

艺术歌曲《爱人送我向日葵》的音乐创作分析

付文静

(三峡大学 艺术学院 湖北 宜昌 443002)

[摘要]《爱人送我向日葵》由我国著名的钢琴家、作曲家、音乐教育家丁善德先生所创作。歌曲既有民族旋律的别样韵味，又有西洋和声大调的音乐特色。本文首先对《爱人送我向日葵》作者以及歌曲创作背景简要介绍，而后从音乐作品的调式调性、曲式结构、和声及钢琴伴奏等方面着手，进而把演唱中有关咬字、呼吸、力度、速度、情感表达等相关技巧进行阐述。希望通过对该作品的深入分析与总结，能对笔者未来的二度创作提供帮助。

[关键词]丁善德；音乐分析；二度创作

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1890

丁善德是我国当代音乐史上著名的钢琴家、作曲家、音乐教育家。出生于昆曲圣地的优异条件，使他自幼深受中国民族音乐熏陶的同时，也为以后音乐之路奠定了良好的基础。丁善德先生的作品创作手法灵活奇异，和声语汇丰富多变，音型织体随乐思在自由发展中又保持高度统一。在60余载的创作生涯中，丁善德先生巧妙融合西式技法与中式文化，为中国现代音乐发展克己尽责，是老一辈音乐家中的杰出代表之一。

歌曲创作背景：

20世纪60年代的中国，国际形势与内部矛盾共同促成“百花齐放，百家争鸣”的景象。此时的作曲家勤恳工作，不仅下乡四处收集整理中国传统民歌，还不断向西方学习，大胆尝试新颖的创作技法。《爱人送我向日葵》就在这充满未知与期待的背景下，丁善德先生创作而成，歌曲一反群众歌曲“口号式”的常态，以另类创作技法，表达那个年代知青与姑娘对生活积极态度，纯洁质朴的情感。

调式调性：

大胆地运用调式调性的布局，以四、五度叠加的调性布局技法可看作降G-B-G-降B-降G，依据情节变化，以丰富的调性变化，表达深厚情感；也可视为降G-G-降G的半音转调，似平淡微妙而又暗含深情的转化。歌曲《爱人送我向日葵》在交错间营造迷离的氛围，转调频繁而自然、个性的“洋气”中，又透露着清新的民族风情。

曲式结构：

此曲结构为再现单三部曲式，四次转调。前3小节为Iut，A段从第4小节到第10小节由a、b构成，后跟两小节连接，第一次转调在第11小节由降G大调转入B大调，上一句末尾的降G到后一句开头升F的等音化转调。第二次转调由B大调转入G大调，虽为远关系转调，但整体承接还是比较平稳流畅；第13小节开始进入B段为c、b，第21小节进入第三次转调，G大调转到了降B大调；短暂连接后第四次转调，第24小节进入A'段a'、b由降B大调转入降G大调。

和声分析：

旋律在主调降G大调I-IV-I级和弦流动。乐句“前长后短”落在降G大调的主和弦上；以主调降G大调的D-T作收拢性终止，后承接并在第10小节使用降sol→升fa等音之间的转调处理，末尾时转入新调B大调。

连接句后第13小节长音引入，接以“鱼咬尾”继续发展，在第14小节采用一个B大调的降VI级音，增强和声功能。从B大调VI级和弦再到新调G大调I级和弦进行，出现较多变化音，完全进入G大调。

旋律在G大调V7级和弦到I级和弦也同样解决，I级和弦到VI级和弦加强功能性。从第22小节以降B大调开始歌曲的第四部分，也是A乐段的变化再现，第25小节降B大调降VI级进入和声大调，运用之前的方式进行解决，最后一个模仿性终止。

伴奏织体：

丁善德先生善于用伴奏描绘画面，所以他的很多艺术歌曲作品中，引子部分的音乐已经用音乐说了一段故事。而歌曲《爱人送我向日葵》伴奏织体以八分音符进行，稳定流动又在模进发展中产生灵动感，多次转调，既是旋律主题的模仿，也是烘托淡淡而又明亮的氛围。伴奏和声多用调式的VI级和弦进行，变换反复的转调被钢琴揉化，暗示歌唱声部的变化，分界出一个个小幕的单元；通过钢琴的“预示”也使得转调表达更加自然，旋律在辅助音准的基础上，通过一次次绝妙的变化，推动着情节与情感的高潮。而级进分解和弦中间安排的一小节琶音柱式和弦，将流动的旋律以站稳休整的同时，也让发展的主调情绪得到厚度的加持，人声在钢琴余音里填补，使其积累蓄力。随后慢慢推动感，氛围抒情甜蜜，将听者引入情景。有了伴奏织体在曲调前的暗示，民族性旋律才会在一次次转调中得以延续。前奏很舒缓的钢琴旋律，烘托美好的故事背景。“功能性和声”预示着伴奏西洋化的装饰，而旋律本身又呈现着民族感。

歌词分析：

送予爱人是向日葵却不是玫瑰，这个标题就很吸引我。歌曲旋律悠扬灵动，优美甜蜜，以姑娘的口吻，含蓄又深沉，期盼对方送来一只象征浓厚爱情的玫瑰，见面却是“一团向日葵”，不解又带些许失落。随后姑娘在爱人温柔的解释里释怀，陷入无尽的甜蜜。金黄的向日葵化作暖阳，暖暖的爱意映入心帘，绽放光辉。第一部分将我们带入那种淳朴而热烈的感情时代，姑娘的等待、期盼、欣喜甚至是不解到释怀的小小心理变化，都在词与旋律中淋漓尽致的表达出来。后把向日葵比作蜂窝，侧面烘托辛勤如蜂的人民，更加体现出这向日葵里饱含爱意，比蜂蜜还要香甜。种在窗前的

向日葵，透着暖阳随风摇摆着“脸庞”，就如同是爱人对着姑娘挥手，充满温情与甜蜜。

《爱人送我向日葵》二度创作分析：

歌唱的二度创作是指演唱者在表演过程中保持曲作者的基本要求，同时对音乐形成自己理解、处理和自己的风格特色，准确而完美地揭示作品的内涵与风格，塑造鲜明的音乐形象。其内容包括速度、力度、呼吸、咬字等。

速度、力度：

《爱人送我向日葵》速度标记为小行板，4/4拍，整个歌曲较为平缓。

歌曲A段力度在中弱和弱之间，二八节奏型与歌词对应，有说故事般节奏感。以姑娘的口吻娓娓道来，优美恬静。随后以p慢慢推mp进入一个小高潮部分，像是姑娘对爱人既含蓄又饱满的表达，手中的向日葵是别出心裁的甜蜜和幸福。第19-20小节中八十六节奏型，也是p推mp稍稍加快了对应歌词的语速，进一步表达姑娘的欣喜。

歌曲B段是全曲发展的高潮，转调频繁引发情绪的递进、发展，做出良好的烘托。钢琴间奏以中强的力度推进，烘托氛围为高潮作铺垫。“啊，他送我这一团向日葵，这蜂窝一般的。”出现全曲有且仅有一个的f力度记号，充分表现了姑娘强烈而炙热的感情。速度、力度走向趋于缓和，力度回到之前的中弱，转调回到稳定的G大调。余音未绝，松弛有度的歌词和旋律都恰到好处的营造出一种深切而委婉的感情。

歌曲A'段从旋律上是第一段的再现，歌词内容则是另一番风味，节奏从弱起进入。在第24-28小节中有两次mf的强度记号，最后处理渐弱消失。

呼吸、咬字：

这首歌曲的演唱不需要过于浮夸的技巧和表演，但在气息上却是需要时刻把持有度。充在保持韧性的基础上，充分而又沉稳的气息，以气带声，把控音准和音色，使得声音走向与情感表达的饱满圆润。间奏时就要酝酿情绪、准备气息，这样才可以更加从容，在歌唱进行也更加坦然。起音“我”搭在气息，如弦乐一般“抚摸着”进入，长音前充分的呼吸，饱满而有持。弱起的句子，不能急促，会影响后面演唱的稳定。提前呼吸，想好每一句旋律在充分而饱满的气息中，均匀、集中、有力的流淌出来。

演唱歌曲时，需要在语言咬字上做功夫，让语言和旋律更加和谐。注意声母到韵母过渡的过程中，腔体的状态是否统一。每一处开头“我”“wo”，“盼”“pan”，“没”“mei”等等，以及多次出现“葵”“Kui”，在演唱中保持“u”延长，浅收尾在“i”上。在演唱过程切记声母停留不宜过长，避免为有字头而显得僵硬。韵母包裹住，做好归韵，不然会给人一种含糊的感觉。歌曲最后重复的歌词，不一样的处理，“同词不同唱”，要衔接好前后的气息，并注意后面的长音持续，运作气息以增强乐句的流动性。

情感表达：

《爱人送我向日葵》为我们呈现出一副美好爱情的画卷，通过姑娘的口吻，把她的殷切盼望、疑问失落、安慰感动、沉入深深的甜蜜表达的淋漓尽致。演唱时，不宜“暗淡”，应该是“淡淡的明亮”。旋律中多次出现的大三度音程关系，要在气息流动的基础上，唱准唱开，来展现作品独特的魅力。在情感表达上与之前两段不同的是，前面强调叙事抒情，而后面更加“走心”的感慨与动容，弥漫一种欲言又止的温馨与浪漫。这首作品不同于以往的歌曲演绎，在声音上不宜非常强烈的变化和起伏，不需要过于华丽丰富的技巧加持，只是在演唱时运用气息加上表情和肢体语言带入旋律，以传达歌曲本身的情感。散文诗句般的歌词，还是绝妙的钢琴伴奏，以及深情的演唱都是十分重要的环节。丁善德先生下笔如有神，歌曲整体思考，一气呵成。这是源于他既熟悉西方作曲技巧而又兼备深厚民族底蕴的缘故。歌曲独特的创作手法，像白话文的情诗一般贴近生活，用一种自然，温柔似平淡却深情有力的语调，讲述故事的同时还传达了感官，表达文字蕴含的意境，让听者不由自主的浸入这美美的甜蜜。

结束语

艺术歌曲从20世纪初，赵元任等老艺术家积极探索民族性创作模式及其规律，试以民族审美习惯与西洋创作手法，表达当时人们对生活和希望的积极态度。至20世纪三四十年代，倡导艺术歌曲中国化、民族化的呼声越来越高。而到新中国成立后，丁善德等作曲家更加渴望本质的创作灵感来源，因此在学习西方的同时，更求以有机的表达中国传统音乐。《爱人送我向日葵》这首特别的歌曲，既有西方的形，又有中式的情，浓厚的诗情画意，精炼的表现形式和内在纯朴的美感。笔者起初学习时，并无太多感念，后来慢慢地深入学习，歌曲《爱人送我向日葵》，女子的甜蜜与羞涩，激动而又矜持的情感，在辗转中表达的淋漓尽致。又在对学习丁善德先生事迹、创作技法、发表文献中，被先生无不透露民族思想的信仰所感动，以致在演唱时更加动情。

中国艺术歌曲在大众的普及并不高，多是学校的教授学习，而这种作品的艺术性很强只有进一步深入才能体会。现代信息时代的冲击，生活变得丰富多元却也简明肤浅。对于中国艺术歌曲的传承发展，是个永恒的话题。在新媒体广泛运用的如今，我们应该认真思考中国艺术歌曲的传承和发展。通过对丁善德先生以及歌曲《爱人送我向日葵》本体的学习，对作者以及歌曲有了进一步的了解。歌曲有力而不生硬的情感表述，风韵又不失雅致的旋律变化，既提高个人乐感，也加强自身鉴赏能力的同时，对精神世界的丰富也是巨大的，也对笔者今后学习和演绎此类中国艺术歌曲起到了极大的助益。

参考文献

[1]王紫璇.浅析艺术歌曲《爱人送我向日葵》[J].鸭绿江, 2020, 21: 113-114.