

《黄河大合唱》的艺术特征及其教育意义

陈俞兴

延安大学鲁迅艺术学院 陕西延安 716000

摘要:《黄河大合唱》, 1939年诞生于延安, 作词为光未然, 作曲为冼星海。它是中华民族抗击侵略和灾难的励志之作。这首为抗战、为救亡而诞生的歌, 它不像众多歌曲那样“昙花一现”, 而是出自火海。歌曲在战争结束后奏响时代乐章, 成为中国合唱史上的里程碑, 成为中华民族解放斗争的号角, 时刻推动着人民复兴中华的挑战和前进。本文选取延安时期音乐作品《黄河大合唱》作为研究对象, 依次对其八个乐章的艺术特征进行分析, 从而进一步探究《黄河大合唱》所产生的教育意义。

关键词: 延安时期; 艺术特征; 教育意义

Artistic characteristics and educational significance of Yellow River Cantata

Yuxing Chen

Lu Xun School of Art, Yan 'an University, Yan' an, Shaanxi Province, 716000

Abstract: Yellow River Cantata, written by Guang Wei Dan and composed by Xian Xinghai, was born in Yan 'an in 1939. It is the Chinese nation to fight against aggression and disaster inspirational work. This song was born for the war of resistance and national salvation. Unlike many songs, it is not a “flash in the pan”, but out of the sea of fire. The song played in response to the era after the end of the war, became a milestone in the history of Chinese chorus, became the clarion of the struggle for the liberation of the Chinese nation, and always promoted the people's challenge and progress in the rejuvenation of China. This paper chooses the Yellow River Cantata of Yan 'an Period as the research object, analyzes the artistic characteristics of its eight movements in turn, so as to further explore the educational significance of the Yellow River Cantata.

Keywords: Yan 'an Period; Artistic features; Education significance

一、《黄河大合唱》的创作背景

《黄河大合唱》是1939年由作词人光未然和音乐家冼星海在抗日战争的革命根据地延安创作完成的。

1937年, 中国爆发了抗日战争。面对日本侵略者的挑衅, 国共暂时搁置分歧, 走向统一, 形成了民族统一战线。1938年11月, 诗人光未然看到汹涌壮观的壶口瀑布, 英勇奋战黄河的船工们不被眼前的画面所引发的心灵震撼, 强烈激发了他的灵感, 他以满腔的热情为祖国创作了大型朗诵诗《黄河吟》。从法国回来后, 冼星海已经是一位著名的作曲家。他经过长途跋涉来到延安。他在文艺晚会上被长诗《黄河吟》深深打动, 并在短时间

内完成了八个乐章的配乐。1939年5月, 在延安鲁迅艺术学院建院一周年庆祝晚会上, 《黄河大合唱》首演。从此, 黄河大合唱从延安传到了中国乃至世界。

歌曲是以爱国主义为基本主题, 以黄河为基础为背景, 描述了敌人入侵前后两岸人民生活的残酷巨变, 揭露了敌人的残暴, 痛诉了人民遭受的沉重灾难, 激发了人民献身于民族战争、热情高涨的中华民族坚强的战斗精神。这首震撼世界的音乐巨作, 给战争中的人们带来了强大的精神力量。鼓舞和鼓舞中华儿女保卫祖国的信心和决心。

二、《黄河大合唱》的艺术特征分析

《黄河大合唱》作为一部大合唱一共八个乐章每一章节都是通过朗诵和乐队为背景串联起来并有着丰富多彩的演唱形式。具体如下:

(一)《黄河船夫曲》

作者简介: 陈俞兴, 1997年生, 女, 汉族, 陕西榆林人, 在读硕士研究生, 延安大学鲁迅艺术学院, 研究方向: 钢琴演奏。

第一乐章是一首混声合唱，在日常生活中，河上的船夫们在与惊涛骇浪搏斗时，常常是要集体高声呐喊以自我鼓劲、相互鼓励、协调动作并以壮声威的。冼星海把这一生活的真实引入本曲，诗词用简短有力量的船夫号子“咳哟！划哟！”为引子，伴随着号子刚劲有力的节拍，将简短的诗词与船夫号子“一领众喝”的表现方式相结合。作曲家用紧凑的音乐动机结合多次出现的前十六后八与三连音节奏型配合歌词“乌云、波涛、冷风、浪花”和“睁开眼、把住腕、别偷懒、莫胆寒”展现了黄河的险恶环境和船夫的不屈不挠精神，作品中没有一个字是从正面描写船工的，但是我们仍旧能从旋律中感受到黄河船夫的英勇形象。通过黄河船夫精神引出中华儿女不畏艰险、敢于斗争、敢于胜利的民族精神！

(二)《黄河颂》

第二乐章是男中音独唱，题目中的“颂”这种体裁来源于西方，是西方宗教界一种常用的音乐表现手法。冼星海借鉴西方宗教颂歌的音乐题材，将音乐与语言完美的结合在一起，歌颂我们伟大的“母亲河”——黄河。“奔”“掀”“结”“劈”这些动词展示了黄河坚不可摧的力量。后面接着三个以“啊！黄河引导的段落层层递进、节节深入展现了黄河对于中华民族的重要性。音符之间级进和跳进的转换，用仿佛一条如黄河般的旋律线表达对黄河的赞仰之情以及对祖国大好河山的热爱之感。

(三)《黄河之水天上来》

第三乐章是配乐诗朗诵，从“黄河之水天上来”到“动摇了地壳，冲散了天上的乌云”，刻画了黄河的奔腾不息和势不可挡；“啊！黄河，河中之王！”到“饥饿和死亡，像黑热病一样在黄河两岸传染”等句，这些诗句既描写出了中华民族正在遭受战乱的各种场景，也表达了作者对于造成这种现状的愤怒与担忧。在这一乐章中，冼星海将中国传统乐器三弦用为主伴奏乐器，体现出鲜明的民族个性；还借鉴了《满江红》和《义勇军进行曲》中的部分旋律，他还将西方诗配乐的复调形式改编为平行方式，既有传统的音乐体系又有鲜明变换丰富的音乐个性。

(四)《黄水谣》

第四乐章是女声二重唱，这一乐章在内容上有强烈的对比，前半部分是对黄河儿女幸福美好生活的憧憬。后半部分“自从鬼子来，百姓遭了殃！”“烧杀掠夺，妻离子散”等词的出现，乐曲风格骤变，呈现出当时社会的悲惨景象。作者将唯美与凄凉形成鲜明对比。再加上歌曲采用了传统的五声调式，使得此曲旋律优美但又充满了无奈和忧伤。

(五)《河边对口曲》

第五乐章是男生二重唱，讲述的是两个流离失所的老乡之间倾诉衷肠，泪眼相望的悲伤故事。“张老三，王老七，一个在山西，一个在东北，一个种庄稼，一个做生意”不同的生活却有着同样的遭遇。作者用两位老乡代表全中国的同胞，化悲痛为力量，从苦难中站立起来，保卫中华，把鬼子赶出中国！从音乐上，采用山西特有民歌方言和民族五声徵调式，这种独特的问答式有着浓郁的民族风情，看似平淡无奇实则充满着坚定不移的民族精神力量。

(六)《黄河怨》

第六乐章是女高音独唱，这一乐章可以说是《黄河大合唱》整体情绪宣泄的一个高潮，从一位战乱中苟且生活的妇女角度讲述战争给人民带来的痛苦，诗词的开头这个妇人就开始哭诉：“风啊你不要叫喊，云啊你不要躲闪，黄河你不要呜咽，今晚我在你面前哭诉我的愁和冤”。想把自己的怨恨发泄在涛涛的黄河之水里，用自己的眼泪和鲜血激起人民复仇的热情。在音乐上，这首歌的前半部分以哭泣的口吻为主，后半部分以控诉的口吻为主，代表了被压迫妇女的声音。这是一首含着眼泪唱的悲伤的歌。

(七)《保卫黄河》

第七乐章是齐声和二声部、三声部轮唱，作为《黄河大合唱》整部作品的高潮，是借黄河来寓意中华民族——保卫黄河也就是保卫全中国。“吼”“叫”“咆哮”等动词展现了一幅如泣如诉的画面。作者还通过“家乡”“黄河”“华北”“全中国”，这四个由小到大的方位的描述，配合着一浪高过一浪的情感递进，使听众觉得血脉膨胀，斗志昂扬，身临其境，忘乎所以。诗词形式整齐对仗，并且使用了很多生动形象的词展现战士们奋勇杀敌的精神气概。在音乐上，将节奏规整、旋律鲜明的广东舞狮音乐运用其中，并加入了模进的写作手法，旋律丰富多彩，感情真挚肯定。最后一句是全曲的精髓，用不断增强的力度将全曲的高涨情绪推向了顶峰。

(八)《怒吼吧！黄河》

第八乐章是混声合唱，也是《黄河大合唱》的尾声，是中华民族向全世界发出的怒吼声。作者运用了“怒吼”“掀起”“狂叫”“啸”一系列的动词表明全民觉醒，团结一心共同抗敌的决心，借用黄河水汹涌澎湃的气势表明全民族战斗的号角响起，万众一心投入到保卫祖国的生死较量中。在音乐上，用级进上行的曲调和切分节奏营造出一种不可阻挡的前进气势，让人热血沸腾，将黄河的怒吼的形象酣畅淋漓的展现在世人面前，永远鼓动中国人民奋勇前行。

三、《黄河大合唱》中的教育意义

(一) 学习英勇无畏的战斗精神

《黄河大合唱》可以体现广大中国人民英勇无畏的战斗精神。在战争背景下,战士们明知前方荆棘重重,可能会付出生命,但依然誓死保卫国家。整部作品通过充满刚毅、力量的旋律语言将无畏的战斗精神刻画得淋漓尽致。比如,在《保卫黄河》这一乐章中,可以感受到民族英雄在万山丛中保卫家园的场景。在听觉感受上给人一种紧迫感,让人浑身充满力量。又如《河边对口曲》乐章采用了对唱和合唱形式,能够看出张老三和王老七有家不能回,表示要一起打回老家去。虽然明知敌寇的无情残酷,但两人依然抱着为国家去当兵的决心,流露出英勇无畏的战斗精神。虽然这段历史对中国人来说是不愿回忆的,但正是因为有无数先辈的英勇战斗,才有了今天辉煌的新中国。当人们说起这段历史时,不单单只涉及日本帝国主义的侵略行为,更赞扬了在战争中英勇战斗的英雄们。《黄河大合唱》中的每一个乐章都直观地表露了敌寇入侵战争下的中国人民从受压迫到团结抗争的心理,能够进一步培养当代人的爱国主义意识。

(二) 学习顽强伟大的民族精神

《黄河大合唱》仿佛黑暗中的一缕光,照耀着中华儿女,它为千千万万的中华子民带来力量。《黄河大合唱》不仅歌颂了黄河、祖国,还赞扬了中华民族顽强的民族精神。《黄河大合唱》所有的乐章都是围绕灿烂的民族文化、爱国等三个主题展开的,融入了丰富的真实情感,再借助多元化的表达形式,将饱受侵略下的中华儿女情绪予以表现,使乐章进入高潮。在作品现世时中国正在饱受欺凌,作品中描绘的每一个场景可能是人们亲身经历或目睹过,作品中的每一个字眼、旋律、节奏都能表现出中华民族的坚强意志和团结奋斗精神,凝聚了中华民族的抗日热忱。因此,可以说《黄河大合唱》中体现的民族精神是顽强且伟大的。直至今日,尽管距离抗战胜利已经七十多年,但是只要回忆起这段历史都能看到《黄河大合唱》的身影。

(三) 学习炙热的爱国主义精神

《黄河大合唱》是继《义勇军进行曲》之后又一首饱含爱国主义精神的作品,创作者本身也拥有爱国主义情怀,才能创作出这样一首历史经典。作曲家冼星海曾经表示应当在抗战时期多创作一些能够激起人民抗战情绪的作品,这也可以看出冼星海本人饱含着爱国之心。在战争爆发之后,全国上下团结一致,共同抵抗日本帝国主义。声乐作品的力量不可小觑,可以激励人们同仇敌忾,《黄河大合唱》正好证明了这一点。《黄河大合唱》的首次演唱便收获了一大片掌声,给抗战时期的人们带来了一丝慰藉,也使得众多中国儿女的使命感被激发,进一步坚定了人民共同抵抗敌人的决心。

(四) 学习伟大的团结精神

中华民族一直追求和平、和谐、和睦,在抗日战争到来之前,人们没有意识到战争有多么残酷。当敌寇发动侵略后,中国百姓意识到一个人的力量是薄弱的,只有全部中国人团结在一起,才会释放巨大的爆发力,才能将侵略者赶出中国。在此过程中《黄河大合唱》发挥了关键作用。当时人们被迫妻离子散、家破人亡,为了能够凝聚核心力,《黄河大合唱》的出现将人们内心的爱国情感凝聚到一起,在动荡的时代给予了中国人自信心。伴随《黄河大合唱》传唱范围不断扩大,人民的团结精神日益增强。《黄河大合唱》是抗日战争时期的作品,它的问世极大的激发了中华儿女的爱国热情,在抗战时期产生了巨大的凝聚力和战斗力,在21世纪的今天仍能够给我们一种力量、一种动力。

四、结语

《黄河大合唱》在我们耳畔回荡了80多年。它的艺术魅力非但没有减弱,反而更加蓬勃,因为它的精神意义已经超越了艺术本身。无论是现在、过去还是未来,它都将继续在各个领域发挥激发和连接情感的重要作用。它就像一声永不停息的号角,让我们铭记我们民族的苦难历史,让我们鼓起勇气追求自己民族的自由和幸福,让侵略者听到它就会振奋,让全世界的中国儿女永远心连心。其中蕴含着奉献精神、民族精神、爱国主义精神及团结精神,时刻鼓舞着人心和士气,也激励着新一代的中国人。

参考文献:

- [1]王艺晓.钢琴协奏曲《黄河》的“民族精神”探究[D].云南师范大学,2020.
- [2]赵健.对于冼星海《黄河大合唱》学习的几点思考[D].中国音乐学院,2017.
- [3]刘佳.谈《黄河大合唱》的艺术魅力与教育价值[D].河北师范大学,2010.
- [4]王琰.浅论《黄河大合唱》的历史意义和时代精神[D].河北师范大学,2008.
- [5]朱瑶瑶.论冼星海延安时期的音乐创作[D].南昌大学,2015.
- [6]程兴旺.《黄河大合唱》创作成功的必然性研究[J].天津音乐学院学报,2021,(03):14-25+37.
- [7]黄胜华.冼星海《黄河大合唱》的版本比较[D].武汉音乐学院,2010.
- [8]梁爽.冼星海抗战歌曲的艺术特征[D].哈尔滨师范大学,2014.
- [9]王玉娟.我国抗日战争时期合唱音乐德育价值研究[D].南昌航空大学,2018.