

浅析中国民族歌剧艺术及发展

彭易

深圳歌剧舞剧院

[摘要]中国民族歌剧诞生于20世纪20年代。经过近百年的发展,从宋、元以来形成的以歌舞、宾白并重的各种戏曲,到萌芽于二十世纪二十至三十年代黎锦晖创作的儿童舞剧《麻雀与小孩》,《小小画家》,聂耳创作的配乐剧《扬子江暴风雨》,再到四十年代初的《上海之歌》(张昊作曲),《大地之歌》(钱仁康作曲),《秋子》(黄源洛作曲)等作品,在吸收西洋歌剧创作特色的同时,对于探索中国歌剧创作的道路方面,起到了先行作用。直到1942年以后,由延安秧歌剧发展而成具有民族特色的歌剧《白毛女》的诞生,标志着我国歌剧的发展进入了一个新的阶段,对之后的中国民族歌剧创作有着深刻的影响。从上个世纪四十年代开始,中国民族歌剧在近八十年的发展历程中,为中国传统音乐的整体发展进步以及中国民族声乐的发展作出了巨大的贡献,形成了具有中国民族特色的演唱风格。作为新时代的文艺工作者,认真探悉了解中国民族歌剧不同时期的发展状况,深入了解中国民族歌剧的发展趋势,从而去更好地继承和发扬中国民族歌剧,让中国民族歌剧屹立于世界之巅。

[关键词]民族歌剧; 传统音乐; 爱国精神

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.03.722

歌剧是一种综合的艺术形式,包含了戏剧、声乐、舞蹈、诗歌等艺术内容。同时又是音乐和戏剧一种最高的综合形式,属于音乐这类艺术门类之中,内容是表达故事情节,塑造人物形象。二十世纪初,歌剧由欧洲传入到中国,经过我们老一代的音乐家们的改编继承和二度创作,渐渐地形成了一种既包含了西洋歌剧创作特色又带有中国传统民族音乐文化的中国范的歌剧,即中国传统的民族歌剧。

从20世纪早期开始,中国的民族歌剧从没有到萌芽、从贫瘠到饱满、从衰落到高潮,它走过了将近一个世纪的风风雨雨。1945年,歌剧《白毛女》首次演出取得成功以来,中国的民族歌剧事业已经经历了60多年的成长道路。虽然中国民族歌剧的道路历程时间不悠久,但在它的成长岁月里,歌剧创作在我国传统音乐文化的基础上,引用西洋歌剧的创作技巧,创立了独具中国特色的新的音乐艺术形式。在民族歌剧的发展历程中,先是借助歌剧这种从外而来的艺术形式来反映出我国的社会形态、人民群众现实状况和人类心中的思想感情。其中主要优秀的代表作有:《白毛女》《小二黑结婚》《刘胡兰》;《刘三姐》《江姐》;还有之后的《护花神》《屈原》《原野》《党的女儿》等。

一 民族歌剧的创作元素

我国的民族歌剧的是在特有的历史条件和背景下产生的,从《白毛女》到之后的《党的女儿》,歌剧创作在题材的选取方面都有着各自不同的特点和内容,但是大多数题材的创作还是来源于民间生活,共同的展示了中华民族儿女的现实生活和传统文化的特质。

(一) 反映历史革命战争

中国民族歌剧,尤其是发展的初期和中期,题材来源大都以反映现实生活和民族战争为主,表现出劳动人民在中国共产党的跟随领导下,奋力抗争、祈求解放,将三座大山推倒。这种类型的歌剧在战争和革命的方面比较突出,目的在于激发群众的革命斗志和自信心,歌颂艰苦朴素和勤劳勇敢的时代精神,给我们留下了许多可歌可泣的英雄形象、动人事迹。

(二) 表现历史人物和民间故事

在这种类型的歌剧创作上,很多都是根据历史记载相关的爱国英雄和历史人物以及广为流传的民间故事为题材来源,以正面形象刻画出中华民族勤劳善良、爱国坚强、不怕艰难、甘于牺牲的伟大品质,弘扬了民族精神和传统文化,激发了劳动

人民民族气节。

(三) 反映人民内心和精神面貌

中国民族歌剧很多题材都是描写广大劳动人民反对封建剥削压迫,要求民族和平,追求美好未来的内容。例如《白毛女》《小二黑结婚》等歌剧题材,都是来源于民间生活,传统的色彩明显,内容比较向上积极,都深刻的反映了当时的时代背景之下人民大众的精神呼唤。

二、民族歌剧的音乐风格

中国民族歌剧具有非常典型的艺术特点。

(一) 东方与西方音乐的结合

从古到今,我国对于歌剧的音乐创作很基本上长时间都处于中国的音乐与西方的音乐相结合为主体上。大部分是因为我们对于歌剧的探索 and 追求和对于我国传统的民间音乐文化的热爱和尊重。所以导致我国在民族歌剧的创作上始终建立在以中国音乐文化为主,学习西方的基础上,同时也充分表现了我国各民族音乐所特有的艺术特色。

(二) 古代与现代音乐的融合

很多文化和艺术都有历史的传承性。中国传统音乐文化是一条历史长河,从秦朝时期的十五国风到汉代的乐府,和之后明清时期的小曲,我国的传统民族音乐文化形成了一朵东方牡丹。我国的民族歌剧音乐在继承历史音乐文化基础的同时,也体现出古代的历史面貌和民族音乐的特色,然后将今天新的创作思想、音乐元素,真正地形成古今一体。例如民族歌剧《王贵与李香香》就引用了陕西民歌“信天游”的音乐风格。

(三) 新与旧的相互交叉

新和旧的交叉点是当今我国民族歌剧在音乐的创作中比较突出的特点。首先是旧的民族音乐进行二度改良创作,其次是对以往的作品尝试创新,加入今天音乐文化精华,比如美声、通俗、古典。歌剧《苍原》的音乐创作在新旧的交流上很成功。它在运用传统民族音乐的同时,又进行了改造和创新,尝试运用美声、通俗等音乐技巧,给观众留下了深刻的印象,也显示出当今时期我国民族歌剧音乐的精神面貌。

三、民族歌剧表演风格和鲜明的艺术特征

在歌剧的表演中,声乐部分包括对作品的独唱、重唱和合唱,歌词就是剧中人物的台词(剧情内容不同,也会有说白出现);器乐演奏部分一般是在全剧开幕时演奏,早期的歌剧还

会间有包含声乐在内的献词性质的序幕。歌剧每一幕中，器乐演奏不止作为歌唱的伴奏，还会对剧情和旋律的变化起到很好的连接。幕与幕之间常常使用间奏曲连接，或者每一幕都有自己的前奏曲。在歌剧的表演中，有时插入舞蹈，对剧情的渲染起到推动。歌剧的音乐结构由相对来说比较独立的音乐片断连接或者是连续发展的整体结构组成。

在歌剧中表演中，最重要的声乐表演形式有朗诵调、咏叹调、咏叙调、重唱等等；体裁样式分为正歌剧、喜歌剧、大歌剧、小歌剧、轻歌剧、音乐喜剧等。对于演员要求演唱和表演必须服务于剧情、音乐的变化和发展。由于剧情的变化，所以使演员的演唱风格也更加丰富饱满。因为每个演员的表演和演唱都推动和引领着剧情的发展，所以我国的民族歌剧大多数都形成了具有中国特色的民族歌剧演唱风格。主要体现在唱段中以抒情为主，用干净明亮的音色、口齿清晰的咬字、婉转的行腔声韵来抒发剧中人物的情感和内心世界。

在音乐的表现方面，我国的民族歌剧不同于西方以个人高超的演唱为主的特点，我们主要通过表演者进行演唱来塑造人物形象，带动故事情节发展。这同时也要求了歌剧的表演者必须具有扎实的声乐功底，稳定的表演基础，以表演配合演唱，推动情节发展的效果。

尤其是在我国的民族歌剧中，女高音在剧中通常担任最重要的角色。同时也表明了中国民族歌剧中的重要人物一般都是由女性担任演出的，歌剧中主要角色的故事情节的发展和人物形象的刻画通常由女高音呈现出来，也表明了在中国民族歌剧中的经典曲目唱段大多数都是由女高音所唱。而女主人翁的故事背景是由歌剧的编创者根据中国封建社会所特有的对民间女性的压迫和屈辱来表达对中国女性同胞的同情，大部分的民族歌剧作品都是来源于这一点，都是在表达女性同胞们对幸福、美好和自由的追求，对封建势力压迫的反抗和痛恨。例如，被压迫的白毛女喜儿，被渔霸压迫的珊妹；追求爱情自由的小芹和为人类解放事业献出宝贵生命的女英雄江姐、韩英、田玉梅。即使她们的身世背景，性格经历各不相同，但都是因为收到了封建势力的压迫而走上反抗斗争的道路，也歌颂了伟大的女性精神。

四、民族歌剧发展的趋势

（一）风格上形成特色

中国民族歌剧是在中华民族传统的优秀文化和民族精神下为基础而建立的歌剧，和戏剧、戏曲、文学、民族学、语言学等很多人文艺术学科相互学习借鉴、相互补充成长的，首先运用人们所熟悉的戏曲的形式和音乐语言等，创作出以中国的戏曲结构为基础结构、民间背景为音乐的创作素材、风格是以歌唱、表演、叙说、舞蹈为主的民族歌剧。歌剧《白毛女》和《小二黑结婚》就是以民间最真实的生活写照为背景的民族歌剧代表作，它们共同具有传统的民间音乐特点，也奠定了中国民族歌剧发展的最初的基础，促进了之后民族歌剧的进步，成为民族歌剧中的常青树。如果生搬硬套，不研究自己民族传统艺术和音乐文化，没有自己的风格和特色，最终只能人云亦云，走向失败。

“五四”运动以后，我国从事音乐创作的学者们慢慢学会引用西洋歌剧的创作经验，打开了中国歌剧的成长道路。延安

文艺座谈会之后，出现了新秧歌运动。从第一部新秧歌剧《兄妹开荒》到《夫妻识字》《一朵红花》等多部民族秧歌剧的演出成功，推动了国内积极的创作和演出新秧歌剧的热流。40年代之后，歌剧《白毛女》诞生同时也成为了我国民族歌剧的经典作品，表明了中国民族歌剧在创作上取得了很大的进步，开启了中国民族歌剧成长的新时期。

（二）艺术上形成体系

中国民族歌剧虽然已经拥有将近百年的历史，但并没有像戏曲一样在世界艺术文化中形成独特的艺术体系。因此，我们更应该注重学习并吸收戏曲音乐风格、创作特色、演唱技巧、综合艺术表演等多方面的经验，逐步建立起我们自己的民族歌剧的理论基础、创作方法及表演特点，为中国民族歌剧往更高的水平奠定扎实的基础。

（三）让民族走向世界

中国民族歌剧在近期几十年的不断发展中，逐渐的成为我国音乐和艺术文化一个重要的组成部分。在今天的21世纪，民族歌剧和很多别的民族艺术形式一样，面临着很多机遇和改革。要想让我们的民族歌剧走得更远，首先要有自己鲜明的民族音乐文化和传统的特色，拥有本国的文化自信。

吸收西洋歌剧中的经验，把我们国家的音乐文化和西方的音乐文化进行交流，以独有的艺术魅力，在世界歌剧的舞台绽放其光华。而民族歌剧事业的进步也应该以适应当前社会文化的发展趋势为前提，保留以往的优秀经验，在突破以往固定的基础艺术形式的同时，对作品的结构及舞台实践进行分析总结，通过分析民族歌剧的多种经验创作的方法和大量的舞台实践，进一步地寻找出新的突破，用来学习和指导现在的民族歌剧，把我们自己的民族歌剧推上一个新的舞台。要想让我们的民族歌剧走得更远，首先要有自己鲜明的民族音乐文化和传统的特色，吸收西洋歌剧中的经验，把我们国家的音乐文化和西方的音乐文化进行交流，以独有的艺术魅力，在世界歌剧的舞台绽放其光华。如早年梅兰芳曾率领中国京剧团在国外演出，以独特的民族风格魅力和技压群芳的表演让观众折服，也让西方人大开眼界，叹为观止，深刻地感受到中国民族传统的艺术魅力。改革开放以后，豫剧、昆曲、黄梅戏等地方戏曲相继走向世界艺术舞台，都是以自己独有浓郁的地方音乐特色受到观众的喜爱和欢迎。因此，作为衡量一个国家的和民族整体艺术水平面貌的歌剧，应该以独有的传统民族音乐特色、比较完整的艺术体系和饱满的姿态走向世界，在世界歌剧的舞台上开出魅力的艺术花朵。

参考文献：

- [1] 马跃. 中国歌剧的现状与发展. [M] 上海音乐出版社, 1987. 01
- [2] 马跃. 歌剧艺术. [M] 上海人民出版社, 1989. 01
- [3] 陈紫. 歌剧的形势与歌剧音乐的戏剧性. [M] 文化艺术出版社, 1992. 01
- [4] 石夫. 漫谈歌剧音乐创作. [M] 人民音乐出版社, 1996. 02
- [5] 张雯雯. 民族歌剧演唱风格微探. [J] 科教文汇, 2009. 07