

论《黄河大合唱》的文学性：音乐与诗的雄浑交响

袁 浩

盐城工学院 江苏盐城 224061

摘 要：《黄河大合唱》作为中国音乐史上的不朽经典，其文学性价值与音乐价值相辅相成。本文从文学视角出发，深入剖析《黄河大合唱》的文学性，通过对歌词文本意象、情感表达、语言特色、结构布局的分析，揭示其独特的文学魅力，展现其在时代背景下所承载的民族精神与文化内涵，阐明其在文学与音乐跨领域融合的典范意义，为进一步理解和传承这部经典作品提供新的维度。

关键词：《黄河大合唱》；文学性；意象；情感表达；语言特色

引言

《黄河大合唱》诞生于中华民族生死存亡的关键时刻，由光未然作词、冼星海作曲，是一部将音乐与文学完美融合的大型声乐套曲。它以黄河为象征，通过激昂的旋律和磅礴的歌词，唤起了全民族的抗日热情，成为激励中华儿女奋起抗争的精神号角。长期以来，学界对《黄河大合唱》的研究多集中于音乐创作技巧、音乐风格以及历史意义等方面，而对其文学性的深入探讨相对较少。实际上，歌词作为《黄河大合唱》的重要组成部分，具有极高的文学价值，蕴含着深刻的思想内涵和独特的艺术魅力。对其文学性进行赏析，有助于全面、深入地理解这部经典作品，挖掘其在文学领域的价值，为当代文学创作与音乐文学的发展提供有益借鉴。

一、《黄河大合唱》的创作背景与时代意义

20世纪30年代，日本帝国主义全面侵华，中华民族面临着前所未有的危机。在这民族危亡之际，文艺界人士纷纷以笔为武器，用文艺作品激发民众的抗日斗志。1938年11月，诗人光未然在率抗敌演剧队东渡黄河时，目睹了黄河船夫与狂风恶浪搏斗的情景，聆听了高亢、激昂的船工号子，黄河的雄浑气魄和船夫们的英勇精神深深震撼了他，为他的创作提供了灵感源泉。1939年，光未然在延安完成了《黄河大合唱》的歌词创作，随后冼星海仅用六天时间就完成了谱曲工作。这部作品一经问世，便迅速在抗日根据地和全国范围内传唱开来，成为鼓舞全国人民团结抗日的精神力量。它以艺术的形式反映了时代的最强音，激发了广大民众的爱国热情和民族自豪感，为抗战胜利发挥了独特而重要的作用。

二、《黄河大合唱》的文学性分析

《黄河大合唱》中最为重要的意象便是黄河。黄河是《黄河大合唱》中最为核心的意象，它贯穿于整部作品，承载着丰富的文化内涵和民族精神。在歌词中，黄河被描绘成“惊涛澎湃，掀起万丈狂澜；浊流宛转，结成九曲连环”，展现出其雄浑壮阔、波澜壮阔的自然风貌。黄河不仅是中华民族的母亲河，孕育了灿烂的华夏文明，更是中华民族坚韧不拔、顽强不屈精神的象征。它象征着中华民族悠久的历史 and 深厚的文化底蕴，是民族凝聚力的源泉。在抗日的时代背景下，黄河意象更代表着中华民族抵御外侮、保卫家园的坚定决心。如“黄河以它英雄的气魄，出现在亚洲的原野；它表现出我们民族的精神：伟大而又坚强！”歌词通过对黄河的赞美，激发了中华儿女对民族的热爱和对侵略者的愤恨，激励人们像黄河一样，以英勇无畏的精神投入到抗日斗争中。

除了黄河意象，作品中还运用了众多其他意象，共同构建起了一个丰富多彩的意象世界。例如，“风在吼，马在叫，黄河在咆哮”中的“风”“马”等意象，营造出一种紧张、激烈的战争氛围，烘托出抗日斗争的残酷与激烈。“河边对口曲”中的“老乡”“兄弟”等人物意象，体现了普通民众在战争中的遭遇和他们之间的深厚情谊，反映了广大人民群众团结一心、共同抗日的现实。“黄河怨”中“乌云”“波涛”等意象，与受难妇女的悲惨命运相呼应，强化了歌曲的悲剧色彩，表达了对侵略者暴行的强烈控诉。这些意象相互交织，共同传达了作品的主题思想，使歌词具有强烈的艺术感染力。

《黄河大合唱》自始至终洋溢着浓烈的爱国之情，这是作品的核心情感。歌词中对祖国壮丽山河的赞美，如

“啊！黄河！你是中华民族的摇篮！五千年的古国文化，从你这儿发源”，表达了对祖国悠久历史和灿烂文化的热爱与自豪。同时，面对日本侵略者的暴行，歌词中充满了对侵略者的无比愤恨和对祖国命运的深切担忧，如“万山丛中，抗日英雄真不少！青纱帐里，游击健儿逞英豪！端起了土枪洋枪，挥动着大刀长矛，保卫家乡！保卫黄河！保卫华北！保卫全中国！”这种强烈的爱国情感，激发了广大听众的共鸣，唤起了人们的民族责任感和使命感，成为激励人们投身抗日的强大精神动力。

作品中蕴含着不屈不挠的抗争精神，这是中华民族在面对外敌入侵时的精神写照。无论是黄河船夫与惊涛骇浪的搏斗，还是抗日军民与侵略者的浴血奋战，都展现了中华民族顽强抗争、永不屈服的精神品质。“黄河船夫曲”中“划哟，冲上前！划哟，冲上前！不怕那千丈波涛高如山！不怕那千丈波涛高如山！行船好比上火线，团结一心冲上前！”通过对船夫们英勇划船的描写，象征着中华民族在抗日战争中勇往直前、不畏艰险的精神。这种抗争精神贯穿于整部作品，成为激励人们战胜困难、夺取胜利的精神支柱。

《黄河大合唱》的歌词语言具有鲜明的口语化和通俗性特点。歌词运用了大量通俗易懂的词汇和简洁明快的句式，如“风在吼，马在叫，黄河在咆哮”“老乡，你去哪里？我逃荒去！”等，这些语言贴近生活，易于被广大民众接受和传唱。这种口语化的表达使作品具有广泛的群众基础，能够迅速在民间传播开来，发挥其宣传抗日、鼓舞士气的作用。同时，口语化的语言也增强了作品的真实感和亲切感，让听众能够更加深刻地感受到作品所传达的情感。

歌词具有强烈的节奏感和韵律美，这与音乐的配合相得益彰。歌词在句式安排上长短相间，错落有致，如“保卫家乡！保卫黄河！保卫华北！保卫全中国！”通过短句的连续使用，增强了语言的节奏感和紧迫感，营造出一种激昂奋进的氛围。在韵律方面，歌词押韵和谐，朗朗上口，如“黄河颂”中“啊！黄河！你一泻万丈，浩浩荡荡，向南北两岸伸出千万条铁的臂膀。我们民族的伟大精神，将要在你的哺育下发扬滋长！”“膀”“长”押韵，使歌词在朗诵和演唱时具有优美的韵律，增强了作品的艺术感染力。

《黄河大合唱》由八个乐章组成，分别是《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》《黄水谣》《河边对口曲》《黄河怨》《保卫黄河》和《怒吼吧，黄河》。这八

个乐章既相对独立，又紧密相连，共同构成了一个完整的艺术整体。从结构布局上看，作品呈现出起承转合的特点。《黄河船夫曲》以紧张激烈的船夫与风浪搏斗场景开场，起势磅礴，奠定了作品的基调；《黄河颂》则以抒情的方式歌颂黄河的伟大与坚强，对黄河的赞美起到了承上启下的作用；《黄水谣》《河边对口曲》《黄河怨》通过描述人民在战争中的悲惨遭遇和痛苦情感，进一步深化了主题，是作品的发展部分；《保卫黄河》以其明快的节奏和激昂的旋律，表达了全民抗日的坚定决心，将作品推向高潮；《怒吼吧，黄河》则以宏大的气势和强烈的号召，呼唤全民族的觉醒和抗争，是作品的总结与升华。这种严谨的结构布局，使作品层次分明、逻辑清晰，能够更好地传达作品的思想内涵和情感脉络。

《黄河大合唱》的成功，不仅在于其卓越的文学性，更在于文学性与音乐性的完美融合。在这部作品中，歌词与音乐相互依存、相互促进，共同塑造了作品的艺术形象。从音乐旋律上看，冼星海根据歌词的内容和情感基调，创作出了与之相匹配的旋律。例如，在《黄河船夫曲》中，旋律采用了劳动号子的形式，节奏强烈有力，模拟了船夫划船时的动作和呐喊声，与歌词中描绘的紧张激烈的划船场景相契合；在《黄河颂》中，旋律庄重、雄浑，以宽广的音域和舒展的节奏，表达了对黄河的赞美之情，与歌词的抒情风格相得益彰。从演唱形式上看，不同乐章采用了独唱、合唱、对唱等多种演唱形式，根据歌词所表达的情感和角色特点进行安排。如《河边对口曲》采用对唱形式，生动地展现了两个老乡之间的对话，增强了作品的叙事性和戏剧性；《保卫黄河》采用轮唱形式，通过不同声部的交替演唱，营造出一种此起彼伏、波澜壮阔的音乐效果，表现了抗日军民团结一心、奋勇杀敌的场景。这种文学性与音乐性的高度融合，使《黄河大合唱》成为一部具有强大艺术感染力的经典之作。

三、《黄河大合唱》的修辞手法与文学张力

《黄河大合唱》的文学性不仅体现在宏观的意象构建与情感表达上，其微观的修辞手法同样值得深入探讨。歌词中大量运用比喻、拟人、排比等修辞技巧，赋予文本更强的表现力与感染力。例如，《黄河颂》中“你一泻万丈，浩浩荡荡，向南北两岸伸出千万条铁的臂膀”一句，通过比喻将黄河的支流比作“铁的臂膀”，既突显了黄河的雄伟气势，又暗喻中华民族团结一心的力量。拟人手法在《黄河怨》中尤为突出，“乌云啊，遮满天！波

涛啊，高如山！”将自然现象人格化，使黄河的愤怒与人民的悲怆融为一体，强化了作品的悲剧色彩。

此外，排比句式在歌词中频繁出现，形成强烈的节奏感与情感冲击力。《保卫黄河》中“保卫家乡！保卫黄河！保卫华北！保卫全中国！”通过层层递进的排比，将抗战的决心从局部扩展至全国，展现了全民动员的宏大格局。这种修辞手法不仅增强了语言的韵律美，更使主题思想在重复中不断升华，形成排山倒海般的情感浪潮。

值得注意的是，歌词中的对比手法也极具艺术张力。例如，《黄水谣》前半部分描绘和平时期“麦苗儿青来稻花儿香”，与后半部分“奸淫烧杀一片凄凉”形成鲜明对比，通过今昔之变揭露侵略者的暴行，激发听众对和平的渴望与对敌人的仇恨。这种对比不仅深化了主题，更使作品在情感表达上具有强烈的戏剧性。

四、《黄河大合唱》与其他抗战文学作品的比较

将《黄河大合唱》置于抗战文学的整体语境中考察，更能凸显其文学独特性。与同时期的诗歌如艾青的《北方》、田间《给战斗者》相比，《黄河大合唱》的文学性不仅在于其抒情性，更在于其与音乐的深度结合。艾青的《北方》以冷峻的笔触刻画国土沦丧的悲凉，而《黄河大合唱》则通过激昂的旋律与壮阔的意象，将悲愤转化为抗争的力量。田间的《给战斗者》以短促的句式与直白的语言呼唤战斗，而《黄河大合唱》则通过多乐章的结构与丰富的修辞，构建起更为立体的艺术空间。

此外，与茅盾的小说《子夜》相比，《黄河大合唱》虽无复杂的人物情节，却以高度凝练的意象与情感浓缩了时代精神。茅盾通过资本家的兴衰反映社会矛盾，而光未然则以黄河为象征，直接指向民族存亡的核心议题。这种差异体现了不同文学体裁在表达时代主题时的独特优势。

五、《黄河大合唱》的当代价值与传承

在当代语境下，《黄河大合唱》的文学性仍具有重要的启示意义。其一，作品展现了文学与音乐跨界融合的无限可能，为当代艺术创作提供了范式。例如，近年来“新国风”音乐作品中频繁引用古典诗词与历史意象，可视为对《黄河大合唱》创作理念的延续与发展。其二，作品中的民族精神在全球化背景下依然具有凝聚

力。2020年武汉抗疫期间，多地合唱团通过网络重新演绎《黄河大合唱》，以艺术形式传递团结抗疫的决心，印证了其超越时代的感召力。

教育领域亦应重视对《黄河大合唱》的传承。中小学语文教材可选取《黄河颂》等乐章作为文学赏析范例，引导学生从意象、修辞、情感等角度理解作品；高校音乐与文学跨学科课程则可深入探讨其创作手法，培养复合型艺术人才。

结语

《黄河大合唱》作为一部具有深远历史意义和极高艺术价值的作品，其文学性具有独特的魅力。通过对其意象运用、情感表达、语言特色和结构布局的分析，可以看出这部作品不仅在音乐领域取得了卓越成就，在文学创作上也达到了很高的水准。它以黄河为核心意象，构建起了一个充满民族精神和时代气息的意象世界；通过强烈的爱国之情和抗争精神的表达，激发了人们的民族自豪感和责任感；其口语化、通俗性的语言特色和鲜明的节奏感、韵律美，使其具有广泛的群众基础；严谨的结构布局则使作品层次分明、逻辑清晰。同时，《黄河大合唱》文学性与音乐性的完美融合，为音乐文学的创作提供了成功的范例。在当今时代，重新审视和赏析《黄河大合唱》的文学性，不仅有助于我们更好地传承和弘扬这部经典作品，更能够从中汲取灵感，为当代文学创作和音乐文化的发展注入新的活力。它将永远激励着中华儿女为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

参考文献

- [1] 光未然.《黄河大合唱》歌词集[M].北京：人民音乐出版社，1985.
- [2] 冼星海.我的音乐创作[M].上海：上海文艺出版社，1990.
- [3] 李泽厚.中国现代文学史[M].北京：北京大学出版社，2005.
- [4] 王宁.抗战文学研究[M].北京：清华大学出版社，2012.
- [5] 张华.音乐与文学的跨学科研究[J].文化艺术研究，2018（3）：45-60.