

浅议欣赏中国京剧和西方歌剧的审美共性

王梅

(中央音乐学院 北京 100000)

【摘要】中国京剧和西方歌剧是两种风格迥异的艺术形式。两种看似不同的舞台艺术都拥有音乐这个重要部分。两种舞台艺术从初级形式发展到高级阶段都相对完善了其音乐形式。歌剧和京剧的音乐在很大程度上能够使观众冲淡舞台的局限，在无限的音乐时空中任意遨游遐想。观众与音乐建立起互动，文化特点截然不同的观众群，却形成了欣赏的审美共性。

【关键词】审美共性；审美关系；艺术欣赏

中国文明与西方文明在很多方面有着较大差异，同时人们因由所处的社会、民族、地区、时代的风俗习惯和文化模式的影响，也潜移默化地促成了各个特定民族区域的人们形成一种定位于本民族传统文化的审美倾向，造就出艺术形式上的多样性。中国的艺术与西方的艺术有着不同的发展轨迹。艺术是由人创造出的，并且由不同地区的不同民族的人创造而来，所以艺术呈现多样的风格也是必然的。人由于个性的差异；审美趣味和价值取向的差异；文化传承的差异；风俗习性的差异等等，形成不同民族的不同特征。

在艺术上虽然风格迥异，但在人们的审美欣赏中，仍可见不同人群的共性。审美需要促成了艺术作品的内容与形式的各种各样的巧夺天工的搭配，形式和技巧在以欣赏这些艺术的人们的审美要求中孕育而成。

不同人群创造出的艺术都是一种美的精神现象，艺术家利用可以使用的，可创造出艺术效果的人和物质，创造出不同的艺术形象，形成不同的艺术形式，显现出人们精神境界中的艺术想象。在创作手段中所显现的形式美和技巧美，艺术表现的精美形式和技巧，显现出人们对艺术规律掌握的灵巧性，显现出必然形成经典形式的各种艺术形式的美。在各个不同民族或国家艺术家的创造下，以一定的内容与形式、技巧相结合形成为艺术作品，又以一定的风格和个性显露出千姿百态的艺术样式和情趣，并和观众形成共鸣，共同表现出人们所向往的美的精神世界。尽管不同的民族都有自己风格独特的艺术，但是在审美活动中，却有值得注意的特点。不同的观众人群在欣赏和体验艺术作品的内在美时所产生的一种表面不同，却有内在共同的特有审美共性的心理体验。

舞台剧这种艺术形式是在一个相对封闭的剧场里演员当着观众表演，舞台有限的空间使表演范围受到时空的局限，需要靠灯光、布景、道具营造剧情角色所需的艺术表演环境。在演员表演方面，因舞台剧的表演舞台离观众有一段距离，这就促使舞台表

现和表演可能带有表演需要的艺术性，在舞台美术、化装方面运用夸张和艳丽手法，突显造型轮廓，光色的鲜艳。在演员歌唱方面，要有很好的发声方法、乐队演奏音乐方面的完善表现等。不过相对舞台剧院的环境而言，无论导演和舞台美术家们怎样努力地扩展空间，其时空效果仍然不能从技术上完全解决。但是具有抽象性的音乐在很大程度上能够使观众在无限的音乐时空中任意遨游遐想。在舞台剧种中，各种带有音乐的剧种应运而生。以影响最广泛的中国的京剧和西方的歌剧为例，中国的京剧和西方的歌剧都尽可能在艺术上冲淡了舞台的局限，因为京剧和歌剧的音乐唱腔可以带着观众冲出舞台剧院空间的局限。

中国京剧有极富特征的扮相脸谱，唱腔音乐部分为板腔体，板式变化，西皮、二簧腔为基础腔调，进行板式变化，生出各种腔调。京剧继承了皮簧戏的艺术成就了极其丰富的剧目，有二簧、西皮、吹腔、四平调等二簧系统的剧目，也有昆腔、高腔、秦腔等民间小调剧目，从京剧的剧情上来讲，主要是将一些历史故事改编成戏剧情节搬上舞台，目前被保留下来的剧目，有《宇宙峰》《玉春堂》《长坂坡》《群英会》《打鱼杀家》《五人义》《打金枝》《野猪林》《空城计》《霸王别姬》等，京剧即使是新编剧目，仍然适用板腔体，板式变化，西皮、二簧腔为基础腔调，进行板式变化，生出各种腔调，据估计各种形式的剧目大约200余出，统称为传统戏。

清光绪年后，宫廷对于京剧的垂青也对民间欣赏京剧起到了推动作用。中国观众在欣赏传统的京剧时，大多是选择一出由某个角儿演出的某个戏，观众对于京剧，包括剧情，人物扮相，角色特点等等大多是十分了解的。

艺术表现的风格是多样的，但未必凡是艺术家所创造的风格就为大家所喜爱，符合人们审美共性的，才会被人们喜爱，进而成为传统经典。人们慕名而来的，喜欢某类艺术和艺术家都是因欣赏的审美取向，审美选择所决定的。在审美欣赏中，个人的因素多且复杂，同样的艺术作品，在不同的人的欣赏心理中就会有

就像是摄像机的镜头，时刻注视着舞台上发生的一切。中国的戏曲舞台又是开放式的。中国戏曲从来都不回避戏剧艺术的剧场性和扮演性，承认戏就是戏，舞台就是舞台，在这种灯光下的演出恢复了剧场作为剧场的现实性，布莱希特观看了中国的京剧的演出后正式运用了“陌生化效果”这一标志性的艺术术语，“陌生化效果”的提出可以说是彻底反对幻觉主义的，戏曲的大白光运用，就是在空空的舞台上通过演员表演创造出一个个假定性的时空情境，破除了舞台的生活幻觉，使观众与演出产生了“间离效果”。

2. 跟拍的“长镜头”的运用

这种镜头就是一个跟拍的不经剪辑的镜头。它就是跟随电影的拍摄的对象的移动轨迹。这样的镜头能接近真实的生活，进而表现电影的纪实性。舞台上常用的追光灯也具有这样的功能，不管环境的变化，焦点始终是对准被投射对象。追光灯在追随人物，它使人物在移动过程中他的表情，动作都不间断的展现在观众面前，能拉开人物与景片之间的距离，指引观众的视线投射到人物上，让观众看到演员表演的完整性，使这样的场景更近生活化，达到纪实效果。

三、“蒙太奇”手法在舞台灯光上的运用

在戏剧舞台上也存在很多的蒙太奇，戏剧空间是个虚拟的程式，一出戏的地点和空间往往通过台词和动作暗示出来，千里之遥只走一个圆场就到达，行船走马都体现于举首投足之间，很多这样的场景可以用灯光的很多元素和演员的表演唤起观众对整个空间的想象。不管场景变化是多么的频繁仍一气呵成，这个特点同电影中的剪辑，把不同的片段自由的连接在一起的特点相接近，戏剧中最小的组成单位和电影中的组成单位也相接近，随意电影中的蒙太奇手法同样能在戏剧舞台上得以体现。现在舞台上灯光设计在演出中担当越来越重要的角色，由于灯光的分切，一幕戏或者一场戏可以分成若干的片段，灯光投射的有限范围可以形成不同的景别，既可以用来转场又可以用来回忆与幻想，达到蒙太奇效果。

现代舞台中，技术不断发展，艺术观念也不断创新，很多的学科相互交叉，相互渗透，在现代的戏剧中，我们借以灯光这个媒体，使电影中的很多手法在现代的舞台上得以呈现。作为一名舞台灯光设计者，应该在传统戏剧的基础上，不断的创新，使当代的舞台灯光朝多元化的方向发展。

艺术与人文

不同的结果，但是审美欣赏又有共性，即一部分人的欣赏趣味、审美取向和习惯是相似的。只有在这样的条件下，同一种风格的艺术在多数人的爱好与艺术家共同地培育下，就会形成某类艺术的风格流派，同样也会产生符合审美条件的观众人群。这种选择方式和选择习惯，十分显现审美关系，表现出只有处于审美的目的才能产生的审美行为。

中国的京剧观众在进入戏院后，几乎不分达官贵人，文人学士，黎民百姓，大多都会在听戏的过程中，或是放下显赫的身份，或是忘记自己苦难的生活，随着角儿们的演唱打着唱韵的节拍。许多时候都是晃动着身体，闭目聆听，使自己处于一种忘我的状态，进入倾听的过程发生审美关系，深入进入直接的感性接触过程。

中国京剧有一个比较有特点的观众群，即票友，这些观众不仅仅了解剧情，了解唱腔，了解角儿，还学习京剧的演唱。一方面，这是一种时尚，另一方面却也是审美活动从感性上升到理性。审美是理解之后的深刻感受的一种表现，也是人们审美心理体验的获得是人的内在心理特质与审美对象之间相互交流或相互作用后的结果。

西方歌剧是一种配上音乐，通常由身穿戏装的歌者演唱并用乐器伴奏的戏剧。朗诵和对白可以使歌剧的各个分段分开，但歌剧之所以为歌剧是因为它的音乐是完整的，并不像“歌舞剧”或话剧配乐那样。一般来讲，歌剧的发源地是十六世纪末的佛罗伦萨，宣叙调在歌剧中占有统治地位，到蒙特威尔第从牧歌和威尼斯华美的教堂音乐中提取营养，从而使歌剧得到快速发展，咏叹调成了重要的歌剧成分。在十七世纪和十八世纪，正歌剧是主要的歌剧剧种，随着咏叹调越来越趋于刻意炫耀，发展至很形式化的结果。在歌剧的题材内容上，大多是采用观众非常熟悉的神话题材，代表作为《伊多梅纽斯》、《狄托的仁慈》。轻歌剧，一般包括了序曲，歌曲，幕间曲和舞蹈，代表作为《美丽的海伦》、《蝙蝠》。

西方的歌剧剧情也是将一些有浪漫色彩的故事加以戏剧化之后搬上舞台。应该说，大多数这种舞台剧的剧情，本身早就为观众所熟悉，或者经过演出不久，剧情也变得人尽皆知。于是，音乐、演唱就成为了观众审美欣赏活动的最重要的部分，音乐部分大多由歌剧序曲，宣叙调，咏叹调，歌曲，幕间曲和舞蹈音乐等，相对固定的正歌剧特征和轻歌剧特征音乐形式构成。与京剧欣赏十分类似，观众依照自己的喜爱选择正、轻歌剧欣赏，审美行为只有处于审美的目的才能产生审美行为，根据审美能力和审美趣味选择音乐作品，每个观众的审美能力和趣味都不同，选择符合自己的审美能力和趣味的音乐作品，发生真正的审美关系。

西方歌剧通常在比较富丽堂皇的剧院演出，西方贵族对于歌剧的喜爱，起到了推动贫民欣赏歌剧的作用，剧院中虽没有像中国戏院里跟着音乐打着节拍悠然自得的欣赏习惯，但在欣赏歌剧时，观众须保持安静，营造出互不干扰的欣赏气氛，以便每个人都能够进入欣赏的状态。歌剧欣赏虽然与中国京剧的欣赏风格很不相同，两者却都处于忘我的欣赏审美目的。不同的观众群在欣赏两种舞台艺术时，都是进入倾听的过程，进入直接的感性接触过程，发生审美关系。

西方观众欣赏歌剧，并不追求剧情故事的新奇，即使是在当代，人们照样欣赏熟知的古典歌剧，实际上，大多数观众早就熟悉古典歌剧的剧情和音乐唱腔，观众沉浸在早已熟悉的音乐当中，每一次聆听都被打动，这是建立在理解的基础上，了解理解越深，感觉也就越深，是从感性上升到理性，体会理解之后的深刻感受。与之相同的审美追求是，京剧也有着相同的审美欣赏特点。同样地，京剧的剧情大多已经十分熟悉，其音乐唱腔部分板腔体，板式变化，西皮，二黄腔为基础腔调，进行板式变化，生出各种腔调，更为京剧观众所熟悉，人们欣赏京剧时，在十分熟悉剧情角色的情况下，更多地理解演唱的技术，音韵所带来的陶醉，这不能不说是在理解到深刻理解后获得更深刻的感觉。以至于在欣赏京剧活动中，观众一开始接触京剧艺术就需要入门，会不会听戏也衡量着观众的品位。了解京剧、演员、琴师、唱腔、

音乐、表演等等都成为审美欣赏活动的至关重要的组成部分。

从艺术欣赏审美共性上说，人们有着爱美共性，爱美的艺术，其中一个很重要的原因，就是因为在艺术中有由符合人们审美共性的艺术经典创作和高超技艺所形成的精美的艺术形式，由它给欣赏者带来诱人的美感和愉悦。中国观众之所以以自己的方式欣赏喜爱京剧，西方观众之所以以自己的方式欣赏喜爱歌剧，就是因为人们都处在欣赏艺术的审美共性中。

作为舞台表演艺术的中国京剧艺术和西方歌剧艺术，它们又以不同的艺术种类而共处于舞台表演艺术巅峰之中，其艺术形式的共性是，它们都是以剧本的形式，在导演的创作下，通过演员来扮演角色，在规定的情境中，面对着观众表演出剧中角色，这是它们的共同点。不同点就是因它们是不同种类的表演艺术，而因此它们在表演上又各具特有各自的个性，呈现出不同的表演艺术的美。实际上，这两种艺术形式从初级形式发展到高级阶段固定了音乐形式，并且都是运用音乐与观众建立起互动。东西方两种看似不同舞台艺术却都拥有音乐这个引人入胜的重要部分，引起了不同的语言、传统、文化特点等截然不同的观众群形成了欣赏审美的共性。

这两种东西方艺术形式发展到成熟阶段后不久，一部分剧目很快就成为了经典剧目。在欣赏经典剧目时，包括音乐部分大都耳熟能详。这种情况，观众的欣赏审美活动这时就不仅是追求剧情的变化，成为另一种欣赏层面的比较典型的审美活动。并且，中国京剧演员的表演唱腔，西方歌剧的表演唱段与人们欣赏审美活动有着十分紧密的内在联系。同时，也是这种层面的审美活动导致了中国京剧保留了数量很大的观众十分熟悉的传统剧目。同样，西方歌剧剧目不断上演，经久不衰形成了数量极大的观众十分喜爱而且熟知的经典歌剧。两个不同文明的观众群体，却在欣赏两种不同的艺术形式时，都符合几乎相同的审美活动的共性。

这种东西方欣赏形式更加使观众在十分了解中国京剧，板腔体，板式变化、西皮、二黄腔为基础腔调和西方歌剧中的宣叙调、咏叹调以及序曲音乐形式的情况下，从更加深层的基础上了解欣赏戏剧表演和体会音乐唱腔，并由音乐和唱腔深深地将观众引入无限的音乐世界，冲破舞台相对狭小的空间，用音乐唱腔使得观众产生与舞台艺术更加紧密相连的共鸣，内心深处产生情感。在欣赏中国的京剧艺术和西方的歌剧艺术时，由剧中的音乐唱腔，音乐精美的形式与技巧，与观众形成特殊的审美关系，音乐与观众构成和谐、统一，进入聆听忘我的境地，使得这两种形式不同的舞台艺术即使是在今天有着多种艺术形式种类的时代，仍然显示出其独特的艺术魅力并经久不衰。

参考书目

- 1.《音乐学的历史与现状》周青青 郑祖襄 梁茂春 李应华 俞人豪 张前著 北京 人民音乐出版社
- 2.《音乐学概论》2003年版 俞人豪 北京：人民音乐出版社1997年版
- 3.《中国音乐史纲》杨荫浏 上海：上海万叶书店 1953年版
- 4.《中国大百科全书》戏曲曲艺卷 中国大百科全书出版社1983年版
- 5.《美的历程》李泽厚著 北京：北京社科出版社 1989年版
- 6.《东方音乐文化》俞人豪 陈自明著 北京：人民出版社 1995年版
- 7.《中西文化交流史》沈富伟著 上海人民出版社 1985年版
- 8.《中国民族史》江应梁著 民族出版社 1990年版
- 9.《世界民族音乐概论》王耀华著 上海：上海音乐出版社 1998年版
- 10.《中国音乐通史》郑祖襄著 第一篇《中国古代音乐》中央音乐学院（内部教材）
- 11.《中国古代音乐史稿》杨荫浏著 北京：人民音乐出版社 1981年版
- 12.《中国音乐简史》戴嘉枋著 北京国际文化出版公司 1993年版
- 13.《牛津简明音乐词典》人民音乐出版社，1985年版
- 14.《西方音乐通史》于润洋主编 上海音乐出版社 2001年版
- 15.《音乐学的历史与现状》音乐美学部分课堂讲义 主讲：宋瑾教授

作者简介

王梅，新疆艺术学院键盘系副教授，中央音乐学院音乐学系2007级博士研究生。