

胡廷江民歌改编曲《青春舞曲》音乐技法分析

冯 策

(广东理工学院, 广东 肇庆 526100)

摘要: 胡廷江是一位广受关注的当代青年作曲家, 传统与现代相结合的独特音乐创作技法让他的作品焕然一新。他在音乐领域的贡献非常大, 不仅在声乐表演和钢琴伴奏两个方面有很深厚的造诣, 在作曲上也很有成就, 改编并创作了如《青春舞曲》《春天的芭蕾》《小路》等作品, 他的声乐作品尤受听众喜爱。本文以他改编的《青春舞曲》为分析蓝本, 对作品的音乐技法进行具体分析, 从而体现出作者的独特见解和艺术思维。

关键词: 胡廷江; 青春舞曲; 音乐技法; 花腔; 舞曲

一、作品介绍

《青春舞曲》是一首典型的新疆民歌, 是花腔女高音一首常演绎的声乐作品, 它的原始曲调是来源于新疆达瓦孜艺人表演时的伴奏曲, 作品采用4/4拍, 后来经过“西部歌王”王洛宾的改编, 融入了维吾尔族音乐的独特元素, 形成了节奏轻快活泼、旋律线条优美的歌曲。胡廷江对《青春舞曲》进行了再次改编, 赋予了这首歌新的时代意义。这首歌曲在改编的过程中保留了基本的音调、风格。他巧妙地将传统音乐元素与现代音乐技法相结合, 使得这首歌既有浓郁的新疆民族风情, 又不失现代感。歌曲在演唱部分融入了大量花腔元素, 不仅提升了旋律的起伏性, 也增强了陈述的生动性, 使得作品更富于生动性、延展性。胡廷江将这首民歌原来的旋律发展成了四段, 是一个典型的起承转合结构。除此之外, 整首曲目的旋律线条中又加入了大量变化音, 使得钢琴伴奏部分的旋律更跌宕起伏, 音乐的戏剧性和张力更强, 这种创新的音乐技法也让《青春舞曲》在听觉上更加引人入胜。这首歌不仅在新疆地区广为流传, 更在全国范围内产生了深远的影响, 成为了民族音乐与流行音乐结合的典范。

二、情境设定

(一) 引子

作品的引子部分“哎~飞过来”是向大家打招呼, 召唤大家都围到歌唱者的身边, 歌唱者将会起到带领作用。我们首先要设定情境, 带动想象中的男演员一起舞动。前后两句“哎~飞过来”可以分成两个不同的演绎方式, 因为它所表现的含义有区别。第一句是先吆喝大家从远处过来, 第二句是召唤大家后, 再聚集近处的人们一起唱跳, 两句“哎”字都不能唱得太炸, 控制气息要收一点, 要保持平稳的呼吸状态, 要突出旋律的连贯性。第一句“飞过来”标有重音记号, 第二句“别走开”则没有, 需要在演唱时注意强弱的对比。此处提出的两点都有人物的内心律动, 召唤大家一块来舞蹈, 要有内心的情感互动和交流, 这样才能够表现作品主人公的性格特点。接下来以“我的青春小鸟飞来别走开”结束引子部分, 演唱这一旋律片段时需要充满神秘色彩, 给人一种这么多男生我不知道选择谁的感觉, 同时还要注意音准的把握, 咬字状态也要积极, 将字咬清楚, 千万不能含糊略过。从引子这

一部分的旋律就体现了舞曲和其他独唱曲、抒情歌曲的区别, 要更注重拍感, 舞曲的内在律动, 在演唱的时候要符合人物的设定, 这就需要我们明确作品的整体结构。

唱“哎”字时, 钢琴伴奏也要时刻关注歌唱者状态, 根据歌唱者的气息状态随时调整伴奏琶音的长短(见谱例1)。后一句“我的青春小鸟飞来……别走开”力度是由弱到强, 伴奏织体也变成了连续的半音和弦, 预示着即将进入作品起的段落, 同时也推动者歌唱者的情绪(见谱例2)。

谱例 1

谱例 2

(二) 起——与新疆男生的绚丽邂逅

将“太阳下山明早依旧爬上来…不回来”作为第一段。第一段为原生态民歌, 想象成一排新疆男儿在跳舞, 这是起的部分。歌唱者要习惯在强拍的拍点上来演唱, 需要夸张的把拍感的弹性表现出来, 这样才能展现出舞曲的性质。在演唱花腔部分“啊”字时, 要充分打开牙关, 抬高笑肌, 给口腔一个支撑点, 声音不能向后倒, 将“啊”字唱清楚, 不能唱成“e”母音。下一句“花儿谢了”“一样地开”从原有的民歌节奏上进行了改编, 改用了附点节奏型(见谱例3), 节奏型变得相对紧凑, 加强了新疆舞曲特点, 演唱这句时要注意对音乐节奏、速度的把控, 需要提前做好准备。该段的钢琴伴奏织体也变成了简单的柱式和弦, 和作品旋律部分相呼应, 增强作品的感染力。

谱例 3

(三) 承——与新疆女生的探戈共舞

第二段是承接部分，在第一段的基础上变奏，第二段可以想象成新疆小伙下场后，上来一排穿红裙子的跳探戈的女生自信亮相。钢琴伴奏的织体是一个探戈节奏（见谱例4），属于变奏音型，富于强烈的变化性。速度从原本的每分钟演奏146个四分音符变为每分钟演奏130个四分音符，演唱的旋律部分用了更多的四分音符，这都在原来的民歌旋律上音乐风格发生了变化。歌唱者要随之调整自己的情绪，因为第二段的情境设定是一群跳探戈的女生，所以演唱时要有风情万种的情绪变化，要有强弱拍位的切换和循环，这样才符合探戈的音乐特点，也能够体现新疆民族特点。演唱花腔部分“啊”的时候，要注意律动的拍感，演唱的时候情绪不能给得太饱满，演唱得不能太炸，否则观众会觉得这个女孩有点凶，会破坏风情万种的人物设定，最后“我的青春小鸟一样不回来”的“来”字的处理上要注意，需要唱得短而轻，给人一种意犹未尽的感觉，不要唱得过长过重。

谱例 4

(四) 转——内心深处的独白

第三段是转的部分，可以想象成所有舞蹈演员都退至台下，台上留一束灯光给领唱。第三段是像音乐剧一样属于领唱个人展示的一部分，是整段曲目中歌唱者唱给自己内心的呢喃，不能唱得太重，在该部分没有舞蹈，是最体现歌唱者唱功的一段旋律，感受到歌唱者自己内心的情感变化，谁都不要来打扰。

要重视谱面上的rit标记，第三段速度变为每分钟演奏92个四分音符（见谱例5），注意情绪变化，“青春小鸟飞过来，请你带上我的爱……”的“爱”字要保持高位置，注意头腔共鸣，接下来“啊”字要唱得既轻巧又清晰，注意把握好音准。下一句“花儿谢了一样开……我的青春小鸟一样别走开”需要歌唱者进行大线条的演绎，也可以说是提醒所有的男女舞蹈演员即将要上场，起到一个带领的作用。“请你带上我的爱”的“爱”字不能唱得太长，若是唱得太长，观众会觉得作品已经结束，没有继续听的欲望，我们应该把“爱”字唱成过渡，期待后面的回原速。

谱例 5

(五) 合——男女群舞

第四段是最后的合，也是结束段，可以想象成男女舞蹈演员同时上场，全体舞蹈。歌唱者要很放松，在这种放松的律动中找到自己的节奏，只有这样才能带领全场的演员情绪达到极点。钢琴伴奏在演绎“美丽小鸟飞去无影踪……别地那惹哟……我的青春小鸟别走开”这句时，伴奏织体变成了较为密集的八分音符、十六分音符，同时为人物的情绪变化做了铺垫。后面的大段花腔“啊”字预示着将整首作品推向又一个高潮，钢琴伴奏采用了大量的八分音符和跳音相结合，也推动了演唱者的情绪。“啊”字在演唱时也要注意，要有连贯性，不要只顾着唱得大声，而是要始终贴合人物，想象和所有的舞蹈演员保持同样的律动，演唱过程中要始终提醒自己这是一个舞蹈，需要在规整的拍子里，否则台上的舞蹈演员脚步就会乱，会在舞动时倒成一片，所以在日常训练中都要加强舞曲性质的训练。

由于第四段为结束段，大多的歌唱者都会全力地将唱功表现，但是我们要注意若是整个段落都用尽全力的话，会显得最后段落很狂躁，而导致失去了作品的美感，所以歌唱者在演唱的时候，不论是情绪、气息、咬字等都需要有铺垫，这样才能整首体现作品的变化性，观众才会意犹未尽，达到演唱的高级感。我们在处理《青春舞曲》这首歌曲的时候，需要注意它的变化性，所有歌曲的审美都是要在变化中延续其生命力，才能给人带来新鲜感，否则就是千篇一律，若始终作相同处理，会失去作品的生命力。

三、结语

胡廷江改编的《青春舞曲》不仅保留了原曲的新疆民族风情，还融入了现代音乐元素，使得这首歌曲更具时代感。在演唱胡廷江《青春舞曲》这首作品前，首先要去了解新疆民族的特点，了解舞曲和其他类型歌曲的风格区别，要明确作品的整体曲式结构，要做到大歌小唱，让整首作品具象化，还要根据作品来设定情景来更好的帮助歌唱者熟悉并处理作品。歌唱者需要注重发声、咬字、气息、节奏、力度、速度等基本功的训练学习，同时还需要加强对歌曲情感的理解与表达。建议学习者在演唱过程中多听多模仿，通过不断的实践来提高自己的演唱水平。

参考文献：

- [1] 王淑华. 胡廷江民歌改编曲音乐分析和演唱版本研究 [D]. 西北师范大学, 2023.
- [2] 霍元吉. 胡廷江两首声乐作品钢琴伴奏的教学实践研究 [D]. 云南艺术学院, 2022.
- [3] 步欣浓. 胡廷江创编声乐作品《青春舞曲》的演唱与研究 [D]. 云南大学, 2022.