

美育丛书

音乐舞蹈系列

歌剧艺术欣赏

樊其光 著
王凤岐

山西教育出版社

王凤

樊其光 著

歌剧艺术

美育丛书·音乐舞蹈

主 编 李 凌

常务编委

王 琦 (中国美术家协会副主席)

华 夏 (研究员 《美术》主编)

屠治九 (中国音乐学院教授)

装帧设计 李晓兰

责任编辑 李之杰

祝 哲

劳 里

社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
尾 花 王小云

歌剧艺术欣赏

（“美育丛书”音乐舞蹈系列之一）

王凤岐 樊其光 著

山西教育出版社出版

（太原并州北路 69 号 邮编：030001）

新华书店经销 山西新华印刷厂印刷

*

开本：787×960 1/32 印张：6.625 字数：109 千字

1996 年 3 月第 1 版 1996 年 3 月山西第 1 次印刷

印数：1—3000 册

*

ISBN 7—5440—0853—3

G·854 定价：6.60 元

内 容 提 要

以广大中学生和青年为读者对象的“美育丛书”（国家“八五”规划重点图书）。由美术、音乐舞蹈、其他艺术三个系列共 35 本小册子组成。《歌剧艺术欣赏》是音乐舞蹈系列之一。

歌剧是以歌唱为主、辅以戏剧语言的综合性艺术。歌剧艺术是既有器乐又有声乐、情愫凝炼强烈、富有节奏感，又能“托物言志、状物抒情”的高雅的音乐文化之一，是艺术宝库中一颗璀璨夺目的明珠。

不少人认为歌剧是外来的高雅的音乐文化但又难以听懂，这是一种误解。本书作了细剖深析，充分展示了歌剧既陌生又熟悉，既有民主性又有群众性的实质，引领您在歌剧艺术的殿堂中遨游和浏览，从中获取真知和深切体味歌剧的艺术美。

《歌剧艺术欣赏》从歌剧欣赏入门开始，引导读者掌握聆听、欣赏歌剧音乐的要领。全书以歌剧的产生、发展和历史演变（从意大利歌剧，18 世纪的喜歌剧，莫扎特的歌剧，浪漫主义歌剧，民族乐派歌剧，瓦格纳、威尔第的歌剧，轻歌剧，真实主义歌剧，直到 20 世纪现代歌剧）为经，以著名的歌剧为纬，交汇融合，详论细说。对歌剧的体裁类型、剧情、作曲家和创作特色，以及其中优秀的有代表性的唱段和音乐片断，逐一作了细微的深入浅出的介绍。全书共收录中外歌剧 40 余部的唱段及片断 90 余个。

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是无庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构；包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共 400 万字的 35 本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

目 录

歌剧欣赏入门.....	1
-------------	---

外国歌剧	17
------------	----

一 歌剧的产生	17
---------------	----

1. 威尼斯歌剧乐派	22
------------------	----

2. 那不勒斯歌剧乐派	24
-------------------	----

二 风行一世纪的意大利歌剧	26
---------------------	----

三 18 世纪喜歌剧的兴起	28
---------------------	----

1. 意大利“谐歌剧”	29
-------------------	----

2. 谐歌剧论战	31
----------------	----

3. 德国的歌唱剧	33
-----------------	----

四 格鲁克的歌剧改革	35
------------------	----

五 莫扎特的歌剧	37
----------------	----

《后宫诱逃》——《费加罗的婚礼》

——《魔笛》

六 浪漫主义歌剧	53
----------------	----

1. 浪漫主义歌剧的奠基者韦伯和歌剧	
--------------------	--

《自由射手》	53
--------------	----

2. 罗西尼的歌剧	58
-----------------	----

《塞维利亚的理发师》 ——《威廉·退尔》	
3. 贝里尼的歌剧	66
《梦游女》——《诺尔玛》	
4. 多尼采蒂的歌剧	69
《唐·帕斯夸勒》	
5. 柏辽兹的歌剧	71
《浮士德的劫罚》	
6. 梅耶贝尔和斯蓬蒂尼的歌剧	73
7. 古诺的抒情歌剧	77
8. 比才的歌剧《卡门》	79
七 民族乐派的歌剧	84
1. 斯美塔那的歌剧《被出卖的 新嫁娘》	84
2. 德沃夏克的歌剧《水仙女》	87
3. 格林卡的歌剧《伊凡·苏萨宁》	90
4. 鲍罗廷的歌剧《伊戈尔王》	92
5. 穆索尔斯基的歌剧《鲍里斯 ·戈都诺夫》	97
6. 柴科夫斯基的歌剧《叶甫根尼 ·奥涅金》	99
八 瓦格纳的歌剧	103
《纽伦堡的名歌手》——《汤豪瑟》	
九 威尔第的歌剧	109
1. 《阿依达》	111
2. 《法斯塔夫》	113
3. 《弄臣》	114

4. 《茶花女》	120
5. 《游吟诗人》	125
6. 《奥赛罗》	128
十 轻歌剧	129
1. 奥芬巴赫的轻歌剧《霍夫曼的故事》	130
2. 约翰·施特劳斯的轻歌剧《蝙蝠》	133
十一 真实主义歌剧	136
1. 马斯卡尼的歌剧《乡村骑士》 ——真实主义歌剧的奠基之作 ...	137
2. 列昂卡瓦罗的歌剧《丑角》	140
3. 普契尼的歌剧	141
《绣花女》——《托斯卡》 ——《蝴蝶夫人》	
十二 20 世纪现代派歌剧	151
1. 德彪西的歌剧《佩利亚斯与 梅丽桑德》	152
2. 贝尔格的歌剧《沃切克》	154
3. 格什文的歌剧《波吉与贝丝》	158
中国歌剧	160
一 歌剧的雏形	160
二 创作新歌剧的进一步探索	166
三 新歌剧的确立	167

——歌剧《白毛女》的诞生

四	中国歌剧在探索中前进	172
五	中国歌剧乐派的崛起	178
	1. 《红霞》	178
	2. 《洪湖赤卫队》	180
	3. 《刘三姐》	185
	4. 《红珊瑚》	187
	5. 《江姐》	190
六	中国歌剧演唱的特色	194

歌剧欣赏入门

“歌剧”一词是世界所通用的“opera”的译名。其词源自法语复数型的“opus”（作品）。在16世纪、17世纪时的意大利则称作“favola in musica”（音乐故事）或“drama per musica”（音乐戏剧）等。

歌剧（opera）是以音乐为中心要素的综合性艺术。在某种意义上说，也可称之为“音乐戏剧”。广义来说，歌剧是以歌唱为中心的戏剧的总称。尽管在歌剧之中，还包括诗歌、文学脚本、舞台美术（舞台装置、服装、灯光、照明）等要素，当然更缺少不了戏剧的要素（剧的结构、演技），但是，没有歌唱，没有音乐，就不能称之为歌剧。这个道理，恐怕是不言而明的。戏剧虽也是在一定的时间和空间进行的一种艺术，虽也包含文学（剧本）、音乐（配乐）、美术、舞蹈等多种因素，但戏剧艺术的主要手段却是靠演员的语言和动作来表现情节内容的。而歌剧则是以能浸透人的灵魂的歌唱为主，并辅之以戏剧语言的一种综合性

的艺术。因此，歌剧的台词不同于戏剧的台词，它是以歌词的形式出现的，是剧中人物在剧情的发展过程中不唱不足以表达人物的内在感情，不唱不足以表现戏剧冲突时的产物。这种“台词”本身就是一种精美的具有韵律美的诗歌。优秀的歌剧脚本，往往情愫凝炼而又强烈，富有节奏感，而且能够“托物言志，状物抒情”。但由于音乐是时间艺术，唱一首歌比朗诵这首歌的歌词的时间要长得多，所以歌剧中的文学部分不能过多，以免等同于戏剧的台词。

歌剧这种综合性艺术，具有广泛的群众性和民主性。对我们来说，歌剧艺术既陌生而又并不陌生。在我们的生活中，歌剧中的人物和唱段，常与我们同在，如喜儿、韩英、刘三姐、江姐、卡门、茶花女、蝴蝶夫人……等歌剧中的主要人物及其唱腔都是大家所熟悉的，所以并不陌生。但由于作为一种外来的艺术品种的歌剧，不仅剧目众多难以看到，而且欠缺一些必要的物质条件，加上语言的障碍、审美需求的差距等原因，则又使我们感到陌生。

其实，要想了解它也并不困难。我们都知道，音乐基本上分为声乐和器乐两大类。而在歌剧艺术中，既有器乐，又有声乐。器乐部分主要是管弦乐，具有交响曲的品格；声乐部分则囊括了独唱、重唱、合唱等各种声乐形式，同时也囊括了男高音、男中音、男低音、女高音、女中音、女

低音等各种声种，细分的话还可分为花腔女高音、抒情女高音、戏剧女高音、抒情男高音、戏剧男高音、抒情男中音、深沉男低音等。如德国的瓦格纳歌剧中的英雄人物常采用戏剧男高音。

由于歌剧中的登场人物由歌唱者承担，因此，作为歌剧演员不同于一般的独唱演员或合唱人员，不仅要能唱，而且要能演戏，两者缺一不可。歌剧演员除具有声乐艺术的功底外，必须具有一定的演技（即戏剧表演才能），用以根据戏剧情节内容的需要，以形体动作塑造剧中人物的性格特征和气质，对角色进行再创造，直观地呈现在观众的面前，使观众获得直接而又具体的感受，增强艺术感染力。在演唱上，则要求歌剧演员拥有较高的声乐演唱技巧，具备较全面的基本功和表现能力。否则，将很难胜任歌剧的演出。从声乐艺术的发展史上也可以清楚地看到，无论哪个时代的杰出的歌剧演唱家，几乎都是他们同时代的有代表性的歌唱家。

西方歌剧演唱所使用的方法，通常为美声唱法（Bel canto）。这种唱法不仅仅是一种发声方法，实际上是17、18世纪在意大利流行的一种演唱风格。它在意大利产生，并随着意大利歌剧在欧洲的风行而得以传播和发展，不断科学化，并在适应不同的歌剧品种、不同歌剧风格或流派的同时，美声唱法也有所不同。但是，这种唱法有一个基本原则或标准，却被传统地保留下来并还在继续

地完善，那就是指演唱中强调优美流畅、圆润悦耳，从低音至高音的连贯均匀、音准完美、母音纯净、吐字清晰等等。

一部歌剧是怎样构成的呢？先让我们对歌剧有一个整体的认识。

歌剧中的音乐结构，“是以剧情联结在一起的一整组音乐作品”，而且又由于时代的不同、民族的不同、歌剧体裁的不同以及创作方法的不同等等，呈现出多样化的局面。也就是说，歌剧音乐的设计是根据剧情而设计的，它起着配合剧情、增强舞台整体效果的作用。这里，不妨通过对威尔第所创作的歌剧《茶花女》中的音乐布局的分析，以便了解歌剧音乐的概貌。

《茶花女》是由一支著名的管弦乐《序曲》开始。

第一幕 薇奥列塔家的客厅

前奏（管弦乐）

饮酒歌（男主角阿尔弗莱德）

圆舞曲（管弦乐）和二重唱（女主角薇奥列塔、阿尔弗莱德）

合唱

场景（薇奥列塔）与咏叹调（薇奥列塔）

第二幕 巴黎附近的一所别墅

场景（阿尔弗莱德、薇奥列塔的女仆阿尼娜）与咏叹调（阿尔弗莱德）

场景（薇奥列塔、阿尼娜、阿尔弗莱德之

父亚芒)与二重唱(薇奥列塔、亚芒)

场景(薇奥列塔、阿尼娜、阿尔弗莱德)

场景(薇奥列塔的仆人约瑟夫、阿尔弗莱德、信差、亚芒)与咏叹调(亚芒)

终场:在薇奥列塔的女友弗洛拉住宅舞厅,在剧情进行中出现合唱

《茨冈姑娘的合唱》《西班牙斗牛士的合唱》

第三幕 在薇奥列塔的卧室

场景(阿尼娜、薇奥列塔、医生)与咏叹调(薇奥列塔)

酒神祭歌(后台合唱)

场景(薇奥列塔、阿尼娜、阿尔弗莱德)与二重唱(薇奥列塔、阿尔弗莱德)

终场(薇奥列塔、亚芒、阿尔弗莱德、医生、阿尼娜)

在场景中主要采用宣叙调用以交待剧情。全剧音乐都以管弦乐队作伴奏。

这种布局可以看出歌剧中的音乐是怎样依据剧情的发展而安排的。一般来说,歌剧音乐是以咏叹调为主,并辅之以宣叙调、咏叙调、重唱(二重唱、三重唱……七重唱等)、合唱及管弦乐曲。可以说咏叹调是歌剧艺术中的重头戏,咏叹调集中地表现了剧中人物在特定情景中的内心感受,是歌剧中刻画人物性格的主要手段。咏叹调是富有抒情性或戏剧性的大段唱腔,以复杂的转