论汪立三钢琴改编曲《兰花花》二度创造的"想象"过程

天津体育学院运动与文化艺术学院　王　燕

汪立三是一位以创作钢琴曲见长的近代作曲家，在钢琴创作上取得了辉煌的成就。其中汪立三先生于1953根据这首陕北民歌改编创作了一首钢琴变奏叙事曲《兰花花》，这部作品成为中国钢琴作品中的优秀表演曲目。钢琴改编曲《兰花花》从创作时间来看，是属于新中国成立到文革的17年间，属于我国钢琴音乐创作繁荣时期。当时新中国成立不久，文化上提出了"百花齐放、百家争鸣"的方针政策，在这种开放的文化环境中，汪立三写了表达时代精神、反映时代生活的作品－《兰花花》。本文试图从汪立三钢琴改编曲《兰花花》谱例分析入手结合音乐美学"想象"范畴的相关美学理论，运用音乐美学相关理论方法，以汪曲乐谱本体为研究对象，尝试分析表演汪立三钢琴改编曲《兰花花》二度创造的"想象"。

一、表演与"想象"定义

表演指音乐表演，是一种以创造主体（表演者）心理活动为基础，并受这种心理活动支配的创造性劳动过程。（张前，王次□.音乐美学基础[M].北京：人民音乐出版社，1992:200.）是音乐作品实现其社会价值的中间环节，也就是在一度创造的基础上进行第二度创造，是对音乐作品的再加工过程；而"想象"作为音乐表演的重要心理现象，贯穿音乐表演，是音乐作品创作背景、音响结构和表现对象的桥梁，（张前，王次□.音乐美学基础[M].北京：人民音乐出版社，1992:208.）也是音乐美学研究中的重要范畴，在艺术实践的表演过程中，"想象"可分为创造性"想象"（指不依照现实描述而独立创造出来的新形象）和再造性"想象"（指根据某种描绘形成的一种事物形象），（曹日昌.普通心理学[M].北京：人民教育出版社，1980:283.）因此，在音乐表演中的"想象"属于再造性"想象"范畴，是根据此曲乐谱本体，以更好表演此曲为目的的"想象"过程。综上可知，表演指音乐表演，是音乐实践的中间环节，由表演者完成；表演过程中的"想象"指以表演为目的"想象"过程，属再造性"想象"范畴，两者互为依托，相辅相成，是表演者恰当表演音乐作品的基础。综上，表演过程中的"想象"指表演者在音乐实践过程中对音乐作品二度创造的再造性心理过程。包括：表演者对音乐作品创作背景、演奏音响结构和音乐表现对象进行二度创造的"想象"过程。（张前，王次□.音乐美学基础[M].北京：人民音乐出版社，1992:208.）以下就汪立三钢琴改编曲《兰花花》表演过程中的"想象"进行分析：

二、表演者对创作背景和演奏音响结构"想象"

表演过程中的"想象"是演奏者在音乐表演过程中的一种心理因素，与演奏者的认知、记忆、情感、理智、直觉、才能等各个方面共存，通过表演产出的音响结构传达给欣赏者，从而完成表演的二度创作价值。在这个过程中，表演者通过"想象"逐步对音乐作品背景、演奏音响结构、音乐表现对象进行整合，达到"对乐曲情感与意境的体验与领悟，只有这样才能把想象与情感、理智等心理要素结合起来，达到音乐表演的更高境界。"

（一）表演者对创作背景的"想象"

万方数据

钢琴曲《兰花花》是由我国著名作曲家汪立三于1953年创作，被作曲家[匈]萨波奇成为“天才的作品”。(李文红.浅析陕北民歌《兰花花》改编的两首钢琴曲[J].黄河之声，2009,(02).)从创作时间来看，是属于新中国成立到文革的17年间，属于文化繁荣时期，(杨秦生，李怀青，吴肖静.中国钢琴音乐创作概述[J].天水师范学院学报，2005,(06).)当时新中国成立不久，文化上提出了“百花齐放、百家争鸣”的方针政策，在这种开放的文化环境中，汪立三写了表达时代精神、反映时代生活的作品——《兰花花》，因此，当演奏者了解了汪立三的创作意图后，有必要通过表演过程中的“想象”将当时的社会背景、作者的创作意图与个人对于那个年代的认知联系起来，形成对钢琴改编曲《兰花花》创作背景的把握。

其中，兰花花是汪立三核心音乐艺术想象和表现对象。她是被封建买办婚姻制度迫害的妇女形象，表现了兰花花敢于冲破封建黑暗的传统礼教制度，追求婚姻自由的反抗精神，对人性自由的追求。她的“想象”过程是在已有民歌音乐形象基础上的再造性“想象”。当演奏者对作品表现对象有了初步了解，在表演过程中会通过再造性“想象”结合表演者丰富的生活经验、艺术创造经历和情感生活对表现对象进行加工，形成个人对表现对象的理解，最终在乐曲表演中表现出来。

综上所述，表演者对乐曲创作背景的想象是表演乐曲的基础，在这个过程中，表演者会将所加工的表现对象和创作背景通过“想象”结合起来，形成《兰花花》背景全貌，从而初步完成其二度创造的第一步。第二步：

(二)表演者对演奏音响结构的“想象”

表演者对演奏音响结构的“想象”过程指对乐谱本体作曲理论分析，以求在理解作曲家创作理性、逻辑与作曲技巧的基础上，结合自己对作品创作背景和表现对象的理解，通过“想象”对演奏音响结构进行想象，完成二度创造的第二步。

1、曲式分析

曲式反映作曲家创作理性与逻辑，这里就民歌《兰花花》和汪曲进行对比分析如下：

民歌《兰花花》(谱例1)起承转合曲式：

乐句：	起	承	转	合
小节数：	2	2	2	2
调性：	D羽	t	t	t

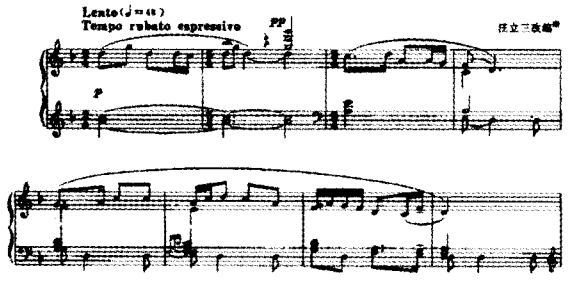
汪立三钢琴改编曲《兰花花》(见附录2)三段体曲式及二次变化重复：

乐段：	A	连接	A	A
乐句：	a a a –l		a	a
小节数：	8 8 8 10	9	18	27
调性：	D羽 t	D羽 G羽 C羽 降E羽	D羽 属准备	D羽 t

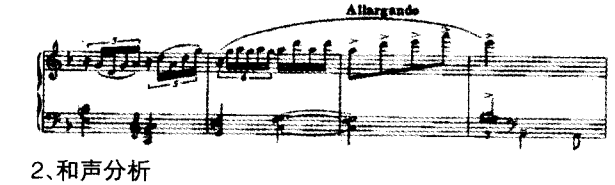
由上可知，民歌《兰花花》是典型的“信天游”分节歌形式、起承转合四句体句体、多段式，共八段歌词具有很强的叙事性，汪曲是以变奏的手法展开，属于三段体曲式，主题8小节出现在乐曲开始，内部结构仍遵循了民歌中的起承转合句式。纵观全曲，乐曲采用了三段体曲式及主题的二次变化重复，第一部分A由主题a(见谱例1)及其2次变化重复构成，在最后一次变化重复尾部加入补充，进入连接段，此段运用了调性自由展开的过度形成连接，进入第二部分，并回到原调D羽，再次出现主题a并变化展开尾部结束在中心调性的属和弦上(见谱例2)；从62小节开始全曲的高潮部分，也是主题a的第三次变化反复尾部形成补充，经过一系列调性过度之后回到中心调性并完满终止。

综上所述，乐曲逻辑思维严谨，主题a贯穿全曲，采用三段体及二次变化重复的曲式结构，意在整体逻辑上运用主题的变化反复突出民歌《兰花花》强烈的叙事性特点，在调性变化中，表现作曲家个人情感和认知，因此，在表演过程中，不仅要在逻辑上把握曲式结构，而且要通过“想象”将乐曲曲式与作曲家的个人情感和认知联系起来，“升华到对乐曲情感与意境的体验与领悟。”(张前，王次炤.音乐美学基础[M].北京：人民音乐出版社，1992:208.)

谱例1



谱例2



2、和声分析

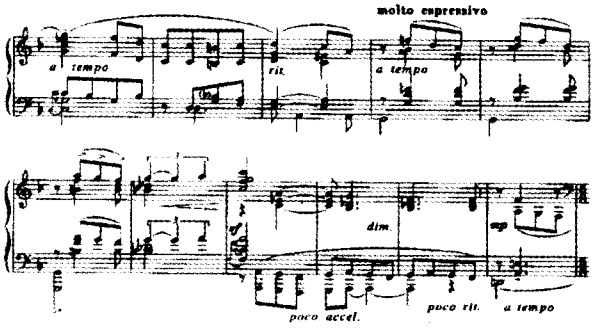
钢琴曲以民歌《兰花花》旋律为主题，在遵循原调性的基础上，以西洋作曲技法在民族调式上配置和声，大量运用了7度和9度不稳定和弦突出乐曲的“五声性”，如谱例3第4—8小节运用了大量七和弦连接进行色彩描绘，突出作曲家对兰花花悲剧结局的同情；运用了大量非三度叠置的“五声化”和弦，如谱例4第2—10小节低音声部出现大量纯五声、大二度和声材料，突出民族特色。

总之，作曲家在和声“民族化”方面做了大胆的尝试与创

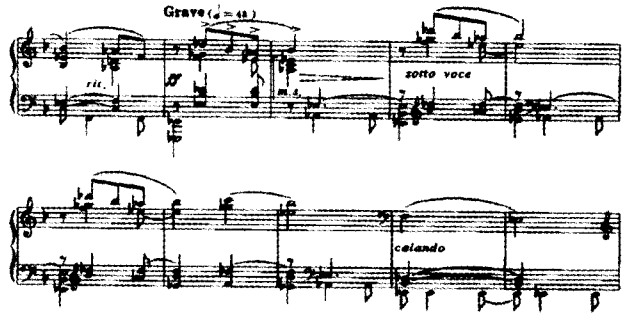
万方数据

新，保留了民歌《兰花花》的民族特色，体现了中西合璧的思想，因此，表演者在表演过程中要通过“想象”将民歌《兰花花》的民族风格与钢琴的西洋特色联系起来，正确把握非三度结构和声模式与西洋钢琴艺术的关系。（杨秦生，李怀青，吴肖静，中国钢琴音乐创作概述[J].天水师范学院学报，2005,(06).）

谱例 3



谱例 4



3、旋律分析

乐曲共 88 小节，虽然篇幅不大，但具有强烈的叙事性特点。旋律主要以主题 a 起承转合为主，突出民歌《兰花花》的表现对象，通过各乐段主题的速度、感情节奏变化突出音乐的叙事性，第一乐段依次是慢板（Lento）表现原民歌主题，描绘出兰花花纯真、善良的少女形象，之后的小行板（Andantino）与和声的不协和给人一种不安感，更快的（Piu mosso）预示着不安激将来临，连接部出现的庄板（Grave）描绘了兰花花的悲惨命运，第二乐段出现激动地、相当快的（Agitato）表现兰花花与命运的抗争，第三乐段出现热情的（Appassionato）表现作者对兰花花的同情和敬佩，尾声出现十分有表情的（Molto espressivo）回顾全曲，歌颂兰花花敢于冲破封建黑暗礼教束缚，大胆追求人性自由的精神，符合时代主旋律。

总之，乐曲充分利用速度、节奏、感情、力度的钢琴术语进行标识，而真正演奏的过程中必须通过“想象”对其进行恰当的伸缩处理，而伸缩的幅度必须要在结合谱面术语标识的基础上利用“想象”将旋律与表现对象联系起来，产出音响结构。

三、表演者对表现对象“想象”

表现对象传达是升华音乐作品背景“想象”和演奏音响结构“想象”之核心，有必要在结合上述创作背景和演奏音响效果“想象”的基础上，结合个人“想象”的源泉（张前，王次炤.音乐美学基础[M].北京：人民音乐出版社，1992:163.）——丰富的生活经验、丰富的艺术创造经历和丰富的情感生活进行整合，最终完成表演者对作品的二度创造。

（一）“想象”源于丰富的生活经验

丰富的生活经验来源于表演者拥有的丰富音响结构。如表演此曲，表演者有必要充分提高对陕北风情的认知，通过感性与理性相结合的欣赏态度，欣赏大量陕北民间音乐：民歌、戏曲等，并深入陕北地区进行音乐的采风与考察。

（二）“想象”源于丰富的艺术创造经历

丰富的艺术创造经历是表演者表演技巧的学习与训练。就此曲而言，它属于钢琴考级 9 级曲目，所以有必要通过钢琴技术的学习与训练达到相应的演奏水平，最好达到演奏汪曲的钢琴技巧略有余地之程度。而钢琴技巧的提高需通过大量曲目练习和正确的训练方法，所以，表演者应适个人表演技巧程度来选择，最好略有余地。

（三）“想象”源于丰富的情感生活

丰富的情感生活是“想象”之源泉，源自表演者拥有的丰富情感生活即生活体验，可以通过直接生活体现和间接生活体现获得，在汪曲中，表演者可以通过把握如汪曲的创作背景、兰花花故事、音乐音响结构等获得前者；通过对文学和各种艺术的欣赏，如看戏、看电影、看文学著作等获得后者。总之，一切表演者的生活体现都会从各方面来丰富表演者的想象力。（张前，王次炤.音乐美学基础[M].北京：人民音乐出版社，1992:209.）综上所述，表演者若要表现、传达更为真实、生动，有必要提高自身修为，然后通过“想象”将其融入到乐曲表演过程中，完成表演“想象”的全过程。

汪立三钢琴改编曲《兰花花》的表演“想象”包括：表现对象“想象”、音乐作品背景“想象”、演奏的音响结构“想象”，它们相辅相成，最终产出完整的音响结构，完成“音乐演奏者的‘想象’激发音乐欣赏者的‘想象’”的过程。（张前，王次炤.音乐美学基础[M].北京：人民音乐出版社，1992:206.）乐曲的表现对象是兰花花，表演者通过音乐作品背景“想象”将创作背景与表现对象结合，形成完整的表现对象后，通过音响结构的理性与感性分析，以“想象”作为中介和桥梁全面整合汪曲曲式、和声、旋律，形成自己对汪曲完整音响结构的创作情感与意境领会。最后通过丰富的生活经验、丰富的艺术创造经历和丰富的情感生活提升自身修为，再次整合乐曲表现对象与演奏音响结构理性与感性认知，通过表演，传达生动感人、充满生命力的表演“想象”。

万方数据