

歌剧《沂蒙山》选段《苍天把眼睁一睁》的艺术风格与演唱实践研究

谢浩

江苏省演艺集团

【摘要】《苍天把眼睁一睁》是我国原创民族歌剧《沂蒙山》的唱段，是根据抗战时期真实事件改编而来，展现了军民水乳交融、生死与共的深厚情感，歌颂了大义凛然的沂蒙儿女。本文就《苍天把眼睁一睁》分析其艺术风格与演唱处理。

【关键词】苍天把眼睁一睁；艺术风格；演唱实践

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.412

引言

歌剧《沂蒙山》在2017年，该剧是国家文化和旅游部公布关于开展2019年“中国民族歌剧传承发展工程”重点扶持剧目，同时也是国家艺术基金2019年度大型舞台剧和作品创作资助项目。主题主要围绕庆祝中华人民共和国成立70周年创作的作品和现实题材作品。本文将根据歌剧《沂蒙山》选段《苍天把眼睁一睁》研究其艺术风格和对演唱特点进行探究。

一、《苍天把眼睁一睁》的历史背景

选段《苍天把眼睁一睁》是由王晓岭作词，栾凯作曲的作品，是歌剧《沂蒙山》中第五场女主人公“海棠”的咏叹调，在这首作品中充分运用了戏剧板腔体的元素，是人物“海棠”矛盾情节的爆发，这首咏叹调的背景是，当时日军突然来搜查八路军的孩子，为了保护小沂蒙，海棠让自己的孩子向山上奔跑，在奔跑的途中被日军一枪击中，这一幕恰好被身为母亲的女主人公“海棠”看到，内心悲愤万分的这样一个场景。

二、选段的艺术风格

中国民族歌剧深深立足于中国的艺术文化之林，在演唱方法和音色塑造方面也兼收并蓄，因为歌剧戏剧性比较强所以在演唱歌剧中，采用多种唱法的融会贯通，多样化的演唱风格。歌剧《沂蒙山》是中国的传统民族歌剧，根据歌剧的风格和剧中的人物形象，歌唱家王丽达老师歌唱方法上采用了民族和美声唱法相互结合，通过两种方法的相互融合把选段中的戏剧冲突表现的更完美，《苍天把眼睁一睁》着重采用了中国民族声乐的发声方法为基础借鉴美声唱法共鸣腔体的运用。吸取了民歌戏曲、秧歌等艺术形式，重视气息的运用，声区统一，声音圆润优美，讲究通畅松弛把声音“说”出去的方法，追求一种圆润、轻松、明亮，富有穿透力的声音。演唱成了一种适合大众审美听觉的特色演唱风格。

三、对演唱实践的研究

3.1 选段演唱的研究

作品刚开始以沉重颤音旋律衬托渲染出人声部分，表达出女主人公哭天喊地的内心心境，中段是女主对孩子的依依不舍的诉说情怀，结尾处的主题再现后面又有新的旋律织体出现，表现了女主心百感交集，这悲愤的旋律曲线表达了一个母亲在面对孩子死亡后的无奈。

从作品的曲式结构来看分为三个部分：第一部分：1--42小节为个大部分，这一部分中运用大量的颤音，延音，六连音，三连音、柱式和弦来增强作品的气氛烘托，增强“海棠”内心的紧迫感营造出震撼华丽的听觉效果，繁多的重音记号为歌曲增强坚定的情绪。1-2小节c2-a2一个六度的跨越剧中感情开始展开，第3小节后两拍开始到第5小节音程开始递进。第六小节的“命”字进行了重音强调速度也加快。第8-17小节音域在c1-c2之间没有较为高亢的旋律曲线。第18-22小节情绪紧迫速度加快。接下来22-25小节是“海棠”内心的焦灼与由内而发的呐喊对白，对孩子小山子的呼唤。第26-30小节速度放慢，在80-110之间这一部分的音程递进渐强处理。第31-43小节“海棠”内心挣扎强调只能接受现实，表达两个孩子只能留下一个，不然两个孩子都活不下来，内心的矛盾，哪个都舍不得。歌唱部分结束后，伴奏开始进行延伸发展。

第二部分：第45-55小节为第二个大部分，速度较慢延音踏板出现增强了作品地流动性，这一部分是“海棠”对自己的孩子诉说的环节，间奏部分歌曲的速度由之前的快速转为慢速属七到主和弦的迟进，这时大部分的琶音半分解和弦出现增强歌曲旋律的连贯性，结尾部分渐慢也是一个属七和弦到主和弦的一个完满终止。

第三部分结尾：第56-72小节为第三大部分，这部分中又再现了第一部分的主题材料，但后部分的旋律内容发生变化，第65-72小节两遍“血染青山春又生”钢琴旋律曲线呈现层层递进模式，力度渐强“青山春又生”并作了自由延长把整个作品推向高潮至结束V7-I的完满终止。

整首歌的速度变化非常多，多达28处。总体而言，第一部分的速度是由慢到快再到慢。第二部分的速度，一开始就达到了162，然后以一个突慢、一个渐慢和最后的78结束，呈由快到慢的速度变化。而第三部分的速度变化，早在间奏部分就做了铺垫，短短的两小节间奏，就有两次速度变化，由58到42，然后逐渐加快，第一个长音“中”字，不仅有四拍，而且速度由56到58然后又渐慢，因此演唱时要特别注意速度的把握，不要把渐慢做成了突慢。直到“选哪个”之前，中间的速度变化比较平稳，从“留哪个”开始，速度就提起来了，变成了80，演唱时一定要特别注意，一个词追着一个词的提速，把曲作家

的谱面速度标记反映为有准确速度变化的演唱。

3.2 歌词内容的研究

第一部分：第一句“苍天啊把眼睁一睁 可怜我的孩子这样苦命”女主人公海棠内心崩溃，质问苍天，为什么好人都得不到好的下场，自己到底是做错了什么，为什么这样的命运会降临在自己孩子的身上。第二句“一声枪响如雷劈，刹那之间地裂天崩，听得我纠肠穿心，听得我纠肠穿心。”女主人公海棠听到鬼子开枪打死孩子的那一声枪响后，如晴天霹雳一般，一时间内心痛苦万分，听的她内心百感交集，万箭穿心般痛苦。第三句“电在闪、雷在鸣、火在烧、血在涌、我苦难咽、我心绞痛，我恨自己我恨无能……. 小山子……. 小山子”女主内心感受，像是有闪电在眼前，耳边雷声阵阵，那种让人害怕的声音在回荡，身体像火 样在燃烧，自己的血液都在沸腾，我自己的苦感觉都自己化解不了，内心如死寂般绞痛，只能怨恨自己为什么这般无能拯救不了自己的孩子小山子，她明知道自己的孩子已经回不来了还发自内心的呼喊自己孩子的名字，希望他能起来回应她。第四句“我恨自己我恨无能，可我只能这样才能引开豺狼，要不你俩都活不成，活不成。”女主海棠痛恨自己没有能力解救自己的孩子，可是她很无奈只能利用自己的孩子去引开日本鬼子，如果不这样两个孩子都保不住。第五句“手心手背都是肉，左手右手都是情。留哪个、舍哪个，留哪个、舍哪个，留谁舍谁都心疼。”把孩子比作手心手背的肉都不能分离，左手一边是八路军好姐妹夏荷的姐妹情分，右手是自己孩子的母子情分。留下哪一个，舍去哪一个，怎么可能都不心疼呢。

第二部分：第一句“孩子啊，请 谅娘亲，你还在懵懂怎知娘的苦衷。”女主依依不舍的对孩子说，孩子啊一定要原谅妈妈，你还在懵懂无知的状态下，不了解世事，怎么能知道为娘的苦衷呢，第二句“亲爱的孩子啊，你哪里知道，到底是为了什么，你离去的这样匆匆阿，你离去的这样匆匆”女主还在不舍的诉说亲爱的孩子啊，只有妈妈知道事情的缘由，你怎么可能知道到底是因为什么原因你离开这个世界这么快。

第三部分：第一句“苍天啊把眼睁一睁，可怜我孩子这样苦命”女主又一次的百感交集的向天呐喊可怜可怜我吧，我的孩子为什么这样命苦。

第二句“长命百岁一场梦，血染青山春又生！长命百岁一场梦，血染青山春又生，血染青山春又生。”女主内心的盼望，长命百岁终究是一场泡影虚幻缥缈为革命事业血染青山到春天的时候 还会生长，又会有更多的人来为了革命事业艰苦奋斗，最后重复同样的歌词表达了女主海棠为了革命事业，牺牲小我，成就大我的革命精神值得我们学习。

3.3 歌剧演绎的研究

歌剧表演舞台的呈现都是经过演员多次的肢体动作反复

练习，并形成肌肉记忆，在舞台上表演时，肢体自主的达到完美的呈现人物形象，所有的肢体动作展示都是为了更好的塑造人物形象。这需要表演者仔细研习剧本了解剧情，分析人物形象，人物性格，人物心理，来更好的把人物形象，在舞台上表演得栩栩加生在这一选段中，笔者被海棠的义无反顾的革命精神所吸引，内心无比的敬佩和感动。只要贴近人物，想象着自己是一位痛失孩子的母亲并与剧中人物紧紧相连，才能细致的刻画出剧中海棠的人物形象。

在《苍天把眼睁一睁》这一选段中，以海棠的人物肢体形态，眼神运用等方面通过歌唱家王丽达演绎进行阐述。

刚开始时音乐一响起烘托压抑的气氛出来，周围的环境都是黑色的一束暖光打在歌唱家的身上，歌唱家王丽达表演时整个肢体跪下并双手张开唱起开头部分内心的呐喊，这一简单的动作在情景里要符合情绪的变化和抒发内心的情感，结合唱功一起表现出来，这才能吸引观众目光，其中眼神也要随之发生变化跟着演唱者的情绪并发生调整是表达内心的重要环节，让观众身临其境通过剧中人物形象打动内心。“可怜我孩子这样苦命”这时演员内心要表现出内心真实的伤痛，艺术家在演唱这段时单手抓向胸口眼神并伴有泪花。在演唱这段时情感饱满双手紧捂胸口，眼睛湿润唱出这一句。“一声枪响如雷劈，刹那时间地裂天崩，听的我纠肠穿心，听得我纠肠穿心”歌唱家在唱到这句时，上半身挺起，面部表情变得紧张，眼神惊悚。笔者在演绎这段时，眼神恍惚，神情惊悚，眼睛游离的看向观众，举手投足之间，表现出一个母亲在听到自己的孩子被打死的一瞬间该有的情绪，更好的塑造了母亲失去孩子的形象。

四、结束语

唱段《苍天把眼睁一睁》具有鲜明的民族特色，歌唱家们走心的演绎，塑造了一个个鲜活的英勇形象，让无数革命先辈为取得抗战胜利而抛头颅、洒热血的场景在舞台上重现。作为生活在和平年代学习声乐、研究声乐、教授声乐专业的我们，应该了解史实、牢记史实，用心的学习民族歌剧，表演民族歌剧、传承民族歌剧精神，让那些给我们提供太平盛世的伟大的革命先辈们的鲜活形象以歌剧的形式再现于舞台，烙印在每个人的心中。

参考文献

- [1]王皓月. 歌剧《沂蒙山》中夏荷的咏叹调《沂蒙的女儿》的艺术表现研究[J]. 黄河之声, 2020(16): 46-47.
- [2]赵子惠. 民族歌剧《沂蒙山》中夏荷的人物形象及唱段分析[J]. 当代音乐, 2020(07): 146-147.
- [3]吴可畏. 立足传统 秉持创新——大型民族歌剧《沂蒙山》的创作特征评析[J]. 人民音乐, 2019(05): 50-54.
- [4]民族歌剧《沂蒙山》选段《苍天把眼睁一睁》的艺术特征与处理[J]. 大众文艺2019-10-25.