

歌剧《运河谣》演唱版本及演唱重点难点研究

——以《灿若星辰的目光》为例

陈洁瑜 刘佳佳

(湖南交通工程学院, 湖南 衡阳 421001)

摘要: 歌剧《运河谣》是由我国国家大剧院隆重推出的第一部原创民族歌剧, 由著名作曲家印青作曲, 著名导演廖向红担任导演, 剧作家黄维若、董妮编剧, 共同创作而成。这部歌剧以大运河为故事发生的地点, 讲述了女艺人水红莲与书生秦啸生之间一段荡气回肠的故事。这部歌剧是当今多元化音乐背景下的产物, 重新点燃了人们对民族歌剧的热情, 也将民族歌剧的传承与发展推动到了一个新的节点。本文对歌剧中具有代表性的男女二重唱作品《灿若星辰的目光》进行了音乐分析, 而后对不同歌唱家在演唱这首作品时的演唱处理进行了细致的对比分析, 最后对歌曲演唱中的重点与难点进行了分析。

关键词: 歌剧; 唱段; 版本; 比较; 难点; 重点

一、歌剧《运河谣》背景

歌剧《运河谣》讲述的是明朝万历年间的一个故事——

男主角是一位读书人, 名为秦啸生, 由于揭发了贪官污吏的罪行而遭到了谋反的控诉, 于是被官府通缉、衙役追捕, 被迫沿着运河边逃亡。

女主角是一位演唱艺人, 名为水红莲, 因为抗拒权势富豪的强娶, 也逃到了运河边, 于是男女主角就这样在运河边巧遇了。他们一起乔装成龙船上的演出人员, 并且相互掩护逃脱了追捕。

秦啸生与水红莲朝夕相处, 渐渐日久生情, 可是他们乘坐的那艘船的船主张水鹞却想将水红莲抢过去据为己有。货船在行驶途中, 他们遇到了抱着孩子眼盲的关砚砚, 并得知关砚砚是被负心汉李小管欺骗后生下小孩痛苦不已, 将眼睛都哭瞎了, 如今无依无靠, 随后张水鹞告诉她们母子穿着李小管衣服的秦啸生就是李小管, 秦啸生为了躲避衙役的追捕, 无法为自己申辩, 有苦难言。

关砚砚的出现, 使得秦啸生与水红莲之间陷入了困境, 如果将秦啸生不是李小管的真相说出来的话, 一方面关砚砚会受到打击更加无法生存下去, 另一方面秦啸生也将陷入危险之中, 但是如果将真相说出来, 秦啸生只能冒名李小管, 为了照顾关盼盼母子, 秦啸生与水红莲选择隐瞒真相, 但相爱却不能在一起使得他们的内心十分煎熬。

偶然间, 张水鹞发现秦啸生竟然是官府通缉的犯人, 而不是水手李小管, 并且声称要去告发他。情急之下水红莲只好先答应张水鹞要娶她的要求, 想找机会带着关砚砚母子一起逃走。

可是张水鹞还是暗地里去告发了秦啸生。水红莲当机立断, 让秦啸生先带着关砚砚母子走, 她留在船上为他们争取更多的时间, 使秦啸生可以将关砚砚母子安置在安全的地方。

不久后, 张水鹞带来了一群衙役前来抓捕秦啸生, 但却发现船上已经不见他的踪影, 狡猾的张水鹞将水红莲绑了起来, 想用这样的方式引得秦啸生回船救援, 他们便可以趁机抓捕。水红莲为了不让张水鹞得逞, 将船上的油灯打翻, 很快船上便燃起了烈火, 随即水红莲也与那艘烧毁的客货船一起沉入了大运河底。

歌剧《运河谣》自2012年首演以来, 备受好评, 目前共有三个演唱版本, 分别由我国五位青年歌唱家饰演剧中男女主角。几位歌唱家的演唱各有特色, 将这一部歌剧演绎出了她们各自的风采。

这部歌剧以由我国万千劳动人民共同开凿的、世界上规模最

大的大运河为故事发生的地点, 突出了作为一部民族歌剧的特色, 是当今多元化音乐背景下的产物, 重新点燃了人们对民族歌剧的热情, 也将民族歌剧的传承与发展推动到了一个新的节点。

二、《灿若星辰的目光》的音乐分析

《灿若星辰的目光》是男女主角秦啸生与水红莲在逃脱追捕后患难相知, 互相关心爱恋之意时演唱的男女二重唱唱段。这段旋律抒情优美, 婉转动人, 歌词直白且富有艺术性, 让人眼前仿佛出现了这样的画面: 男女主角在行驶于大运河上的一艘船上, 从一开始坠入爱河时的羞涩, 到后来相知相恋一起摇着船橹互表爱意。

歌曲在第二段(见例1)掀起了高潮。

谱例1:

Example 1 is a musical score for a duet. It features two vocal lines and a piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The lyrics are: 心在发烫脸发烫。你。心发烫脸发烫。

该句旋律音按照从下至上的方式运动, 呈射线型, 使旋律形成较强的冲击力, 推出歌曲的高潮。

副歌部分的旋律(见例2)音高围绕着小字2组的e音做运动, 在节奏上, 各发音点长度相等, 这样等分性的组合加强了副歌部分旋律的律动性。

谱例2:

Example 2 is a musical score for a duet. It features two vocal lines and a piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The lyrics are: 不知是那前世今生。还是红尘夜梦长。不知是那前世今生。还是红尘夜梦长。

副歌部分是秦啸生与水红莲终于将他们内心对彼此的情感说了出来, 并大胆说出了爱的宣言, 这段旋律牵动了观众们的心,

令观众们都为之动容。

三、《灿若星辰的目光》演唱版本个性分析

雷佳和王宏伟演唱的《灿若星辰的目光》中，“我见过你”的“你”字，女主角表演者雷佳只唱了半拍，体现出水红莲和秦啸生一开始初表心意时的羞涩。在唱“百年修得同摇橹”时，“百”字做了气声处理，显示出他们之间这份感情的难得。

雷佳在演唱第一段时，一直是半声唱状态，第二段的前半部分比第一段强，后半部分才完全放声唱，将整个唱段唱出了层次感，也慢慢地将情绪推向了高处。而“烧灼了”的“灼”字，男主角表演者王宏伟做了弱处理，就把秦啸生内心深处对水红莲真挚的爱慕之情体现得淋漓尽致。

在王丽达演唱的版本中，“烧灼了我的心房”中“烧灼了”这几个字，女主角表演者王丽达运用气声演唱技巧加以处理，使听众能够更加真切地感受到红莲内心对秦生的爱意；王丽达还根据自己的理解，根据剧情及人物内心的情感变化，运用不同的演唱技巧加以处理：如演唱“心在发热脸发烫”时，以渐强技巧的处理方式，推出副歌部分；演唱“难同当”时，则加以弱处理，耐人咀嚼。

在王喆和王译南演唱的版本中，“还是红尘夜梦长”的“还”字，男主角表演者王译南在演唱时加入了气声处理，把秦啸生内心真挚的情感体现得更加真切；在二重唱的“烧灼了我的心房”一句，王译南在“我”字后面停顿了一会儿，换了一口气。

“心在发热”的“热”字、“不知是那前世和今生”中的“和”字、“还是红尘夜梦长”的“红”字，都没有添加装饰音。在演唱方式上，这一版与其他两版也有一点不同。第一段中的“我见过你……心发烫”，其他两个版本都是男女对唱。

四、《灿若星辰的目光》各版本对比分析

（一）三个版本的演唱方式的处理上有细微的差别

王喆和王译南演唱版中“我见过你，……心发烫”是齐唱，而另外两个版本则是男女主角对唱。王喆、王译南演唱版的男女声齐唱，表现得比较新颖，容易让观众体会男女主角的“心有灵犀一点通”的情意。而另外两个演唱版的对唱，男女主角互诉衷肠的，一人一句更具对话感，显得二人情意深长。

（二）三个版本的演唱家在演唱细节的处理上也有自己的个性

雷佳和王喆在演唱“我见过你”这一句时，“你”字都只唱了半拍，而王丽达演唱时，将拍子唱满了，笔者认为此处唱半拍更能体现出女子在心爱的男子面前表白时的害羞模样。

“烧灼了我的心房”这一句，笔者认为王丽达与王宏伟的处理更能扣人心弦；“心在发热”的“热”字、“还是红尘夜梦长”的“红”字、“不知是那前世和今生”中的“和”字，王喆和王译南在演唱时，没有添加装饰音，王宏伟出任男主角的两版则都加了装饰音。

“热”是四声，加上装饰音后声调变成了三声，就变成了“惹”字，违背了民族声乐演唱理论中“依字行腔”的规则，因此笔者个人认为，“热”不需加装饰音。

不过“和”“红”二字都是二声，加上装饰音是为了避免倒字，如果不加装饰音，唱的就是“贺”“轰”二字了；加装饰音应具体情况具体分析。结尾处的“难同当”，笔者认为王丽达和王喆的弱处理更耐人寻味；整个乐曲的层次上，笔者更倾向于雷佳的演唱方式，她用半声状态演唱第一段，第二段的前半部分加强音量，

后半部分再完全放声唱，将整个唱段的层次感很好地体现了出来。

五、《灿若星辰的目光》演唱重点与难点分析

《灿若星辰的目光》这首歌曲抒情柔美，且两段词曲一模一样，只有经过对男女主角内心情绪深层次地研究，才能将两段一模一样的歌曲表现出不同的情感，唱出起伏，打动听众。

这首歌曲是还未经事的男女主角第一次互诉衷肠表达爱意之时演唱，因此一开始演唱时需将那时男女主角羞涩又委婉的内心唱出来。而随着剧情的发展，到了演唱歌曲的第二段时，男女主角的情绪终于迸发而出，因此演唱第二段时表达的情绪应该比第一段时更加激动、热烈，需慢慢由第一段的收敛中过渡到山盟海誓的坚定。

在演唱《灿若星辰的目光》这首歌曲时，需要用清脆、透亮的音色，这样才能将男女主角年少不经事的特点表现出来。特别是女主人公水红莲，她从小就跟着师傅四处卖艺，性格活泼、开朗，在演唱时，不仅音色上需要注意，在技巧上也需随着情绪的变化而变化。

这首歌曲演唱技巧的难点笔者认为主要在对于主人公情感的表达上与整首歌曲的层次表现上。在情感的表达上，演唱第一段时，每一句尾音的时值不需要拖太满，使主人公年少俏皮的个性与表白时的羞涩得以体现，第二段时再将尾音时值拖满，让情感得以完满地表达。

在歌曲的层次表现上主要可以由强弱来体现，第一段可以使用半声唱，第二段再慢慢渐强，到最后说出誓言时达到最强，推出乐曲高潮，使得整首歌曲的演唱富有层次性，也可以将两段一样的旋律，唱出不一样的感情色彩，使得这首歌曲的演唱更具戏剧性。

六、结语

歌剧《运河谣》为我国民族歌剧发展起到了莫大的推动作用，整部歌剧从故事情节到音乐素材再到舞台上最终的呈现，凝聚了团队的心血，表现出浓郁的民族文化特色。透过丰富的民族文化积淀，展现出伟大的民族精神，其剧情及人物都值得我们关注，而歌剧最终的呈现者——歌剧演员们的演绎，更值得我们民族声乐专业的学子们学习。

本文通过对歌剧中选段《灿若星辰的目光》的不同演唱版本的对比研究，深入剖析了不同的歌唱家在演唱这个唱段时对歌曲不同的处理方式，及这个唱段在演唱过程中的重难点。通过对这个唱段不同演唱版本的对比研究，笔者在揣摩人物心理活动的同时，把握了《运河谣》中女主人公水红莲的性格特点，更重要的是，笔者通过对比不同的演唱处理技巧，在把握两个唱段的感情基调及演唱技巧方面收获颇丰。笔者也希望个人的分析能给其他演唱者提供一点参考借鉴。

参考文献：

- [1] 傅琳琳. 民族歌剧《运河谣》的创作探析[J]. 北方音乐, 2019(23).
 - [2] 傅显舟. 民族歌剧《运河谣》评析[J]. 歌唱艺术, 2012(10). 第一作者简介: 陈洁瑜(1993-)女, 湖南郴州人, 硕士, 助教, 研究方向: 声乐演唱。
- 通讯作者简介: 刘佳佳(1988-), 男, 山东潍坊人, 硕士, 讲师, 研究方向为声乐演唱。