

基于音乐艺术的中国戏曲与西方歌剧的差异研究

高雨诺

厦门大学艺术学院 福建厦门 361004

摘要: 本文目的在于深入研究音乐艺术中的中国戏曲与西方歌剧之间的差异, 通过系统地对比分析研究两种艺术形式的音乐结构、器乐伴奏以及声乐艺术多个维度, 揭示它们在音乐表达、艺术审美和社会功能上的独特性。通过这一研究, 我们期望能够揭示两者在音乐领域的内在联系与差异, 为音乐学、戏剧学以及跨文化研究领域提供新的理论视角和实践启示。旨在为跨文化音乐学提供新的视角, 并促进对中西方音乐艺术多样性的认识和欣赏。

关键词: 中国戏曲; 西方歌剧; 音乐艺术; 对比研究

引言

音乐作为人类文化的重要组成部分, 承载着不同民族和地域文化的独特精神内涵和特殊的情感表达。中国戏曲和西方歌剧, 分别作为中西方音乐艺术的瑰宝, 各自在音乐领域内展现了鲜明的民族特色和深厚的文化底蕴。中国戏曲, 以其独特的唱腔、念白和器乐伴奏, 融合了诗歌、音乐、舞蹈和表演艺术, 成为中华文化的集大成者。西方歌剧, 则以其宏大的音乐结构、精致的声乐技巧和丰富的戏剧表现力, 成为西方音乐文化的标志性成就。这些差异不仅体现在音乐创作和表演的技术层面, 更深层地反映了中西方在哲学思想、审美观念和社会价值观上的根本区别。因此, 对这两种艺术形式进行深入比较研究, 不仅能够增进我们对各自音乐传统的理解, 也有助于促进不同文化之间的对话和交流。

1. 器乐伴奏

1.1 乐队规模与编制

中国戏曲采用的乐队规模较小, 一般采用小型民族管弦乐队, 虽小但缺一不可, 均是以本民族乐器为主, 具有浓厚的民族音乐风格。

西方歌剧采用中大型管弦乐队, 通常由 70 人以上的演奏家组成, 有些甚至可以达到 100 人或更多, 主要以弦乐器、管乐器和打击乐器为主, 乐器多则达上百件, 突出气势上的宏伟与直观。

1.2 乐器使用

中国戏曲伴奏乐器不仅具有伴奏作用, 还具有刻画人物、烘托气氛、推动剧情的作用, 由拉弦、弹拨、吹管、打击四类乐器构成。拉弦乐器主要有京胡、京二胡; 弹拨乐器

主要有月琴、琵琶、三弦等; 吹管乐器主要有唢呐、笛子、笙; 打击乐器主要有单皮鼓、大锣等, 控制舞台节奏。这些乐器共同丰富戏曲音乐表现。

西方歌剧乐队在演出中为歌唱者伴奏并演奏独立乐曲, 如序曲和幕间曲等等。乐队主要由弦乐、管乐、打击乐和色彩乐器组成, 以营造歌剧的音乐氛围和戏剧效果。弦乐器有小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴; 管乐器分为木管和铜管, 木管如长笛和单簧管; 铜管如小号 and 圆号; 打击乐器如定音鼓和大鼓; ; 色彩乐器如钢琴和竖琴, 共同塑造歌剧的宏伟气势。

2. 中国戏曲的演唱形式

2.1 综合性与程式性

中国戏曲的曲牌体是一种以固定曲调和节奏的曲牌为基础的音乐结构, 通过组合不同的曲牌来构成戏剧音乐。起源于唐宋音乐, 曲牌体音乐风格多样却统一, 昆曲是其代表。这种音乐形式擅长抒情, 高腔帮腔曲牌表现力强, 音乐多样性丰富, 对中国音乐发展有深远影响。

板腔体也是戏曲音乐的一种结构形式, 通过节奏和旋律变化适应戏剧情境, 京剧、豫剧等采用。帮腔辅助主唱增强气氛和表现力, 尤其在复杂情感或紧张场面中效果显著。板腔体与帮腔结合, 丰富戏曲表现, 提升艺术效果。

2.2 唱腔技法与念白

中国戏曲的唱腔是戏曲音乐的核心, 它的唱腔体系复杂繁多, 不同剧种有着各自独特的唱腔体系, 演员需要通过长期的学习和训练, 才能掌握各种唱腔的技巧和韵味。如京剧的西皮节奏紧凑, 旋律跳跃, 表现激昂; 二黄平稳流畅,

表现深沉；反二黄低沉，表现悲愤。昆曲的曲牌体固定曲牌，南曲柔美，北曲激昂。越剧的尺调旋律优美，节奏明快；弦下调旋律低沉，节奏缓慢。黄梅戏的花腔活泼明快，表现欢快；平词平稳缓慢，用于叙事。评剧慢板缓慢舒展，表现深沉；快板紧凑跳跃，表现紧张。豫剧的慢板缓慢深沉，表现悲伤；流水板明快流畅，表现激昂。川剧的高腔高亢自由，表现激昂；胡琴腔优美明快，表现欢快。粤剧的梆黄旋律流畅，节奏明快；小曲旋律优美，节奏缓慢。河北梆子的梆子腔高亢紧凑，表现激昂。秦腔的苦音低沉缓慢，表现悲伤；欢音高亢明快，表现激昂。

中国戏曲演员的演唱方式复杂繁多，每个“行当”都有着自己的独特发声方法和演唱方法，如生行的老生演唱时用真声，平稳流畅；小生真假声结合，表现阳刚；武生以武打为主，唱时用真声。旦行的青衣用假声，婉转细腻；花旦假声表现活泼；武旦重武打，唱腔较温和；老旦真声，与老生相似。净行也可称之为“花脸”，铜锤花脸用真声，响亮高亢；架子花脸真声，重做工；武净以武打为主，演唱时用真声。末行的唱腔与老生相近，用真声。丑行也称作“小花脸”，文丑真声唱工；武丑以武打为主，用真声。戏曲演员则需灵活运用真声假声，适应不同音域和情感，体现角色性格和剧情，形成戏曲独特风格。

除行当的唱腔外，还有特殊唱腔，如“轻三六调”、“重三六调”、“活三五调”、“反线调”等，这些唱腔以不同的主音构成旋律，用于展现不同的情绪和场景。戏曲中的唱腔大体可分为抒情性唱腔（速度较缓慢，曲调婉转，字疏腔繁，适合表现深沉细腻的情感）、叙事性唱腔（速度中等，曲调平直简朴，字密腔简，适用于叙述和对答）和戏剧性唱腔（曲调起伏大，节奏与速度变化强烈，适用于表现激昂强烈的情感）三种类型。

中国戏曲中的念白与唱腔同样重要，是戏曲声乐的核心。它基于汉语四声，通过语调传达情感，介于唱与说之间，具有音乐性，与戏曲节奏相协调。它塑造角色性格，连接剧情，展现冲突，通过语速、语调、音量变化表达角色内心。要求戏曲演员灵活转换表现形式，是戏曲传统文化和音乐语言艺术的重要组成部分。

帮腔是戏曲中辅助主唱以增强气氛的演唱方式。板腔体通过不同的板式（如慢板、快板）来表达戏剧的轻重缓急，使音乐与剧情紧密结合，增强戏剧张力。帮腔不仅增强了主

唱的声音效果，还能在情感上给予支持，使演唱更具感染力，尤其在表现复杂情感或紧张场面时效果显著。在实际演出中，板腔体的灵活变化与帮腔的巧妙运用相结合，能够丰富戏曲的表现手法，提升艺术效果。

3. 西方歌剧的演唱形式

3.1 唱法及其演唱技巧

西方歌剧的演唱方式主要有美声唱法、戏剧性唱法、轻唱法、音乐剧唱法和民间唱法，适用于不同的角色和情节。

美声唱法是西洋歌剧的常见演唱技巧，起源于意大利，注重声音的自然美和连贯性，追求演唱时的清晰连贯无断裂，演唱者常用腹式呼吸以稳定声音，纯净且泛音丰富，并利用共鸣腔体增强声音的丰满度，且在各音域中保持音色统一。

戏剧性唱法是音乐剧中常见的演唱技巧，有机结合了音乐、舞蹈、话剧表演等各种艺术形式，核心在于通过演唱展现人物的心理活动和情感变化，极具表现力，演员在演唱时吐字清晰，运用与说话时相同的语气变化，注重音和节奏感，表达不同的情绪与戏剧效果，和美声唱法不同之处在于戏剧性唱法采用真声演唱。

轻唱法是一种注重气息支持和声音控制的演唱技巧，主要强调用较小的音量并结合气息进行演唱，有助于保护声带，提高声音的质量和表现力，这种唱法要求从强音到弱音的过渡不能隔断控制，气息要集中且均匀，用力不要过猛或过强，声音线条清晰、柔和但有力，音色灵活而迷人，轻声训练可以自然地使声音里混进假声成分，容易找到发高音的位置。

音乐剧唱法是一种专为音乐剧设计的演唱风格，核心在于适应性和表现力，要求演员能够根据不同的音乐风格和剧情需要灵活调整演唱技巧，如融合了流行、爵士、摇滚以及传统音乐剧等多种唱法，以实现最佳的表演效果，并具备宽广的音域和灵活的声音控制能力，以适应不同风格的歌曲，最重要的是，常常需要演员边唱边跳，保持声音的稳定性和清晰度，鼓励演员根据个人特色进行即兴发挥，使表演更具个性化和吸引力。

民间唱法是融合地方特色和民族风情的演唱风格，常常采用当地的方言、旋律和节奏，展示特定民族与文化背景，采用具有该民族特色的唱法和音乐元素，增强角色的民族身份感，既保留了民间音乐的质朴和直接性，又融入了歌剧的

戏剧性和艺术性。

3.2 演唱形式

西方歌剧一般由宣叙调、咏叹调贯穿始终，但通常剧中往往要穿插重唱、合唱、序曲和间奏曲等多种形式。

宣叙调起源于 16 世纪末的意大利，最初是一种独立的概念和演唱形式，后来逐渐发展成为歌剧中的重要组成部分，它的节奏比较自由，没有固定的曲式结构，旋律化程度较低，更接近于语言的天然节奏，推动剧情发展和代替对白，用于叙述性的段落，具有较强的叙事性，旋律与语言紧密结合，但旋律性不强，更强调语言的天然音调，可以是无伴奏的（干宣叙调），也可以由简单的和弦或整个管弦乐团伴奏，是介于歌唱和朗诵之间的独唱段落，有时也称为“附有旋律的对白”。

咏叹调是西方歌剧或康塔塔等戏剧中极具抒情性、戏剧性的独唱乐段，用于集中表现人物的内心活动，旋律优美动听，节奏自由，常和戏剧情境紧密结合，结构较为复杂，篇幅较大，设计精细复杂，需要演员掌握高度的演唱技巧，通常伴有乐队伴奏，也可以单独作为音乐会的独唱节目来演唱，部分歌唱性较强的器乐作品也可称为咏叹调。

重唱在歌剧中常用于展现人物之间的戏剧性冲突和情感交流，通过不同声部的交织，抒发角色的情绪，推动剧情的发展。可以共同表达一个情感，也可以展现角色之间的内心独白或对立，传递着艺术家的创作理念和审美理念，重唱可以是同声（如男声二重唱或女声二重唱）也可以是混声（男女声部组合），增加了歌剧的表现力和丰富性。

合唱通过声部构成和组合方式的灵活性，常用于展现人物之间的戏剧性冲突，增强剧情的紧张感和戏剧性，有效地节省艺术资源，同时通过群体人物形象的塑造，使人物形象更加深入人心，丰富了歌剧本身，也推动了合唱艺术的发展，深化了戏剧主题。

序曲作为整部歌剧的前奏，预示剧情的发展和基本情绪，提供剧情的初步印象，可以独立于歌剧在音乐会上演奏，它形式丰富，包括法国序曲（慢—快—慢结构）和意大利序曲（快—慢—快结构），以及后发展出的奏鸣曲式序曲，往往取自歌剧中的旋律，使得序曲与歌剧内容紧密相关，具有很强的戏剧性，能够概括歌剧的内容，表现人物性格和戏剧冲突。

间奏曲是一种穿插在歌剧的两幕之间或两场之间的管弦乐曲，帮助观众在剧情的高潮和转折之间稍作休息，可以独立于歌剧作品在音乐会上演奏，具有独立的艺术价值，营造特定的情感和氛围，可以是舒缓的、悲伤的或是充满戏剧性的，为接下来的剧情做好铺垫。

4. 结语

本文通过对比分析两种艺术形式的器乐伴奏和声乐艺术等多个维度，深入探讨了中国戏曲与西方歌剧在音乐艺术领域的差异。研究表明，中国戏曲以其综合性和程式性的唱腔体系，融合多种艺术形式，展现了中华文化的深厚底蕴；而西方歌剧则以其宏大的音乐结构、精致的声乐技巧和戏剧性表现力，成为西方音乐文化的标志性成就。在器乐伴奏方面，中国戏曲多采用小型民族管弦乐队，强调乐器的民族特色和戏剧功能；西方歌剧使用中大型管弦乐队，追求气势宏伟和音乐的丰富性。声乐艺术方面，中国戏曲的唱腔和念白展现了角色的情感和性格，而西方歌剧的美声唱法、戏剧性唱法等通过不同的演唱技巧和形式来表现人物的心理活动和情感变化。本研究不仅丰富了音乐领域的学术讨论，也为音乐教育和文化交流提供了宝贵的参考，促进了对中西方音乐艺术多样性的认识和欣赏。

参考文献：

- [1] 考研艺术——《戏曲舞台设计》精要](<https://zhuanlan.zhihu.com/p/608065022/edit>)
- [2] 浅析中国戏剧与西方歌剧文化的共性与特性](<https://zhuanlan.zhihu.com/p/352966113>)
- [3] 当东方遇见西方 | 中国戏曲与西方歌剧](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxOTczNTk0Mw==&mid=2247876205&idx=1&sn=4af6935a0d5c781bfde2a0219170236)
- [4] 中西方歌剧艺术表现异同对比研究](<https://www.fx361.cc/page/2020/1021/7706785.shtml>)
- [5] 中国戏曲：向世界展示独特的东方美学](https://wenhua.youth.cn/whyw/202107/t20210725_13125816.htm)
- [6] 戏曲课堂 | 中国戏曲与西方戏剧比较](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0Mzg1Njk5NA==&mid=2247500671&idx=7&sn=4149da7149cc08a833d4adb49f082eda)
- [7] 浅谈西方歌剧与中国戏曲的异同之处](<https://www.fx361.cc/page/2021/1114/10937219.shtml>)