

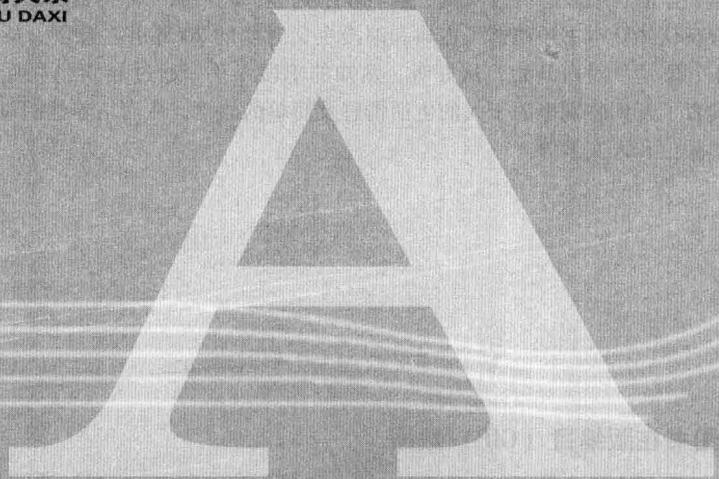
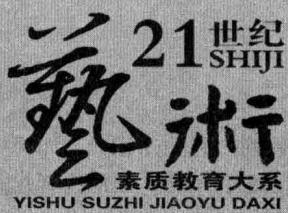

走进歌剧

Zoujin Geju

李泉 编著

华南理工大学出版社

走进歌剧

Zoujin Geju

李泉 编著

华南理工大学出版社

·广州·

内 容 简 介

歌剧是一门完整的、由各类艺术合成的综合舞台艺术。本书将歌剧的有关知识，诸如历史、结构、剧作、作曲、唱段、著名演员、著名歌剧院等，汇集一部完整的歌剧宝典，帮助读者建立起对歌剧的宏观认知。本书还精选了古典和浪漫主义时期的 20 部著名歌剧，从每一部歌剧自身出发，直接由音乐、剧情、对白开始，从好听、熟知的唱段入手，通过导读和赏听音乐，感性地进入歌剧殿堂，使读者了解到歌剧来源于人的生活情感及简单的故事，从而培养他们对歌剧的兴趣，进而提升他们的艺术品位和人文素养。

图书在版编目 (CIP) 数据

走进歌剧 / 李泉编著. —广州：华南理工大学出版社，2008. 8

(21 世纪艺术素质教育大系)

ISBN 978 - 7 - 5623 - 2881 - 0

I . 走… II . 李… III . 歌剧—高等学校—教材 IV . J617. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 133264 号

总发 行： 华南理工大学出版社（广州五山华南理工大学 17 号楼，邮编 510640）

营销部电话： 020 - 87113487 87111048（传真）

E-mail： z2cb@scut.edu.cn **http:** //www.scutpress.com.cn

责任编辑： 王 磊

印 刷 者： 广州市穗彩彩印厂

开 本： 787mm × 1092mm **1/16** **印张：** 14.75 **字数：** 359 千

版 次： 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印 数： 1 ~ 3000 册

定 价： 25.00 元

总 序

当前，我国高等学校艺术教育工作已进入一个新阶段，国家教育主管部门高度重视这一工作，全社会也普遍关注这一工作。教育部曾颁布《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号），以推动普通高等学校公共艺术教育的课程设置和教学工作步入规范化、制度化的轨道，促进普通高等学校艺术教育工作积极展开。

为此，2006年3月教育部办公厅下发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》（简称《课程方案》）的通知。通知指出：“公共艺术课程是为了培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美素养、培养创新精神和实践能力、塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育课程体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的主要途径。公共艺术课程教学是高等学校艺术教育工作的中心环节。”“应将公共艺术课程纳入各专业本科的教学计划之中，专科可参照执行。”

《课程方案》中提出了8门艺术限定性选修课程：艺术导论、音乐鉴赏、美术鉴赏、影视鉴赏、戏剧鉴赏、舞蹈鉴赏、书法鉴赏、戏曲鉴赏；并提出了若干任意性选修课程，包括作品赏析类、艺术史论类、艺术批评类、艺术实践类；同时对选修课程开设和教学质量的保障体系提出了具体要求。

在这一形势下，华南理工大学组织优秀作者队伍，编写了与《课程方案》相匹配的“21世纪艺术素质教育大系”。在这些作者中，不乏全国艺术教育领域的知名学者、专家，他们有着丰富的专业知识和大学艺术教育的教学经验，一些从海外归来的学者还带来了国外这方面的经验。相信这个系列图书能对大学生在树立正确的审美观、提高人文素养和审美能力、扩展自己的知识结构和学术视野方面有所帮助。

第一批将要出版的图书有9种：《走进美国音乐》（何平）、《西方早期音乐文化》（邓希路）、《走进歌剧》（李泉）、《走进中国传统音乐》（李茵）、《走进中国经典民歌》（王勇杰）、《走进陶瓷艺术》（黄修林）、《走进摄影》（李瑞）、《走进美术》（张珂）、《音乐素质培养与综合训练》（白翎）。这9种图书涵盖了中外音乐、艺术导论、戏剧、美术、书法等方面课

程内容，既有艺术史论的知识视点，又有作品赏析的特征，同时也兼括了艺术实践和艺术批评的内容。

可以相信，第一批的这9种图书将为《课程方案》的实施和具体深化课程的知识内涵发挥重要作用。第二批图书将包括影视、舞蹈、戏曲等方面的内容。

何 平

2008年8月

前　　言

文学家罗曼·罗兰说过：“没有歌剧，人们将无法了解该世纪一半的艺术思维……正是透过歌剧，我们才真正把握了那个时代感官美所达到的深度。”

歌剧艺术在世界文化历史上占有重要的地位，自诞生至辉煌已有四百多年的历史。一代又一代的大师给我们留下了一幕又一幕精彩的人生故事，一个又一个贴近生活的男女主人公，数不清的优美动听唱段和无数难以忘怀的曲调。它是全人类共同拥有的文化瑰宝。

长期的闭关锁国使国人对歌剧的了解甚少，很多人曾将它视为“阳春白雪”。改革开放的春风拂去了人们思想上的桎梏，人们迫切需要了解歌剧，获取相关的知识，提高自身文化修养。

歌剧是一门完整的、由各类艺术合成的综合舞台艺术。现行有关歌剧的书籍中大部分着眼于理论研究或局限于歌剧的某一侧面，内容比较艰深或单调，使普通读者难以产生兴趣或浅尝辄止。

引领广大读者特别是高等院校普通大学生进入歌剧殿堂，是笔者编写本书的初衷。与其他歌剧书籍不同的是，本书将歌剧的有关知识，诸如历史、结构、剧作、作曲、唱段、著名演员、著名歌剧院等，汇集成一部完整的歌剧宝典，帮助读者建立起对歌剧的宏观认知。本书融相关知识于精选的古典和浪漫主义时期的20部著名歌剧中，从每一部歌剧自身出发，直接由音乐、剧情、对白开始，从好听、熟知的唱段入手，通过导读和赏听音乐，感性地进入歌剧殿堂，使读者了解到歌剧来源于人的生活情感及简单的故事，歌剧不是不可企及的阳春白雪，它同样是属于每一个人的，是给人以享受的美好的音乐世界。

祈望经过本书的引导，打开通往歌剧的一扇门窗，使读者尽兴遨游在歌剧的海洋里，从而培养他们对歌剧的兴趣，进而提升他们的艺术品位和人文素养。

编著者

2008年3月

目 录

第一章 走进歌剧——快来听歌剧吧!	1
第一节 感受歌剧	1
一、歌剧通俗好听	1
二、唱段真切感人	1
三、剧情引人入胜	6
四、话说歌剧艺术	7
第二节 了解歌剧	8
一、什么是歌剧	8
二、歌剧的发展及沿革	9
三、西方歌剧各个时期主要代表人物及重要作品	13
第二章 歌剧的结构及生成	15
第一节 歌剧的构成	15
一、戏剧是主线	15
二、舞蹈是帮衬	16
三、音乐是灵魂	16
四、舞美创造意境	20
第二节 一部新歌剧的诞生过程	20
一、确定剧本音乐设计	20
二、模拟一部歌剧创作	21
第三章 歌剧大师及其名歌剧导读	23
第一节 18世纪歌剧的改革及代表人物莫扎特和他的歌剧	23
莫扎特	24
费加罗的婚礼	25
女人心	31
魔笛	37
第二节 19世纪上半叶意大利歌剧	43
罗西尼	44
塞维利亚的理发师	45
多尼采蒂	49
爱的甘醇	50
贝利尼	55
梦游女	56

第三节 19世纪下半叶意大利歌剧	61
威尔第	62
弄臣	63
茶花女	69
阿依达	76
普契尼	83
艺术家的生涯	84
托斯卡	88
图兰朵	93
马斯卡尼	99
乡村骑士	100
莱昂卡瓦洛	103
丑角	104
第四节 德国歌剧和维也纳轻歌剧	108
韦伯	108
自由射手	109
瓦格纳	114
唐豪瑟	115
约翰·施特劳斯	122
蝙蝠	123
雷哈尔	128
风流寡妇	129
第五节 法国、俄罗斯歌剧	134
比才	135
卡门	136
柴可夫斯基	144
奥涅金	144
第四章 著名歌剧唱段赏析	155
费加罗的婚礼	155
再不要去做情郎	155
求爱神给我安慰	155
我不知道自己干了什么	156
女人心	156
年轻姑娘应该懂得	156
魔笛	157
复仇的火焰在我心中燃烧	157
在这神圣的殿堂里	157
我失去一切幸福	158

塞维利亚的理发师	1158
造谣、诽谤	158
我来了大家都让开	159
我听到美妙的歌声	159
爱的甘醇	160
偷洒一滴泪	160
梦游女	160
啊，满园鲜花凋零	160
我又来到久别的村庄	161
弄臣	162
女人善变	162
亲爱的名字	162
茶花女	163
他就是我渴望见到的人	163
离开了她，我心里感到痛苦	164
等待游子回家转	164
阿依达	165
纯洁的阿依达	165
艺术家的生涯	165
多么冰凉的小手	165
人们叫我咪咪	166
永别了，我这件破旧的外套	167
托斯卡	167
献身艺术，献身爱情	167
星光灿烂	168
图兰朵	169
宫殿里传出	169
主人，请听我说	169
今夜无人入睡	170
乡村骑士	170
你可知道，好妈妈	170
丑角	171
穿上戏装	171
自由射手	172
哪怕有云朵常来打扰	172
唐豪瑟	172
可爱的大厅	172
蝙蝠	173

侯爵，你请听	173
风流寡妇	173
舞会圆舞曲	173
卡门	174
你扔给我的那朵花	174
爱情是一只自由的小鸟	174
斗牛士之歌	175
奥涅金	175
青春，你在哪里	175
第五章 世界著名歌唱家	177
第一节 男高音	177
恩里科·卡鲁索	177
贝尼西亚米诺·吉利	177
尤西·华约林	178
马里奥·德尔·莫纳科	178
弗兰科·科莱里	179
吉乌塞比·迪·斯苔芳诺	179
卡罗·贝尔贡齐	179
尼科莱·盖达	180
阿尔弗莱德·克劳斯	180
帕特·施莱尔	181
鲁契亚诺·帕瓦罗蒂	181
普拉西多·多明戈	182
何塞·卡雷拉斯	182
弗朗奇斯科·阿莱扎	183
何塞·库拉	183
罗贝托·阿蓝尼亚	184
第二节 男中音、男低音	184
菲奥多尔·夏里亚宾	184
保罗·罗伯逊	185
蒂托·戈比	185
尼古拉·吉奥罗夫	185
彼罗·卡普契尔里	186
舍瑞尔·米尔恩斯	186
托马斯·艾伦	187
帕塔·布乔拉德	187
第三节 女高音	187
伊丽莎白·施瓦尔茨科普芙	187

比尔吉特·尼尔森	188
丽娜塔·苔巴尔迪	188
玛丽亚·卡拉斯	189
维多利亚·德·洛斯·安琪莱丝	189
琼·萨瑟兰	190
加莉娜·维什涅夫斯卡娅	190
蕾昂泰茵·普赖斯	191
贝克佛蕾·西尔斯	191
蒙茨拉特·卡巴耶	192
雷娜塔·斯科托	192
米菜拉·弗蕾妮	193
安尼·莫芙	193
伊莉亚娜·科特鲁巴斯	193
玛格丽特·普赖斯	194
吉莉·狄·卡娜娃	194
卡蒂亚·里恰蕾莉	194
凯瑟琳·巴特蕾	195
谢里尔·斯图德尔	195
安吉拉·乔治乌	196
埃娃·琳德	196
张立萍	197
第四节 次女高音、女中音	197
玛丽安·安德森	197
玛丽林·霍恩	197
泰雷莎·贝尔冈扎	198
菲奥伦扎·柯索托	198
杰西·诺曼	199
菲德里卡·斯塔德	199
切奇莉亚·巴托莉	200
第六章 世界著名歌剧院	201
第一节 关于歌剧院	201
第二节 世界著名歌剧院简介	203
维罗那露天剧场（意大利）	203
巴黎歌剧院（法国）	204
伦敦科文特花园皇家歌剧院（英国）	205
柏林德国国家歌剧院（德国）	207
斯卡拉歌剧院（意大利）	208
威尼斯凤凰剧院（意大利）	209

德累斯顿国家歌剧院（德国）	211
维也纳国家歌剧院（奥地利）	212
拜罗伊特节日剧院（德国）	214
大都会歌剧院（美国）	215
德意志歌剧院（德国）	217
悉尼歌剧院（澳大利亚）	218
参考文献	221
后记	222

第一章 走进歌剧——快来听歌剧吧!^①

第一节 感受歌剧

一、歌剧通俗好听

(5 | 3· | 3 5 3 | 3 5 3 | 3⁴³ # 2 3 | 5. | 5 4 3 | 2³ 2 # 1 2 3 | 2³ 2 # 1 2 3 |
2 1 | 5 ·····)

这熟悉的音乐是如此通俗，经常听到它既不是在歌剧院，也不是在视听媒体，竟是在会议室、办公室等不相干的场合。原来，是手机铃声！又一次听到熟得不能再熟的音乐，还是觉得好听。并不是因为沉闷的会议需要调节气氛而感觉不同，而是因为它本身百听不厌。已经有不少古典音乐名段被做成手机铃声，除了刚才提到的歌剧《茶花女》中的《饮酒歌》，还听到过歌剧《图兰朵》中的《今夜无人入睡》、歌剧《萨特阔》中的《印度客人之歌》，等等。其实手机主人并不见得知道这是什么音乐，但是觉得好听，就选了。假如不说铃声，只询问手机主人对意大利歌剧、法国歌剧、德国歌剧、俄国歌剧的感受，他们多半回答：毫不了解。更会把自己花钱买票看洋歌剧视为不可思议：没那个细胞，受不了，阳春白雪……其实，歌剧不仅不属于阳春白雪，而且歌剧有剧情（绝大多数歌剧剧情简单）、有歌词，非常通俗易懂。因为其音乐优美好听，理性上不接受它的好多人，却在感性上接受了它，选做自己的手机铃声。

中国歌剧（像《洪湖赤卫队》《江姐》等等）、北京歌剧（也就是京剧），没有人说它们是阳春白雪，难以接受。而西洋歌剧与中国歌剧、京剧一样的通俗，但在对它的认知上却存在着如前所述的很大的误区。还是让我们先来感受几段歌剧吧！

二、唱段真切感人

第一段是莫那科演唱的威尔第歌剧《阿依达》中的《圣洁的阿依达》。剧中悲壮地描述了忠诚与背叛、爱情与战争这样一个永恒主题，剧中男主人公埃及将军拉达梅斯狂热地爱着沦为女奴的美丽的埃塞俄比亚公主阿依达，幻想着通过他的战绩，能有机会从皇帝那里娶她为妻。他在《圣洁的阿依达》庄严而壮丽的咏叹调中，倾露出满腔的热情，唱词如下：

圣洁的阿依达，美丽像天仙，
头上的花冠射出光芒，

^① 歌词全引自《声乐曲库》《外国歌剧选曲》（上下册），人民音乐出版社1999年版。

在我的心中，你是那女王，
是我的生命，是我的光。
我愿能使你再回到家乡，
让你又看到祖国天空，
我把那王冠戴在你头上，
你的宝座光辉灿烂！

透过优美的旋律和演员的演唱，爱情、理想、战争、死亡交织在一起，英雄、美丽交织在一起，黑色的夜幕中绽放出火一样的热情，令人感动！意大利大号英雄性男高音莫那科的演唱雄浑有力，让人感受到生命的力量。从另一世界级歌唱大师西班牙多明戈的演唱中也能够领略到该唱段的精神力量。

第二段是米尔恩斯演唱的威尔第歌剧《茶花女》中阿芒的《普罗文察好地方》，剧中男主人公阿尔弗莱德遭情人茶花女离去的打击情绪颓丧，其父阿芒用如下唱段劝慰儿子回家乡：

你在普罗文察地方，
度过幼年好时光，
自从离家远方向去，
亲爱的故乡都遗忘！
故乡的森林和田野，
等待游子回家乡，
回到亲人怀抱里，
得到平安和休养。
你在这里受折磨，
前途一切都绝望，
你若和我回家乡，
心情愉快精神爽，
离开烦恼和忧伤，
在家安静好休养。
上帝让我保佑着你，快回家乡！

男中音浑厚深情的歌唱，用得上时尚新词“有磁性”。一位乡绅贵族老父亲盼“游子回乡”，无奈中的热切心情、中肯话语，充分显露出父子亲情。

第三段是普契尼歌剧《蝴蝶夫人》中的巧巧桑唱段《晴朗的一天》。美国海军上尉平克尔顿在日本与艺妓巧巧桑结婚后即离去，三年了，巧巧桑带着儿子望眼欲穿，坚信丈夫一定会回来。当巧巧桑看到军舰驶入港湾，以为平克尔顿就要来与她重逢，唱出如下的心声：

当晴朗的一天，
在那遥远的海面，
悠然地升起一缕青烟，
有一只军舰出现……

那只白色的军舰慢慢驶进了港湾，
舰上礼炮齐鸣，
看它已靠近岸边！
但我不前去迎接，
我不，
我静静地站在小山坡上面，
等待他，
我耐心地等待，等待着和他幸福地相见。
那山下熙熙攘攘的人群里面，
有一个身影出现，
正急忙走向这边……
他是谁？他是谁？
当他来到家门前，
他将会说什么？
他会把小蝴蝶一声声召唤，
但我却默不作声悄悄地躲在一侧，
让他来寻找，使我们这次会见更加激动心弦。
他焦急不安连声地呼唤，
呼唤着：“我亲爱的小蝴蝶、好妻子快来相见！”
他亲切的声音荡漾在我耳边，
终于实现了他过去的诺言。
我再也不必挂牵，
满怀忠诚信念再相见！

歌声沿着女高音的高音区^bg²弱起自上而下，展现一种少妇般纯净深情的内心世界，最后歌声停在^bb²音的延长音上，塑造了巧巧桑性格中坚定和热情的一面，为戏剧的冲突埋下伏笔。女高音克雷斯平的演唱嗓音清澈、纯真，虽有东方女性的含蓄，却又不乏激情，但绝不是西方拉丁民族的那种火热，分寸把握非常得体，激起人们的无限怜爱。世界著名的意大利女高音苔巴尔迪、弗蕾妮对此唱段都有绝佳演绎。（详见第五章“世界著名歌唱家”）

第四段是多尼采蒂的歌剧《村女琳达》中琳达演唱的《你是我灵魂的光彩》，又译为《啊，这生命的光芒》。三幕歌剧《村女琳达》中，纯洁、甜美、天真的少女琳达在和西瓦尔子爵查理相爱后演唱的《你是我灵魂的光彩》，由捷克花腔女高音艾迪塔·格鲁贝洛娃演唱。唱词是：

哦，
你是我灵魂的光彩，
是我美妙的生命，
是我的挚爱。
生生世世无论何处，

我们将紧密结合。
快到来吧，我的挚爱，
来抚平我热切爱你的心。
我的心为你的爱而轻叹，
我的心只为你。
是的，是的，
我的心只为你，
来吧！来吧！快到来吧！
啊！是你，你心有我。
啊！只为了你，快到来吧！

唱词表现出一个初恋少女的心声，歌声纯情美丽，有如百灵、画眉！陶醉之余，简直让人怀疑如此天籁之声，竟出自人类歌喉。不得不令人感叹歌剧艺术的生命。

第五段是圣桑的《桑松与达丽拉》中达丽拉唱的《我心花怒放》。第一个版本由玛丽林·霍恩演唱，另一个版本由奥尔加·鲍罗丁那演唱，还有一款CD是卡拉斯的演唱。唱词如下：

我心花怒放，
像那盛开的鲜花，
等那曙光前来接吻！
我只有再听到你那温柔的情话，
我的眼泪才不倾流！
啊！你再告诉我，
你将永远爱我！
你再像从前那样来我面前发誓，
你将永远爱我！
啊！让我陶醉在你的爱里！
我渴望你那温柔的情谊！
我的心在颤动，
你那温柔的声音使我心灵渴望安慰！
好像在那田野里微风吹起了麦浪，
我的心灵不能平静！
啊！我想投进你温柔多情的怀抱，
我的心像飞箭一样投进你的怀抱！
啊！让我陶醉在你的爱里！
我渴望你那温柔的情谊，
让我陶醉在爱里！

单看唱词，达丽拉是急切期盼获得桑松之爱，然而实情是：据《圣经》记载，被古代以色列盖世英雄桑松打得焦头烂额的菲力士人束手无策。族内女祭司达丽拉想用美人计征服桑松，获得英雄神力秘密继而除掉他。诡计源自动机，达丽拉使出浑身的解

数。歌曲分为两段，前一段，她还在较为平静地述说着爱情，到了重复性旋律的第二段，歌词中燃起爱火，演唱激动煽情，女中音特有的美与力，把角色的妖艳发挥得淋漓尽致。这是一部以女中音为主角的罕见的歌剧。与女高音特别是花腔女高音的莺回燕啭截然不同，发自胸腔的共鸣声有十足迷人的女性魅力。幽幻般的乐队伴奏徐缓、热情，悦耳的旋律性感、妖惑。万人难敌的英雄本想依靠上帝招架几下，但是既然他已来到达丽拉的住地，预示他必栽无疑，大抵英雄难过美人关，何况还有蛊惑得你心动旌摇的淫蜜之声……结果落得个断发剜目。此曲太美了！歌唱家演唱的版本都有绝妙之处，整个音域异常通畅、壮实、完美地体现了该剧深沉的情调和纯净的基调，在美声美色中夹带虚情假意。特别是卡拉斯的演唱歌中带戏，情绪的发展丝丝入扣，其魅力、威力、魔力，最后达到不能抗拒的高潮。此歌剧中以此曲堪称一绝，称得上是女声美音的典型。

第六段是比才的歌剧《卡门》中米卡埃拉与唐·霍塞的二重唱，第一版由弗蕾妮和维克斯演唱，卡拉扬指挥，第二版由利马和瓦都瓦演唱，梅塔指挥。唱词如下：

男：母亲，我见到她！	女：他又看见她母亲！
是的，我又看见我的村庄！	他又看见他的村庄！
啊，往日的回忆！	啊，往日的回忆！
对故乡的甜蜜回忆	对故乡的回忆！
你使我心中充满力量和勇气！	你使他心中充满力量和勇气！
啊，可爱的回忆！	啊，可爱的回忆！

聆听美妙歌唱的同时，活生生地感受到母亲对儿子的爱及情侣间的纯洁爱情。二重唱临近结尾时如丝绸般的提琴声像一缕青烟，舒缓轻柔地将爱意托向晴空……够浪漫的！什么是真善美？这就是。但是，如此杰作，当今上演率最高的歌剧，初演时竟遭失败。37岁的比才承受不住打击愤然离世。呜呼哀哉！天才陨落。

两版都很精彩，但卡拉扬指挥维也纳爱乐乐团中的意大利女高音弗蕾妮的音色过于甜艳，加拿大男高音维克斯的音色又偏暗。比较起来梅塔指挥英国皇家歌剧院两个西班牙歌唱家的版本较为理想。

最后是柴可夫斯基的歌剧《奥涅金》中的乡村舞会合唱。唱词如下：

众客：多快乐！想不到竟有军乐来助兴，真热闹！已经很久没有参加宴会，多么丰盛，多么美好！

老地主：舞会多热闹，我们多高兴。我们多喜欢打猎来消遣。

母亲们：整天乱跑有何乐？力竭回家倒头睡，丢下家务全不管。

少女们：亲爱的连长你多好，我们都要感谢你。

连长：别客气，我们很高兴！让我们开始跳舞。

母亲甲：快瞧那对鸳鸯在跳舞，他在求婚。

母亲乙：她将受到虐待，塔姬亚娜真可怜。

母亲们：他无才无德又自大，不讲礼貌又嗜赌、嗜酒，还是虚无党。

奥涅金：够了，到处是谣言议论我，何苦参加这舞会？都是连斯基叫我来。我要去找奥尔加，报复一下连斯基。

连斯基：天哪，怎么回事？我不能相信奥尔加？怎么办？