琴比较完整地展现出管弦乐队那样,比较丰富而有层次的音乐,也是颇费心思。因此他用到了十分丰富多样的钢琴技法进行创作,下面就这些比较特殊的音型的弹奏技法进行讲解。

(一)震音音型

曲子开头的引子,用到了震音的表现方式,描绘太阳初升,万物美好的自然景象,这一段也为主题旋律的出现做了一个很好的铺垫。以往的震音,通常用在渲染比较热闹有气势的旋律场面,而这里的震音却打破了我们以前的固定思维,表达的是轻柔的旋律。所以我们在弹奏这一段时,右手震音的两个音要慢慢下键,力度少一些,弹得均匀而清晰,为左手的旋律烘托出宁静祥和的背景音乐,随着旋律的不断发展,震音的力量慢慢增加一些,感觉声音由远及近,不能太强打破旋律的和谐感。

“莫扎特效应”： 一个探讨钢琴音乐促进智力发展的话题

■段小敏 惠州学院音乐系

摘要:本文主要探讨“莫扎特效应”在促进人的智力发展方面的作用。音乐,包括钢琴音乐,对人的发展确有积极的促进作用,但这种作用是通过由节奏和旋律构成的音乐形象感染人的心灵实现的。

关键词:莫扎特效应 音乐 教育思考

一、“莫扎特效应”的由来

“莫扎特效应”一词,是美国加利福尼亚大学物理学家戈登·肖博士和威斯康星大学的心理学家劳舍尔博士创造的。他最初的意思是指弹奏莫扎特的钢琴曲可以促进人的空间推理能力的发展。由于空间推理能力是人的智力的重要组成部分之一,后来“莫扎特效应”也就成了弹奏莫扎特的钢琴曲可以促进人的智力发展的代名词。

肖和劳舍尔两位博士创造的“莫扎特效应”一词是基于他们的两个实验。

第一个实验:他们以3-6岁的学前儿童为研究对象,把这些儿童分成4组,一组学钢琴,二组学电脑,三组学唱歌,四组除常规课程之外什么也不学。6个月之后进行空间推理测验时发现,钢琴组孩子成绩竟高于其他组孩子30%之多,当时钢琴教学使用的教材是贝多芬和莫扎特的简单的钢琴曲谱。

第二个实验:他们以大学生为研究对象,让36名大学生听10分钟莫扎特《D大调双钢琴奏鸣曲》(K448),然后测验其空间推理能力。结果显示,这些大学生的成绩比听了其他曲目或什么都没听的对照成员,至少高出8-9分。于是他们得出结论:弹奏莫扎特的上述作品可以促进人的空间推理能力的成长,并把这一发现称为“莫扎特效应”。

两位博士提出的“莫扎特效应”于1993年首次在《自然》杂志上公开发表,1998年《华盛顿邮报》又对其进行了介绍。以后,“莫扎特效应”就在全世界广泛传播,对公共舆论造成了极大的影响。美国的许多托儿所开始播放古典音乐,佐治亚州甚至向新生儿父母赠送古典音乐CD。有人声称听莫扎特音乐可以提高数学成绩,甚至可以减少癫痫病的发作。在美国2003年出版的一本名为《大众心理学的50大神话》书中,“莫扎特效应”赫然地名列第六,我国的一些学者也如获至宝,把它看作是音乐教育可以促进智力发展和创造力发展的“有力证明”。

二、莫扎特“神话”的终结

“莫扎特效应”之说,一开始便受到质疑,一是认为它的时效性太短,早在两位博士的实验结果公布之初便发现,虽然听《D大调双钢琴奏鸣曲》(K448)10分钟后对空间推理能力有所促进,但超出10-15分钟之后这种促进并没有延续,而且影响有限,谈不上促进智力的提高。二是认为它的稳定性太差。这种“效应”不能仅仅归因于莫扎特音乐。有专家说,与什么都不听的对照组相比,那些听了音乐的人——不论听的是莫扎特,还是巴赫,或者是“珍珠果酱”乐队什么的——在接受测试时都会表现的更好,这是因为他们受到了音乐的刺激,而音乐的适当刺激可以激活人的大脑。

然而,对“莫扎特效应”具有根本性打击的,是维也纳大学心理学院的一项研究成果。该学院以雅各布·皮奇尼为首的研究团队发表声明说“莫扎特效应”不是真实存在的事实,而这个批评极有可能导致“莫扎特效应”的终结!

皮奇尼和他的团队搜集整理了世界各地进行的寻求再现“莫扎特效应”的40份研究报告,分析了其中3000个实验对象的情况,结果没有找到可以证明“莫扎特效应”真实存在的任何证据。这说明听10分钟莫扎特《D大调双钢琴奏鸣曲》

(二)跳音音型

主题是比较活泼欢快的旋律,所以作者用到了跳音,单音的跳音,双音的跳音,和弦的跳音,音型很丰富。那我们在弹奏这里的跳音时,要注意什么呢?首先跳音的弹奏是有方向的,方向是往上反弹起来,不是往下压的。因此在弹奏时,要注意跳音发音后要往上带起来,听起来有弹性。另外还要注意,这种音型弹奏的时候,每个音下键起键要干脆迅速,手指在琴键上待的时间要短,不能拖泥带水,否则旋律就会失去轻快的感觉。

(三)琶音音型

曲子中间一段是旋律的抒情段。这一段,作者用到了琶音音型进行感情的抒发和表达。这一段的琶音在弹奏时,容易出现音弹得不准确的情况,从而影响感情的抒发。因此需要先一个音一个音地慢练,找准手指的把位感,音和音之间的距离宽度,这样才能提高琶音弹奏的准确性。

通过上面的分析我们不难看出,钢琴改编曲《快乐的女战士》旋律优美,弹奏技法多样,表现形式丰富,感情层次细腻。作曲家杜鸣心把西洋调式的和声进行和中国传统的五声调式很好地融合在一起,生动地表达出“快乐的女战士”这一音乐形象,因此是一首经典的钢琴佳作。