

中国民族歌剧的生命力

詹小虎

(四川师范大学音乐学院 四川 成都 610000)

[摘要]歌剧作为一种西方艺术,在中国这片广袤的土地上得以流传,通过作曲家们的努力,取材中国故事,将中国本土的音乐元素与西方的音乐技巧相结合,赋予了
中国歌剧独特的生命力。

[关键词]民族歌剧;民族性;生命力

一、中国民族歌剧的发展历程

歌剧源自欧洲,是一种由戏剧、音乐、舞蹈为一体的综合性艺术,^[1]在五四运动思潮的影响下传入了这片广阔的中国大地。在这一时期,受到中国传统音乐和西方歌剧、舞剧的影响,黎锦晖作为先行者,走在了中国歌剧探索道路上,创作了大量的儿童歌舞剧,作为一种崭新的戏剧形式出现在了人们的视野中。

进入抗战时期,舞台剧《扬子江与暴风雨》首次在歌舞剧中融入了话剧的成分,有了进一步的突破。1942年的延安文艺座谈会以后,延安的文艺工作者们响应号召,学习陕北农村的秧歌,并在此基础上将歌、舞、剧相融合,形成了一种新型小歌剧——“秧歌剧”,而1945年的《白毛女》的成功创作更是让中国的民族歌剧迈入了新的阶段,较之前有了更加成熟的体系,中西方的广泛融合,形成了具有中国自己特色的新歌剧。^[2]并由此创作了《小二黑结婚》、《洪湖赤卫队》、《江姐》……等诸多作品。

改革开放后,随着对外开放的程度的不断增加,许多西方的思潮的涌入,尤其是文艺上的思想的冲击,使得中国的歌剧艺术进入到发展的黄金时期,出现了百家争鸣,百花齐放的繁荣景象,所创作的优秀歌剧作品也越来越多,所表达的内涵也愈发深刻,题材更加广泛,体裁也更加多种多样。涌现出了许多作品,中国民族歌剧的创作体系也随着之不断完善,并在世界的舞台上占据一席之地。

二、中国民族歌剧的本土化与民族性

一方水土养一方人,西方歌剧艺术来到中国多少是有些“水土不服”的,想要在中国站住脚跟并得以发展,实现歌剧的本土化是不可避免的。在中国民族歌剧发展的过程中,先行者们已经重视到了这个问题,他们在这新体裁的作品创作过程中,充分借鉴学习西方歌剧的创作模式,在作品中加入咏叹调、宣叙调等形式,在伴奏交响上也广泛借鉴,并与中国的本土戏曲、地方的民间音乐以及民族乐器这一类的具有中国民族特性的元素相融合,让这一新的戏剧形式能够获得中国民众的认同。这也在许多的民族歌剧作品中得到了体现。

歌剧《白毛女》便是如此,其艺术风格和曲调上更多的是采用民族音乐并加以发挥创造,借鉴了中国戏曲歌唱、吟诵、道白三者三结合的传统手法,歌剧情节结构上吸取民族传统戏曲的分场方法,在继承民间歌舞剧(陕北秧歌剧)和中国古典戏曲的同时,也借鉴了西洋歌剧的某些表现手段(如:西洋管弦乐、咏叹调宣叙调等),并将二者相融合,在西方歌剧的基础上创造了富有中国民族特色的歌剧。

歌剧《小二黑结婚》也同样如此,采用了多种民间音乐素材创造性地运用戏曲的音乐表现手法与技法创作民族歌剧,突出了浓郁的中国民族风格与地方特色^[3]。在取材上以人民的基本生活中的材料来进行描写,符合大众喜闻乐见的题材。而在配器方面这一部歌剧采用了我国的民族管弦乐团,具有浓厚的本土气息和民族性。

不仅如此,在许多中国民族歌剧作品中都能够体现出本土化与民族性,通过西方歌剧的表演方式,采取中国的民族唱法,借鉴西方歌剧的伴奏交响,融合了中国歌舞戏曲音乐,演绎了中国自己的故事。

三、中国民族歌剧如何永葆生命力

中国民族歌剧自“五四”时期开始传入中国,并伴随着中华民族、民主革命、改革开放的进程在这片中华大地上生根发芽、开花结果。在借鉴西洋歌剧宝贵艺术经验的基础上,形成了自己独特的美学风格。从此,中国民族歌剧这枝艺术奇葩,

绽放于世界艺术的百花园。时至当下,这东方的艺术奇葩又当如何才能永葆生命力呢?

(一) 明确创作的对象

中国作为一个拥有着十四亿人口的泱泱大国,在进行文艺创作时,最需要考虑到的对象便是这最为广泛的劳动人民,便是这作品是否能够被他们所接受。艺术源于生活,而最美好的生活往往是由人民群众所创造的,人民需要文艺,文艺更需要人民,当抛弃了为中国的“最广大人民的根本利益”服务的目的之后,这样的文艺作品注定会被淘汰在历史的长河里。我们可以回想,为何《白毛女》、《江姐》等作品时至今日仍旧能够广泛流传,而另一些作品却做不到。作品有没有意义,创作的出发点,价值取向有很重要的影响,要深刻意识到创作的对象是人民群众,只有在最广泛的人民群众支持认可下,才能在这土地上牢牢扎根,茁壮成长。

(二) 明确创作者的责任与担当

“文艺事业是党和人民的重要事业,文艺战线是党和人民的重要战线。”^[4]作为一名文艺事业的建设者,对这句话更应该谨记于心,在社会各类不良风气的冲刷下,很多人都迷失了方向,一味的金钱至上、名誉至上的思想让“人民”二字早被抛至九霄外,在作品的创作中也不由得出现了“劳动人民靠边站”的现象。然而这样的作品终究是过往云烟,在作品的创作过程中,只有做到肩头有责任,心里有人民,如此才能达到笔下有乾坤,只有创作符合时代价值观的作品,为崇高的目的服务,才能赋予作品以强劲的生命力,让作品永葆青春。

(三) 扎根民族沃土,广纳百川

文化是一个国家的生命、一个民族的灵魂,文化兴则国运兴,文化强则民族强。一个国家最基本最重要的文化就是本民族文化,中华民族的文化有着深厚的历史积淀,富含我们创作时所需的养分,这其中一些优秀的文化更值得我们探索,并在新时代的背景下将这类优秀的文化进一步发扬,赋予新的生命力,培养出独具中华民族文化的风格。

民族的也是世界的,不仅要扎根于民族的沃土上,更要广泛吸收借鉴外在的优秀文化来充实自己,这样才能更好的创造出具有独特的中国民族性的作品,否则会营养失衡。

四、总结

中国民族歌剧从一粒种子成长为参天大树,无时无刻不面临着挑战,曾经的摸着石头过河、依葫芦画瓢到现在的独树一帜,都体现出了中华大地这片文化土壤的肥沃和中国民族歌剧强劲的生命力。如何在当下永葆生命力,这仍旧是一个长期的、具有探索性的问题,是需要我们用毕生的精力思考并付诸于实践的问题。

参考文献

[1]林戈尔.中国歌剧概貌简述[J].音乐探索,2016(03):3-11.

[2]居其宏.民族歌剧音乐创作的往日辉煌与现实危机[J].中国音乐,2013(04):6-11.

[3]胡士平.马可与中国歌剧[J].人民音乐,2004(10):8-10.

[4]习近平.在文艺工作座谈会上的讲话[J].中国法治文化,2015(11):6-14.

作者简介:詹小虎,男,1997年12月1日,汉族,四川巴中。学历:硕士研究生,研究方向:音乐(声乐),单位:四川师范大学音乐学院,四川,成都。