

朝鲜族民歌《阿里郎》的音乐特征与演唱分析

詹佳宁 刘碧如

中央民族大学 北京 100080

【摘要】：《阿里郎》是朝鲜族最具有代表性的民间歌曲，被称作朝鲜民族的“第一国歌”。本文从歌词内涵、曲调特点、演唱技巧三个方面对《阿里郎》进行分析。经过研究发现，阿里郎是用五声音阶、3/4拍的长短节奏组成的，旋律委婉流畅，有浓厚的朝鲜族音乐风格。演唱上要运用颤音、滑音等朝鲜族民歌特有的技法，准确地掌握朝鲜族民歌委婉缠绵、略带忧伤的情感基调，给声乐表演实践和民族音乐传承提供参考。

【关键词】：朝鲜族民歌；阿里郎；音乐特征；演唱技巧；五声音阶

DOI:10.12417/2982-3846.25.07.019

1 引言

朝鲜族属于中国少数民族大家庭的重要成员，主要分布在吉林省延边朝鲜族自治州等地。《阿里郎》作为朝鲜族民歌的代表作，历经600余年的传唱，早已不是一首歌曲的意义所能概括的，它成了朝鲜民族的文化符号和精神象征。2011年，阿里郎被列为中国的第三批国家级非物质文化遗产名录；2012年，联合国教科文组织又将它列入人类非物质文化遗产名录，充分说明它的文化价值。

近些年来，学界对于朝鲜族音乐的研究不断加深，不过大多停留在宏观层面的理论层面，对于具体作品的微观层面的剖析还比较欠缺。少数民族音乐研究不仅要关注音乐形态本身，也要重视其背后的族群记忆、文化身份与当代传承语境。本文以《阿里郎》为研究对象，采用文献研究法和音乐形态分析法，从歌词、曲调、演唱三个方面展开分析，力求全方位地呈现这首民歌的艺术魅力，给声乐表演提供理论参考，给民族音乐传承提供学术支撑。

2 《阿里郎》的歌词分析

2.1 歌词原文与汉译

《阿里郎》的朝鲜语原文为：

아리랑,아리랑,아라리오

(A-ri-rang,A-ri-rang,A-ra-ri-yo)

아리랑고개로 넘어간다

(A-ri-ranggo-gae-ronco-meo-gan-da)

나를 버리고 가시는님은

(Na-reulbeo-ri-goga-si-neunnim-eun)

십리도 못가서 발병난다

(Sip-ri-domot-ga-seobal-byeong-nan-da)

其汉语译文为：

阿里郎，阿里郎，阿拉里哟

阿里郎山岗我郎君翻山过岭

丢下我翻山过岭的郎君啊

走不到十里路就会想念我

蓝蓝的天空无边高

你怎忍心丢下我把满腹怨恨抛

我们的离别情话千遍难尽

今宵离别后何日能归来

2.2 歌词主题与文化内涵

“阿里郎”在朝鲜语中一般被解释为“我的郎君”的意思，是女子对心上人的深情呼唤。歌词用朴实无华的语言来表现一个朝鲜族女子在离别时复杂的心境。山岗、天空这些自然意象的运用，把内心思念怨恨外化成具体的景物，既保持了民歌惯有的含蓄表达，又增添了诗意的美感。

悲喜交集、怨恨中又含有期盼的情感，就表现出朝鲜族女性坚韧不拔、忠贞不渝的品质。歌词背后流传着凄美的爱情故事，丈夫为了谋生而离家，妻子独守家园却遭到地痞的骚扰，丈夫回来后误会妻子不贞而再次离去，妻子追赶不及只能以歌明志。虽然有很多版本，但是其核心始终是对真挚爱情的赞美和对美好生活的向往。

除了叙事层面的情感表达外，《阿里郎》在歌词文本的语音、意象的建构上也具有很高的美学价值。歌词开头的“阿里郎，阿里郎，阿拉里哟”是朝鲜语中特有的衬词，没有明确的实体指代，更多是情绪的感叹音和虚词。从语音学角度来讲，开口音为主的衬词给演唱者提供了一个很好的情感宣泄途径，使心中难以言表的哀愁通过悠长的气息吐露出来。无义有情的衬词化作朝鲜族民歌特有的音韵标志。

在意象建构上，歌词中的“山岗”也有着深刻的寓意。翻越阿里郎山岗在表层语境下是女子对郎君远去路径的具象化描述，在朝鲜民族漫长的历史发展中，这个山岗渐渐成为了一种象征，它代表的是生活中无法跨越的苦难、民族历史上的动荡、个人命运的坎坷。跨越山岗意味着克服和超越苦难。

如果把本文分析的标准本调《阿里郎》同流传在其他地方的版本做横向比较，更加可以明显地体现出它所具有的艺术特色。例如《密阳阿里郎》节奏比较欢快跳跃，带有很强的民俗

于西方美声的均匀颤动,而是一种摇声式的润腔,音量强弱变化大。朝鲜族音乐文化在地域环境与民俗生活中形成了较为鲜明的民族风格,这也决定了《阿里郎》的演唱不能脱离其语言声韵与民间音乐语境^[4]。在表达深情处,颤音可以舒缓悠长;在表现激动处,颤音则可以快速密集。

滑音的应用也十分重要,朝鲜语本身就有很强的韵律感,音节间有自然的滑动。将这种语言特点带入到歌唱当中,就产生了独特的滑音技巧。上行滑音表现的是期待、向往,下行滑音表达的是无奈、叹息。悠音是对某些音符的延长处理,在《阿里郎》的演唱里,关键词一般用悠音技巧,延长音符时值,营造出悠远绵长的意境。

4.3 情感表达技巧

演唱《阿里郎》需要做到“声中无字,字中有声”。从相关访谈和研究对朝鲜族民歌演唱经验的整理来看,《阿里郎》的艺术处理尤其强调语言韵味、气息流动和情绪克制之间的统一^[5]。通过对比可以发现,《阿里郎》在情感表达上更加委婉含蓄。

分段处理可以把握住整体的情感。A段以委婉诉说的基调为主,声音不要太强,情绪要内敛。B段情感逐渐发展,声音随之加大,在高潮处达到全曲的情感最高点。结尾部分要有意识地收束情感,声音渐弱,音色更柔和。朝鲜族民歌风格的特点是端庄、文雅、细腻,在端庄与激情之间找到平衡点,是演唱《阿里郎》的难点,也是它的魅力所在。

5 《阿里郎》的文化功能阐释

5.1 民族认同的文化符号

阿里郎是朝鲜族的“第一国歌”、民族的歌曲。在朝鲜族的文化认同体系里,《阿里郎》处于中心位置。无论身处何地,只要听到这熟悉的旋律,朝鲜族人就会立刻产生归属感。歌曲

已经不单单是音乐本身的意义了,它已经成为凝聚民族情感、维系民族认同的精神纽带。

5.2 文化传承与当代价值

《阿里郎》承载着600多年的历史记忆,是了解和传承朝鲜族文化的重要窗口。从少数民族音乐研究与教育实践角度看,民族音乐的传承不仅是曲目的保存,更涉及审美教育、文化认同和当代传播方式的更新^[2]。《阿里郎》在学校音乐教育中常被作为教学曲目,发挥着文化传承和教育启蒙的双重作用。

作为国家级和世界级非物质文化遗产,《阿里郎》是人类文化多样性的重要体现。从中朝音乐文化传播与交流研究来看,朝鲜族音乐文化并不是孤立存在的,它长期处于跨地域、跨族群的交流互动之中。学界对朝鲜族音乐持续的关注,说明其具有重要的学术价值和现实意义。从艺术创新上来说,《阿里郎》为现代音乐创作提供了丰富的素材,从文化交流的角度来说它是展示中国少数民族文化的一张名片。

6 结论

《阿里郎》是朝鲜族民歌中的经典之作,它所具有的艺术价值以及文化内涵,在时间的流逝中愈发凸显出来。五声音阶的调式、3/4拍的长短节奏、环绕式的旋律进行,是《阿里郎》最明显的音乐特点,颤音、滑音、悠音等特有的技法,给演唱增添了民族韵味。

对声乐表演者来说,唱好《阿里郎》不是单纯的技术的展示,更是朝鲜族文化的传承和传播。只有真正理解了它的文化内涵,演唱时才能做到形神兼备,打动听众。在全球化大背景下保持民族音乐的特色,在传承中求新,在创新中发展,是摆在我们面前的一个重大课题。阿里郎历经百年传唱不衰的原因,就是它同人民的感情、时代的脉搏紧密相连。

参考文献:

- [1] 王沛.民族学视域下朝鲜族民谣阿里郎研究[D].延边大学,2024.
- [2] 和云峰.当下少数民族音乐研究若干刍议及三思(下)[J].中国音乐,2021(03):47-59.
- [3] 渔歌.“翻越阿里郎山,远远的那座山”——与金顺爱教授谈朝鲜族民歌[J].歌唱艺术,2022(12):15-21.
- [4] 秦宇,税琳.朝鲜族民间音乐特点与发展路径分析[J].中国民族博览,2023(17):106-110.
- [5] 赵清月.琴弦上的朝鲜族传统音乐——伽倻琴曲《桔梗谣》作品分析[J].戏剧之家,2021(33):67-68.
- [6] 崔玉花,罗旋.伽倻琴艺术在中国的传播与创新性发展——以金震先生艺术活动为中心[J].中国音乐,2021(06):62-66.
- [7] 崔玉花,罗旋.清代音乐在朝鲜的传播及其影响——以朝鲜使臣《燕行录》的分析为中心[J].中央音乐学院学报,2021(04):137-144.
- [8] 崔玉花,王沛.朝鲜燕行使眼中的清代音乐——以《燕行录》为中心[J].文艺争鸣,2021(02):201-205.