

分析中国歌剧与西方歌剧的差异

周鑫

延安大学鲁迅艺术学院 陕西延安 716000

摘要：歌剧在创作和表演的过程中需要涵盖音乐和文学，也需要结合表演方面，如舞蹈、艺术等，从而形成全面的舞台意识。在表演的过程中，能很好地为观众呈现出丰富的表演，引起观众强烈的共鸣。因此，在长期的艺术发展过程中，歌剧作为一种表演艺术形式，一直深受全世界人民的喜爱。

关键词：中国歌剧；西方歌剧；差异

Analysis of the differences between Chinese opera and Western Opera

Zhouxin

Lu Xun Art College of Yan'an University, Yan'an, Shaanxi 716000

Abstract: Opera needs to cover music and literature in the process of creation and performance and also needs to combine performance aspects, such as dance and art, so as to form a comprehensive stage consciousness. In the process of performance, it can well present a rich performance for the audience and cause strong resonance among the audience. Therefore, in the long process of artistic development, opera, as a form of performing art, has been deeply loved by people all over the world.

Keywords: Chinese opera; Western opera; differences

引言：

在当前的艺术形势下，歌剧重新获得了新生。歌剧是音乐与戏剧巧妙结合的一种表演艺术形式。在表演的过程中，主要依靠演唱的形式来促进情节的发展。事实上，在中国，具有“戏曲”属性的艺术表演形式由来已久。正因如此，戏曲是中国喜剧一种来自西方的艺术形式。无论是中国的戏曲还是西方的戏曲，在艺术发展的过程中，都会受到自身环境、文化、观众群体等诸多因素的影响。尽管中国戏曲起步较晚，但它已呈现出独特的民族风格。在本文的分析过程中，分析了中国戏曲与西方戏曲的不同之处。

一、歌剧

至于歌剧，它起源于西方国家，是一种舞台表演艺术。通俗地说，它是一种需要歌唱、音乐、舞蹈在表演

过程中不断推动情节发展的戏剧。因此，从本质上讲，这是一部需要歌唱的戏剧。歌剧起源于17世纪的意大利，深受希腊戏剧音乐的影响。歌剧的表演与戏剧的表演相似，在表演过程中需要丰富的典型因素。如背景、服装、表演等。但区别就在这里。在表演的过程中，更要注意歌唱者和表演者，表演一些基本的声乐技巧。在歌剧表演中，唱诗班和歌手往往需要在乐器的支持下完成表演。有些歌剧表演甚至需要乐队或管弦乐队的伴奏。有些戏曲表演中还穿插着各种舞蹈表演。因此，戏曲在表演过程中是集音乐、戏剧、文学、舞蹈、美术于一体的综合性表演艺术形式。在表演过程中，在表演者的演唱推动情节发展的基础上，还需要多种器乐与声乐的结合，才能做出完整的歌剧表演。对于西方古典音乐来说，它是一种相对传统的音乐形式，而对于现代音乐剧来说，它是歌剧的现代版本^[1]。

二、中国歌剧与西方歌剧之间的关联

1. 中国歌剧当中的民族因素

就中国戏剧而言，它不同于西方戏剧的表演艺术形式，在中国戏剧中，有着深刻的民族性体现。在中国长

通讯作者简介：周鑫，性别：女，民族：汉，籍贯：陕西延安，出生日期：1998.02.25，学历：研究生，毕业院校：延安大学鲁迅艺术学院，研究方向：声乐演唱，职称：无。

期的戏曲创作过程中，其创作思维充分具有一定的民族性。在大量的中国戏曲作品中，既有传统戏曲艺术表演的传承，也有在歌唱的过程中，大量运用了一些传统戏曲艺术的歌唱，也有在表演的过程中，结合了传统戏曲舞蹈的形式。例如2013年由陕西演艺集团歌舞剧院创作的大型原创歌剧《大汉苏武》，就运用了陕西地方秦腔元素，在“序”、“尾声”中展现，并不局限于纯粹的秦腔表达，用秦腔和现代舞混合呈现出双簧表演形式，在表演手法上将民族生态和现代艺术形式进行巧妙融合。

2. 中国歌剧当中的西方因素

在中国戏曲创作的过程中，由于其强烈的民族性，需要遵循戏曲创作的客观规律。使艺术具有独特的艺术风格。一旦在戏曲表演和创作过程中，脱离了戏曲艺术的特点，就会使戏曲创作不再具有良好的戏曲属性，因此在戏曲创作过程中，对中国的西方戏曲艺术形式，有着重要的影响。对于歌剧来说，一个非常重要的特点就是在演绎的过程中要充分利用音乐来有效地表达戏剧的冲突。一旦戏剧中没有了冲突，戏剧就不能具有一定的戏剧属性。同时，戏剧也需要能够进行深刻的映射当前阶段的社会生活，所以在描述部分，它需要充分展示人物的性格和情感，以建立一个歌剧脚本与不同的字符。然而，对于歌剧的表演形式来说，却无法突破时间和空间的束缚^[2]。在演绎的过程中，无法同诗歌以及小说一般，能够很好的对社会生活进行细致的描写和叙述，同时也无法同舞蹈和音乐一样，能够在情感的抒发过程中，有着较高的畅快之情，为此就需要在进行情节安排的过程中，可以对其中情节高度的提炼，以此形成典型化的情节冲突。并且，能够采用音乐化的表演方式，有效的表现出较深思维形式的死刑感情。对于中国歌剧而言，在表现的形式上，尤其是在音乐的表现形式上，还需要不断的进行着探索和创新，以及创造出符合我国歌剧发展的模式。

三、中国和西方歌剧的差异性

1. 文化内涵的差异

在不同的历史、社会和文化背景下，往往会发展出不同的文学和艺术表现形式。因此，中国戏曲艺术与西方戏曲艺术之间存在着明显的差异。歌剧第一次传入中国后，在发展的过程中，严重影响中国古典戏曲艺术，但也受到现代流行元素，在创造的过程中，经过长期的改进和完善，在目前的中国戏曲的艺术作品，形成了一种独特的风格的歌剧表演风格。因此，通过对中国戏曲和西方戏曲的分析，可以发现它们在文化内涵上存在着

明显的差异。在西方戏剧创作过程中，题材的选择往往以一些西方历史传说为基础，如希腊和北欧神话，以及著名的古典书籍。同时，也有一些以西方国家的历史文化为基础的戏剧。例如，著名的西方歌剧《茶花女》就改编自法国著名作家小仲马的小说。在歌剧的创作过程中，通过对爱情部分的解读，很好地诠释了西方的爱情观。在歌剧中，很好地表现了女性的热情、大方。对于戏曲来说，在创作的过程中，其题材的选择具有很强的传统文化属性。虽然在创作的过程中，也会与西方歌剧产生紧密的联系。例如需要借鉴西方歌剧的表演艺术方式，在内容上进行中国题材的套用，以此形成了中国特色的歌剧形式^[3]。例如，我国著名作家鲁迅的《伤逝》的作品，就被成功的改变成为歌剧。在该歌剧当中，将我国对于爱情的传统观念融入其中，使得具有着当时的时代特征印记。同时，在表演的过程中，也很好的表现出我国传统的女性特征，使得树立起保守、矜持的人物形象。在将西方与东方的格局进行对比后发现，其中西方歌剧在故事的内容，以及对人物塑造和情感的表达上，都存在着不小的差异性，为此就创作出了风格完全不同的歌剧作品。

同时，在艺术文化氛围的影响下，中西两国人民的审美标准不同，戏曲的审美特征也存在着明显的差异。对于西方国家来说，歌剧的审美要求应该符合西方人的大众审美。在进行歌剧的创作过程中，需要时刻基于歌剧的受众群体需求。要符合高贵、典雅、高素质的人群需求。以此对于西方国家的歌剧创作而言，是一种基于高雅的艺术风格。为此，在进行艺术风格的选择上，势必需要能够针对内容、表演风格，以及对于情感的表达，都需要符合高雅的气息，形成较高艺术价值的歌剧作品。

2. 舞台表演的差异

在中西方歌剧表演的过程中，由于基本声乐体系的不同，舞台表演也存在着差异。对于西方歌剧来说，它需要以西方的声乐体系为基础。在表演过程中，要保证歌唱者的音域，以及声乐的演唱方法，对声乐系统进行细致的划分。在唱西方歌剧。咏叹调、叙事性多采用，在具体的表演过程中，多采用传统的二重唱、合唱、前奏、间奏曲等。同时，在具体的表演过程中，还要有效的收集舞蹈音乐因素。而在我国现代戏曲声乐体系中，在一定程度上大量借鉴了西方声乐体系，但在作曲过程中，还有效地整合了中国传统戏曲表演艺术风格，从而成为较为明显的民族风格声乐体系。同时，对于中西方

的歌剧舞台表演过程中，其表演者对于人物的塑造，以及对于人物的情感表达也存在着较为明显的差异性。在西方的歌剧表演过程中，经常利用音乐的方式，对人物的具体形象以及性格进行塑造。为此，针对一个专门的人物，往往需要进行单独的人物设计，并且设计出单独的角色音乐，甚至还需要设计出单独的唱腔。而对于我国的歌剧而言，在进行人物形象的表达过程中，基本上都是基于完整的故事，以及伴随着戏剧冲突的出现，以此形成人物想象。在歌曲的内容方面，十分的充实以及客观。而对于音乐而言，则往往需要更多的气氛方式，进行有效的烘托^[4]。

3. 民族风韵上的差异

对于中西方歌剧的表演艺术形式，其不同程度上，都能够具有着相应的民族性风格，以此形成具有民族气息的舞台表演艺术形式。在歌剧的演绎过程中，可以很好的体现出该地区的民族特色。但是对于中西方的歌剧表演的过程中，其民族风韵也存在着较为明显的区别。其中十分重要的一点是，中西方的民族性有着根本的区别。在西方的现代歌剧创作的过程中，已经衍生出了诸多的派别。其中，作为主要的几个派别上，主要是依据语言的种类，进行相应的创作，进而形成一个的民族特色体现。同时，在现代的歌剧表演的过程中，还有效的融合了诸多的现代风格元素，并且也一定程度上，结合起了西方古典以及现代流行的风格元素。

而对于我国的歌剧而言，在长期的发展过程中，也能够进行不同风格的派系划分。但是在我国的歌剧派系的划分上，是基于题材选择上进行的划分。对应着不同类型的格局表现形式，我国的歌剧往往在内容上，能够体现出中国不同时期的历史背景。为此，在歌剧的内容

选择上，具有着较为明显的历史性特征。这样的特征对于西方歌剧的创作而言，是很难出现的一种风格类型。为此，这样的特征属性，形成了中西方歌剧的差异性^[5]。

4. 未来发展的差异

对于歌剧来说，在未来的发展过程中，即不同地区之间艺术发展的趋势，很大程度上受到经济、社会和人民实际情况的影响。在中西方的发展过程中，由于政治制度、经济发展程度、人民性格等方面的差异，戏曲的审美标准也存在着很大的差异。在未来的发展过程中，必然会朝着自己的方向前进。但是，在发展的过程中，它们也可以相互影响，共同进步。

四、结束语

总之，歌剧中国和西方之间的差异的分析，在这个过程中因为歌剧是基于人们的审美标准和创造性，因此，不同的社会背景下，中国和西方的历史和文化，在歌剧方面，如舞台表演，国籍，未来的发展，与其他许多不同之处，还需要在未来的发展过程中，互相学习，有效地促进中国戏曲的发展与进步。

参考文献：

- [1]徐晨.现代中国歌剧表演的艺术形式与价值体现探究[J].明日风尚, 2020(01): 124+126.
- [2]王力群.中国歌剧在美声教学中的重要性分析[J].报刊荟萃, 2018(02): 57.
- [3]赵璐璐.金湘的“歌剧思维”研究[D].哈尔滨师范大学, 2017.
- [4]李梓郡.新时期以来中国民族歌剧表演艺术研究(1976-2016)[D].山西师范大学, 2017.
- [5]颜锐.中国歌剧中的女性音乐形象刍议[D].四川师范大学, 2017.