

中国京剧与西方歌剧异同之探微

刘 璐

(南昌航空大学 音乐学院,江西 南昌 330063)

摘要:中国的京剧和西方的歌剧同属于戏剧范畴之下,但由于中国和西方的人文背景有着本质的不同,使得同一枝桠上结出了两朵不同的奇葩。本文就中国的京剧和西方的歌剧在演出形式、作品创作等方面进行比较分析,对二者的异同进行阐述,并对京剧今后的发展提出的几点建议。

关键词:京剧;歌剧;比较;发展

中图分类号:J821 **文献标识码:**A **文章编号:**1005-5312(2013)02-0044-01

京剧,被誉为我国国剧,也是我国民族艺术宝库中的一块瑰宝。从1790年四大徽班进京,京剧开始孕育,到1840年左右京剧的形成,京剧艺术已经经历了两百余年的发展,其吸收徽剧、秦腔、汉剧之所长而逐渐成为我国的一大剧种。

西方的歌剧是一种由戏剧(脚本)、音乐、舞蹈、建筑和美术等综合一体的舞台艺术形式,其渊源可以追溯到古希腊悲剧、中世纪城市及乡村加有音乐的宗教剧、文艺复兴时期模仿古希腊的加齐唱的幕间剧以及具有戏剧化因素的田园剧、牧歌等,到巴洛克时期逐渐形成了歌剧的形式。

中国的京剧和西方的歌剧实际上都隶属与戏剧之下,属于戏剧的两个分支,由于中国和西方的人文背景有着本质的不同,使得同一枝桠上结出了两朵不同的奇葩。下面本人就京剧和歌剧的异同进行一些简要的分析:

一、异

1、歌剧大部分是专业作曲家创作的,大小调体系,作者创作的空间大;京剧的作者则不像歌剧作曲家表现的那样专业,其业余性较强,采用五声调式创作,多运用板腔体和曲牌体式的结构。

2、歌剧的演出主要是靠歌唱演员的演唱、乐队的演奏和舞蹈演员的伴舞三者结合,而京剧则包括“唱念做打”四个组成部分;歌剧中舞蹈的场面不多,而京剧演出中“打”即武打,是一个重要主成部分,且演员众多;在音乐和动作的组合方面,二者各有各的侧重点,歌剧中音乐往往具有相对独立的表现力,动作只是作为音乐的一个陪衬而存在。京剧中音乐和动作具有同样重要的地位,其都具有相对独立的审美意义。

3、歌剧中音乐占主导地位,其他一切都是围绕为音乐服务展开的;京剧则是音乐服务于戏剧性,情节和矛盾在音乐中展开,其音乐的发展遵循着板腔体原则,具有很强的传统性。

4、歌剧追求一定的舞台效果,特别是巴洛克时期法国歌剧的代表作曲家吕利的创作:华丽的布景,奇巧的舞台机关,富丽奢华的景观,这些都是在中国的京剧中所不曾出现过的,京剧着眼于演员自身的魅力,舞台只是一个烘托气氛的场景而已。

5、歌剧包含重唱、合唱、宣叙调、咏叹调及交响乐队等演出形式具有一定的思想内涵和戏剧效果,而京剧着重于行腔韵味和氛围的烘托,具有约定俗成的套路、表现手段,情节处理也比较程式化、系统化。

6、歌剧和京剧就好比西方的油画和中国的国画一样,一个追求的是写实,真是的反映所描绘的事物,而另一个则追求的是写意,烘托的是一种意境。

7、歌剧和京剧产生的社会阶层不一样:歌剧最早产生于贵族阶层中,迎合的是贵族的欣赏口味,随后才逐渐转向世俗阶层;而京剧产生于民间,更接近于老百姓的生活,具有浓郁的民间文化的特色。

二、同

毕竟中国京剧和西方歌剧同属于戏剧的范畴之内,它们的共同点细看之下也不难发现:

1、歌剧和京剧都是“歌”与“剧”的结合,都是音乐与剧情的交融,都是在不断的结合中得到完善和发展。

2、歌剧和京剧对于角色都有一个程式性的划分,如:在歌剧中男高音、男中音、男低音、女高音、女低音等,在京剧中则有生、旦、净、末、丑等角色的划分。

三、总结

通过比较我们可以看出歌剧和京剧各有所长,各具特色,并无孰优孰劣之分,但借鉴歌剧中的优点来充实我们的京剧还是切实可行的,在此本人有以下几点想法:

首先,京剧作为我国的国粹的确有很多值得国人骄傲的地方,但是如果如果没有创新,京剧艺术就只能停留在原地难以向前发展。京剧相较歌剧而言过于程式化,相对于变化丰富的人物情节,许多戏曲音乐的创作仍然是“一曲多用”,这就大大的限制了表演者的艺术发挥,而歌剧的创作中作曲家就不会被这些条条框框所束缚,他们能够发挥个性,自由创作,所以对于京剧“专曲专用”的改革是势在必行。

其次,纵观我们现在的的生活,京剧的普及律大大不如歌剧,全国只有少数学校开设了京剧艺术的选修课,音乐学院中也没有专门学习京剧的专业。要发展京剧我认为就要像西方的歌剧一样有一个自上而下的体系,最重要的是培养京剧方面的演出人才,要扭转人们“崇洋媚外”的观念,还需要像西方的歌剧院一样有专业的京剧演出场所。这样必然会吸引更多的观众,观众多了京剧也就自然而然的繁荣起来,其生命力也就会愈来愈强了。

参考文献:

[1]安葵.论京剧的文化特质.艺术百家,2005(03).