

《清粼粼的水蓝莹莹的天》音乐风格及演唱分析

林姿娴

浙江歌舞剧院，浙江省杭州市，310000；

摘要：本文以民族歌剧《小二黑结婚》经典唱段《清粼粼的水蓝莹莹的天》为研究对象，从音乐风格与演唱实践双重视角展开系统分析。音乐风格上，歌词深植晋东南地域文化，曲式采用无再现单三部曲式，旋律融合晋豫梆子音调，构建递进式情感逻辑；演唱层面，需兼顾晋东南方言特色与民族声乐规范，精准把控咬字吐字、气息运用，并通过生活化肢体语言实现递进式情感呈现。该唱段扎根民间土壤，平衡民族性与戏剧性，既是民族歌剧的典范之作，也为当代民族音乐创作提供了宝贵经验，其艺术价值与传承意义深远。

关键词：《清粼粼的水蓝莹莹的天》；民族歌剧；音乐风格；演唱技巧

DOI：10.64216/3104-9702.25.06.052

引言

民族歌剧是中国文艺园地的璀璨瑰宝，二十世纪五六十年代的创作浪潮催生了诸多经典，《小二黑结婚》便是其中的里程碑之作。剧中唱段《清粼粼的水蓝莹莹的天》凭借质朴生动的歌词、浓郁的民族韵味与真挚的情感表达，穿越半个多世纪依然传唱不衰，成为民族声乐领域的重要研究范本。当前学界对该唱段的探讨多集中于单一维度，缺乏对创作背景、艺术特征与演唱实践的系统性整合。基于此，本文结合民间音乐理论、汉语言文学知识与民族声乐技巧，从歌词内涵、曲式结构、旋律特征，以及咬字吐字、气息运用、舞台呈现等方面进行全面解读，旨在深化对作品的理解，为其传承与演绎提供有益参考。

1 《清粼粼的水蓝莹莹的天》音乐风格

1.1 歌词内涵

《清粼粼的水蓝莹莹的天》歌词文本如下所示：

清粼粼的水来，蓝莹莹的天，
小芹我洗衣裳来到了河边，
二黑哥县里去开英雄会，
他说是今天要回家转，
我前晌也等后晌也盼，
站也站不定，我坐也坐不安，
背着我的爹娘来洗衣衫，
你去开会的那一天，
乡亲们送你到村外边，
有心想跟你说呀，说上那几句话，
人多眼杂，人多眼杂我没敢靠前，没敢靠前，
昨夜晚小芹我做了一个梦，
梦见了二黑哥你当了模范，
人人都夸你，夸你是神枪手，
人人都夸你打鬼子最勇敢，
县长也给你披红又戴花，
你红光满面站在那讲台前，
大伙儿啊大伙儿啊，
你拍手呀他叫喊哪，拍手叫喊，
都说你是一个好呀好青年，好青年。

《清粼粼的水蓝莹莹的天》的歌词深植晋东南地域文化，以白描笔触串联少女等待恋人、追忆送别、梦寄未来的情感脉络，既尽显乡村青年爱恋的纯真炽热，也寄寓对美好生活的向往，兼具质朴生命力与鲜明时代印记。

开篇以“清粼粼”“蓝个莹莹”等方言化叠词勾勒太行风光，对偶句式兼具炼字巧思与山西民歌韵律；“小芹我洗衣裳来到了河边”开门见山，实现情景交融。中段回忆送别场景，“人多眼杂我没敢靠前”等细节白描尽显少女羞涩，口语化语句将等待的焦灼具象化，“背着爹娘洗衣衫”暗含对自由恋爱的追求。结尾梦境描写虚实相生，将个人爱恋与家国情怀相连，衬词的运用既添民歌韵味，又强化情感，完成对人物与时代精神的双重刻画。

1.2 曲式结构

《清粼粼的水蓝莹莹的天》这首歌一共有 78 个小节，整体采用无再现单三部曲式结构。

段落	小节范围	小节数	主要节拍	核心情绪
前奏	1-4	4	4/4	铺垫氛围
A（等待）	5-22	19	4/4、2/4	焦灼期盼
第一间奏	23-26	4	4/4	承上启下
B（回想）	27-36	10	4/4	羞涩怀念
第二间奏	37-37	1	4/4	情绪转场
C（梦中）	38-78	41	2/4	急切向往

《清粼粼的水蓝莹莹的天》全曲分为前奏、A（等待）、间奏、B（回想）、间奏、C（梦中）六个段落，各段落小节划分清晰。前奏 4 小节以 4/4 拍奠定 G 徵调式基调，为情感铺陈做好铺垫。A 段（呈示部）细分为 a、b 两段，采用 4/4 拍与 2/4 拍交替，非方整型结构搭配十六分、三十二分音符及分解和弦，勾勒少女等待场景，以属和弦开放式终止留存情感张力。

第一间奏 4 小节承上启下，B 段以 4/4 拍中速、mp

力度伴奏营造舒缓氛围,用非方整型结构与平缓旋律线条,诉说送别时的羞涩克制。仅1小节的第二间奏快速转换情绪,C段以2/4拍快板推动情绪至高潮,八分音符与附点节奏刻画梦中急切期盼,73-78小节渐慢处理让情感回落,与开篇呼应,完成情感闭环。

1.3 旋律特征

《清粼粼的水蓝莹莹的天》旋律融合晋、豫梆子音调,构建“慢板铺陈—中板叙事—快板高潮”递进逻辑,兼具歌剧人物塑造需求与民族音乐特质。

前奏部分以十六分、三十二分音符密集节奏为核心,柱式和弦配合四度、八度音程跳跃,在G徵调式框架下,以属→下属→主和弦功能序进,奠定明快基调。第一慢板乐段(1-25小节)散板起句,“清粼粼的水来,蓝个莹莹的天”无伴奏吟唱,主和弦介入后,以同音反复与级进线条塑造小芹质朴性格,非方整型乐句延续民间音乐自由灵动特质。

第二中板乐段(26-37小节)转为4/4拍,前八后十六切分节奏为主,四度、五度音程跳进搭配mp力度伴奏,营造舒缓叙事氛围,以级进为主、跳进为辅的旋律运动,刻画小芹回忆送别时的羞涩忐忑。第三快板乐段(38-78小节)切换2/4拍,八分音符与附点节奏推动情绪,三次排比手法配合音程跳跃、和弦色彩变化推向高潮,73-78小节渐慢回落,主和弦收束,形成情感闭环。整体而言,全曲旋律从散板的自由吟唱到快板的

热烈迸发,通过节奏、音程与调式的多维变化,完成了人物情感的完整塑造,也让民族音乐元素在歌剧语境中实现了创造性转化。

2 《清粼粼的水蓝莹莹的天》演唱分析

2.1 咬字吐字

《清粼粼的水蓝莹莹的天》作为融合戏曲与民歌特质的歌剧唱段,其咬字吐字既遵循“字正腔圆”的民族声乐准则,又结合晋东南方言特色,形成了兼具规范性与地域感的表达逻辑。

开篇“清粼粼(qīng lín lín)的水来,蓝个莹莹(lán gé yíng yíng)的天”一句,需重点处理后鼻音声母“ng”与韵母“ing”“ang”。“清”“莹”二字的后鼻音韵尾(-ng)要充分归韵,避免鼻音模糊,字头“q”“y”需轻弹而出,字腹“ing”保持口型稳定,字尾归韵时气息下沉,让字音在旋律中清晰透亮。“蓝个莹莹”里的方言衬词“格”(gé)采用轻读处理,既保留地域韵味,又不喧宾夺主。

进入叙事段落,“二黑哥县里去开英雄会(谱例1)”中,“英”(yīng)的后鼻音需与旋律的拖腔结合,字头“y”轻触即离,字腹“ing”随气息延长,使咬字与行腔自然融合。“衣裳(yī shang)”一词的“衣”(yī)采用四音断唱,字头“y”短促有力,字腹“i”快速过渡,字尾“shang”轻收,既强化戏剧性,又符合汉语“依字行腔”的传统。

谱例 1

在梦境高潮段55小节起,“县长也给你披红又戴花”的“披”(pēi)采用偏口语化咬字,声母“p”轻送爆破,韵母“i”短促明亮,贴合角色的少女口吻;“好呀么好青年(hǎo ya me hǎo qīng nián)”中“好”(hǎo)的韵母“ao”需用甩腔表达,字头“h”轻贴硬腭,字腹“ao”随气息拉开,字尾归韵时口腔打开,让“ao”的圆润感与旋律的起伏相呼应;“青”(qīng)的后鼻音(-ng)则需借助鼻腔共鸣,使字音更具穿透力。

因此该唱段的咬字吐字需兼顾“审字”与“传情”:字头清晰、字腹饱满、字尾归韵,通过声母的精准爆破、

韵母的稳定延长与声调的灵活调整,让语言的韵律与音乐的旋律深度融合,最终实现“声情并茂”的演唱效果。

2.2 气息运用

“清粼粼的水来,蓝个莹莹的天”采用散板起句,需运用胸腹式联合呼吸法,吸气时横膈膜下沉,气息沉至丹田,保持腰腹的支撑感。演唱时以均匀的气流量推送声音,使字头轻弹、字腹饱满,正如《唱论》中“气者,音之帅也”的论断,气息的稳定支撑让“清”“莹”等字的后鼻音归韵更显圆润,避免了声音尖锐或虚浮。

进入A段“二黑哥县里去开英雄会”的叙事性段落，旋律以级进为主，气息需保持连贯的流动性。在“前晌也等后晌也盼”这类长线条乐句中，采用“偷气”技巧，在乐句间隙快速补充气息，同时维持腰腹的张力，使气息的衔接自然无痕。演唱“那一天”时，口型保持高位打开，气息均匀呼出，呈娓娓道来之态，这与传统戏曲“声中无字，字中有声”的追求一脉相承，让气息与咬

字行腔深度融合。

B段回忆场景的“乡亲们送你到村外边”（谱例2），旋律转为舒缓的中板，需运用“叹气式”呼吸，气息带着松弛感缓缓送出，配合钢琴“mp”的力度，营造出内敛的情感氛围。此时气息无需强撑，而是通过横膈膜的稳定控制，让声音保持通透的高位置共鸣，使小芹羞涩克制的情绪通过气息的细腻变化传递出来。

谱例 2

C段快板高潮“昨夜晚小芹我做了一个梦”（谱例6），节奏转为紧凑的2/4拍，气息需增强支撑力度，以“快吸快呼”的方式配合八分音符与附点节奏，让每一个音都获得充足的气息动力。在“好呀么好青年”的拖腔中，气息随旋律渐慢而逐步收束，最终以平稳的气息收尾，与开篇的松弛形成呼应。

2.3 舞台呈现

《清粼粼的水蓝莹莹的天》的舞台呈现，以“生活

化肢体+递进式情感”为核心逻辑，演唱者通过精准的动作设计与细节表达，让小芹的内心世界从含蓄到外放，最终完成立体的人物塑造。

“我前晌也等后晌也盼”（谱例3）时，演唱者可采用“踱步+捻衣角”的动作组合：双脚小幅度交替踱步，双手轻捻衣角，身体随节奏微微晃动，眼神带着焦灼的期盼望向远方，将少女等待恋人时坐立难安的状态具象化。此时无需夸张动作，仅通过细微的肢体语言，就能传递出内心的焦虑与执着。

谱例 3

在“背着我的爹娘来洗衣衫”这句私密的内心独白里，舞台呈现需转向内敛的羞涩：演唱者侧身站立，一只手轻搭在另一只手的手腕处，头微微向内侧偏转，眼神低垂似在躲避旁人目光，唱腔配合气声处理，将小芹瞒着家人私会恋人的羞怯与忐忑细腻展现。这个动作既符合农村少女的行为逻辑，又让“背着”二字的情感内涵通过肢体得到强化。

进入“夸你是神枪手，都夸你打鬼子最勇敢”的梦

境高潮时，舞台呈现需随情绪升级而完全放开：演唱者快步向前，双臂自然张开，眼神明亮且充满笑意，唱到“打鬼子最勇敢”时，右手做出举枪瞄准的虚拟动作，身体微微侧倾，展现出对二黑哥的崇拜与自豪；在“大伙儿啊大伙儿啊，你拍手呀他叫喊哪”的段落中，演唱者可配合节奏做出拍手、跺脚的动作，身体随旋律左右摆动，将梦境中的热闹与喜悦推向顶点。

76-78小节收尾句“好青年”（谱例4）的定格动

作尤为关键：演唱者缓缓收住动作，双手轻按胸口，眼神从热烈的喜悦渐转为温柔的期许，最终以一个轻抬下巴、望向远方的姿态结束，既呼应开篇的等待，又让人物情感在收束中沉淀，实现“形神兼备”的舞台效果。

巴、望向远方的姿态结束，既呼应开篇的等待，又让人物情感在收束中沉淀，实现“形神兼备”的舞台效果。

谱例 4

3 结语

《清粼粼的水蓝莹莹的天》历经半个多世纪仍焕发活力，核心是精准拿捏了“民族性”与“戏剧性”的平衡，既扎根晋东南民间土壤，吸纳梆子戏、民歌的艺术养分，又凭借科学作曲技法与演唱逻辑，实现情感的深度表达。

创作上，词曲作者将方言韵律、民间语汇与歌剧结构相融，让作品兼具烟火气与艺术高度；艺术特征上，唱段的曲式、旋律、节奏设计均围绕人物情感塑造展开，达成形神兼备的效果；演唱实践上，地域化咬字、灵活气息控制与舞台情感递进，共同塑造出立体的人物形象。此唱段不仅是民族歌剧的典范，更为当代民族音乐创作提供了“扎根民间、服务人民”的宝贵经验。本文研究尚有不足，如不同时代演绎版本比较、与其他经典唱段

的横向对比等，亟待后续深入探讨。

参考文献

- [1] 李丽莉. 谈声乐演唱的艺术处理——以歌曲《清粼粼的水来蓝莹莹的天》为例[J]. 艺术教育, 2012, (01): 54-55.
- [2] 林敏丹. 谈歌曲《清粼粼的水蓝莹莹的天》二度创作[J]. 大众文艺, 2012, (06): 39-40.
- [3] 张晓平. 歌剧《小二黑结婚》中“小芹”人物形象塑造及角色定位研究[D]. 河南大学, 2012.
- [4] 李玲. 歌剧《小二黑结婚》中女主角“小芹”人物角色及唱段分析[D]. 西安音乐学院, 2013.
- [5] 郭婷婷. 传承歌剧经典演唱民族新声[D]. 山东师范大学, 2014.