

中国当代歌剧选曲集

王小宁编著

上海音乐学院出版社

自序

中国当代歌剧选曲集

王小宁编著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代歌剧选曲集/王小宁编著—上海：上海音乐学院出版社，2006.2

ISBN 7-80692-200-8

I.中... II.王... III.歌剧—歌曲—中国—现代—选集 IV.J642.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第012231号

书 名：中国当代歌剧选曲集

作 者：王小宁

责任编辑：陈 欣

封面设计：梁 亮

出版发行：上海音乐学院出版社

地 址：上海汾阳路20号

印 刷：湖南雅嘉彩色印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：13.75

字 数：谱文211页

版 次：2006年3月第1版 2006年3月第1次印刷

印 数：2100册

书 号：ISBN 7-80692-200-8/J.193

定 价：32.00元

自序

源于意大利佛罗伦萨的歌剧，自诞生以来已有四百多年的历史。歌剧是以音乐戏剧为主，融音乐、戏剧、文学、美术、舞蹈等各种艺术为一体的一种综合性的舞台艺术。歌剧艺术已成为音乐艺术的一个重要组成部分。

中国歌剧有显著的中国特色，是在吸收了西洋歌剧的丰富营养，同时又吸收了中国传统文化精华的基础上发展起来的，歌剧已经成为中国文艺舞台的重要表现形式。

中国歌剧从二十世纪初至二十世纪末，近百年的时间内，经历了四个发展阶段，其间有过三次发展的高潮，《白毛女》、《江姐》、《原野》三部歌剧分别成为三次高潮的代表作，三部作品创作于不同的历史时期，具有鲜明的时代特色，每部歌剧在艺术上都有所突破与创新，对中国歌剧的发展产生了巨大的影响。

第一阶段：中国歌剧发展的初期阶段

二十世纪初至三十年代末，是歌剧发展的初期阶段。此期间，中国歌剧经历了萌芽期，并逐渐进入发展期。黎锦晖被誉为是中国歌剧的垦荒者，他所创作的第一部作品——儿童歌舞剧《麻雀与小孩》（1920年）被认为是中国歌剧的雏形。

为了改革小学音乐教育和推广普通话，黎锦晖采用湖南民歌和花鼓戏音调创作的《明月之夜》、《小小画家》等十二部儿童歌舞剧在全国城乡的中小学广为流传，演出受到热烈欢迎。深受中国传统音乐和西方歌剧熏陶的黎锦晖，通过儿童歌舞剧的创作，为后来的中国歌剧创作积累了初步的经验。同期的歌剧作品主要有：《扬子江风暴》（田汉、聂耳）、《军民进行曲》（王震之、冼星海）、《塞北黄昏》（王亚凡、刘炽）和《钢铁与泥土》（华北联大文工团）等。

这一时期创作的歌剧题材大都与现实生活有密切的联系，小型的歌剧占较大的比例。许多作者往往以现实生活中的事件为蓝本进行剧本创作，对歌剧的模式进行初步的探索。这时期的歌剧在音乐创作的表现手法上比较单一，歌剧的表现形式上大多数是以话剧加唱的形式出现，或类似一些歌曲的连缀。歌剧表现手法中主要和基本的因素如合唱的运用、宣叙调的创作、乐队在歌剧中的利用等还仅仅是初步的。

第二阶段：中国歌剧的初步发展

1942年毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》发表之后，歌剧发展进入第二阶段，此间创作的歌剧《白毛女》成为中国歌剧发展史上第一次高潮中具有里程碑意义的代表作。

延安兴起的“秧歌运动”对中国歌剧艺术形式吸收民族文化的丰富营养，产生了决定性的

影响。歌剧创作充分考虑人民群众的欣赏趣味和要求，为新歌剧的诞生奠定了基础。这一阶段创作了许多歌剧，主要作品有：《秋子》（黄源洛曲）、《兄妹开荒》（王大化编剧、安波作曲），《血与泪》（鲁世文工团改编马健翎），《洛唐哥》（鲁易编剧、劳火作曲），《夫妻识字》（马可编剧、编曲），《兰花花》（孔厥、袁静和梁寒光、金紫光），《刘胡兰》（魏风、刘连池、严寄洲等），《赤叶河》（阮章竞和高介云、梁寒光），《白毛女》（贺敬之、丁毅词、马可、张鲁、瞿维曲）等。

第三阶段：新中国成立后的歌剧发展与繁荣

这一阶段除了“文革”期间歌剧艺术与其他艺术形式同样遭受灭顶之灾外，在“文革”之前，歌剧艺术得到了很大的发展。这一时期创作的歌剧《江姐》成为中国歌剧发展第二次高潮的代表作。

1957年由剧协和中国音协联合召开了《新歌剧座谈会》。新歌剧座谈会提出：新歌剧必须继承与发扬我国民族戏剧、音乐的传统，利用已有的歌剧创作成果，同时适当地吸取外国歌剧艺术的经验，创造性地发展中国观众喜闻乐见、具有不同流派和风格的社会主义的民族的新歌剧。在这一思想的指导下，歌剧界所确立的中国歌剧观念的革新和艺术价值体系得到了巩固、强化和发展。五十年代国家大剧院的建立以及外国经典歌剧被大量介绍到中国，中国地方和传统戏曲的迅速发展，为当时中国歌剧民族化的探索提供了有利的条件。这时期创作了许多歌剧，这些歌剧迅速反映现代社会生活，得到了社会广泛欢迎，反过来，又进一步促进了歌剧的发展。这期间主要的作品有：《小二黑结婚》（集体改编、马可、乔谷、贺飞、张佩衡作曲），《草原之夜》（任萍编剧、罗宗贤作曲），《红霞》（石汉编剧、张锐作曲），歌剧《江姐》（阎肃、羊鸣、姜春阳、金沙作曲），《洪湖赤卫队》（朱本和、张敬安编剧、张敬安、欧阳谦叔、杨会召、梅少山作曲），《刘三姐》（集体改编、集体创作），《阿依古丽》（海啸编剧、石夫、乌斯满江作曲）等。

第四阶段：改革开放中的中国歌剧发展

改革开放之后，中国文艺事业一扫文革期间万马齐喑的局面，舞台艺术空前繁荣，中国歌剧的发展进入第三次高潮，歌剧《原野》是第三次高潮的代表作。

为了使歌剧走出低谷，振兴歌剧，1981年文化部召开了全国歌剧座谈会，歌剧发展进入新的发展阶段。在改革开放浪潮的推动下，文艺界冲破旧体制的封闭，面向世界，看到了中国歌剧与世界歌剧之间在音乐创作、表现手法等多方面的距离。歌剧界开始解放思想，对戏剧观念和艺术价值取向进行了比较大的调整，大胆创新，许多歌剧作品真正实现了“古为今用”、“洋为中用”这一开放的、与歌剧现代化的历史要求相一致的创作思路。这期间，歌剧艺术的高度创造精

神和其独立的品格得到了较为充分的展示，几乎每一部成功的新作品都在进行着歌剧音乐民族化、戏剧化的探索，进行着内容与形式创新的种种尝试。在这一时期创作的歌剧主要的有：《伤逝》（王泉、韩伟作词、施光南作曲），《原野》（万方词、金湘曲），《仰天长啸》（郁文词、萧白曲），《马可·波罗》（王世光编剧、王世光、胡献庭作曲），《党的女儿》（阎肃等编剧、王祖皆等作曲），《张骞》（陈宜词、张玉龙曲），《苍原》（黄维若、冯伯铭词、徐占海、刘晖曲），《阿美姑娘》（陈耕、曾学文词、石夫曲）等。

本书采用的歌剧及歌剧选曲主要都是出自第四发展阶段的几部著名的、具有代表性的歌剧作品，采用的乐谱都分别选自《音乐创作》、《歌剧艺术》和正式出版的歌曲集及其他一些选集。选入的歌剧均有一定的代表性，各具有独特的特点、风格和魅力。

纵观中国歌剧发展的近百年历程，中国歌剧通过音乐、戏剧等因素反映风云变幻的时代发展和社会风貌，成功表现了不同历史背景下人物的命运和丰富复杂的情感世界。在音乐表现、表演艺术等方面，中国歌剧的创作始终是在开放的前提下，坚持民族化、大众化，既坚持传承优秀的中国文化，也十分注重吸收和借鉴西洋歌剧宝贵的艺术经验，在借鉴中求发展，使中国歌剧在世界歌剧舞台上愈来愈展现出她的迷人魅力和风采。

王小宁

2006年1月

目录

1. 《伤逝》 王 泉、韩 伟词 施光南曲 (1)
 她夺走了我的心 (4)
 一抹夕阳 (12)
 欣喜的等待 (18)
 风萧瑟 (24)
 金色的秋光 (31)
 冬天来了 (37)
 不幸的人生 (43)
2. 《原野》 万 方词 金 湘曲 (51)
 焦阎王，你怎么死了? (54)
 哦，天又黑了 (60)
 啊！我的虎子哥 (72)
 你们打我吧 (77)
 现在已是深夜 (83)
 黑色摇篮曲 (92)
3. 《仰天长啸》 郁 文词 萧 白曲 (97)
 庐山月 (100)
 小重山 (105)

4. 《马可·波罗》 胡献廷词 王世光曲 (109)
 百灵鸟不要叫了 (111)
 永别了! 美好的人生 (114)
5. 《党的女儿》 阎 肃、贺东久词 王祖皆、张卓娅曲 (120)
 血里火里又还魂 (123)
 万里春色满家园 (134)
 天边有颗闪亮的星 (145)
6. 《张骞》 陈 宜词 张玉龙曲 (148)
 雁南归 (151)
 铺平大道通长安 (159)
7. 《苍原》 黄维若、冯伯铭词 徐占海、刘 晖曲 (170)
 我一定要做好这件事情 (173)
 情歌 (184)
 你是草原上美丽的太阳 (190)
8. 《阿美姑娘》 陈 耕、曾学文词 石 夫曲 (197)
 星星和月亮 (200)
 像雷电击穿了我的心 (204)

《伤逝》

由王泉、韩伟作词，施光南作曲的歌剧《伤逝》，是1981年为纪念鲁迅先生诞辰一百周年而创作的，作者以满腔的热情和崭新的写作手法，成功地塑造了鲁迅先生笔下所刻画的二十年代追寻与彷徨的一代青年形象。评论界许多专家赞扬道：歌剧《伤逝》对歌剧形式的探索具有重要的实践意义。其具有统一的艺术构思，全剧各部分十分协调，而且显示出独特的革新精神……这部歌剧忠于原著浓郁的抒情性，形成了一种抒情诗式的风格。《伤逝》“在音乐戏剧结构、人物设置、心理描写等方面均有所创新。”^①

这部歌剧的闪光点在于鲁迅作品的内涵和施光南的音乐才华。纵观中外歌剧发展历史，可以看到的是，许许多多优秀、成功的歌剧作品都从已有的文学经典中寻找题材、故事和激情。在西方，最为典型的莫过于莎士比亚的《奥赛罗》和《罗密欧与朱丽叶》、小仲马的《茶花女》、博马舍的《塞维利亚的理发师》、《费加罗的婚礼》等等被改编成的歌剧作品。在中国，堪称歌剧艺术姐妹花的戏曲与歌剧脚本创作中，有相当数量的作品是文学名著改编的。如戏曲中的《红楼梦》、《草船借箭》、《牡丹亭》等，歌剧中的《江姐》、《原野》、《雷雨》、《伤逝》、《屈原》等。之所以有如此众多的剧作家和作曲家乐于以名著为蓝本将其改编为歌剧，是因为“这些文选名著既然出自大作家、大文豪的大手笔，毫无疑问地具有一般作品不可比拟的那种高度的文学价值和独特的艺术魅力；其次，这些文学名著经过长期的审美实践的检验，在世界各国拥有亿万读者，有的甚至已经家喻户晓。”^②

施光南是我国著名音乐家（1940～1990，四川重庆人），是一位不可多得的作曲家。他自幼喜爱音乐，学生时代曾模仿各地民歌风格写了不少歌曲，对音乐创作充满了热爱。随后进入中央音乐学院附中，1964年毕业于天津音乐学院作曲系。施光南创作了大量的优美动听的歌曲，有很深的造诣，被誉为中国的“旋律大王”，在中国音乐界有广泛深刻的影响。他创作的歌曲作品中，流传最广的有《打起手鼓唱起歌》、《周总理，您在哪里》、《祝酒歌》、《洁白的羽毛寄深情》、《吐鲁番的葡萄熟了》、《台湾当归谣》等。施光南一生热爱歌剧，向往创作歌剧，在《伤逝》中充分发挥了擅长旋律写作的特长，谱写了许多脍炙人口的优美唱段。

鲁迅是中国现代最伟大的启蒙主义文学大师，他的作品无论从作品的思想深度还是艺术高度来讲，都是中国现代文学史上的杰出范本。《伤逝》是他小说重要的代表作，描写了一对“五四”时期的知识青年，冲破封建礼教的藩篱而勇敢地结为伉俪。但迫于生活的压力和自身的软弱，最终导致他们的爱情以悲剧结局。小说一经发表，在当时的社会引起强烈反响。书中主人公子君和涓生的命运，引起许多人的关注和同情。叛逆女性的出现，集中反映了五四时期作家对当代妇女命运的异常关切。

①《中国音乐词典》人民音乐出版社 1992年 北京 第1版 第160页

②居其宏《歌剧美学论纲》第331页 安徽文艺出版 2003年3月 第1版

歌剧《伤逝》的剧本创作忠于鲁迅原著抒情、深沉、凝重、悲剧的精神和风格，注重人物的心理刻画，把对爱情、对人生的思考，对现实社会许多带有哲理问题的思考熔入主人公涓生和子君的许多内心独白和沉思默想中。因为这个因素使歌剧音乐的创作，尤其是戏剧性方面不能提供十分广阔的想象和发展的创作空间，包括某些作曲技法的采用也受到了限制，正如施光南先生所说：“由于内容的限制，更多地只是在独唱的咏叹叙调、宣叙调及咏叹调方面做了实践，而且因为反映的是近代知识分子，也不容许我在风格和民族戏曲、古曲等传统有更多的结合。我还有在歌剧的合唱、重唱以及乐队方面的更多设想无法在此剧中反映出来。”^①但这也恰恰是歌剧《伤逝》的独特之处。由于反映的是近代知识分子的生活和思维，使得整部歌剧的剧诗充满诗情画意，诗一样的语言，经过谱曲，以歌剧的形式搬上歌剧舞台时，借助音乐的力量，使文学形象得到升华，歌剧与文学名著相互辉映。剧中音乐的浪涛一浪高过一浪，在悲剧性的音调中带有激越，凝重中又带有希望，它震动着听众的心灵，使人久久不能平静。歌剧的艺术表现与鲁迅原作的精神、风格并不矛盾，它们所达到的艺术效果是一致的。文学作品提供的人性魅力与戏剧张力，为歌剧创作提供了坚实的基础。文学使歌剧丰满，音乐使文学永恒。

歌剧讲述“涓生受过‘五四’运动的洗礼，对当时的统治阶级心怀不满，但又不能与社会决裂。他嘲讽自己：我在教育局里做事，就像鸟贩子手里的小鸟……我很怕日子久了，翅子麻痹，将来忘却了飞翔。他感到孤独、空虚和寂寞。这时，子君闯进了他的生活。子君是一个叛逆的女性，她在追求个性解放，冲破封建家庭牢笼时表现出来的那种坚决态度和勇敢精神，赢得了涓生的爱慕。他俩无视社会的嘲讽和流言蜚语，毅然结合在一起。生活条件虽不富裕，但两颗心却沉浸在爱情中，还有过短暂的幸福生活。然而，他们毕竟阅历不深，他们并不知道在黑暗的封建社会下，是不可能长久的幸福和安宁生活的。无情的现实，使他们陷入了困境和矛盾，接踵而来的是繁忙的家务劳动，爱情上因缺乏新的滋养逐渐停滞、凝固，加之两个人在性格、思想上的差异，发生了一些磨擦。更严重的打击是，他们不能为社会封建势力所容许的那种超越规范的结合，终于导致涓生被解除了在教育局的职务。涓生曾一度寄希望于依靠自己的翻译工作和著书生活，但很快就遭到现实的残酷嘲弄。面对黑暗的社会和冷漠的家庭，涓生醒悟到，他们沉浸在盲目的爱情之中，而将人生的要义全盘疏忽了。他决心趁自己的翅膀还没有忘却张动的时候，去寻求新的生活道路，可是他对这一道路也还并不确切地了解。涓生的变化，引起了子君的疑惧。子君在爱情上所作出的试探，更激起了涓生的烦恼和痛苦，迫使他偏激地向子君剖析了他们大半年来共同生活的不幸，表明他们的盲目爱情生活应该结束了。曾为寻求爱情幸福而显示过勇敢和迸发过性格火花的子君，终于因受时代的局限，在爱情的幻灭中，在旁人冰霜的冷眼下死亡了。子君死后，涓生陷入极度悲哀与悔恨之中，他谴责自己是一个卑怯者，痛斥自己不该让子君肩负重担在绝望中走尽人生的旅程。涓生在哀伤子君去世的同时，坚定地表白：‘我要向新的生活跨进第一步，我要将真实深深地藏在心的创伤中，默默地前行，用遗忘和说谎做我的前导。’”^②

① 《人民音乐》1998年 第8期 第6页《谈歌剧〈屈原〉——致李晋玮的一封信》

② <http://17654321.nease.net/zg2.htm>

美丽凄凉的故事，带着温馨的开始与悲剧的结局探索着一个永恒的话题——人必生活着，爱才有所附丽。尽管《伤逝》的结尾是悲剧性的，但其塑造的一个有主见、顽强、对爱情完全奉献的现代女性，敢于在“五四”时期大声疾呼出时代最强音——“我是我自己，他们谁也没有干涉权利”^①的一种完全自觉的个性意识与自主意识的子君给观众留下了深刻的印象。

在歌剧《伤逝》中，作曲者打破分幕、分场的传统戏剧结构形式，别出心裁地将其音乐结构以“奏鸣曲式”出现，由春、夏、秋、冬、双人舞、春六个相互连贯的场景。把“春”、“夏”作为爱情主题的陈述呈示部，把“秋”、“冬”作为展开部戏剧性矛盾的发展，然后进入插部与再现部。这种新颖的结构为歌剧增添了不少光彩。

作为我国歌剧史上第一部抒情心理歌剧，歌剧《伤逝》在心理描写方面有所创新。作者把剧情淡化到了极限，把只有两个主要人物，没有太多的戏剧冲突的故事，用大量的咏叹调、浪漫曲、宣叙调和重唱、合唱等声乐体裁来演绎他们内心世界的感情波澜，作为一部有独特艺术风格的“抒情歌剧”，《伤逝》在借鉴“全唱型”的西洋歌剧方面迈出了一大步。施光南在音乐的切入点上，以抒情风格作为整部歌剧的基本风格。戏剧性的冲突主要在角色大段的唱段中来表现，演唱成为这部歌剧的灵魂，也是这部歌剧的一大特色。这种创作手法使得整部作品非常优美，每个段落都能独立成篇。其中著名唱段《紫藤花》的旋律深情而纯真，不断出现在主人公的咏叹调、宣叙调和重唱之中，并作为主题歌贯穿全剧。作曲家借鉴西洋歌剧的形式和创作手段，结合中国民族的音乐风格，使这部歌剧具有鲜明的民族特色。歌剧《伤逝》从唱词到音乐都写得非常富于诗意，使剧本的内容与音乐的构思二者有机结合，达到高度的和谐与一致。该歌剧创作获得了成功，成为中国歌剧的经典之作。

^①子君语

《伤逝》·她夺走了我的心

《她夺走了我的心》这首咏叹调是涓生（男高音）对子君爱情的表白。涓生是一个受过“五四”运动洗礼的青年人，对当时的统治阶级和社会现象心怀不满，但又不能与社会果断决裂。他嘲讽自己：“我在教育局里做事，就像鸟贩子手里的小鸟……我很怕日子久了，翅子麻痹，将来忘却了飞翔。”^①就在他感到孤独、空虚和寂寞时，美丽善良的子君闯进了他的生活，他感到生活变得充实和美好，爱情使他精神焕发，充满生机，他向往着与子君共同生活的那一天。涓生与子君相爱，但涓生始终未能面对子君大胆地表白。这一天，他们相约，涓生在等待子君到来时，热恋中的涓生演唱了这首三段体结构的咏叹调。作者用轻盈欢快的 $\frac{3}{4}$ 拍音乐来表现涓生高兴、激动的心情。这首咏叹调采用D大调，有着明亮的调式感，契合涓生此时的兴奋情绪。

在优美轻盈的前奏引导下，涓生唱到“风儿轻，槐叶摇动，我屏住呼吸聆听。脚步声，由远而近，血液又开始沸腾。”旋律的句子从开始的一小节加一拍的短句渐渐地变长到最后持续五小节，这种旋律线的逐步扩展，描写了涓生随着子君的即将来临情绪也变的越来越激动。演唱上开始的短句要唱得轻盈，在掌握好节奏的前提下可适当地有些跳跃，到最后的长句时要一气呵成。“思绪是这般慌乱，心情是这样激动，紫藤花快告诉我，可是子君真的来临？”紫藤花作为他们爱情的象征，伴随着他们的欢乐，也伴随着他们的痛苦。接下去，作者用拟人的表现手法，让涓生把紫藤花当作朋友一样，向它倾诉着自己对子君的爱恋。整首乐曲在中段“啊”时出现了一个小高潮，涓生尽情地抒发他内心的情感，这时的旋律从高音区开始，从较长的句子转入带附点的短句，音乐上有较明显的对比，演唱中要把这段没有歌词的高潮表现出来。接着涓生充满激情地唱“今天啊，我要抛掉这空虚和寂寞，为了高尚的爱情勇敢地向她倾吐衷情。我要采一串美丽的紫藤花，献给我最亲爱的人，挂在她心中。”演唱中要把他决心向子君敞开心扉的情绪表现出来。末尾呼唤式的歌唱“子君、子君”，是整首乐曲的高潮，“子君、子君”这两个字用四度和三度的跳跃，而且在高音区来表示涓生急切心情和炽热的情怀。演唱时要很好地把握这一高潮。

这是一首优美抒情的乐曲，表达了涓生对子君的炽热爱情和向往自由幸福爱情的心情，声音的发挥上以抒情为主，不要求戏剧性，与歌剧中涓生其它咏叹调的演唱有所不同。

^①鲁迅《伤逝》

她夺走了我的心

涓生的咏叹调

Allegretto

Moderato

Allgretto

mp

呼吸 聆听。 脚步声 由远而

近, 血液 又 开始 沸 腾。

思 绪 是 这 般

慌 乱, 心 情 是 这 样 激 动,

mf *rit.*

紫 藤 花 快 告 诉 我 可 是 子 君

mp

真 的 来 临? 美 丽 的 紫 藤

mf

花 呀, 你 可 知 道 吗?

mp

她 扰 乱 我 生 活 的 平 静, 夺 走 了 我 的

心。 啊，

啊，

啊， 啊， 啊，

rit. 读 书 像

子君在说话, 闭眼又见她的笑

p

容, 如水的目光 如梦的情影

mp

占据了整个心灵

mf

今天啊我要抛掉

f