

原创歌剧《骆驼祥子》的艺术特色初探

赵文钟

国立文化艺术大学

【摘要】原创歌剧《骆驼祥子》是国家大剧院经过三年的时间，与著名作曲家郭文景、舞台编剧徐瑛、以及新锐导演易立明共同联手打造的一部充满地域特色的老北京主题经典作品，2014年在北京国家大剧院第一次播出，该剧充分吸收了北京特色的北京单弦、京韵大鼓、大三弦唢呐等，并且吸收了民歌、京剧曲艺、叫卖等元素，以全新的风格展现老北京氤氲。本文通过对原创歌剧骆驼祥子的艺术特色进行梳理和挖掘，以期待中国原创歌剧能够有更好的未来。

【关键词】原创歌剧；骆驼祥子；艺术特色

1 《骆驼祥子》的创作背景

1.1 《骆驼祥子》简介

中国原创歌剧《骆驼祥子》于2014年在北京国家大剧院问世，是国家大剧院经过三年时间的努力，根据老舍先生的文学作品长篇小说《骆驼祥子》进行深入改编而成，作品将中国著名的现代作家老舍先生与中国杰出作曲家郭文景先生进行了一次跨越半个世纪的联合，并组建成了一个一流的创作团队，其中成员有我国著名编剧徐瑛、著名导演/舞美设计易立明等优秀人才，他们呕心沥血共同打造出了一部有独特艺术风格，充满着老北京气息的主题原创歌剧《骆驼祥子》。将老舍先生代表作《骆驼祥子》成功带上了歌剧的大舞台，这部歌剧是运用最现代化的创作技巧，最具国际代表性的表现手法，且具有独特北京韵味的影响力深厚的一部歌剧，国家大剧院请来了享有国际声誉的中国作曲家郭文景，在其音乐创作的技法上，郭文景先生充分发挥了歌剧本身的特点，在纯熟的技法下，融入了京音、地方民歌、叫卖、和走街串巷的叫卖声，还运用了北京京韵大鼓的唱段以及三弦等民族乐器，十分巧妙的发挥出了老北京的独特韵味，这部歌剧充分尊重老舍先生的原著，不仅保留了老舍先生的现实主义语言风格，还融入了戏剧性，艺术性，故事环节紧密相扣，人物联系十分巧妙，把舞台效果发挥到了极致，在视觉方面，通过现代化的技术使舞台具有流动性，与音乐完美的结合在一起，向观众展开了一幅老北京的生活画卷，一气呵成，表现的淋漓尽致。

1.2 原创歌剧骆驼祥子的创作背景

文学版本的《骆驼祥子》在20世纪30年代问世，以现实主义题材为主题，深受大众喜爱，给予艺术家们深刻的启发，如今，我们以新的艺术表现形式重新塑造经典，致敬经典。

歌剧版的《骆驼祥子》是国家大剧院用三年时间为其精心打造，把半个世纪前的著名问文豪与半个世纪后的著名作曲家紧紧相连，让他们在无形中完成了一次联手。几十年来，《骆驼祥子》这部作品以各种形式呈现在人们眼前出现，不断以各种形式进行表演，这部歌剧的创作团队一直都在思考该怎么样让这部歌剧从书本中走上舞台。作曲家以地域特色作为背景，以老北京风味作为主题来写这部歌剧，通过诸多的手段，包括观看戏

曲，听老一辈留下来的录音，以及许多著名的曲艺唱段，尽管有老舍先生的文学作品作为脚本，但歌剧和文学小说本身就是不同的两种艺术形式，想要更好的表现出来，把故事性和戏剧性放到首位，成功塑造人物形象，适应新的歌剧形式，最重要的是把老舍先生原著的精神内涵展现了出来。

2 原创歌剧《骆驼祥子》的艺术特色

2.1 民族性与时代性的完美结合

原创歌剧《骆驼祥子》全剧分为两幕，整体结构采用大歌剧的结构范式，以祥子的唱段“瞧这车”拉开序幕，以虎妞与祥子成婚形成第一幕的戏剧核心；第二幕以“逛庙会”为起点，随着两位女主角的相继离世，呈现出戏剧冲突的高潮，最后以祥子的堕落收尾。两幕均以群戏出场，全剧运用多种艺术表现形式，独唱、重唱、大合唱交辉相应，成功得塑造了饱满的人物形象。此外歌剧充分吸收单弦以及京韵大鼓的著名唱段，把三弦、唢呐等乐器加入交响乐队，把民族民间歌曲、京腔京调、京剧等元素吸收到了歌剧里，使这部歌剧发挥出了独特的老北京韵味。

除此之外，还要表现出老北京的地域风味，在配器方面还添加了京韵大鼓，单弦，唢呐等，语言方面融入背景戏曲的京腔京调、方言、说唱、叫卖等。在这形式结构下，作曲家运用创作手法进行了深刻的雕琢。最终形成了歌剧的范儿与京剧味儿相结合，使之具有了独特的艺术风格和戏剧色彩。观众们被歌剧中的咏叹调和唱段深深的吸引，一次次把观众带进剧中人物所处的时代背景中。歌剧无论从舞台扩展方面，还是完美的音乐戏剧性，都还原了时代的表现手法，通过现实主义与浪漫主义融合的表现手法，歌剧中大量使用混声合唱。这些合唱都不是传统的合唱，而是在句式结构方面进行加工的合唱，比如赋格性的“穿插”，高低声部之间又具有灵活性。歌剧将混声合唱增加为复调形式，为整个场面带来了生机。高潮处激烈的紧张感，给观众留下了印象深刻的体验。歌剧骆驼祥子以北京地域特色为背景，把民族性与时代性完美的结合。

2.2 戏剧性与艺术性的完美结合

在歌剧的诸元素中，戏剧元素包括人物、情节、事件、场面、动作、戏剧冲突等。歌剧的结构形态由戏剧结构

和情绪结构共同构成，如何处理戏剧性与艺术性的关系到歌剧创作的成功与否。原创歌剧《骆驼祥子》的音乐风格区别于，将重心基于对“找回真实的戏剧性状态”，运用了全新的歌剧表现手法呈现戏剧性与艺术性的完美结合：1. 创新了歌剧宣叙调的演绎，采用极具地方语言特色的吟诵性曲调；2. 为适应歌剧内容而运用多种自由作曲技法，打破传统的调式调性，根据内容的需要自由运用多种作曲法；3. 为更好的表现戏剧性的真实性，要求演唱者以生活的本真状态表演。如在间奏加入少见的合唱形式来呈现。这种新颖的方式不仅让人耳目一新，而且还承上启下。其中作曲家为了更好的戏剧性的展现，还在歌剧中增加了宣叙调来增加歌剧的紧张感。在演唱方面采用不“倒字”的方法，这是一种罕见的手法。不论在歌剧的哪一处都能听出来，作曲家为了这部歌剧做了大量的学习和借鉴研究，熟练掌握汉语四声和京音白话的特点，将剧中所有唱词的韵律都安排在了正常的声调之上。让场景在音乐流动中变换。

2.3 地域性彰显原创歌剧特色

歌剧《骆驼祥子》以老北京地域特色为背景呈现了一座“看得见”又“听得见”的北京城，堪称原创歌剧的典范之作。这部歌剧里有很多的白话儿，就是一种家乡话，常常来逗笑，调侃，这是一种家乡的特征，歌剧在艺术性充足的前提下很好的借鉴了民族性，北京味儿是其中的精华，歌剧将京韵大鼓、民歌小曲，京剧京音都收入其中、在结构、味道、节奏等方面都与正歌剧形式与民俗风味儿紧紧相连，亲切好听，造就了十分宏伟的歌剧场面，艺术感强烈。在歌剧中人们一听到合唱北京城便会精神抖擞，时时刻刻都能让人们感受到北京的气息是多么平易近人。再比如合唱间奏曲《北京城》，运用京韵大鼓的素材，融入了著名唱段，地域特色浓烈。

3 对中国原创歌剧的思考与展望

歌剧作为舶来品由外国传入我国，经历了近一个世纪的发展历程，中国作曲家在戏剧观念、题材选取、表

现手法上多采用与传统文化相关的材料并从中汲取创作灵感。现代歌剧多元化的转变，使得中西方作曲家都在探索新的音乐呈现方式，风格迥异的歌剧作品随之问世。得益于科学技术的进步现代歌剧在音乐与戏剧的探索上呈现出丰富的想象力，其中一个重要的特征就是音乐语言的多元融合，现代科技发展使得歌剧可以对音色、表演形式有了更大胆的探索，音响技术、多媒体技术大大丰富了舞台表现力，提升观众的视听感受。

4 结束语

由中国国家大剧院历时3年打造的歌剧《骆驼祥子》无论是舞台布景，还是服装、道具都极具老北京特色，全剧在贯穿始终的西洋交响乐中穿插了大量中国音乐元素。堪称原创歌剧的典范。

【参考文献】

- [1] 林志音《骆驼祥子》：歌剧的范儿和京韵的味儿 艺术概论 {J}2014.08.4
- [2] 王雅君 原创歌剧《骆驼祥子》中祥子与虎妞的音乐形象塑造与唱段分析 江西财经大学 {D} 2018.6.1
- [3] 易慧中国原创歌剧《骆驼祥子》中的咏叹调的演唱技术研究 吉林艺术学院 {J} 2018.3.1
- [4] 王雅君对中国原创歌剧《骆驼祥子》的研究概括 河北农机 {J}2017.0.8.10

【作者简介】赵文钟（1996.9—），男，内蒙古巴彦淖尔人，艺术学硕士，主要从事声乐歌剧教育教学方面的研究工作。