

中国京剧与欧洲歌剧的初步比较

■文/李莎

【摘要】具有写意风格和以演员为中心的中国京剧表演艺术形式与具有写实风格和以音乐为中心的欧洲歌剧演唱艺术形式之间的内在联系，文章从戏剧的起源、背景与发展对中国京剧唱法与欧洲歌剧作了阐述和比较。

【关键词】京剧；行当；舞台；欧洲歌剧

中国京剧与欧洲歌剧看似很不相同的两个艺术门类，现在被越来越多的人联系到了一起研究，作为东西方艺术形式的代表，他们的表现形式、艺术内涵都有很多的相似性。这里我们将对京剧与歌剧声部分类进行一个初步比较。

一、中国京剧与欧洲歌剧的形成

在特定的表演环境中，演员通过演唱和表演将剧情展现出来，是京剧和歌剧最本质的特征。他们都具备以下几个构成要素：音乐、歌词、剧情、舞台、演员。因为有这样的认知，所以外国人在用英语 Beijing Opera 命名京剧，意思是北京歌剧。

1、中国京剧。京剧是在北京形成的戏曲剧种之一，至今已有将近两百年的历史。它是在徽戏和汉戏的基础上，吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲剧种的有点和特长逐渐演变而形成的。

徽戏进京是在公元 1790 年（清乾隆五十五年），最早进京的徽戏班是安徽享有盛名的“三庆班”。随后来京的又有“四喜”、“和春”、“春台”诸班，合称“四大徽班”。1828 年以后，汉戏演员陆续进入北京。汉戏又名楚调，现名汉剧，以西皮、二黄两种声腔为主，尤其重西皮，是流行于湖北的地方戏。徽、汉两班合作，两调合流，经过一个时期的互相融会吸收，再加上京音话，又从昆曲、弋腔、秦腔不断吸取营养，最终形成了一个新的剧种——京剧。

2、欧洲歌剧。欧洲歌剧这种艺术体裁是从古希腊的戏剧中分离出来的，诞生于欧洲资本主义萌芽时期，它的兴起与发展是在 16 世纪末至 17 世纪初，距今已有 400 多年的历史。

古希腊的戏剧也是有歌有舞的，后来歌舞逐渐失去作用，成为以对话、动作为手段的单纯戏剧，这种戏剧最终演变成话剧。而歌唱与舞蹈的分离，形成了歌剧和舞剧两种艺术形式。从客观上看，“数字低音”的广泛应用，使以一个旋律为主要旋律而其他旋律承担伴奏的，用以加强和陪衬主旋律的“主调音乐”高度发展，从中世纪开始出现的“和声”织体不断丰满，音乐艺术已具备了表现人的复杂感情，揭示戏剧矛盾冲突的功能。基于文艺复兴运动中人文主义艺术理想，音乐家们主张音乐应有强烈的感情色彩，要去挖掘人的感情事件，这是促进歌剧艺术体裁形成的直接原因。

由此看来，京剧的形成过程犹如颜色的叠加，力求让一种艺术形式包罗万象；而欧洲歌剧的发展史是各艺术种类从组合中剥离，趋向于逐渐分化。

二、中国京剧与欧洲歌剧的差别

两个事物进行比较时，首先我们必须承认他们的独特性与不可替代性。由于孕育出他们的文化土壤存在较大差异，使得这对同胞兄弟表现出来的个性有天壤之别。

1、写意与写实的差别。中国京剧的讲究虚拟场景，舞美多用会意的方式来布置，这样的处理很想中国传统水墨画的“留白”，给人遐想。欧洲歌剧则是将真实进行到底，小到酒杯里的酒，大到战车骏马。比如为表达歌队《阿依达》中的宏大场面，将八匹骏马牵上舞台，一字排开，这在中

国京剧舞台上是无法看到的。

2、音乐与表演侧重点的差别。同为用人声演唱表现故事情节的舞台艺术，中国京剧的唱腔与欧洲歌剧中的歌唱是不同的两个概念。在歌剧中乐谱的节奏和速度都有严格的规定，演唱者不能做任何的改动，如莫扎特歌剧；京剧唱腔则稍自由，对原有的乐谱、曲调，可适度进行加工、润饰，前辈们在表演实践中不段发展完善行腔和唱法，这才形成生动的，富有个性艺术魅力的戏曲流派。

三、中国京剧唱法分类与欧洲歌剧声部分类比较

按传统习惯，有“生、旦、净、丑”和“生、旦、净、末、丑”两种分行方法，近代以来，由于“生”指青年男性；“末”指中年及老年男性，不少剧种的“末”行已逐渐归入“生”行，通常把“生、旦、净、丑”作为行当的四种基本类型。不同行当的演唱方法，表演技术，都各自不同。舞台上各种角色的划分成不同行当，是京剧艺术乃至戏曲艺术的特殊分类方法。

欧洲歌剧演唱的两种分类：一、按声乐表演形式可分为独唱、重唱、合唱等。如，女声独唱、二重唱、三重唱等。二、按性别又分为男高音（抒情男高音、戏剧男高音）、男中音（抒情男中音）、男低音（深沉男低音）、女高音（花腔女高音、抒情女高音、戏剧女高音）、女中音、女低音的等，演员主要用声音形象塑造角色。

由此可见，京剧演员分类着重功能的划分，欧洲歌剧歌者则以音色作区分。

四、中国京剧唱法分类与欧洲歌剧声部分类的联系

在对复杂分类的细致比较中，演唱者特色演唱、音色应用和技巧展示成为对比的主要方向。

1、京剧老生（唱功老生）唱法喉咙打开，整体贯通，声音浑厚，表现力强。这样的演唱与歌剧中的男高音，特别是戏剧男高音极为相似。

2、京剧正旦（青衣）唱法音色明亮圆润，流畅甜美。这种唱法与欧洲歌剧中的抒情女高音极为相似。

3、京剧话单唱法轻快活泼，曲调多欢快，这种唱法与歌剧中的花腔女高音有些相似。

4、京剧老旦唱法内敛抒情，这种唱法与歌剧中的女高音有些相似。

5、京剧正净（黑头）唱法声音浑厚，喉咙开得很大，气力充沛，满堂满贯。这种唱法与欧洲歌剧中的男中音有些相似。

6、京剧男声唱旦腔与欧洲早期的阉人歌手相似，同为男扮女声。

中国京剧和欧洲歌剧这一对在两种不同文化背景下成长起来的同胞兄弟，二者的相同点必然会被我们发现的越来越多。他们是人类文化的共同财富，相对于如此丰富的知识内容，我们对他们的研究不过才刚刚起步。

参考文献：

[1]《京剧谈往录》政协北京市委文史资料委员会编 北京出版社 1996 年 5 月第一版

[2]《声乐教学笔记》王福增 著 人民音乐出版社 1986 年 9 月第一版

[3]《京剧丛谈百年录》翁思再 主编 河北教育出版社 1999 年 12 月第一版

[4]《歌剧史：心灵深处的语言》（意）米里奥 著 四川人民出版社 2000 年 1 月第一版

作者：李莎，女，湖北，武汉商贸职业学院，硕士，讲师，研究方向：声乐演唱与教学。