通过对比歌剧《茶花女》和《卡门》，分析浪漫主义歌剧和现实主义歌剧特点的异同

任书慧
青岛恒星科技学院，山东 青岛 266100
DOI:10.61369/HASS.2026060031

摘　　要： 本文主要通过对歌剧《茶花女》和歌剧《卡门》进行对比，通过分析二者的艺术表现手法，文学内涵，对社会的背景的反应以及二者的历史地位，进而对浪漫主义歌剧和真实主义歌剧的产生发展以及二者的艺术表现手法历史地位等进行分析，目的是更加了解浪漫主义歌剧和真实主义歌剧诞生和发展的这段历史，认识到其出现的原因和原因背后的客观社会因素。另外对其艺术表现手法的学习与分析也能为日后声乐表演的学习奠定基础。
关 键 词： 《茶花女》；《卡门》；歌剧

By Comparing the Operas "La Traviata" and "Carmen", Analyze the Similarities and Differences between the Characteristics of Romantic Opera and Realist Opera

Ren Shuhui
Qingdao Hengxing University of Science and Technology, Qingdao, Shandong 266100

Abstract: This paper mainly compares the operas "La Traviata" and "Carmen", by analyzing their artistic expression techniques, literary connotations, reactions to social backgrounds, and historical status of the two. Then, it analyzes the emergence and development of Romantic operas and Realistic operas, as well as the historical status of their artistic expression techniques. The aim is to better understand the history of the birth and development of Romantic operas and Realistic operas, and recognize the reasons for their emergence and the objective social factors behind them. Moreover, the study and analysis of their artistic expression techniques can also lay a foundation for future vocal performance learning.
Keywords: "La Traviata"; "Carmen"; opera

引言

（一）歌剧的起源和发展

1.歌剧的定义

歌剧是一种以音乐和歌唱为主来塑造人物及展现故事情节的一种舞台表演形式。最早歌剧出现于十七世纪意大利的佛罗伦萨。与其他舞台表演形式在布景，服饰以及表演上有相似的地方，但歌剧更注重的是演员的声乐技巧演唱方式等音乐元素，同时需要乐队伴奏以放大人物特点和烘托剧情的发展[1]。

2.不同时期的歌剧

由十七世纪出现的意大利正歌剧到十八世纪中叶开始风行各地的喜歌剧，再到十九世纪初产生的美声风格歌剧与法式大歌剧，进而来到十九世纪中叶歌剧发展的黄金时期，歌剧在意大利和德国蓬勃发展，浪漫主义歌剧与真实主义歌剧出现，进入二十世纪后各种现代元素和文化社会背景被融入到歌剧的创作和演绎中，除了声乐技巧和表演内容改变之外，由于科学技术的发展，歌剧也伴随各种媒体方式出现在大众的生活之中。

(二)歌剧的类型及特点

1.歌剧的类型

歌剧从出现到现如今经过了四个多世纪的发展与成长，其内涵与艺术表现手法都得到了极大的丰富，文化的融会贯通，艺术的相互

作者简介：任书慧（1996.06-），女，山西忻州人，硕士研究生，声乐专任教师，助教，研究方向：美声演唱。

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

交流使得歌剧并不被明确地分门别类，只能通过其特点或演绎者的特点进行大致地分类。声乐在歌剧中占据了绝对主导的地位，不论是序曲还是间奏，咏叹调或是宣叙调，歌剧都有一套完整的声乐体系贯穿[2]。

2.歌剧的特点

人类在日常生活中通过语言交流，这种形式已经经过了漫长岁月的考验，而在歌剧中，所有的语言是通过唱而不是通过说表达出来，而这种特殊的内容与情感表达形式便是歌剧最为明显的特点。

作为一种艺术表现形式，歌剧也如同其他艺术形式一样需要兼顾美与情感的表达，作为人类精神产物的物质载体，歌剧拥有其独特的魅力才使它在悠远的岁月长河中留下浓墨重彩的一笔，并一直延续至今。

歌剧也经历了继承与发展的统一，但是不论从一开始在古希腊出现的戏剧的音乐，到巴洛克时期和古典主义时期的歌剧，之后在十九世纪出现的浪漫主义歌剧和真实主义歌剧，再到如今被社会和大众所认可的其他内容的歌剧，不论歌剧的体裁和内容如何改变和发展，其独树一帜的表演风格和极高的艺术品味都没有改变。

一、浪漫主义歌剧与真实主义歌剧的诞生与发展

在浪漫主义歌剧出现之前古典主义风格统治着歌剧世界，歌剧依旧是贵族的消遣。但进入十九世纪，由于当时的法国经历了大革命的浸礼，社会发展极其缓慢且曲折，由于政局的不稳定，法国的经济文化也受到了相当大的影响，人们的思想在当时得到了解放，不再受严格阶级制度的限制，歌剧也不再是王公贵族的专享。从时间上来看，真实主义歌剧出现在浪漫主义歌剧之后，一切的事物都在继承与发展中进行，如同浪漫主义歌剧在部分体裁与表演形式上继承了古典主义歌剧的特点，但在内容和反应社会现实方面与前者相差甚远，真实主义歌剧对于浪漫主义歌剧也是如此，有继承也有改变。浪漫主义歌剧与真实主义歌剧均产生并盛行于十九世纪，并在歌剧史上都留下了浓墨重彩的印记，其中不乏流传至今依旧广为传唱的作品，如威尔第创作的歌剧《茶花女》与比才创作的歌剧《卡门》[3-4]。

二、歌剧《茶花女》和《卡门》在艺术表现手法上的异同

作为歌剧史上最具有代表性的两部作品，威尔第的《茶花女》同比才的《卡门》都是两位优秀的作曲家最具有影响力的作品，同时也是最能表现两位创作者艺术手法和创作才能的作品。从中既能看到浪漫主义与真实主义歌剧不同的特点，又能感受得到两位创作者各自所拥有的对于歌剧的创作理念。浪漫主义风格的歌剧是伴随着革命出现的，因此浪漫主义风格歌剧将它的自由与奔放表现得淋漓尽致，浪漫主义风格的歌剧着重于咏叹调和重唱，以此来宣泄人物内心的情感。威尔第崇尚以旋律为基础，通过丰富的旋律来达到抒情和描述的目的，使人物在旋律中逐渐丰满，使其内心的情感在旋律中的以表达。真实主义歌剧在体裁的选用上与浪漫主义歌剧一样摒弃了古典主义歌剧严肃，刻板的模式，更加注重对人物内心情感的宣泄，但真实主义歌剧会将咏叹调，宣叙调，合唱，重唱等安排合理，以此来推动剧情的发展[5-6]。比才的《卡门》一方面继承了浪漫主义歌剧的技法特点，又在自己的创作中融入了民间音乐素材，在采用丰富而华丽的管弦乐和配器技巧的同时又融入了哈巴涅拉舞曲这种来自古巴舞蹈表演的成分，在继承中又不失创造性。而在歌剧《卡门》中女主角由女中音演绎则是对于真实主义一种直观的表现。

三、歌剧《茶花女》和《卡门》与文学创作关系的异同

这两部在歌剧史上极具代表性的作品，都是来源于对文学创作的改编。不同于亚历山大·小仲马的作品《茶花女》，普罗斯佩·梅里美《卡门》在经过比才的创作成为歌剧之前并不受关注，而《茶花女》在被威尔第改编为歌剧之前便名声大噪，不仅限于出版读物，也被改编为舞台剧目广为流传，威尔第正是在看过戏剧《茶花女》之后，深受震撼，并仅用时一个月的时间便将其改编成歌剧在舞台上演出，时至今日依旧是歌剧舞台上一颗耀眼的明珠。《卡门》虽然作为戏剧并没有产生多大影响，但在经过比才的改编成为歌剧后，却造成了很大的轰动，成为歌剧史上里程碑似的的一部作品。

歌剧《茶花女》讲述的是一位交际花维奥莱塔与青年作家阿弗莱之间一段凄美的爱情故事。故事发生于十九世纪的法国巴黎，女主人公是巴黎上流社会的一名交际花，由于她美丽的容貌与窈窕的身姿，使得巴黎贵族公子争相追逐，女主却始终没有遇到心上之人，一位贵族公子阿弗莱德疯狂地爱着维奥莱塔，为了维奥莱塔这位贵族公子做了所有他能做的事情，即使在维奥莱塔生病期间，阿弗莱德也从未离开过他，阿弗莱德对维奥莱塔深深的爱最终感动了维奥莱塔，于是维同阿弗莱德一起搬到了乡下生活，但两人甜蜜而美好的爱情受到了阿弗莱德父亲坚决的反对，由维奥莱塔的出身卑微，阿弗莱德的父亲担心这卑微的出身会影响家族的地位与名誉，于是坚决要求维奥莱塔离开自己的儿子。最终为了自己心爱的人不与他的父亲决裂，为了阿弗莱德光辉的前程，维奥莱塔忍痛离开了阿弗莱德重新回到了作为交际花的日子，然而被愤怒冲昏头脑的阿弗莱德认为维奥莱塔背叛了自己的真心，于是来到维奥莱塔的面前对她百般羞辱，维奥莱塔为了保护爱人，只能将真相深藏心中，由于先前的疾病加上离开爱人的悲痛，维奥莱塔最终还是倒下了，而阿弗莱德的父亲最终还是认识到了自己的错误，将真相告诉了儿子，得知真相的阿弗莱德第

 Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

一时间赶到维奥莱塔的面前，然而维奥莱塔早已像是那被风雨摧残的茶花一般凋零，最终香消玉损。

歌剧《卡门》的故事发在在塞维利亚的一个卷烟厂，在这里有一位相貌美丽但性格倔强的姑娘卡门，她在当地的卷烟厂工作，但暗地里在给一个走私团伙当耳目，在卷烟厂工作的小伙子们纷纷被她的美貌所吸引。每天工厂下班时都有许多的小伙子围在卷烟厂门口，等待着卡门的出现。厂里大部分的姑娘都穿着制服，当然卡门也不例外，即便是最简单的衣着也掩盖不住她的魅力，当她出现在厂门口时，所有的小伙子都向她投出了爱慕的眼神，但卡门并不予理会，但有一个人却吸引了她的眼球，这个人便是军官唐·霍塞。一开始军官对卡门的态度十分的冷淡，认为她是一个十分放荡的女人，她的性格是那样的豪放，近乎疯狂，她的举止是如此的放肆，没有一丝一毫淑女的样子，她无视这世间的条条框框，唐. 霍塞真的不理解为什么这样的人还能够得到那么多人的青睐。当时唐·霍塞已有心上人，温柔而善良的米卡爱拉，所以他对这个放荡的女人没有丝毫兴趣。但是最终唐·霍塞没能抵挡住卡门的魅力，他无法控制住自己对卡门的情感，两人坠入了情网。卡门之后因和别的女工打架而入狱，军官唐·霍塞冒险将她释放，使得唐·霍塞因放走卡门而入狱，最后不得不离开军营，放弃了原有的爱人，加入到卡门所在走私团伙中。但唐·霍塞依旧向往着正常的生活，所以与卡门产生了很多摩擦，在这时生性多情的卡门又爱上了斗牛士埃斯卡米里奥，决心要离开唐·霍塞，唐·霍塞多次哀求以至于以死相逼都无法改变卡门的心意，最终唐·霍塞因爱生恨，在斗牛场外用匕首杀死了自己心爱的姑娘。

虽然两部歌剧对原著都有所改编，但主旨思想依旧与原著相同，与其说是威尔第和比才尊重了亚历山大·小仲马与普罗斯佩·梅里美的创作思想，倒不如说，因为四位伟大的创作者在当时各自的时代浪潮下，拥有相同的追求，才使得两部伟大的歌剧诞生于世[7-8]。

四、歌剧《茶花女》和《卡门》对各自所处社会背景的反映

艺术所表现出的思想与内涵都是对当时社会背景的反应，无论是当时社会的经济水平还是人们对精神或是物质的追求都能从艺术家所创造的作品中感受到。威尔第后期的作品多以徘徊在社会边缘的小人物为主，在歌剧《茶花女》中便是介绍了一位“落难女郎”的爱恨情仇，从这可以看出艺术既然是人类所创造的，那么艺术的内容和形式也会因为艺术家思维方式和情感的转变而转变，

在歌剧《卡门》中聆听着人们欢呼死去的卡门和对生活绝望将匕首刺向爱人的唐·霍塞，这便是对当时社会小人物命运最真实的反应。从两部歌剧中可以看出，虽然两部歌剧创作的时间并没有相差太久，却成了两个时期歌剧的代表作，可见当时的人们内心充满着从一开始追求更美好生活的希望但后来看清现实失去挣扎能力的绝望。

五、《茶花女》和《卡门》与浪漫主义和真实主义歌剧的历史地位

歌剧《茶花女》和《卡门》都是歌剧历史上里程碑式的创作，作为浪漫主义歌剧和真实主义歌剧的代表，两部歌剧都在漫长的岁月长河中展现了强大的生命力，是歌剧历史上值得称赞的瑰宝。作为人类艺术的一种形式，歌剧的内容由王室贵族转变为一个个小人物，这是偶然也是历史的必然。真实主义歌剧虽然不像浪漫主义歌剧完成了巨大的革命，但它也是歌剧史上不可被忽视的一部分，虽然在体裁和表现形式上是对浪漫主义歌剧的继承，但在内容和情节表现上却是对先前歌剧的丰富。真实主义歌剧的出现是必然的，艺术源于现实，而真实主义歌剧就是扎根于现实的艺术，战争的残酷，人们的流亡失所，王室的复辟和不断拉大的贫富差距，这些都是当时社会最真实的表现，而艺术就是要记录下这段历史，由其特有的方式传承下去，让人们铭记这段历史[9-10]。

六、结语

不论是浪漫主义歌剧还是真实主义歌剧，都是歌剧历史上无法被代替的重要部分，即使歌剧发展至今，内容大量丰富，表现手法变化多样，甚至由于各种媒体的出现，即使足不出户也能看到歌剧院里上演的剧目，曾经的历史也不应被忘却，无数艺术家呕心沥血推动歌剧发展至今，将自己的生命注入到歌剧的生命之中，无数令人惊叹的歌剧在世界各地上演，歌剧作为一种特殊的艺术形式仍然屹立不倒，从中足以领略到它的魅力。在我看来任何一种艺术形式的保留都是人类文明的胜利，我们有理由也愿意相信歌剧会朝向更美好的明天迈进，人类文明的发展也会为歌剧创造出更多优秀的作品。

参考文献

[1] 崔家萍 .《歌剧简史》文献研究—述要与评说 [D]. 中国音乐学院 ,2017.

[2] 刘芳洲 . 论巴洛克时期的早期歌剧的创作特征 [D]. 沈阳师范大学 ,2018.

[3] 樊璐瑶 . 浅谈意大利歌剧起源及初期发展 [J]. 黄河之声 ,2018(21):26.

[4] 杨和平 . 简论比才歌剧创作的现实主义表征 [J]. 歌唱艺术 ,2018(10):12-16.

[5] 郭瑶池子 . 谈威尔第歌剧《茶花女》的艺术特色 [J]. 音乐生活 ,2018(11).

[6] 张玲玲 . 谈威尔第歌剧《茶花女》的艺术特色 [J]. 艺术研究 ,2018(01).

[7] 姚伟 .19 世纪末的人性回归—浅析真实主义歌剧的发展与特征 [J]. 北方音乐 ,2018.

[8] 李珊 , 齐建立 . 浪漫主义时期歌剧的艺术内涵和表现分析 [J]. 北方音乐 ,2017.

[9] 费毓珺 . 从歌剧《丑角》看真实主义歌剧的艺术特征 [J]. 黄河之声 ,2017.

[10] 刘钰源 . 浅谈瓦格纳浪漫主义歌剧中的现实主义 [J]. 成功 (教育),2011(07).

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.