

过去

中国歌剧 80 余年的历史，曾出现过两次歌剧高潮，当年“万口传唱《北风歌》，处处皆闻《洪湖水》，哪个不知《刘三姐》，谁家不哼《红梅赞》”的盛况至今仍令许多人记忆犹新。

思想解放
重建歌剧的独特魅力

从 1978 年到上个世纪 80 年代初，我国歌剧界谈论最多的是两个关键词：一为“思想解放”，二为“观念更新”，其目的是让人们从极左文艺思潮和种种僵化模式中解放出来，以自由无羁的创作心态重建歌剧的独特魅力。

这一时期的歌剧创作实践，在思想解放大潮中呈现出复苏的势头。1979 年前后在国内各地上演了《星光啊星光》、《壮丽的婚礼》、《启明星》、《护花神》等，虽对以往的歌剧观念有所突破，但整体艺术魅力还远不及《草原之歌》、《洪湖赤卫队》和《江姐》。

整个 80 年代是我国歌剧观念变革和歌剧艺术探索和整体崛起的黄金时代。各种新的文艺思潮、戏剧观念和作曲技法也在歌剧界强势登陆并对创作实践产生了潜移默化的影响，形形色色的歌剧实验悄然进行。“无场次”、“淡化情节”、“淡化人物”、“中性舞台”、“意识流”、“大写意”等现代戏剧观念和手法都在歌剧创作中轮番登场。

80 年代中期，中国歌剧创作开始出现两

在时代舞台上纵情歌唱

居其宏

极分化、雅俗分流的征兆——一部分剧目向欧洲严肃大歌剧看齐，创作中国的严肃歌剧；一部分剧目向欧美音乐剧看齐，走通俗化之路，创作中国的音乐剧。原来在这雅俗两极之间广大开阔地中生存状态比较活跃的喜歌剧、轻歌剧、歌舞剧、民族歌剧，开始调整自己的坐标，纷纷向雅俗两极靠拢并在两者之间的开阔地带寻求自身独立生存的空间。

中央歌剧院、中国歌剧舞剧院、辽宁歌剧院、哈尔滨歌剧院、上海歌剧院等歌剧重镇，纷纷推出《伤逝》、《大野芳菲》、《仰天长啸》、《原野》、《马可·波罗》、《归去来》、《从前有座山》、《徐福》、《阿里郎》等。其中，金湘的《原野》、施光南的《伤逝》、刘振球的《从前有座山》，代表着当时的最高水平。

繁荣活跃
确立中国歌剧创作主体面貌

自 1992 年我国改革开放大业进一步深化，到新世纪最初 8 年，我国歌剧音乐剧创作迎来了新时期以来第二个繁荣活跃期，在市场经济条件下寻求自身生存发展之道便是其显著特点。

严肃歌剧创作依然保持旺盛势头，并牢牢

占据新时期我国歌剧创作的主流地位。其间涌现出不少质量上乘的作品，如《屈原》、《张骞》、新版《巫山神女》、《霸王别姬》等，而辽宁歌剧院创作演出的《苍原》无疑是其中的佼佼者。

这一时期，新潮作曲家创作的探索性歌剧纷纷在国内上演。郭文景的《狂人日记》及《诗人李白》、谭盾的《茶》以及一些旅居欧美的华人作曲家的歌剧作品如《命若琴弦》、《赌命》等等，也因各自不同的艺术格调 and 美学追求而引起国内同行的兴趣和争议。

多元并存
不同艺术观念各展所长

市场经济条件下观众审美意识的发展变化，使民族歌剧的生存环境日趋严峻，总政歌剧团在此条件下连续推出《党的女儿》及《野火春风斗古城》并获较大成功，实属不易。各地歌剧院团为自身的生存发展计，纷纷创作通俗的轻歌剧、喜歌剧、小剧场歌剧、乡村歌剧或音乐会歌剧，则在走向市场方面进行了艰辛探索。

新时期我国歌剧创作的一个重大收获，便是持有不同艺术观念的艺术家各展所长、各逞其技，使歌剧创作呈现出题材多元、体裁多元、

风格多元的繁荣景观。

诞生于上个世纪 80 年代的歌剧《原野》，其剧本创作、剧诗创作和音乐创作，在“歌剧思维”的统摄下，追求戏剧性和音乐性的严密整合、高度统一和同步展开，强烈的戏剧冲突、鲜明的人物性格、严整的音乐戏剧性构思、各种歌剧音乐形式和手段的成熟运用，构成了此剧动人心魄的艺术魅力。创作于 90 年代的歌剧《苍原》，在营造音乐戏剧综合美的许多方面可与《原野》相媲美，堪称新时期我国严肃歌剧创作的双璧。

在剧本创作方面，老一輩剧作家阎肃活力依然，带领一批中青年剧作家向世人奉献出他在新时期的代表作《党的女儿》和《野火春风斗古城》；而万方的《原野》及冯柏铭、黄约若的《苍原》，则把新时期歌剧文学创作推向了一个新高度。

作曲家金湘及其代表作《原野》，徐占海及其代表作《苍原》、《归去来》，刘振球及其歌剧《从前有座山》、《巫山神女》，王祖皆、张卓娅及其歌剧《党的女儿》、《野火春风斗古城》，均不同程度地展现了他们对歌剧的音乐艺术规律的认识深度和驾驭水平。

崛起于改革开放初期的作曲家郭文景、谭盾等人，到了上个世纪 90 年代之后，不但在欧美歌剧舞台上烙下了东方神韵和中华文化的深深印记，也把他们对探索性歌剧的最新思考成果呈现在国内同行面前，成为中国歌剧作曲家连接传统与现代、东方与西方的前卫使者。

下图为歌剧《原野》剧照。

文化共享：搭建城乡一体大平台

本报记者 张贺 张健

文化信息资源共享工程，是通过卫星、互联网、移动存储、有线/数字电视等多种方式，将优秀的数字文化资源输送到千家万户，充分满足基层，特别是老少边穷地区群众精神需要的惠民工程。自 2002 年工程实施以来，对于打破落后地区信息闭塞状况、提高广大人民科学文化素质、推进社会主义新农村建设和构建和谐社会，发挥了重要作用。

让百姓尝到甜头

“没有网络，谁认识你一个农家院？这两年赚钱，可全靠这东西了。”11 月 12 日，谈起文化信息资源共享工程对自己生活的影响，崔长河一脸的自豪。老崔是北京市平谷区雕窝村农民，从 2002 年起就一直经营农家乐。“最开始知名度不行，你说咱一农民，哪有钱做广告？”正在犯愁的时候，突然听说区图书馆要来帮助村里建设文化信息资源共享工程，老崔和其他几户村民成了最先吃螃蟹的人。“当时还觉得 1000 块钱挺贵的。”但不久，网络的威力便使老崔尝到了甜头。

“中心”的工作人员免费给老崔家的农家乐饭店制作网页，挂在雕窝村民俗旅游网和区政府的网站上，用户轻点鼠标，便可浏览老崔家的特色饭菜和住宿条件。从网上了解老崔农家乐的游客日渐增加。老崔毫不避讳谈自己的收入，“没上工程之前，每年的收入万把块钱，现在一年十几万。”“要没这个，我哪儿有钱供两个孩子上大学？”老崔说，他很感激共享工程，也感谢那些当年手把手教他用电脑的“中心”工作人员。

像老崔这样靠着文化信息资源共享工程走上致富道路的农民还有很多。目前，雕窝村 39 户人家从事民俗旅游，占全村总户数的 95%，且全部实现宽带上网。2005 年，接待游客 16 万人次，其中 30%来自网上预定，目前这一比例已达 50% 以上。现在，雕窝村的共享工程已经更上层楼，用上了最先进的无线网络。村中心竖起一座无线发射塔，免费向村民发放 USB 无线接收器，只要家里有电脑，就可以通过共享工程轻松获取大量文化、经济等实用信息。

天地人三网合一

截至 2008 年 7 月，文化信息资源共享工程资源建设总量已达 69TB，拥有专兼职工作人员 54 万人，自建、合建各级中心和基层服务点超过 52 万个。预计到 2010 年，“共享工程”将建成国内较大规模的数字资源库群，资源总量不少于 100TB。达到县县建有支中心、乡乡建有基层服务点，基本实现“村村通”。全国每一个行政村村享用 5 万种以上的电子图书、15000 部以上数字音像节目、60 个以上多媒体数据库。

目前，“共享工程”的信息传播基本实现了“天网、地网、人网”的三网合一。所谓天网，指的是在中西部通信设施落后的地区，暂时无法实现互联网传输的边远乡村，借助卫星传播和接受信息。所谓地网，指的是借助互联网将各级中心的信息资源传输到全国各地，实现共享。所谓人网，指的是人工传输资源，如为农村群众刻录光盘，为基层文化站点配备集信息存储和播放为一体的“移播宝”，建立农村文化大院等。

截至 2007 年 12 月，青岛构筑了市、区、街道（镇）、社区（村）四级服务网络。通过共建共享，6000 个党员干部现代远程教育服务点，85 万数字电视用户，420 所中小学的学生和 5000 余台政府网络终端用户，都能享受到文化共享工程提供的资源。

重建文化家园

山东省泰安市大陡山村支书苏庆亮说：“来服务站的人越来越多，村民的精神文化生活空前丰富。村里建成了集图书室、阅览室、文体活动于一体的文化活动广场，购买了乒乓球桌、羽毛球等体育用品。到了重大节日的时候，大家会敲锣打鼓、踩高跷、扭秧歌。不但如此，村里还连续两年举办《走进大陡山村》晚会，说唱、小品、相声、杂耍应有尽有，把周边的村民都给吸引过来了！”

随着文化信息资源共享工程深入基层、下到农村，人民群众成为最大的受惠者。基层群众的精神文化生活得到极大丰富，基本文化权益获得有力保障。

2008 年 5 月 12 日，汶川特大地震使四川 19 个市（州）、140 个县（市、区）不同程度受损。灾区人民一夜之间失去家园，身心受损严重，在等待物质救援的同时，也非常需要精神上的安慰、鼓励与支持。地震发生后，“共享工程”迅速向灾区补充了基层服务点设备和大批有关震后自救、防疫、饮食安全、防治传染病、心理救援等急用的专题资源。在灾民集中安置点和抗震救灾军营建立了赈灾服务点，通过放映电影、播放赈灾晚会、开放爱心图书室以及心理救助咨询等方式，传达全国人民的关怀之情，倡导乐观、坚强的精神风貌，鼓励灾区人民尽早走出地震的心理阴影，踏上重建家园的征程。

据统计，在灾后不到一个月时间里，文化信息资源共享工程四川分中心完成了都江堰、绵竹、北川、安县、平武、广汉等 35 个“重建心灵家园文化共享工程赈灾服务点”的建设与投入使用，文化服务惠及受灾群众达 150 万人次。

今天

作为“音乐之王”的歌剧，最能代表一个国家的文化水准，对比正在蓬勃兴起的科技、经济和体育的国际地位，我们的歌剧文化水准目前还很低。无论是专家还是老百姓，无论是中国人还是外国人，对我们目前的歌剧创演都不算满意。

首先，经济保障和支持远远不够。有关部门应该把歌剧作为重点保护对象，以固定财政拨款为主，以企业和基金会的赞助以及票房收入为辅。

另外，在当前环境下，许多地方团体还不具备演出大型歌剧的能力，与其成为一个二流的大歌剧团还不如集中人才与经费，成为一个一流的室内歌剧团。随着时代潮流的演变，如今，室内歌剧也已经成为国际当代歌剧的一个重要品种。

中国的剧院与歌剧演出单位常常分家，造成“生产与销售”脱钩，演出剧团又出力又赔

钱，剧院却坐享其成。不少歌剧演出单位还不能真正实行艺术总监制和歌剧季，每年的艺术活动缺少规划，听众事先也不知道一年将有几个剧目上演，买不了年票，失去最佳宣传时机。

在我们这里，一个几百人的大剧院每年大概最多只可演 2 到 3 部歌剧，而国外剧院平均是 8 部，每部歌剧演出 8 到 12 场。例如，瑞士日内瓦歌剧院下属有合唱团、现代芭蕾舞团、舞美部、演出部，乐队与罗曼丝交响乐团联姻，主演外请名角，排练就在自己的剧场进行。

70%的是年票，半年前已售出，学生与退休老人优惠近半，总体票价比中国的便宜。欧洲歌剧院情况也大体如此。

我国当代作曲家，技术不扎实不全面，音乐语言也陈旧，这是造成歌剧次品与平庸之作过多的主要原因之一。歌剧创作要求作曲家除了才能之外还要有坚实的、全面的作曲技术，对国内外、过去与今天的歌剧音乐都有深入的了解与体会，对戏剧性和大型作品的结构也要有充分的感悟与控制能力。

期待中国流派

金曼

改革开放 30 年来，中国歌剧创作演出尽管取得了不小的成就，但是，直至今日，“中国歌剧”的概念也只是相对存在。在世界艺术园林中，我们可以说已经存有中国文学、中国美术、中国电影、中国杂技……在世界音乐宝库中，已有意大利、德国、法国、俄罗斯的歌剧……但还不能说也有“中国歌剧”了。这里所讲的“中国歌剧”，是指具有鲜明中国特色，拥有相当数量的经典作品和杰出表演艺术家，产生了较大国际影响的艺术门类。

“中国歌剧”的基本特征是：中国人的创作、中国的音乐、中国的故事、中国的语言。但这还远远不够，“中国歌剧”还应拥有更为丰富的内涵。“中国歌剧”必须具有独特的品格和气质，能够准确演绎中国人的生活与情感，体现中国的文化精神，拥有中国音乐

灵魂；是可以中文唱响世界，能充分展现中国气派的歌剧；是能够为世界所接受，真正成为世界音乐文化的一部分，成为人类共享的歌剧。

学派、流派可大可小，规模和影响也有强有弱。歌剧在意大利诞生之后，百年内便在国内形成了佛罗伦萨派、威尼斯派、罗马派等歌剧流派；百年后在世界上又有了意大利歌剧、德国歌剧、法国歌剧、俄罗斯歌剧等派别。以发展的眼光看，除了中国歌剧流派外，我们还应当鼓励形成各类歌剧派别，如地域派别；也可以由作曲家而形成派别，以歌剧表演艺术家形成派别。中国歌剧能不能走上世界歌剧舞台的中央，不仅关系到“中国歌剧”概念的能否确立，也将标志中国歌剧的发展是否上升到一个新阶段。因为，“中国歌剧”是一个必须放置在世界范围里才能成立的概念，而不仅仅是一个国家或一个民族的偏于一隅的剧种概念。

未来

创作演出还缺什么

温德青

作为“音乐之王”的歌剧，最能代表一个国家的文化水准，对比正在蓬勃兴起的科技、经济和体育的国际地位，我们的歌剧文化水准目前还很低。无论是专家还是老百姓，无论是中国人还是外国人，对我们目前的歌剧创演都不算满意。

首先，经济保障和支持远远不够。有关部门应该把歌剧作为重点保护对象，以固定财政拨款为主，以企业和基金会的赞助以及票房收入为辅。

另外，在当前环境下，许多地方团体还不具备演出大型歌剧的能力，与其成为一个二流的大歌剧团还不如集中人才与经费，成为一个一流的室内歌剧团。随着时代潮流的演变，如今，室内歌剧也已经成为国际当代歌剧的一个重要品种。

中国的剧院与歌剧演出单位常常分家，造成“生产与销售”脱钩，演出剧团又出力又赔

钱，剧院却坐享其成。不少歌剧演出单位还不能真正实行艺术总监制和歌剧季，每年的艺术活动缺少规划，听众事先也不知道一年将有几个剧目上演，买不了年票，失去最佳宣传时机。

在我们这里，一个几百人的大剧院每年大概最多只可演 2 到 3 部歌剧，而国外剧院平均是 8 部，每部歌剧演出 8 到 12 场。例如，瑞士日内瓦歌剧院下属有合唱团、现代芭蕾舞团、舞美部、演出部，乐队与罗曼丝交响乐团联姻，主演外请名角，排练就在自己的剧场进行。

70%的是年票，半年前已售出，学生与退休老人优惠近半，总体票价比中国的便宜。欧洲歌剧院情况也大体如此。

我国当代作曲家，技术不扎实不全面，音乐语言也陈旧，这是造成歌剧次品与平庸之作过多的主要原因之一。歌剧创作要求作曲家除了才能之外还要有坚实的、全面的作曲技术，对国内外、过去与今天的歌剧音乐都有深入的了解与体会，对戏剧性和大型作品的结构也要有充分的感悟与控制能力。

期待中国流派

金曼

改革开放 30 年来，中国歌剧创作演出尽管取得了不小的成就，但是，直至今日，“中国歌剧”的概念也只是相对存在。在世界艺术园林中，我们可以说已经存有中国文学、中国美术、中国电影、中国杂技……在世界音乐宝库中，已有意大利、德国、法国、俄罗斯的歌剧……但还不能说也有“中国歌剧”了。这里所讲的“中国歌剧”，是指具有鲜明中国特色，拥有相当数量的经典作品和杰出表演艺术家，产生了较大国际影响的艺术门类。

“中国歌剧”的基本特征是：中国人的创作、中国的音乐、中国的故事、中国的语言。但这还远远不够，“中国歌剧”还应拥有更为丰富的内涵。“中国歌剧”必须具有独特的品格和气质，能够准确演绎中国人的生活与情感，体现中国的文化精神，拥有中国音乐

灵魂；是可以中文唱响世界，能充分展现中国气派的歌剧；是能够为世界所接受，真正成为世界音乐文化的一部分，成为人类共享的歌剧。

学派、流派可大可小，规模和影响也有强有弱。歌剧在意大利诞生之后，百年内便在国内形成了佛罗伦萨派、威尼斯派、罗马派等歌剧流派；百年后在世界上又有了意大利歌剧、德国歌剧、法国歌剧、俄罗斯歌剧等派别。以发展的眼光看，除了中国歌剧流派外，我们还应当鼓励形成各类歌剧派别，如地域派别；也可以由作曲家而形成派别，以歌剧表演艺术家形成派别。中国歌剧能不能走上世界歌剧舞台的中央，不仅关系到“中国歌剧”概念的能否确立，也将标志中国歌剧的发展是否上升到一个新阶段。因为，“中国歌剧”是一个必须放置在世界范围里才能成立的概念，而不仅仅是一个国家或一个民族的偏于一隅的剧种概念。

十年奋斗不寻常

本报记者 曹玲娟

廖昌永速写 罗雪村绘

11 月 7 日，廖昌永在维也纳举办了自己歌唱生涯中一场具有标志性的音乐会。在捷克国家交响乐团的伴奏下，他用 12 支经典歌剧选段，6 首中国歌曲，赢得了一片欢呼声。廖昌永说：“我希望这场音乐会，对我来讲是一个新的开始，也是对之前 10 年的一个总结。”

1995 年，刚从上海音乐学院毕业留校任教的廖昌永，荣获第四十一届法国图卢兹国际声乐大赛一等奖；1997 年在多明戈国际歌剧大赛中，廖昌永又获一等奖，实现了亚洲歌唱家在此项赛事中零的突破；同年，荣获在挪威举行的宋雅王后国际声乐大赛一等奖。他被挑剔的《华盛顿邮报》、《纽约时报》称为“近年来我们听到的最优美的男中音”。

在世界上任何一个大的歌剧院里，廖昌永都是一流的，他的名字，始终紧紧和中国连在一起。他在国外举办了几十场音乐会，每场都要唱不少中国歌曲，他也同样出版了不少中国歌曲的唱片。1998 年 12 月，多明戈以个人名义邀请廖昌永和他一起在

日本举行的新年音乐会上歌唱；2000 年他在美国肯尼迪艺术中心与华盛顿歌剧院合作演绎《游吟诗人》中的卢纳伯爵，多明戈担任指挥。10 年间，廖昌永的足迹遍布全球著名剧院。

人们爱用天鹅绒来形容廖昌永醇厚动人的声音，要帖温暖、细腻光滑而富于质感。而他对音乐的那份特殊的敏感，甚至令多明戈惊叹，“他的技巧和乐感都令人难以置信，这是年轻一代当中的天才！”

廖昌永期待着，当又过了一个 10 年或 20 年后，人们谈起廖昌永，不仅是说廖昌永声音很棒，而是能有让观众永远记住的作品。他希望，“在想起这首歌的时候就想起廖昌永，或者在想起廖昌永的时候就想起那一首歌，我盼望着这样的时刻。”

艺与人

王国维戏曲论文奖揭晓

本报电 第四届“海宁杯”王国维戏曲论文奖近日揭晓。俞为民的《南戏〈高文举〉考论》等三篇论文获一等奖。“改革开放 30 年与中国戏曲理论发展研讨会”同时举行。与会人士认为，30 年戏曲理论研究成果丰硕，戏曲研究应进一步拓展领域。

北京展示产业艺术佳作

本报电 为纪念改革开放 30 周年，中国文联主办的全国产业（企业）书法美术摄影展览“和谐与辉煌”，近日在北京炎黄艺术馆举行。这次展览展示产业系统的 300 幅书法、美术、摄影佳作。

新疆经典歌剧片段唱响京城

本报电 纪念维吾尔族伟大诗人麻赫穆德·喀什噶里诞辰 1000 周年国际学术研讨会日前在京召开。与此同时，新疆维吾尔族经典歌剧片段米娜瓦尔·穆合买提专场演出在民族文化宫大剧院成功举办。