

中国民族歌剧的鲜明艺术特征

► 孙玉柱

中国的歌剧、戏曲早在 13 世纪就有了。当时在宋元时期就产生了许多著名的戏曲,戏曲集中国民族艺术之大成,自宋元年间产生以来,先辈艺人艰苦创业,形成了以元代的杂剧、明代的昆曲、清代的京剧为代表的三大高峰。戏曲不仅只属于东方而且只属于中国,而中国的歌剧艺术也就是植根于中国戏曲的深厚的沃土。在 20 世纪时,中国的新文化运动为中国人走向世界、世界面向中国打开了大门,中国结束了长达二千年的封建王朝。国外的新事物新思潮扑面而来,深深地影响了当时中国的知识分子和文人墨客,新文学、小说、白话文、西洋乐器、西方的哲学、绘画、音乐纷纷踏上中国这个神秘的东方大国。使中国这个即将醒来的雄狮兴奋而迷茫,很多留学海外的人也以说一口流利的外语而洋洋自得。中国一些开放的地方也流行了几句洋外语。总之,当时的一些中国文人对国外的舶来品是照单全收的,音乐上出现了一些优秀的现代作品,当然也出现了一些靡靡之音。广大文学家、音乐家、深入生活,用中国的戏曲结合西洋歌剧,创作出了中国的新式歌剧。而中西音乐的完美结合使中国的文艺工作者走出了一条中国特色的民族歌剧之路。这条路使中国现代歌剧与西方传统歌剧相比具有更加鲜明的特色。

一、中国民族歌剧 的结构及表现手法的艺术特点

中国歌剧其实就是在中国的戏曲中结合西方

歌剧的写实手法以及舞台乐队音乐创作而形成的一个崭新的有中国特色的歌剧,也有人称为民族新歌剧。它是在群众运动中产生的,是结合中国革命的现实,为发动群众宣传群众教育群众而产生的。中国的戏曲由于受到曲式结构唱腔及表现形式等各方面的限制,已经远远不能表达当时的社会现实内容。而中国的广大观众喜欢边说边唱、载歌载舞的艺术形式,所以中国歌剧在结构上也有自己的艺术特点。西方歌剧在开场时往往有序幕曲或序曲,而中国民族歌剧则是直接展开故事,使人们对歌剧中表现的内容感到更加亲切。在歌剧中用大段的念白来代替西洋歌剧中的宣叙调。我国民族歌剧具有浓郁的民族色彩,用念白来代替宣叙调使观众听得更加明白,更加易于理解,更能与剧中人物产生强烈的共鸣。中国现代歌剧与西方传统歌剧相比更具有鲜明的特色。它所表现的社会矛盾不同,中国现代的新歌剧是表现了当时中国社会的主要矛盾和社会现状,是为广大人民群众服务的。中国歌剧的另外一个特点是以无神论的态度去解决社会矛盾,是以历史唯物主义的态度真实地反映生活。而西方的歌剧是有神论,最后的结局往往是由上天或神的意志来安排,也反映出西方歌剧的宿命论和颓废观。

二、中国民族歌剧 唱腔设计的艺术特点

中国民族歌剧继承了我国传统戏曲中的曲式

曲调,结合西洋歌剧的创作手法,形成了自己具有一些地方特性的唱段,形成了具有中国特色的民族歌剧唱腔设计。如在歌剧《白毛女》中,曲作者深入该剧故事发生的地方进行采风,结合河北当地的曲调《小白菜》进行结合,在第一幕唱段《北风吹》中的曲调就是结合当地的曲调,以西洋歌剧的创作手法进行了再创作。终于使《北风吹》这一经典唱腔风靡了祖国的大江南北,一时间妇孺皆知、人人哼唱,成为了歌剧《白毛女》的主旋律基调,使人想起《北风吹》就想到了歌剧《白毛女》。在歌剧《小二黑结婚》中,小芹的唱段《清粼粼的水来蓝盈盈的天》则大量地借鉴了中国传统戏曲的创作手法——有民间调子、梆子打节奏,演唱者吐字清晰、边说边唱、口语化较强。行腔高亢细腻、委婉、高低错落对比强烈,音色明亮,较好地运用了北方梆子的唱腔设计,深刻细致地刻画了小芹对二黑的爱恋、羞涩、担心等内心世界,表现了小芹这个受新思想影响的农村姑娘敢于冲破封建思想的束缚,勇敢地追求自己心中自由的爱情,大胆而热烈地等待着她的心上人二黑哥。这一唱段是整个歌剧中的经典唱段,是中西结合的典范。所以,这首歌曲自产生以来,一直脍炙人口,久唱不衰。成为了我国民族声乐曲目中的一朵奇葩,而这一切的成功都与中国民族歌剧艺术创作者无不把中国歌剧植根于中国民间音乐或戏曲中吸收丰富的营养并结合西洋歌剧的创作手法分不开的,使中国民族歌剧真正达到了在借鉴中发展,在传统中继承。

三、中国歌剧表演的艺术特点

在中国民族歌剧中,许多人物的塑造不仅仅只是靠音乐或演唱来表现的,而是靠表演来表现的。中国歌剧的人物塑造大量地采用了我国传统戏剧中的表演手法,有一些非常多的程式化动作,如云手、山膀、亮相等。戏剧中的手、眼、身、法、步等运用得较为丰富。由于中国戏剧中的表演手法相当丰富,可以说是我国民族文化的精华,因而植根于中国戏剧文化的歌剧在继承中国戏剧表演这方面尤为突出。在中国民族歌剧中,一些人物的塑造也需要像中国传统戏曲那样精通唱、念、坐、打等基本表演手法。

在中国民族歌剧中,一般的人物形象往往通过面部表情就可以看的很清楚,一般正面人物气宇轩

昂、高大威武、英气逼人。而反面人物则是贼眉鼠眼、面部阴暗目露凶光,这也反映出戏剧的一个突出特点,用脸谱来刻画人物,用面部表演来表现舞台人物的正与邪。在中国戏剧中反面人物往往在鼻子上有一小块白色,俗称尖白脸,在民族歌剧中虽然没有那么夸张,但是民族歌剧的脸谱化也是显而易见的,一般反面人物一眼就看出是个十足的坏蛋。

四、中国民族歌剧中以女性为主人翁的艺术特点

中国民族歌剧的另一个鲜明的艺术特点就是在在中国民族歌剧中女高音往往在剧中担任主要角色,换言之,是中国民族歌剧的主要人物往往都由女性来担任,这就注定了以女高音在歌剧中的表演为主要手段,主人翁的内心世界刻画以及人物形象往往是由女高音来担任,这也就表明了在中国民族歌剧中的许多经典唱段是女高音唱段。而女主人翁是由中国的艺术创作者根据中国几千年的封建社会造成的在中国所特有的对中国妇女的压迫和屈辱来表达对妇女的同情。众所周知,在中国几千年的封建社会中,妇女是生活在中国社会最底层,是中国最苦最累的受难群众,而中国的五四运动及反帝反封建的主流就是对妇女的解放。而中国的民族歌剧很多就是来源于这一点。很多文艺作品是在讴歌妇女对自由、幸福的追求,对封建势力的反抗和憎恨,妇女的翻身和解放标志着中国真正地发生了翻天覆地的变化。因此,在中国民族歌剧中既有被压迫的白毛女喜儿,又有被渔霸压榨的姊妹;有追求爱情自由的小芹,更有为人类解放事业献出宝贵生命的女英雄江姐和韩英。她们有的是长工的女儿,有的是女革命工作者女英雄。虽然她们的出身、性格、经历各不相同,但有一点是相同的,都是受到了封建势力的压迫而走向革命道路的。

综上所述,中国民族歌剧有着自己鲜明的艺术个性,它把西洋歌剧与中国民间戏曲相结合,形成的独具魅力的新剧种,走出了一条具有中国特色的歌剧发展道路,为繁荣我国的文艺事业探索了一条光明大道,为世界歌剧的发展做出了贡献。

(作者简介:孙玉柱,商丘职业技术学院教师)