

巾帼英雄冼夫人题材歌剧的多维度创作研究

杨晓霞

深圳技术大学 音乐学院, 广东深圳, 518000;

摘要: 以巾帼英雄冼夫人为研究对象, 以历史题材歌剧创编为切入点, 以现代人艺术审美为依据, 深入剖析历史与现代的融合, 探索歌剧舞台新的表现形态, 实现历史人物故事向现代歌剧舞台表达的创造性转化, 塑造更加立体、深入人心的历史人物形象。创作研究通过: 构建双时空叙事, 运用色彩模块呈现戏剧冲突, 细节具象化实现角色造型, 数字影像、听感介入歌剧舞台呈现, 通过这四个方面多维度设计, 形成一个戏剧闭环, 让每个维度尝试令历史与现代碰撞交流, 进而推进历史人物内核与现代价值观的融合共鸣, 实现历史英雄题材从过去到现代的空间“穿越”, 探索传统人物在当代语境下的鲜活生命力, 为历史题材民族舞台艺术的创作提供值得借鉴的思维和方式。

关键词: 冼夫人; 历史题材歌剧; 多维度创作; 核心价值

DOI: 10.64216/3080-1516.25.10.017

引言

在数字媒介主导的当代文化语境中, 人们受传统和现代价值观双重交织的影响, 既顾恋传统之美, 又广泛接触数字艺术, 迷恋其“繁华”, 从而形成传统与现代交织的双重文化身份, 因此大众对歌剧艺术的认同感需求更高。而大多历史题材歌剧目前又面临双重困境——单一的线性叙事结构塑造人物缺乏立体感, 人物塑造呈现扁平无生机状态; 舞台技术的运用还停留在场景的历史还原, 这些使观众无浓厚兴趣去观看和领悟歌剧, 更不能激活与角色的情感共鸣。这种境况究其根源, 在于歌剧舞台艺术没有挖掘、回应观众对美学和情感认同的深度需求, 也没有能跨越实现多媒介叙事对视、听、感官的召唤, 导致了历史价值与现代认同的断裂。

目前历史题材歌剧艺术的研究大都投注在“历史重现”和“现代科技创新融入”, 但重现和创新的真正目的和意义是什么? 是为了单纯重现历史, 还是为了堆砌科技? 如果不能使传统文化基因和现代价值观充分碰撞, 观众何来共鸣? 巾帼英雄冼夫人题材歌剧的多维度创作, 就是尝试使冼夫人的历史生平与当代中华儿女“家国责任”“担当道义”等核心价值观产生对话, 形成精神共振, 通过四个维度创作展开, 使历史和现代在舞台上碰面、握手、对话, 填补观众认知空白。在叙事上, 采用双时空叙事, 把人物所经典型历史事件与现代学者与现代学者的认知和思考交织, 构建时空对话结构, 引发观众的兴趣和思考; 将戏剧冲突通过色彩模块化编码为跨媒介符号, 形成视觉刺激和价值暗示; 在细节上

使历史具象化, 依据《隋书》《后汉书》记录构建服装、造型、行为动作等, 使具有符号化的元素成为历史的写照和抽象化的精神力量; 现代数字技术浸润赋能, 使剧目情境场域产生与人类情感共鸣震撼, 提升观众身临其境的多感官沉浸体验。

该创作路径突破历史和现代缺少对话的局限, 以人性需求与价值认同为目的, 寻求两者握手“言语”的契机, 探索历史英雄题材歌剧在现代行走的路径, 重塑舞台艺术的现代教育功能和深化价值共情。

1 双时空叙事结构

历史时空与现代时空作为不同时代的坐标, 实现挖掘歌剧核心人物精神内核的有效策略, 通过历史时空事件展现人物功绩, 揭示人物性格和品质; 通过现代时空, 打开现代认知和连接当代价值, 在这样的过程中, 既实现了平行时空叙述, 又在时空交错中重叠, 从而达到“历史照亮现实, 现实呼应历史”的交融。

如何构建历史人物与现代人跨越时空的交流与互动, 打破民族歌剧常有的单一线性叙事传统, 让历史英雄得以聆听时代的回响, 使现代人们得以探寻历史时空中的英雄故事, 从而在流动的时空结构中交织历史情境与现代视角? 具体从这三个方面创设:

1.1 历史时空的设定

冼夫人所处的历史时空纵跨南北朝至隋唐初年, 历经南朝梁、陈两代及隋朝初年。冼夫人生平的核心事件——联姻冯宝促俚汉融合, 智破李迁仕叛乱, 母子决

裂忠义全，归隋定岭南、霜鬓守九州，这四大事件在舞台上得以情境再现。叙事恪守真实性与艺术性融合的标准，采用线性倒叙的形式。舞台呈现上，真实场景与现代科技创作的艺术手段相互交融；人物造型则融合时代服饰特点，并依据现代审美进行艺术升华等，通过这些维度，冼夫人的人生轨迹得以重现，人物形象得以塑造，最终实现历史英雄在舞台上的生动呈现，完成历史人物与情境的舞台重生。

1.2 现代时空的设定

现代时空设定于当下岭南地区，通过数字技术呈现当代冼夫人馆藏空间或者研究基地场景，舞台上一位现代中年学者，进行独到解读与思考，同观众一起探寻冼夫人的生平轨迹与精神内核，以现代视角与冼夫人建立联结，并可融入历代名人的评价。唐·魏征誉其“明识远图”；宋·苏轼赞曰“三世更险易，一心无磷缁”；明·王宾称颂“夫人功盖世”；明·吴国伦惊叹“将兵如卫霍”；清·杨缙珽推崇“三朝推圣母，百越仗夫人”；江泽民盛誉“我辈及后人永远学习的楷模”等，在这样的评价和赞誉中导出历史时空，并与其产生关联；这一时空的叙事，重点在于现实关联历史，赋予历史人物当代生命力。

1.3 双时空关系的构建

历史时空与现代时空对话构建，历史时空作为叙事脉络，通过舞台美术、人物妆造及事件呈现，还原冼夫人卓越的英雄事迹，同时映衬出鲜明的时代背景，赋予人物与事件厚重的历史真实感。现代时空将运用数字技术呈现聚焦于冼夫人的生活轨迹，以及当代人对她的敬仰与文化遗产传承实践，构建一场跨越古今的对话，让历史人物与现代空间并行交汇，并为歌剧注入哲学性——不同时空人物的碰面、对话与共鸣，打破历史人物与现代人们的心灵和情感隔阂，让历史时空的陈述和现代时空的思考杂糅交错，更加生动具体地体现冼夫人作为“神”一样存在的历史人物，在现代舞台上的“人”性化和具体化，由此提炼核心人物品质，为后人提供精神滋养，构建互鉴的舞台场景。剧目的艺术张力由此增强，实现历史精神与现代视角的深度对话。清晰的时空维度划分，不仅强化了时空转换的艺术表现力，更为后续人物塑造与情节发展奠定了坚实的结构基础，也使舞台上的展现更加鲜活、灵动，具有张力。

2 色彩模块化呈现戏剧冲突

色彩模块化呈现戏剧冲突。一方面，色彩的变化使观众的视觉体验不断变化，色彩变化的动感牵引着叙事线条不断推进。设计上融合了现代中国人对色彩的解读与冼夫人历史时期的色彩认知，既赋予色彩对于人视觉和内心感受的深刻意义，也彰显了舞台的艺术性。五组主调色彩如同五件不同颜色的外衣，为故事披上独特气质，以各异色调表达不同事件和情感基调，显著加深观众对故事的记忆、理解与思考。另一方面，色彩模块化的艺术处理赋予每个故事独立性，但剧目最终的呈现又不能是碎片化的支离破碎，要让看似独立的设计有逻辑有内涵的连贯起来维系整体性，特别设计一种色彩作为叙事暗线——象征人类本质内核的红色（爱之色）。这爱的色彩将在五个故事的主色调中小面积巧妙“点”现，如电影伏笔般巧妙贯穿情节，创织剧目发展的内在逻辑脉络，引导观众深入思索剧情走向和发展。这样的剧目色彩模块化设计不仅升华了观演体验与剧目内涵，更在主客观层面上体现出深远的哲学含义，令人深思。色彩模块化呈现创作设计如下：

2.1 联姻冯宝促俚汉融合 ——青、粉主色调模块

冼夫人与冯宝的联姻，书写了岭南俚族与中原汉族的融合篇章。中原汉族与岭南俚族拥有不同生活习俗：岭南终年温暖潮湿，俚族以聚落为居，民众生活自在悠然，四季多见青葱草木。这样的气候、水土、环境滋养出俚族人独特的生活习惯与处世态度。中原汉族扎根建康（今江苏南京），那时的南京四季流转分明，儒家礼法与皇家教化影响着人们，民众恪守规范、崇尚秩序。冼夫人与冯宝联姻之际，冼夫人为高凉郡俚族首领，活跃于今广东茂名高州一带；冯宝任职高凉太守，官署驻于今电白或阳江一带。两人生活领域皆属岭南地区，当时岭南俚族服饰多以纺织印染而成，常取植物为染料。青色与草木之色相近，浸染为岭南主调；粉红则是从古至今爱人之间的浪漫之色，承载着温情、和谐，正值浪漫年华的冼夫人，其青葱岁月与地域服饰色彩相吻合，所以取青与淡粉为基调，淡雅和谐。这样的主色调既呼应历史语境，融合了传统色调、现代审美与深层意蕴，映衬出人物年少时的蓬勃朝气与烂漫情怀，他们情投意合的联姻珠联璧合，生动诠释了《北史·列女传》所载：“夫人约束本族，使从王化；宝亦推心抚慰，俚人感悦”的深意。英雄形象被赋予常人的生活、常人的心境、常

人的爱恋，人性光辉于平凡中悄然流淌。整个事件浸润着轻盈、欢愉、生机盎然的气氛。洗夫人与冯宝联姻共治历程中，岭南与中原文化交融共生，使主色调青、粉的生机、活力、温情、浪漫、和谐尽显。

2.2 智破李迁仕叛乱 —— 赭红色、青灰色色调模块

洗夫人生活的年代，赭红色已较为普遍使用。岭南地区赤铁矿较为常见，也有植物颜料可调配成赭红。当时岭南俚族人常将赤铁研磨成粉，调入动物油或植物胶制成颜料，多用于衣物、器皿、绘制图案等。赭红色近于血色，平定李迁仕叛乱时，洗夫人率领身着赭红战甲的俚族勇士，与叛军的黑色甲冑形成鲜明对比。赭红战甲被火焰渲染，更加光泽，它象征正义与力量；而沉沉夜色与青灰甲冑则暗喻反对势力的阴暗与邪恶。两种主色调的交锋，立场鲜明，使矛盾冲突激烈凸显，视觉上也构成强烈的对比与对立，令观者的视觉感受和心理共鸣更加鲜明强烈。

2.3 母子决裂忠义全 —— 茶褐色与雾蓝色色调模块

《隋书·谯国夫人传》记载：“夫人遣孙暄帅师救洸。暄与逆党陈佛智素相友善，故迟留不进。夫人知之，大怒，遣使执暄，系于州狱。又遣孙盎出讨佛智，战克，斩之。进兵至南海，与鹿愿军会，共败仲宣。”由此可见洗夫人作为岭南之母的魄力、威仪和大无我精神、担当和责任，当国家社稷与骨肉之情相互违背时，毅然决然地将自己的亲孙子下狱问罪，并派遣另一孙上阵斩杀叛逆之党。这种刚正不阿、大义灭亲的凛然风骨，真乃大英雄也。

该事件矛盾冲突的主色调设计采用茶褐色与雾蓝色：茶褐色沉静中蕴含一丝温暖，喻示洗夫人面对家国利益时的沉着担当，以及挣扎中的痛苦无奈；雾蓝色既象征坚定、理性与原则性，又因朦胧雾感平添犹疑、模糊与动摇，暗喻冯盎面临抉择时的踟蹰摇摆，使其深陷错误决策后的僵局。茶褐色与雾蓝色的碰撞既鲜明又暗藏和谐——茶褐色沉着坚定，雾蓝色缥缈不定，既呈现主次之别与能量强弱，又隐含潜在的包容统一性。亲情本应和谐交融，矛盾的激化却凸显对立与抗争。人物内心的苦痛挣扎通过色彩张力得以具象化，使事件冲突更为清晰可感，深度强化了人物塑造的感染力与层次。

2.4 归隋定岭南、霜鬓守九州—— 明黄、赭红色调模块

经历了朝代的变迁，目睹了战争给人类带来的创伤和灾难，深知分裂将会兵戈四起，民不聊生，为了百姓长治久安的安定生活，她归顺隋朝，推行中原制度，天下统一，以民为先的大义大爱的高贵品质。明黄色是皇权的象征，是洗夫人归顺朝廷的标志，象征着集权、光明和统一。舞台的呈现以明黄为主色，以赭红色为辅助色，年过七旬依然重返战场为维护国家和平统一而战，暮年守九州的忠心以岭南的色调与第一个事件的色调融合呼应，形成了大统一的和谐之美，也表达了洗夫人的家国情怀深沉且有光泽。

四个事件，四种主色调在舞台上呈现，使观众的视线随色彩流转而追随事件发展，阅尽人物生平轨迹。贯穿洗夫人伟大一生的色彩，在事件演进中如同流逝的时光。时光荏苒，而人物的赤心未改——对族人、对国家的挚爱；对和平、对统一的坚守。这便于模块化呈现人物生平。关键在于如何串联这些模块形成发展脉络，并彰显其核心价值：所有正义、执着与奉献贯穿始终，以红色小面积点缀于每次情节之中，贯穿人物精神内核。这呼应了当今社会一颗红心忠于党的赤诚，提炼出人性的闪光本质——一切都源于“爱”。如此，将色彩模块化的表达升华为历史人物与现代精神合一的观点，用爱铸就，使剧目的立意进一步升华。

色彩模块化呈现戏剧冲突的设计，突破传统历史叙事的单一色调模式，将色彩作为独立且贯穿始终的核心叙事元素构建情节发展。每个事件中的标志性色彩变化，既满足观众的视觉体验，更能引导观众从色彩中体悟剧目内涵。这种设计使人物塑造更为立体鲜明，并在与现代价值观碰撞中激发强烈共鸣，令剧目核心价值得以升华与彰显。

3 细节具象化实现角色造型

细节具象化实现人物造型，就是把人物的历史行动、精神实质和体现的文化内涵转化为具体的视觉叙事和实体呈现，在这样的过程中把人物的标签，例如“英雄”“忠义”“担当”这些概念，通过服饰、妆造、行为动作等具象表达，使抽象的概念、认知具体化，观众通过观看、理解和领悟，在具象化细节中解读历史，理解具象化造型的意义和价值。这与戏曲中程式化的人物造型不同，戏曲中程式化的人物造型是把这些人物造型符号

按照艺术化风格定位,像戏曲中用红、白、黑脸谱和行头程式化为人物造型定位,表达忠义、奸诈、刚正等,这些脸谱造型依据艺术的规则和审美来为造型定义,而具象化的人物造型是根据历史,寻找历史,探索历史,在历史的基础上做还原和再现的艺术化处理,使人物造型符号成为历史的碎片在舞台上呈现,这使得剧目的真实感、历史感、归属感更加强烈,避免观众在观看过程中跳戏,对剧目的情节和人物的表达产生怀疑。以下是针对冼夫人在具象化人物造型上的局部构思设计:

细节具象化实现角色造型在服饰上可依据《隋书·地理志》所载:“其衣服,皆服布如单被,穿中央为贯头”,采用类似现代筒裙的布衣形制。不同时期的衣着设计在款式、色彩与质地上均遵循可靠历史依据,融入岭南独特的地理环境、物产资源与民族特征。凭借成熟的织造技艺,服饰中巧妙融入双螺旋纹,并搭配中原丝绸材质。形式岭南作为水稻之乡,其布丝交织间自然浮现稻穗纹理,凸显俚族人耕织相伴的生活与精神信仰。人物服饰做这样的设计,不仅仅是历史元素的浮现,也体现着岭南俚族与中原汉族多元一体的文化融合。

细节具象化实现角色造型在妆造上可依据范曄《后汉书》列传·南蛮西南夷列传所载:“项髻徒跣,以布贯头而著之。”项髻是指把头发盘于颈后,徒跣指光着脚,符合岭南天气炎热的气候特征。在设计冼夫人早期造型时,可据此,使人物呈现地域风采,展现其少女时的质朴和奔放,时光流逝,随着俚汉通婚和汉文化的渗透,人物的造型上将会逐渐融合岭南俚族和中原汉族的妆造特色。

细节具象化实现角色造型在行为动作上可依据历史名家对她的评价,明代诗人屈大均的《冼夫人(其二)》“三朝绣幃自天来,百战金戈向日开”,意为冼夫人像是从天而降的使者,百战和金戈,生动描绘了冼夫人强大的军事能力,据此可设计人物手持铁剑,身背弓弩兵器(根据《隋书》的记载:“南越国的士卒主要配备的武器为青铜制的短剑、矛、镞和弓矢等;而将官则使用铁剑和铁矛。”《宋书·朱龄石传》记载了魏主拓跋嗣派遣军队进攻时,使用了大量的弓弩进行攻击),目光刚毅坚定,臂膀挥动坚实有力,步伐稳如磐石,塑造她英勇善战的女英雄行为动作;而作为亲民爱民的领袖人物,她眼神仁爱,俯身屈膝,轻柔有爱,与英雄形象形成强烈的对比,通过这样张弛有度的比较,人物为国英勇征战,为民俯首仁爱的双重鲜明特质生动呈现。

细节具象化塑造人物造型,在视觉上触动观众,引发思考,启发认知。通过有历史依据且经过艺术加工的视觉符号,服饰成为塑造角色的可视可触语言。服装的色调、材质、图案、款式,既精准还原历史细节,也细腻刻画人物特质。在尊重历史的前提下,结合现代人对服饰的认知进行创新设计,使服饰既符合历史真实又能鲜明塑造人物。人物的妆造依据历史时期岭南地域的气候、习俗,以及其身份、性格等特质进行设计,使其成为历史人物的现代写照。同时,在现代人对巾帼英雄的认知基础上,融入现代元素,如象征刚毅的黑青眉黛——黑色传递力量与坚定,青色呼应岭南的生机与苍劲。眼部着色以沉稳的深色调为基底,在不同年龄段辅以其他眼影色彩:青年时期点缀粉、淡青色,中年时期融入墨绿与棕色,老年时期加深灰与深蓝,借助现代人对色彩的感知变化深化人物塑造。在人物行为动作设计上,呼应冼夫人文武双全、刚柔并济的艺术形象,以兵器的沉重感凸显其英雄力量与刚毅特质。兵器设计严格遵循历史时期的材质与式样,并在此基础上增添契合人物性格的纹理与细节点缀。这一切旨在让历史的灵韵在当代语境中自然呈现,引发当下人群的共鸣,促使人们沉浸思考、渴望交流,使两个时空形成交错的对话,而观众成为这场对话的使者——这正是现实舞台艺术的重要使命。正如“细节决定成败”所言,具象化的细节是历史缩影在现实中的体现,而对细节的精雕细琢则是历史与现代碰撞的结晶。

4 数字影像、听感介入歌剧舞台呈现

数字影像与听感技术融入歌剧舞台呈现,突破传统物理舞台和声效的限制,创造观众身临其境的沉浸式视听体验,提升舞台艺术的表现力与感染力。

4.1 在视觉层面

借助现代数字影像技术,精准生成历史事件的时空情境。运用现代 AI 技术强大的场景生成功能,将舞台实景难以呈现的情境构建出来,供舞美团队筛选,由导演最终裁定其可用性。这使得舞美打造的立体场景与数字镜像无缝结合,极大提升了舞台情境的氛围营造与沉浸体验,充分彰显现代技术的艺术价值与应用潜力,同时有效节约资源。双时空叙事结构的巧妙呼应,实现了古代与现代场景的自然衔接,更灵活地构建色彩模块化的戏剧冲突,令历史人物的精神世界得以立体复活、深入人心,有力推动了舞台艺术的创新性发展。

4.2 在听感层面

通过数字技术手段,实现沉浸式音频交互、环绕、立体呈现,增强观众的听感的真实度和力量感,这样的声场语言使演员的演绎增添力度,情节的张力增强,观众的共情能力提升。数字听感系统的场域布置,实现声音的精准定位和动态传递,形成多维度包裹,丰富声音层次。这样声音设计和色彩模块形成紧密互动,强化歌剧情境变化,激化矛盾的冲突,使人物的内心矛盾更具张力,令观众极易沉浸于剧目发展,获得高度专注的观感体验。

数字影像与听感重构歌剧舞台呈现,演员与观众的视听体验将发生质的改变。结合数字灯光的精准布局,影像、声音与灯光同步联动,实现视听瞬间聚合,迸发强大的场域效应,提升歌剧表现力。数字化技术的应用是时代的必然召唤,为现代人探索与回味历史开辟了有效路径。它的运用需与歌剧发展自然交融,不着痕迹,避免因技术痕迹破坏剧目的连贯性、整体性与真实性。只有科技与艺术相得益彰,浑然一体,才能撼动人心。

5 结语:多维度创作的核心价值

巾帼英雄冼夫人题材歌剧的多维度创作,是历史题材歌剧的现代诠释探索。它使巾帼英雄冼夫人突破历史史料的平面空间,立体化地成为现代观众可感知、可对话的楷模。舞台演绎营造出历史与现代的共时性与共空间性,达成情境交融与时空交错的境界。

我们在敬畏和尊重历史的基础上,探寻与当下对话的契合点,通过双时空叙事使冼夫人的事迹跨越一千五百多年的时空,穿越至今;以色彩模块化呈现戏剧冲突,运用极具视觉变化与冲击力的色彩模块,写意化地深化人物与矛盾的张力;借助细节具象化实现角色塑造,依托历史依据还原并创新人物本真,增强可信度与文化性;通过数字影像与听感技术的介入,打破歌剧舞台的物理局限,营造沉浸式体验,引导观众在视听中进行个人认知的再创造。这些创作探索,使冼夫人的忠义、刚柔、德才更显生动立体,也将使历史与现代对话的壁垒转化为可联通的脉络,交融互动,协同共振。这样的创作设计,亦深刻映照出剧目的内核——人物的表达、事件的冲突、情境的变换,皆源于同一核心价值:爱。它与现代核心价值观共鸣,与人类存在的价值呼应,成为照亮古今的人性光辉。

参考文献

- [1]魏徵.《隋书·谯国夫人传》.中华书局点校本,1973.(卷80,列传45:)
- [2]李延寿.《北史·列女传·谯国夫人冼氏》.中华书局,1974.(卷91:)
- [3]陈童敏.从民间信仰的角度看传统文化的现代价值——以冼太夫人文化为例[J].岭南学刊,2015(01):120-125.
- [4]梁苇,刘月秀,林仕满等.冼夫人文化的现实价值及传播路径[J].劳动保障世界,2018,No.489(05):67-68.
- [5]王怡溪,王继乐.在传播中构建认同——读作为文化的传播“媒介与社会”论文集[J].新闻传播,2018(16):21-23.
- [6]邓海宏,梁其敏.应把弘扬冼太夫人文化作为茂名发展战略的一张王牌来打——对打造冼太夫人文化品牌的调查和思考[J].南方论刊,2005(05):47-49
- [7]陈训明,王清士.在矛盾冲突中塑造人物——谈电影《刀光虎影》的艺术手法[J].电影评介,1982(07):7
- [8]丁邦友,魏晓明.论冼夫人在岭南政治文明建设中的作用[J].五邑大学学报(社会科学版),2008(02):19-22.
- [9]肖峰.社会主义核心价值观融入严格执法的价值内涵及其实现[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2009,40(01):53-58.
- [10]陈元福.大力弘扬冼夫人精神增强中华民族凝聚力[J].南方论刊,2010,000(003):89-92.
- [11]周忠泰.南北朝至隋唐间岭南酋豪冯氏家族记事[J].湖南科技学院学报,2012(11):58-63.
- [12]李一媛.论冼夫人信仰的女性意识[J].新西部:下旬·理论,2014(6):93-94.
- [13]苏汉材,莫仑.巾帼英雄冼夫人小考[J].广东史志,1996,000(002):P.62-68.

作者简介:杨晓霞(1979—),女,汉族,深圳技术大学,研究生,副教授,主要研究方向:声乐舞台表演艺术与医学艺术嗓音。

项目基金:广东省哲学社会科学规划项目,项目名称:《岭南冼夫人历史题材歌剧片段创编研究》,项目编号:GD23XLN42。