

红豆寄深情，声声苦相思——《红豆曲》的演唱实践探究

王娟

北方民族大学，宁夏回族自治区银川，750000；

摘要：《红豆曲》作为中国四大名著《红楼梦》中的经典之作，其艺术魅力在于细腻地描绘了相思之情的深重与无尽。而艺术歌曲《红豆曲》（87 版电视连续剧《红楼梦》的插曲：曹雪芹词，王立平曲）更是对《红楼梦》中《红豆曲》的完美的艺术再现。通过对艺术歌曲《红豆曲》演唱实践的研究、总结，可以使我们更加深入地挖掘作品深厚的文化内涵和情感表达，理解其如何通过“红豆”这一象征性意象，将相思之情具象化，以增强音乐的感知力和表现力。值得注意的是，我们的演唱实践研究不仅要关注技术层面的演唱技巧，还要深化对作品艺术价值的理解和评判。通过这一过程，我们可以更加敏锐地感知音乐作品的所赋予的情感色彩和艺术魅力，以提升个人的艺术表现力。就这些问题，本文有针对性的就自我在演唱实践中的体验、感受、认识等，从音乐理解与情感表达、演唱技巧的挑战、艺术风格与表演形式的探索以及文化背景与审美差异等方面对艺术歌曲《红豆曲》进行了探究与总结。以期望广大的声乐爱好者在演唱这首作品时，能够有所借鉴，从而更为准确的去演绎好《红豆曲》这首艺术歌曲。

关键词：《红楼梦》；《红豆曲》；演唱实践；探究

DOI：10.69979/3029-2735.25.10.083

1 《红豆曲》的音乐理解与情感表达

众所周知，每一首声乐作品都有其丰厚的内涵和深邃的意境，而要精准解析把握其内涵及意境之美和情感表达，加深对作品的分析和音乐理解就成为了必须得前提。

1.1 《红豆曲》歌词意境的把握

《红豆曲》这首赞美爱情的艺术歌曲，其歌词意境深邃而哀婉，以红豆为象征，通过细腻的笔触描绘出恋人之间深沉的相思之情与无尽的愁绪，一经出世就深受广大民众之喜爱。

歌词开首“滴不尽相思血泪抛红豆”一句用“滴不尽”突显了恋人间相思之情的无尽与绵长，以“红豆”点题，借喻了主人公的相思之苦，从而奠定了整曲哀婉、凄促的基调。刹那间，仿佛泪水化作为血珠，滴滴都映衬着主人公深深的爱恋与无尽的思念。在中国传统文化中，“红豆”作为一种文化符号，代表着恋人间相思的信物与象征，有着丰厚的文化寓意和深厚的情感内涵。可见，此处运用“红豆”的借喻之法，可谓贴切、妥当，妙不可言。

第二句“开不完春柳春花满画楼”主要是通过自然景色的描写，来映衬人物内心的无奈与哀愁。以春柳春

花的繁茂景象来反衬主人公内心无尽的孤寂与愁绪，以满画楼来表达心中的相思之情如这满楼的春色一般，久久不能消散，表达出了主人公在时光流转中的愁绪难离。

接下来以“睡不稳纱窗风雨黄昏后，忘不了新愁与旧愁”一句，刻画出了主人公在特定场景中孤寂、难眠、难忘的情境。

紧接着以“咽不下玉粒金莼噎满喉，照不见菱花镜里形容瘦”两句，进一步刻画了主人公内心深处的痛苦与挣扎，描绘出其因相思而饮食难进和容颜憔悴的形象。

在描述主人公眉头紧锁、夜不能寐的情景中则是以“展不开的眉头，捱不明的更漏”诉说出了时间的漫长与煎熬，突显出主人公心中的无奈与愁绪万千。

最后，以青山隐隐、绿水悠悠的景象作结，将主人公的相思之情定格在这永恒的自然景象之中。“恰似遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠”作为尾句，既表达了主人公愁绪的无尽与绵长，又赋予了整部作品以一种跨越时空的美感。自然界中，青山与绿水的永恒存在，与主人公短暂、痛苦的人生形成了鲜明对比，与开首遥相呼应成为了永恒的哀愁。

通过分析，我们可以看出《红豆曲》的歌词深情而哀婉，充满了对爱情的渴望与无奈。我们在演唱实践的前期，一定要做好案头工作，只有精准对位的、深入的

理解了歌词的意境,才能准确的将其所蕴含的复杂情感传达出来。

1.2《红豆曲》情感转换的分析

在具体的演唱实践中,我们一定要针对性的分析作品的情感演化逻辑,挖掘出作品清晰的情感脉络。

《红豆曲》作为戏曲性的艺术歌曲,其情感层次丰富、环环相扣;情感表达细腻、多变。整部作品的情感线条清晰明了:从深情与哀婉(初始情感的铺垫);从无奈到挣扎(情感层次的递进);从饮食难进到容颜憔悴(情感高潮的爆发);从眉头紧锁到更漏难捱(情感转折的细腻处理);从青山隐隐到绿水悠悠(情感余韵的扩展与延伸)。

要在短时间内完成这些情感的转换,并保持声音的连贯性和表现力,对于演唱者的情感把控和声音控制能力就有了很高的要求。

笔者的体会是:

在初始情感的铺垫的环节,要突出显示深情、哀婉的情感基调,并做到心中有数,要在“滴不尽相思血泪抛红豆”的乐句中就奠定深情与哀婉。这一句的演唱,要用低沉、略带哽咽的嗓音来实现,以传递出主人公那深深的相思之苦。在声音的处理上,要采用深呼吸的方法,并以良好的气息控制与使用,来保持歌唱气息的平稳与连贯,并支撑长音的演唱;在音色选择上,为增强情感的感染力,以柔和、略带沙哑的音色为主,来模拟血泪滴落抛红豆的场景。

在情感层次的递进的环节,要体现出无奈情感的表达。如:“开不完春柳春花满画楼”一句,就需通过对声音的渐弱处理,来表现主人公面对满楼春色却无法排解内心孤寂的无奈。进而上升到“睡不稳纱窗风雨黄昏后,忘不了新愁与旧愁”的挣扎情感的展现:这一环节需要通过声音的颤抖与起伏来实现,以传达出主人公在风雨交加的夜晚,辗转反侧、难以入眠的挣扎与痛苦。

在情感高潮的爆发的环节,要注意从饮食难进到容颜憔悴的描绘与刻画。在演唱“咽不下玉粒金莼噎满喉”这一句时,要通过声音的停顿、哽咽,来模拟出主人公因相思而饮食难进的场景,以准确的表现出其内心深处的痛苦与挣扎。而在“照不见菱花镜里形容瘦”中,则需要通过声音的虚化与飘渺,来传达出主人公因相思而容颜憔悴、形销骨立的形象,以进一步加深情感的表达。

在情感转折细腻处理的环节,要注意对主人公形象

的细腻刻画。从眉头的紧锁到更漏难捱,特别是“展不开的眉头”一句,为展现主人公因相思而眉头紧锁、无法舒展的情景,就要加强对声音的紧绷与压抑的控制与处理。而“捱不明的更漏”一句,要模拟出更漏声声、时间难熬的情景,以对声音拖长与渐弱的控制与必须,来传递出主人公焦虑不安的心情。

在情感余韵延伸的环节,为使听众能从我们的演唱中感受到主人公相思之情的无尽与绵长,就要十分注意演唱过程中情感余韵的营造。要通过声音的渐远与飘渺来展现“恰似遮不住的青山隐隐,流不断的绿水悠悠”这一句,以营造出一种超越时空的永恒美感。

要完美的在《红豆曲》的演唱中,实现演唱过程情感转换的流畅自如,熟练掌握和使用歌唱中情感转换的技巧是不可或缺的重要手段,主要表现在以下几个方面:

其一是气息控制:通过调整歌唱气息的深浅与快慢,来对接作品中情感的起伏与转换。

其二是音色变化:根据作品情感表达的需要,要灵活运用不同的音色,以增强情感的表达力;

其三是节奏把握:演唱过程中,要准确把握歌曲的节奏,以准确的节奏来实现自然流畅的情感转换。

除了上述三点外,在演唱过程中还要注意情感转换的自然真实和细节处理。也就是说,我们的演唱一定要避免因过度夸张而导致的情感失真;还要在情感转换的关键节点上力求细节方面的处理。这样,才能保证我们的演唱会更加入情、入景;我们的情感的表达才会更加准确、细腻感人。

2《红豆曲》演唱技巧所面临的挑战

《红豆曲》整曲曲调悠扬且略带凄凉,这就对我们演唱者的演唱技巧提出了很高的要求。通过具体实践,笔者认为要想准确地演唱好该作品,必须解决好以下两个问题:一是自我嗓音的控制与音准实现;二是歌唱气息运用与节奏掌握。

在演唱的过程中,自我嗓音的控制与音准实现是成功演唱《红豆曲》的关键之一。

由于《红豆曲》全曲表达的是凄婉、无奈的情绪,这就要求我们必须相对应的按照作品清晰的情感脉络,使用和控制好我们的嗓音,以贴切作品演唱的需求。因而,嗓音控制是我们对《红豆曲》演唱技巧使用最为的根本要求。另外,确保音准的准确无误,也是关键所在。也就是说,我们要在保持声音柔美、绵长的同时,始终

要做到掌控自如、游刃有余，特别是在高音区和低音区的转换上。

还有，《红豆曲》中的长音、短音、连音、跳音等，都需要我们运用恰当的气息来支撑。因此，气息的平稳运用和节奏的准确掌握对于我们完美的演唱好《红豆曲》，也是至关重要的。除此之外，演唱过程中还要注意保持节奏的稳定性。凡此种种，对于我们在演唱《红豆曲》中的呼吸控制和准确的节奏感等，的确是一个不小的挑战。

3 《红豆曲》的艺术风格与表演形式

《红豆曲》作为一首具有深厚文化底蕴的艺术歌曲，其艺术风格独特且多样。因此，对其艺术风格的定位是我们成功演唱的关键所在。

在当今文化大发展、大融合的历史时期，人们对艺术的鉴赏水平及对表演形式的要求越来越高。这就要求我们在音乐表演过程中，不仅要具备扎实的演唱功力与歌唱技巧，还要具备一定的舞台表现力和创造力。而在《红豆曲》的演唱实践中，对其艺术风格的再塑造、对其表演形式的再创新等等，就成为了一个亟待解决的问题。

笔者在研习《红豆曲》时，按照导师的要求，结合自身演唱的特点与审美取向，为使自己能准确的演绎好该作品，确定了具有民族风格意蕴的自我演唱风格。除此之外，笔者在表演形式上也进行了大胆的革新，在保持作品原有韵味的基础上，通过创新表演形式来吸引观众。既在原有钢琴伴奏的基础上，加入了竹笛、二胡、古筝乐器等。这一创新，不但丰厚了舞台表演的内涵，还强化了音乐形象及人物形象的塑造，获得了令人意想不到的效果。足见，艺术风格的把控和表演形式的创新，是我们在演唱实践中进行艺术创新不可或缺的主要途径和手段。

4 《红豆曲》的文化背景与审美差异

《红豆曲》作为中国四大名著之一《红楼梦》中的诗篇，有着其丰厚的文化背景和深刻的思想内涵。

在《红豆曲》的演唱实践中，笔者深深体会到，为了更好地把握《红豆曲》深厚的文化内涵和其所要表达的思想情感，我们一定要注意，要在对《红豆曲》作品本身进行细致、深入分析的同时，还需要加深对原著《红

楼梦》的时代背景的深入了解，特别是书中的故事情节及人物性格。

另外，我们还需注意审美差异这一问题。由于人们对艺术表演的审美取向存在着根本性的差异，我们在演唱《红豆曲》时，就必须要考虑如何适应不同观众的审美趋向和审美诉求。这就要求我们，在演唱实践过程中，要依据不同的受众去适时调整自我的演唱风格和自我表演形式，要尽可能的去创新性的演绎作品。这样，才能保证我们的演唱更加贴切、更加精准、更具感染力。

综上所述，笔者在《红豆曲》演唱实践的探索、研究中，感触很深，的确遇到了很多急需解决的问题。就笔者而言，这些问题集中地体现在音乐理解与情感表达、演唱技巧的挑战、艺术风格与表演形式的探索以及文化背景与审美差异等方面，而这些问题对于所有演唱者来说都是必须要面对和解决的。因而，解决好这些问题，我们只有不断提升自己的专业素养和综合能力，才能更好地、完整的诠释好这首经典的艺术歌曲。

参考文献

- [1] 陈敏.《红豆曲》的弱起演唱处理[J]. 大众文艺, 2021(10): 102-103.
- [2] 刘敬林. “酒面、酒底”新解[J]. 红楼梦学刊, 2016(03): 332-339.
- [3] 陈良. 87 版电视剧《红楼梦》插曲《红豆曲》的创作与演唱探究[J]. 艺海, 2021(08): 43-45.
- [4] 陈志坚, 金北凤. 歌曲《红豆词》的风格及演唱中应注意的问题[J]. 黄河之声, 2012(03): 100-101.
- [5] 赵倩.《红豆词》与《红豆曲》两首作品的创作特征和演唱风格对比研究[D]. 重庆: 重庆师范大学, 2018 年 6 月.
- [6] 袁原. 新旧版电视剧《红楼梦》音乐、演唱的比较研究[D]. 武汉音乐学院, 2012.

作者简介：王娟（1999.7.28-），女，内蒙古呼和浩特市人，蒙古族，籍贯内蒙古自治区呼和浩特市，北方民族大学音乐舞蹈学院学生，艺术专业硕士，研究方向：声乐演唱。指导教师：王建国 北方民族大学音乐舞蹈学院硕士生导师。

北方民族大学 2024 年研究生创新项目编号: YCX24156.