

浅谈钢琴伴奏曲《我爱你中国》音乐分析

代欣芮

俄罗斯国立师范大学, 俄罗斯 190199

摘要：自改革开放以来艺术歌曲发展迅猛，在中国音乐迅速发展的背景下。在着重关注中国艺术歌曲钢琴伴奏方面存在空缺，本文分析钢琴伴奏曲《我爱你中国》。以梳理并发展钢琴伴奏曲为指引，以使钢琴伴奏者与演唱者之间完美配合为目标，从而促进中国钢琴伴奏的发展。

关键词：钢琴伴奏曲；《我爱你中国》；音乐分析

Talk about the Music Analysis of the Piano Accompaniment "I Love You China"

Dai Xinrui

Herzen University, Russia 190199

Abstract：Since the reform and opening up, art songs have developed rapidly, followed by piano accompaniment, under the background of the rapid development of Chinese music. There are gaps in the piano accompaniment of Chinese art songs. This paper analyzes the piano accompaniment song "I Love You China". Guided by sorting out and developing piano accompaniment music and aiming at perfect cooperation between piano accompanist and singer, it promotes the development of piano accompaniment in China.

Keywords：piano accompaniment ; "I love you China"; music analysis

引言

中国有着悠久的历史和丰富的音乐文化，中国的传统音乐是中国人民审美情趣、思维规律和音乐特征的体现。近现代，中西方文化交流日渐频繁，钢琴音乐也随之传入中国，其吸引了中国音乐艺术家的目光，经过不断的探索与实践，创作了一批优秀的中国钢琴伴奏曲。^[1]

《我爱你中国》是我国艺术歌曲在改革开放初期蓬勃发展的代表作品，创作于1979年，由瞿琮作词，郑秋枫作曲，影片《海外赤子》中的插曲。^[3]

改革开放后，涌现出诸多天才的钢琴伴奏家，中国钢琴艺术歌曲的钢琴伴奏更加多样化。其中郑秋枫先生更是贯穿80年代至今的作曲家，他的代表作品《我爱你中国》让中国艺术歌曲更加举世皆知。^[2]

一、《我爱你中国》钢琴伴奏分析

(一) 钢琴伴奏曲的曲式结构分析

本作品是一首三部曲，是一首以“前奏”和“复声”构成的三部曲，它是F大调，四四拍，以抒情、赞美为主要内容。这首曲子一共有三段，一段是开场白，前面两段是用琶音将引子的旋律引导出来的。前奏与开头部分的简洁自然相结合，使人感到亲切自然。首先，从第一段来看，前两个小节是以和弦为基石，一共八个小节，使用了大量的琶音和颤音，在开头三个音节中，达到了一个较高的音调，营造了一种生机勃勃的氛围。这一段节奏比较自由，宽广，主旋律部分由弱拍起，使用三段连音，在第7小节达到了全曲的最高音阶，每一个乐句都以一个抛物线的方式结束，最后以一个长音结尾，音程跨度很大，让人有一种讴歌祖国万里河山的感受。中奏的左手使用了低音线，使用了很多三连音，在演奏时，可以利用厚重的低音，柔和的线条来进行强弱的处理。主旋律是右手，注意节奏的流畅。接下来的间奏进入了起先的速度，在接下来的乐句中，使用了大量的琶音和三个音柱的

节拍，让人感到昂扬而又亢奋。

乐曲的第二部分为主题曲，在显现部分一开始就标示了“盛情、真挚”地演奏和演唱。本节为三段式ABC，每个段落有八个小节。AC段的感情很稳定，B段的节奏也越来越快，代表着他的感情。这一段的节奏类型比较确定，用大量的拆散和弦来衬托出了小说的抒情性。在演奏技术上，B段分解音程要均匀、精确，力量要逐步增强。在B级的第6节中，要保持八度的精确和连续，手指要紧紧地抓住琴键，并且要慢慢地增加力量。

乐章的最后一节是整首歌的高潮部分，它的旋律与前一节的旋律一致，但比前奏的旋律更为紧凑，也更为高昂。但是引子的感觉是要走出去，结尾的感情是高亢的，因此结尾会逐步强化，将感情推向高潮。这是整首歌的最后一段，也是整首歌的高潮，“啊”字将情感的高潮推到了最高潮，将海外同胞们对祖国的爱展现的淋漓尽致。^[3]

(二) 钢琴伴奏的引子部分分析

“旋律是乐曲的砖块，其最微小的构造单元可以被称作“动机”，而动机则是一组音符，是构成乐思的最基础要素。”^[4]该曲是由一个引子加上一个再现的三部曲式结构，该部分是整首作

品的引子，旋律连绵起伏，壮阔。犹如歌词引子部分描写的那样百灵鸟翱翔的画面。从技术方面来看，引子部分是由八度加上跑动构成，大范围的跑动弹奏，增强了对比，在旋律音自由延长部分，选择长琶音、震音等类型，烘托气氛。

谱例1

二、钢琴伴奏《我爱你中国》演奏技术分析

(一) 主旋律演奏分析

主旋律部分，基本贯穿全曲的重要部分，从引子部分开始到主歌部分，重点分析主歌部分的音阶（谱例2-谱例3）。主歌部分可以分为两个小乐句，第一乐句（谱例2）右手为旋律，左手为伴奏，在演奏时突出右手旋律部分，掌关节保持住，气息沉下去，一个乐句结束之后再换气。同时左手伴奏部分在演奏时注意与右手形成对比，演奏起来更赋予朝气生机盎然的景象。

谱例2

第二乐句（谱例3）左手旋律，右手跑动，演奏时旋律线突出于左手，右手辅助。此时旋律起伏更大，演奏时左手更饱满，赋予深情。右手演奏时琶音要更流畅，右手力度适当减弱，以此推动和衬托右手旋律进行。

谱例3

(二) 琶音演奏分析

第一部分，引子部分的琶音部分（谱例2），在演奏琶音跑动

时，注意手指力量的平稳移动，手腕的平稳横向快速协动，大拇指转弯时的灵活，大臂放松状态。在每个小节强拍时，选用八度低音、柱形和弦，并在不同的音域中来回跑动，加强反差，在旋律音自由延长时、震音类型，间奏时选用八度低音、柱形和弦，三连音，烘托气氛。在演奏开始部分的八度和弦时掌关节保持住，力量沉下去，给一开始就恢弘的气势，快速的跑动琶音，到右手震音部分。左手琶音时突出左手琶音，给人以幽远的感受

谱例2

(三) 八度演奏分析

八度部分，主要分析再现的主歌部分到高潮推动部分的和弦（谱例5-谱例6）。在谱例5是第一个乐段（谱例3）的再现部分，与第一乐段有所不同的是，不再次选择长，短琶音类型，而是置换成八度加上柱状和弦，抑或半分解和弦类型，在最后一个乐句，选择八度加柱状和弦，演奏时突出八度的外声部音，力度也要随之加强。[5]

谱例5

在高潮推动部分（谱例6）这一段是整个乐章的结尾，也是整个乐章的高潮，它采取了两个八度的倒置，柱形和弦，三连音，这样就可以让旋律更加紧密，层次分明，在第一个音阶中，用两只手交替发出的长琶音，在长琶音的末尾，再加上一个震音，三连音节拍，让整个乐章的气息变得更加强烈，推动达到高音的意境以及全曲的高潮部分。

谱例6

三、《我爱你中国》演唱与钢琴伴奏的关系

现如今钢琴家不仅要具备专业独奏能力，还需要成为优秀的教师，室内乐演奏家和钢琴伴奏者。在钢琴伴奏者和独唱者合作过程中，形成一种独特的创作串联，每个人都必须听到自己的声音，也要听到对方的声音。纯粹的器乐和人声产生复杂的互动。人类语言的气息，声音的灵活表现力，文学的语言意义。伴奏者表现出自身的敏锐度和同理心，决定双方合作成功的关键因素。

“钢琴伴奏是艺术歌曲声乐演唱的重要辅助工具，不管是在艺术上，还是在合作方面，都要始终在旋律上保持一致，这样才能让声乐和钢琴的声音结合在一起，互相补充，相辅相成，才能表现出艺术歌曲的艺术表达和艺术价值”。^[1]声乐演唱者与钢琴伴奏者在舞台表现力和配合力不仅需要旋律的统一和意境的融合，关键更在于情绪上的相互配合。而情绪的互动不单要求在片面的歌曲上面互动，关键在于艺术歌曲作品本身所表达的情绪。那么对于钢琴伴奏者来说就要通过手指的控制能力去调节音色的一个变化程度，以及整首钢琴伴奏当中的呼吸处理，“特别注意艺术歌曲的歌词文本的处理，钢琴伴奏者不仅要认识，还要考虑到语音特征，而这语音特征与音乐气口有特殊关系。”^[2]与每个乐句之间的连接关系来适应和配合演唱者的一个情绪变化。二者营造出一种真实的歌曲情境。主要从以下两个方面来进行论述：

在旋律部分，整首歌曲的旋律是分成了不同的变化，按照一定的音高，时值，音量而言。如引子部分当中钢琴伴奏通过琶音，音阶跑动，以及八度和弦来引出歌曲的前奏部分，这时候属于钢琴伴奏者音量高于声乐演唱者，在引子部分琶音的部分时值可以适当的延长，以达到一种悠远的意境。

在情绪意境方面，声乐演唱者与钢琴伴奏者之间是密不可分的。“歌手和钢琴伴奏者必须同时在情绪当中，依赖于作品当中的情绪和气氛，从而产生深刻的相互联系。”^[3]在《我爱你中国》这首艺术歌曲的钢琴伴奏谱主旋律部分，从弱起小节开始，右手主旋律部分配上左手简单的伴奏织体。钢琴伴奏者通过手指以及

掌关节的控制右手主旋律的简单节奏型，钢琴伴奏者在情绪上与声乐演唱者交相辉映，从而达到更好的舞台效果。

“声乐演唱和钢琴伴奏是一种既统一又矛盾的关系，它不仅要达到旋律的统一、意境的统一、情感的交融，还要表现出二者的特点，使二者的对立性得到最大程度的发挥。钢琴伴奏时的音量不仅是衡量其伴奏能力的一个重要指标，更是达到与钢琴完美结合的关键。钢琴伴奏者不仅要精通钢琴的弹奏技术，而且要适当地控制好弹奏的音量。通过对钢琴的音量进行适当的调节，使之与艺术歌曲的声乐歌手相匹配，使其达到完好的艺术效果。”^[4]在舞台上表演时，演唱者与钢琴伴奏者音量的高度，节奏的快慢，以及音色的强弱都是二者演绎水平的关键。“作为伴奏者，杰出的钢琴家，作曲家出现时，自然不仅改变歌手对伴奏部分的态度，更加注重钢琴部分，也改变作曲家投入到作品中的艺术任务，而且歌手能够同时呈现自己的部分，并且在心里上意识到钢琴部分不会一直跟随，而是在正确的位置进行帮助，甚至会起到决定性作用。”^[5]

在节奏方面，“节奏是艺术歌曲的演绎之魂，它是表现声乐演唱者和钢琴伴奏的重要环节。音乐节奏的变化，可以从根本上改变一首艺术歌曲的意境和情绪，从而影响到艺术歌曲的艺术环境和歌手的情绪。”^[6]

总而言之，艺术歌曲的声乐演唱与钢琴伴奏的关系是相辅相成，“伴奏者不仅是音乐家、更是组织者和心理学家”^[7]

“中国艺术歌曲是中华民族优秀的精神财富，也是代代相传的中华民族音乐文化。”^[8]钢琴伴奏与艺术歌曲密不可分。但是中国艺术歌曲是中华历史文化的产物，“艺术歌曲从早期的以诗为主，到抗战时期的以“革命”为内涵，从“借鉴”到“借鉴”到“运用中国音乐”等一系列的转变。艺术歌曲的内涵和外延虽在不断延伸，但其最重要的艺术性和深度仍未变。在中国大地上孕育出的艺术歌曲，在与我们国家文化的长期融合中，慢慢发展成为一种艺术形式，表现了中国的个性，中国的文化，中国的美学。”^[9]从中国艺术歌曲伴奏方面进行深入的探讨，不断宣扬中国艺术品，强化艺术的学习，继承我国优秀的民族文化和艺术的传统。

参考文献

- [1] 钟伟清. 我国钢琴改编曲及钢琴音乐的“中国风格”解读 [J]. 音乐创作, 2017(6):2.
- [2] 刘姝彤. 论中国现代艺术歌曲钢琴伴奏的历史发展特征 [J]. 当代音乐, 2019(10):2.
- [3] 曾于燕. 《我爱你中国》演唱与伴奏的结合 [J]. 西部皮革, 2017, 39(04):161. DOI:10.20143/j.1671-1602.2017.04.106.
- [4] 徐欢. 斯克里亚宾钢琴小品《前奏曲》Op.45 No.3 主题-动机分析 [J]. 大众文艺: 学术版, 2014.
- [5] 刘雪颖. 钢琴即兴伴奏类型在中国声乐作品中的应用——以《我爱你, 中国》为例 [J]. 闽江学院学报, 2013, 34(3):4.
- [6] 段琦薇. 浅谈艺术歌曲中钢琴伴奏的重要作用 [J]. 北方音乐, 2019, 39(5):2.
- [7] 李雅娟. 艺术歌曲中声乐演唱与钢琴伴奏的关系 [J]. 艺术品鉴, 2019(12):2.
- [8] 邓磊. 声乐演唱与钢琴伴奏的配合问题探析 [J]. 戏剧之家, 2019(15):2.
- [9] 吴凯. 中国艺术歌曲的艺术化呈现与传播方式研究 [J]. 大众文艺: 学术版, 2021(23):2.
- [10] 薛圣众. 试析中国艺术歌曲的风格与特征 [J]. 音乐天地, 2020, (12):4-11.
- [11] 高姝. 郑秋枫 一位引领时代歌曲风格的军人 [J]. 岭南音乐, 2017(3):4.
- [12] 萨维里耶娃, 伊·彼. 声乐课堂中的钢琴伴奏 / 伊·彼·萨维里耶娃, 阿·谢·拉西察 // 文化、科学、教育: 问题与前景: 第十届国际科学实践会议论文集, 下瓦尔托夫斯克, 2022年11月10-11日 / 主编: Д.А.波贡舍夫. —下瓦尔托夫斯克: 下瓦尔托夫斯克国立大学出版社, 2022. —第364-370页.
- [13] 斯捷潘尼季娜, 奥·德·拉赫玛尼诺夫的声乐与钢琴二重奏及合奏者的任务 / 奥·德·斯捷潘尼季娜 // 历史、哲学、政治与法律科学, 文化学与艺术学. 理论与实践问题. —2016. —第11-2 (73) 期. —第168-173页.
- [14] 鲁德涅娃, 斯·弗. 在与声乐独唱者合作过程中钢琴家伴奏能力的特点 / 斯·弗·鲁德涅娃 // 手稿. —2024. —第17卷, 第3期. —第269-274页.
- [15] 索洛维耶娃, 拉·阿. 钢琴伴奏音乐家的职业素养与心理教育素质的培养 / 拉·阿·索洛维耶娃 // 学术与方法电子期刊《概念》. —2015. —第6期. —第81-85页.