

中国歌剧的创作和发展

徐浩清

漳州理工职业学院, 福建 漳州 363000

摘要 : 歌剧这门综合性艺术形式应当如何生存, 以及如何创作新的中国歌剧, 成为当下亟待解决的问题。本文旨在通过分析当下歌剧艺术发展轨迹, 试从几个角度加以观察, 寻找联系并试图探索中国现当代歌剧在当下和未来发展的路径。

关键词 : 中国歌剧; 歌剧创作; 歌剧发展现状; 歌剧艺术; 全球性; 本土性; 当代性; 民族性; 互联网; 云端

中图分类号 : J822

文献标识码 : A

文章编码 : 2023110066

The Creation and Development of Chinese Opera

Xu Haoqing

Zhangzhou Polytechnic College, Zhangzhou, Fujian 363000

Abstract : How to survive opera as a comprehensive art form, and how to create new Chinese opera, has become an urgent problem to be solved. This paper aims to analyze the development track of opera art at the moment of the epidemic, try to observe it from several angles, find connections and try to explore the current and future development path of Chinese modern and contemporary opera.

Key words : Chinese opera; opera creation; current situation of opera development; opera art; global; indigenous nature; contemporary; nationality; the internet; high in the clouds

本文深入研究了歌剧的发展和创作, 旨在探索这种艺术形式在中国的历史演变、文化影响以及现代创作的现状和未来展望。通过对中国歌剧的起源、传统文化的融合、代表作品的分析以及当代中国歌剧创作的特点和挑战的探讨, 本文梳理了中国歌剧在不同时期的风格特点和社会背景。中国歌剧作为一种具有丰富历史和文化内涵的艺术形式, 不仅在国内受到广泛关注, 也在国际舞台上展现了独特的魅力。通过研究中国歌剧的发展和创作, 我们能够更好地理解中国文化的多样性和创新精神, 同时也为中国歌剧在未来的发展提供了有益的思考和建议。

一、当下的歌剧发展现状

2020年中旬, 陆续出现“云端”演出, 多数剧院也已默认“云端”这种演出形式。相比线下演出, “云端”演出在此次特殊时期中突出较为广大的优势。“云端”演出迅速的传播了许多优秀的艺术作品, 受特殊时期原因, 大多数人多数时间都在隔离当中度过, 因此有机会静下来观看、了解他们所认识的、以及不认识的艺术作品, 例如歌剧。随着互联网等新技术应用领域不断拓展, “云端”、“线上视频”成为新主流。中国音乐市场不断涌现新主体, 中央歌剧院和腾讯集团也展开了合作, 利用互联网深入挖掘歌剧艺术资源, 产生新的传播歌剧的媒介, 让更多年轻人通过互联网观赏歌剧、喜爱歌剧、学习歌剧, 为推动文化艺术繁荣发展、服务社会、服务大众贡献力量。受到特殊时期的冲击, 国内外剧院面临着倒闭的风险, 如现场音乐会、歌剧等等业务难以进行; 同时, 在线音乐会、在线歌剧等新业务也陆续的拓展, 在线行业获得较好的发展红利。

歌剧是综合戏剧、诗歌、音乐、舞蹈和美术等艺术要素而以

唱歌为主的一种戏剧形式。中国是一个大国, 一个拥有14亿左右人口的国家。改革开放以来, 人民的生活水平越来越好, 对丰富精神方面的追求也变得更加强烈, 但歌剧艺术在中国还是不如其他方面艺术受多数群众喜爱。中国宋元以来形成的戏曲属于歌剧范畴, “五四”运动以后出现了歌舞剧, 随后, 在民族民间音乐、戏剧基础上, 借鉴了西方歌剧, 创造了以《白毛女》为成型标志的中国民族歌剧。新中国成立后, 又陆续出现了《江姐》《刘胡兰》等优秀作品。除了歌剧演唱者、从事文艺工作者、以及喜爱歌剧的业务爱好者以外, 有一部分群众看不懂歌剧、听不懂歌剧, 也有一部分群众尝试想看懂歌剧、听懂歌剧。是什么原因导致中国歌剧艺术不能很好的向本国推广? 这个问题值得我们深思。文艺事业是党和人民的重要事业, 如何让更多人民群众了解中国歌剧, 是一项艰巨的任务。北京大学歌剧研究院金曼院长也多次提到, “中国美声”应成为中国歌剧研究的一个课题, 一个关乎中国歌剧发展速度和进程的切完课题。金曼教授在《中国美声论》提及到: “‘中国歌剧’的概念只有放置在世界范畴才能够成立。中国歌剧应该是世界歌剧的一部分。中国歌剧只有用美声

唱法演唱能够在世界上立足。”

二、后时代中国歌剧的创作

如何坚持以人民为中心，为人民提供更好更多的歌剧作品，是一项伟大的任务。众所周知，中国是一个地大物博、具有上千年文化底蕴的大国，观望过去的中国民族歌剧作品，《白毛女》《江姐》《刘胡兰》等，不难发现这些作品都具有强烈的时代特征、民族特色，以及广泛的群众基础，所以深受观众的喜爱。到了当代，中国歌剧如同陷入了瓶颈期，每年创作出非常多中国歌剧，最终能呈现在舞台上的、能被观众所记住的少之又少。目前中国歌剧受众人群有限，如何打破这个局面，笔者认为，还需要继续创作、探索出新的中国歌剧作品，在选题上要贴近当代、贴近群众；能把握好作品的内涵和观众对中国歌剧接受的层次出发。

在探索现当代中国歌剧如何发展的问题之前，有必要重返以《白毛女》为代表的中国新歌剧产生的时代。歌剧是随着西方文化的不断涌入，逐渐被中国人所认识和接受。和汉代“丝绸之路”时一样，欧洲、中亚和南亚等地区的舞蹈元素东渐传入中国并在宫廷乐舞中占有很大比重，西方的歌剧之所以能够在中国扎根，也是中西方的贸易交流以及文化碰撞的结果。自西洋歌剧传入中国，我国的艺术家就立足于谋求探索一条具有本土化特点的“创新”之路，而任何时期的艺术发展乃是由当时环境的客观因素决定的。值得注意的是：尽管《白毛女》的创作者们在当时具备一定深度对西方歌剧的了解，但在创作过程中，大家仍是在不断摸索中进行的。也就是说，在具备了扎实的理论基础的前提下，要谋求一种新形式的发展，是实践反向指导理论的。歌剧《白毛女》是一部真正意义上的“革命历史题材民族歌剧”。《白毛女》之所以能够家喻户晓，离不开非常重要的几点，一是当时演出时动员了许多人士上前线；二是直面农村里面农民及土地问题，还成功塑造出一个悲剧人物形象“喜儿”，引起非常多观众情感上的共鸣。新歌剧《白毛女》的成功为后来的中国歌剧创作提供了一个经典范式，具有重要的理论启示。

过去的经典歌剧作品固然重要，当下创作出新颖、时髦、有内涵并且符合大众口味的歌剧作品是创作者们一直探索的问题。虽然这个过程会遇到很多困难，但每个国家在将歌剧这种艺术形式引入时，也同样遇到了我们创作时遇到的困难。为此，笔者提出几点仅表达自己个人想法的观点：第一，歌剧剧本创作的故事体裁不要只局限在革命历史题材上，可以尝试多种新题材。例如，当下正能量社会性题材的歌剧、家庭性题材的歌剧等。剧作者应该清楚的认识，剧本是创作歌剧的重中之重，剧本创作需要科学且谨慎，文本要坚实；故事情节要合理化、人物形象要鲜活、主题要明确；剧本必须要有说服力和感染力，不然到头来也是白费力气。如果文本不坚实、情节不合理，在后期作曲创作上也会遇到许多困难；第二，在作曲方面作曲家章绍同在发言中谈了他对中国歌剧创作的几点看法。他警告说，要实现“既是民族的又是世界的”中国歌剧，不仅对外国的不能照搬，同样对中国传统的也不能照搬。在技术方面，歌剧作曲家的戏剧音乐结构能

力和情节动机展开能力尤为重要，而这恰恰是中国作曲家的软肋。“歌剧的成功远远不止于一首歌是否好听。”此外，章绍同也表示了对现代作曲中某些现象的忧虑。现代音乐风格各式各样，丰富多彩，许多作曲家也时常采用中西结合的方式来创作歌曲，最后部分作品呈现出来的效果也不尽人意。当下时代进步速度非常快，也导致非常多的创作人内心浮躁，为了赶时间、赶作品，许多作品都是东凑西拼而成。在杨燕迪教授的《当代文化语境中的歌剧状况与未来愿景》一文里，也提到现代音乐中所有的技术探索都在歌剧中留下了痕迹，而且确实也诞生了一些非常有意思的剧作。当下虽然有很多优秀的现代歌剧，但由于普通观众难以理解剧本里面的剧情，音乐上也用不好听的咏叹调以至于不能收到观众的喜爱。由此可见，音乐在歌剧里面的重要性不比剧本剧情低。作曲者不能创作东凑西拼的音乐，不考虑剧本里面人物的形象，而是需要与剧作者进行沟通，在多次沟通、多次修改中创作出耳熟能详的咏叹调作品。剧情的发展可以分配部分给说白来推动，音乐部分可以在剧情的高潮部分展现出来。作曲创作方面风格尽量要统一、旋律要简洁并且能贯穿剧情结构。对于普通群众而言，欣赏歌剧作品的能力有一定的限制，多数人都是因为歌曲旋律动听才愿意去了解歌剧剧情，所以考虑到这点因素，还是需要音乐旋律来抓住剧情。每个人的人生经历是不同的，在欣赏同一部歌剧时，每观众的观感也是不同的。如果音乐旋律能够把更多观众带入歌剧剧情之中，受到多数观众的喜爱，我认为这部歌剧在某些方面已经迈出成功的第一步了。笔者认为，歌剧作曲家与普通的作曲家还是有一定的区分，歌剧作曲家不仅仅要懂作曲的理论知识，同时要有很好的文学修养、能懂舞台与戏剧、头脑能会对歌曲创作整体性的思维才能创作出一首好的咏叹调；第三，中国歌剧要用中文演唱这一点，是无可厚非的，很多中国歌者在演唱中国作品上常常遇到许多咬字的困难，但这些困难都是可以多加练习解决的。既然是中国歌剧，一定就要用中文演唱。作曲家与剧作家需要花费大量的时间研究中国语言与民族音乐所能产生的联系，歌唱者也需要克服语言障碍问题。在咬字、发音上做出努力，不能另观众听不清楚演唱的内容，从而使观众认为美声唱法有问题，其实这是歌唱者的问题。单靠好听的歌曲旋律是不够的，歌唱者也做出相应的努力，作为一个中国人，如果连自己母语都演唱不好，很难走向世界，很难把中国歌剧推向世界，更严重的是令人怀疑美声唱法是否适用于中文，这点是歌唱者值得深思的一个问题。在金曼院长的《中国美声论》中提及到，乔羽先生说过，谈中国歌剧发展，“不可避免地要碰上美声唱法的问题”，“用美声唱中国歌剧就必须使这种方法与中国语言（汉语）相结合”。乔羽先生所说的“不可避免”，表明他认为中国歌剧是要用美声唱法演唱的，但前提是必须解决好与中国汉语言相结合的问题。中国的歌剧表演者在唱外国作品的前提，更要把本国的作品演唱好，向中国人民传播中国歌剧、中国的咏叹调。歌剧创作本身就是一项较大的工程，这个过程非常复杂，中国歌剧的创作发展也经历了许多波折、瓶颈，曾经撒下的中国歌剧种子也陆续发芽，证明中国这块土壤的包容性非常大。中国歌剧事业不仅要靠文艺工作者来努力，更需要不同领域

的人齐心协力来推动这项艰巨的工作。

三、后时代中国歌剧的展望

当下是全球化的时代，各国不仅在经济、科技、文化等领域不断展开交流，艺术领域方面也是不断互相交流、传播。在这么好的一个时代中，中国作为一个大国，也经常参与其中，当今社会中，放眼过去随处可见全球化。早在上个世纪起，互联网的出现也使得各国不同文化的交流更加的密切、频繁。互联网给各国之间的发展起到了一个重要性的作用，全球化也对全球人们起到巨大的影响。因此在当今社会中，如何迎接全球化、本土化的歌剧对相关从业者也将是一个全新的挑战。每个国家有每个国家的文化，取其精华去其糟粕，我们应当学习西方国家的优点，也要反思自己的缺点，以及薄弱之处。歌剧在欧洲资本主义国家里，是满足人们精神所需与具有商业价值的一种剧目。

首先笔者要提到的是“全球本土化”(glocalization)的概念，全球本土化指的是全球范围内所有的思想和产品都必须适应当地环境和方式。“全球本土化”是“全球化”(globalization)和“本土化”(localization)的复合词，此术语普遍运用于经济或商业领域。全球化是以经济全球化为核心、以科技发达为基础，各国各地区的物质交往和精神交往的多元概念，与本土化相对。本土化是指对某一事物进行调整以适应当地特殊性的过程。我们生活中常见的餐饮店“麦当劳”是全球本土化的经典案例之一，麦当劳为了适应当地人的口味，其连锁店的菜单各不相同，完美的诠释了“全球化”与“本土化”之间互为辩证统一关系。所以，中国当代歌剧的国际化与本土化也可以迎来新的可能性。因此，笔者试图使用“全球本土化”，借此试探索后时代如何发展中国歌剧艺术。

虽然歌剧诞生于西方国家，但是中国歌剧想要走向国际化的前提，首先要创作出本土化的歌剧，其就是上述笔者所讲的，要用美声唱法来演绎中国歌剧以及用中文演唱中国歌剧，根据中国人的理解能力以及思维方式来创作属于中国的歌剧剧目。本土歌剧如若能使观众引起共鸣，且受到中国人民的喜爱，才能走向国际化。而歌剧《原野》成为首部登上美国华盛顿肯尼迪艺术中心的中国歌剧，《华盛顿邮报》评论称：“《原野》将成为在国际保留剧目占有一席之地中国歌剧。”从而使西方人对中国歌剧开始有了新鲜理解。所以，中国歌剧想要走向国际化，就必须先经历本土化的成长，就必须创作出优秀的原创作品。不论是中国还是西方国家，原创歌剧一直是一项艰巨的任务，这些原创作品都经历无数次的修改、无数次的质疑，存在着一个被质疑到被接受再到被承认的过程。本身歌剧艺术传入中国的时间并不长，其发展在不同时期也遇到不同的困难和阻碍，中国当代歌剧的发展，应顺势而为。其次，想要使中国歌剧作品能够走向国际化的第一步，就需要积极培养中国本土歌剧人才，需要中国优秀的歌剧人才来演绎好中国歌剧。

结语

互联网的迅猛发展，刺激了歌剧行业，而形式的突破也会带动内容的发展。全球经济的衰退或许会导致一部分歌剧作品从此销声匿迹，但是歌剧一定还会继续发展。笔者以为，中国现当代歌剧要适应“全球化”时代的生存环境，则作品本身应具备“全球化的思维”，即能够在不动摇作品的灵魂，不破坏作品的结构基础上，灵活适应不同的文化土壤。在把本土文化“中国歌剧”推广出去的同时，一定要伴随着本土文化对全球化语境的适应。

参考文献

- [1]《中国歌剧史，1920-2000》上编，【M.】北京：文化艺术出版社，2012.
- [2]金曼，《中国美声论》，载于【J.】《歌剧》2015年1月.
- [3]蒋一民，《中国歌剧70年：回顾与展望》，【J.】艺术评论，2019年第10期.
- [4]蒋一民，《攻坚克难开创中国歌剧创作新局面》，【J.】人民音乐，2013年10月.
- [5]杨燕迪，《当代文化语境中的歌剧状况与未来愿景》，【J.】歌剧杂志，2018年第一期.