

让歌剧贴近大众 让大众走进歌剧

Zheng Xiaoying
Opera Center
郑小瑛歌剧艺术中心

地址：厦门市文园路67-1

MY OPERA DREAM
郑小瑛
我的歌剧梦

2023年9月，郑小瑛指挥歌剧《弄臣》中文版现场

THE ROAD OF OPERA

郑小瑛歌剧之路

郑小瑛教授是我国第一位歌剧-交响乐女指挥家、教育家和音乐社会活动家，是第一位登上国外歌剧院指挥台的中国指挥，是中央歌剧院终身荣誉指挥。她历任中央歌剧院首席指挥、中央音乐学院指挥系主任、我国第一个志愿者乐团<爱乐女>室内乐团的音乐指导和厦门爱乐乐团创团艺术总监，现任郑小瑛歌剧艺术中心艺术总监。

郑小瑛经常担任国家重要演出的指挥，她是中国最有经验的指挥教授之一，她的多名学生已在国内外交响乐团和歌剧院里担纲。她更是一位热情的音乐社会活动家，她边讲边演的表演形式被媒体誉为“郑小瑛模式”，影响着同行、学生和观众。

她曾获法国文学艺术荣誉勋章、两枚俄中友谊荣誉勋章，是世界合唱比赛一荣誉艺术主席团的永久成员。她曾获中央音乐学院杰出贡献奖，中国文联和中国音乐家协会“金钟奖”终身荣誉奖，中国歌剧事业特别贡献奖，第二届福建省道德模范，和厦门市荣誉市民称号，以及第三届华茂美埕奖等荣誉。

由她策划指挥，刘湲作曲的交响诗篇《土楼回响》在亚欧美澳洲的12个国家辉煌上演了77场，创下了我国大型交响乐演出的最高纪录。为实践她“让歌剧贴近大众，让大众走进歌剧”的理念，她已为厦门介绍了《紫藤花》《岳飞》《草原之歌》《阿依古丽》等民族歌剧，并用中文版首演了意大利的《茶花女》、《弄臣》《帕老爷的婚事》《快乐寡妇》《费加罗的婚姻》等中外经典歌剧。她在国家大剧院执棒德国作曲家马勒的交响乐《尘世之歌》中文版，让百年前的“中为洋用”再次“洋为中用”。她还录制了“让耳朵更聪明”的交响乐欣赏、“会说话的手”——郑式指挥法基础等网络课程，举办“乡间音乐课堂”，几十年如一日，践行着她“阳春白雪，和者日众”，与大众共享美妙音乐的人生追求。

指挥的第一场歌剧 《托斯卡》

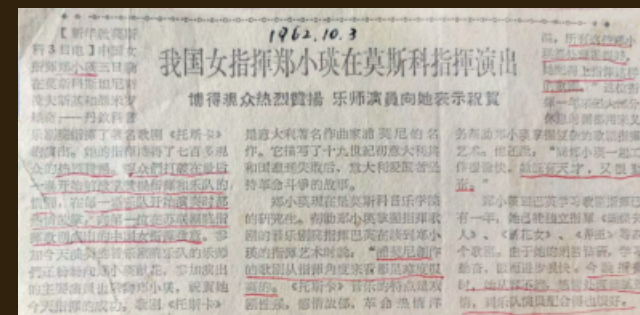
1962年10月3日，郑小瑛的第一场歌剧《托斯卡》在国立莫斯科音乐剧院成功举行，这也是中国人第一次登上外国歌剧院的指挥台，指挥一场大歌剧公演。

演出结束后合照，左起：交响乐指挥导师安诺索夫教授、中国驻苏使馆留学生参赞张雄飞、歌剧指挥导师巴因、郑小瑛、“托斯卡”、“画家马里奥”。

1962年郑小瑛指挥的歌剧《托斯卡》演出的海报。

演出后，新华社在国内作了报道。

回国后指挥的第一部歌剧 《阿依古丽》

1965年，中央音乐学院院长赵沅将郑小瑛选派到中央实验歌剧院执棒歌剧《阿依古丽》。《阿依古丽》是根据电影剧本《天山的红花》改编成的民族歌剧，由海啸编剧，石夫、乌斯满江作曲，王宝康舞美设计，由韩冰导演，后来又请来了电影导演崔嵬对戏剧作进一步的指导。这也是郑小瑛在国内指挥的第一部歌剧。

1965年《阿依古丽》演出剧照。

1965年歌剧《阿依古丽》剧组的部分人员与故事片《天山的红花》剧组部分人员合影。二排右二是指挥郑小瑛，墙上横幅可见“群策群力排好阿依古丽”字样。

2023年5月13日，这部歌剧作品以表演音乐会的形式重现舞台。郑小瑛亲自指挥《阿依古丽》序曲。

2023年5月13日，石夫之子郭兵先生向郑小瑛教授赠送了《阿依古丽》首演的节目单、门票和郑老师剧照。

“郑小瑛模式”的开端 《茶花女》中文版

1979年，中央歌剧院复排欧洲经典歌剧、威尔第作曲的《茶花女》，这是“文革”后第一次准备在北京公演的大型外国歌剧。

《茶花女》演出过程中闹哄哄的观众席使得郑小瑛教授感到音乐教育缺失太久，认为高雅艺术除了抓创作，还要做好艺术普及工作。因此，每次演出前，她都用通俗易懂的语言向观众讲解作品的时代背景、故事梗概、艺术特色、欣赏要点，以拉近观众跟作品的距离。业界著名的“郑小瑛模式”由此诞生。

1980年1—5月，郑小瑛指挥歌剧《茶花女》60场。

1982年8—11月，《茶花女》在京、宁、沪、杭巡回演出40余场。

1979年9月，从中央歌剧院复排上演威尔第的歌剧《茶花女》起，郑小瑛就在她指挥的每场歌剧开演前举办“20分钟歌剧音乐讲座”，深受人们欢迎。此图为北京天桥剧场二楼休息厅。

多年来，郑小瑛为大学生举办歌剧交响乐讲座上千次。

指挥最多的歌剧 《卡门》中文版

《卡门》是中法建交后的第一个文化合作项目，由孙慧双翻译、主要由郑小瑛配歌。其后，法国专家与中央歌剧院《卡门》组成的班子共同工作了五个多月，才达到高质量用中文演出的要求。

在法国指挥皮里松来华执棒前，《卡门》中文版排练均由郑小瑛完成。从1982年开始，郑小瑛共指挥《卡门》中文版100多场，是中国第一个登台执棒歌剧《卡门》的指挥，也是她指挥最多的歌剧。1985年，法国政府授予郑小瑛法国文学艺术荣誉勋章。

1982年，郑小瑛指挥中央歌剧院的歌剧《卡门》首轮上演。

1981年，郑小瑛在中央歌剧院为演员音乐作业《卡门》。

1982年，《卡门》首演6场后，法国指挥家皮里松将指挥棒交给了郑小瑛。

1988年7月，郑小瑛在芬兰萨沃林纳歌剧节指挥中央歌剧院的《卡门》获得成功

94岁指挥歌剧创造历史 《弄臣》中文版

2023年8月、9月，94岁的郑小瑛亲自指挥完整的中文版歌剧《弄臣》，这在世界指挥历史上前无古人。歌剧《弄臣》中文版可谓郑小瑛教授呕心沥血之作，从筹备、排练到演出近一年的时间，郑小瑛教授亲力亲为，从修配唱词到音乐作业，全身心投入其中。

指挥家吕嘉表示：“从来没有指挥家在这个年龄站上指挥台指挥整场歌剧。她，创造了历史。”

2023年9月，94岁郑小瑛指挥歌剧《弄臣》中文版，创造历史。

指挥歌剧统计

郑小瑛的歌剧生涯中，先后指挥演出了二十多部、四百多场中外著名歌剧。

《托斯卡》	《热土》
《阿依古丽》	《魔笛》
《护花神》	《游吟诗人》
《茶花女》	《塞维利亚理发师》
《女仆一夫人》	《帕老爷的婚事》
《小红帽》	《波西米亚人》
《第一百个新娘》	《奥尔菲下地狱》
《夕鹤》	《紫藤花》
《卡门》	《岳飞》
《蝴蝶夫人》	《快乐寡妇》
《安魂曲》	《弄臣》
《费加罗的婚姻》

2022年9月，郑小瑛在歌剧《茶花女》中文版排练现场

MY
OPERA
DREAM
我的歌剧梦

□ 郑小瑛

□ 2019年发表于《音乐周报》

我今年90岁，早就交班了，可是我还魂牵梦萦地做着“歌剧梦”，还想尽自己之所能，再为中国歌剧发展中不可缺少的“吸收外来”做一点实事。

再带一两个徒弟，培养歌剧译配人才

人们常说洋戏翻译成中文不好唱。是的，歌剧的中文译配是一个有着很高难度的音乐文学课题。从上世纪50年代起，我国多位歌剧译配家完成了许多成果，仅中央歌剧院就上演过译配成中文的歌剧24部。我虽然不懂法文，但由孙慧双翻译、主要由我配歌的中文版歌剧《卡门》在舞台上存活了100多场，并颇受好评，才使我有可以带两个徒弟的自信心。

歌剧译配者首先要“译得对”，然后是“配得好”，二者都要有高水平的外文学修养。此外还需要译配者有高水平的音乐修养，因为不仅意思要译得对，还要有文采，方便歌唱，遇到外文的倒装句要设法倒回来，其唱词的分句、语气的重音、韵脚，配歌的律动等都要尽可能与原文吻合，才能符合歌剧表现

的要求。因此，一部好的歌剧译配往往要经过翻译和配歌者和演员们的多次反复咀嚼修改，甚至经过观众的检验，才能逐步完善。虽然目前我们还不能做到每句唱词都译配得完美，但相信它也如翻译文学名著一样，从生涩到逐渐通顺流畅，走过将近一个世纪之后，最终形成精品而被历史接受。

歌剧译配是一个比文学翻译难度更大，又有长远意义的项目。可惜我国少有的几位颇有成果的译配学者和身体力行推动“洋戏中唱”的声乐家如周枫、刘诗嵘、周小燕、张权等，或已年迈或已作古，我非常希望某些音乐学院能够增设音乐文学专业，专门培养中文译配人才，以免老一辈向大众普及歌剧的初心，没了接班人。

想搞一个“洋戏中唱”孵化中心

如果有条件，我梦想再通过《茶花女》与《帕老爷的婚事》两部风格迥异的意大利经典歌剧，来作为培训青年歌剧演员演唱中文歌剧的启动剧目。这是两部具有正能量、在上流传极广的歌剧，一部表现了一个不幸流落在巴黎的交际花的悲剧性命运，另一部是表现“老牛想吃嫩草”却吃了苦头的喜剧。这两部戏的内容都容易被中国观众理解、接受，2011年曾由我执棒，由王进和李卫导演，在厦门由业余班底用中文演出，受到了60年来从来没见过西洋歌剧的厦门观众的热烈欢迎。

西方歌剧是以声乐为主要表现手段的。这两部歌剧几乎囊括了多样音色的人物，既有抒情女高音，也有抒情花腔，有抒

3 规范排演流程，培养歌剧的制作团队

情男高音、女中音、男中音，甚至以男低音为主角。我们将从全国招收热爱歌剧、具备声乐条件却不得其门而入的志愿者，延请志同道合的资深歌剧老师，通过严格的培训，让基本掌握了声乐技艺、具有演唱歌剧潜力的青年演员，不用在那没人听懂却还得付出青春年华去苦学原文的门槛前止步，为因此失去演唱歌剧的机会而承受苦恼。他们会在短时间里，用熟练表达各种感情的中国母语，获得演唱一部歌剧的全面技能。让大家一起努力地用学习成果来实践声乐界几十年来的初心：中文也能唱好洋歌剧。

在正确的培训流程中，青年演员首先要学会自己做好功课，弄清歌剧的时代背景、主题思想，赏析研究它的音乐，自行读谱，唱会自己的声部，才能与钢琴音乐指导合伴奏，准确地熟悉全部伴奏和戏剧性段落；然后接受指挥严格的音乐作业（包含独唱、重唱），做到能理解指挥的手势和音乐处理要求，能够与其他声部合作并正确地背谱演唱；这时才能在导演指导下进行排戏，学习舞台表演技能，学会如何在音乐中表演人物；接着才是与指挥和乐队进行严格的、不带戏剧表演的“座唱”，通过与乐队的彼此聆听合作，才算完成了全部音乐作业。之后，在导演的主持下，进入带戏剧表演的分场合乐、连排和彩排。由于前期已有了扎实的音乐作业，这时的音乐合成就很容易了。

这样有序的排演流程，才能保证音乐戏剧排演的高效率和质量。

歌剧表演绝不是几位声乐明星就能完成的，它是“大兵团作战”的成果。通过几百年的实践，西方对于歌剧的创作、组织、排练、宣传、演出总结出了科学、高效率的经验。可是我国许多歌剧团队还停留在歌剧制作的手工业阶段。比如，都进入演员该合乐的阶段了，作曲家还在不停地增减音乐，让歌唱家现场视谱和几十位乐队成员临场一一改谱；指挥与歌唱家事先没有做音乐作业，到合乐时才发现歌者读谱有错，可是为时已晚，已很难纠正等。因此必须推广已经在世界各歌剧团队实践、证明行之有效的科学排演流程，从根本上提升我国歌剧表演艺术的质量和工作效率。这个流程涉及歌剧指挥、钢琴音乐指导、歌剧导演、歌剧舞台监督等整套歌剧制作骨干。

首先，指挥是歌剧表演的主帅。以音乐为主要表现手段的歌剧演绎，是由掌握音乐脉搏（包含音乐的速度、戏剧的节奏、高潮起伏、强弱休止等）的指挥家带领主演、合唱队、乐队乃至舞美队来共同完成的。歌剧指挥是歌剧作品每个音符的权威诠释者和自始至终的表演者，只有他把自己对作品的理解以高超的专业指挥技能进行二度创造，有步骤地传递给导演、全体演员、钢琴艺术指导和乐队，并率领大家一起表演，才能使歌剧在完美音乐的世界中驰骋，成为生动的音乐戏剧作品。优秀的歌剧指挥家是歌剧表演事业的主帅，而不是乐池里的配角，这也是西方歌剧在谢幕时总让指挥家最后一个出现接受观众欢呼谢意的原因。“孵化中心”要通过排演歌剧的实践，来培养青年指挥对歌剧作品的深入研读能力、严谨有序的音乐作业

方式、敏感灵动的指挥技能、排练乐队和与演员合乐的方法，以及驾驭舞台上下突发情况的胆略魄力。

其次是钢琴音乐指导（俗称钢琴伴奏），他们是演员们的音乐教练，是指挥的第一助手。他们不仅要有熟练的钢琴演奏技术，还要对歌剧音乐有深刻了解，对本场指挥的音乐处理有准确的理解。这样他们才能在与演员合伴奏时，有严格的音准、节奏和音乐处理要求，甚至给出有关声乐和唱词语言的指导，并在导演排戏时掌握指挥所要求的速度，杜绝合乐时由于歌者不稳定的节奏，导致指挥不得不带着乐队跟着演员的错误节奏“乱扑蚂蚱”的混乱现象。

歌剧导演也应当有良好的音乐认知能力，应当像了解剧本一样熟知本剧音乐，了解指挥对歌剧音乐的处理意图，在戏剧表演和舞台调度上积极与指挥商讨配合，以取得共识。如果导演不会看谱，就会不计成本地让乐队反复演奏来试听效果，或让乐队长时间跟着排戏以求磨合等等，这样对乐队的疲劳轰炸，只能导致排练效率低、质量差。我国音乐院校没有歌剧导演专业，有志于此行的年轻人，可以在“孵化中心”的歌剧排演实践中获得必要的知识。

歌剧舞台监督也应当能够看懂乐谱，能够在音乐进行中准确地按照音乐和戏剧的需要进行工作。西方歌剧导演和舞台监督手上乐谱的每页间都有一张半透明的白纸，就是为了方便他们准确记录在音乐里进行的调度或开关灯光、起落大幕。学习艺术管理的青年们也可以从这里学到必要的知识。

以核心团队为“洋戏中唱”示范，推广全国

我希望这个完成了孵化、破壳而出的歌剧核心团队，能到各省市漂亮的歌剧舞台上去亮相，让观众和市场来检验它的生命力。只要当地有管弦乐队和业余合唱队的班底，就可以举行歌剧音乐会了；如果有费用制作简易的服装布景，就可以上演歌剧了！更进一步，如果引起了各地文化领导和音乐家们的认知，也来积极参与，那么我国各地这些年投资建设后未能物尽其用的豪华歌剧场馆，也就有了可供经常上演的保留剧目了。人们能在家门口欣赏到高水平又听得懂的洋经典，肯定会支持欢迎，市场也会获得更多的票房，院校的师生也就有了用美声唱好中文歌的信心和看得见的就业舞台了。2012年湖南省歌舞剧院就曾派了13位《茶花女》全剧的角色和钢琴艺术指导到厦门工学院的歌剧中心来，我们用了10来天为他们完成了音乐作业，他们回去后进行了排戏、合乐、制景，也在长沙成功首演了歌剧《茶花女》。将来还可以把成熟的“洋戏中唱”推向全球华语世界，并有可能进入国际文化市场呢！

当然，这可能只是一个歌剧老人的梦想，虽然我得到了不少歌剧人的响应和支持，然而要使梦想成真，租借教室琴房排练厅、延聘老师、为各地前来求学的年轻人提供一定的资助、组织合唱队和乐队，都离不开资金的支持，不知我还想为之服务的社会，还有没有可能帮我圆这个梦呢？

ZHENG XIAOYING OPERA CENTER 郑小瑛歌剧艺术中心

中心简介

在厦门市委市政府的大力扶持下，厦门市郑小瑛歌剧艺术中心于2022年1月11日正式注册为民办非企业法人单位的音乐团体，是我国第一所非营利的能独立完成歌剧制作的歌剧人才机构，由郑小瑛教授创办并任艺术总监。

中心以“让歌剧贴近大众，让大众走进歌剧”为目标，推动西方经典歌剧的“洋戏中唱”，创办中国歌剧“孵化坊”，致力于提升城市及市民的音乐素养，助力厦门市打造文化中心、艺术之城、音乐之岛的发展理念。

中心高度注重对优秀歌剧人才的培养，通过国际通行的歌剧音乐工作室的实战模式，进行以指挥为主要导师、以完整的中外经典歌剧及选段为教材的综合性教学模式，为学员建立正确的歌剧音乐理念，为他们走向歌剧舞台打下坚实基础。

2010年开始“歌剧中心”就在厦门工学院的支持下已以

小成本制作公演了中国民族歌剧《紫藤花》、大歌剧《岳飞》音乐会版、意大利大歌剧《茶花女》、喜歌剧《帕老爷的婚事》、和维也纳轻歌剧《快乐寡妇》的中文版等五部中外经典歌剧，为“洋戏中唱”和创办中国歌剧“孵化坊”做了有益的探索。并应邀赴北京国家大剧院演出，参赛首届中国歌剧节，荣获多个奖项，以优异的成绩，引起业界的广泛关注，2022年开始，“歌剧中心”重新上演了民族歌剧《紫藤花》，和《草原之歌》等三部歌剧的精粹；以及中文版的《茶花女》《快乐寡妇》，和意大利喜歌剧《帕老爷的婚事》，意大利歌剧《弄臣》，2024年即将在厦门和福州上演中文版歌剧《费加罗的婚姻》和意大利歌剧《托斯卡》。继续为中国歌剧事业发展做出积极贡献。

中心团队合影。

中心LOGO释义：

“洋戏中唱”

首演 2011.4.23

首演 2012.10.12

首演 2014.10.12

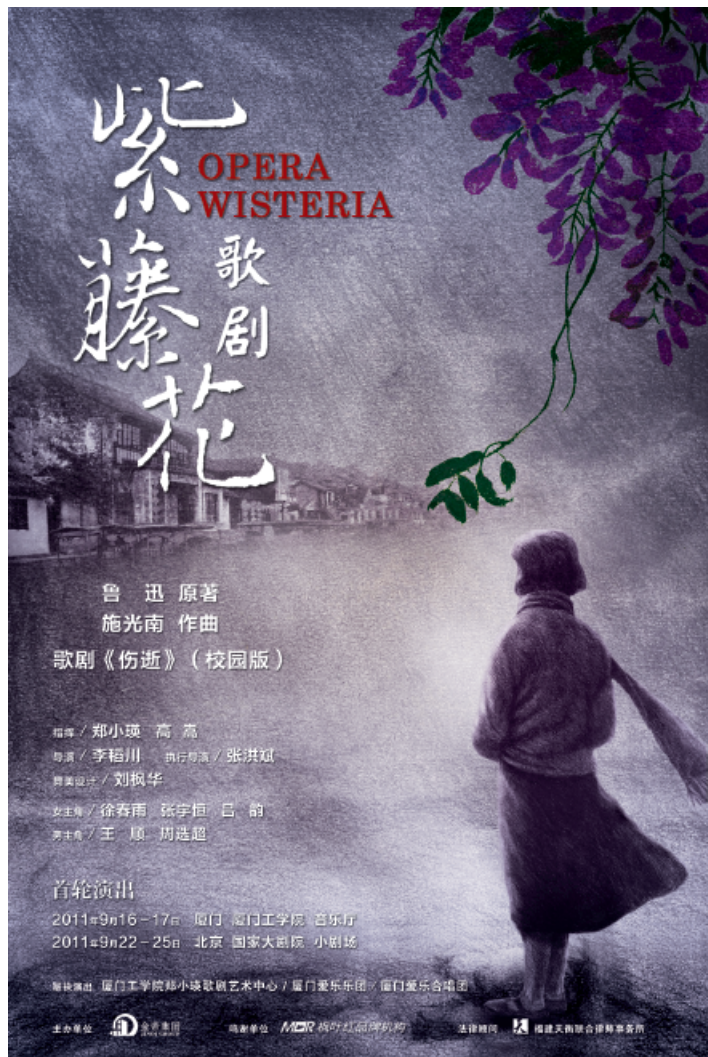

首演 2023.8.19

首演 2024.5.10

民族歌剧

首演 2011.9.16

首演 2013.8.31

首演 2023.5.13

首演 2023.5.13

首演 2023.5.13

自媒体传播矩阵

近年来，郑小瑛歌剧艺术中心积极利用自媒体平台普及歌剧，扩大传播声量，从而让更多的人民群众能了解、欣赏歌剧，提高音乐素养，真正做到“让歌剧贴近大众，让大众走进歌剧”。2023年8月，歌剧《弄臣》中文版首演，抖音直播更是突破700万在线观看人数。

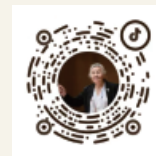
公众号
郑小瑛歌剧艺术中心
郑小瑛工作室
官方信息发布

视频号
郑小瑛歌剧艺术中心
郑小瑛工作室
短视频/直播平台

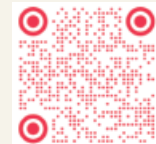
抖音
郑小瑛歌剧艺术中心
短视频/直播平台

哔哩哔哩
郑小瑛工作室
演出完整视频/科普导赏

小红书
郑小瑛工作室
短视频/笔记

微博
郑小瑛
郑小瑛歌剧艺术中心
信息发布

QQ音乐
郑小瑛歌剧艺术中心
演出音频