

谭维维《兰花花儿》：陕北民歌重塑与传承的音乐表达

谢思丝

四川师范大学

DOI:10.12238/er.v8i10.6498

[摘要] 谭维维在《兰花花儿》中对陕北民歌的当代重塑，是一次传统美学与现代音乐语言的深度对话。该作品以陕北经典民歌《兰花花》为蓝本，通过民族摇滚的融合性表达，既延续了原曲反抗封建礼教的核心叙事，又借助摇滚乐的力量感、电子编曲的冲击力及多声腔演唱技法，实现了传统音乐基因的现代转译。本文从词、曲、唱三个方面解析这部作品的现代性表达，以文化符号的姿态推动陕北民歌走向国际视野，印证“民族即世界”的传播潜力。

[关键词] 陕北民歌；重塑；传承；音乐表达

中图分类号：J605 文献标识码：A

Weiwei Tan 'Orchid flower': the Musical Expression of the Reshaping and Inheritance of Folk Songs in Northern Shaanxi

Sisi Xie

Sichuan Normal University

Abstract: Tan Weiwei's "Lanhuahua'er" successfully reshapes Shaanbei folk songs, achieving a profound integration of traditional aesthetics and modern musical language. Based on the classic folk song "Lanhuahua," this work employs ethnic rock expression to continue the original song's core narrative of resistance against feudal ethics while achieving contemporary translation of traditional musical genes through modern musical elements. This paper analyzes the work's modern expression from three dimensions: lyrics, melody, and vocal performance. At the lyrical level, it presents four major characteristics: dialogical sense, metaphorical techniques, auxiliary word usage, and simple yet incisive expression. At the arrangement level, it achieves organic integration of Shaanbei folk songs and rock style. At the vocal performance level, it comprehensively employs various techniques including chest voice, growling, high-register belting, and folk singing styles. This work promotes Shaanbei folk songs to broader dissemination spaces as a cultural symbol, confirming the cultural communication potential of "the national is the global" and providing a successful example for the modern inheritance of traditional folk songs.

Keywords: Shaanbei folk songs; musical reshaping; traditional inheritance; modern expression

引言

湖南卫视《歌手》节目再次将大众视线聚焦到中国流行音乐。2024年四川籍歌手谭维维作为补位歌手，带着民族摇滚新曲《兰花花儿》亮相《歌手2024》舞台。这一表演掀起节目开播后的又一高潮，最终斩获第八期冠军。其精湛唱功和激昂表现力再次点燃观众热情，惊艳整个内娱圈。这首歌曲沿用了原曲“信天游”的特色手法，谭维维将自己化身为“兰花花”，对原曲进行深度解读和创新演绎。在保留陕北风情原汁原味的同时，融入现代音乐元素，通过细腻的情感处理和独特的演唱技巧，使兰花花的形象更加鲜活立体。该作品不仅拓宽了原曲《兰花花》的表现维度，也让这首民歌在当代语境下焕发新的生机，展现了传统与现代对话的音乐魅力。

1 词——呈现四种特征

1.1 有问有答凸显“对话感”

陕北民族表演艺术家丁文军老师用原生态信天游作为引子，如长辈向兰花花发问：你的性子咋楞个的倔呀？你这辈子他图了个啥吗？这几句质问格外沉重，可能来自长辈的不解、社会环境的困惑，或是封建社会与兰花花之间的巨大裂痕，表现出长辈的心疼。苍凉哀怨的原生态演唱让人对兰花花充满同情，但谭维维的演唱用不屈人格撕破这种“怜悯”。面对质疑，谭维维化身兰花花，以第一人称坚定倔强地向前走，绝不服输、绝不认命。这与原曲《兰花花》第三人称演唱方式形成强烈反差，《兰花花儿》呈现了长辈和晚辈、民歌和摇滚之间的直接对话。

1.2 比兴手法的运用

信天游的歌词以浪漫主义的比兴手法见长，在《兰花花儿》歌词中尽显这一特点。比兴是中国诗歌的传统表现手法，宋代朱熹比较准确地说明了“比、兴”作为表现手法的基本特征，他认为：“比者，以彼物比此物也”；“兴者，先言他物以引起所咏之辞也。”通俗地讲，“比”是对人或物的形象比喻，“兴”就是起兴，是借助其他事物作为诗歌发端，以引起所要歌咏的内容。有时“兴”兼有发端与比喻的双重作用，所以后来“比兴”二字常联用，专以指诗有寄托之意。

主歌开头用“得势的鱼”“落魄的凤凰”“黄河的水”“西北的风”起兴作比，体现信天游比兴的广泛性，上至日月星辰，风云雨露；下到花草树木，鸟兽虫鱼；还有柴米油盐、五谷杂粮、衣食起居。“得势的鱼儿它天上飞呀，落魄的凤凰它水里栖呀”——这种颠倒的意象出现在歌词中，通过依微拟议而达到兴托起情，引出女主人公兰花花在封建习俗、父权为尊的特殊社会背景下表现出的反叛性格。“得势”与“落魄”形成强烈对比，塑造不惧权势，也不怕落魄的女性形象。

“黄河的水呀它流不尽呀，西北的风呀它倒着刮呀”——“黄河水”“西北风”象征西北精神，“流不尽”“倒着刮”寓指兰花花反叛精神永不磨灭，体现陕北人民粗犷豪放、强悍不屈的性格。“这不求人的性格是爹妈教的，这不认输的性格是娘胎里带的，这不弯腰的性格是老天给练的，这不回头的性格是骨头里长的”——这四句点题，明确交代了兰花花反叛性格的多重来源，不仅是社会环境的影响，还有父母的教育、命运的历练，更是兰花花与生育来的扎根在骨子里的倔强性情。其实在原曲《兰花花》的创作背景来看，兰花花的父母是受到很大程度封建习俗、父权压迫的影响，才会有后面兰花花在这场包办婚姻中抗争到底，但终以悲剧收场。这里的创作弱化了兰花花的具体实指，她不再是原曲描述的姬延玲，将人物象征化了，暗指每一个受到压迫的人、反叛的人、不屈的人。这一段也是比兴手法中的点题，四个“自己”凸显了反叛力量源于本我，“喊的”“悟的”“造的”“找的”指出兰花花豪迈的西北性情。“撕破脸”“撞破头”“咬碎牙”“顶个天”引出兰花花天不怕地不怕勇猛的叛逆个性，对比原曲，此时的兰花花性格更显泼辣彪悍。紧接着的“一腔热血留给你”意指兰花花绝不屈服的叛逆精神传播开来，传播给每一个西北人，甚至中国人。

“天上的月亮它不会掉啊，泥里的野草它不会倒啊，谢了的花儿又满山跑啊，咱家的娃娃又满街跑啊……我图个干干净净送给你呀”——这一段是对A段主歌的一种回答，比兴手法的点题。通过月亮、野草、花儿、娃娃等意象，象征“兰花花”精神的永恒传承，“干干净净”代表对内心追求

的忠贞不渝。

1.3 衬词的使用

衬词在不同地区的民歌中具有鲜明的地域特色、文化象征，是民歌不可或缺的一部分。在原曲《兰花花》中“青线线（那个）蓝线线，蓝（格）英英（的）彩”“一十三省的女儿（哟），就数（那个）兰花花好”，括号里的就是歌词中的衬词。它是除直接表现歌曲思想内容的正词外，为歌曲完整性穿插的一些语气词、形声词、谐音词或称谓构成的衬托性词语，即为一些没有深刻含义的汉字，大致分为用表示志行高洁的美词和无实在意义的虚词作衬字两类。常用的衬词有：啊、哎、哪、啦、咪、哟、呀、嗯等。谭维维《兰花花儿》的歌词中引子部分“啊”“呀”“吗”加强长辈发问的语气，烘托出怜悯心疼的情绪，渲染歌曲氛围。歌曲“得势的鱼儿……它倒着刮呀”中六个落尾字的“呀”，“天上的月亮……有满街跑啊”中四个“啊”，这些词与特定的景物、事物联系在一起，丰富想象力又深化主题，强调音乐节奏、歌者语气，使音乐形象更加的生动有趣。歌词中句尾“的”，还有“咬碎个牙”“顶一个天”“看一哈”，这些衬词丰富了歌曲的情感表现力，优化了歌曲结构的完整性，使歌者可以根据演唱时的心境尽情发挥，传递出一种可以激活心灵的生命力，生动形象立体地刻画出一个凛然不屈、飒爽豪迈的兰花花形象。

1.4 纯朴犀利充满活力

才华横溢的诗人董玉方、作曲家舟也先生写的那些“鱼儿”“凤凰”“黄河水”“西北风”“月亮”“野草”“花儿”“娃娃”，与歌曲核心内容关联紧密、具有象征意义，带着乐观的浪漫主义气息打破一片死寂，带来了生机与希望。“不求人”“不认输”“不弯腰”“不回头”“喊破天”“道破天”“撕破脸”“撞破头”不仅押韵，还充分彰显信天游的传唱之境，一片广漠无垠的黄色高原，千沟万壑，连绵起伏，苍茫、恢宏又深藏凄然、悲壮；刚毅又饱含着沉郁、顿挫。整首歌词的编写上，融入了陕北信天游的特点，并对其重新解构，引入现代化叙述性歌词，使得原本质朴单一且相对陌生晦涩的地方性唱词变得生动具象、直白易懂，体现出词作者、歌手看待生活的态度以及对于民间音乐的钟爱与传承。尤其令人感动的是，歌词将兰花花的精神不断意向、扩大，首先从兰花花个人视角对封建、世俗、父权的抗争到底，接着象征出一个群体、一个社会对不屈“血气”的追求、对“干干净净”正义的追求。既有反父权、反封建的实指，又有抽象地对于反叛的虚指，最终仿佛反映了中国人的反叛和不屈。

2 曲——陕北民歌与摇滚风格的融合

陕北民歌，是历代陕北地方劳动人民精神、思想、感情的结晶，也是陕北人民最亲近的伴侣，更是陕北地方劳动人

民生活的最直接反映。它以其高亢粗犷、悠扬质朴、热情奔放的唱腔,向世人尽情展示着陕北人特有的生活方式、人生态度和人文价值。但如今出现了断层现象,传承发展受到阻碍,谭维维版《兰花花儿》不仅在大众中激起千层浪,更表明了和她的创作团队传承和弘扬的决心,其反叛精神的象征却指向当下,意指这种精神在我们中国人血脉里延续流传。

歌曲引子部分由丁文军老师原生态演唱,编曲简约恰当。空灵的电子音色营造出西北苍凉无垠的意境,谭维维演唱“得势的鱼儿……它流不尽呀”三句时,伴奏仅用鼓棒敲击和人声伴唱。这种配置丰富了听感层次,为主体段落做好铺垫。“西北的风呀 它倒着刮呀”一句中,二胡、板胡反拍切入,节奏明快。如强烈逆风般的磅礴声浪瞬间点燃情绪。紧随其后,是一段胡琴、架子鼓的间奏,二胡、板胡各两把拉奏五声调式旋律:

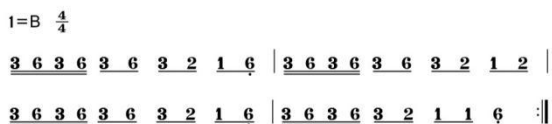

图1 谱例

激情四射、响彻八方的旋律反复一次后进入点题乐段,这句旋律在歌曲中出现过两次,A段、A段和B段之间的间奏,可算是整首歌曲最有关注性的旋律记忆点,没有多余的音符,却将中国民族民间音乐五声调式曲调的魅力尽显得淋漓尽致。架子鼓则是各种反拍、碎拍、切分、休止,电吉他将信天游常使用的大跳音程拆解为摇滚短句混合切分节奏,强化对话感与戏剧冲突,将音乐在反叛声中推向高潮,点明兰花花的精神旨意。旋律、架子鼓、电吉他伴随着“飒”“唬”众人合的喊声,既有陕北民歌特点,又是中西乐器融合的表演,振奋人心、大气磅礴。我们的民间音乐在流行演绎中,既没有喧宾夺主,也没有随波逐流,仍然保持着那份特立独行的气质,让歌曲呈现出一番具有中国特色的“民族摇滚”,这样的编曲和歌词可谓是天作之合。

“这不求人的性格……是骨头里长的”这四句编曲很有意思,谭维维演唱时伴奏只有敲击节奏声,每句间奏中胡琴是一个音高和一句旋律交替反复拉奏,吉他便给出强有力的碎拍节奏附和,拉弦乐和电子音色的碰撞演绎,冲击力非常强,一唱一和,叛逆得很有道理,兰花花确实霸气飒爽。

“这喊破天的声音……是自己找的”四句进入歌曲桥段,伴奏基本由西洋乐器的电吉他、架子鼓、键盘完成,节奏变疏松,旋律逐渐攀升推向下一段高潮。“我咬碎个牙……留给你呀”伴奏乐器配置基本不变,相较前段节奏更紧张、力度更震撼,最后在耳熟能详的鼓棒敲击和胡琴旋律(见谱例)中结束A段。B段编曲和A段基本一致,情绪更加激动。整

首歌编曲的细节上很特别,但没有多余的内容,每种音色、元素都是为内容的表达而服务,增添了现代与传统的对话感,在歌曲的文化表达层面上也是如此恰当。

3 唱——风格演绎之“核心”表达

《兰花花儿》取材于陕北民歌,融合了摇滚乐和民族元素,一字一句尽带汹涌澎湃的力量感。“信天游”“谭维维”“秦腔技巧”“摇滚”这一系列的关键词,把歌曲要表达的不屈与反抗的精神推到了最高点。改编后虽然与原曲旋律相差甚远,但依然保留着信天游的风格和歌曲的精神。她的演绎不仅继承了兰花花的精神,还将这种精神用音乐的形式传达给了听众。

3.1 胸声的运用

胸声是以甲杓肌为主导的声带振动模式,产生丰富泛音,声音真实自然,从声带底端像波浪一样一层层引发震动,从而产生非常丰富的泛音。由于两侧真声带是拉紧又高张力状态,声带就会有一点点间隙,这时的环杓侧肌会被激活并向内侧压迫真声带,使真声带闭合。因此在我们发胸声时需要用到甲杓肌的收缩、环杓后肌固定杓状软骨,还有环杓侧肌一起来收紧真声带。真声或胸声,我们都不能从名字中得知它实际的意义,仅仅是一种共振的感受,就像我们将手放在胸口感受中低声区说话时有振动,而高音区说话振动就不明显了。运用胸声的演唱是一种说话的表达方式,情感真实而自然,也凸显个人音色。

谭维维在“得势的鱼儿、落魄的凤凰、黄河的水呀”开头三句中运用胸声演唱,以说话方式展现本真音质。这种着实有力的声音传达出不惧封建势力的人物形象,真切直白的诉说体现了西北姑娘的直爽性格。这样的演唱方式与唱段情绪契合,既避免了人物脸谱化,又拉近了与听众的距离,为后续桥段奠定基础。

3.2 怒音的运用

怒音可以说是一种真声带闭合振动发声、假声带内缩,由气息推动而发出的一种像愤怒、撕裂的音质,一般用在摇滚歌曲或是苦情歌曲中比较多,它在歌曲中主要起到装饰的作用,增强歌曲的情绪爆发。现代歌曲较传统歌曲演绎上常见一些,但《兰花花儿》中的怒音和陕北独特的自然人文生态也有关,旧时陕北妇女在崖畔上喊丈夫回家,声音必须穿透狂风才能送达,于是练就了这种撕裂般的粗砺质感,是一种苦难的美学转化。“西北的风呀,它倒着刮呀”中“倒”,“这不认输的性格是娘胎里带的”中“胎”,“这不回头的性格是骨头里长的”中“头”,“让你们都看一看”中“看”,“我剩了一腔血气留给你呀”中“留”,从歌曲第一部分中运用到怒音的地方可以看到,旋律走向的上行以及伴奏乐器的力度变化推动情绪越来越激昂,怒音点状的运用到乐句中爆发

得如此顺理成章,让演唱情绪直接推到最高点,将兰花花此时万夫不当的气势拿捏得正好。进入第二部分,“这撞破头的出路是自己找的”中“自”,“让你们都看一看”中“看”,“我图个干干净净送给你呀”中“送”。从第一部分、第二部分中都看到旋律相同的这两句在相同位置都运用到了怒音的技术,这里有旋律的推动,也有语气的强硬,人物有倔强、有叛逆,更有诉不完的怒气,凸显反抗的破坏力。怒音的运用是恰如其分,这种通过强有力的气息和喉咙共振产生的浑厚的声音,给人一种具有冲击力和激情的感受。

3.3 高音实唱技术

高音实唱技术在这首曲目中运用较多,就是在高音域上能够唱出胸声质感的声音,是一种呐喊式强混的唱法(belting),这种音质真声带闭合非常紧,而且要延续声带闭合的时间,因此所需的气流要很少,腹部需要放松,多用声带的硬启动,也就是先发声再流气,加上环状软骨前倾缩小杓状会厌括约肌空间,并想象自己在运动场上助威呐喊的感觉发出“yeah”或“e”,保持高的喉位、舌位、软腭,以及头颈、身体的锚固,同时还需要假声带多一些侧收,让声音更加稳定。

谭维维在《兰花花儿》的演唱中,所有音域爬升的地方都运用此技术。歌曲中“这撕破脸的人生是自己造的……我剩了一腔血气留给你呀”能够感受到她声音的张力,随着旋律向上推进,音域越来越高,能感受到歌者对现实的呐喊和宣泄。在歌曲最后“我图个干干净净送给你呀”中“净”的长音在小字二组的升1上稳稳地站住,紧致的声音迸发出来,既不虚也不薄,充分体现出高音实唱的技术。

3.4 民歌唱腔

谭维维的演唱在方法的科学性、艺术性、时代性,以及声音的色泽、弹性、张力、技巧、美感,对陕北地区地域风格的驾驭能力、表现力、吐字等方面都具有鲜明的民族性和世界性,不失传统行腔韵味,又具现代感,符合现代审美要求。尤其在B段主歌“天上的月亮,它不会掉啊……咱家的娃娃又满街跑啊”真声带积极闭合,主动向下挡气,使呼出的气流转化为声波,使发音集中明亮。以头混声为主,音色不仅明亮,还具有穿透性,让声音更加圆润通畅,适当运用口腔共鸣、咽腔共鸣、鼻腔共鸣,交替配合,便于咬字行腔

更为生动、灵活,风格更鲜明。在“咱家的娃娃又满街跑啊”中的“满”字加入了陕北民歌中的“甩腔”,这是黄土高原音乐最具标志性和震撼力的演唱技巧之一,是其高亢激越、粗犷豪放风格的最直接体现。“满”字从该句的旋律音高突然向上大跳,达到一个高音区,但未持续数拍,演唱时运用强力度,并结合真假声转换,在低音区形成一种极具金属质感的“尖音”。这个字既区别于传统的滑音装饰技巧,又区别于演唱中摇滚的怒音,保留了民谣叙事腔与民歌的故事感,体现民族唱腔与流行音乐融合的新态度。

4 结语

谭维维《兰花花儿》通过弱化原作悲剧色彩、强化抗争精神,实现了对陕北民歌《兰花花》的成功重塑。作品将东方价值判断与西方摇滚自由精神相融合,在词、曲、唱三个层面都体现了传统与现代的平衡统一。从创作手法看,该作品既保持了信天游的比兴传统和衬词特色,又融入现代叙事方式;从音乐编排看,民族乐器与现代摇滚元素有机结合,形成独特的“民族摇滚”风格;从演唱技法看,传统民歌唱腔与现代声乐技术并用,展现了跨文化的表达能力。该作品不仅满足了当代审美需求,更为传统民歌的现代传承探索了新路径。它以文化符号的姿态推动陕北民歌走向更广泛的传播空间,为国内流行乐坛民族性原创音乐的发展提供了重要参考,充分彰显了中华民族音乐文化的自信与活力。

[参考文献]

[1]陈福杰.新媒体视角下刍议谭维维《给你一点颜色》的融合与重塑[J].社会音乐生活,2019(9):81.

[2]陈欢.浅析陕北信天游润腔的声学特征[J].音乐时空,2024(6):86.

[3]杨嵩.摇滚:时代与人心最朴实真挚的写照——中国现代摇滚音乐三十年感悟[J].音乐创作,2016(11):100.

作者简介:

谢思丝(1981.08-),女,汉族,自贡人,硕士研究生,副教授,研究方向为流行演唱。

基金项目:

教育部产学研合作协同育人项目:《文化自信视域下流行演唱课程实践研究》项目编号:2408100622