浅析《沂蒙山小调》的艺术特点

李秋菊

摘 要:山东民歌是山东人民集体智慧的文化产物,在中华民族音乐中占有重要位置。山东民歌的种类较多、分布的范围也较广。而其中最能反映山东人民淳朴、豪爽性格的山东民歌就要数小调了。其小调代表作《沂蒙山小调》是山东民歌中流传最广影响最深远,也是最能代表山东民歌的经典作品之一。本文对山东民歌代表作《沂蒙山小调》的曲式结构、创作背景、艺术特征、艺术影响等方面作些浅要的分析,从而以利于加深对山东民歌的整体了解。

关键词: 沂蒙山小调; 艺术特点; 艺术影响

引音

山东民歌可划分为黄河流域一带的民歌,与山东民歌出自同一母体的还有山峡地区的民歌,称为"同宗民歌"。但两个地区的民歌又有不同之处,山东民歌在旋律与内容上既有粗犷豪放又优美细腻。在咬字发音上更接近普通话,而山峡地区则不是,相对而言更容易理解一些。山东民歌之所以具有独特的艺术特色是与它丰富的文化底蕴、独特的旋律特点分不开的。山东民歌的种类可分为三种:劳动号子、山歌、小调三大类,最能代表山东民歌的要属小调了,小调有三个特征:表达途径的曲折性、表现观点的细腻性和形式规整性、修饰性,在《沂蒙山小调》中这三个特征都得到了充分的体现。作为山东民歌代表作的《沂蒙山小调》可谓家喻户晓、妇孺皆知,在山东地区广为流传,不断地激励着一代又一代的人。

一、小调简介

1. 小调的含义

"小调"是我国很流行的一种体裁,其他地区也有称作"小曲"的。是一种流传于民间,在结构等各方面都很规整而且短小的一种演唱艺术。还有民间的一些流传的"小令"、"市井小曲"等也都属于小调范畴。总之,"小调"是从人民群众的日常生活、劳动、集体庆祝等场合下产生的一种普通、结构规整、大众化的演唱艺术,具有多样的表现手法,曲折的表达途径,细腻的表现观点的民间歌曲。

2. 小调的形成

小调的形成来源于广大人民群众。如果仅只有号子和山歌对于广大群众来说,是远远不够的,这根本满足不了他们的精神需求。他们对民族的表现手法、艺术形式、社会功能等有很多的要求,他们在喜爱豪爽、淳朴的音乐表现手法的同时也会对悠扬、温婉的表现形式情有独钟。所以,小调就这么诞生了。小调的形成方式可分为两种,一种是人们在劳动过程中或闲暇之余形成的。第二种是民间不同的风俗节日和娱乐活动中形成的。

3. 小调的特点

小调多采用一个曲调多段歌词,旋律朗朗上口,有很强的变现力,变化多样,可以表达多种情绪,节奏也很规整。 4. 小调的地位

小调在中国各民歌的各类体裁中占有非常重要的地位,它综合了各种体裁的优点,很多歌曲都是在小调的基础上创作出来的,充分反映了劳动人民的生活状态。

二、《沂蒙山小调》的综合浅析

1. 简介《沂蒙山小调》作者

阮若琳出生于 1921 年,是参加过北平"一二九"运动的女性之一。是一位有很大抱负的女词作家,随着"七七事变"的发生,被逼转移到晋南地区,又在 1939 年进入山东沂蒙地区在山东建立抗日根据地,在沂蒙山地区七年多,将精力都放在了写作抗日歌曲上,将自己的热情都献给了沂蒙山地区的父老乡亲,其中最著名的就是这首《沂蒙山小调》。后来退休后仍不断出版了很多经典的著作和散文,她的一生为中国的文化建设和音乐创作做出了卓越的贡献。

李林 1917 年出生于沈阳, 1937 参加了山西"牺盟会", 参加了革命, 为唤起人们的抗战良知, 相继又参加了许多革命同盟会和组织, 1938 年到达延安进入抗日军政大学。后来又加入了山东沂蒙地区的革命根据地, 组织各种文艺活动, 传唱励志的革命歌曲, 还创作了很多振奋人心的抗战歌曲。为革命的胜利做出了很大的贡献。

2. 《沂蒙山小调》的诞生

听过《沂蒙山小调》这个故事的人都知道,在中国所有 民歌的写作流程中像这首曲子的流程很罕见,说它罕见不是 指这首曲子都多么的恢宏壮观复杂多变,而正好与之相反的 是《沂蒙山小调》的写作过程并没有那么的复杂,也是与许 多经典的民歌一样在作者灵感突然迸发的那一刻记录下的, 他的罕见之处就是他的诞生过程中特殊的性质是别的曲子 所没有经历的。1940年是抗日战争最艰难的时刻,刚建立 不久的沂蒙山革命根据地就被日寇侵略, 形势非常危急, 百 姓不得安宁。对外有日寇经常的对我军侵略,实施强压政策, 故意挑衅,对内有反动势力组成的"黄沙会"与我军处处为 敌,阻挠我军对外军的回击,而此时国民党反动派正好借助 "黄沙会"的力量也对我军进行对抗,为了尽快的能够打倒 这些侵略者,我军派出很多人员对这些反动势力进行教育工 作,他们非但没听反而变本加厉,此时我军不得不使用武力 解决。单靠我们的军事力量要想消灭他们是很困难的,除此 之外, 我军还利用文艺和舆论宣传当做重要武器, 给反动势 力施加了很大的压力,这也就为《沂蒙山小调》的诞生提供 了历史条件。

1940 年 6 月,在山东省费县上白石屋村有一间非常破旧小房子里,在配合我军在对反动势力进行宣传,全面了解敌人形势的同时,开始采集信息搜集资料,由词作家阮若琳,作曲家李林在非常短的时间内完成了这首脍炙人口的经典民歌《沂蒙山小调》。由于当时的历史背景和矛头所向,刚开始《沂蒙山小调》并不叫这个名字,而是叫《反对黄沙会》,歌曲刚创作完不久被传出后,就凭借淳朴、通俗易懂的歌词、朗朗上口的旋律很快就被传播开来,成为一首广大军民喜爱的歌曲,并且很快也传到别的地区的抗日根据地。而此时的《沂蒙山小调》并不是现在所唱的这样,是刚开始时的版本。

我们知道歌曲的发展是随着时代的进步所要赞扬或鞭

挞某一事物的主题也不一样,由于我军当时的历史形式不断 趋于主动,歌曲内容也进行了再创作,在歌词方面由原来的 反对国民党反动势力改为报效祖国,反对懦弱的内容; 另歌 曲的内容更赋予时代感,而此时的《沂蒙山小调》仍然不是 现今传唱的形式,还是没有定型。抗战胜利新中国成立以后, 在经过了长时间的流传和传唱过程中,人们根据时代的发展 和变更,不断的更改着歌曲内容,为了使歌曲不改变原来的 寓意所以保留了前两段原作的歌词,又添加了第三段歌词, 内容旨在歌颂中国共产党,赞美沂蒙山地区美好风光的景象 来表现全国人民得解放的场景。而这时候所唱的《沂蒙山小 调》才是最终的定型,才是我们现在听到的版本。

虽然这首脍炙人口的《沂蒙山小调》创作时只用了寥寥 数日,可他确见证了中国不同时期的发展状况,也经过了几 十年的不断修改传唱才完成了最终的定型。如此说来《沂蒙 山小调》可谓是经过了重重磨练和完善,反映了我国各个时 期的发展状况,不断激励着一代又一代的中国人。所以说《沂 蒙山小调》创作过程实属罕见!一首歌曲在经历了这么多年 的修改后仍然不被世人遗忘和埋没,而是一直激励着人们在 不同的时期给人以不同的力量,就这样被人们传唱着、喜爱 着,这就是《沂蒙山小调》之所以能够传唱至今的根本所在。 3. 《沂蒙山小调》与山东民歌

之前有过一段时间,人们曾经火热的追溯过关于《沂 蒙山小调》到底是不是山东民歌这个问题,就此我想发表一 下自己的看法。

在抗日战争年代一些作曲家创作出来的作品没有出版 也没有署名, 只是在人们的口头的传唱中流传下来, 慢慢的 就变成的民歌,我曾经在吕金藻教授出版的《人民音乐》报 中也看到过这种观点,他曾跟李林先生通过信,在信中李林 先生也说过他在创作这首歌时的想法, 最初他也不清楚《沂 蒙山小调》到底是山东民歌还是河北民歌,因为在当时闯关 东的那个年代里很多人都在传唱这首歌,而且大部分人都是 山东地区的人们,在改编的过程中经过反复的修改哼唱,不 管是在创作的内容还是表达的情感越来越具有山东民歌的 特点了,渐渐地也就顺理成章的成为山东民歌了。

看过这些之后人们不禁会怀疑这首《沂蒙山小调》到底 是创作歌曲还是民歌呢??但就我个人而言这首歌曲是在 沂蒙山地区在抗日最危急的时刻,人们所表现出来的景象, 而将这种景象通过歌曲的形式表现,经过人们的传唱,并且 唱出了沂蒙山地区在随着时代的发展而不断变化的事实,同 时这首歌旨在赞扬党和政府以及沂蒙山地区的美好风光,所 以说那种太笃定的说法都是不恰当的,《沂蒙山小调》之所 以能流传到现在就是因为它汲取了各种曲调的精华,因此 《沂蒙山小调》既是沂蒙地区山东的,又是中国也是世界的。

三、《沂蒙山小调》的艺术影响力

《沂蒙山小调》凭借着那种纯朴、优美、流畅的旋律成 为民间音乐借鉴的经典曲目,虽然历经好几十年的发展修改 与演变,非但没有使之消失,反而更增添了不同的时代特色, 不管在什么样的时代,只要那悠扬的旋律一经飘起,感人质 朴又亲切的歌词、朗朗上口的旋律,立刻使人心情舒畅,一 幅幅美好风光的景象就会浮现在眼前,在这片充满着生机与 活力的肥沃的土地上,孕育了两千多年的历史文化,沂蒙人 用勤劳和智慧开辟了新的历程,用歌曲抒发着自己的感情。 这首《沂蒙山小调》具有丰富的表现力,能够表现出沂蒙地

区的各种情景和美好的风光,又富有个性化,这首曲目曾经 以多种多样的形式出现在中国各个地区甚至世界的荧屏上, 同时也成为沂蒙和山东的代表,人们先唱会了《沂蒙山小调》 才了解了沂蒙老区了解了山东。虽然说是小调,但他却有豪 放舒展的特点,具有很强的山歌特点。放眼中国的民歌史上 都是罕见的,这也证实了《沂蒙山小调》具有超强的艺术感 染力。

《沂蒙山小调》以豪爽舒畅的旋律淳朴赞美的歌词和鲜 明的主题感动着沂蒙老区的父老乡亲,在这片充满时代特色 的肥沃土地上孕育着一代代勤劳智慧沂蒙山人,他们用歌曲 抒发着自己内心的情感,表达了自己对家乡的赞美和热爱之 情,同时也表现了沂蒙老区的父老父亲淳朴善良热情的性 格。用歌声传递着祖上留下来的宝贵文化,并将一代代继续 流传下去。

《沂蒙山小调》已经陪伴了我们七十多年,它历经几个 年代,一直走到今天,是一曲激起人们斗志的歌曲,在抗战 期间,人们就是凭借这一激昂的歌曲和对胜利的决心在炮火 狼烟的岁月开辟了自己的道路。《沂蒙山小调》的威力就在 于它能在人们最危难的时刻给人以力量,传递着理想与信 念,源源不断的鼓励着人们与敌对势力进行到底,也正是这 首歌陪伴着战争中的人们走出了黑暗,迎来了光明。

这首歌在战士们的心里有很重要的位置,曾有一文工团 有 13 位老同志写过一封信说: "我们是一群老战士,一群 曾经曾经在沂蒙老区战斗过生活过的战士和文艺工作者,记 忆最深的就属《沂蒙山小调》这首歌,因为它诞生在慌乱的 战争年代确还流传至今,我曾经在军队中教过这首歌,然后 又奔赴了祖国的各个地区依然教唱这首歌。"这首歌曲现在 还萦绕在蒙山地区的各个地区,已经成为蒙山地区 红色文 化的重要组成部分,还在全运会的主办场作为最动听的曲目 播放,更作为山东的音乐名片出席各种场合,更令人振奋的 是它已经被联合国教科文组织命为世界红色文化遗产,自此 《沂蒙山小调》走向世界,成为世界人民都赞美和认可的优 秀作品。而这种文化也作为一种旅游文化发展了沂蒙地区的 经济,树立了品牌文化。像这种既能起到教育意义,又能推 进各行业发展,恐怕只有这首《沂蒙山小调》才能办到吧! 然而也正是这样才能体现自身的真正价值所在,它的影响和 意义是永久的深远的,最为一名山东人,作为一名沂蒙山人, 为此我感到无比的骄傲和自豪,听到这首歌,我就自豪的说: "我就是山东人!"

结 语

《沂蒙山小调》属于民歌,但它又高过民歌而与其他民 歌有所不同。它汇集了抗战时期人们的斗争意志,同时又激 发了人们对美好未来的憧憬,它已经深深的扎根于华夏齐 鲁,成为山东地区文化音乐不可或缺的一部分。(沂蒙山小 调》这首歌唱到哪就红到哪 , 它已经走遍了祖国的各地, 并已走向了世界,成为一一首举世瞩目的经典作品。经过了 这么多年的传唱仍旧历久弥新,它代表的是山东民歌的艺术 魅力,是山东民歌的作品中不可多得的上品之作,同时更属 于中国作品的姣姣之作。真心希望这朵民间奇葩能够恒久 远,能够继续绽放它的光彩,发挥它的作用,永不凋零!

李秋菊:内蒙古民族大学音乐学院副教授