

浅谈中国民族歌剧《洪湖赤卫队》的人物塑造

王昭

枝江市职业教育中心宜昌市第二技工学校 湖北 枝江 443200

[摘要]1959年,湖北省实验歌剧团创演《洪湖赤卫队》,此剧剧情丰富,刻画人物形象从朴素中见崇高,选材民族化,大众化。半个多世纪过去了,《洪湖赤卫队》以它独有的魅力继续在各地舞台呈现给普通的观众朋友们。笔者也参与过此剧的演出,希望对此剧作深入的研究来体会其经久不衰的意义。

[关键词]洪湖赤卫队;歌剧

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.243

一、歌剧《洪湖赤卫队》的概述

1958年,湖北省实验歌剧团为了筹备和参加国庆十周年的献演,决定将洪湖赤卫队保卫队保卫湘鄂西革命根据地红色政权的英勇事迹搬上舞台,由张敬安、杨会召、欧阳谦叔、梅少山和朱本和组成的创作班子共同参与了文学剧本《洪湖赤卫队》的创作。

剧情主要表现了20世纪30年代国内革命战争时期,由贺龙领导的红军暂时撤离后,地方革命武装洪湖赤卫队在队长韩英和刘闯的领导下,以英勇顽强的斗争沉重打击了国民党保安团和当地恶霸地主彭霸天的恶劣行径。捍卫了湘鄂革命根据地的红色政权。

二、歌剧《洪湖赤卫队》女主人公“韩英”的人物塑造

1、“韩英”的角色原型

韩英作为武装斗争的领导人该剧的最重要的一个角色,而韩英的艺术形象则来自两位原形女英雄,一位是鄂南女革命家、中华人民共和国监察部首任部长钱瑛,一位是曾领导过洪湖地区武装斗争的贺龙的姐姐贺英^[1]。虽说艺术源于生活,却也高于生活,即使我们并不能找到生活中确切的韩英原型。但在韩英这一角色身上我们看到了无数革命先烈不屈的人格和光辉的革命事迹。在革命的年代里,许多女英雄都体现了“巾帼不让须眉”的革命气概,值得人们的尊敬。

2、“韩英”的戏剧形象分析

歌剧是以歌唱、音乐来交代和表达剧情的戏剧,是唱出来而不是说出来的戏剧。那么我们在进行歌剧人物形象分析时也需要从两个方面来分析:戏剧形象与音乐形象。

剧中韩英勤劳、善良、朴实是典型的中国传统女性形象。在第一场彭家墩大堤口中,刘闯要带领大家与敌人斗争时,韩英及时赶到并且用形象简单的比喻解释赤卫队撤退的原因。当刘闯对此撤退不理解不接受时,韩英主动找刘闯谈心,有耐心地说明撤退的必要性。这里我看到她关心战友,温和可亲的一面。

3、“韩英”的音乐形象分析

音乐是歌剧的灵魂,歌剧中的音乐应与人物性格统一起来,通过音乐的表现力更好的塑造人物个性。

(一)《洪湖水,浪打浪》

《洪湖赤卫队》中传唱最广泛要数《洪湖水,浪打浪》一

曲,以极富优美、抒情的意味,曾被周恩来总理称赞为“一首难得的革命的抒情歌曲”。音乐描绘了洪湖美丽的景色,洪湖人民安静祥和的生活情境,同样也表达了韩英作为洪湖儿女对家乡的热爱与赞美之情。甜美的歌声配上如画般的湖光美景,一位美丽,清纯的渔家女展现在人们眼前,此时的韩英多了几分女儿的柔情。

清早,阳光照在湖面上,赤卫队员们都忙着打渔,采莲。波光粼粼的湖面,渔船在荷叶丛里穿梭着。第一句“洪湖水呀浪呀浪打浪啊”唱的明亮而又喜悦。力度适中,慢呼慢吸,声音和气息能很好的融合。声音自然、优美、空旷,给人以无限的想象空间。“浪呀浪打浪啊”、“是呀么是家乡啊”、“去呀去”这几句当中的“呀么”、“啊”、“呀”这些衬词应唱得灵巧轻盈,自然洒脱。这些衬词的运用也让整首歌曲更接地气,展现了以韩英为代表的劳动人民朴实的一面。“晚上回来鱼满舱”这一句旋律性很强,婉转动听,旋律上下回旋且用到了拖腔。最后一个“舱”字气息要保持住,高位置咬字,收音时平稳自然,声断情不断。这一段的演唱是展现韩英作为普通渔家女纯朴,勤劳的一面。同样也感受到她对于家乡,对于党,对于革命的忠贞与深厚情谊^[2]。这一唱段展现出一副静谧美好的劳动画面,表达赤卫队员们对家乡洪湖的热爱赞美之情,对后来白匪侵占洪湖,亲人离散起到了铺垫的作用。

(二)《看天下劳苦人民都解放》

第四场韩英被关在牢房,她依偎在母亲身边演唱了一首《看天下劳苦人民都解放》,韩母看到狱中的女儿遍体鳞伤,心痛不已。韩英宽慰着母亲,讲述着自己苦难的童年,决心一定要与敌人抗争到底,一定要看到天下劳苦人民都解放。这首歌曲在塑造韩英女英雄的形象时起到了关键性的作用,也是她最精彩的唱段。

这首咏叹调分为五个部分,第一部分在激昂的音乐中开始,用《洪湖水,浪打浪》的旋律中展开,用抒情的慢板来描绘母女牢房相见的伤感与悲凉,第一句“娘的眼泪似水滴,点点洒在儿的心上。”演唱时应饱含深情^[3]。“满腹的话儿”这句应该很亲切的诉说,“不知从何讲”这句用到了前休后半拍起音,起了强调作用,表达韩英内心复杂的情感。“何”唱作“huo”。“含着眼泪叫亲娘啊”这一句的拖腔应该控制好气息,由弱渐强且带有哭腔哭诉的感觉,表达韩英内心对母亲的

愧疚与不舍。

第二部分“娘说过那二十六年前，数九寒冬北风狂。”这里韩英开始回忆自己童年的悲惨遭遇。“六”唱作“lou”，“北”唱作“bo”。这一段讲述的节奏是平稳地，用叙述性的慢板，运用“纷纷下”“雷汪汪”“呼呼地响”“白茫茫”这些叠词来讲述自己家庭曾经的苦难。回忆和叙述的音调如泣如诉，虽然情感基调是悲伤的，但饱含着对敌人的仇恨，对革命的决心，展示了韩英英勇顽强的性格。

第三部分曲调紧凑，速度突然增快，为快板。“狗胡霸，活阎王”这里要唱的铿锵有力，强烈地控诉了彭霸天对父母的迫害。“爹爹棍下把命丧”这句中的“爹爹”是切分节奏，气息要饱满，声音位置要高，同时力度要强。一个“丧”字表达韩英丧父的“痛”与“恨”。“我娘带儿去逃亡”速度变慢，展现母女二人相依为命、被迫逃荒的悲惨情景。这一切，都激起韩英对反动势力的无比仇恨。最后的拖腔要唱的细腻深情，其中的装饰音增强了音乐中的凄婉效果。

第四部分由一个较为昂扬的间奏开始，“自从来了共产党……”音乐铿锵有力，出现了明亮、颂扬的音调，人民看到了胜利的希望，表达了韩英对党的无限热爱与忠诚。“娘啊”这里速度变慢板，运用哭腔。“生我是娘，教我是党。”这句中“生”字强调后“娘”字渐弱，而“党”着重强调。表达韩英对娘的柔情和对党的豪情，这样的处理能全面地塑造韩英这位女英雄。既有温柔的女儿情又有刚烈的英雄情怀。

三、歌剧《洪湖赤卫队》小角色的人物塑造

在歌剧舞台上活跃着一大批的小角色甚至是群众演员，他们没有台词，没有独唱，但却发挥着重要的作用，担当着必不可缺的角色。下面就《洪湖赤卫队》中小情报员“小红”这一角色进行分析。

1、“小红”的戏剧形象分析

小红喊韩英为姑姑，年纪十三、四的样子。小红有两次重要的出场，第一次是和胡子爹去寿堂给彭霸天冯团长一行人唱小曲，另一次就是和张副官配合解救牢房中的韩英。年纪不大，小曲却唱的非常溜，特别是一手敲碟子的绝活。原本她是不情愿给敌人唱小曲的，但由于她要担当送情报的重要任务又不得不身入险境。面对敌人，她是一名小赤卫队员任务重大必须镇定勇敢，但毕竟是个孩子，面对敌人多少有些恐惧和害怕。所以就是在这样一种矛盾中，我们看到了一个个性很强的小女孩，她是属于洪湖的，属于那个年代的，且独属于。后来她划船带领韩英与刘闯他们会和时，表现出胆大心细的典型农村小姑娘形象。

2、“小红”的音乐形象分析

小红在演唱小曲时的敲碟子绝活特别出彩，《小曲好唱口难开》这首歌曲采用流行湖北天门、沔阳、潜江一带卖唱艺人

所唱的“碟子小曲”的形式。曲调高亢、优美、动听。早期多为沿门卖唱，常为一人敲碟子演唱，一人用二胡伴奏^[4]。

全曲为“起承转合”式四个乐句的复杂段结构。乐句虽长短不一，但结构严谨给人匀整流畅的感觉。歌曲运用倚音、波音等装饰音体现出民间小调婉转灵巧的音乐风格，句尾则运用拖腔的手法，乐句中多次出现一字多音，把穷苦人民的哀怨与凄凉表现得淋漓尽致。歌曲中把富人与穷人的生活作对比。一句“富人欢笑穷人愁”唱出了劳动人民的愤怒与无奈。小红所唱的歌词直接的表达出对彭霸天欺压百姓，自顾享乐的不满。也表现了一位小赤卫队员，小革命人对待敌人坚贞不屈、英勇无畏的正义之心。

在全剧中还有跟小红一样的群众角色，比如春生，黑虎，胡子爹，小宝……他们在这个舞台上呈现了赤卫队员和乡亲这两个群体形象。而他们每个人又有各自不同，在个性中寻求共性。正是有他们才更好地衬托了韩英，刘闯这些主要人物。还能形成如此伟大的一部作品——《洪湖赤卫队》。

结语

本文主要研究“韩英”这一主人公的人物塑造和小角色“小红”的人物塑造，歌剧离不开表演也离不开音乐，通过分析得出人物的戏剧形象和音乐形象在人物塑造中显得尤为重要。通过生活化的场景、朴素的语言动作、浓郁的地方音乐风格等多方面来塑造一个人物。

在研究的过程中发现即使是塑造大角色时所用手法也是非常细腻的。在刻画人物的性格时，常常是以小见大。如果唱段里不会把握歌词的意境，语气不对，歌曲的韵味把握不好，那么就不能明确地表达人物的灵魂，即使是剧中的大角色也是暗淡无光的。而歌剧中的小角色同样也充满着大能量，有的可能唱词不多，戏份不重，却能起到很大的作用，他们衬托了主人公，烘托了气氛，丰富了故事情节。那么这些小角色的在表演时也投入热情，用心琢磨。这样一个个歌剧人物才能活生生的展现在观众面前，才是一部真正意义上的好作品。

参考文献

- [1]高尚. 国家大剧院版经典民族歌剧《洪湖赤卫队》[J]. 歌唱艺术, 2021(09): 66.
- [2]徐珊珊. 中国民族歌剧发展现状的分析与思考[J]. 剧影月报, 2021(06): 94.
- [3]白孟宸. 《洪湖赤卫队》 歌剧电影背后的真实历史[J]. 国家人文历史, 2021(13): 32-33.
- [4]成容. 论民族歌剧中民间音乐的运用——以选段《小曲好唱口难开》为例[J]. 艺术品鉴, 2018(29): 170-171.

作者简介:

王昭(1992年8月—),女,汉,湖北宜昌,助理讲师,本科,音乐教育.