

中韩早期音乐剧艺术特征比较研究 ——以音乐剧〈芳草心〉和〈시집가는 날〉为例

于海涛¹ 任婷婷^{1*} 邢新宇²

(1. 晋中信息学院, 山西 晋中 030800; 2. 韩国江原国立大学, 江原 春川 24341)

摘要: 在全球化文化交流不断深化的背景下, 音乐剧作为融合音乐、戏剧、舞蹈与舞台艺术的综合表演形态, 逐渐成为衡量一国文化产业与艺术创新能力的重要标志。中国与韩国同属东亚文化圈, 在历史传统与审美心理上具有相似性, 但在音乐剧发展历程、艺术特征及产业模式上呈现不同路径。本文以中韩早期代表性音乐剧为对象, 运用文献、比较与案例分析方法, 对两国早期音乐剧的艺术特征进行系统比较, 揭示其共性与差异。研究表明, 两国音乐剧均经历“外来引入—本土吸收—融合创新”的发展阶段, 但具体路径存在显著差异。中国音乐剧自20世纪80年代起步, 经历引进与本土化探索后逐步迈向原创与产业化阶段, 目前仍处于体系完善与艺术语言探索之中; 韩国自20世纪60年代引入以来, 通过原版引进、翻译改编与原创创作并行发展, 已形成较为成熟的产业体系, 在市场运作、人才培养与国际合作方面建立了完善结构。总体而言, 中韩音乐剧的发展既体现了外来艺术在东亚语境中的本土化规律, 也反映出不同社会文化与产业机制所形成的差异路径, 为中国音乐剧的本土创作与国际传播提供参考。

关键词: 中韩音乐剧; 比较研究; 发展历程; 艺术特征

一、引言

在全球化不断深化的背景下, 音乐剧作为融合音乐、戏剧、舞蹈、舞台美术与文学叙事的综合表演艺术, 既是时代文化表达的重要载体, 也是展示艺术创造力与区域审美的重要途径。凭借跨媒介与强感染力的特征, 音乐剧在全球文化传播与本土文化建构中发挥着独特作用, 逐渐成为衡量一国文化产业成熟度与艺术创新能力的重要指标^①。

中国与韩国同属东亚文化圈, 在文化传统、社会观念与审美结构方面具有相似性, 这为音乐剧这一外来艺术形式的本土化提供了相近的文化基础^②。然而, 两国在现代化进程、艺术风格与市场环境方面存在明显差异, 使音乐剧在引进传播、本土转型、创作体系与风格演变等方面呈现“同源异形”的发展路径。本文以中韩早期代表性音乐剧为研究对象, 探讨其相同性与差异性, 以期跨文化比较研究提供具有学术价值的理论案例。

现有音乐剧研究多聚焦欧美经典作品、历史脉络与产业发展, 对东亚音乐剧的系统研究仍相对不足。从实践角度看, 韩国自20世纪60年代引入音乐剧后, 经历引进、改编与原创并行的发展路径, 在较短时间内建立了成熟的产业体系, 并在本土化策略、原创孵化、产业运营与国际传播方面积累了丰富的经验。相比之下, 中国自20世纪80年代起步, 经历引进探索与本土化尝试, 目前正处于产业结构优化、审美转型与原创能力提升的关键阶段。

本研究通过文献、案例与比较研究方法, 对中韩早期音乐剧艺术特征进行系统比较, 旨在为中国音乐剧完善本土化策略、提升原创能力与优化产业结构提供理论参考, 并揭示东亚文化语境下音乐剧发展的共同规律, 促进音乐剧与本土文化的深度融合。

二、中韩早期音乐剧作品分析

作者简介: 于海涛 (1985-), 男, 博士研究生, 讲师, 研究方向为中韩音乐剧比较研究。

任婷婷 (1989-), 女, 硕士, 研究方向为音乐教育。

邢新宇 (1998-), 男, 博士研究生, 研究方向为流行音乐研究。

共同作者: 任婷婷为共同第一作者, 对本文贡献相同。

① 왕여심, 「중국 뮤지컬산업 발전전략 수립과 관객개발에 관한 연구」, 중앙대학교 박사학위논문, 2023, P. 1.

② 사석, 「20세기 후반 이후 한국과 중국 뮤지컬의 예술표현 비교 연구」, 계명대학교 박사학위논문, 2021, P. 3.

(一) 中国早期音乐剧《芳草心》

音乐剧《芳草心》是中国 20 世纪 80 年代具有代表性的原创音乐剧之一，改编自徐檬丹评弹作品《真情假意》，由南京军区前线歌舞团于 1983 年在南京首演。1984 年，该剧入选“全国现代题材戏剧观摩演出”，荣获包括音乐一等奖在内的九项大奖，引发全国文艺界广泛关注。编创以“十步之泽，必有芳草”的意象为核心，着重赞颂普通人的朴素善美^③。

作为中国原创音乐剧初期发展的重要成果，该剧以 20 世纪 80 年代普通青年的情感生活为主线，通过音乐剧形式呈现平凡生活中的“真·善·美”，体现了中国早期原创音乐剧在戏剧表达方式上的探索^④。在音乐形态上明显借鉴西方音乐剧模式，并在全国演出超过百场，60 余个院团先后搬演，形成广泛传播的“小草现象”^⑤。其社会影响力与艺术特征充分体现了中国早期音乐剧萌芽阶段的整体面貌，成为研究中国音乐剧初期发展的重要案例。

1 《小草》音乐分析

《小草》作为音乐剧《芳草心》的主题曲，成为传唱度最广的一首抒情歌曲，其知名度和影响力远远超过了该剧本身^⑥。该乐曲采用 e 小调，运用单二部曲式结构，采用 2/4 拍的节奏框架，旋律具有通俗化、大众化特点。《小草》曲式结构分析如<表 1>所示。

<表 1> 《小草》曲式结构

分类	内容		
乐段	引子	A	B
乐句		a+b+a ₁ +b ₁	c+c ₁ +d+d ₁ +c+c ₁ +d+d ₂
小节	1-4	5-20	21-56
调式调性	b 小调 → e 小调		

A 乐段为平行四句体乐段。其中，a 与 a₁ 乐句在旋律上基本保持一致，从而形成前后呼应。b₁ 乐句的结束部分，使用了 la - sol - #fa - mi - re - mi 的旋律构成，形成完全终止的结束型。A 乐段旋律如<乐谱 1>所示。

The musical score for the A section of 'Little Grass' is presented in three staves. The first staff shows the introduction (引子) and the first sentence (a), marked with 'mp' and 'a'. The second staff shows the second sentence (b) and the third sentence (a₁), marked with 'b' and 'a₁'. The third staff shows the fourth sentence (b₁), marked with 'b₁'. The lyrics are: 没有花香, 没有树高, 我是一棵无人知道的小草。从不寂寞, 从不烦恼, 你看我的伙伴遍及。

<乐谱 1> 《小草》A 乐段

《小草》做为音乐剧《芳草心》的主题曲，音乐结构较为规整，是一首传唱度较高的抒情歌曲。在编曲上《小草》的前奏引入了木吉他作为主导和声框架，通过弦乐在上层渲染，配合柔和的鼓点等，体现出中国 1980 年代通俗歌曲的抒情风格。

2 《看窗外洒满五月的阳光》音乐分析

歌曲《看窗外洒满五月的阳光》的音乐结构由 A+B+A₁ +C+A₂ +C₁ 组成，属回旋曲式结构。作品采用 6/8 拍的节奏框架，表现了乐观、充满希望的音乐氛围。《看窗外洒满五月的阳光》曲式结构分析如<表 2>所示。

<表 2> 《看窗外洒满五月的阳光》曲式结构

③ 杨媚，「中国军旅音乐剧初探」，中国艺术研究院 硕士学位论文，2007，P. 8.

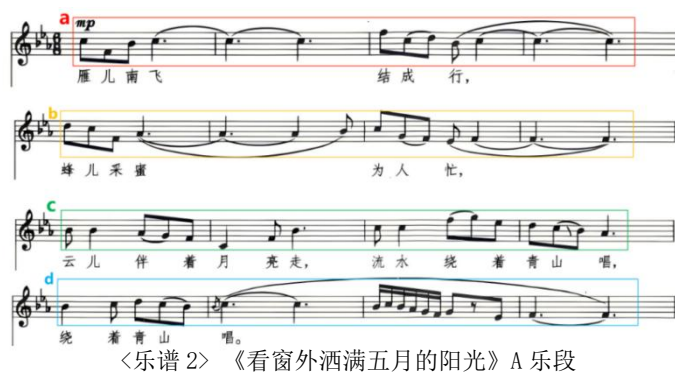
④ 罗稳慧，「咏叹调《山羊的故事》的艺术特征及演唱处理」，聊城大学 硕士学位论文，2017，P. 1.

⑤ 居其宏，「从“小草现象”到“一脉单传”——论王祖皆、张卓娅的歌剧音乐剧创作」，《艺术百家》第 3 期，江苏省文化艺术研究院，2014，P. 52.

⑥ 黄山，「流行音乐的艺术特色在音乐剧作品中的解析」，《艺术研究》第 8 期，哈尔滨师范大学，2022，P. 84.

分类	内容					
乐段	A	B	A ₁	C	A ₂	C ₁
乐句	a+b+c+d	e+e ₁ +f+g+g ₁	a+b+c+d	i+j	a+b+c+d ₁	i+j ₁
小节	1-16	17-42	43-52	53-62	63-78	79-89
调式调性	bE 大调					

A 乐段的结构形式较为对称。a 与 b 乐句在节奏型上基本保持一致，前两乐句均以三个八分音符加三个四分附点音符的长音形式展开，抒情性较强。d 乐句的第 3 小节连续下行音阶，给人一种前后对比的感觉。A 乐段旋律如〈乐谱 2〉所示。

〈乐谱 2〉《看窗外洒满五月的阳光》A 乐段

音乐剧《芳草心》整体音乐更具通俗化和大众化，在伴奏上使用了西方交响乐形式，通过朗朗上口的流行曲调，适当地加入多声部合唱等形式^⑦，其音乐特征明显借鉴了西方的音乐形式。

(二) 韩国早期音乐剧《시집가는 날》

音乐剧《시집가는 날》是 20 世纪 70 年代韩国本土音乐剧早期探索阶段的代表性作品之一，改编自오영진의《맹진사댁 경사》，由韩国国立歌舞团于 1974 年在国立大剧院公演。该剧在保留韩国传统婚俗文化的基础上，融入西方戏剧的现代叙事方式，使作品兼具民族性与现代性，对韩国音乐剧初期创作规律具有重要研究价值。

韩国学者김진태^⑧指出，该剧通过强化戏剧冲突与讽刺机制，并以具有宣泄效果的喜剧结局呈现 1970 年代韩国传统等级社会的权力结构与社会变迁，体现了娱乐性与社会批评性的结合。同时，作品以“真·善·美”为价值基础，避免了当时舞台创作中日本化或西方化的倾向，在民族主义立场上重新发掘传统文化的现代意义^⑨。

音乐剧《시집가는 날》不仅是韩国早期音乐剧发展史上的重要作品，也是韩国社会由传统向现代转型的文化缩影。其通过新旧价值冲突构建讽刺喜剧结构，在民族文化基础上实现现代戏剧化转化，兼具民族性与时代性，为研究韩国早期音乐剧提供了重要案例。

1 《외로운 도라지야》音乐分析

歌曲《외로운 도라지야》采用 a 自然小调，运用单三部曲式结构，音乐结构由 A+间奏+B+A₁ 组合而成。作品使用 6/8 拍的节奏框架，速度是四分音符为 50 的慢板，乐曲带有质朴和宿命色彩。《외로운 도라지야》曲式结构分析如〈表 3〉所示。

〈表 3〉《외로운 도라지야》曲式结构

分类	内容			
乐段	A	间奏	B	A ₁
乐句	a+a ₁		b+b ₁	a+a ₁
小节	1-8	9-24	25-32	33-40
调式调性	a 自然小调			

A 乐段为主题呈示段。本乐段通过大量的四分附点音符与八分附点音符的交替使用，形成韩

⑦ 李芬，「王祖皆、张卓娅声乐作品创作探讨」，湖南师范大学 硕士学位论文，2013，P.16.

⑧ 김진태, 「吳泳鎭 시나리오의 大衆性 研究 - 「시집가는 날」과 「인생차압」을 중심으로 -」, 계명대학교 석사학위논문, 2010, PP.48-49.

⑨ 이원희, 「오영진 초기 희곡연구」, 전북대학교 대학원, 1993, 5 쪽.

国早期传统的民谣式音乐风格。其中，a₁ 乐句结束部分使用了 fa - mi - re - do 的旋律构成，形成了半终止结束型，为下一乐段做铺垫。A 乐段旋律如〈乐谱 3〉所示。

〈乐谱 3〉 《외로운 도라지야》A 乐段

歌曲《외로운 도라지야》是一首兼具韩国传统民谣特质与叙事性的作品，旋律悠扬易于传唱，形成了在摆脱不了的命运中仍心怀希望的复杂心理，成为女性成长与婚姻命运的隐喻性抒情曲。

2 《내 인생은 내 것이야》音乐分析

歌曲《내 인생은 내 것이야》音乐结构由引子+A+间奏+B 组成。作品采用 4/4 拍节奏框架，速度是四分音符为 87 的中速，属叙事风格，符合韩国早期音乐剧情感直白、结构工整的艺术特点。《내 인생은 내 것이야》曲式结构分析如〈表 4〉所示。

〈表 4〉 《내 인생은 내 것이야》曲式结构

分类	内容			
乐段	引子	A	间奏	B
乐句		a+a ₁ +b+c+d		e+e ₁ +f+f ₁
小节	1-4	5-26	27-28	29-47
调式调性		a 小调 → A 大调 → #F 大调		

A 乐段为扩展型乐句群结构，其中 a、a₁、c 乐句由 4 个小节组成，b、d 乐句由 5 个小节组成，这种结构多见于韩国传统民谣中。B 乐段属单二部并列式结构，由 A 大调转 #F 大调。f 和 f₁ 乐句为主属关系，给人一种稳定感与圆满的感觉。在旋律音域方面，f₁ 乐句扩展至小字二组的 #f²，生动地将情感的递进与释放描述出来。B 乐段旋律如〈乐谱 4〉所示。

〈乐谱 4〉 《내 인생은 내 것이야》B 乐段

音乐剧《시집가는 날》作为韩国早期代表性作品，其乐曲采用了韩国传统民谣中较为常见的音乐特点，通过音乐结构与戏剧语境的紧密联动，成为全剧中最具象征意义的女性自我觉醒宣言。

三、中韩早期音乐剧艺术特征比较

(一) 中韩早期音乐剧作品的相同性

20 世纪 60—90 年代，中韩音乐剧均处于起步与探索阶段，并在西方音乐剧影响下逐渐展开本土化实践。中国自 1980 年代开始，通过国有艺术院团的创作实践，陆续推出《我们现在的年轻人》《芳草心》《日出》等早期原创作品。其中《芳草心》以西方通俗音乐为基础，在曲式与旋律设计上贴近大众审美，成为中国早期音乐剧音乐风格的重要代表。与此同时，韩国在 1960 年代

受到美国音乐剧的影响,“예그린 악단”“드라마 센터”等剧团相继推出《포기와 베스》《흥부와 놀부》《시집가는 날》等作品,其中《시집가는 날》被视为韩国早期本土音乐剧的重要代表,其音乐保留了传统民谣的核心特征^⑩。

从创作逻辑看,两国早期音乐剧在结构与叙事方式上呈现明显共性。首先,作品普遍采用“展示—展开—高潮—结束”的音乐结构,通过旋律起伏与节奏变化推动剧情发展。如歌曲《小草》以简洁旋律展开叙事,并通过音域扩展与高音重复强化情感。韩国作品《외로운 도라지야》则以平缓旋律铺垫人物境遇,并通过音域上行推向情绪高潮。

其次,在曲式结构方面,两国音乐均表现出结构规整、功能明确的特点。中国早期音乐剧借鉴西方单二部与回旋曲式,通过主题重复与插部变化增强整体完整性;韩国作品则多采用“两句体”“四句体”等民谣式结构,以扩展型乐句铺垫叙事,再以并列乐句实现情感升华。整体来看,中韩音乐剧在初期均以清晰结构与叙事功能为创作核心。

(二) 中韩早期音乐剧作品的差异性

尽管具有共同的发展逻辑,但两国音乐在调式、旋律等方面呈现出鲜明差异。首先,调式运用。中国早期音乐剧主要以西方大小调为基础,调式选择贴近通俗歌曲审美。相比之下,韩国音乐剧更多采用民族化自然小调,调式稳定单一,突出民谣五声性特征。

其次,旋律发展。中国作品旋律明显借鉴西方通俗歌曲写作方式。《小草》A段以级进叙事,B段使用四、五度跳进与高音区重复,形成典型“副歌式高潮”,增强传唱性。韩国作品《외로운 도라지야》音域集中、线条平缓,通过附点节奏模拟民谣吟唱,呈现朴素抒情风格。

总体而言,中韩早期音乐剧既展现出共同的起步规律,也呈现出不同文化路径。中国以西方通俗音乐为基础,形成“通俗化、大众化”的发展方向,表现为曲式灵活、旋律外向。韩国以传统民谣为核心,形成“民族音乐+音乐剧叙事”的融合模式,体现为曲式规整、旋律内敛。两国差异本质上反映出不同文化语境下音乐剧本土化的不同发展路径。

四、结语

通过以上研究可发现,中韩早期音乐剧作品在艺术特征方面,两国均展现出指向明确但路径分化的发展逻辑。通过研究可知,中国早期音乐剧以西方通俗音乐为基础,调式融合、旋律通俗,形成了以通俗化、大众化为根本发展路径。其音乐风格更具抒情性、连贯性与文化辨识度。然而,韩国早期音乐剧以传统民谣为核心,调式纯粹、旋律内敛,将韩国民族音乐元素渗透其中,融合西方作曲技法表达民族故事,展现出本土化与国际化相接轨的融合性。

综上所述,中韩两国音乐剧均以西方音乐剧引进作为发展起点,在历经吸收消化、本土转化、自主创新的阶段性演进过程后,逐渐形成各自独特的艺术表达风格。本研究通过对中韩两国早期代表性音乐剧作品在音乐层面上的综合分析,揭示了两国音乐剧在音乐语言运用上的相同性与差异性特征,充分反映出两国音乐剧在相似情节下的文化审美取向与艺术表现手法,揭示了中韩两国在不同文化背景下对西方音乐剧艺术的接受与再创造方式。

参考文献:

- [1] 杨媚,「中国军旅音乐剧初探」,中国艺术研究院 硕士学位论文,2007.
- [2] 罗稳慧,「咏叹调《山羊的故事》的艺术特征及演唱处理」,聊城大学 硕士学位论文,2017.
- [3] 黄山,「流行音乐的艺术特色在音乐剧作品中的解析」,『艺术研究』第8期,哈尔滨师范大学,2022.
- [4] 李芬,「王祖皆、张卓娅声乐作品创作探讨」,湖南师范大学 硕士学位论文,2013.
- [5] 왕여심,「중국 뮤지컬산업 발전전략 수립과 관객개발에 관한 연구」,중앙대학교 박사학위논문,2023.
- [6] 사석,「20세기 후반 이후 한국과 중국 뮤지컬의 예술표현 비교 연구」,계명대학교 박사학위논문,2021.
- [7] 이원희,「오영진 초기 희곡연구」,전북대학교 대학원,1993,5쪽.
- [8] 김도훈,「연출가 윤호진 연구 - 한국 뮤지컬 발전과 윤호진의 역할」,단국대학교 석사학위논문,2016.

^⑩ 김도훈,「연출가 윤호진 연구 - 한국 뮤지컬 발전과 윤호진의 역할」,단국대학교 석사학위논문,2016,p.3.

A Comparative Study of the Artistic Characteristics of Early Chinese and Korean Musicals —— A Case Study of the Musicals 《Fang Cao Xin》 and 《The Wedding Day》

YU Haitao¹, REN Tingting^{1#}, XING Xinyu²

(1. Jinzhong College of Information, Jinzhong, Shanxi 030800, China; 2. Kangwon National University, Chuncheon, Gangwon 24341, Republic of Korea)

Abstract: Against the backdrop of deepening globalization and cultural exchange, the musical—an integrated performing art that combines music, drama, dance, and stage art—has gradually become an important indicator of a country’s cultural industry and artistic innovation. China and South Korea, both belonging to the East Asian cultural sphere, share similarities in historical traditions and aesthetic psychology; however, they have followed different paths in the development history, artistic characteristics, and industrial models of musicals. This study takes representative early Chinese and Korean musicals as research subjects and employs literature review, comparative analysis, and case study methods to systematically examine the artistic characteristics of early musicals in the two countries, revealing both their commonalities and differences. The findings show that musicals in both countries have undergone the developmental stages of “introduction of foreign culture—local absorption—integration and innovation,” yet their specific trajectories differ significantly. Chinese musicals began in the 1980s and, after stages of introduction and localization, have gradually moved toward original creation and industrialization, and are still in the process of improving their industrial system and exploring artistic language. In contrast, since the introduction of musicals in the 1960s, South Korea has developed through a parallel model of original productions, licensed imports, and translated adaptations, forming a relatively mature industry with well-established systems in market operation, professional training, and international collaboration. Overall, the development of musicals in China and South Korea not only reflects the localization of foreign art forms within the East Asian context but also demonstrates distinct developmental paths shaped by different socio-cultural environments and industrial mechanisms, providing valuable references for the local creation and international dissemination of Chinese musicals.

Keywords: Chinese and Korean musicals; Comparative study; Development history; Artistic characteristics