

京剧艺术对民族歌剧的影响研究

谷涛

摘要: 京剧艺术作为中国戏曲艺术的一朵奇葩,综合了文学、历史、哲学、音乐、舞蹈、美术等多种学科及艺术形式。蕴含着不同的历史观念与社会思潮,是中华民族长久积累的艺术瑰宝和精神财富。作为传统艺术的民族歌剧必须建立在民族文化之上,尤其是吸收京剧艺术中的优秀成分与先进文化,最终形成民族歌剧特有表演风格与演唱方式。

关键词: 京剧艺术; 民族歌剧; 影响研究

中国民族歌剧产生于上世纪二十年代,它是在社会大众排斥传统戏曲与追捧西洋戏剧思潮背景下产生的。正是在这种民族危亡时刻,艺术家从西方歌剧艺术中寻求中国歌剧的发展出路。二十世纪二十年代黎锦辉的儿童歌舞剧《麻雀与小孩》是中国新歌剧的开山之作。从那时起,民族歌剧迄今为止已经发展了近一个世纪。

民族歌剧的发展经历了三个阶段,第一阶段是从二十世纪二十年代到抗战前后,此时的作品多是歌曲旋律的流动性与话剧真实性的有机结合,具有很强的戏剧渲染性,到1944年的新歌剧《白毛女》的创作与演出才真正标志中国新歌剧民族风格的形成,即中国民族歌剧的确立;第二个阶段是从建国之后到改革开放初期,也就是民族歌剧的繁荣期,代表作有《江姐》、《刘三姐》、《小二黑结婚》等,尤其是此时对歌剧《白毛女》创作标准的继承与发展,在民族化与传统戏曲等的继承上有很大突破;第三个时期随着改革开放后经济社会的日新月异,民族歌剧的发展却相对萧条,主要的代表作有《原野》、《党的女儿》等。从民族歌剧的发展可以发现,目前中国民族歌剧发展举步维艰,从原有发展经验中也可以发现,我们必须吸取深厚的文化底蕴与民族元素,如京剧艺术的尤其成分,只有这样才能寻找到民族歌剧的发展之路。

一、京剧艺术是传统戏曲的典型代表

京剧艺术诞生于十九世纪四十年代,是中华民族戏曲音乐艺术的集大成者,充分展现了东方艺术的魅力。它蕴含着中华传统的载歌载舞的艺术形式,从产生发展至今具有了完善的艺术体系,承载着千百年来炎黄子孙的气质内涵,是中国人特有的精神栖居家园。京剧艺术与斯坦尼斯拉夫斯基的体验派表演与布莱希特的表现派表演并称世界三大表演体

系,是传统戏曲艺术中价值最高、流传范围最广且影响最大的戏曲种类。欣赏一部京剧,可以体会到其华丽的服装、悦耳的唱腔、传神的对话、优美的表演、精彩的武术与深厚的中华道德思想等。它的内容与形式中蕴含着丰富的传统音乐舞蹈、传统文学艺术与传统思想观念等内容,它的优秀成分对民族歌剧的发展不可忽视。

二、京剧艺术对民族歌剧影响的积极因素

1. 善与美的和谐统一

中国传统文化注重善与美的和谐,善是美的前提。儒家思想中就是强调美从属于善,美善和谐,如《论语》:子谓《韶》“尽美矣,又尽善也”,谓《武》“尽美也,未尽善也”。说的就是《韶》乐美且善,而《武》谈不上善,仅仅是美,可见,儒家思想中的美善观念与道家的美真思想具有着殊途同归之意,可谓真善美的和谐统一。在民族文化孕育中形成的京剧艺术也具有着善美和谐的特性。在本质上,京剧艺术中便渗透着深厚的民族化道德观念与价值体系,与民族思想情感相融合,具有特定的民族精神,可以说京剧艺术中的善体现着人性之美,这种内容又通过形式美的样式加以展现。如正义凛然打击邪恶的《铡美案》,推崇爱情批判见利忘义的《杜十娘》,宣扬民族气节的《苏武牧羊》,展现忠孝观念的《赵氏孤儿》等,所有的这些戏曲艺术无不包含着中华民族传统朴素的道德情感。

虽然随着社会的发展变化,传统观念中的某些内容有所变迁,但是中华民族传统道德观念与美学思想所积淀的民族气质是不可能改变的,这些宝贵的思想资源对中华民族的发展一直发挥着积极的促进作用,作为现代的民族歌剧也必须对此传统进行继承,将美善观念融合于歌剧演唱的内容与形式上,循着中华民族优秀的伦理道德与传统美学思想来续写

民族歌剧的辉煌与繁荣。

2, 写意性与虚拟性的统一

虚拟性是舞台空间艺术中表现时空的重要手段,尤其是中国传统艺术中对虚拟与写意的使用远比西方要美妙的多。戏剧理论家余秋雨曾说:“写意是中国古代美学的一种重要命题,在戏曲表演中主要表现为对时空的突破,以及动作布景的虚拟。”梅兰芳也说:“京剧演员在台上所表述的骑马、乘车、坐轿、开门、关门、上楼、下楼等一切虚拟动作和手的各种指法,眼睛的各种看法,脚的各种走法,都是把实际生活的特点高度集中,用艺术夸张来表现在观众的眼前,使观众很清楚地抓住演员每一个动作的目的性。”可见,京剧舞台上的一个桌子两把椅子,可以是破瓦寒窑、皇宫内院乃至中军大帐。虽然这与实景差别很大,但是观众所看的并不是戏曲的外在形式而是其内在的神似内容,是一种驰骋想象、身临其境的意境。如此具有很明显的舞台效果:虚拟性与写意性的结合可以让戏曲表演具有最大的自由性,演员能够最大限度的发挥自我的自由性,而丢掉太多道具与布景的阻碍,减少不必要环节,尽力塑造、模仿或还原现实生活中人物与事物的举动活动,最大限度把注意力放在人物性格的塑造上;在经济上可以节约成本,不造成资源上的浪费,京剧以人为本的朴实戏曲表现形式,正是民族歌剧应该吸收和借鉴的。

3, 京剧的脸谱与服装,更加注重神似

京剧中很注重人物造型,其中脸谱化妆手段便是在唐宋涂面基础上形成的,有着民族图腾崇拜的积淀内容,虽然京剧剧中仅仅是部分角色使用脸谱造型,但是此类手段的使用可以更加有效地传神表达。中国古代美学思想中的“遗貌取神”、“离形得似”便是强调形式服务于内容的传达。可以说,有时为了追求神似可以对形似进行突破。脸谱的使用便是如此,通过各种脸谱塑造能够更加有利于角色的体验与刻画。还有京剧的服装也是神似的创造,在京剧艺术中通过夸张的写意服饰来传达对意境美的追求。这已经脱离了现实生活逻辑的限制而是服务于人物的性格身份特征等,通过色彩与图案象征性的传达无声的人物性格,这种塑造手段要比语言传达更加传神、准确而直接,如此既可以调动演员的潜在表演素质,又能够服务于观众的视觉感受。

目前的民族歌剧表演时常停留在对话剧的模仿表演与写实体验,而对传统戏曲艺术中“神似高于形似”的艺术表演真谛却视而不见。从表演角度来看,民族歌剧需要对此问题进行思考。

4, 京剧特色的唱腔

京剧的关键注重情节,更注重唱腔,俗话说“听戏”而不是“看戏”,就是说注重京剧艺术的唱腔艺术,通过对唱腔艺术设计的“听”来体会人物刻画的淋漓尽致。具体来说:

(1) 通过行当的划分来确定演唱风格与演唱方法。京剧戏曲艺术中最看重强调的就是对人物形象的准确刻画。每位演员首先对设定行当的演唱要领的体会来捕捉行当的风格特色,然后通过唱段的揣摩来感受不同人物的个性性格。这也可以看出,京剧艺术既是最典型的戏剧艺术形式也是人类历史歌舞剧艺术形式的最高成就者。

(2) 唱功上的声情并茂与字正腔圆,追求唱腔的韵味与感染力,通过音色、音调、音量与所传达的情感来展现京剧的独有魅力。演唱的字正腔圆是声乐技巧上的要求,目的就是传情达意。在京剧艺术中通过以声填词与以字行腔来创造艺术,这是传情达意的根本保障。

(3) 念白。“千斤念白四两唱”,说的就是念白的重要性,通过念白与唱腔的相互补充,对某些情节中音乐所不能传达的观念进行弥补。念白不同于话剧的台词,是具有音乐性与节奏感的艺术提炼的音乐语言,要求铿锵有力、悦耳悦神且传情达意,为的就是与唱腔有机融合。

(4) 韵腔。京剧中的韵腔着眼于细腻传神,这符合中国传统文化的审美特点,能够最大程度地体现剧中人物的内心世界。此种表现手法可以对人物内心情感活动进行有效传达,充分展现东方性格中的细腻迂回,观众也能够在于情感且迂回婉转的韵腔之后给予演员热烈的掌声。也就是说,京剧的韵腔唱到了观众的心坎里。如《红灯记》中李铁梅“强忍仇恨咬碎牙!”京剧名家刘长瑜在唱“牙”字时,通过字头字腹字尾一点点吐露来传达李铁梅此时此刻对日寇的无比仇恨。

(5) 诗化般的语言。京剧剧本唱作素材多是中国古典文学的经典之作。诗词语句精炼准确、押韵有力且富有运感,这种文学美与音乐美的完美结合,正是京剧艺术取得成功的重要原因之一。

5, 音乐根植民间并以歌舞演绎故事

戏曲中的任何一个剧种都有着自己的唱腔与音乐,可以说,音乐是戏曲艺术的生命。戏曲音乐与各地方的方言民歌与说唱音乐关系密切。各种剧种的形成与发展都是民间音乐长时间积淀的结果。中国民族歌剧可以从传统戏曲、民族音乐研究与当代中国音乐研究中来吸取养分,可以说,本土化艺术是民族歌剧发展的重要基础。

中国民族歌剧在借鉴传统戏曲等优秀成分的同时,还要吸收其歌舞演绎故事的手段。京剧艺术等戏曲通过使用完全不同的表现手段来完成音乐性对舞蹈性动作的传达。也就是说,音乐性的“唱念话舞”与舞蹈性的“做打”虽然在舞台上找不到原生态的语言动作,但是通过舞蹈性的身形表达来与唱腔完美结合的载歌载舞来赋予戏曲不同的艺术特征。这是由于音乐舞蹈的抒情性、虚拟性与写意性更有利于对传统审美追求的表现,在对时空、虚实关系的表达上具有更多的自由度。唱腔通过舞蹈的衬托能够将人物的性格心理进行突出展现,对于作品的戏剧性传达更有效。

6. 完善的人才培养机制

京剧人才培养的主要方式就是科班。它有着完整的教学体系,学生通常从练习幼功开始,具备了一定基础之后划分行当。角色有生旦净丑四个,每个行当都有着自己的程式动作,这些程式动作具体表现为唱念做打四功与口眼手身步五法。这是对京剧表演的高度提炼与总结,也方便于后人能够在最快最短时间内掌握京剧要素,以便以后对此艺术准确精细的表现,有利于在继承基础上再次创新发展。可以说,京剧艺术对于演员舞蹈、声乐、表演乃至武术杂技等全面性要求,能够最大程度的挖掘演员的巨大潜力。

相对于京剧的完善教育传承体系,民族歌剧却没有固定的表现模式与对演员的培养方式。当下的艺术教育多分为声乐、舞蹈与表演等各个科目。民族歌剧的演员多是仅有学习声乐的经历,如西洋唱法、流行唱法、民族唱法等,但是这些专业的声乐教育让演员们对歌剧的认识还仅仅是在粗浅阶段。如此必然导致民族歌剧这种艺术形式在戏剧表演中的巨大缺陷——会唱不会演。要克服此问题,就要学习京剧的人才培养机制,建立适合于民族歌剧舞台的演员培养机制。

三、发展民族歌剧的重要性

民族歌剧在未来中国社会文化中承担着重要的责任。首先,在中西文化差异中,中国歌剧发展至今已经民族化,这是发展道路的最重要环节,这也是受国人喜爱的重要原因。西洋歌剧为中国歌剧的发展打开了思路,但是在未来发展中还需要结合民族化内容来发展与创新。中国戏曲追求“写意”求美,西方歌剧“写实”为真,这不同的艺术美学观与它们各自的音乐创作方法很相关,实际上这就是文化差异的结果。中国戏曲强调正腔圆,由字生腔,由腔生情,从属于字,而西方歌剧注重美声,由声生情,由情生音,从属于歌。

这种不同的侧重点与艺术追求决定了民族歌剧在未来的发展中既要吸取西洋歌剧的优秀成分,更要根植于民族文化的土壤之中。

其次,发展民族歌剧是历史的必然选择。京剧等传统戏曲是中国传统文化的集大成者。而中国民族歌剧产生在社会巨变的当代,是古为今用,洋为中用的新兴艺术形式的代表。因此,我们应该有信心将中国民族歌剧的发展推向成熟,在吸收世界戏剧舞台艺术特长的同时,汲取深厚的民族文化内涵。

最后,中华民族歌剧可以将舞台艺术价值进行充分展现。近些年随着综合国力的提高与教育水平的提升,人们更加重视走进电影院与剧场,身临其境地去感受舞台艺术带来的美感享受与艺术思想,这样一方面满足大众多方面的文化需求,另一方面也说明了国人对文化需求标准的提高,可见,在未来中国社会中舞台艺术市场空间越来越大。民族歌剧需要创造出更多的喜闻乐见的歌剧剧目,最终让它成为中华民族的艺术文化代言。

结语

中国民族歌剧的发展应该像京剧艺术那样,扎根于深厚的民族民间传统文化中,以民间音乐作为素材,唱念做舞并重,形成广大人民群众所喜爱的艺术形式,为繁荣民族艺术与振兴传统文化发挥更大的作用。

参考文献

- 【1】陈芳, 当议中国民族歌剧的发展【J】, 中国校外教育, 2010
- 【2】刘海莉, 简论中国戏曲对民族歌剧的影响【J】, 戏剧文学, 2008
- 【3】梁岚, 京剧演唱对民族声乐声韵的指导【J】, 剧作家, 2006
- 【4】李小妹, 论戏曲演唱对当代民族唱法的影响【D】, 武汉音乐学院硕士学位论文, 2007
- 【5】王赣生, 民族歌剧演唱的风格与技巧【J】, 民族艺术研究, 2001
- 【6】陆彦, 民族歌剧演唱艺术略论. 艺术百家, 2007
- 【7】武俊, 戏曲音乐概论【M】, 文化艺术出版社, 1999
- 【8】徐克存, 戏曲声乐教程【M】, 湖南文艺出版社, 2001

谷涛 女 1975年4月出生 硕士 山西大同大学音乐学院
讲师