

分类号：
学号：20212104029

密级：公开
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

民族歌剧《沂蒙山》中“海棠”的角色塑造

学位申请人

赵天云

指导教师

石宏 副教授

申请学位类别

专业硕士

专业名称

艺术

研究领域

声乐表演

所在学院

文学艺术学院

中国·新疆·石河子

2024年3月

分类号：
学号：20212104029

密级：公开
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

民族歌剧《沂蒙山》中“海棠”的角色塑造

学位申请人	赵天云
指导教师	石宏 副教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	艺术
研究领域	声乐表演
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子
2024年3月

The Role of “Hai Tang” in the National Opera Yi Meng Mountain

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Fine Arts

By

Zhao Tian-yun

Vocal Performance

Dissertation Supervisor: Prof. Shi Hong

March, 2024

石河子大学学位论文独创性声明及使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所呈交的学位论文是在我导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

研究生签名：

时间：2024 年 5 月 9 日

使用授权声明

本人完全了解石河子大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文在学校图书馆保存并允许被查阅。有权自行或许可他人将学位论文编入有关数据库提供检索服务。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

研究生签名：

时间：2024 年 5 月 9 日

导师签名：

时间：2024 年 5 月 9 日

摘要

民族歌剧《沂蒙山》讲述了抗战时期沂蒙山的军民生死相依、顽抗日军的感人故事，展现了20世纪30、40年代沂蒙山区崖子村军民“水乳交融、生死与共”的沂蒙精神。剧中核心人物沂蒙红嫂“海棠”，是那个时代为新中国成立而牺牲的女性形象的缩影。笔者发现中国民族歌剧较侧重于正面刻画人物不畏险阻敢于牺牲的形象，对其内心或敏感脆弱、或挣扎纠结的情绪却较少关注，而民族歌剧《沂蒙山》与先前歌剧的创作对比不再是一味地表现革命者大无畏的牺牲精神，基于人性上加强对女主角“海棠”内心情感世界的描绘，进而塑造出一个综合立体的多重人物形象。研究其核心人物“海棠”的角色塑造对中国民族歌剧今后的创作发展和歌剧演员舞台上演绎角色有一定的理论意义和现实意义。一方面，笔者通过了解歌剧的整体概况、剧情及主要人物关系进行梳理后，得出结论海棠的角色形象不是单一的抗战革命者，而是随着剧情的发展每个阶段的海棠都在经历蜕变成长。另一方面，本文将以四个代表性唱段的音乐分析（包含曲式结构、速度、节奏、旋律、歌词、和声织体等）和演绎诠释（包含声乐演唱、念白、肢体语言、表情、情感处理等）两个方面来细致分析海棠的角色塑造。

关键词：民族歌剧；《沂蒙山》；海棠；角色塑造

Abstract

The ethnic opera "Yimeng Mountain" tells a touching story of the military and civilians in Yimeng Mountain during the Anti Japanese War, their interdependence and resistance against the Japanese army. It showcases the Yimeng spirit of "water and milk blending, life and death sharing" between the military and civilians in Yazi Village, Yimeng Mountain in the 1930s and 1940s. The core character in the drama, Yimeng HongSao, is a microcosm of the female image who sacrificed for the establishment of New China in that era. The author found that Chinese ethnic opera focuses more on portraying characters who are fearless and willing to sacrifice, and pays less attention to their inner emotions, which may be sensitive, fragile, or struggling. The contrast between the creation of the ethnic opera "Yimeng Mountain" and previous operas is no longer simply depicting the revolutionary's fearless spirit of sacrifice. Based on human nature, it strengthens the portrayal of the inner emotional world of the female protagonist "Haitang", Further shaping a comprehensive and three-dimensional image of multiple characters. Studying the character shaping of the core character "Haitang" has certain theoretical and practical significance for the future creative development of Chinese ethnic opera and the performance of roles by opera actors on stage. On the one hand, this article summarizes the overall overview, plot, and main character relationships of the opera, and concludes that the character image of Haitang is not just a single revolutionary during the Anti Japanese War, but also undergoes transformation and growth at each stage as the plot develops. On the other hand, in this paper, the role-building of Begonia is analyzed in two aspects: music analysis of four representative passages (including form structure, speed, rhythm, melody, lyrics, harmony texture, etc.) and interpretation interpretation (including vocal singing, speech, body language, expression, emotional processing, etc.).

Key words: National opera ; Yimeng mountains; Haitang; Characterization

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
绪论.....	1
一、选题缘由及研究意义.....	1
二、研究现状.....	1
(一) 关于“歌剧《沂蒙山》”的研究.....	1
(二) 关于“海棠唱段”的研究.....	2
(三) 关于“海棠角色塑造”的研究.....	2
三、创新之处.....	3
四、研究方法.....	3
第1章 民族歌剧《沂蒙山》概述.....	4
1.1 创作背景.....	4
1.2 剧情简介及主要人物关系梳理.....	5
第2章 女主角“海棠”人物塑造的戏剧形象分析.....	7
2.1 女主角“海棠”人物概述.....	7
2.2 海棠不同阶段的人物塑造分析.....	7
2.2.1 真实淳朴的农村妇女.....	9
2.2.2 坚定抗战的红军嫂子.....	10
2.2.3 柔弱坚强的母亲.....	10
2.2.4 胸怀大爱的抗战革命者.....	11
第3章 “海棠”的主要唱段对角色形象的塑造.....	13
3.1 温情女性形象唱段分析.....	13
3.1.1 《等着我，亲爱的人》音乐分析及演绎诠释.....	14
3.1.2 《等上一辈子》音乐分析及演绎诠释.....	18
3.2 革命英雄形象唱段分析.....	22
3.2.1 《苍天把眼睁一睁》音乐分析及演绎诠释.....	23
3.2.2 《沂蒙山，永远的爹娘》音乐分析及演绎诠释.....	28
第4章 “海棠”角色塑造的把握与舞台呈现.....	33
4.1 把握人物性格特征和身份背景.....	33
4.2 把握声乐演唱对角色形象塑造的重要作用.....	33
4.3 把握念白对角色形象塑造的辅助作用.....	34

4.4 把握肢体语言对角色塑造的辅助作用.....	35
结语.....	36
参考文献.....	37
致谢.....	39
作者简介.....	40

绪论

一、选题缘由及研究意义

民族歌剧《沂蒙山》作为一部大型原创的民族歌剧于 2018 年在山东济南首次上演，自首演就受到了各大专业院校的一致好评和关注，尤其是王丽达饰演的海棠一角异常动人，深深吸引了观众。海棠的众多唱段也日渐成为了各大专业院校学生的练习作品，也常被用于专业声乐比赛的舞台上，传唱度极高。

由于沂蒙山老革命根据地是中国最关键的革命据点之一，因此建国后涌现出许多该地区历史上的爱国及支持军队抗战的动人故事为题材的文艺创作，如：京剧《红嫂》、电影《沂蒙六姐妹》等，这些作品集中刻画了做煎饼、备粮食、搓麻线等军民相拥的细节性事件，这种单一戏剧结构设计虽有较强的戏剧感染力，但都忽略了对军民关系渗透深入和系统化呈现，例如革命英雄性质的人物内心情感刻画是这些作品所缺少的，但歌剧《沂蒙山》弥补了这一缺憾。

本人曾在中期音乐会上演唱了歌剧《沂蒙山》的多个代表性唱段，如：《等上一辈子》、《沂蒙山，永远的爹娘》等，深化了对海棠形象的理解和感知。因此，笔者将在本文对海棠的角色塑造进行细致分析，以歌剧《沂蒙山》的创作背景为切入点，以其中四首经典唱段作为研究对象，通过对四首唱段的音乐分析和演绎诠释来全方位感受海棠丰满的角色塑造。

综上所述，歌剧《沂蒙山》是时代的产物，该歌剧的创新也为同类型的歌剧创作打开了广阔的思路，剖析海棠的角色塑造对中国民族歌剧的进步和歌剧中的角色塑造有一定的参考价值。

二、研究现状

笔者通过知网上国内外文献查阅和梳理，目前，笔者以“民族歌剧沂蒙山”为关键词检索有 239 篇文献，以“沂蒙山海棠唱段研究”为关键词检索有 113 篇文献，以“沂蒙山海棠角色塑造（人物塑造）”为关键词检索有 21 篇。笔者将从宏观角度对选取的代表性文献进行综述：

（一）关于“歌剧《沂蒙山》”的研究

关于“歌剧《沂蒙山》”的研究，知网上目前有 239 篇文献，笔者通过梳理总结，

发现它们的共性是主要将歌剧整体从剧本结构的剖析、音乐创作中的民族特点、舞台布景的可取之处等方面进行研究，例如吴可畏的《立足传统秉持创新——大型民族歌剧〈沂蒙山〉的创作特征评析》、乔邦利的《“沂蒙精神”的歌剧化呈现——评民族歌剧〈沂蒙山〉的创作与表演特色》、栾凯的《攀登艺术高峰不断开拓创新——民族歌剧〈沂蒙山〉创作谈》、以及论文《山高承诺重水长恩情深——刍议民族歌剧〈沂蒙山〉的山东气质和民族风格》还提到这部歌剧剧情方面待改进之处。这些关于“歌剧《沂蒙山》”研究的论文虽未对海棠的角色塑造进行论述，但为笔者撰写论文提供了大量的相关借鉴性指导。

（二）关于“海棠唱段”的研究

关于“海棠唱段”的研究，知网上目前有 113 篇文献，笔者通过梳理总结，发现相关论文主要将海棠经典唱段进行了一度创作的音乐分析以及唱腔处理，这也为笔者将撰写的如何在海棠的经典唱段中塑造角色提供了理论指导。例如许子琦的《民族歌剧〈沂蒙山〉选段〈苍天把眼睁一睁〉的艺术特征与处理》、赵秀彦、陈文文的《民族歌剧〈沂蒙山〉中〈等着我，亲爱的人〉的演唱分析》、冯琪涵的《浅析歌剧中海棠的唱腔塑造角色形象——以〈苍天把眼睁一睁〉〈沂蒙山，永远的爹娘〉为例》。并且笔者发现海棠的经典唱段《等上一辈子》由于篇幅小，知网上相关文献只有 7 篇，可研究空间还很大，尤其是关于前奏中的念白部分的肢体语言、声音处理以及表情等部分，笔者将在本文根据本人舞台上塑造海棠的实践经验来填补这个空缺。

（三）关于“海棠角色塑造”的研究

关于“海棠角色塑造”的研究，知网上目前有 21 篇文献，可研究空间较大，笔者通过梳理总结，发现相关论文大都采用了大量的笔墨根据海棠的情感脉络选取代表性唱段进行音乐理论分析以及沂蒙精神的传达，例如魏婷婷的《蒙山撼天立，沂河载情长——以〈沂蒙山，永远的爹娘〉为例谈海棠的人物塑造》、郑晓雅的《歌剧女主角海棠音乐形象塑造研究》、张华丹的《民族歌剧〈沂蒙山〉中“海棠”艺术形象塑造初探》、吴弯弯《浅谈歌剧〈沂蒙山〉中“海棠”角色塑造及主要唱段的艺术处理》等虽都分析了海棠的主要唱段，但都将 2-3 首唱段进行孤立分析，未将所体现的或温情性、或革命性的几首唱段进行归类对比分析。另外，笔者发现关于“海棠角色塑造”研究的论文少有将唱段的演绎诠释进行系统性分析，笔者将尽绵薄之力对有缺口的文献进行一些补充参考。

三、创新之处

本论文主要针对于民族歌剧《沂蒙山》中“海棠”一角进行研究，笔者研读了相关文献，目前关于塑造海棠角色的细致分析较为稀少，没有对海棠全面性的角色塑造进行研究，大多是倾向于只撰写歌曲的音乐分析，对于如何在舞台上进行演绎诠释这个角色的分析较少。笔者将海棠四个不同阶段的人物形象塑造归为两个经典的角色形象，分别是温情女性形象和革命英雄形象，并为这两个经典形象分别选取了两个经典唱段展开音乐分析和全面的演绎诠释分析，使本文独具特色。

四、研究方法

1.文献研究法

笔者通过查阅与歌剧《沂蒙山》相关的文献，进行总结归纳，为论文提供足够的理论依据。

2.谱例分析法

笔者对本文需分析的咏叹调从调式调性、速度和力度变化、旋律、歌词及伴奏织体特点等方面进行音乐对比分析，对比海棠的各个形象特点。

3.比较法

通过观看与“海棠”类似人物形象的歌剧，进行归类和分析比较异同。

4.实践法

笔者通过阅读相关文献资料后进行学习和舞台演绎海棠的经典唱段，发现问题，解决问题，为论文提供实践依据。

第1章 民族歌剧《沂蒙山》概述

1.1 创作背景

民族歌剧《沂蒙山》于2018年在济南的首次亮相后，便开始其全国范围内的巡演，并持续收获了来自各方的高度评价。《求是》杂志称该剧为“全景式、史诗性、真实感、具象化的历史画卷”^①。这部作品展现了红色革命历史和山东地域特点，由顶级创作团队倾力打造的杰出艺术作品。

这部作品的成功绝非偶然。首先，沂蒙作为红色文化的发祥地之一，其革命精神家喻户晓，同井冈山、延安等地的精神遗产并列，成为国家的精神瑰宝，紧扣新时代的主题继续发扬光大。自党的十八大召开，国家更加支持文化艺术的发展，习近平主席对文艺界提出四个期望，分别是“坚定文化自信、致力服务群众、推动创新创作、忠于艺术追求”。2017年，国家启动了“中国民族歌剧传承发展工程”，旨在动员中国文艺创作者热情投身于红色经典为主题的民族歌剧创作活动中，此举意在通过歌剧形式来赞颂民族风貌，传承中国优秀的传统文化，彰显国家风范，同时推动民族歌剧的欣欣向荣。在此背景下，中国民族歌剧《沂蒙山》随之诞生。

其次，《沂蒙山》创作团队和演职人员的专业实力、对待作品的用心程度也是其成功的重要保障。《沂蒙山》的导演黄定山是中国歌剧导演界的佼佼者，执导了《马向阳下乡记》、《先行者》等多部脍炙人口的作品，不论在故事情节编排还是舞台布置、灯光舞美方面做得疏密有致。其词作家王晓岭在刻画角色、组织相关剧情语言等方面是一块金字招牌。众所周知歌剧《沂蒙山》的唱段都极具山东地方特色，而作曲家栾凯从小在山东长大，将山东民歌的音乐风格融入了歌曲，正是在创作时植根于“民族性”这一点，才有了这极具中国风格的民族歌剧作品。演员则是邀请了著名歌唱家王丽达，王传亮等人，他们都具有深厚的歌唱功底和丰富的演出经验。导演、作词家、作曲家、演员以及剧组所有工作人员共同努力，为这部剧的成功奠定了坚实的基础。

更值得一提的是，《沂蒙山》的创作团队为了使这部作品更具真实性、戏剧性、严谨性，他们经历数十次的采风，走访了八百里的沂蒙地区，通过亲身体验沂蒙山的生活促使演员代入剧情之中。在这期间，创作团队记录了很多感人至深的故事，如：渊子崖村被称为中国抗日第一村；为抗日战争革命奉献的“沂蒙母亲”王换于；解放战争

^① 魏婷婷. 蒙山撼天立, 沂河载情长——以《沂蒙山, 永远的爹娘》为例谈海棠的人物塑造[D]. 济南: 山东艺术学院, 2020

时期的女英雄团体“沂蒙六姐妹”等，把这些真实可贵的红色经典故事通过艺术的形式改编再创作，剧本历经八个月的九次大修改和两次专家团队的论证，成功诞生了具有深厚艺术价值的民族歌剧《沂蒙山》，首演于山东省济南市。

1.2 剧情简介及主要人物关系梳理

歌剧《沂蒙山》共有六幕，故事发生在抗日战争时期，全剧以沂蒙山地区军民共同抗击日军侵略为故事背景，以渊子崖战役与大青山突围为主要写作素材灵感，以海棠和林生、夏荷和赵团长两家人的悲欢离合为主线，将这些活灵活现的英雄人物展现在观众面前。

第一幕：初春渊子崖村的婚礼

海棠和一青年才俊林生彼此倾心，于是海棠舅舅孙九龙便让他们喜结连理。在他们庆典之际，家乡突遭敌军侵袭，村民们架起来炮弹一边为这对新人庆贺一边准备跟日寇决一死战。在紧要关头，八路军及时出现，成功击退敌军救出受困村民。

第二幕：两个月后林生家院子

为了革命的胜利，海棠的丈夫林生决定离开家园加入抗战部队，海棠不想未出生的孩子没了爹，虽然心中不舍，但在舅舅孙九龙的劝导下接受了这一决定，孕期中海棠和村民们在舅舅带领下一起为部队提供必要的支持，肩负起后方支援的重要角色。

第三幕：半个月后大山里的山洞

村民带领受伤的八路军在山洞里躲避日军，不料狠毒的日军在洞口扬言如不交出八路军便火烧山洞，村民们拦住受伤的八路军挺身赴险，生死攸关之时，海棠的舅舅孙九龙英勇牺牲，这是海棠第一次失去亲人。

第四幕：初冬渊子崖

这天日军扫荡根据地，大家奋力突围，林生在这过程中英勇作战并壮烈牺牲，好姐妹夏荷身受重伤并诞下一女取名“小沂蒙”，临终前托付给海棠。海棠待烈士后代“小沂蒙”比自己亲生儿子还要好。

第五幕：五年后海棠家

经过五年宁静的生活，日军又来侵扰村庄，意图捕捉八路军的子嗣，面对残酷的事实，海棠让亲生儿子“小山子”吸引敌人的注意，最终命丧敌人的枪下。

第六幕：半年后渊子崖

半年后战事有所好转，赵团长带领部队回到了家乡，却给海棠带来了林生牺牲的噩耗，海棠心如刀绞。但她坚持完成了好姐妹的遗愿，把“小沂蒙”安全归还至其生父亲赵团长手中，赵团长感动的热泪盈眶，坚持海棠就是小沂蒙的亲娘并说出：沂蒙山的父老乡亲们，我们永远是你们的子弟兵，人民永远是我们的亲爹亲娘！

以下是歌剧中主要人物关系梳理图（见图 1-1），增进笔者对剧中人物的理解。

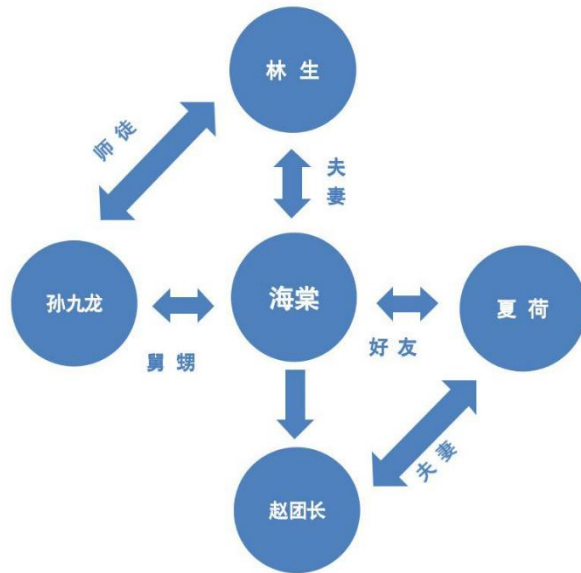

图 1-1 主要人物关系梳理图

第2章 女主角“海棠”人物塑造的戏剧形象分析

2.1 女主角“海棠”人物概述

《沂蒙山》中的女主角“海棠”是一名形象鲜明立体的女性角色，她善良淳朴、泼辣坚毅，全剧塑造了她从一个普通的农村妇女蜕变为一个无私奉献的革命者，是千千万万个沂蒙女性的缩影。当时的日军已打入中国地区，抗日区的军民生活虽然很困难，但对捍卫家园打退日寇敌军却是满腔热血，“海棠”就土生土长在这个时期的革命根据地沂蒙山，被舅舅孙九龙养育长大，从小性格泼辣勇敢，但随着战争的深入，面临了多次生离死别，经历了亲人和朋友的继而离世。这一系列磨难逼使海棠从痛苦中汲取力量，蜕变成一位成熟稳重、敢于无私奉献的抗战革命者。

从唱段布局来看，这部歌剧共有39个唱段，其中女主海棠亲自演绎超过一半的数量，具体为21个，包括9首合唱，5首重唱，5首独唱以及2首对唱，奠定了她在剧中扮演核心角色的位置。通过海棠密集次数的出场以及情感深度，剧情得以紧凑推进，各种矛盾和情感高潮通过她的精彩表演得以展现，这不仅体现了她作为女主的戏剧价值，也反映了她对整部歌剧结构的贡献，反观除海棠外其他角色至少缺席三场以上（见表2-1），由此也表明海棠的独特地位——她不仅扮演着剧中的主导角色，还是连接音乐与剧情的枢纽。海棠作为本剧中的女主角，将其一路走来的心路历程作为主线，带动整部剧的戏剧冲突和情感表现。

表2-1 《沂蒙山》中各角色出场次数统计表

角色 场次	海棠	孙九龙	夏荷	林生	山妮子	福顺	赵团长	翻译官
第一场	3	2	0	2	0	0	0	0
第二场	4	3	2	4	1	1	1	0
第三场	3	2	2	0	0	1	0	1
第四场	3	0	3	3	1	0	0	0
第五场	4	0	0	0	1	0	0	0
第六场	3	0	0	0	0	0	2	0

2.2 海棠不同阶段的人物塑造分析

歌剧中女主角“海棠”本是一个真实淳朴的乡村姑娘，她有着勤劳朴实的品质，也