

中国民族歌剧的题材和音乐艺术特点研究

王建树

(重庆师范大学音乐学院, 重庆 400047)

【摘要】中国民族歌剧从无到有, 从最开始的单一风格发展到现在的多元化形式, 经历了漫长而又波折的过程, 创造了具有我国民族精神的文化瑰宝。中国民族歌剧具有独特的魅力, 其所具有的艺术特征和艺术价值是其无法比拟的, 因此应积极推动中国民族歌剧的稳步向前, 健康发展。本文从中国民族歌剧的题材入手, 并进一步对中国民族歌剧的艺术演唱特点和艺术价值进行了具体的研究。

【关键词】民族歌剧; 题材特点; 艺术特点

引言:

我国的民族歌剧诞生于 20 世纪, 接近漫长而几十年的发展, 已经成为一种十分重要的艺术表现形式, 它把传统器乐、诗歌、民间舞蹈等元素完美地结合起来, 再将这些优秀的元素与特殊的艺术表现手法塑造了鲜活的人物形象, 生动地诠释了通俗动人的故事^[1]。西方歌剧与我国歌剧相比, 西方歌剧起步较早。我国歌剧是在模仿西方歌剧创作和表演经验的基础上, 吸收和改造中国传统民间音乐的独特元素, 使中国歌剧独树一帜。它以民族歌剧的形式向世界展示中国人民的真实生活写照。

一、中国民族歌剧的发展

中国民族戏曲大体上经过三个阶段: 第一阶段是刚接触阶段。在 20 世纪初这一阶段的时间点, 儿童音乐剧为歌剧大的主要题材, 有歌剧、舞剧、独幕剧, 等等。开始具有歌剧的基本特点。在这个阶段民族戏曲的特征是戏剧化、灵活化。第二阶段探索阶段。19 世纪 30 年代这一时间段, 多是模仿西洋歌剧。具有代表性的歌剧《红霞》。现阶段抗日战争刚刚开始, 我国也处于非常时期的社会环境下, 这个时候歌剧以秧歌形式出现在延安等地。当时歌剧的主要素材选择都是人们口头传唱的曲调。第三阶段繁荣阶段。在 20 世纪 60 年代初期, 出现了《白毛女》具有代表性的作品, 该时期的音乐剧在题材与选曲方面对时代背景产生了极深的影响, 反映了当时背景下人民群众的疾苦, 歌颂了在共产党的领导下的变化, 从此中国民族歌剧走向了兴盛。

二、民族歌剧的主题的选材与特色

随着时间的推移, 中国民族歌剧已经具有中国风格的表演艺术形式, 创作家也开始借鉴西方的歌剧和表现形式, 中国民族歌剧与西方歌剧的结合, 提高中国民族戏曲的题材风格和表演手段。推动我国歌剧走

向发达。中国民族戏曲在题材上主要来源于乡村音乐题材、爱国主义等, 旨在调动群众爱国热情, 增强民族凝聚力。另一类是反映时代生活的歌剧, 题材主要取材于人们的生活状态和思想状态。三是表现新时代生活的戏曲, 主要反映现代人的幸福生活。

(一) 中国民族戏曲来源于传统历史故事与民间传说

我国历史文化悠久, 在我国历史发展过程中, 许多优秀的历史故事和民间传说都是口耳相传、代代相传。这些代代相传的优秀历史故事和民间传统劳苦大众的形象鲜活地表现出来, 生动地描绘了我国传统劳动者的形象, 产生了许多家喻户晓的优秀作品。在二十世纪 50 年代, 中国歌剧创作者经过大量资料研究, 在创作时借鉴了欧洲歌剧的某些表现形式, 汲取他们的优点, 摒弃他们的缺点, 融合了中国歌剧的传统表演技巧。我国传统的历史故事和民间传说通过剧情解读给观众, 一个个生动而鲜活的人物形象向人们展示, 颂扬传统劳动者不怕艰难、敢于拼搏的精神^[2]。

(二) 人们现实生活是通过歌剧反映出来的

我国的大部分歌剧都是根据那个时代的故事改编的。这样的故事可以直接反映人们的生活, 也可以表现现代人的生产生活, 强调劳动者艰苦奋斗、团结友爱的爱国精神。歌剧能感染劳动人民的士气, 激发人们吃苦耐劳、对美好生活的无限向往。例如本文提出的中国第一部歌剧《白毛女》, 这部歌剧通过故事表现了“喜儿”坚毅果敢的性格, 能够表达当时劳苦大众的苦难。这种情况, “喜儿”并没有放弃, 而是以坚强乐观的态度面对生活。这是一部通过对“喜儿”的生活的讲述反映生活在压迫下劳苦大众的生活真实写照, 表演者通过“喜儿”的情感波动能引起人们共鸣和鼓舞, 唤醒他们对生活的热情和向往。

(三) 中国戏曲具有强烈的时代精神

由于20世纪初整个中国社会还不是很安定，人们的生活非常艰难，但这些人却渴望和平美好的生活，向往和平时代的早日到来。而这时的中国共产党就是带着人民的这种渴望：指导人民要反抗，不反抗就永远受压迫。通过民族歌剧的形式向人们宣传，人们耳熟能详了解了只有反抗才能不被压迫，自己当家做主人的思想。这一时期的歌剧大多是反封建的艺术作品，大多塑造了很多伟大的人物，如歌剧《长征》中，红军冒着大雪、狂风和严寒。长征之路艰辛，伤亡惨重，我们却负重前行。正是红军不怕困难、不怕苦、不怕死的精神，唤起了人们的爱国情怀，有了这种爱国情怀，才能更好地领导人民同封建主义作斗争。反映这一点的作品也很多，从以《长江风雨》为开端的新抗日歌剧，1949年前的歌剧《刘胡兰》《红珊瑚》。1949年后的《江姐》《红珊瑚》《洪湖赤卫队》和20世纪90年代的歌剧《长征》等，全方位地赞颂了中国人民为全中国解放而努力奋斗的崇高的精神和为了全国人民解放的艰难历程，在共产党的领导下，推翻了封建帝国主义，建立了新中国。

民族歌剧表达了伟大的中国人民对封建统治的反抗、反对压迫、争取民族解放、对资本主义的压榨顽强抵抗的精神和向往美好生活的愿望。同时也反映了生活在当时时代下的劳动者的真实生活写照和封建爱情，像《小二黑结婚》等等；民族歌剧反映了解放后不同时期中国人民生活中不同的精神风貌，具体反映在人们之间的友好相处、民族人民团结一致和齐心协力，共同为解放全中国建设新中国而努力拼搏的精神，中国各族人民与世界人民团结友爱、相互支持、交流的各种内容。像《奥蕾兰》《艾古丽》等。

三、歌剧艺术的特征

（一）民族化

中国民间音乐主要是民间戏曲音乐和民间小调组成的，内容十分丰富多彩，既具有浓郁的民族风格，又具有各种地域特色。期间经历时间的洗礼，岁月的沉淀，多少创作者的共创和传播^[3]。各种戏曲音乐创作选择这种民间音乐是形成浓郁民族风格的首要条件。在创作歌剧音乐时，民间音乐的选择会因故事情节和人物不同而异。因为受地方特色的限制，各种民间音乐从各种渠道进行创作、改编，共同打造人物形象，创造出充满活力的民族戏曲。创作民族戏曲时，民间音乐素材的选用是必不可少的和广泛的，即选曲个性化、地方化等。具体从每个人物的地域性与地方风格出发，主要湖北、山西和陕西等地的地方民歌与戏曲进行改编，根据人物性格的发展和故事的变化而变化。以至于片中的每一个角色的音

乐形象都让人认不出来。例如其中一段以“北风吹”音乐采用河北民歌《青阳传》和《小白菜》，表达了喜儿过年等待父亲归来的喜悦之情。旋律优美抒情。当黄世仁侮辱喜儿时，那种恼怒情绪，就表现了相似于陕西梆子的旋律；与此同时，当喜儿带着悲痛和仇恨从地主家狼狈地逃走时，用的是河北梆子的曲调，体现得更为慷慨和哀怨，从而表现出喜儿性格的剧烈变化和发展。如，歌剧《洪湖红卫兵》的音乐，以湖北花鼓戏的音乐和洪湖周边的民歌为基础音乐制作素材。以歌剧、京剧等音乐语言形式，有《小二黑的结婚》《三姐》《红珊瑚》《克山红日》《草原之歌》以及《阿古丽》《红霞》等话剧，并根据剧情需要，精心选取具有代表性的民间民歌和地方戏曲。因此，它们在演唱风格上都具有不同的艺术形式，作为中国民族音乐艺术的特色。

（二）歌剧音乐艺术在创作技巧上的应用

中国民族戏曲的民族化音乐制作是源于人们的审美偏向和欣赏习性的创作原则，其中一个很重要的特点就是与中国戏曲音乐元素相关的创作手法。使用这种方法有主要两个原因：

第一歌剧这种艺术形式与生俱来的。歌剧它是一种复杂而多样的音乐形式，从不是单调的音乐作品，是由几首具有不同特点、不同音乐风格（包括外貌）的乐曲按照统一的音乐风格和主题组合而成的综合音乐形式。关于故事和人物的设计汇集唱段的形成，随着故事情节的一波三折，人物塑造出的矛盾和内心感情的跌宕起伏谱写成不同结构的唱曲，思想斗争越强烈，冲突就越复杂，唱段就越好。情感表达通过故事中不同人物的塑造。之所以民族戏曲的音乐创作必须吸收和借鉴戏曲音乐创作的技法，是因为艺术表现形式与中国戏曲不尽相同。

第二，中国的戏曲具有悠久的历史，其音乐有一定的思想和规范，但也因情节、人物、戏的种类的不同而有不一样的特点。这类戏曲的传统音乐结构既容易被大众所接受，也颇得人民的喜欢，渐渐地养成了一定的音乐审美习惯。因此，许多戏曲音乐的创作都借鉴和吸收了这种戏曲音乐的创作技巧，创作出优美的戏曲唱腔，给人留下深刻的印象，受到群众的拥戴，推动了表演能力水平的提高。如，在歌剧《洪湖赤卫队》的选段中的第四场，唱腔歌曲“看，全世界勤劳的人民都解放了”，就采用了结构戏的发展手法咏叹调，之后在人物情感的变化运用上，用了对比和节奏变化来体现主人公韩英高尚的思想品德。还如《革命是钢铁般的革命》中比较长的唱段的创作者姜杰，也利用歌剧舞台的空腔手法，形象地刻画一个共产党

员的无畏精神。又如歌剧《长征》中的《三月桃花心中开》和《海风阵阵煞愁人》选段《红珊瑚》和歌剧《夜宴》等等。歌剧音乐的创作手法得到提升,使这些咏叹调深入人心,成为千古传唱的佳作。这种戏曲音乐的创作手法塑造了我国民族戏曲音乐独有的特点。

(三) 曲式构造与歌词构造

中国戏曲的创作在语言结构上也具有独有的民族特点。这一特点以传统的五言、七言、八言、九言、十言句法结构为主,其中以戏曲居多。例如:《珊瑚颂》的文字:树开红花,照碧海,水中升起火球;珊瑚树春天总是红的,它在风浪中绽放。《我把青春献给共产主义》这首歌的歌词是:“……谁不盼中国新日月,谁不爱中国大好河山,笑浩荡东风,艰辛……”等等这些文字写得朴实而无华,却又隐藏着极深的道理,讲究韵律和谐、平仄和谐,非常具备我国的传统习俗。把中国文化的底蕴充分体现出来,其中在大部分唱段中融入了具有地方风情的文字和词语,进一步加强了它的民族性。在乐曲的句法结构上,基本采用了中国传统音乐的句法结构,而其他短语结构使用的比例很少,基本使用分布式本身板结构,段落结构中也常用传统的首末段结构和上下段结构。曲调以民族五声音阶为基础,结合七声音阶,特别适合具有鲜明地域风格的音乐。歌剧的音乐风格协调,从音乐结构上看,主题音乐多为一部二部曲或一部三部曲,如《红梅颂》《珊瑚颂》《洪湖水·波涛汹涌》《九寒天》“下雪了”“北风吹了”等等。但较少使用第二乐章或更大乐章中较为复杂的乐曲结构,强调乐曲结构的统一和乐章之间的相互协调。中国民间音乐具有的基本特征。

四、中国民族歌剧的表演与演唱特点

西方歌剧在音乐表演方面不同于中国民间戏曲,中国戏曲主要是表演民间音乐的唱段。中国民间戏曲的音乐主要表现在不同结构和类型的咏叹调中,演员通过演唱技巧及表演的表情、动作来带动故事情节的发展。戏曲演唱者在使用咏叹调来表现作品中的人物。所以,歌剧演员除了要有过硬的唱功外,还要配合各种肢体动作。很多时候,演员不仅会通过自己不同的身体形象来配合,还会让主要演员配合,加入很多剧情等等,进一步推动剧情发展;它既有戏曲的表演特点,也有我国音乐的表演特点,与唱腔密切相关,成为推动戏曲故事发展和适当加入民间音乐的一种方式,正是因为以上特点,中国戏曲的音乐表演中的民族特色特别浓郁。因为戏曲创作的多元化,唱腔也体现出琳琅满目的现象。有的是依据传统戏曲音乐而来的,有的是根据地方民歌而来的,还有就是模仿西方美声唱法的,更有结合三者而来的。时代感

塑造了中国民族歌剧独特的演唱风格。这种演唱风格主要体现在抒情的咏叹调上,通常以真情实感为基础,用活泼的音色、亲切的吐字、委婉的腔调和优美的节奏来表现人物的真挚朴实^[4]。美好的内心世界凸显了浪漫的情感特点,实现了作曲家的创作本意。在表达激化矛盾、发生冲突和戏剧性高潮的咏叹调中,歌唱通常在音量、音阶音程和力度上都很强。这些基本原则在老一辈戏曲演员中尤为明显。比如在歌剧《白毛女》中,歌唱家郭兰英或温柔或刚毅,著名歌剧演员王玉珍在歌剧洪湖红卫兵中饰演韩英,由于在作品抒情方面有牢固的功底和渊博的民族音乐素质,特别是在演唱中能很好地把握声线一致、线条柔美的原则,形成了自己独特的演唱作风。因为,大部分演员在歌唱上都有特有的特色和风格,剧中完美而准确地塑造不同的人物形象,因此中国民族歌剧具备不同且独特的演唱特点。

总结:

总而言之,我国的民族歌剧是在历史上成长和成熟的,能够衍生出具有民族特色和多民族文化特色的音乐艺术表演,这可以从不同起源的发展情况中衍生出来。时代的发展折射出中国传统文化的内涵,不断的借鉴和融合,最终会使我们的民族戏曲越来越具有艺术性。因此,民族歌剧的创作必须紧扣生活,紧扣人脉,紧扣人脉。创作出深受观众喜爱、承载时代精神的优秀民族戏曲作品,本身就具有宣传作用。民族凝聚力不断丰富民族戏曲的表演内容,在传承民族文化的基础上,不断创作出满足观众审美需求的优秀作品。

参考文献:

- [1]云露.浅析中国民族歌剧的题材和音乐艺术特点[J].北方音乐,2019,39(7):2.
- [2]丁书银.中国民族歌剧的题材和音乐艺术特点研究[J].戏剧之家,2021(17):38-39.
- [3]李静.浅析中国民族歌剧的题材和音乐艺术特点[J].今古文创,2021(10):103-104.
- [4]张云露.浅析中国民族歌剧的题材和音乐艺术特点[J].北方音乐,2019,39(07):65-66.

作者简介:王建树(1982.12.20—),男,汉族,内蒙古人,声乐表演、音乐教育博士,副教授,硕士生导师。2002年-2014年先后毕业于乌克兰柴可夫斯基音乐学院,乌克兰国立师范大学,现任重庆师范大学音乐学院声乐教师。研究领域:声乐表演,音乐教育方法与理论,歌剧理论与评论。