

京剧与西方歌剧差异之比较

鞠善日

(内蒙古大学艺术学院 内蒙古 呼和浩特 010010)

摘要:中国京剧和西方歌剧作为一种戏剧艺术,都有着悠久的历史。但由于东西方的历史、人文的迥异,京剧与西方歌剧也存在着很多差异,主要包括:写实与写意的区别,一个更侧重于写意而另一个则侧重于写实。中国京剧普遍善于运用虚拟的表演手法,西方歌剧却始终追求逼真的表演效果;唱腔的不同,京剧的唱腔与西方歌剧的歌唱在方式上是有差异的。京剧采用的是“吟唱”体系,西方歌剧采用的是“咏唱”。

差异的产生一是由于二者的文化背景不同;中国京剧是中国悠久的传统文化的结晶和综合,西方歌剧却是诞生于西方特殊的、奔放的文化环境;二者诞生于不同的社会制度,中国的京剧形成在清朝,属于封建社会性质下的艺术表达形式;西方歌剧形成于资本主义的萌芽时期,属于日益强大的资产阶级与没落的封建专制主义的矛盾日益激烈产生的碰撞式的艺术表达形式。

关键字:京剧; 西方歌剧; 差异

中图分类号: J617.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-4601(2010)01-0022-03

中国京剧和西方歌剧作为一种戏剧艺术,都有着悠久的历史。但由于东西方的历史、人文的迥异,京剧与西方歌剧也必然存在着很多差异。

一、写意与写实的区别

中国京剧和西方歌剧相比,一个更侧重于写意而另一个则侧重于写实。中国京剧普遍善于运用虚拟的表演手法,西方歌剧却始终追求逼真的表演效果。比如京剧演员要表现一个喝酒的行为,他们手中最多有一个酒杯,而且其中不会有酒;如果人物要骑马,就拿一条马鞭;如果要表现一个人物是以车代步,只要有几个画着轮子的旗子就足够了。而西方歌剧则不然,它对真实的再现生活或还原剧本原形的要求十分严格。比如,表现喝酒的动作,就一定要有酒;对道具的要求也很具体,在歌剧《塞维利亚理发师》中,要表现阳台就搭建了实景,理发师的手里也真的拿着刀具。

中国戏曲不创造独立于人物之外的自然环境,它的自然环境存在于演员唱、念、做、打的表演中,存在于舞台人物对它的态度和反应之中。戏曲人物的舞台动作如骑马、上楼、关门、开窗等,都有一整套规范的动作符号,因此要求观众采取反观的审美方式,即运用表演者和欣赏者之间特有的交流方式来表演舞台的时空环境,这是中国戏曲程式性特征的表现。中国戏曲的程式性是中国戏剧特有的艺术语言,它直接或间接的来自于生活,是将生活素材提炼、夸张、艺术加工后所表现出来的新的生活样式。戏曲的程式不限于身体动作,戏剧语言、角色行当、音乐唱腔、化妆服饰等也都有自己的程式。

西方歌剧展示给观众的则是个具体的实在的空间,舞台时空依据舞台物质的再现而体现,将舞台装扮成生活中的实际空间来表现的。如同同样的骑马、上楼、关门、开窗等,就绝不会使用

投稿日期: 2009-09-26

作者简介: 鞠善日(1973-)女,朝鲜族,内蒙古大学艺术学院,讲师,研究方向:声乐。

动作符号来表现，而是必然会出现道具——马、楼梯、门、窗等，在人物的塑造上，发型、发饰，甚至假发，务必要追求写实性，为此甚至不惜一切代价，西方歌剧中经常出现为布置场景而花费巨金的情况，这在中国京剧中是很少见的。

二、唱腔的区别

京剧的唱腔与西方歌剧的歌唱在方式上是有差异的。京剧采用的是“吟唱”体系。“吟唱”是指歌唱者所唱的歌调，大体上是一首具有某中程度灵活性的旋律音调，当它和不同的歌词，歌者相结合的时候，由于歌词、歌者、时间、地点、情景等因素的不同，可以即兴地加以装饰、变化、发展。在戏曲中，某一剧种的某一板式，某一基调只有一个，但歌唱者运用吟唱方式，可以唱出一些不完全相同的腔调来。

西方歌剧采用的是“咏唱”是指歌唱者所唱的歌调，其旋律是和特定的歌词相匹配的，歌唱者在歌唱时，对歌曲的旋律是不能或基本上不能加以更动的，只能就速度、力度、松紧、语气、分句等方面，在有限度的范围内，作些安排和处理，但绝不允许对原谱作任何修改。而中国京剧的唱腔可根据需要把旋律加以润色，使它丰满、美化起来。这样就形成了京剧独具魅力的行腔润腔技巧和丰富多采的唱腔艺术，产生了不同风格富有个性化的艺术流派。如：中国京剧的“四大名旦”、“四大须生”等。

京剧没有声部划分，只有行当之间的区别，即：生、旦、净、丑四个行当。它们以各自不同的嗓音来行腔。京剧这种按行当划分与西方歌剧按声音的类型划分，本质上是不同的。京剧行当的划分是按戏剧人物性格色彩的表演程式划分的，而西方歌剧声部的划分是按人的声音类型来划分的。京剧的唱腔是属于“吟唱”体系，唱腔的旋律侧重于横向发展，声音的分类不突出。西方歌剧的歌唱属于“咏唱”体系，歌唱的旋律既有横向发展也有纵向关系，所以西方歌剧有声部的划分，即：女高音、男高音、女中音、男低音四个声部。京剧没有中低声部，京剧各行当的嗓音类型同属于西方歌剧中的高声部范畴，西方歌剧中重音、合唱等多声部的演唱形式，京剧中却没有这样的演唱形式。

京剧与西方歌剧都十分强调气息的重要性。

京剧讲用丹田之气，歌剧讲用横膈膜呼吸，他们都要求演唱时吸气要深入使用气息时都要用胸腹联合的力量在较深部位支持发音，但在运用上有所不同：由于京剧演唱行腔圆润柔美，润腔婉转多变，气息需要灵活轻巧，气吸得不能太满、太深，用气量相对小而集中。要求气息平稳保持在较深的位置上，气息变化少，相对说歌深戏浅，戏活歌沉。

西方歌剧以整体为美，歌唱时喉咙打开较大，喉位较低。声带发出声音后向其上方以及下方腔体同时引起共鸣，这些腔体上下相通，按不同的共鸣比例参与歌唱，称为整体共鸣。西方歌剧追求声音的均匀连贯，雄厚通畅，洪亮致远，富于强烈的感情表现和具有震撼人心的戏剧性。在大剧场和大交响乐队伴奏下声音有较大的音量和穿透力。京剧多使用声带上方共鸣腔体，侧重头腔共鸣，称为“非整体共鸣”京剧演唱时喉咙打开适度，喉位较高，共鸣腔调节度较小。京剧讲究声音圆润悦耳，唱腔细腻委婉，重在韵味不求音量。京剧的共鸣运用与行当和流派有关：老生多用口腔、头腔共鸣，声音清脆高亢。

三、差异产生的原因

首先，二者的文化背景不同。中国京剧是中国悠久的传统文化的结晶和综合，戏曲艺术源远流长，是在诗、歌、词、赋、曲、技以及绘画、书法等其他艺术的基础之上发展起来的，被称之为“国宝”。它不仅在艺术上是成熟、完善的，而且充满了民族精神，是中国古典美学之集大成者。它特有的美学特征，体现了中华民族的审美趣味和美学理想，而这种审美趣味的形成，又和先秦的哲学思想、中国古典美学的原则有着极为密切的、深远的渊源关系。京剧是在中国传统文化的沃土上生长起来的奇葩。它淡远馨香、沁人心脾、游刃有余，处处体现着辩证的哲理。“虚实”、“刚柔”、“浓淡”、“繁简”等，常以最佳状态和谐统一于艺术整体之中。戏曲是以唱为主，伴以无动不舞的表演，语词和动作充分审美化，其特色突出表现在歌舞性、虚拟性和叙述性方面，具有鲜明的表现性、节奏性、程式性和夸张性，这与东方人的润饰自然、含蓄委婉的高度写意性的艺术审美观是一脉相承的，体现了中国戏曲舞台艺术的特性。

