

浅析中国京剧与西方歌剧的文化差异

◎安永明

中国京剧艺术与西方歌剧艺术的产生和发展都具有源远流长的历史性,这与其他事物的产生有共同特点,都是历史发展的必然趋势。从中国京剧和西方歌剧的发展过程中可以看出,两种古老的戏剧文化都有着悠久的历史渊源,但在形成时间上却存在着很大的差别,西方的歌剧艺术诞生时间比中国的京剧艺术要早。因此,从这些方面可以看出,中西方戏剧艺术各自存在着某些特殊的条件和原因导致它们形成和发展存在明显的差异性。

一、中国京剧艺术与西方歌剧艺术的含义

(一) 中国京剧艺术

京剧,别名平剧、京戏,是一种程式化的综合性艺术,集音乐、表演、脸谱、化妆、文学、服饰为一体的舞台戏剧表演。京剧源起于清朝乾隆时期,古时有“四大徽班”进京演出,徽班的艺术家专于研究,在它的行为艺术基础上结合了来自湖北的汉调艺术,以及昆曲、秦腔的表演方式,后又吸收了来自民间的曲调,最终形成了“京剧”。京剧又有“国粹”之称。由于京剧艺术包含着多种多样的戏曲模式转化而成,因此它也有多种多样的表演特色。京剧除了具有传统戏曲艺术的唱、念、做、打等艺术手段以外,还具有装扮角色、表演故事等新颖艺术表演模式,形成了京剧本身的独特气质。

(二) 西方歌剧艺术

歌剧也是一种综合性的艺术表现,它包含歌唱、诗歌、舞蹈等。歌剧来源于古希腊的悲剧。16世纪初“数字低音”的使用,为歌剧事业的产生和形成做了充分的准备。并且西方歌剧产生于文艺复兴时期,文艺复兴运动为歌剧的发展制造非常良好的契机,第一部歌剧《达芙妮》是1597年上演的,但因这部歌剧后来遗失,所以世界公认的第一部歌剧是《奥菲欧》。伴随着歌剧的发展,更加展现出人文化、民主化的特点。

二、中国京剧与西方歌剧产生文化差异的原因

(一) 文化背景因素

中国京剧是中国源远流长的传统文化,其产生的文化背景主要来源于地主阶级更加注重对生活的享受。此时的中国经济贸易发展迅速,西方文化的介入促进了中国京剧的发展。而西方歌剧更多地侧重于展示外部客观的世界,主要强调艺术对自然的模仿,追求人的主观感受,其背景产生于文艺复兴时期。因此,西方歌剧更侧重人文化。

(二) 经济发展因素

中国京剧发展时期,我国工业产业与远洋贸易合作频繁,我国经济贸易呈现快速发展的态势,并且促进了我国文化产业的发展。西方工业发达,资产阶级快速发展,在原有的经济贸易中又继续扩大了发展潜力。西方经济较我国经济发展更好一些,所以经济发展因素也决定了两种不同戏剧

之间的差异。

(三) 社会制度因素

中国京剧与西方歌剧所诞生的时期社会制度存在明显的差异性。京剧诞生在我国清朝时期,清朝时期的社会形态是封建主义社会,是一个由中央集权统治、地主阶级依靠土地所有权统治农民的社会制度。在剥削残酷的背景下,农民即被统治着也被压迫着。因此,京剧所表达的抗争性曲目较少,多为中庸的、含蓄的表达效果。而歌剧主要诞生在西方资本主义的萌芽时期,此时正处在资产阶级与封建专制主义矛盾激烈的时期。资产阶级想通过社会改革而赢得自己的更多发展,因此,西方文化所展示出来的是一种强烈的、个性的、斗争的表演模式。

三、中国京剧与西方歌剧文化差异不同的表现

中国京剧与西方歌剧文化差异主要表现在各自的审美观点、风格体系、表达方式、人物妆扮、舞美设计等方面上来。在这些方面,中国传统京剧主要表述一种抽象的艺术形象,突出表现在脸谱、唱腔和服饰上,从这些妆扮的特点上可以看出中国古典美学的特点,描绘出中国古香古韵的特点。而西方歌剧主要表述一种艺术形象的逼真性,突出表现在装扮、服饰上。装扮的柔和之美与服装的优雅之美相结合,给人以一种崭新的思维模式观念具有独具匠心、意境恬淡等特点。西方歌剧所描绘的是一种和平、民主的世界,具有真实的客观性。因此,中国戏剧与西方歌剧的文化差异在形式表现上就存在明显的不同。

四、结语

中国京剧与西方歌剧的文化差异主要来源于中西方截然不同的文化背景、经济背景以及社会制度背景。长期以来,中国京剧和西方歌剧有着显著的区别,不仅是在表现形式上还是在艺术鉴赏上,都有着不可忽视而又具独特的一面,任何一种文化都不能被片面的解释。只有中西方文化差异相互聚合才能构成文坛上的璀璨明珠,也正因为彼此之间存在着很大的差异性,世界文化才能多姿多彩。

参考文献:

- [1] 梁光辉. 浅析中国京剧和西方歌剧的异同[J]. 辽宁高职学报, 2010(04).
- [2] 潘明栋. 论京剧与西方歌剧的审美表现及其文化差异[J]. 戏剧之家(上半月), 2014(05).
- [3] 张俊. 中国戏曲与西方歌剧的文化比较[J]. 戏剧文学, 2007(10).
- [4] 张晓佳. 中国京剧与欧洲歌剧之比较[J]. 宁波大学学报(人文科学版), 2002(04).

(作者单位: 湖南艺术职业学院声乐讲师, 研究方向: 声乐表演、声乐教育)

(责任编辑 刘冬杨)