

刘庆苏 著

音乐戏剧艺术

——歌剧

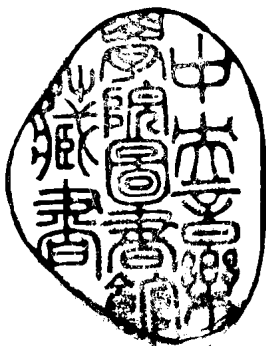
文艺出版社

Y Y X J Y S G J

音乐戏剧艺术

歌剧

刘庆苏 著

敦煌文艺出版社

167908

图书在版编目(CIP)数据

音乐戏剧艺术——歌剧/刘庆苏著—兰州:敦煌文

艺出版社,2000

ISBN 7-80587-560-X

I. 音... II. 刘... III. 歌剧-艺术-研究-中国

IV. J822

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 78521 号

书 名 音乐戏剧艺术——歌剧

作 者 刘庆苏

责任编辑 李保军

装帧设计 高海军

出 版 敦煌文艺出版社(730000 兰州市滨河东路 296 号)

发 行 各地新华书店经销

印 刷 甘肃地质印刷厂

开 本 开本 850×1168 毫米 1/32

印 张 15.5 插页 2

字 数 370 千字

版 次 2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印 数 1—2,000

书 号 ISBN 7-80587-560-X/J·42

定 价 25.80 元

(敦煌文艺版图书若有破损、缺页,可直接与承印厂联系更换)

版权所有·翻印必究

在当前全国的歌剧创作及演出处于十分艰难的情况下，还有同志那样执着从事歌剧理论的研究与传播，令我感到非常振奋！近年来，文艺界、包括文化领导部门常常将歌剧归于“高雅艺术”，我感到这是对于中外歌剧发展历史的误解，并由于这个误解也误导了今天的歌剧工作者及歌剧的观众，使歌剧这个本来自它创始的那天起就具有相当群众性的表演艺术体裁被人为地抬高，并且脱离群众越来越远了！而许多西方的歌剧发达国家却越来越起劲地在做着歌剧普及的工作。这难道不令人猛省吗？

刘诗嵘 2007/7

刘诗嵘 著名歌剧艺术家、翻译家
原中央歌剧院副院长

賀《音樂戲劇藝術——歌劇》出版

探索藝術規律 發展歌劇事業

《歌劇藝術研究》編輯部

商易

二〇〇〇年
七月

商 易 著名歌劇藝術家
《歌劇藝術研究》主編

石夫 歌剧《海魂》作曲

记 刘 克 荣 女士

《海魂》歌剧剧本——歌剧《海魂》

石夫 二〇〇〇年
十二月一日

石 夫 著 名 作 曲 家

中央芭蕾舞剧院作曲

2007/07

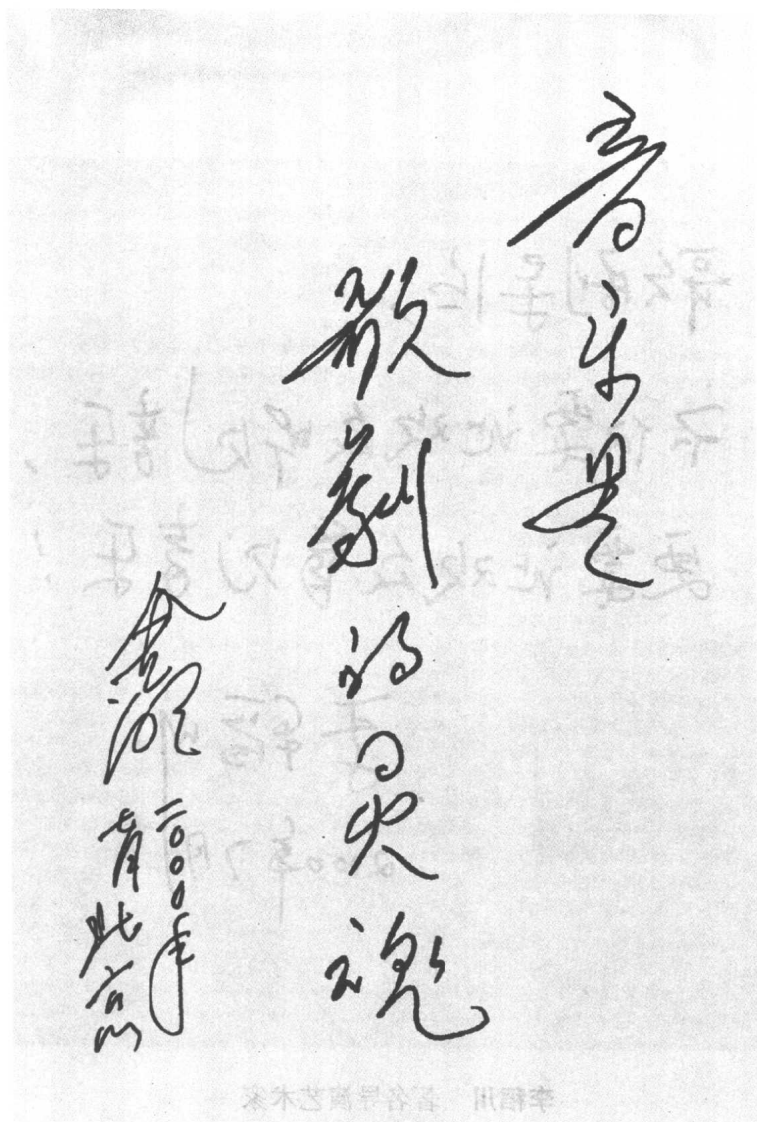
为开言路集思广益
振兴新歌剧推波助

祝刘庆东同志新歌剧著作出版

羊鸣

二〇〇八年八月

羊鸣著名作曲家
空政歌舞团艺术指导

金 湘 著 名 作 曲 家
中国音乐学院教授

歌剧导演，
不仅要让观众听见音乐，
更要让观众看见音乐！

李稻川
2000年7月

李稻川 著名导演艺术家
中央歌剧院导演

序

田 川

歌剧作为一种音乐形式很强的艺术，有着其极大、极强的魅力性。在欧洲，歌剧这种集多种艺术手段为一体的综合性艺术，几百年来，激发了多少有意于歌剧艺术的作家、作曲家、美术家们的思维、灵感，使他们创作出了许多非常非常优秀的歌剧作品；也倾倒了无数爱好歌剧的人们，使他们在对歌剧的喜爱与拥护之中，赋予了歌剧以极高的欣赏价值。正是由于歌剧能够综合地体现文学中的散文、诗歌，戏剧中的情节、冲突，音乐中的旋律、声响，美术中的意境、氛围等，这种集中性的表现形式使歌剧成为一种非常迷人的艺术品种。

歌剧在中国的探索已有半个多世纪的历史，它在中国的生根、成长、发展，在最初时期就奠定了中国的歌剧必须走有中国特色的道路，里程碑式的中国新歌剧《白毛女》正是走了这样一条道路，为中国日后的歌剧发展做出了一个榜样。

歌剧的形式在中国应该说是早已有之的，那就是中国的戏曲。中国戏曲有着多种表现形式以及表现风格，这从不同类型的戏曲中可以清楚地看到。只要是对中国艺术有所了解的，一看就知道它们是中国的艺术，因为它们带有着浓厚的中国特色。中国戏曲的表现形式与歌剧艺术的表现形式有一共同点就是，它们都是在有音乐、有戏剧、并使之结合在一起给予表现的艺术。所不同的是，对欧洲歌剧的看法，认为它是以唱为主的一门艺术，在这一点上，欧

洲对歌剧的概念有着自己特定的看法。无论怎样,以音乐为主的歌剧同样是无法脱离剧情而存在的,它也必是由音乐同戏剧所结合而能成立的。当然,中国人对欧洲的歌剧也有着自己的看法,但中国人更关心的是中国的歌剧应当是什么样的。

中国歌剧在较长时期的发展道路上遇到了许多的艰难与曲折,这使中国歌剧的生存与发展在不同时期都出现过令人担忧的局面。改革开放初期,中国歌剧曾从“文革”磨难中走出而红红火火了一段时间。以后由于多方面的原因,中国歌剧继“文革”后再次出现了逐渐走向萧条的迹象。不可否认,中国歌剧今天出现的萧条现状与“文革”时期的萧条状况有着本质的区别。今天的萧条更多地在于歌剧如何走出过去的模式,以适应当今文化市场的需要。要做到这一点,自然会牵扯到有关歌剧的创作方向、创作思维、创作手段、创作技巧等诸多问题。但是牵扯歌剧最本质的问题也是由来已久的问题,仍然是组成歌剧两大要素的音乐与戏剧的问题。歌剧理论专著《音乐戏剧艺术——歌剧》,正是立足在这一问题上,从多个方面来论及歌剧的。

《音乐戏剧艺术——歌剧》一书的作者刘庆苏,曾从事过十几年的歌剧艺术工作,后调入甘肃省文化艺术研究所从事文艺理论研究。早在1988年,我就在上海《歌剧艺术研究》杂志上看到过她发表的《谈民族新歌剧》的学术论文。庆苏写这本书应该说实践与理论都是有一定积累的。虽然她自认为各方面都还有所欠缺,都还不够丰厚,但是她能够在歌剧研究的艰难道路上知难而进,为我国歌剧理论的建设做出新的贡献,这使我感到格外地欣喜。

庆苏同志是湖南人,其父是兰州大学教授;其祖上既中进士,又点翰林;祖父一辈与父辈们更是学识丰厚,硕果累累。她本人受家族世代书香的影响,从小又生长在校园文化氛围里,并出于爱好,学习过音乐、文学,农村插过队,又从事过艺术工作,这些积累给予她完成这本书以有利条件,但最关键的还是她对于歌剧事业

的执著精神。庆苏对歌剧有着一份独特而浓厚的感情，在写这本书时，她面对着歌剧资料缺乏、依据不足、难度大的困难，凭着对歌剧艺术的一腔热情，以顽强的精神和知难而进的决心，反复钻研、思考，认识、再认识，最终完成了这部既有一定理论依据，又有实践例举的专著。这是一部既可普及歌剧，又可敦促歌剧发展的可喜的著作。

我国歌剧界有不少成绩卓著的艺术家，他们为歌剧艺术的产生、发展和普及都做出过很多很多的贡献。遗憾的是这些艺术家很少以文字的形式给予总结，使许多好的、可贵的经验都随着历史而慢慢地消失了。其次，由于歌剧事业是一项非常艰难的事业，真正能安下心来从事歌剧研究的人很少，能从国外引进的资料也非常匮乏，这些都是造成歌剧艺术研究者资料贫乏的主要原因。《音乐戏剧艺术——歌剧》一书的出版，可称是弥补歌剧资料缺乏的遗憾而奉献给歌剧事业的一份礼物。

与欧洲国家相比，歌剧艺术在中国由于它的历史较短，难度较大，普及又有一定困难，所以观众面对歌剧相对于其他剧种要少的多。歌剧艺术又是一种高雅而丰富多彩的艺术品种，它在世界艺术史上占有相当大的位置，它的普及是一个民族和地区文化品位的标志。在科学、文化、知识、经济发展和西部大开发、新世纪曙光照耀的今天，歌剧艺术的发展与普及，应当是势在必行。农村人口的大量流入城市，教育科学的普及缩短了城乡文化的距离；市场经济的大潮，网络信息的快捷，可以说已经营造出了歌剧发展的广阔前景；乡镇企业的发展速度，农村生活水平的改善，为歌剧走向普及奠定了很好的基础。歌剧发展的重任，将落在所有歌剧艺术家们的身上。

《音乐戏剧艺术——歌剧》一书，是庆苏潜心于歌剧研究的结晶，她站在歌剧艺术的主体与客体之间，较全面地论述了什么是歌剧、歌剧的特征与形式、歌剧的产生与发展、歌剧的创作与体

现、歌剧的导演与表演、歌剧的音乐与声乐、歌剧的乐队与指挥、歌剧的舞美与演出等，是一部既有理论探索又有实践应用、专业性强、有普及价值的论著。这部论著的完成，包含了作者大量的心血。作为同行，我希望庆苏为宣传歌剧、普及歌剧所做出的极大努力能够得到歌剧界同仁及广大歌剧爱好者的关注，使歌剧艺术在大家共同关心与支持下走向发展，走向繁荣，走向辉煌。

由于从事歌剧艺术研究的难度较大，书中可能会存在一些这样或那样的不足，这也是正常的。按照作者的话讲：“这块砖抛出的目的，就是为了能引来更多璀璨夺目的玉。”希望庆苏的这一愿望能够得到实现。有一天，中国的歌剧定会走向辉煌。

2000年7月 于北京

注：田川 著名剧作家

曾任中国人民解放军总政歌剧团团长

中国歌剧研究会执行副主席

前言

任何事物的发展都非一帆风顺，这是人所共识的一条真理，也是实实在在的客观存在。在中国，艺术门类中的戏剧艺术，种类繁多，百花争艳，所取得的成绩无一不是通过曲折的道路发展而来；无一不是经过时间的磨炼、精力的付出、理论与实践的努力而来。如果将多种戏剧相对比较，其中，尤以歌剧艺术的发展更显其曲折与艰辛。

中国歌剧自诞生以来，如果从本世纪二十年代黎锦晖先生创作的儿童歌舞剧算起，它作为中国歌剧的最初形成，至今已有七十多个年头。大半个世纪的行程，真可谓不短。如果从中国新歌剧《白毛女》的诞生算起，它作为被中国歌剧史上确认的里程碑式的歌剧，至今也已半个世纪有余。在这不算长也不算短的时间里，中国歌剧的发展饱经种种磨难，历尽沧桑、坎坷，一步步走至今日，取得了一定成果，实为不易。如今，社会飞速发展，生活水平提高，文化品位也将达到一个高水准。因而，中国歌剧艺术的发展面对于此，也迈向了一个急需改革、更新与提高的新时期。它随同整个社会、整个人类、整个精神文化的发展，面向二十一世纪敞开的大门，将以最卓越的风姿步入新的历程。

可是，面对美好的前景，百倍的信心如何化做切实有效的成绩，这是从事歌剧艺术的人所必须面对的一大难题。

纵观中国歌剧生存与发展的大半个世纪，漫漫长路，许多未被人们认识，或已经被人们认识，而一直未能很好有效地解决的问题依然存在。由于观念的不同，看法的差异，实践的深浅，毫不留情地左右、影响着中国歌剧的发展。尽管人们对中国歌剧的生存与发展投入了大量的精力，付出了极度的努力，甚至用毕生的心血去关注、探索、研究、实践，但是一些根本性问题所引起的阻力仍然影响着中国歌剧发展的正常化。近些年来，一些退下来的歌剧界老前辈，不顾年华已逝，面对中国歌剧的前途与命运，依然念念不忘于心。他们舍去晚年安闲，奋笔疾书，一倾胸臆，呼吁中国歌剧的生存振兴；直陈中国歌剧期待解决的问题。真诚之意，执著之举，令人敬佩。然而，中国歌剧发展的现状不容乐观，所处的困境依然存在。即便是在很多方面有所提高与进步，但仍是在一种磨擦式的氛围中艰难举步。

一、两种观念的磨擦

在中国歌剧发展的整个历史过程中，长期以来，一直存有兩種观念的不和，这就是众所周知的中国歌剧是走洋路还是走土路的问题。所谓走洋路，就是按照西洋歌剧的方式创作中国歌剧；所谓走土路，是指完全走中国戏曲化式或以民间音乐为主的道路，以求得歌剧的发展。对于这个问题的争论，自1957年在全国第一次新歌剧研讨会上被正式提出以来，延续几十年而不断。1957年的歌剧研讨会也提出，中国新歌剧应当主要走中国民族文化的路子，适当吸收外国歌剧好的艺术经验，走一条中西结合的新路子。本来，针对一个事物的发展，产生出不同的观点是很正常的事情，相互之间不但可以起到互相对照、互补不足的作用，同时也可以起到互相学习、共勉共进的作用。然而，几十年来，两种观点各抒己见，争论不休；激烈持久，互不相融。其中，主观色彩居多，客观因素不足，大大地妨碍了歌剧艺术的正常发展。

中国歌剧应当走洋路的观点认为“唯西洋歌剧正统化”，这是

他们对中国歌剧认识的起点。这个起点的产生,一方面认为,歌剧这一剧种作为西方国家的艺术,传播向其他国家,应当保持它原有的特色,尤其是艺术形式,不可脱离原特色太远。否则,将难成正统。另一方面,中国的歌剧在艺术追求上,如果完全不带西方歌剧的色彩,不向它们靠拢,就很难被世界认可,与世界接轨也将是一句空谈。因为从世界范围来讲,对整个歌剧的评价与认可,多是以西方歌剧,特别是意大利歌剧为准,这似乎已经成为一种公认。中国歌剧如果欠缺这方面的因素,在世界上怕难以引起重视与承认。由此便能看出,要将中国歌剧推向求洋的路子,正是“唯西洋歌剧正统化”的观点在起作用。其实,坚持中国歌剧走洋路的人忽略了一个最基本的问题,他们往往全心全意地立足在艺术创作的自身方面,强调艺术自身的纯粹性、完美性、正规性,从而不知不觉偏离了艺术之建立所应当具有的全方位的追求。

的确,应当承认,西方许多优秀完美的歌剧,长期居于“偶像”、“正统”的地位,这是它影响世界范围内许多国家歌剧创作的原因之一。在国内,对歌剧“正统化”的认识,也正是基于这一点而生。它是对外来歌剧在整体艺术的完美性上,给予了认识上的某种肯定之后而产生的看法。当然,应该相信,主张中国歌剧走洋路的人,并非赞成全盘照搬西洋歌剧的艺术形式,同时他们也不会反对中国歌剧脱离中国国情。他们的出发点本身是好的,是对中国歌剧发展的一种关心,为此也曾付出大量心血。但是,往往由于过多、过重地强调了走西洋之路,忽视了事物赖以生存的最切合实际的环境,因而在歌剧艺术创作中,必将导致中国歌剧脱离中国国情,脱离中国老百姓的后果。中国歌剧创作的历史事实和—些教训便可以并充分说明这一点。

此外,中国歌剧走土路的观点认为,中国歌剧应当走中国式的道路;走中国老百姓所能接受的道路。因为它是中国的歌剧,而不是其他什么国家的歌剧。不能因为它是外来剧种,就丢弃了中

国文化艺术的本色。同时还特别提出，中国歌剧应当走中国戏曲化的道路。由于中国戏曲在中国源远流长，它丰富精湛的表现方式及艺术手法，千百年来深受中国老百姓喜爱，并由此形成了中国人独有的、符合中国文化背景的、较为固定的欣赏习惯。这种习惯使中国老百姓对待戏剧艺术，在认识与审美上有着自己独特的欣赏视角，即中国式的、带有浓厚传统色彩的欣赏习惯。因而，持走土路观点的人认为，中国歌剧的发展理应尊重中国人的欣赏习惯，理应走中国自己的艺术发展道路。中国戏曲艺术作为中国歌剧发展的最好借鉴是毋庸置疑的。对于走洋路的观点，他们基本持完全否定的态度。认为这是一种不切实际，是一种崇洋的做法，是一种违背艺术发展规律、脱离中国国情的做法。虽然歌剧是外来剧种，但要在中国的土地上生根，就要开出具有中国本土芳香的花朵来。这种观点从某个角度讲，的确有一定道理，难以提出非议。但是完全否定吸收外国的东西，却也难脱片面之嫌，弄不好也容易流于闭关自守。这对于中国歌剧的发展，无疑会有不利影响。

二、对两种观念的评价与思考

一般来讲，艺术的国度之分、民族之分，是就艺术本身的特色而言。这种特色说明了它区别于不同地域、不同民族的各自具有的独特性。而就艺术本身的魅力来讲，它带给人们的审美，一定是具有很高的超越性。就是说，凡是好的东西，能引起人们喜爱的东西，无论对什么人、什么地区、什么国度、什么民族，都是有可能被接受的。但是从艺术创作的出发点来讲，一个国家的艺术，也应当必须保持本国、本民族的特色，以在此基础上区别于其他国家的艺术。这是在对外体现自己国家艺术的同时，保持自己国家艺术独特性以及尊严所应当具有的行为和责任。对于艺术的发展则又不同，虽然艺术的发展同艺术的创作有着必然而紧密的联系，要靠艺术创作的点点滴滴