

民族歌剧《运河谣》的文化内涵与艺术创新——以《来生来世把你爱》唱段为例

赵家慧

首都师范大学音乐学院，北京

摘要：中国民族歌剧《运河谣》是我国第一部以运河文化为题材的歌剧，对我国歌剧艺术的发展具有重要意义。它既继承了民族音乐的精髓，又体现了现代音乐的特色，在国内外都受到了广大人民群众的喜爱与欢迎。本文以《运河谣》中的唱段《来生来世把你爱》为研究对象，从作品的结构、音乐风格方面入手，进一步探究民族歌剧《运河谣》的艺术特征，并对歌剧唱段《来生来世把你爱》进行了分析与探究。

关键词：民族歌剧；《来生来世把你爱》；艺术特征；文化内涵

Cultural Connotation and Artistic Innovation of the Chinese National Opera Ballad of the Canal: Taking the Aria I Will Love You in the Next Life as an Example

Jiahui Zhao

Music College Of Capital Normal University, Beijing

Abstract: The Chinese national opera Ballad of the Canal is China's first opera themed on canal culture, which is of great significance to the development of Chinese opera art. It not only inherits the essence of national music but also embodies the characteristics of modern music, winning great affection and popularity among the general public at home and abroad. Taking the aria I Will Love You in the Next Life from Ballad of the Canal as the research object, this paper starts with the structure and musical style of the work, further explores the artistic characteristics of the national opera Ballad of the Canal, and conducts an in-depth analysis and exploration of the opera aria I Will Love You in the Next Life.

Keywords: National Opera; I Will Love You in the Next Life; Artistic Characteristics; Cultural Connotation

1 引言

《运河谣》以京杭大运河为背景，以小人物水红莲、秦啸生等底层人民的视角以小见大的展开故事情节，将我国的传统文化与现代音乐相融合，为我国歌剧艺术的发展奠定了良好的基础。在创作中，作者借鉴了民族唱法的风格特点，在演唱技巧上融合了民族唱法与美声唱法，不仅继承了民族音乐中的精髓，又体现了现代音乐的特色。这部歌剧作品不仅在内容上满足了广大人民群众的精神文化需求，还在音乐上让人们感受到了浓浓的运河文化气息，为弘扬我国优秀的民族文化奠定了良好的基础。本文选取《运河谣》中的典型唱段《运河谣》作为分析对象，全文通过对该作品曲式结构、旋律以及歌词的分析，总结出该作品的艺术特征，进而分析演唱过程中的气息处理、咬字吐字以及情感表达处理，无论是对自身的演唱还是为之后的学习者在演唱民族歌剧方面都能提供一些借鉴。

2 歌剧《运河谣》创作背景

民族歌剧《运河谣》以京杭大运河为叙事背景，京杭大运河始建于春秋时期，是历经世界上里程最长、工程最大的古代运河，是中国古代劳动人民创造的一项伟大工程，也是中国文化地位的象征之一。运河对中国南北地区之间的经济、文化发展与交流，特别是对沿线地区工农业经济的发展起了巨大作用。以这项伟大工程作为背景，创作了我国近代优秀民族歌剧《运河谣》，歌剧《运河谣》聚焦主人公的坎坷人生轨迹，彰显运河见证的善恶抉择与义利坚守，歌颂纯粹爱情与牺牲精神。该剧自公演以来已成功上演五场，凭借曲折剧情、典雅舞蹈与动听曲调广受赞誉，《我们是运河的流水》《灿若星辰的目光》等核心选段成为经典传唱曲目[1]。《运河谣》是一首吸收了民族传统文化，并融入了很多民俗音乐的作品。采用了底层唱曲女艺人甚至是当时社会有些贬义倾向的角色设定，以小人物的视角来展现爱情的至高境界即为所爱之人而付出生命，意蕴化地表现了千里运河的沧桑变化，以及为所爱之人付出生命的高尚情操，同时歌颂了“运河”作为

流浪人们美好的故乡[2]。

《运河谣》的创作聚焦明代万历年间运河沿线的流动社会图景，以底层人物的命运际遇为切入点，既展现运河滋养的民俗文化与人文精神，也暗合民族歌剧突破传统、探索中国意境的时代诉求。作为开凿逾2500年的人工奇迹，大运河不仅是南北交通枢纽，更承载着两岸百姓的离合悲欢与精神记忆，这成为印青创作的核心灵感源泉。印青秉持“融民族精髓与现代表达”的理念，从戏曲、民歌等传统文化中汲取养分，同时借鉴西洋歌剧的音乐结构，通过悠扬旋律与情感张力，让运河的历史厚重感与人物的善恶义利、大爱情怀相呼应，最终成就了这部兼具艺术质感与文化内涵的民族歌剧经典。

3 歌剧《运河谣》剧情与人物

3.1 核心人物关系脉络

（1）核心情感线

水红莲与秦啸生，因共赴患难结缘，形成“相互扶持—情愫暗生—生死守护”的羁绊，是推动情节发展的核心动力。二人同为乱世中的逃亡者，相似的境遇让彼此产生共鸣，从最初的相互慰藉到渐生情愫，最终以水红莲的牺牲完成对爱情与正义的坚守，构成全剧最动人的情感内核。

（2）责任羁绊线

秦啸生与关砚砚，因张水鶴的恶意误导产生误认，秦啸生出于悲悯承担照料责任，形成“无意结缘—责任在肩”的伦理联结，成为秦啸生的两难困境来源。关砚砚的悲惨境遇激发了秦啸生的侠义之心，而这份责任与他对水红莲的情感形成冲突，凸显了个体在乱世中的道义抉择。

（3）对立冲突线

张水鶴与水红莲、秦啸生，张水鶴以强权胁迫水红莲、构陷秦啸生，是贯穿全剧的“恶势力符号”，也是所有底层人物苦难的直接制造者之一。他的贪婪、残暴与强权，与水红莲的坚贞、秦啸生的正义形成鲜明对立，是推动情节矛盾升级的关键人物。

（4）隐性关联线

关砚砚与李小管，是关砚砚悲剧命运的根源，间接推动秦啸生“责任担当”形象的塑造，也凸显

底层女性在封建时代的弱势地位与生存困境，丰富了全剧对底层群体苦难的刻画维度。

3.2 核心冲突要点

(1) 善恶对立冲突

以张水鹞为代表的“强权恶势力”，与水红莲、秦啸生坚守气节、追求正义的“人性善”形成对抗，核心体现为强权胁迫与坚守本心的矛盾。张水鹞的贪婪、狡诈与残暴，不仅直接迫害水红莲、构陷秦啸生，更折射出封建时代强权阶层对底层群体的欺压，而水红莲与秦啸生的坚守，彰显了人性中的光辉与正义的力量。

(2) 个人情感与伦理责任的冲突

秦啸生在对水红莲的“儿女情长”与对关砚砚母子的“伦理责任”之间陷入两难，凸显乱世中个体在情感与道义间的挣扎。一方面，他与水红莲的情感是支撑其面对困境的精神力量；另一方面，关砚砚母子的绝境让他无法割舍道义责任，这种冲突既丰富了秦啸生的人物形象，也深化了全剧对人性抉择的探讨。

(3) 底层个体与时代不公的冲突

水红莲、秦啸生、关砚砚，均是时代不公的受害者，其命运轨迹折射出明万历年间底层群体的生存困境与封建强权的压迫。水红莲因身份卑微被迫逃亡，秦啸生因伸张正义遭陷害，关砚砚因性别弱势被抛弃，三人的苦难命运共同勾勒出封建时代底层群体“身不由己”的生存图景，构成全剧对时代背景的深刻反思。

(4) 爱情坚守与生存绝境的冲突

水红莲面对张水鹞的胁迫，始终坚守对秦啸生的情意，拒绝妥协，最终以牺牲践行爱情与正义，体现爱情在生存绝境中的崇高与悲壮。在生死抉择面前，水红莲放弃个人生存的可能，选择守护心爱之人与正义信念，将爱情与家国大义、人性光辉相结合，既升华了爱情的内涵，也凸显了底层女性的坚贞与伟大。

4 唱段《来生来世把你爱》故事梗概

唱段《来生来世把你爱》位于歌剧《运河谣》

第五幕，讲述了一个动人的爱情故事，蕴含着对美好生活的向往和追求，经多样化艺术手段，准确地向观众讲述内容、传递情感并形成共鸣，使观众深刻领悟民族文化的魅力。戏剧性强且情感表达极为丰富，使得女主角“水红莲”的人物形象更为饱满、性格特点更突出。剧中，“水红莲”决定留下拖延时间，吸引衙役注意力，以此保护“关砚砚”和“秦啸生”，由此可见她的善良及勇敢，而当“水红莲”被绑在桅杆上，宁愿引燃油灯、烧毁客船，也不愿“秦啸生”中计被捕，由此可见，她内心坚定、无畏与牺牲精神之伟大。“水红莲”于即将葬身火海之时唱出了这首《来生来世把你爱》，气势恢宏，她无畏生死，不惧与恶势力斗争，此刻的她已经冲破了封建观念的束缚，将运河儿女勤劳善良的美好品质展现得淋漓尽致，甚至将儿女情长升华为民族大爱，在很大程度上反映了中华民族对自由的不懈追求，深刻诠释了民族精神[3]。唱段《来生来世把你爱》完美诠释了女主角水红莲为保护爱人牺牲前的咏叹，表现了她内心的不舍与无悔。这一歌曲成功的将红莲的情感表达出来，将两位主人公令人潸然泪下的动人爱情故事演绎得淋漓尽致，使整个戏剧更富有张力，达到与观众情感的共鸣[4]。

5 唱段《来生来世把你爱》的演唱表达

唱段《来生来世把你爱》全曲的歌词表达出女主人公水红莲对爱人秦啸生依依不舍的挚爱真情。她知道自己的死可以救人一命，可是又担心自己死后爱人孤零零地活在人世间无依无靠，决心不管是今生或是来世都要将他爱。在分析女主角水红莲的性格时谈到她既有中国北方姑娘的刚强坚毅，也有南方姑娘的温柔腼腆，那么开头结尾处情绪高昂的地方可以看作水红莲北方女性性格的爆发，演唱时要尽量按照北方民歌的处理方式把其唱得豪放、直接一些，情绪高昂激情。在全曲的中间部分，高亢悲愤转为了凄苦婉转低沉的诉说，这里又可以看成是水红莲南方女性温柔细腻的性格体现，因此可以用我国南方民歌的演唱特点将其唱得更加委婉凄美一些[5]。她心甘情愿牺牲小我，成就大我，她的生命

底色就是义薄云天，在生命危急关头，她的“义”是摆在“情”之前的，全曲整体的感情基调为悲伤、无奈、激动、无悔，女主人公水红莲在诠释这一唱段时怀有视死如归的决心，“烈焰为我飞腾，激流为我澎湃”把这种大无畏的精神以更加饱满的、开阔的一种情绪展现出来，而不是声嘶力竭的。“我为你千死千生，九泉下也痴心不改，人说有两世姻缘，我愿为你重新再来”这一段侧重叙述，更像是水红莲在喃喃自语，萦绕着悲壮、凄惨无奈的氛围。“一个不经事的读书人，此一去，何人将你关怀”更多的表达了对爱人的担忧，浓浓的不舍与叹息。“但愿得天可怜见，你无病无灾无祸无灾”这一段旋律转向了大调色彩，更多地表达了水红莲内心的思绪，对他们的关照，演唱上更多带有人性光辉的一面，自己牺牲却还在关心他们是否遭受磨难。来到最后一段，中国民族歌剧在撰写主要人物唱段时，创作者会依据戏曲板腔体的思维，来构建核心人物的咏叹调，所以在诠释最后一段“我要走了，心意永不改，秦生啊，我今生今世来生来世把你爱”，要緊拉慢唱，气息要更充沛，感情要更饱满，以表现水红莲的悲壮之情。

6 文化内涵与艺术创新

民族歌剧《运河谣》深度挖掘民族文化内核，一方面吸纳传统音乐文化元素（如戏曲唱腔、民间小调的韵律特质），另一方面将中华优秀传统伦理观念，融入人物的情感抉择与价值追求中，实现了传统伦理文化与当代审美语境的适配。同时，通过展现“家国情怀”与“个人情爱”的结合，既延续了民族歌剧“以情载道”的文化传统，又契合了当代社会对“真善美”的价值追求，完成了民族文化基因的当代传承与创新表达。

艺术创新方面，《运河谣》将中国民族特色与西洋技法相结合，采用“民族管弦乐为主、西洋管弦乐为辅”的配器模式，将二胡、古筝等民族乐器的音色特质与交响乐的恢弘质感结合，既通过民族乐器营造运河的灵动感与民俗气息，又借助交响乐强化情感冲突与叙事张力，实现了“民族音色”与“现代交响思维”的有机统一。唱腔方面，《运

河谣》突破传统民族歌剧“单一戏曲化唱腔”的局限，将京剧、昆曲的板式韵律与现代歌剧的抒情性唱腔结合，如核心唱段《来生来世把你爱》，以民间小调为基础，融入美声唱法的气息控制与情感张力，形成“民族韵味浓郁、现代抒情性强”的唱腔风格，既保留了民族音乐的“辨识度”，又增强了声乐表达的“感染力”。在歌剧创作模式方面，《运河谣》大胆突破传统歌剧创作模式，以“人物情感”为核心线索，采用“线性叙事+抒情插段”的结构，将剧情推进与唱段抒情相结合，如《来生来世把你爱》作为情感高潮唱段，既完成了人物情感的极致抒发，又推动了剧情走向结局，实现了“叙事性”与“抒情性”的完美结合。在人物塑造方面，歌剧《运河谣》更具有立体化与平民化，突破传统歌剧英雄人物的塑造范式，聚焦“小人物”的悲欢离合，聚焦日常生活的琐事，赋予人物复杂的人性特质（如秦啸生的隐忍、水红莲的坚韧、关砚砚的矛盾），让人物形象更贴近现实、更具感染力，实现了“英雄叙事”向“平民叙事”的转型，契合当代观众的审美诉求。

7 结语

中华民族璀璨星河的传统文化与厚重的历史底蕴是民族歌剧得以孕育和发展的精神动力。我国民族歌剧集音乐戏剧性、戏曲板腔体和民族音乐元素于一体，以戏剧的形式展现民族音乐的魅力，塑造出无数生动鲜活的艺术形象[6]。民族歌剧《运河谣》以音乐语言为载体，以地域文化为背景，以我国的民族传统文化为根基，对我国的民族歌剧进行了创新与发展。这是一部具有时代气息、地域特色与民族特色的歌剧，其在音乐创作方面、结构布局方面、主题选择方面等都极具特色。这一部歌剧是中国民族歌剧发展史上的重要里程碑，其对我国的民族歌剧发展起到了重要的推动作用。在一定程度上推动了我国民族歌剧的发展。近年来，随着我国经济水平的不断提升，人们对精神文化的需求也越来越高，我国民族歌剧也得到了更多人的关注。在歌剧《运河谣》中，印青将中国本民族的音乐与西洋歌剧相结合，在

传承与弘扬中国传统音乐文化的同时，又将其融合在西洋歌剧中。以中国运河文化为背景，通过歌曲来表达自己对故乡、对祖国的眷恋之情。歌曲《运河谣》以中国民族歌剧的创作与发展为基础，从内容到形式上都符合当下人们对于精神文化需求的变化。《运河谣》是一部具有创新性和时代性的民族歌剧，它不仅展现了中国传统音乐文化、丰富了我国歌剧艺术创作素材，还将西洋歌剧中的艺术技巧与中国民族特色相结合。这是一部中国歌剧发展史上具有开创性的经典著作。

致谢

本文为中国教育部2023年度哲学社会科学研究重大课题攻关项目《美育高质量发展战略下音乐学科“三大体系”建设研究》(编号:23IZD048)阶段性成果。

参考文献

- [1] 徐潜, 苏冰洛. 歌剧《运河谣》同名主题唱段的演唱分析与教学研究[J]. 音乐生活, 2022(11): 48-53.
- [2] 梁小成. 浅谈歌剧《运河谣》中张水鷗的人物形象塑造——以《不答应也得答应》唱段为例[J]. 黄河之声, 2022(18): 138-140.
- [3] 梁琴. 歌剧选段《来生来世把你爱》的音乐特征及演唱技巧分析[J]. 黄河之声, 2024(17):158-161.
- [4] 徐然. 浅析歌剧《运河谣》选段《来生来世把你爱》的创作特点及演唱分析[J]. 艺术评鉴, 2022(03): 174-176.
- [5] 李唯一. 中国民族歌剧及其演唱特点——以歌剧《运河谣》唱段《来生来世把你爱》为例[J]. 长春师范大学学报, 2016(02): 167-171 .
- [6] 杨佳燚. 民族歌剧《运河谣》的创作特征和艺术表现分析[J]. 黄河之声, 2024(11): 150-153.

