

浅谈民族歌剧《半条红军被》中的文化认同

黄虚怀 刘 昱

湖南信息学院 艺术学院, 中国·湖南 长沙 410151

【摘要】民族歌剧《半条红军被》是一部立意鲜明, 创编新颖且制作精良的新时代红色歌剧, 是湖南推进其歌剧产业复兴的心血之作。此剧自2021年7月首演以来获得了业内专家和全国观众的一致好评并荣获国内多个艺术类大奖。本文试将此部歌剧置于文化认同的视域之下, 分别从取材立意、人物塑造、民族音乐、演唱风格四个方面进行研究分析, 以探究文化认同在新时代红色歌剧中的作用和意义。

【关键词】民族歌剧; 文化认同; 湖湘歌剧; 《半条红军被》

On the Cultural Identity in the National Opera "Half Red Army Quilt"

Huang Xuhuai, Liu Yu

Hunan Information University School of Arts, Hunan, China, Changsha 410151

[Abstract] The national opera "Half of the Red Army Quilt" is a new era red opera with a clear conception, novel creation and excellent production. It is the effort of Hunan to promote the revival of its opera industry. Since its premiere in July 2021, the play has won unanimous praise from industry experts and audiences across the country, and has won many domestic art awards. This article attempts to put this opera under the perspective of cultural identity, and conduct research and analysis from four aspects: material conception, character building, national music, and singing style, in order to explore the role and significance of cultural identity in red opera in the new era.

[Key words] National opera; Cultural identity; Hunan opera; "Half Red Army Quilt"

【基金项目】1. 新时代湖湘歌剧中的文化认同研究 2021 湖南省社会科学成果评审委员会课题 (立项编号为: XSP21YBC403) 立项时间: 2020.12 湖南省社会科学界联合会;

2. 湖湘民间音乐在地方高校的传承与发展策略研究 2021 年度湖南省教育厅科学研究项目立项项目, 重点项目 课题立项号: 21A0609

引言

2022年1月4日晚, 由中共湖南省委宣传部指导, 中共长沙市委、长沙市人民政府主办, 中共长沙市委宣传部、长沙市文化旅游广电局出品, 长沙歌舞剧院、长沙交响乐团创作演出的民族歌剧《半条红军被》的序曲在首演六个月后再次在长沙梅溪湖大剧院响彻。这部湖湘民族歌剧在刚刚结束的第四届中国歌剧节中获得“优秀剧目奖”, 此次演出一方面是作为第七届湖南艺术节的重头戏, 一方面也是以最佳状态和完整阵容向滋养这部歌剧的家乡父老做庄严且温情的汇报。这晚, 长沙梅溪湖大剧院早早的就座无虚席, 虽正值全国疫情又一个高发期, 但剧院方严格且有力的防疫要求和长沙市民自觉并有效的配合都让这场备受瞩目的歌剧得以顺利上演。开演前, 舞台幕布上用金色的字体印出了本场歌剧的剧名, 此外, 与剧名共同组成的还有两处引人注目的元素, 其一又由两个处组成, 一处是位于剧名右上方的“民族歌剧”四个字, 即表明此部歌剧的准确定位。第二处是围绕在剧名左、下两侧红军长征路线, 其中清晰的标记了红军长征中所经历的重要战役和举行的重要会议。两处都用鲜血般的红色, 与金色的剧名搭配, 仿佛鲜艳的五星红旗在眼前有力飞扬。其二是用大片灰色的干涸开裂的土地作为整个画面的底色和背景, 象征着我国百年前的贫瘠和红军长征中的艰苦。整个画面给予观众有力且适度的冲击, 引领观众为接下来穿越回到那个国破山河在, 万里走长征的时代做好准备。

民族歌剧《半条红军被》无论从立意角度、创演团队、制作

水准还是业内评价都称得上是湖南顶级, 全国前列。而此剧之所以自首演以来好评如潮与其内在所包含的对我国军民文化和长征历史的认同有着巨大的关系, 而这也正是推动我国民族歌剧普及化, 甚至国际化的实质内核。

1 取材立意的文化认同

民族歌剧《半条红军被》无论从取材、创编还是排演都始终突出着对那段历史和文化强烈的认同。歌剧是取材于红军长征路上发生在湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡沙洲瑶族村的真实事件。2016年10月, 习近平总书记在纪念红军长征胜利80周年大会上深情地讲述了“半条被子”的故事, 并在2020年9月赴湖南考察期间再次对此故事进行了重温, 强调要教育引导广大党员、干部发扬革命传统, 传承红色基因。由此, 民族歌剧《半条红军被》创编团队快速组建并就这一发生在湖南本土的感人故事进行艺术创作。

道不尽的军民鱼水情是整部歌剧的实质内核, 也是整剧中数次触动观众内心的源头。无论是从剧中的中心事件, 即祝霞和秀嫂的“剪棉被”, 还是在第一幕中湘妹子和细伢子由民转军, 或是第三幕后天剩对红军改观从而主动为祝霞等三人冒死领路都无时无刻突出着这一主题。若无对“军民一心”有深深的认同感, 那剧中各种事件的发生则缺乏逻辑, 与观众的共情也无从谈起。剧中的这些事件无不发生在军和民之间, 而军民之间的关系又时常转换, 即军为民、民助军、军是民、民也可为军。正如剧尾旁白所讲: “什么是共产党, 共产党就是自己有一条被子, 也要剪下半条给老百姓的人”。

2 角色塑造的文化认同

剧中主要角色有七人, 可谓个个鲜活。在进行人物分析时可将七人以2+2+3的方式进行划分, 即2(郑秋收、祝霞)+2(天剩、秀嫂)+3(马大壮、湘妹子、细伢子)。郑秋收与祝霞是整剧的主角, 编剧着墨最多自然也使得这两个人物最为立体和动人。男高音歌唱家王宏伟在剧中扮演的是红军某先遣营营长郑秋收, 他认为郑秋收无疑是一个高大的英雄形象, 但却是有血有肉, 充满真情实感的英雄。在郑秋收身上, 我们可以看到他的无奈, 他虽热恋着祝霞却因部队的任务要身赴战场, 视死如归; 他即将成为父亲但却连亲眼看自己儿子的降生都成为奢望。而他在重大使命召唤的面前却没有丝毫犹豫, 在血战湘江一幕中郑秋收让我们看到了一个有责任、有担当、有智慧的红军将领, 他和中国历史上历代名将一样“只解沙场为国死, 何须马革裹尸还”。因此, 郑秋收是中国文化中英雄人物的现代诠释。在郑秋收高大形象的边上是祝霞温婉贤惠却又坚韧的身影。剧中祝霞的身份是红军某卫生队队长, 由此决定她是一个细致且周到的人。长征路上, 她就像整个队伍的贤内助一样照顾着每一个人。同时, 她的出生和成长也让她极度清楚自己革命的立场和身负的使命, 从而使得第三幕中的“剪棉被”一戏顺理成章。祝霞有着中国传统文化中女人的贤惠和从容, 但新思想的觉醒和革命的勇气才是祝霞生命的底色。

相较于正值壮年郑秋收夫妻, 中年夫妻秀嫂和天剩则是中国老百姓的典型代表, 用现代的眼光去看他们则让此剧更多一份色彩。中国当代社会现象中常有中年夫妻, 妻强夫弱, 且“耙耳朵”现象无明显地域限制, 这本身就具备了一定的喜剧成分。秀嫂上场后与丈夫天剩的几句对话便能感受到她的麻利和泼辣。为保孩子性命从而冒险留在家中并且收留红军过夜可见其胆识。相比之下, 天生胆小、怯妻, 一心只想在乱世中得以苟活, 但这也恰恰从侧面描写出当时老百姓日子的艰危, 动荡不安的世道让他们无法春种秋收, 夏耘冬藏。但当他因“剪棉被”事件而消除了对红军的误解, 便主动要求当向导, 与红军一起踏上长征路, 也反映出天剩作为一名瑶族中年顾家男人内心深处的血性。

剧中三位小人物的塑造和他们的作用令人印象深刻。由此可见黄定山导演、任卫新编剧和作曲家杜鸣的高明之处, 即赋予小人物强大的生命力和不亚于主角的立体感。剧中第一幕就用极为精简的唱段将马大壮、湘妹子和细伢子这三个生活在社会最底层人民的心酸和希望交待得清楚了, 也为剧情的发展做足了铺垫。三位小人物虽都出生贫苦却都因先后受到红军的庇护从而踏上了革命之路, 最终也都为那个甚至他们自己都不太清楚的“理想”而献身。他们每一个人的牺牲都分别发生在不同场景中, 从血战湘江(细伢子)到爬雪山(马大壮)再到过草地(湘妹子), 导演和编剧让每一位小人物的牺牲都壮烈却又不失温情。值得注意的是他们每一个人在牺牲时都有他们各自革命路上的领路人在身边, 这让剧中始终在表达的军民鱼水情再度升华, 老百姓最信赖也永远值得信赖的人是中国共产党。

3 文化认同下的民族音乐

歌剧这一复杂的音乐舞台艺术自传入我国已有一百多年的历史了。百年中, 如何将西方人已成熟的艺术形式与我国本土的音乐和文化相结合是始终值得探讨的话题, 也推动着一代又一代的音乐家、歌剧导演不断尝试^[1]。由于剧本取材和本国语言这两大优势使中国原创歌剧相较于西方歌剧从理论上来说更容易被

中国大众所接受, 但西方经典歌剧长期占据着中国各大歌剧舞台, 甚至叫座率一度远远高于我国原创歌剧。究其原因, 中国歌剧经典剧目数量少, 而新制作的中国原创歌剧的音乐缺乏代表性、传唱性和民族性是重要原因之一。此现象可谓是中国歌剧创作中的顽症, 时至今日仍未殆尽。正如近年正值中国歌剧创作的又一个高峰期^[2], 全国各团体所创编制作并上演的原创歌剧数目逐年上升, 虽其中不乏如山东歌舞剧院创排的歌剧《沂蒙山》、浙江演艺集团制作的《红船》等优秀新作, 但蹭“红色”热度, 生搬硬套, 主题内容空洞的剧目也绝非个例^[3]。

湖南在上个世纪七八十年代曾被誉中国的“歌剧绿洲”, 近年来屡有高质量的佳作问世可见湖南推进歌剧产业复兴的决心之大。此次《半条红军被》的作曲家杜鸣是当今中国最为高产, 创作效益最高的歌剧作曲家之一, 其歌剧作品的成熟度和成功率都极为惊人。原本就是湖南人的他在近年来创作过多部湖湘题材的民族歌剧后, 尝试在《半条红军被》的音乐中做全新的挑战和突破^[4]。此次他给予听众的感受是音乐中的民族性和用民族音乐所烘托出的戏剧张力较之前其创作的歌剧作品都有新的提升。如第一幕中观众所听到具有浓郁湘南风格的唱段并非作曲家对地方音乐的直接引用, 而是经过汲取、吸收再创造的全新旋律。这种根据剧情所原创的民族民间音乐相较于对原有的地方音乐进行截取或引用则更贴近故事情节和人物性格。此外, 杜鸣将民族音乐元素进一步戏剧化, 让民族音乐元素渗透到戏剧张力要求更大的咏叹调之中, 这在他之前的作品中未能贯彻得如此彻底和坚定。最终在舞台上所呈现出的震撼效果和观众热烈且持久的掌声都能说明这是成功且意义非凡的尝试^[5]。

4 结语

中国原创歌剧一直在寻找兼具民族性、国际性和当代性, 且艺术性与大众化相平衡的表达方式, 而实践中的拿捏往往难以精准。而纵观近年来包括《半条红军被》在内的较为成功的民族歌剧, 其底层逻辑无不是紧扣中国人民的历史和文化脉络, 进而再通过西方艺术表演形式和作曲技法得以展现。而舞台表演、演唱演奏和创作技法这些原本纯西式的“工具”也在被逐步的融入更多的民族元素。由此可见, 以民族文化为核心并推动民族音乐戏剧化, 兼顾民族唱法与美声唱法的融合和平衡是中国原创歌剧在国内歌剧市场长远发展的基本原则。唯有扎根于民, 服务于民, 与民共情的好作品才能得到时代的认可。

参考文献:

- [1] 杨燕迪. 论歌剧音乐的戏剧功能[J]. 音乐艺术, 2019年第4期.
- [2] 张萌. 2019歌剧: 多元风貌下的时代底色[J]. 中国文艺评论, 2020年第2期.
- [3] 徐乐娜. 亚健康! 中国歌剧之现状[J]. 音乐周报, 2019年12月.
- [4] 景作人. 丹心映照红花泣血似霞光始涅槃观原创民族歌剧《半条红军被》[J]. 中国戏剧, 2021. 11.
- [5] 文硕. 《半条红军被》的诗与远方[J]. 中国戏剧, 2021. 11.

作者简介:

黄虚怀(1988.1-), 男, 汉族, 湖南长沙人, 硕士, 讲师, 研究方向: 中西方声乐文化、声乐演唱。

刘昱(1980.2-), 女, 汉族, 湖南新化人, 硕士, 教授, 研究方向: 中西方音乐史、湖南非遗文化。