

试论中国歌剧《苍原》的艺术特点

胡潇斤

(厦门大学艺术学院 361005)

【摘要】歌剧是一种戏剧与音乐相结合的艺术表现形式,它精湛的舞台表演、跌宕起伏的音乐旋律以及强烈的戏剧冲突等特点使得歌剧艺术不断的蓬勃发展。其中《苍原》自1995年在辽宁歌剧院首演至今,它表现出了史诗性、开放性、戏剧性等三大艺术特点,在中国它已经成为最具代表性的歌剧经典之一。

【关键词】歌剧;《苍原》;艺术特点

1. 前言

自从上个世纪20年代,中国歌剧正式踏上了历史舞台,开始了它的蓬勃发展之路,大量的优秀歌剧作品不断地被创作出来,特别是改革开放之后,一部部经典频频诞生。1995年《苍原》在辽宁歌剧院首演,发展至今已经取得了高度的认可和赞扬。分析其根本原因,主要可以概括为,因为这部作品具备史诗性品格,是一种戏剧与音乐完美结合的经典之作。它所表现出的史诗性、开放性以及戏剧性等艺术特点具备着极大的欣赏价值,同时,它还值得歌剧创作者以及表演者不断地研究和揣摩,为下一部经典的诞生具有非常重要意义。

2. 戏剧性

戏剧性歌剧思维是《苍原》的一大艺术特点。中国歌剧自产生以来,出现了众多的歌剧探索形式,其中包括:民族歌剧、秧歌剧、戏曲改良歌剧、民歌剧以及儿童歌舞剧等。这个过程之中充满了坎坷,它复杂的意识、盘根错节的用语使中国歌剧艺术的形式逐渐模糊了。中国歌剧的进程是纷繁错综的,传统戏曲的思维模式对中国歌剧的发展产生了极大影响,时至今日,在歌剧的理解上,很多歌剧作者仍然将其理解成将故事以歌舞的形式表现出来,他们的思维模式缺乏立体性以及交响性;话剧的写作惯性对歌剧创作也产生了极大束缚,还有一些作者认为歌剧发展推动力的主要形式是语言和动作,歌剧创作的主导思想是“以歌为主”,而这一点根本无法把握,戏剧情节的发展与声乐部分写作之间没有很好的协调,出现了严重的脱节。受到这些思维方式的影响,中国歌剧没有戏剧性的品格。

《苍原》的出现改变了这一局面,它将戏剧性歌剧意识表现得淋漓尽致,这才是真正意义的现代中国歌剧。它将戏剧语言与音乐语言进行了协调的统一,将歌剧的本根标志深刻的体现出来,不再只是固定模式的“套用”,而是进行了真正的创造。《苍原》的音乐发展符合真正的“寻迹而动”为了将中国语音的抑扬顿挫以及戏剧发展节奏的伸缩进行充分的表现,该剧并没有使用中国戏曲的吟白方式进行剧情的描述,同时也没有套用意大利歌剧的传统做法,采用咏叹调抒情、宣叙调叙事,而是进行了创造性的思维,使用了咏叹调、宣叙调、诗化道白的声乐叙事形式。

3. 开放性

歌剧的思维方式除了要具有戏剧化的特点,还应该使歌剧同时融合戏剧和音乐,使两者进行充分的融合,从而形成一种综合的美感,歌剧《苍原》不仅在哪些方面表现的非常优秀,同时《苍原》在音乐创作上还表现出了极大的开放性。

歌剧的开放性体现在音乐风格上。以前中国歌剧惯用的音调是对曲艺、戏曲和民歌的一种借用,通过技术处理进行曲调改编,而作曲家徐占梅并没有使用这种方法,他认为模仿、跟随以及借用

都与这部歌剧不符。这部歌剧中讲述的是一个部落的故事,这个部落具有非常复杂的文化地域渊源,它虽属蒙古部落,但是在伊斯兰聚居的天山脚下居住,并定居在伏尔加河下游,所以这种土尔扈特人所特有的文化形象是最难进行准确表达的。作曲家徐占梅为了完成这部歌剧进行了数月的采风,充分了解了部落的音乐特点、文化传统、宗教信仰以及历史。经过了反复的研究和揣摩,徐占梅先生决定使用一种探索的手法,在对各地民间音乐的反复研究的基础上,没有选择现成的民歌曲调,而是将它们进行充分的融合,使之形成一个综合形的整体,从而使原汁原味的民族风格得到了保持,同时还融合了各种不同风格的精华。所以,歌剧《苍原》并不是某一种特定的地方音乐风格,而且融入了民族音乐的精神气质,并借鉴了地域音乐的节奏特征,根据剧情的发展以及人物的特点选择恰当的音乐面貌进行表现。在整部作品始末贯穿着蒙古长调,从而将土尔扈特部落思念家乡的情感进行了非常好的表现,并通过曲式的变换成功的描述了各种特殊的场面,使全剧的悲凉感不断升腾,从而表现了开放的思维以及恢弘的气度。

4. 史诗性

创作者开放的思维以及恢弘的气度形成了歌剧《苍原》大气磅礴的史诗风格。《苍原》中的故事发生在18世纪中后期,土尔扈特部落在俄罗斯境内定居,由于受到了俄国女皇的残暴欺压,排除艰难险阻,回归故里的事件。由于其深远的意义、艰险的进程以及庞大的规模,这个故事成为了歌剧的创作蓝本,具有重大的史诗性艺术特点。

为了将史诗性的基调进行充分贯彻,创作歌剧整体音乐的过程中,营造一种浑厚、凝重、悲壮、充分浩然正气的氛围成为了创作的重中之重。在整部歌剧中共有5个乐章,将全局打造成一场气势恢宏、惊心动魄的交响曲。在序曲中,喇嘛诵经、召唤亲人亡灵等情节表现出了浓厚的佛教风格,基本建立了剧情悲壮、阴郁、惨烈的基调,土尔扈特部落正式开始归途。整部歌剧具有交响化的结构方式和构思,不再仅仅作为声乐伴奏,交响乐成为了声乐的一个组成部分,同样起到音乐主题揭示的作用,在剧情发展的过程中承担人物命运隐喻的责任,打造了一个气势磅礴的音乐构架,具有多声性和交融感,同时还具有博大的内涵。剧作家适当的安排了合唱、重唱、独唱等歌唱形式,位置错落,比例恰当,从而构建了整个歌剧的史诗性风格。

5. 总结

自诞生开始,《苍原》一直常演不衰,依靠的就是其中凝聚的戏剧性、创作的开放性以及基调的史诗性。在中国歌剧艺术的百花园中,《苍原》被公认为是其中的一朵奇葩,已经成为了我国文学艺术创作中的典范。它具有艺术史诗的艺术魂魄,以抒情音乐作为载体,有着独特的魅力,留给人们不尽的遐想和感怀。

【参考文献】

- [1]王洁. 民族歌剧苍原的舞台创作艺术探析[J]. 赤峰学院学报, 2010(6)
- [2]王辉. 论歌剧苍原音乐的美学特征[J]. 辽宁师范大学学报, 2009(5)
- [3]樊娅娅. 歌剧苍原及主要人物形象探析[J]. 艺海, 2008(6)
- [4]夏雷英. 苍原的艺术魅力赏析[J]. 飞天, 2010(6)