

中国京剧与西方歌剧发展差异探究

陈冲

(西北民族大学音乐学院 730030)

【摘要】中国京剧与西方歌剧有着同样悠久的历史,但中国京剧的诞生和繁荣却要比西方歌剧晚,他们各自有那些特殊的条件和原因影响它们的发生发展。本文从历史的角度出发,运用宏观视角对其进行比较探索。

【关键词】中国京剧;西方歌剧;比较方法

中国京剧与西方歌剧的产生和发展与其他事物的起源一样,并不是一触即发的,她有着历史的必然性,有着文化及其艺术的积淀性。由于文化背景的不同,两种艺术形式存在着较大差异是文化历史所然。

一、中国京剧的形成和发展

1790年,以“四大徽班”的进京演出为契机,打开了徽班进京的门路,为中国京剧的形成奠定了基础。随后,道光年间,流行于湖北汉水一带的地方戏汉戏进京,与徽腔相互融合,到19世纪中后期,后继徽班形成了自己的新特点。声腔上建立了以“皮黄”为主,兼具昆腔、吹腔、钹子、等地方曲调的唱腔体系;音乐旋律上吸收了各地曲调中婉转流畅优美动听的特色,抛弃了不合观众口味的音调;语言上,将作为“官话”的北京口音和语言格调代替了原始徽腔中的南方音;伴奏上,确立了以胡琴为主要伴奏乐器,以锣、钹、鼓等容易造成热烈气氛的乐器辅之……这些改革标志着京剧艺术的初步形成。

其后,京剧艺术的发展主要又经历了三次主要的革新:第一次是京剧形成后的第一代演员根据北方观众的欣赏习惯,大力发展生角,满足了北方观众雄壮开阔的审美趣味,代表人物有程长庚、余三胜、谭鑫培等。第二次的改革是19世纪末20世纪初,受社会发展和海外风气的影响,京剧中的旦角受到关注,以王瑶卿、梅兰芳、荀慧生、程砚秋、尚小云等人为代表的京剧艺术家对旦角戏进行了改革和创新,形成了“花衫”、“梅派”、“荀派”、“程派”、“尚派”等新的旦角行当和演艺流派。第三次改革是20世纪60年代“京剧样板戏”的改革,主要是用普通话代替传统韵白,引进话剧的写实性布景、在伴奏中加入西洋的乐器,在内容上关注现代的生活,使京剧艺术更加走向民众、走向青少年。

经过这三次重要的改革,京剧艺术形成了自己的艺术结构和表演特色,确立了东方戏剧在国际上的地位。

二、西方歌剧的形成和发展

1600年,在意大利的佛罗伦萨,反映追求自由和解放的人道主义精神的歌剧《尤里狄茜》的问世,意味着歌剧这种艺术形式的正式诞生。从此歌剧便开始了它近四百年曲折而又光辉的历程。歌剧的发展主要经历了以下几个时期:

1600年歌剧诞生之后的100多年,是歌剧艺术的“巴洛克时期”。这一时期,意大利作曲家蒙特威尔第奠定了西方歌剧的基本音乐形式,同时他还第一个使用了阉人歌手。意大利作曲家斯卡拉蒂也为这一时期的歌剧艺术做出了巨大的贡献,它确立的序曲“快—慢—快”的写作结构,成为后来交响曲体裁的前身。

18世纪古典主义时期,歌剧艺术更加趋于成熟,有代表性的德国作曲家格鲁克的歌剧改革和奥地利作曲家莫扎特的歌剧创作。格鲁克的歌剧改革进一步加强了音乐与戏剧的关系;莫扎特娴熟的融合了当时歌剧创作中的所有手段和风格,使歌剧艺术在形式、内容、手法、结构等等方面趋于成熟。

19世纪是歌剧发展的黄金时期。这一时期表现出多种多样的艺术特点,如:对人性的深层揭示;对戏剧效果的极度追求对古代题材、魔幻体裁、大自然风光、民族文化以及异国文化的浓厚兴趣。主要代表人物有意大利作曲家威尔第和普契尼,德国作曲家瓦格纳。威尔第完善了歌剧的结构和管弦乐的写作。普契尼是继威尔第之后意大利歌剧传统的继承者,他的作品重视旋律的美感,重视声乐表现力的发挥。瓦格纳打破了分段歌剧的样式,创造了

无宣叙调咏叹调之分的咏叙性旋律;大大增强了乐队的表现力,使声乐部分在乐队的基础上展开说话式的音调。

20世纪以来的歌剧经历了重大的变革,作曲家的创新意识空前强烈,试图在自己的作品中探寻与他人、与以往不同的道路,不论是在歌剧的创作意识还是创作的手法和体裁上都力求作新的尝试和探索。主要有德彪西与拉威尔的印象主义歌剧。此后还产生了表现主义歌剧、代表人物是奥地利作曲家勋伯格。随着科技和经济水平的全球化发展,歌剧艺术也进入了一个新的发展时期。

三、中国京剧与西方歌剧形成条件的比较

从京剧和歌剧的形成过程中可以看出,同样拥有流长的历史渊源的两种古老戏剧,在形成时间上有很大差距,他们各自有那些特殊的条件和原因导致了它们发生和发展上的差异?考虑到这些,我们从它们的历史渊源透视,从其宏观的视角上做比较探索。

1、经济与文化基础不同。经济基础决定上层建筑。意大利作为资本主义经济的最早萌芽地,资本主义经济的繁荣发展促进了文艺复兴的兴起,同时孕育出佛罗伦萨人崭新的世界观和人生观。凭借其先天的优良历史文化传统和地缘特征成为文艺复兴的摇篮,并最终成为歌剧的诞生地。

文艺复兴时期,意大利在文化上是开放型的,人们传播和吸收各种知识,对古希腊古罗马文化表现出异乎寻常的热情。这时期的音乐艺术也呈现出前所未有的生命力,经过中世纪教会音乐对人性的压抑,它开始力求摆脱神学的束缚,恢复古希腊综合性的完美艺术,歌颂真实生动的人物形象,成为文艺复兴时期艺术家们的人文主义理想。在佛罗伦萨市,人们把文化生活与精神生活的享受看作高于一切,西方歌剧便是在这种环境下出现的。

中国京剧之所以晚出、晚熟,正是因为在它赖以生存的社会土壤上,这些方面是十分欠缺的。中国社会是一个宗法式和农业式的社会,政治上很早就形成了君王一统天下的局面,以自给自足的小农经济为主。闭关锁国的外交政策与处于内陆的地理环境,使之受到儒家思想的禁锢,造就了中国人封闭性、僵化保守性的性格特征。因此,京剧的出现,并不是如西方歌剧为着追求自由和解放的人道主义精神,而多是助兴式或自娱自乐的群众表演。

2、风格体系不同。中国京剧与西方歌剧是两种不同特质的戏剧,不同文化背景的差异,促成了它们不同的成长过程。

西方歌剧是剧作家的戏剧,剧本是整个戏剧的灵魂,有了剧本,有了演员,就可以演戏。歌剧有对话,有合唱,演出时也需要乐队和乐师,但音乐很简单,歌剧的演出主要靠演员的姿势和声音来表达情感,展开剧情,所以剧本的语言因素显得特别重要。

中国京剧是多种艺术因素的结合,包括歌唱、舞蹈、对白、武术等。而这些艺术因素的结合,必须在各方面有一定艺术积累的基础上才能实现。中国京剧“艺术化”的过程,从酝酿、成长、发展到成熟,需要相当长的时间,中国歌舞的发源很早,武技的表演一直就在民间流传,对白从有“优人”算起也有悠久的历史,但在很长一段时间里,他们都是各自独立发展,到了唐朝,才有彼此结合进行故事表演的趋势,这些艺术因素的逐渐结合和他们的日趋完善,就是中国京剧形成的过程。中国京剧“艺术化”过程的复杂性,也是造成中国京剧晚成、晚熟的一个重要原因。

【参考文献】

- [1]管建华.中西音乐文化比较的心路历程[M].陕西师范大学出版社,2006.
- [2]杨荫浏《中国古代音乐史稿》[M].人民音乐出版社,1981.
- [3]于润洋《西方音乐通史》[M].上海音乐出版社 2001.
- [4]蓝凡《中西戏剧比较论》[M].学林出版社 2008.
- [5]张俊.中国戏曲与西方歌剧的文化比较[J].戏剧文学.2007(10).