

# 试论民族歌剧的人物形象塑造

## ——以《运河谣》中的水红莲为例

慈珉君

(郑州科技学院, 河南 郑州 450064)

**摘要:** 民族歌剧《运河谣》是一部优秀的当代创作歌剧, 全剧以大运河的背景故事展开铺叙。《运河谣》是一部通过主要人物的唱段来表现民族声乐艺术的优秀作品, 其所运用民族音乐的创作素材, 为歌剧音乐增色添辉, 也为歌剧的人物形象塑造涂上点睛之笔。本文以剧中人物水红莲唱段为例, 试论述民族歌剧中的人物塑造问题。

**关键词:** 《运河谣》; 民族歌剧; 人物塑造; 声乐艺术

中国民族歌剧《运河谣》以其独特的民族性风格特点, 在歌剧艺术的舞台上独树一帜。自创作首演以来, 深受声乐爱好者的青睐, 是当代民族歌剧中的经典作品。文章以剧中女主水红莲的主要唱段为例, 试探究民族歌剧中的人物形象塑造问题。

### 一、歌剧《运河谣》的创作背景与人物简介

歌剧以大运河作为故事的背景, 描写小人物的悲惨遭遇以及他们的情感经历, 将历史照进了现实生活之中, 展现了正义和善良一直存在, 歌颂了人间的大爱无疆。歌剧《运河谣》的背景是京杭大运河, 故事讲述了水红莲不屈服淫威逃走, 秦啸生正直告发贪官被抓, 关砚砚受人欺骗悲惨命运, 与张水鹞一次一次做斗争的故事。

我国著名作曲家印青以及中央戏剧学院的廖向红导演, 历经了两年的创作, 于2012年将这部原创民族歌曲《运河谣》搬上了大舞台, 《运河谣》无论是唱法还是音乐和配器都有很好的趋势表现, 因此收获了很多观众喜爱和认可。这部歌剧的诞生完全符合了当今中国弘扬和培育的社会主义核心价值观这一时代背景。虽然以民间故事为背景, 但鲜活的语言和形象使人们感受到了这种真善美的大爱, 也使人民群众带有更高的艺术文化去感悟和学习。《运河谣》主要讲了四位小人物的情感纠葛, 即女主人水红莲、男主人公秦啸生以及关砚砚和张水鹞的悲欢离合, 四位主人公人物形象都非常鲜明。水红莲, 虽一介女流, 但绝不是怕事之人。从小跟着师傅一路漂泊, 见惯了世上之事, 有着中华民族的传统美德。虽年龄不大只19岁, 但她机灵俏皮的性格着实让人喜欢。秦啸生, 虽是一介书生, 但是他的身上闪烁着正直正义的光芒。在外漂泊, 遇到水红莲之后, 两人相遇相知, 保护关砚砚母子也体现了他为人正直的形象。虽是读书人的形象, 但性格却是临危不惧。关砚砚, 一个命苦之人渴望过上幸福生活, 她是单纯善良的, 却被李小管残忍地欺骗了感情, 生活一次次地从失望走向绝望。张水鹞是剧中的一个反面角色, 看他一身黑衣, 冷漠黑暗, 地头蛇的形象在我们心头呈现。整部歌剧讲述着三个人的情感纠葛, 从小人物讲起, 展现了运河两岸的老百姓的生活气息, 女主人公

为爱牺牲, 表现出真诚与正义, 传递出对真善美的歌颂。以局部的毁灭强化了整体的不可毁灭性, 体现了民族歌剧艺术中的悲剧审美属性。

### 二、《运河谣》的民族性审美艺术特征

京杭大运河丰富的人文气息彰显了华夏人民的魅力, 它被称为世界上最宏伟的四大古代工程之一, 它是中国古代劳动人民用自己的力量、自己的艰辛和智慧, 一点点创造出来的最伟大的人工运河。历史记载, 它是在春秋时期开建的。后来因为王朝之间的变更以及扩张, 不断向南向北延伸, 连接到两个繁华的城市——北京与杭州。在古代运输条件的艰难之下, 它强大的水运功能成为了最有效的运输方式。在中国文明史上闪耀着永不褪色的光芒, 也成为了中国传承经济文化的彰显。

鲜明的民族特色是中国民族歌剧中非常重要的一个特点, 在编排、作曲、演员这些方面都做到了精心细致。该剧是国家大剧院非常用心的一次作品, 在整场歌剧之中的演唱, 都运用了民族唱法。男女主角分别是由王宏伟和雷佳饰演, 两位作曲家都运用了民族唱法去演绎歌曲。歌剧要求演唱者有着非常漂亮的音色, 声音是非常圆润饱满的, 要求共鸣非常的通透, 也要求声音传得更远。在演绎歌曲的时候, 民族唱法则更侧重于声音更加清亮, 与美声唱法相比要求胸腔共鸣少一点。所以表演者在表演的时候会有一定的局限性, 因为有交响乐的声音, 演唱者在演唱的时候容易听不到自己的声音, 会导致过于卖力演唱。所以会特别考验演员的基本功, 当然两位作曲家用自己强大的专业素养成功演好了这场歌剧, 最后观众的反应也是非常热烈。由此可见民族的东西是刻在每位观众心里的, 一场歌剧中民族唱法一样可以完成得非常出色, 将更具有民族特色及更符合民族审美特征的文化遗产下去。曲作家结合了当地苏杭故事的背景, 并加入了北京民间的音调, 这条船是由杭州开向北京的, 《运河谣》中不仅有江南的风格元素, 京韵大鼓的融入也更增添几分色彩。运用歌谣连缀体方式及唱词上汉语四声的表达也是特色之一, 与西洋歌剧不同, 有了更多的创新和编排, 没有拘泥于一种技巧上。交响音乐是从西方流传来的, 是特别优秀的艺术文化。在旋律感觉和思维结构上与中国的民族音乐有极大的区分。曲作者经过很多次的探索, 就是为了希望观众能够更好地接受交响音乐。中国大众审美是比较偏向于横向的旋律思维的, 在这部歌剧中, 作者并没有过分地去表达西洋音乐的纵向和声思维, 而是在努力地去寻找符合观众审美习惯的表达方式, 将交响乐的和声柔美地旋律化, 进行融合, 一步一步地发展, 打造了一部动人的歌剧。

### 三、水红莲的唱段及其人物塑造

水红莲的人物形象塑造,分设成了多个层面,其中红莲的爱情是这部歌剧的主要看点,一首《千年修来难同当》展开了人物内心的情感独白。剧中秦啸生与红莲两人在逃亡中相识到互相帮助、逃脱追捕,到彼此萌生爱意,再到为大爱牺牲自我,悲剧的审美属性,让剧情发展符合中国观众的审美观,也体现了中华民族勇敢无私的精神,更突出了歌剧所展示的戏剧性。在水红莲的人物塑造中,情感是细腻的内在线条,通过主题唱段《秦生啊,你还好吗》描写了水红莲又爱又恨的心理状态,是整个剧目中情感部分的一个转折点,人物内心活动被表现得淋漓尽致。水红莲一面诉说着对秦啸生的思念之情,希望他能回到自己身边,另一面又不忍将盲女关砚砚母子抛弃。该唱段融入了民谣中五根调的元素。整部歌剧从创编到登上舞台,都传递了民族精神和民族责任感。音乐的民族元素和戏曲中强调的民族感诉求,给观众带来了一场视觉和听觉的视听盛宴。

水红莲的人物形象塑造,通过其人物唱段作为主要表现形式。运河谣旋律抒情音乐优美,开头像似一幅画卷,徜徉水面,单簧管开启了声音之旅,水面波光粼粼,泛起涟漪。弦乐跳弓,音乐色彩逐渐丰富,推动后面故事的发展。此刻开头的音乐《我们是运河的流水》声音缓缓响起,所有人都把目光聚集到流淌的运河上,大运河如同美丽的青衣歌女一样在大运河边一字排开,运河谣的篇章开始展开。这些音乐铺叙对水红莲形象的塑造,是有作用的。

《运河谣》中多以男女二重、三重、四重唱的形式表现戏剧张力,其中第二场水红莲秦啸生两人深情二重唱,表现出两人相爱之情,还加入了齐唱和轮唱的方式。在面对男女主人公感情之时,歌剧作家常常会加入爱情二重唱。爱情二重唱的演唱方式十分感人,重唱将男女主角真诚爱情表现出来,也感动在场观众。第三场和第五场大多用重唱来进行交流,将三个人之间的感情心路历程表达得淋漓尽致。水红莲她既非英雄,亦非战士,她只是一个小人物曲艺人,歌剧之中也运用了以小见大的手法,也是对于平凡百姓的褒奖颂扬。正是这样的小人物水红莲,她为了关砚砚母子,关键时刻却可以放弃生命自我,展示出平凡而高尚的品格。再例如水红莲的唱段《来生来世把你爱》这样的咏叹调,把剧情推向高潮,也把水红莲的人物形象塑造得饱满丰盈。

水红莲的人物形象塑造,还表达了其牺牲自我的民族大义。《运河谣》以悲为美,苦与笑,悲与喜,有起有伏,错落有致。那些被人们所熟知的中国歌剧作品《白毛女》《江姐》等,善于将悲与喜的和谐融入到剧情之中,戏剧色彩不断碰撞,并以悲剧大团圆作为结尾,这似乎成为了我国民族审美中最鲜明的代表。《运河谣》也是这样去创作的,从观众的角度来分析水红莲和秦啸生,他们是底层人物,被压迫被奴隶的经历也更容易让观众引起共鸣,抒发感情。结尾的时候一首《我们是运河的流水》再次出现,结束运河主题的主线,最后也是以悲剧大团圆的形式收尾,一幅正义必胜的祥和画卷展开,民族精神是我们在这部歌剧最广弘扬的。这部歌剧运用了以小见大的形式,从底层人物出发,描述他们身上的善良、勇敢的品质,观众们也更能感受到共鸣。在历史

的长河之中,每位英雄人物都有着自己的色彩。

《运河谣》是一部非常伟大的巨作,歌剧与中国文化的结合,让我们看到了中华民族优秀的文化。还通过描写歌剧中的人物和旋律,表现出了民族的气节精神。虽然底层人物很渺小,但是他们有自己的梦想,他们愿意舍身去救别人,这种以小爱化作大爱的人间理想,是让我们所感动的。人性大爱唯美,我们中华民族的真善美是存在的,民族歌剧不断的发展中,一步一步的道路都会越走越好。民族气节的东西断然也不可更改,永远存在心中。

《运河谣》这首作品是运河主题的重要体现,在剧中出现多次,强化了戏剧性的表现。其旋律有饱满的感情,如水流般绵绵悠长,歌曲的前半部分讲述运河两岸的美景风光,后半部讲述大运河的历史变迁。《我们是运河的流水》,这样动人的旋律,作品中共出现了八次,运用了板腔体结构创作。随着剧情的发展和需要,作曲家印青也思考了多种方式,想到在歌曲的主旋律加上色彩和变化,能够更加适应戏曲结构,从而让剧情更好地发展。这首歌是剧中的点睛之笔,灵魂音乐一直萦绕在观众耳边,带来了更好的戏剧艺术,它不仅蕴含着代代人民平淡自足的生活状态,也带动着剧情由南向北缓缓流动,通过这种音乐表现上的合唱、重唱、轮唱等形式,既丰富强化了女主水红莲的人物形象,又将运河主题贯穿始终。

### 四、结语

歌剧《运河谣》的人物塑造鲜明而形象,在中国民族歌剧的探索创作中具有代表性意义。《运河谣》在音乐艺术和戏剧形式上,都体现出浓厚的中国民族音乐色彩。作曲家印青为了能够使中国特色的歌剧能够更好地融入西方的歌剧特点,做出了深度的探索,最终将西方歌剧中的重唱引入进来,还在一些形式上有很大的创新。印青在重唱中加入了更加戏剧化的手法,使水红莲的音乐形象塑造也更加立体,也在西方歌剧的基础上,加入了汉民族的语言特点和传统唱法,旋律与唱词的完美结合,让观众深陷其中。作曲家运用了中国民间音乐中常出现的传统技法鱼咬尾等,均使得歌剧的艺术张力更加突出,也体现出了当代中国民族歌剧的发展要根植民族传统音乐的沃土,有力阐释出我们的优秀传统文化:“民族的,就是世界的”。

### 参考文献:

- [1] 班一. 传统音乐在民族歌剧《运河谣》中的运用 [J]. 四川戏剧, 2020 (02): 154-157.
- [2] 慈珉君. 在实践中总结, 在实践中成长 [D]. 河南大学, 2015.
- [3] 慈珉君, 刘宇乾. 浅谈民族声乐作品的情感表达——以民族歌剧《运河谣》为例 [J]. 北方音乐, 2017, 37 (24): 29.
- [4] 郭莹. 歌剧《运河谣》中《来生来世把你爱》的创作特征与演唱分析 [D]. 陕西师范大学, 2015.
- [5] 龙湘菡. 歌剧《运河谣》中水红莲的角色塑造和演唱处理 [D]. 武汉音乐学院, 2014.
- [6] 杨佩. 民族歌剧《运河谣》中“水红莲”角色及其音乐特征探究 [D]. 西安音乐学院, 2015.