

对中国民族歌剧发展的回顾及思考

廖利军

湖南省郴州市歌舞剧团

[摘要]我国的民族歌剧早在20世纪四十年代开始兴起，一直到新世纪这六十余年的发展历程中，中国民族歌剧伴随着中国音乐、民族声乐乃至社会大环境的发展而产生了巨大的变化。因此本文对中国民族歌剧的发展史进行了回顾和整理，并且进行了深度的思考，为进一步加强中国民族歌剧创作、让歌剧走入更多人的视野提出了一定的参考性意见。

[关键词]民族歌剧；陈家大屋；歌剧艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.323

歌剧是一种综合性非常浓厚的艺术表现形式，歌剧是音乐艺术、语言艺术、形体艺术、戏剧和表演艺术的融合。在西方文化中，歌剧属于一种音乐戏剧的体现方式，而歌剧在我国的历史也非常久远且辉煌，尤其是宋代时期，城市以及文化艺术的快速发展让我国的曲艺、歌舞、器乐方面发展的粉尘繁荣，而随着表演艺术和对白艺术的不断发展，以此基础形成了南戏以及杂剧，在元代得到了广泛传播。而随着明清两代诸如四大声腔、徽班进京的发展和带动，我国的戏曲也在这个时期出现了空前繁荣的景象，尤其是清末民初时期，戏曲曲艺更是成了我国的代表艺术之一。而20世纪初期随着西方演唱形式和外国歌剧的引入，很多音乐家开始以此为基础进行创作，例如清唱剧《长恨歌》等等，而在不断完善之后，具有我国民族特色的歌剧也开始逐渐成型。

1、中国民族歌剧发展的阶段

1.1 第一阶段

我国民族歌剧发展第一阶段时间包括了1949年之前和解放初期，中国民族歌剧发展初期的阶段，该阶段以经典歌剧《白毛女》为代表的，诞生了诸如《小二黑结婚》《王贵与李香香》《刘胡兰》等为主，该阶段诞生的民族歌剧内容主要以表现力非常强烈的人民矛盾为主，具有很强烈的政治色彩以及时代的特色，充分表现了我国人民在中国共产党领导下的新生活以及解放前旧中国的人民矛盾问题，例如战争时期英雄人物的故事、新旧社会的变化等等，都是这个年代中国民族歌剧的叙事主题。像是《白毛女》就表述了旧社会把人变成鬼、新社会把鬼变成人的重要思想以及人民的阶级矛盾。而在这些歌剧的音乐创作上基本都是我国的民族音乐作为基础，有着浓厚的中国味道，像是对某一地区具有特色的民歌或者戏曲音乐的改变、加工等等，都成了展现中国民族歌剧色彩的重要方式。例如《白毛女》中利用了主角的性格来编写曲子，让剧中的人物展现出了鲜明的形象，利用民歌《小白菜》来代表喜儿，不仅能够凸显出角色凄惨悲凉的身世，还能够让人对角色加深印象，而该主题也随着剧情的发展产生了变化。而且剧中的其他人物也会有相应的主题曲，人物在戏剧中产生的矛盾冲突在音乐的渲染下显得非常突出，从而凸显出了作品的思想和内涵。初期的歌剧唱段基本利用了民族声乐的发音体系，甚至很多唱段和音乐来源于对戏曲的改编和加工，很多戏剧剧情内容也会

利用戏曲音乐来展现剧中的冲突。总的来说，该阶段所诞生的民族歌剧给我个民族歌剧事业的发展奠定了基础，也贡献出了无数优秀的作品。

1.2 第二阶段

第二阶段主要是文化大革命之前的时期，像是《洪湖赤卫队》《江姐》《草原之歌》等等都是这个年代的代表作。这一阶段的内容和题材几乎没有任何变化，基本都是以革命时期的阶级斗争和战争题材为主，更加突出了中国共产党和解放军在各个历史时期与敌人英勇作战的壮丽篇章，而故事叙事方式在保留浓厚民族风格的同时还从歌剧的角度深度研究了戏剧音乐的展开方法，并且利用了国外歌剧的创作手法，因此这一阶段的歌剧更加成熟，也更具感染力。例如在独唱方面，涌现出了诸如《我为共产主义把青春贡献》《看天下劳苦大众都解放》等一大批大型的咏叹调。而在第二阶段，叙述和抒情内容变得更多，并且能够有效融合在一起，进而凸显出了剧情的冲击力也吸引力，为体现歌剧的思想内涵发挥了巨大的作用。该阶段的民族歌剧也突破了传统民间唱法和戏曲形式的影响，让合唱、伴唱、对唱、重唱等演唱形式融入其中，进一步展现出了歌剧所应当具备的表现形式，非常具有演出价值和意义。而且这个阶段歌剧的器乐也得到了进一步发展，乐器对于塑造人物、渲染气氛、推动剧情起到了非常重要的作用。总的来说，这一阶段我国民族歌剧和国外歌剧进行了充分的融合，让歌剧真正展现在观众面前的同时，也能够让歌剧讲述好属于中国民族的故事。

1.3 第三阶段

第三阶段主要以文革以及改革开放之后的作品，诸如《星光啊星光》《情人》《党的女儿》等等。相比于前两个阶段来说，这一阶段的创作题材非常广泛，不光是红色题材，还包含了民族题材、历史题材、当代题材以及地区性较强的提出，虽然音乐表达依然以民族为主，但并不是以某个地区的民间音乐为主旋律，而是会根据不同的内容和地域展现出了更加丰富的音乐表达形式。同时这一阶段的演出形式也更加完整，像是咏叹调、宣叙唱、合唱以及器乐等部分都已经特别成熟和完整，尤其是歌剧的布局、戏剧安排也和之前有着极大的进步，同时也根据时代的变化进行了创新，甚至突破了外国歌剧的束缚，形成了具有中国特色的表现方式。例如新时代的中国民族歌剧

《陈家大屋》，不仅继承了传统歌剧的有点，还将具有地域特色的郴州民间音乐融入了表演当中，加上更加现代化的舞美和灯光设计，以及更加震撼的现场乐团伴奏，从人民的视角展现了朱德、陈毅领导的“湘南起义”，同时利用郴州兴中街陈家大屋一家三代面对土地革命运动态度转变的故事，歌颂老一辈无产阶级革命家在汹涌的革命洪流中带领群众奋勇抗争、不屈不挠的献身精神。新时代必然是中国民族歌剧发展速度最快的时代，也必然是融合程度最高的时代，新时代的整个民族歌剧在保留了民族和地域特色的同时，还利用美声唱法推动了合唱和重唱的发展，让中国民族歌剧能够走出国门、走向世界。而且新时代的歌剧题材更加丰富，表达方式更加多元化，甚至部分歌剧还和现代潮流想融合，让歌剧的受众变得更加广阔，培养出了一大批新时代的歌剧爱好者。

2、对现代中国民族歌剧发展的思考

2.1 对于阶段性的思考

本文所论述的三个阶段主要以每个阶段的表演风格相关，和歌剧本身的质量是没有任何关系的。例如我国民族歌剧的开山之作《白毛女》的起点非常高，本身就非常的成熟，因此几乎是无法超越的经典。而在音乐戏剧中，我国具有非常繁荣的曲艺和戏曲基础，这些表演艺术在给中国民族歌剧添加了大量民族元素的同时，也的确在某一时期限制住了歌剧的发展形式，这也是歌剧发展和完善过程中必须要重视的部分，像是《白毛女》也是以陕北秧歌这类民间曲艺艺术融合外国歌剧而形成的形式。部分人认为中国民族歌剧必须要以中国戏剧、曲艺等民间音乐和表演艺术形式为核心，融合国外的歌剧形式而发展，这种说法依然是有失偏颇的。因此在现代中国民族歌剧的发展过程中，下一阶段的歌剧是要按照传统单一化的形式而发展，还是按照多元化融合的形式而进步，都是在未来发展过程中需要考虑和研究的问题。比如随着信息化时代的发展，现代年轻人对歌剧的了解和兴趣相对不足，因此歌剧的发展形式又陷入了一个瓶颈，让歌剧中融入潮流的内容成了现代歌剧发展需要研究的重要话题，潮流元素是否让歌剧失去了本身的艺术严肃性也是很多研究人员重视的问题。当然像是《陈家大屋》这种以多元化融合为核心的新形势的歌剧的确获得了一定的成效，因此这也就是在未来中国民族歌剧改革过程中需要着重研究的方面。

2.2 对民族歌剧和民族声乐关系的思考

在民族歌剧中存在大量的民族声乐元素，为我国民族歌剧的发展起到了推动下的作用。像是第一阶段的歌剧唱腔基本以某地区的民间音乐作为背景像是著名演唱者王昆和郭兰英等前辈基本都只有过演唱戏曲和民歌的经验。不过民歌和戏曲中的演唱元素能够让这些经验丰富的表演艺术家们准确表现歌剧中丰富的情感，毕竟我国的民族声乐本身就非常庞大，包括了

各个地区的民歌、曲艺、说唱艺术等等，而且皆富有着中华民族的深切感情。演唱戏曲演唱中非常讲究针对气息、语言、装饰音、声腔的应用，而且还追求风韵和感情，尤其是戏曲当中的声情并茂、以情带声、字正腔圆等优势，也成了初期民族歌剧思想和音乐表现的最好方式，而且也成功开辟了中华民族声乐发展的重要道路。同时中国民族的唱法对于不同地区、民族和风格都具有很强的包容性，而且也对美声这样审美取向不一样的唱法表示了认同。毕竟民族歌剧的核心就是利用歌剧来表达一个民族的思想感情和内涵，因此属于民族的演唱方式也应当是民族歌剧的主流。不过随着时代的发展，美声唱法成了现代民族歌剧的主要表演方式，而且我国的民族唱法也吸收了美声的优势，从而打造了中西结合的道路。像是《陈家大屋》中就利用了传统歌剧唱法和郴州传统音乐相结合的方式，而且还加入了大量的创新元素，让歌剧的表现力得到了显著提升。

2.3 对中国民族歌剧未来发展的思考

随着新时代的到来，中国民族歌剧也需要得到进一步发展，才能培养更多的观众，让我国的歌剧事业更好地传承下去，因此相关人员也需要对中国民族歌剧的未来发展做出一定的思考。首先是对形式的思考，中国民族歌剧唱腔分配不平衡是长久以来最显著的问题，像是独唱与合唱、重唱数量的失衡、男女唱腔比例的失衡等等，都受到了传统戏曲艺术的影响。虽然现在这些问题都得到了解决，但表演方式相对来说更加西式，因此在学习外国歌剧时，我们还要融入民族元素，才能更好地展现中国人内心的精神。其次则是器乐，中国戏曲非常重视器乐的应用，因此在为了的歌剧发展中，器乐的丰富和优化必将能够让歌剧更加具有感情。最后是唱法，民族和美声唱法其实并不冲突，这一点《陈家大屋》中也有所展现，而且相对成功，因此如何根据歌剧内容特点协调唱法的融合，是未来歌剧发展道路的重点方向。

3、结语

总的来说，随着时代的变迁，我国歌剧得到了翻天覆地的变化，为了促进我国歌剧的进一步发展，我们应当在吸收国外先进经验的同时，充分融入民族元素，让属于中华民族的歌剧在世界歌剧舞台上大放光芒。

参考文献

- [1]董兵.对中国民族歌剧发展的回顾及思考[J].南京艺术学院学报(音乐及表演版),2003(04):23-24.
- [2]刘爱珍.中国民族歌剧发展方向的回顾与思考[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2009(02):58-60.
- [3]宁静.中国民族歌剧发展回顾与未来方向的思考[J].黄河之声,2019(08):24.
- [4]陈思羽.论中国民族歌剧的传承与发展——以歌剧《江姐》为例[J].戏剧之家,2021(33):51-52.