

民族歌剧《山海情》中的音乐风格与地域文化融合研究

庞庆超

宁夏师范大学, 中国·宁夏 固原 756000

【摘要】《山海情》作为一部民族歌剧, 成功地将音乐风格与地域文化进行有机融合, 展现了丰富的民族特色与地方风情。通过分析该剧中传统音乐元素与现代戏剧表现手法的结合, 揭示了地方民歌、民间音乐和戏曲音调的创作手段, 探索了如何通过音乐强化剧情的情感表达与地域文化的呈现。剧中的音乐不仅在旋律、和声、节奏上体现了各地方的音乐特色, 还通过配器、演唱技巧等方式, 增强了观众的文化认同感与情感共鸣。这一创新融合方式推动了民族歌剧在现代舞台上的艺术发展。

【关键词】民族歌剧; 音乐风格; 地域文化; 融合; 戏剧表现

【科研项目】宁夏哲学社会科学(艺术学)规划项目“民族歌剧《山海情》音乐创作研究”(编号: 23NX YBCDD06)。

引言

民族歌剧《山海情》凭借其独特的音乐风格与地域文化的融合, 突破了传统歌剧的表现界限, 成功地将地方特色与戏剧艺术有机结合。剧中的音乐不仅传递了深厚的文化底蕴, 还在现代艺术表现手法的引导下, 呈现出多元化的艺术效果。通过对地方民歌、戏曲音调及传统乐器的巧妙运用, 展现了音乐与地域文化的深刻联系。这种创新性的音乐融合方式, 为民族歌剧的未来发展提供了新的创作思路, 也为文化认同与情感共鸣的表达开辟了新的路径。

1 音乐风格与地域文化的互动关系: 以《山海情》为例

《山海情》在音乐创作中成功地将地域文化融入到戏剧表现之中, 使得该剧的音乐风格不仅具有民族特色, 也富有强烈的地方色彩。音乐的创作灵感来源于剧中所描绘的山海大地与各地民众的生活情感, 体现了地域文化的多样性与深刻性。剧作中的音乐与剧情紧密相连, 随着人物情感的波动与情节的推进, 音乐风格逐渐呈现出从传统到现代、从地方到普遍的渐变过程。这种音乐与地域文化的互动, 呈现了一种与自然景观、民族风情以及社会生活紧密相连的独特表现形式。^[1]

具体来说, 《山海情》中的音乐运用了丰富的地方民歌元素, 通过地方特色的旋律和节奏来表现剧中人物的情感与环境氛围。例如, 剧中一些表现农耕文化的段落, 便运用了具有地方特色的田间劳作歌曲; 而在讲述山海壮丽景色的情节时, 运用辽阔大气的旋律, 传达出自然之美和地域文化的震撼力。音乐不仅增强了剧情的表现力, 还通过情感的渲染拉近了观众与故事的距离。每一段旋律都紧密结合了剧中的背景与人物, 让音乐成为文化表达的重要载体。

同时, 《山海情》在传统音乐元素的基础上, 巧妙地加

入了现代化的创作手法, 使得地域文化在保留原汁原味的同时, 也能适应现代观众的审美需求。传统乐器如二胡、琵琶等的使用, 与现代管弦乐队的配合, 形成了一种独特的音响效果, 既能保持民族性, 又能为现代戏剧提供更加丰富的表现形式。这种跨时代的音乐创新, 不仅提升了戏剧的艺术价值, 也为传统文化的传承开辟了新的道路。

通过《山海情》的音乐创作, 可以看到地域文化与音乐风格之间的深刻互动。剧中的每一段音乐都与该地区的文化特征和人文背景相契合, 帮助观众更好地理解与感受故事背后的文化意义。地域文化赋予音乐生命, 而音乐又通过其独特的表现形式, 将地域文化的精髓传递给观众。最终, 这种互动不仅丰富了剧作的艺术层次, 也为观众带来了一场跨越时空的文化之旅。

2 传统民间音乐元素在《山海情》中的创新运用

《山海情》作为一部民族歌剧, 通过巧妙融合传统民间音乐元素与现代戏剧表现手法, 成功地实现了文化传承与艺术创新的双重目标。剧中的传统民间音乐不仅保留了地方特色, 还通过创新的形式增强了戏剧的表现力与情感张力。^[2]

剧中运用了大量地方特色的民歌旋律, 这些旋律通常源自剧中所呈现的地方风情与历史背景。例如, 在表现农民劳动、田间日常生活的场景时, 剧作采用了当地流传已久的田歌与劳动歌曲。这些旋律简单而富有韵律感, 通过不同人物的演绎, 展现了人物的性格与情感, 充分体现了地方文化的独特魅力。传统民歌通过在歌唱技巧与音乐节奏上的细致雕琢, 成功地将民间的质朴与自然的韵味带入舞台, 使观众在音乐的引领下, 感受到地方文化的浓厚氛围。

传统乐器的创新运用在《山海情》中发挥了重要作用。剧中既保留了如二胡、琵琶、笛子等传统民间乐器的音色，也通过与现代乐器的结合，创造出了丰富的音响层次。比如，二胡的深沉低回和琵琶的清脆高亢，在表现不同情节时，通过细腻的演奏技巧，赋予音乐浓烈的情感色彩。这些传统乐器的使用不仅为剧作增添了浓厚的民族气息，还通过与现代管弦乐队的配合，增强了音乐的戏剧张力与表现力。这种将传统与现代结合的方式，使得民间乐器在剧中的表现形式更加多样化、立体化，既保留了其原始的艺术魅力，又融入了现代戏剧的审美需求。

另外，剧作在传统民间音乐的基础上，融入了创新的音乐表现手法，打破了民间音乐的单一性与局限性。音乐的节奏、调性和和声的编排都经过了精心设计与创新，使传统民间音乐不再局限于简单的旋律重复，而是通过复杂的和声结构与对比手法，展现出更加丰富的层次感。例如，在剧情高潮部分，剧中的音乐节奏由缓慢的民歌逐渐过渡到节奏明快的舞曲，使得观众在音乐的推动下，情感也随之波动。这种手法的创新运用，不仅使传统民间音乐在现代舞台上焕发了新生，也使其与戏剧剧情的发展产生了更加紧密的联系。

传统民间音乐元素在《山海情》中的创新运用，不仅在音乐层面丰富了剧作的表现形式，也在文化层面传递了深刻的历史和社会价值。通过将传统民间音乐与现代戏剧的结合，剧作有效地实现了对传统文化的保护与传承。同时，创新的音乐形式也为传统民间音乐注入了新的活力，打破了地域与时代的局限，提升了其在当代文化中的表现力与影响力。这种传统与创新的融合方式，体现了现代戏剧在传承与发展的过程中不断创新与突破的精神。

3 跨文化融合中的情感表达与戏剧表现力提升

《山海情》通过成功融合多种文化元素，尤其是在音乐创作中的跨文化融合，为情感表达与戏剧表现力的提升提供了新的方式。剧作在呈现地域文化时，巧妙地将传统与现代、地方与普遍文化进行对话，使观众在音乐与剧情的交织中产生共鸣。这种跨文化融合不仅增强了情感的深度，也提升了戏剧的表现力，使得剧作更具广泛的吸引力。

首先，剧中音乐在跨文化融合过程中，采用了不同地域的音乐元素，并通过创新手法使其与现代戏剧表现形式相结合。这种融合不仅保持了各地音乐的独特韵味，还通过戏剧化的方式增强了情感的传达力。例如，在表现不同人物背景时，剧作通过使用具有地域特色的音乐旋律，将人物的情感状态与所处的环境紧密结合。通过这种音乐的变化，剧作能够更加精准地表达人物在不同文化背景下的内心世界和情感波动，这种情感表达的多维性，使得观众能

够在跨文化的情境中产生深刻的共鸣。

其次，《山海情》在音乐情感表达上的创新，使得跨文化的融合更加自然与流畅。剧中不仅结合了传统民间音乐的节奏和旋律，还巧妙地融合了现代音乐的和声结构与表现技法。这种跨时代的融合方式，使得剧作能够跨越不同文化背景与时间维度，呈现出多层次的情感变化。例如，在剧中的关键情节中，传统的民歌旋律常常与现代管弦乐的紧密配合形成强烈对比，表现人物情感的冲突与矛盾。这种情感的对比和张力，正是跨文化融合在戏剧创作中的成功体现。

另外，剧作中的跨文化元素不仅局限于音乐，视觉和表演方面的融合也提升了戏剧的整体表现力。通过将不同地域的舞蹈、服饰与道具与音乐结合，舞台呈现了更加丰富的文化层次。尤其在情感高潮部分，舞台上复杂的舞蹈动作与背景音乐的紧密配合，将人物的情感冲突与内心世界直观地呈现给观众。这种视觉与听觉的双重交织，使观众在感受剧中人物情感波动时，能够更为直观地理解跨文化融合带来的情感深度和表现层次。

最后，跨文化融合的情感表达不仅仅是艺术技巧上的创新，更是文化认同的强化。通过将不同地域的音乐元素与现代戏剧形式相结合，剧作不仅展现了不同文化之间的和谐交融，也为观众提供了一种跨越文化边界的情感体验。观众不仅能够通过剧中人物的情感发展感知到文化差异带来的冲突和融合，还能在情感的传递中，感受到全球化背景下不同文化之间的理解与尊重。

4 结语

《山海情》通过精妙的音乐风格与地域文化的融合，展现了传统民间音乐元素的创新运用与跨文化情感表达的成功实践。剧作不仅保留了丰富的地方文化特色，还巧妙地结合现代艺术手法，提升了戏剧的表现力与情感张力。通过音乐、舞台和表演的多重融合，剧作打破了地域和时代的界限，使不同文化之间的碰撞与融合成为一种情感共鸣的载体，深化了观众对文化认同和情感连接的理解。最终，《山海情》为民族歌剧的发展提供了新的艺术路径，同时也为跨文化交流与文化遗产注入了新的活力。

参考文献：

- [1] 支慧. 试论中国民族歌剧音乐的艺术特征[J]. 中国文艺家, 2022, (06): 55-57.
- [2] 段白羽. 中国民族歌剧的题材和音乐艺术特点[J]. 艺术大观, 2023, (17): 58-60.

作者简介：

庞庆超(1988.09—)，男，汉，中国河南省新乡市，博士研究生，副教授，研究方向：艺术学。