

探究红色歌剧《沂蒙山》中合唱艺术的音乐叙事功能

李燕 闫一诺

湖南工业大学 湖南 株洲 412007

【摘要】：在新时代的背景下，红色歌剧《沂蒙山》传达出了抗日战争时期中国人不屈不挠的民族精神，实现了音乐叙事与合唱艺术的深度融合。本文以音乐叙事理论为视角，主要分析《沂蒙山》当中的合唱选段，对剧中合唱艺术的表现形式、歌词内容、音乐元素、传递价值等作进一步研究，从而更好地分析合唱艺术在歌剧当中起到的音乐叙事作用，有助于传承革命文艺的优良基因，为当代社会主义核心价值观传播、文艺审美观发展及民族革命道德观塑造提供重要借鉴，对讲好中国故事、传播中国声音有着重要启示意义。

【关键词】：红色歌剧；《沂蒙山》；合唱艺术；音乐叙事

DOI:10.12417/2982-3846.26.01.011

1 音乐叙事理论与歌剧《沂蒙山》

1.1 音乐叙事理论概述

众所周知，文字与语言具有最简单、最直接的叙事功能，文章可以叙述某一件事，人的语言也可以表达出某一件事。而在音乐学科当中，音乐也是另一种特殊的“语言”，音乐作品也有乐句、乐段划分，就像文学作品一样。与之不同的是，文学作品是用一个个文字组成的，而音乐作品是由一个个不同的音乐元素组成的。通过不同的音符、不同的节奏型、歌词等等元素，形成了不同的乐句，音乐作品也就能够拥有和文学作品一样的功能——音乐叙事功能。

因此，产生了一个新理论，那就是“受文学叙事学理论影响而发展起来的音乐叙事理论（musicalnarrative）”。它是一种多元文化视角下的音乐研究方法，该理论体现出将不同学科交叉、融合形成新的音乐分析理路的学术走向。”音乐叙事理论的出现，更直观的肯定了音乐的叙事功能，也为笔者研究歌剧《沂蒙山》奠定了一定的理论基础。

1.2 创作背景

红色歌剧《沂蒙山》是由作曲家栾凯创作，黄定山导演，王晓岭、李文绪编剧，王丽达等主演的一部大型原创民族歌剧。该作品是依据山东沂蒙山根据地抗日战争时期真实历史内容创作而成，讲述了根据地军民同甘共苦、生死相依的动人故事，以“军民水乳交融、生死与共铸就的沂蒙精神”为主题，表达出了在抗日战争时期背景下，沂蒙山人民的团结一心、风雨兼程的民族革命精神。全剧共六场、40首音乐作品（含序曲），是一部中国民族歌剧创作以来的又一部佳作。

1.3 文学素材原型

歌剧《沂蒙山》的创作素材是由历史原型大青山突围战与渊子崖保卫战创编而成。大青山突围战打破了敌人的合围，粉碎了日寇企图聚歼我山东抗日根据地党政军机关的图谋，保存了大批有生力量，为山东抗日根据地保存下了革命的火种，为夺取抗战的胜利奠定了坚实的基础。渊子崖保卫战是指1941年12月20日山东省临沂市莒南县板泉镇渊子崖村村民与侵华日军展开的一场保卫战。渊子崖保卫战发生以后，延安《解放日报》发表社论，给予高度评价，称该村为“村自卫战的典范”。1942年渊子崖村被当时的滨海专署授予“抗日楷模村”的称号，被亲切地誉为“中华抗日第一村”。歌剧《沂蒙山》就是根据这两场著名的战役为原型进行编剧，在山东地区具有一定代表性和传播价值。

1.4 音乐素材原型

歌剧《沂蒙山》中的音乐部分，巧妙地采用了山东民歌《沂蒙山小调》当中的旋律作主题动机创编并发展而成。《沂蒙山小调》是一首山东省的经典民歌，1953年正式发行。乐曲借助山东地区的花鼓调元素创作而成，《沂蒙山小调》与《茉莉花》被联合国教科文组织认定为中国最具代表性的两首民歌，蜚声海内外；“沂蒙好风光”也逐步渗入到人们的心灵中，成为沂蒙大地的主题形象，沂蒙山小调也深深地烙印在山东人民的心中。

2 《沂蒙山》当中合唱叙事特征及情感效果

延安时期，延安鲁艺一众音乐家创作了中国民族歌剧《白毛女》，开创了中国现代歌剧成功创作的先河，奠定了中国歌

剧走民族化道路的基础。在此之后,《江姐》、《党的女儿》、《洪湖赤卫队》、《长征》、《运河谣》等一众歌剧佳作出世,《沂蒙山》也是这些优秀歌剧作品之一。在这些歌剧当中,音乐形式多样,有独唱、重唱、对唱、合唱等。

2.1 合唱形式的叙事特征及情感效果

合唱是其中一个很重要的艺术表达形式,指的是集体演唱多声部声乐作品的艺术门类,常有指挥,可有伴奏或无伴奏。“广义的合唱指的是多个人共同歌唱的演唱形式,不涉及声部的问题;狭义的合唱是指包含多个声部、有和声、复调等织体的演唱形式。按照声部划分的不同可分为二声部合唱、三声部合唱、四声部合唱等,按照演唱者人声性质的不同可分为同声合唱与混声合唱,同声合唱又可分为男声合唱、女声合唱和童声合唱。

作为群体叙事的载体,合唱在歌剧当中有着不可磨灭的地位。而在中国歌剧当中建构的合唱形态,大多数都在红色歌剧当中出现,如《沂蒙山》、《长征》等红色歌剧,要求演员数量众多、剧本讲述的故事多为群体事件,合唱这种艺术形式自然就会被作曲家编排进去,是一种群体叙事的体现,通过群体叙事,与单一角色叙事相比,群体叙事会提升观众的观剧信念感,并且群体叙事可以说服观众对于剧情的一些思考。

群体叙事,字面意义是众人一起讲故事,那么为何会有群体叙事这个概念?“叙事从本质上说是一种抱团取暖的行为。灵长类动物之间的梳毛,可视为一种具有“前叙事”性质的沟通,其目的在于形成相互忠诚的盟友。继之而起的八卦则有更浓的叙事与结盟意味,主要作用在于把拥有共同世界观的人编织进同一张社会网络之中,其舆论监督功能亦不可小觑。”从中可以看出,群体叙事在社会学意识形态当中是一个十分重要且典型的叙事手法,将人与人之间的羁绊紧密地联系起来。

例如,在《沂蒙山》这部歌剧当中首先开始的第一场《东进!东进!》、《以命搏命保家乡》运用村民这个群体,以合唱为群体叙事载体交代了故事的时间、地点、事件、甚至当时的政治思想,具有一定的开篇点题的作用,可以很快速地将观众带入剧情当中。

再例如合唱《东进!东进!》当中的歌词“大雪飘”表明时间为冬天;“毛主席,发号召,八路健儿齐赴齐鲁,吹响抗日救亡的冲锋号。”表明了地点在山东,毛主席的号召是八路军共同赴山东抗日。歌词可以很好地进行叙事,配以进行曲类型的旋律及节奏特征,让观众得以身临其境。

综上所述,上述这些是当时社会环境,也就是大背景,而小背景则在《以命搏命保家乡》当中有所体现:“迎大喜,一对新人要拜堂,唱着喜歌...”表明当时的角色人物要结婚,

从而引出这部剧的主角:海棠与林生。剧情才可以继续发展下去。

2.2 合唱内容的叙事特征及情感效果

音乐是一种神奇的语言,包括旋律、节奏、和声等等。首先是旋律,旋律当中的情感叙事笔者认为有两种:一种是作为旋律线条,长线条与短线条表达的情感会是不同的;另一种则是作为民族元素运用,不同地域的本土音乐旋律表达的情感是会唤起本地人的旧情怀。在一些需要表达故事剧情的时候,音乐的旋律也会跟随剧情变动,例如在歌剧《沂蒙山》当中第一场第三曲海棠与林生办婚礼时,众乡亲合唱《婚礼歌》,其旋律级进、跳进并行,体现出当时结婚浓厚热烈的氛围,并且旋律运用了山东鲁地民间歌曲的元素,由此看出,合唱的旋律部分可以很完美地将“婚礼”这一事件叙述出来。

而在第三场第19曲《怎么办,怎么办》当中,旋律激动,跳进幅度大,运用轮唱的创作手法,并且运用了许多高音,来表现当时众乡亲面对民族危机存亡时刻的进退两难的局面,旋律层次跨度大且丰富,可以很好的抓住观众的注意力。

在节奏方面,其间的情感叙事则是运用拍点、节奏型来叙述不同的场景,有时也会叙述不同人物的心理状态。《沂蒙山》这部歌剧当中的节奏变化明显,例如,在第一场合唱《东进,东进!》当中,作者栾凯运用进行曲的节奏型伴奏,且这种小附点节奏型在许多唱段的伴奏织体当中都有出现,表明了当时故事背景很紧迫,也给听众带来了紧张感,把听众直接拉进剧情当中。

在和声方面,和声语言当中传递着对历史事件的价值判断。例如,在合唱《生路、死路、进路、退路》当中,和声当中为F大调的属持续和弦辅以不谐和和弦开场,表达了战士们面对存亡时的决心和不屈不挠的坚毅的精神;

而后调式转到D大调,并营造出一种气壮山河的感觉,体现着战士们英勇无畏的精神同时暗示着革命事业的伟大与牺牲的必然。这种和声暗示使观众在情感上产生共鸣,深化了对历史事件的理解与评价。

综上所述,合唱艺术在形式上通过群体叙事来向观众表达剧情内容,合唱艺术在内容当中音乐元素的运用可以很好的起到叙事作用,作曲家通过节奏的变化、旋律的走向、以及和声的转换来体现不同场景的故事情节内容

3 合唱艺术的叙事价值体现

全球化与数字化浪潮持续冲击,地域文化认同遭遇消解危机,红色精神传承需要新的表达方法。歌剧《沂蒙山》以抗日战争时期沂蒙革命根据地为背景,剧中合唱艺术重构了历史记

忆,强化了地域文化符号,同时传播了红色精神内核,给新时代主旋律文艺创作留下了可供参考的样本。本章节解析合唱艺术的叙事价值,分别讨论音乐如何重现历史,地域文化认同,以及传播红色精神这几个方向。音乐重现历史的叙事价值

合唱段落依靠多声部交织和戏剧化编排,把历史事件转成能被感知的视听场景。歌剧《沂蒙山》里,男声合唱《东进!东进!》和混声合唱《生路、死路、进路、退路》这些唱段,模拟战场的枪炮声和战士的呐喊声,搭建出立体化的战争场景。歌剧表演过程中,把“渊子崖村民用铡刀与日军搏斗”的历史细节转成视觉与听觉的双重冲击,让观众仿佛站在1941年的沂蒙战场当中。

合唱的群体叙事特性,天然带着记忆传承的功能。歌剧《沂蒙山》反复重现《沂蒙山小调》的变奏旋律,把个体记忆升华为集体记忆。比如,合唱《永远的爹娘》用复调手法呈现军民水乳交融和生死与共的沂蒙精神,还把它转化成可以传唱的集体记忆。这种场景化重现打破了文字叙事的线性局限,用音乐的语言重新构建出历史的空间感,最终实现想要的叙事效果。

3.1 地域文化认同的叙事价值

沂蒙山的合唱艺术提取并重构音乐元素,把地域文化内容转化成歌剧里可以传播的听觉元素。比如主题曲《沂蒙山,永远的爹娘》,对原曲进行发展扩充,保留了原曲《沂蒙山小调》的音乐听觉效果,还通过加厚声部,把蒙山高和沂水长的地域特征呈现出来,给这首作品赋予了独特内涵。

在音乐曲调得到认同之后,当地语言承载着地域文化。歌剧《沂蒙山》在唱词里保留了很多山东方言的韵律,比如“俺”和“哎嗨”这类词汇,还通过调整合唱节奏,把方言的特色放大。创作人员把方言韵律和打击乐节奏结合,重现了沂蒙山区群众支援前线的场景。方言经过音乐化处理,不再只是日常交流工具,变成了文化认同符号,也让山东地域群体更有归属感。

参考文献:

- [1] 栾凯.攀登艺术高峰不断开拓创新——民族歌剧《沂蒙山》创作谈[J].人民音乐,2019,(05).
- [2] 王楚文.民族歌剧《沂蒙山》中的民族性与创新性[D].山东艺术学院,2023.
- [3] 王旭青.音乐叙事学的历史轨迹[J].黄钟(中国.武汉音乐学院学报),2010,(02).
- [4] 陈德志,车文丽.音乐如何叙事?——近三十年的音乐叙事模式研究[J].人民音乐,2013,(01).
- [5] 傅修延.人类为什么要讲故事——从群体维系角度看叙事的功能与本质[J].天津社会科学,2018,(04).

3.2 传播红色精神的叙事价值

《沂蒙山》当中的合唱通过多声部对话,打破传统英雄叙事的单一视角。歌剧《沂蒙山》以海棠和林生等普通农民为主角,安排了合唱《跟着队伍上战场》,还有独唱与混声合唱《爱永在》等多个唱段,铺陈他们在个人命运与国家大义间的挣扎与成长。例如,海棠与林生的二重唱《等着我,亲爱的人》,先以柔缓语气倾诉,后转成慷慨激昂的宣誓,刻画出平凡女性蜕变为革命英雄的过程。这种平民化塑造,让红色精神多了人性温度,也能引发当下的共鸣。

4 结语

红色歌剧《沂蒙山》当中的合唱艺术,在音乐叙事理论的视角下,具有重现历史、文化认同、精神传播的一系列特征,它既延续了中国民族歌剧的民族化传统,又为新时代文艺创作者们提供了可借鉴的范本。

从艺术表达上看,《沂蒙山》的合唱艺术突破了传统红色题材“重说教、轻情感”的创作局限,形成了“形式服务叙事、叙事承载情感”的独特逻辑。在形式上,通过混声合唱、同声合唱等多元声部编排,将村民、战士等群体转化为叙事主体,以“众人叙事”的共鸣感强化观众的代入感。在内容上,旋律的级进与跳进、进行曲式的节奏型、和声的变化,分别对应婚礼的热烈、战争的紧迫与人物精神的蜕变,使音乐成为看得见的叙事语言。

《沂蒙山》中合唱艺术的音乐叙事功能,不仅证明了民族音乐元素与红色题材的适配性,更揭示了主旋律文艺创作的核心逻辑——以艺术化表达消解政治内容的生硬感,以个体情感共鸣激活宏大叙事的感染力。这一功能为当代文艺工作者如何“讲好中国故事、传播中国声音”提供了重要启示:唯有扎根民族文化土壤、聚焦人的情感与命运,才能创作出兼具思想深度与艺术魅力的经典作品,让红色基因在新时代持续焕发活力。