

从文学到歌剧的悲剧升华：以〈伤逝〉子君的唱段（尤以〈风萧瑟〉为中心）看音乐叙事对角色深化的贡献

赵中原

广州理工学院 音乐舞蹈学院，广东广州，510540；

摘要：鲁迅的短篇小说《伤逝》以冷峻的文字刻画了子君这一在封建礼教压迫下追求爱情却最终走向悲剧的女性形象。而歌剧《伤逝》在文学原作的基础上，借助音乐这一独特的艺术语言，让子君的形象更加立体、情感更加饱满。其中，子君的唱段《风萧瑟》更是音乐叙事的经典之作，通过旋律、节奏、调式等音乐元素的巧妙运用，深刻展现了子君在爱情破灭、生活困境中的内心挣扎与痛苦，实现了子君角色从文学到歌剧的悲剧升华。本文将以《风萧瑟》唱段为中心，深入分析音乐叙事对其子君角色深化的贡献，探讨文学作品与歌剧艺术在人物塑造上的差异与联系，进而揭示歌剧艺术独特的审美价值与艺术魅力。

关键词：《伤逝》；子君；《风萧瑟》；音乐叙事

DOI：10.64216/3080-1516.26.01.064

引言

鲁迅作为中国现代文学的奠基人之一，其作品往往蕴含着深刻的思想内涵与强烈的批判精神。《伤逝》作为鲁迅唯一一篇以爱情为主题的短篇小说，以涓生的视角讲述了他与子君冲破封建礼教束缚，追求自由恋爱，却最终因现实的残酷而导致爱情悲剧的故事。小说中的子君，从最初勇敢追求爱情的新女性，到后来在生活的重压下逐渐失去生机，最终走向死亡，其形象具有浓厚的悲剧色彩。

20世纪80年代，歌剧《伤逝》的诞生，为这一经典文学作品赋予了新的艺术生命力。歌剧作为一种综合了音乐、戏剧、文学、舞蹈等多种艺术形式的舞台艺术，能够通过音乐的抒情性与戏剧性，更加直观、强烈地展现人物的内心世界与情感变化。在歌剧《伤逝》中，子君的唱段尤其是《风萧瑟》，成为了塑造子君形象、推动剧情发展、深化悲剧主题的关键部分。因此，深入研究《风萧瑟》唱段中音乐叙事对子网角色深化的贡献，不仅有助于我们更好地理解歌剧《伤逝》的艺术价值，也能为文学作品的歌剧改编提供有益的借鉴。

1 文学原作中的子君形象：封建礼教下的爱情牺牲品

在鲁迅的经典短篇小说《伤逝》中，子君这一角色无疑是一个兼具鲜明时代特征与深沉悲剧色彩的女性形象。在那个封建礼教如磐石般根深蒂固的社会背景下，子君以其罕见的勇气和决绝，敢于冲破传统家庭的重重束缚，大胆地向心爱的涓生表达真挚的爱意。她那句掷

地有声的宣言——“我是我自己的，他们谁也没有干涉我的权利！”不仅是对封建礼教的公然挑战，更是新女性追求个性解放与自由爱情的觉醒意识的生动体现。

然而，令人遗憾的是，子君的这种觉醒并不彻底。她将爱情视为人生的全部意义和终极追求，在与涓生建立起小家庭之后，便迅速陷入了琐碎繁杂的家务之中，逐渐迷失了自我，失去了往日那份对理想和追求的执着与热情。她不再关注社会现实的变迁，也不再进行自我提升和学习，最终在涓生的爱情动摇与生活的贫困交加的双重打击下，彻底丧失了生活的希望，走向了悲剧性的死亡结局。

鲁迅通过对子君生活经历与心理变化的细腻描写，不仅深刻批判了封建礼教对女性身心的残酷压迫，同时也揭示了当时社会中新女性在追求自由爱情过程中所面临的种种困境与局限。这种批判与揭示，既是对旧有社会制度的无情鞭挞，也是对新时代女性命运的深切关怀。

在文学作品的塑造手法上，鲁迅主要通过涓生的视角与叙述，以及对子君言行举止的客观描写来刻画子君这一形象。读者需要通过自己的细致阅读与深入理解，去感受子君那复杂而微妙的内心世界与情感变化。这种塑造方式虽然具有一定的间接性和隐晦性，但却为读者留下了广阔的想象空间，使得子君这一形象更加立体、丰满，令人回味无穷。

2 歌剧《伤逝》中《风萧瑟》唱段的音乐叙事分析

歌剧《伤逝》中的《风萧瑟》唱段，出现在子君与

涓生的爱情出现危机,生活陷入困境的时期。此时,涓生对爱情的热情逐渐冷却,开始对两人的未来感到迷茫与动摇,而子君则在孤独、无助与痛苦中挣扎。《风萧瑟》唱段通过独特的音乐叙事,将子君此时的内心世界展现得淋漓尽致。

2.1 旋律:营造悲凉氛围,展现内心痛苦

旋律是音乐表达情感的核心要素之一,在《风萧瑟》唱段中,作曲家通过低沉、缓慢的旋律线条,营造出一种悲凉、萧瑟的氛围,与唱段的标题相呼应。唱段的开头,旋律以低音区为主,节奏舒缓,如“风萧瑟,叶飘落,夜色冷,孤灯残”,每一个音符都仿佛带着刺骨的寒意,将子君所处的凄凉环境与内心的孤独感传递给观众。

随着唱段的推进,旋律逐渐向上攀升,在“我心中的爱,像熄灭的火,只剩下冰冷的灰烬”这句歌词处达到高潮。高音区的运用与强烈的情感表达相结合,将子君内心的痛苦与绝望推向顶点。这种旋律的起伏变化,不仅符合子君内心情感的发展轨迹,也让观众能够更加直观地感受到子君从孤独、无助到痛苦、绝望的心理变化过程。

2.2 节奏:控制情感节奏,增强戏剧张力

节奏在音乐叙事中起着控制情感节奏、增强戏剧张力的重要作用。在《风萧瑟》唱段中,作曲家通过不同的节奏型运用,来展现子君内心的情感变化。在唱段的开头,采用了较长的音符时值与缓慢的节奏速度,如二分音符、四分音符的连续使用,表现出子君内心的平静与压抑,仿佛她在默默承受着生活的苦难。

而在唱段的中间部分,随着子君内心痛苦的加剧,节奏逐渐变得紧凑起来,八分音符、十六分音符的运用增多,如“往日的欢笑,如今何处寻,只剩下无尽的思念与悔恨”,通过快速的节奏变化,表现出子君内心的焦虑与不安。在唱段的结尾,节奏又逐渐回归缓慢,与开头形成呼应,如“我的生命,像风中的烛,随时都会熄灭在黑暗之中”,缓慢的节奏与低沉的旋律相结合,营造出一种绝望、无助的氛围,让观众深刻感受到子君悲剧命运的不可逆转。

2.3 调式:烘托情感色彩,凸显角色性格

调式的选择对音乐的情感色彩与角色性格的凸显具有重要影响。在《风萧瑟》唱段中,作曲家主要采用了小调式来创作。小调式具有柔和、忧伤的情感色彩,与子君此时的内心世界相契合。通过小调式的运用,不仅能够烘托出悲凉的氛围,还能凸显出子君温柔、脆弱

的性格特点。

在唱段的某些部分,作曲家还巧妙地运用了调式的转换,来表现子君内心的情感波动。例如,在“我曾以为,爱情会永恒,如今才明白,一切都是幻想”这句歌词处,从原来的小调式转换为大调式,但很快又回到小调式。这种短暂的调式转换,仿佛是子君内心对美好爱情的最后一丝憧憬,但很快又被现实的残酷所打破,进一步增强了唱段的戏剧张力与情感表达。

3《风萧瑟》唱段对子网角色深化的贡献

3.1 丰富角色情感层次,展现内心世界的复杂性

在文学原作中,尽管鲁迅通过对子君言行举止的细腻描写,成功地展现了子君的情感变化过程,但由于文学语言的间接性和含蓄性,读者往往难以完全深入地、全方位地了解子君那复杂而深邃的内心世界。然而,在《风萧瑟》这一唱段中,创作者巧妙地通过音乐旋律、节奏、调式等多种音乐元素的综合运用,将子君内心的孤独、无助、痛苦、绝望等多种情感层次细腻而清晰地展现出来,使得观众能够更加直观地感受到她的内心波动。

例如,在唱段中,“风萧瑟,叶飘落,夜色冷,孤灯残”这句歌词,通过低沉、缓慢的旋律配合小调式的运用,营造出一种凄凉、冷清的氛围,生动地表现出子君内心的孤独与凄凉,仿佛她的心灵在寒风中瑟瑟发抖;而“我心中的爱,像熄灭的火,只剩下冰冷的灰烬”这句歌词,则通过高音区的旋律与强烈的情感表达,将子君内心的痛苦与绝望推向高潮,仿佛她的心已经被彻底撕裂,只剩下无尽的绝望与冰冷。

这些音乐元素的巧妙运用,使得子君的情感不再是单一的、平面的,而是变得多层次、立体化、复杂化。观众通过这些音乐的表达,能够更加深入地、细腻地了解子君的内心世界,感受到她作为一个女性在封建礼教与现实生活双重压迫下的悲惨命运,以及她内心深处那份无法言说的苦痛与挣扎。这种情感的丰富性和复杂性,不仅提升了角色的艺术魅力,也让整个作品的主题更加深刻,引发观众的共鸣与思考。

3.2 强化角色悲剧性,深化悲剧主题

《伤逝》这部作品的核心主题无疑是悲剧,而作为悲剧灵魂人物的子君,其悲剧性的深浅程度直接关系到整部作品悲剧主题的深化与表现力。在《风萧瑟》这一唱段中,通过音乐的细腻叙事手法,进一步强化了子君角色的悲剧色彩。

从旋律的角度来分析,低沉且缓慢的旋律线条与悲

凉氛围的精心营造,使得观众能够深刻地感受到子君所身处的艰难困境以及她内心深处的无尽痛苦。这种旋律的运用,仿佛在子君的悲剧命运铺设一条无形的情感通道,让观众的情感与子君的遭遇紧密相连。

再从节奏方面来看,节奏的起伏变化与戏剧张力的逐步增强,使得子君的悲剧命运在音乐的表达中更具冲击力和感染力。每一个节奏点的变化,都仿佛在敲击观众的心灵,让人不禁为子君的命运感到揪心。

此外,从调式的运用上,小调式的选择以及调式之间的巧妙转换,更是凸显了子君的脆弱与无助。这种调式的运用,不仅让子君的悲剧形象更加立体和生动,也让她的悲剧命运更加令人同情和感慨。

通过这些音乐元素的综合运用与巧妙结合,《风萧瑟》唱段不仅使得子君的悲剧性得到了进一步的突出和强化,也让观众在音乐的氛围中更加深刻地认识到封建礼教对女性的残酷压迫以及现实生活的无情与冷酷。这种深层次的共鸣,无疑极大地深化了《伤逝》的悲剧主题,使得作品在情感表达和主题思想上达到了一个新的高度。

3.3 展现角色的成长与转变,使角色形象更加丰满且立体

在文学原作中,子君的形象主要经历了从勇敢追求爱情的新女性到爱情破灭、走向死亡的悲剧人物的转变,然而其成长与转变的过程描绘得相对较为模糊,缺乏细腻的情感层次和具体的心理变化。而在《风萧瑟》这一唱段中,通过音乐的叙事手法,细腻而生动地展现了子君在爱情破灭与生活困境中的成长与转变过程,使得她的形象更加丰满且立体。

在唱段的开头部分,子君仍然沉浸在对往日美好爱情的回忆之中,同时对现实生活的迷茫与无助感也表现得淋漓尽致。此时的旋律与节奏都较为平缓,仿佛在缓缓诉说着她内心的柔软与无奈。随着唱段的逐步推进,子君逐渐认识到现实的残酷与无情,内心的痛苦与绝望情绪不断加剧,旋律也随之逐渐向上攀升,节奏也变得更加紧凑,仿佛在激烈地表达着她内心的挣扎与抗争。

到了唱段的结尾部分,子君已经对生活彻底失去了希望,旋律与节奏再次回归平缓,但此时的平缓已经不再是最初的迷茫与无助,而是一种经历了绝望后的平静与释然。这种音乐上的变化,深刻地反映了子君内心的转变过程。

这种通过音乐手段展现的角色成长与转变过程,使

得子君的形象不再是一成不变的平面人物,而是变得更加丰满、真实且具有深度。观众不仅能够看到子君在面对困境时的挣扎与努力,还能深刻感受到她在绝望中的无奈与妥协,从而更加全面地理解子君的悲剧命运。这种细腻的情感刻画和音乐叙事的结合,使得子君的形象在观众心中留下了深刻的印象,引发了对她命运更深层次的思考。

4 结论

歌剧《伤逝》中的《风萧瑟》唱段,作为音乐叙事的经典之作,通过旋律、节奏、调式等音乐元素的巧妙运用,对文学原作中的子君角色进行了深度的挖掘与深化。它不仅丰富了子君的情感层次,展现了其内心世界的复杂性,强化了子君的悲剧性,深化了《伤逝》的悲剧主题,还展现了子君的成长与转变,使子君的形象更加丰满、真实。

从文学到歌剧,《伤逝》的子君形象实现了悲剧的升华。文学作品为歌剧提供了坚实的故事基础与人物原型,而歌剧则借助音乐这一独特的艺术语言,让人物形象更加立体、情感更加饱满、主题更加深刻。《风萧瑟》唱段对子网角色深化的贡献,不仅体现了歌剧艺术独特的审美价值与艺术魅力,也为文学作品的歌剧改编提供了宝贵的经验。在今后的文学作品改编中,我们可以更加注重音乐叙事与文学叙事的结合,充分发挥音乐的抒情性与戏剧性,让改编后的作品更加具有艺术感染力与思想深度。

同时,通过对《风萧瑟》唱段的研究,我们也能够更加深刻地认识到,无论是文学作品还是歌剧艺术,其核心都是对人的关注与思考。子君的悲剧命运不仅是一个时代的缩影,也反映了人类在追求理想与幸福过程中所面临的共同困境。因此,对《伤逝》子君形象的研究,不仅具有重要的文学与艺术价值,也具有深刻的现实意义。

参考文献

- [1]田云姣.歌剧《伤逝》中"子君"的人物分析与演唱探究——以《风萧瑟》《不幸的人生》为例[D].河南大学,2023.
- [2]张滨滨.咏叹调《风萧瑟》的演唱分析[J].大舞台,2011(5):2. DOI:CNKI:SUN:DWUT.0.2011-05-019.
- [3]郭静秋.歌剧咏叹调《风萧瑟》的美学蕴涵[J].艺术家,2024(7):139-141.