

民族歌剧《白毛女》选段“北风吹”艺术特色及表演特点分析

程文杰

云南师范大学 云南 昆明 650000

【摘要】：民族歌剧《白毛女》是中国第一部较为成功的民族歌剧，是新歌剧的开端。在歌剧《白毛女》未创作出来之前，我国还有许多音乐家也尝试着创作歌剧，但都未能将我国传统音乐与群众审美习惯结合起来，也没有解决如何运用音乐来表现人物性格的问题，而歌剧《白毛女》则用音乐将剧中人物性格表现得淋漓尽致。民族歌剧《白毛女》是根据晋察冀地区流传的“白毛仙姑”的故事改编而成的，剧中成功的塑造了三位性格各异的主人公，这也是民族歌剧《白毛女》成功的原因之一。而“北风吹”是深入人心的一段，也正是剧中主人公“喜儿”的选段，本文主要从民族歌剧《白毛女》的概述、选段“北风吹”艺术特色和表演特点三个方面进行论述，希望通过本文的论述帮助我们在演唱“北风吹”的时候更好的把握和理解歌曲。

【关键词】：民族歌剧；《白毛女》；北风吹；艺术特色；表演特点

Analysis of the artistic characteristics and performance characteristics of the national opera "White Haired Girl" excerpt "North Wind Blowing"

Wenjie Cheng

Yunnan Normal University Kunming, Yunnan 650000

Abstract: The national opera "White Haired Girl" is the first relatively successful national opera in China and the beginning of a new opera. Before the opera "White Haired Girl" was created, many musicians in China also tried to create operas, but they failed to combine China's traditional music with the aesthetic habits of the masses, nor did they solve the problem of how to use music to express the character of the characters, and the opera "White Haired Girl" used music to express the characters in the play to the fullest. The national opera "White Haired Girl" is based on the story of the "White Haired Fairy Girl" circulating in the Jin-Cha-Ji region, and the successful portrayal of three protagonists with different personalities in the play is also one of the reasons for the success of the national opera "White Haired Girl". And "North Wind Blowing" is a paragraph deeply rooted in the hearts of the people, it is also an excerpt from the protagonist "Xi'er" in the play, this article mainly from the overview of the national opera "White Haired Girl", the selection of "North Wind Blowing" artistic characteristics and performance characteristics of the three aspects of the discussion, I hope that through the discussion of this article to help us better grasp and understand the song when singing "North Wind Blow".

Keywords: national opera; "White Haired Girl"; North Wind Blowing; Artistic Characteristics; Performance Characteristics

引言

歌剧《白毛女》创作于二十世纪四十年代，在鲁迅艺术学院院长周扬的指示下而创作的民族歌剧，于1945年四月在延安首次上演，一经上演便获得成功。其中“北风吹”是流传较广，影响较大，知名度较高的一段。该选段民族风味较为浓郁，深深融入了地方特点，这也是歌剧《白毛女》的成功之处，因此值得我们去研究和思考。通过对选段“北风吹”的研究，我们更好的了解了歌曲，把握了演唱风格。

1 民族歌剧《白毛女》概述

歌剧《白毛女》产生于二十世纪四十年代，歌剧《白毛女》原型是晋察冀地区流传着的“白毛仙姑”的故事，后被

贺敬之、丁毅、马可、张鲁、陈紫、刘炽、向隅、翟维、焕之等文艺工作者看到后，写成了民族歌剧《白毛女》。歌剧《白毛女》讲述的是：解放前，贫苦佃农杨白劳因无力偿还地主黄世仁的债务，而被迫要将自己的女儿卖给地主，喜儿虽在众人帮助下逃离地主，进入深山，但在遭遇父亲羞愧自杀以及丧子之痛后喜儿的青丝变成了白发，因此叫白毛仙姑。《白毛女》到如今喜儿的扮演者已经有四代了，她们分别是一代“喜儿”王昆、二代“喜儿”郭兰英、三代“喜儿”彭丽媛、第四代“喜儿”雷佳。雷佳在汲取前人的经验后，继承了她人表演特点，使之融会贯通，对“喜儿”一角有了更深刻的理解。其中选段“北风吹”是歌剧中较为经典的一段，融入了许多民族元素，把河北当地民歌的旋律特点

与“喜儿”这一人物形象较好的结合起来。歌剧《白毛女》的成功对中国民族歌剧也有着较深远的影响，成为以后中国歌剧创作的思路源泉，为日后中国歌剧创作提供了灵感和方向，是中国歌剧史上里程碑式的巨作。

2 选段“北风吹”艺术特色

2.1 旋律的民族性

选段“北风吹”是主人公喜儿第一次出场的选段，描绘的是“喜儿”在大年三十等待躲账的爹爹“杨白劳”能回家过年，期望爹爹卖了豆腐换钱，带回白面，好在大年三十吃上白面饺子，以及期盼新年能有红头绳戴的天真烂漫的小女孩形象。曲子开始是用长笛的独奏来引出要过年的欢快气氛的，同时衬托出了喜儿天真可爱的模样，且与她悲惨的命运也形成了鲜明的对比。

选段“北风吹”是选用了河北民歌《小白菜》和《青阳传》的曲调改变而成的，运用《小白菜》中凄凉的曲调是为了暗示主人公“喜儿”的悲惨命运(见谱例一、谱例二)。咏叹调“北风吹”中还有“喜儿”期盼爹爹买来红头绳过大年的喜庆氛围，所以也融合了《青阳传》中欢快的曲调。《小白菜》它是一首河北民歌，该歌曲也讲述的是：一个小姑娘没了亲娘，爹爹又娶一个后娘，后娘有了弟弟后对其打骂，过着下人一般的生活的故事。该歌曲被有着苦难生活的劳动人民所传唱，该歌曲的主人公与我们的“喜儿”有着相似的经历，都没有了亲娘，过着贫苦的生活，选用此旋律比较贴合喜儿的人物形象，同时具有了河北地方特点，使之具有了民族特色。

6 5 5 2 | 3 2 3 - | 5 4 3 2 | 2 6 1 - | 3 3 5 2 1 | 1 5 6 - |
北 风(那个) 吹， 雪 花(那个) 飘， 雪 花(那个) 飘 飘 年 来 到。
爹 爹， 出 门 躲 债， 娶 七(那个) 天， 三 十(那个) 晚 上

6 2 0 2 | 7 6 5 - | (6 2 0 2 | 7 6 5 -) 4/4 (0 3 2 3 | 6 1 2 5 |
年 来 回 到。
还 没 还。

谱例一

5 3 3 2 - | 5 5 3 3 2 1 - | 1 3 2 6 - | 2 1 1 6 5 - | 4/4 6 1 6 5 - | 6 2 1 6 5 - |
1. 小白菜呀 地里黄呀；两岁呀 没有娘呀。 亲娘呀！亲娘呀！

谱例二

选段“北风吹”中“北风(那个)吹，雪花(那个)飘，雪花(那个)飘飘年来到”这三句是选自河北民歌《小白菜》的曲调改写而成的，这两首曲子主旋律一致，都采用下行音阶方式给曲子奠定了悲伤的曲调。选段“北风吹”中不单单

只有旋律，它其中还夹杂着大量说白，其说白的加入是为了使人物性格表达的更加细腻，烘托出深深的父爱；“喜儿”的单纯质朴；以及“喜儿”对外出躲债的父亲的担忧。这首说白和歌唱相间的曲子，每段说白不同曲调亦不同，但其核心感情还是期盼外出躲债的爹爹能够回家欢欢喜喜过大年，同时也暗示人物有着悲惨的命运，因此观众们在看选段“北风吹”的时候就很容易把剧中人物的生活经历与自己相联系，从而引出情感上的共鸣。《小白菜》中的小女孩与“喜儿”一样，都是苦命之人，《小白菜》这首曲子情绪逐渐落消沉，成就了一个悲痛的曲调，且《小白菜》最后一句又重复了一遍旋律，使悲伤的心情又加深了一遍，表达出了对亲娘的思念之情，也反映出一个失去亲娘又被后妈虐待的小女孩痛苦的无依无靠的凄惨生活，更加深了歌曲凄惨，悲伤的情感，大大增加了艺术感染力，引起观众们的情感共鸣。

2.2 歌词的口语化

咏叹调“北风吹”总体还是哀伤的基调，但其中也夹杂了欢快的曲调，其歌词的描写也充满着当地方言的语调。我们从歌词入手来感受选段“北风吹”的语言魅力。例如：北风(那个)吹，雪花(那个)飘，雪花(那个)飘飘年来到。这段歌词主要是描写窗外的景物：北风呼呼的吹，雪花飘飘落下。是北风和雪花把年带到了我们面前，过年本是一件开心的事，奈何父亲又在外躲债，还不知道能否回家过年。用喜庆的日子来反衬“喜儿”家庭贫穷的凄凉之感。歌词也偏向口语化：“那个”。使歌词更加的接近人民群众，便于劳苦大众理解，拉近与广大群众距离。又如：欢欢喜喜过个年，哎过呀过个年。这句则是表现喜儿在看到父亲回来后欢喜的模样，外出躲债的父亲不仅回来了，还带回了白面，红头绳，表现了喜儿纯真的个性。且歌词中也融入了“哎呀”这种口语化的歌词，深入群众内心，使他们喜欢这个歌剧。

2.3 强烈的情感共鸣

无论是“喜儿”，还是“小白菜”她们都是苦命的孩子。一个从小没娘，跟着父亲过着被地主欺压的苦难生活；一个是亲娘死后，过着被后娘虐待的痛苦生活。这些贫苦的生活也是当时许多劳苦大众的真实生活写照，所以选段“北风吹”在延安上演后就受到了观众的热烈响应，也得到了其他作曲家的肯定，奠定了这部民族歌剧的地位；而河北民歌《小白菜》也是无人不知的，也表达了对旧社会不合理的家庭关系的指控。生活在水深火热的人们在遭受生活的压迫后都会哼起《小白菜》来释怀内心的难过，它也是河北地区贫苦人家表达自己内心苦楚最普遍的一种方式。因此无论是选段“北风吹”还是河北民歌《小白菜》都深入人心，引起了贫苦人民感情上的共鸣。

3 选段“北风吹”表演特点

3.1 唱腔特点

经过了七十多年的发展，到如今民族歌剧《白毛女》中的主人公“喜儿”已经历过四代了，每代“喜儿”都独具风格，其中一代“喜儿”的扮演者王昆老师塑造的“喜儿”深受好评。王昆老师出生于河北唐县的一个村里，而我们的“喜儿”也是广大劳苦农民中的一员，因此王昆老师在演唱的时候表现了浓郁的民族味，质朴的民族风，让观众感受到了一个实实在在的“喜儿”。王昆老师为了更好地贴合角色把自己与“喜儿”的生活融入到一起，把生活中的所悟所感都放进人物中，把最朴实的表演带给观众，使人物走进观众内心。

一代“喜儿”王昆、二代“喜儿”郭兰英、三代“喜儿”彭丽媛。她们三位歌唱家在诠释“喜儿”这一人物时，也有着各自不同的风格。郭兰英老师注重戏曲的融入；彭丽媛老师注重民族唱法和美声唱法的融合；雷佳老师则是新时代下的“喜儿”，她在刻画“喜儿”的时候更注重追求与时代同步，汲取前人优势、继承优秀传统文化，用了不同的唱腔，将传统戏曲唱法、民歌唱法、当代民族唱法和美声唱法有机的结合在一起，因而形成了符合当代审美要求的声音。

3.2 肢体语言

歌剧是音乐，戏剧，诗歌，美术，舞蹈为一体的综合型艺术形式。其中的戏剧表演是表达人物性格的重要形式。而表演中的肢体语言又尤为重要，肢体语言是指表演者利用肢体动作来表现人物内心，使观众感受到人物的情感，性格等。因此在表演前一定要对人物性格特征进行剖析，才能在表演时表达出人物的形象特点。在民族歌剧《白毛女》选段“北风吹”中“喜儿”的肢体语言相当丰富，随着剧情的发展，人物内心的变化，以及环境的变换，“喜儿”的肢体动作都随之变化。在肢体动作中又分生活化动作，艺术升华动作。

“喜儿”的生活化动作在咏叹调“北风吹”中非常之多。例如：“喜儿”手上抱着装玉米面的盒子；因天寒地冻不停的搓手取暖；为爹爹打开门；看到爹爹回家，为爹爹取下遮挡风雨的破布披子，抖了抖披子上的雪挂上了屋里。“杨白劳”在选段“北风吹”中的生活化动作也非常之多。例如：从怀里掏出藏了四五天的白面；从头顶的帽子里找出为喜儿买的红头绳还特地举高了让喜儿猜是什么；为“喜儿”扎上红头绳。“喜儿”的艺术升华动作也非常之多，例如：看到白面后开心的转圈，把白面举起又放入怀里。这些动作都能帮观众更好的认识“喜儿”，吸引观众进入剧情。“杨白劳”的艺术升华动作有：给“喜儿”看拿回的红头绳时是扯开拉长了给“喜儿”展示自己带回的新年礼物的。“喜儿”和“杨

白劳”的肢体语言生动活泼，“因寒冷不停地搓手”表现了“喜儿”家庭的贫穷，大过年的都无炭火取暖。这些肢体语言使人物形象更加饱满，无论是艺术升华的动作还是生活化的动作都是为了表现人物性格而展示的，鲜活的把“喜儿”的纯真，“杨白劳”的父爱展现出来。

3.3 服装特点

编剧贺敬之，丁毅笔下传递的“喜儿”，是一个由天真可爱，勤劳质朴的小女孩被黑暗的生活打压成为坚毅勇敢的农村妇女形象。她代表着旧社会中的广大劳动妇女形象：勇敢向恶势力斗争，不怕苦难，以及对幸福生活的向往。那么这样一个角色的塑造离不开服装的衬托，而咏叹调“北风吹”中的服装也是费尽心思，颇具特点，每个角色都因服装的加入注入了灵魂。

图一

首先来看一下选段“北风吹”中“喜儿”的服装（见图一）。大家对“喜儿”的映像都是大红棉袄，蓝裤子，大长辫子，漂亮的红头绳。以雷佳扮演的“喜儿”为例：“喜儿”所穿的服装是大红棉袄，则无花朵图案，整体较为素净，衣服上也有补丁，裤子也是带有补丁，但这些补丁都无白线勾勒，鞋子也是大红色的，更为喜庆，突出了过大年的氛围，大麻花辫子放在身体右侧。再来看看爹爹“杨白劳”的服装特点。以高鹏饰演的“杨白劳”为例：他的服装是用白线勾着补丁的大棉袄。但裤子的补丁使用白线勾勒出来的，更加明显，且头上还戴有大棉帽，而且“杨白劳”所穿衣服的补丁比喜儿身上的补丁要更为多些，这也表现了深沉的父爱，且“杨白劳”衣服较脏，身上还披一个破布来遮挡风雪，更符合大年三十躲债又冒风雪回家的形象。这些服装都从侧面烘托出“喜儿”和“杨白劳”的苦难生活，他们在过年时也无新衣服穿，只有破布衣衫，一个红头绳都是奢求。这样的服装贴合当时劳苦大众的生活情境，符合“喜儿”和“杨白劳”躲债的形象，这也是当时佃农们的苦难生活，深入人心。

4 结语

笔者介绍了民族歌剧《白毛女》的创作背景，根据晋察冀地区流传的白毛仙姑的故事改编而成的，这部歌剧在歌剧

史上具有里程碑式的意义。也介绍了选段“北风吹”的艺术特色，采用了地方民歌旋律，口语化的语言，这些艺术特色使选段“北风吹”深入群众内心，引起情感共鸣。还介绍了表演特点，从唱腔特点，肢体语言，服装特点三方面入手，是为了让大家能够了解咏叹调“北风吹”中喜儿的天真烂漫

的性格，杨白劳深沉的父爱，以及服装，肢体语言对人物刻画的重要性。了解到这些内容后，也方便后人在演唱咏叹调“北风吹”时能够把握人物情感，演唱者在演唱时，也能与观众进行情感交流，达到共鸣的状态。

参考文献:

- [1] 汪毓和.中国近现代音乐史[M].北京:人民音乐出版社,2004.319-326.
- [2] 汪毓和.中国近现代音乐史 1840-2000[M].上海:上海音乐学院出版社,2012.171-174.
- [3] 俞人豪,周青青,李咏敏,浦方,周耀群.音乐学基础知识问答[M].北京:中央音乐学院出版社,2006.224-226.
- [4] 陈园.歌剧《白毛女》“喜儿”四位扮演者演唱风格研究[D].湖南师范大学,2013.
- [5] 邱洁.歌剧《白毛女》中“喜儿”的角色塑造及其主要唱段研究[D].西南大学,2013.