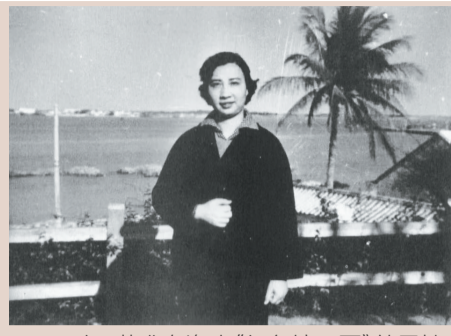

电影《红色娘子军》剧照。

年轻时的黄准。

1959年,黄准在海南《红色娘子军》外景地。

三进海南岛

1959年初春,在上海天马电影制片厂门口,黄准遇到导演谢晋。他叫住黄准,说要给她看一个剧本,看看有没有兴趣为它作曲。谢晋和黄准都在天马厂工作,不久前刚刚合作了一部电影《女篮五号》,谢晋接到新剧本后,马上想到了这位老搭档。

这个剧本就是《红色娘子军》,当时还叫《琼岛英雄花》,讲述了琼崖红军女子特务连的故事。黄准被这个传奇故事深深吸引了,仿佛走进了一个从未到过的神奇世界,她在《旋律:我人生的路》中这样回忆:

传奇的人物,传奇的故事,甚至是传奇的情景,无不使我神往。第二天我就找到了谢晋,告诉他我非常喜欢这个本子,有很大的兴趣为它作曲,并希望有机会早些到海南岛——这个对我有着强烈吸引力的地方去体验生活。

黄准很快与谢晋一起去了海南,他们先在广州找到编剧梁信,然后一起飞到海口。梁信是广州军区专业创作员,1958年到海南岛体验生活,创作了电影文学剧本《琼岛英雄花》。在此之前,这个题材有报告文学和琼剧出现,名字都叫《红色娘子军》,因为这个名字比较响亮,所以谢晋和梁信决定将电影更名为《红色娘子军》。

到海南岛当晚,黄准便看了琼剧《红色娘子军》的演出,对剧本中的人物和情节有了进一步认识,并且对琼剧音乐产生了浓厚兴趣。接下来的几天,黄准四处考察海南地方戏曲、音乐,还收集了许多民歌、山歌和舞曲,有的辽阔豪放,有的优美抒情,有的欢腾跳

跃,有的浓郁深沉,这些音乐素材让黄准对海南民间音乐有了更多的积累,也有了更深的理解。

摄制组筹备阶段,黄准第二次进岛,主要任务是深入生活。她和摄制组主创人员一道翻山越岭,深入娘子军活动过的原始森林,寻找影片中多次提及的椰林寨,重走当年娘子军走过的路。这次进岛,黄准吃了很多苦头,走过热带雨林,蹚过满是蚂蟥的沼泽地,住过废弃了的空房子,对当年的娘子军有了更感性的认识。

回上海不久,摄制组正式成立。在讨论影片音乐构思时,大家对《娘子军连歌》的创作有了分歧。有人觉得为了更具历史真实性,主题歌不妨借用现成的革命歌曲,比如《三大纪律八项注意》《盼红军》《当兵就要当红军》等,没有必要重新创作。但黄准发现这些歌曲既体现不出女性特点,又没有海南特色,与电影的要求完全不符。后来黄准在回忆录中写道:“我坚持要在影片中创作一首自己的连歌,并夸口说:‘一定要写出一首能够流传下来的,为群众喜爱的新的革命歌曲’”。

1959年冬,黄准随摄制组进岛拍摄。这是她去海南时间最长、收获最大的一次,一般情况下,影片作曲很少参加现场拍摄,但黄准亲临实地,通过现场寻找到了音乐灵感。给黄准印象最深的是“常青就义”的一场戏,大树周围一片火光,娘子军党代表洪常青被绑在大树上,只听他高呼“中国共产党万岁”“打倒

黄准与《红色娘子军连歌》 一曲永远的「向前进」

王凯

12月3日,作曲家黄准(1926年6月—2024年12月)离开了这个世界。提起黄准,人们第一时间想起的就是电影《红色娘子军》,还有那首令人难忘的《娘子军连歌》:“向前进,向前进!战士的责任重,妇女的冤仇深……”

作为电影的作曲,黄准创作了这首脍炙人口的《娘子军连歌》,歌曲张扬了电影,成为这部影片的标志性元素。从诞生至今几十年来,《娘子军连歌》在群众中广为流传,已成为海南岛的一张名片。黄准也多次说过,这首歌不是一般的进行曲,而是有海南特色的、属于妇女的进行曲。

国民党反动统治”。这是全剧的重头戏,也是黄准音乐创作的重点。黄准还见到娘子军连长冯增敏,听她讲了许多女子特务连的故事,这对黄准了解剧中人物的感情,并且用音乐表现这些情感大有裨益。

向前进向前进

黄准已经积累了丰富的音乐素材,根据影片实际情况,她将电影音乐实际定位为琼剧音乐,这样既有浓郁的海南风味,又与影片的时代特征相吻合。在这个基础上,黄准开始了主题歌创作。

《娘子军连歌》的歌词是编剧梁信创作的,只有短短的几句:“向前进,向前进!战士的责任重,妇女的冤仇深。古有花木兰,替父去从军,今有娘子军,扛枪为人民。共产主义真,党是领路人,奴隶得翻身,奴隶得翻身。”

对黄准来说,创作这样一首短歌是件轻而易举的事,但这一次,她却感到压力非常大。之所以如此,一是因为她在众人面前许下了诺言,要写一首能够流传下来的好歌曲;二是作为电影主题歌,这首歌是全片的音乐核心,整部影片的音乐都要通过它来展开。

黄准尝试了几种方案,但都不太理想。经过一段时间的沉淀和思考,黄准觉得这首歌简洁有力,节奏感强,是一首进行曲式的战歌。但又不是一般的战歌,而是一群以吴琼花为代表的被压迫妇女发出的要反抗、要斗争、要翻身的吼声。作为战歌,其基调当然是雄壮的;但作为20世纪30年代海南岛觉醒妇女的战歌,应该有凝重、浓郁的元素。根据这个特点,黄准突破了写进行曲的常规办法,不用大调式来写,而是采用海南琼剧和

民间音乐中最有普遍性和典型性的商调式来创作。经过不断打磨,终于形成了短促有力,但又极具海南地方特色的音乐曲调。

这首主题歌在片中共出现了四次,第一次用在片头,揭开了电影的序幕,将观众带进那个艰苦卓绝的年代;第二次是娘子军成立大会上,不用伴奏,只用单声部唱出,仿佛是那些女战士自己在唱一样;第三次是洪常青牺牲之后,战士们悲痛欲绝,用低沉缓慢的歌声,唱出了继续战斗下去的决心和誓言;最后一次出现在片尾,娘子军迈着坚定的步伐,带着胜利的笑容,又一次唱出了“向前进,向前进”的歌声。

对舞剧《红色娘子军》的影响

1964年,中央芭蕾舞团将故事片《红色娘子军》改编成芭蕾舞剧,在全国引起了轰动,后来又拍成了电影。改编之前,舞剧《红色娘子军》音乐负责人吴祖强找到黄准,希望她同意在舞剧中继续使用《娘子军连歌》。黄准听后欣然同意,并将自己在海南收集的音乐素材毫无保留地介绍给他。后来黄准在上海观看了舞剧《红色娘子军》的演出,深受感动,舞剧在秉承西方古典芭蕾舞音乐形式同时,还融入了海南民歌旋律和传统乐器的独特音韵,强化了舞剧的民族特色,其中,《娘子军连歌》更是为舞剧增添了耀眼光彩。

通过电影和舞剧的传播,《娘子军连歌》已经和红色娘子军的形象紧紧联系在一起,几十年时光飞逝,这首歌仍在大江南北传唱不已——从中可以看出它在老百姓心中的地位。

时间从来不语,却回答了所有问题。

本版图片均为资料图

摄影 沈岳林 黄准

电影《红色娘子军》

娘子军连歌
影片《红色娘子军》主题歌

1=G 2/4 黄准 词 梁信 曲 黄准 编

1. 向前进, 向前进, 战士的责任重, 妇女的冤仇深。

2. 向前进, 向前进, 战士的责任重, 妇女的冤仇深。

3. 向前进, 向前进, 战士的责任重, 妇女的冤仇深。

4. 向前进, 向前进, 战士的责任重, 妇女的冤仇深。

《红色娘子军连歌》曲谱