

歌剧《白毛女》中喜儿的艺术唱法研究

谢浩

江苏省演艺集团

[摘要]歌剧《白毛女》是以新秧歌运动为背景,由中国民族音乐传统,在继承传统音乐的基础上,又去加入了西方歌曲形式与技法,两者相融合,创作的第一部中国新歌剧,他为我国民族歌剧开辟了一条崭新的道路。本文首先对歌剧《白毛女》展开艺术分析内容阐述。再从主角喜儿中分析不同的艺术形象以及不同时期,不同塑造的人物特征。最后对于唱法的研究与剖析,对此进行论述。

[关键词]歌剧;白毛女;喜儿;艺术唱法;研究

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.273

一、《白毛女》作品整体艺术分析

1.1 用音乐来塑造人物形象

音乐旋律的高低、节奏的张力、和声的力度都能直接激发观众的心灵,引起共鸣。歌剧中的音乐是塑造人物形象的有效手段之一。这部作品的创作者考虑周到。为了使作品相互联系,他们巧妙地将整个作品的音乐安排与喜儿形象发展的四个阶段结合起来。虽然作曲家在作品中不能依靠音乐来表达人物形象的外在特征,但由于音乐本身的抽象特征,观众可以从形象和直观印象中分离出来,通过听音乐的第一感觉,闭上眼睛,在心里形成一个更深层次的性格形象。主人公喜儿的大部分唱段都是由河北著名的“小白菜”改编和发展而来,并贯穿整个作品。创作者充分借鉴国外作品的创作手法,运用乐队前奏、乐队插曲、乐队伴奏、合唱、合奏等片段,塑造了喜儿丰满性格的形象,使其音乐形象融入所有富有戏剧性的完整作品中。

这部作品的前奏曲不仅对记忆整个故事的时代背景起到了很好的作用,而且为主人公在《白毛女》中的出现准备了一定的情感基调。

1.2 中国民族歌剧背景及特色

民族歌剧是我国音乐与戏剧的最高综合性体现,有音乐的戏剧,或者是戏剧的音乐之说,其实我们的传统戏曲就有这样的特征,所以在早些年间,中国的戏曲也被称之为中国传统歌曲,或者是叫旧歌剧,延安时期,有一批知识分子为了区分传统的这一形式性表演的这戏曲的表演形式呢,在歌剧创作中加入了民歌的元素吸收传统有区别与戏曲板腔体的套路,所以称之为新歌剧,在1957年由中国音乐家协会中国戏剧家协会联合举办了新歌剧座谈会,从那以后,传统戏曲和新歌剧重新认知定位区分的。改称为民族歌剧,随着时代的发展,民族歌剧逐渐也会被称为中国歌剧。最具代表性的中国民族歌剧有哪些呢?第一部是《白毛女》,还有《小二黑结婚》,《刘胡兰》,《洪湖赤卫队》,《江姐》,《党的女儿》,《野火春风斗古城》,《运河谣》,《木兰诗篇》,包括《沂蒙山》,《八月桂花遍地开》等等。这些都属于是具有代表性的中国民族歌剧。中国歌剧的发展进程中,无论是音乐创作还是表演,都要尊重中国歌剧独特的发展历史,我们要坚守我们的文化立场,坚定文化自信,总的来讲中国歌剧是符合中国美学特征的现代化戏剧形式,随着时代的发展,中国民族歌剧将继续运用

中国艺术元素中国音乐语言的表达方式演绎,我们自己的故事,传承中国文化。

1.3 《白毛女》创作背景以及故事情节

我们选择了歌剧白毛女选段,那因为在中国歌剧史上白毛女是第一民族歌剧,它是中国民族歌剧的奠基石,后来为歌剧的发展创作产生了深远的影响。是延安鲁迅艺术学院,根据晋察冀边区河北民间传奇故事白毛仙姑为素材进行改编的,又根据当时的革命斗争的现实状况进行了提炼和加工而成的。而马可先生可年轻时期,就是河南大学的学生,他也是中国音乐学院的一任的院长。白毛女首演于延安当时首演的演出阵容是非常强大的是王昆,饰演喜儿。有一批老艺术家来支撑着这个戏,后来被一而再再而三的研读经典。一直到现在,比如前一段雷佳又主演了,白毛女的整场,并把它搬上了荧幕,拍成了电影。《白毛女》的创作在音乐语言与表演,形式上继承借鉴了民歌和戏曲的艺术表达,在这两个元素的基础上,创造了新的艺术形式,为我国民族歌剧的发展积攒了丰富的宝贵经验,第一场第一幕《北风吹》作品描述了,在一个寒冬大雪天除夕的夜晚喜儿手拿着玉菱子面从王大婶家回来自己的家,盼望着出去躲账的父亲一边焦急的等待,一边幻想着父亲回来以后能幸福快乐的,过年的场景。素材来自河北民歌,小白菜和青阳传。它的旋律流畅舒展由两个乐段组成,剧中主要人物喜儿的首次亮相在人物塑造上非常重要唱段,让观众有初步的认识和喜爱。这段作品,有独唱,后边还有一段精彩的独白。这是作为《白毛女》开场的第一幕戏,所以给观众留下很深的印象。

二、歌剧《白毛女》的文化价值与历史价值

歌剧《白毛女》有着深刻的历史意义和政治背景。更好地向当时的作家,艺术家展示如何用文艺作品服务群众,走在群众中。《白毛女》深刻揭示了旧社会中国半殖民地封建运动的根本矛盾,即广大农民与地主阶级的矛盾。在戏中,作品揭示了主人阶级的等级性,充满了邪恶和良知,同时也展现了农民阶级长期的压迫和苦难,以及在公众面前被破坏的生活条件。

在创作上,《白毛女》在继承民族化、肯定民众的基础上,借鉴和吸收了西方作品的一些创作经验,在不削弱文学与戏剧冲突的前提下,增加了音乐性和艺术性。它以旧社会的革命斗争为主题,展示了中国农村农民和中国共产党艰苦奋斗的生活,也反映了我们中华民族的一些风俗习惯,把我们美好的道德和精神带给世界。戏剧汲取前人创作方法的营养,汲取其

精华，创造新的民族形式，为新的民族作品的建设开辟了一条充满活力的道路。

在表演方面，《白毛女》运用了表演、忏悔和歌唱相结合的民族戏曲传统，展现了不同角色的性格特征和心理变化过程。在词学方面，为了贴近群众，让人们一目了然，在句末采用押韵的方法，使文字学和谐，使作品的演员听得见。在语言方面，《白毛女》的对话简洁精炼，口语化的表达给公众留下了深刻的印象。创作者们将深厚的传统戏剧文化融入作品中，使《白毛女》在一定程度上成为中国戏曲发展史上的一部里程碑式的作品。歌剧《白毛女》诞生后，有歌剧版、舞蹈版和电影版。他的成功表演对于中国音乐史上的过去和未来与现代联系起来具有重要意义。也在一定程度上激发了当时文艺工作者的创作热情。一大批优秀文艺作品相继在基层舞台上展示和闪耀。67年后的今天，21世纪的今天，我们的新一代歌手和艺术家仍然乐于将作品《白毛女》搬上银幕和舞台。无论何时何地，这场演出的每一场演出都受到了观众的高度赞扬。这充分反映了歌剧《白毛女》持久而不可替代的历史地位。

三、歌剧《白毛女》艺术唱法研究

3.1《北风吹》部分唱法研究

这首歌是喜儿形象在整个歌剧中的代表作。所有知道这部作品的人，只要感受到北风，当然都会联想到喜儿的人物形象。因此，说到这首歌，我们应该忠于原作，仔细理解它的歌词和情感。整首歌包含三个情感层面。第一层主要用来讲述历史的时间和环境，包括事件。第二个层次是喜儿等父亲的心情。第三个层次是父亲回家后的喜儿情绪表达。为了在这样一个简单的工作中表现出三种不同的情感，我们需要知道如何稍微调整我们的音色，以便更好地适应喜儿这个天真善良的农民的形象。

我们应该更加口语化，好像我们在向别人解释事情。因为这部作品的材料来自人民，所以我们唱歌时不能太死板。我们不能忽视一些小细节和小语气。建议歌手在唱不出来之前多读歌词，并根据旋律的节奏根据声音的状态大声朗读，这不仅有助于熟悉歌词，还能让我们在唱歌时发音清晰自然。声乐不仅用声乐器唱出优美的旋律，而且用语言表达声乐作品的内容和情感。语言是人们交流思想感情的工具，因此歌曲中的发音对于每一位从事民族声乐的演员来说尤为重要。

3.2《我要活》部分唱法研究

这首歌是喜儿在被黄世仁奸污后，在张二婶的帮助下逃离黄家时，带着强烈的复仇之情演唱的。对这部作品的改编需要很大的难度，因为《我要活》已经是一首表达了主人公叛逆精神的歌曲。我们再也不能像她唱“北风吹”那样使用这种甜美的风格了。在这里，我们的整个角色形象需要改变很多。天真活泼的孩子在受苦后变得更加坚强，整个人的状态依然充满怨恨。我们这首歌的唱腔当然应该是雄浑有力的。为了显示主人公复仇的决心，我们必须采取这种情绪化的语气。似乎它能让人感到温暖和悲伤，也很符合现在的喜儿形象。在学习过程

中，我们可以选择我想要的王昆版本作为参考。在这部作品中，有许多发音的方法。每一个歌词的出现都必须由主人公清楚地解释，然后继续下一个歌词。词与词之间的联系不可能有痕迹，句子的结尾也应该形成语调和潜在的语感。

3.3《恨似高山仇似海》部分唱法研究

这首歌是整个歌剧最长、最难唱的一首歌。歌声充满了戏剧性。整首歌的音乐结构是一个不完整的多段体，乐谱上的演唱技巧强烈而自由。歌曲开头的第一个声音是F2，具有较高的起始声音，这要求我们处于完全状态并做好充分准备。“恨似山，仇似海”的咬法从“诉说”变为“高喊”，嘴巴从封闭的口音变为开放的音调。当“恨”一词出现时，我们应该立即张开嘴，呼吸的影响应该足够大。“山”这个词有不止一种声音，使用方向可以使旋律更加舒适优美，表达情感的延续，增添歌曲的魅力和特色。因为它是一个有多种声音的词，首先，我们应该确保呼吸足够长，然后仔细地唱有支撑感的、有泛音变化的声音。”山”这个词还必须注意一个词的押韵。有时，如果我们不小心，听觉效果就像唱沙，所以这里我们必须唱押韵的“an”。面对“仇”字，我们应该冷静地呼吸，尽量避免因呼吸过多而破坏主人公的歌唱状态。在“海”这个词的歌曲中，它是弱的，然后逐渐变强。因为“海”字有一个自由扩展符号，所以这里的持续时间相对自由。然而，就像歌曲开头的第一句话一样，它也是直接表达喜儿“恨”心理的第一句话。持续时间的长短与主角的情绪传递直接相关，因此我们需要对一些镜头进行仔细设计，这不仅在我们的能力范围内，而且还可以很好地显示主角此时的情绪。像一些表示恨意的词汇，即使在乐谱上没有重音，根据“白毛女”此时的内心感受，这些话几乎都是从口中说出来的。在经历了十几种旋律的高低之后，它给人一种激动、徘徊和不被理解的感觉。这是这首歌的第一个高潮。充分显示了“白毛女”不畏风浪，不怕困难，不怕危险，坚决复仇的勇气和决心。在演唱过程中，要注意声音的统一性。十几首旋律的音调都是不规则的，特别是旋律低的时候，我们还是要保持高的位置。

四、总结

歌剧是音乐、戏剧、舞蹈和舞蹈于一体的完整艺术形式。它是高度集中的舞台表演艺术。也是声乐艺术中难度最大、最具艺术魅力的重要艺术形式中国作品有自己的发展历史，白毛女的诞生可以说是中国戏曲的典范。它不仅具有鲜明的民族风格和民族语言特色，而且符合中国人的艺术审美和欣赏兴趣，体现了中国文化的精髓。这是中国戏曲发展史上的一个里程碑。

参考文献

- [1]蔡雪媛.论四代“喜儿”扮演者的演唱风格特点[J].中国校外教育.2010(S1).
- [2]司斯.2015年版歌剧《白毛女》研究[D].河北师范大学.2017.