

云南大学出版社

爱·死·美

东西方音乐艺术的女性心解

唐丽 [著]

爱·死·美

东西方音乐艺术的女性心解

唐丽 [著]

云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

爱·死·美：东西方音乐艺术的女性心解 / 唐丽著.
昆明：云南大学出版社，2008
ISBN 978-7-81112-629-7

I. 爱… II. 唐… III. 音乐—艺术评论—文集 IV.
J605-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第112291号

爱·死·美

东西方音乐艺术的女性心解

唐 丽 著

策划编辑：柴 伟

责任编辑：李兴和 刘 娟

装帧设计：◎ 猎鹰创想 | 书籍设计

出版发行：云南大学出版社

印 装：昆明耀骏印务有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：18.625

字 数：303千

版 次：2008年7月第1版

印 次：2008年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-81112-629-7

定 价：40.00元

地址：云南省昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内 (650091)

电话：(0871) 5031071/5033244

网址：<http://www.ynup.com> E-mail: market@ynup.com

唐丽VS棠梨与爱·死·美

吴 戈

唐丽，电脑上汉语拼音连打出现的词汇是“棠梨”，脑海里立刻浮现出少小时在山里疯跑的岁月里熟识的那种植物，带刺，春天开花，黄心黑蕊，淡淡香。多结果实，由春而夏，历秋入冬，愈长愈大的果子由青绿到淡黄，再由红黄而褐黄，最后到冬天，经霜汲露而变软变黑，摘一枚放在唇间轻轻一啜，滑软酸甜的果肉就在舌面上了，清新的果甜在口腔里漾开，惬意极了。

唐丽，是云南艺术学院音乐学院的声乐教师；棠梨，是一种朴实、坚韧的植物。唐丽和棠梨之间，难道有什么相像之处么？电脑的智能字库词汇组合真会开玩笑，我不由得顺着想一想。

唐丽的风格是洋派的，一点儿也没有“小家碧玉”的羞怯惊惶或“山草野花”的瑟缩内敛。她显得感性、随意、外向，性格上甚至有点儿张扬。

她当然不是、也不像棠梨。

我调入云南艺术学院工作的时候，她只是一个传说中的人物。在中国音乐学院进修，在研究生班上学，据说还在云南艺术剧院轰轰烈烈地开了个人

演唱会，再后来就去了法国。及至她回到云南艺术学院报到时，随身带回来的是法国歌剧演唱文凭、艺术歌曲演唱文凭和艺术教师文凭。我理解，这些文凭，其实是可以作为一个艺术家寻找职业空间和岗位高度铺路搭桥的垫脚石，与大学发放的硕士、博士文凭完全是另一个系统。前者是能力证明，后者是学历证明。事实上，能力远比一纸文凭重要，文凭可以造假，能力却无法造假。在办证、制造假文凭的小广告遍布我国大、中、小城市的墙壁、地面，成为民族诚信的公开挑衅、成为国家管理的明确嘲弄，成为投机人恬不知耻的宣言和成为肮脏人性的广而告之的时候，我们就应该回顾和省视我们的人才观和管理的有效性了。

初次见到她，是在我的办公室里。说是汇报一下在塞纳河畔的学习生活和心得，谈谈学成归国后的计划和雄心。快人快语，妙语连珠。看着她不装饰、不遮掩，率性生动的表情，听着她极其富于个人色彩的文化感悟和艺术理解，我觉得眼前这位教师的热情、纯粹和艺术感受力，是足以使她在人群当中显出抢眼的色彩的。除非，她不说话，不开口。这种特点，是从人事档案和情况调研当中无法看到的。

看着她洋派的表情，欧罗巴的风情似乎还洋溢在眉眼之间，她似乎认为这是听完歌剧后在巴黎什么酒馆、咖啡店里与同行分享艺术感受；听着她滔滔不绝的讲述、描述、形容，从一个话题跳到另外一个话题，人生感悟、艺术体验、文化理解、创作冲动……奔腾、鼓荡又壅塞于她急于与人分享的思路，语无伦次，亦庄亦谐，雅俗交并。她似乎忘了“汇报内容”，而将学成归来的“例行报到”变成了一次分享人生感悟的私人会晤。我喜欢与有人生悟性和艺术感受力的朋友、同事分享经验与收获，但是，不是在各种事务

堆积、签字、请示的人川流不息的办公室里。在彬彬有礼地暗示和打断而她浑然不觉、依旧口若悬河的时候，我不禁为她回到国内的适应期隐隐担忧起来。洋派的风格加上率真的个性，就会显得与环境不协调，甚至不合时宜，成为果园里的一棵法国梧桐或是孔雀园里的一只苍鹭。

后来的日子证明，我的担忧并非杞人忧天。我不希望法国梧桐变成果树，也反对孔雀都变成苍鹭。我的理想是，大学校园应该是万紫千红能够共生共荣的园地，是珍禽异鸟可以争鸣、奋翔的天空。而现实当中，我所能做的只是：提倡相互欣赏、彼此成就的精神境界，营造一种人文精神，有耐性地点点滴滴迈向理想境地。

唐丽缺少耐心和耐性，抱怨不少。我无法要求她或她所抱怨的现实迅速改变。但是，当她不再是梧桐临风或苍鹭独立的时候，我心底害怕她变成果树或者孔雀，彻底丢失自己，也就是彻底放弃。融入环境，永远不应该以价值的自我丢失或追求的自我放弃为前提。

这种担心，直到唐丽送来了她的书稿请我写序的时候才消失。在我担心她消沉和放弃的时候，她背负着劳作的疲惫和收获的喜悦，展示了她坚韧、踏实和内敛的另一面。

她还真的有点像棠梨。风和日丽，春暖花开之时，棠梨喷香吐蕊，渲染春色；春日过去，棠梨用漫长的时间，默默孕育果实，酝酿甘甜。耐得寂寞，经得风霜。哪一段季节里的棠梨精彩？哪一种性情上的唐丽真实？

唐丽向我说起她要出书的时候，我并不意外。因为，她从法国回来后，在学校教书写作、弹琴练唱之余，时不时会给我看一些剪报，是她发表在报刊上的一些充满灵性的散文，像个信马由缰的看客，随手记下灵感的流

云、情绪的冷暖、生命的张弛和思想的明暗，满是灵动的气韵，遍布感性的活力。用她自己的眼睛观察，用她自己的词汇描述，用她自己的声音承载，用她自己的嗓子歌吟，真实自然，才情沛然。文章一气呵成，缺一点组织，少一些圆熟，亏一个布局谋篇，欠一种逻辑力量，但是都被感性表达的灵动跳跃、活色生香稀释甚至掩盖过去了——那是一种感受世界的女性方式。但是，当她的书稿厚厚一叠放在我的案头的时候，我还是暗自吃了一惊。而当我看了大半夜，一口气粗略地看完她的书稿时，莫名其妙地，唐丽的一脸倦容就从字里行间浮现出来：说她在读书写作，熬成了“披头散发的黄脸婆”。原来，平日里偶然遇到，匆匆聊几句的机会，她自我调侃所说的那些听来半真半假的话，其实是实实在在的努力。这在她的书稿中得到了验证。

唐丽的书稿，洋洋洒洒二十几万字。分为法国歌剧与音乐文化、欧洲歌唱艺术、中国歌唱艺术、欧洲歌唱艺术对中国的影响、歌唱心理与声乐教学五章。这是唐丽留学生涯和回国从教后的一次全面总结，异国音乐文化的观察，本土音乐艺术的特征、歌唱艺术的相互关系的梳理，声乐教学的总结与思考，是她的音乐学习与声乐教学的面面观式的总结。从她写作涉猎的内容看，作品解读、文化感受、人物分析、流派探查、风格比较、历史勾勒，单纯而不单一，她几乎算得上是歌唱艺术家当中的文化人了。书稿最突出的亮点在于，唐丽使用其自己的喉嗓，调遣自己的词汇，宣泄自己的情感，镌刻自己的颖悟，以女性艺术家的生命方式和情感内容去感悟西方歌剧中的女性人物，这远不是那种“文抄公”的出版物所能企及的高度和独特性。

唐丽书稿的另一个抢眼的亮点在于，书中对音乐文化的叙写，感悟色彩很浓，而且是女性色彩。爱，死，美，是书稿中出现频率最高的字眼，西方

歌剧中的《卡门》、《玛格丽特》、《达丽拉》、《罗密欧与朱丽叶》、《蝴蝶夫人》，中国歌剧中的《江姐》……美丽的女性，在爱的渴求中香销玉殒，在真、善、美的追求中走向死亡而无怨无悔，由俗世浊流中的“美”升华成为艺术世界里的“美”，这是唐丽用心解读西方著名歌剧中的女性人物时的关注焦点。自由的向往，尊严的捍卫，真诚的生活态度，率性的为人处世方式，都是那些女性守望的；没有爱情的生活，没有自由的爱情，没有理想的追求，没有美的理想，都是那些女性唾弃的。其实，这里折射的是唐丽的生活态度与价值取向，是她的人生诉求。在她所评述的女性形象身上，这种精神印记的关联与情感气韵的相通，是显然的。她花了大量的篇章，充满了赞美之情地分析热情、任性、崇尚自由的吉卜赛女郎卡门，歌颂卡门因为爱而生动，也因为摆脱没有爱的生活，“不自由，毋宁死”的生命轨迹勾勒出的逼人美感。其实，更像是她的人生追求的自我陈述。我相信，那一刻，在深深的心底，唐丽自己成了卡门。

战争是男性的，艺术是女性的。音乐尤其如此。真的沉醉、沉溺于艺术世界或者音乐世界的女性，远远比男性多。因为，艺术远离功利，女性天然地比男性的功利心轻而且少，大约，这是社会分工、社会角色要求不同造成的。

女性歌唱家心中的音乐世界，妩媚多情，风姿绰约。但是，感性色彩浓郁，理性色彩就稀薄了；思维过于灵动跳跃，逻辑严密周到的篱笆就疏朗了；信马由缰，东张西望，学术书写时犯忌的破规逾矩也就自然出现了，尽管，并非不可避免。写到这里，我发觉自己又一次站在了一个需要判断与选择的关节上：前边是游移于唐丽和棠梨，法国风情的唐丽还是“披头散发写

书”的“棠梨”的判断；后边是犹豫在严格规范、正襟危坐的学术书写，还是气韵生动、神采飞扬的性情表述的价值选择。

慢慢规范吧，唐丽的书写中，爱与美，活在她的自由表达里。缺少了这种自由，走向她不熟悉也不习惯的“规范”，活在她心中的爱与嵌在她生命中的美，就走向死亡。

那么，就保留唐丽因为“爱”的心解而生动与由于“美”的追求而妩媚的性情表述，让“规范”暂时休克？

是为序。

2008年7月5日

于昆明，麻园

在音乐中自由地呼吸（自序）

作为一个20世纪60年代晚期出生的知识女性，我知道自己身上兼有传统的人生追求和叛逆的认知方式，个性张扬而思想开放。在追求艺术的人生道路上，是一个靠音乐才能呼吸的女性。

从小酷爱艺术，在漫长的艺术生涯中，从追求绘画艺术到后来执著地热爱歌唱艺术，如同是做了一场梦。梦中，我经历了一个常人无法想象的创作过程，不知是艺术成就了我，还是它重塑了我。

本科毕业留校任教后，新世纪的清风把我带到塞纳河畔，在世界艺术之都五光十色的艺术焕彩中，我感受了卡门迷人的风情，梵高的癫狂。一曲优美的《圣母颂》撩动了我的心。从此，我在夕阳下沉醉，在黄昏中歌唱，在细雨中缠绵悱恻……

啊！巴黎，你让我失魂落魄，让我魂不守舍。

在卢浮宫，在凡尔赛，在奥赛博物馆，那些大师灵光闪现，在微笑美人蒙娜丽莎嘴边，在梵高金灿灿的向日葵中，我听到了一曲曲动人的爱之歌。从此，我的世界如此斑斓，那一串串优美的旋律在画家的笔下飞舞……

三年的浪漫与逍遥，我获得了歌剧演唱文凭、艺术歌曲文凭及法国职业教师文凭等。这一切似乎是那样的合乎情理，奋斗过程中的艰辛、挣扎与孤独，顷刻间，化成了一种飞扬的艺术精神……是啊！音乐本身就在一种顺其自然中飘游，但它只游向心中有梦的人，希望我的下一个梦不是在月亮上……

2008年6月15日

于麻园村 云南艺术学院

目 录

唐丽VS棠梨与爱·死·美·····	吴 戈 001
在音乐中自由地呼吸（自序）·····	001
第一章 法国歌剧与音乐文化	
一个感动世界的女性	
——歌剧《卡门》中的音乐蕴涵着超越文学的价值·····	002
音乐期待着你	
——吉卜赛民族音乐中的世界性音符·····	010
卡门是一个荡妇吗？	
——歌剧《卡门》中颠覆传统女性的形象·····	017
因为爱得真实	
——歌剧《卡门》中蕴涵着悲剧元素·····	024
超凡的灵魂	
——初探古诺创作中出世与入世两种不同的音乐特征·····	032
女间谍也有真爱	
——比较歌剧《参松与达丽拉》和《江姐》中女性英雄气质的不同·····	043
音乐中散发着芳香	
——浅析法国音乐与艺术歌曲的发展·····	052

第二章 欧洲歌唱艺术

戏剧在音乐中展开

- 浅析17世纪意大利歌剧与法国歌剧的形成和发展对欧洲歌剧艺术产生的影响……064

世上没有优丽狄茜，我怎能活？

- 格鲁克歌剧改革对19世纪歌剧艺术发展的影响……076

超越自我

- 浅析莫扎特歌剧所具有的时代性特征……081

美在苍凉中哀号

- 比较贝多芬与莫扎特不同的音乐特点……089

他，不可思议

- 从莫扎特歌剧不同的风格及演唱特点看他非凡的音乐才能……097

那一束优美的光

- 从歌剧《塞米拉米德》中看罗西尼在歌剧艺术创作上的非凡成就……106

美不是一种过错

- 初探《茶花女》主人公的命运……115

请举起杯，喝了这杯美酒

- 浅析歌剧《茶花女》中显著的圆舞曲特征……122

残缺中的完美

- 从歌剧《蝴蝶夫人》中看普契尼笔下的女性的命运……129

上帝的小指无意间碰到了他

- 初探普契尼音乐创作中的“小人物有大悲哀”……139

现代歌剧之所以通俗

- 浅谈音乐剧的几种演唱风格……147

第三章 中国歌唱艺术

我心，为你而骄傲

- 浅析聂耳与冼星海歌曲创作的不同特征·····160

激情澎湃的岁月

- 冼星海与聂耳音乐创作成功的不同因素·····169

步履蹒跚

- 浅析半个多世纪以来中国歌剧艺术的发展·····179

在东西方文化撞击中凸显自己

- 怎样看待中国歌唱艺术的价值·····187

只有科学的唱法才是世界的

- 初探中国民族唱法的世界性元素·····194

第四章 欧洲歌唱艺术对中国的影响

教我如何不想他

- 初探欧洲艺术歌曲对中国歌曲的影响·····204

如此美妙的歌喉

- 浅析欧洲歌剧艺术的起源与美声唱法的美学特征·····213

天籁之音

- 浅析东西方合唱艺术不同的发展线条·····219

我心中的夜莺

- 浅析西洋唱法对中国歌剧唱法的影响·····229

第五章 歌唱心理与声乐教学

睿智的心

- 论声乐心理教学的复杂性.....240

寻找你的声音

- 制造一个会唱歌的乐器.....251

懂你，也懂我

- 浅谈歌唱心理在声乐教学中的作用.....261

审视自我

- 对中国声乐教学的反思.....269

参考文献.....277

后 记.....279

第一章

法国歌剧与音乐文化

一个感动世界的女性

——论歌剧《卡门》中的音乐蕴涵着超越文学的价值

比才是法国浪漫派歌剧的代表人物，是一个天才的音乐家，九岁进入巴黎音乐学院，二十岁获得罗马大奖，奈何家境清寒，必须以教学为生，无法专心作曲。他拼命用功才得到到罗马学习的机会并获奖，事实上他从罗马学成回国后，各方面都比较充实，确实令人刮目相看。当今十分著名的咏叹调——《哈巴涅拉舞曲》，但首演中担任演唱的著名歌手却并不喜欢，还三番两次地要他修改。如果当时比才因为感到厌倦而毁掉了这乐谱的话，我们今天就不能欣赏到这样的杰作了。

《卡门》像一部生动的音乐“文学”，以它特有的魅力影响着这个世界。比才用音乐鲜明地刻画了性格各异的人物形象：吉卜赛女郎卡门和农村出身的小军官唐·何塞，围绕在他们两人身边的善良而质朴的米凯埃拉、斗牛士埃斯卡米洛、走私贩以及烟草女工、士兵、儿童等。比才将这些生活在社会下层的普通人物搬上了歌剧舞台，并使他们各自的性格和生活情境栩栩如生。卡门与唐·何塞这对从出身经历到生活观念都不相同的人，从一时的激情开始到彼此间情感与意识的隔阂再到无法弥补的决裂，最终以凶杀来结束的爱情悲剧过程，被比才以色彩浓烈而又极其精练的音乐手段陈述得令人心悦诚服。

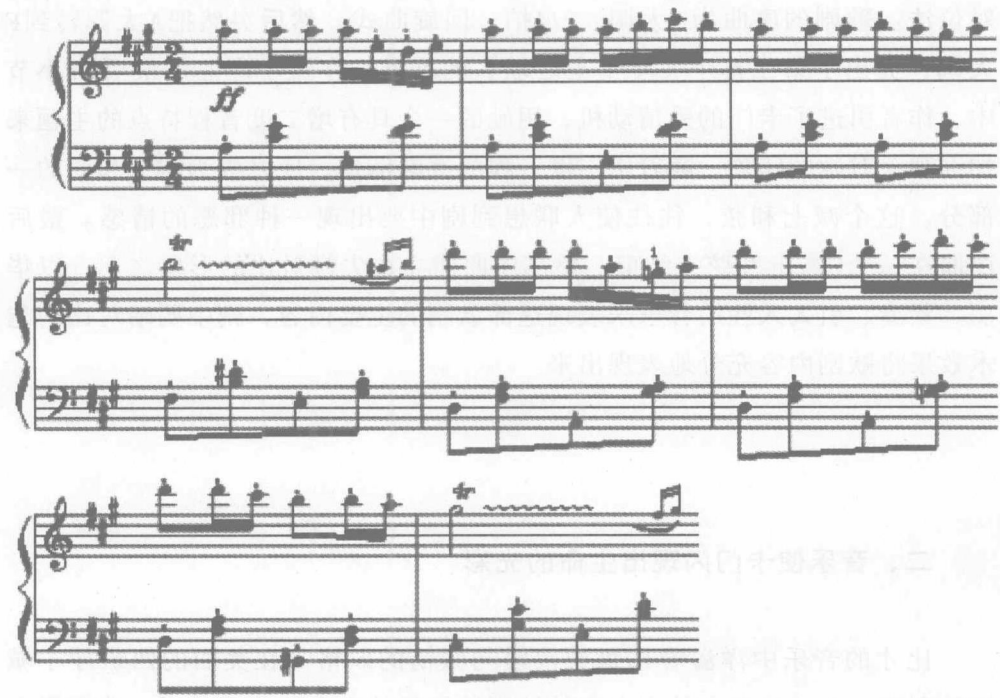
但谁能想到，《卡门》的问世历经风雨，比才创作过程中并不平静的人生经历，也决定了他会写出一部以爱情纠葛为载体，集中反映当时的社会矛盾在平民阶级中生动演绎的优秀作品。

歌剧《卡门》创作开始于作者新婚并参加国民自卫军后不久，历经3年

多，最终于作者去世前一年才完成。有人猜测，正是因为这部歌剧首演并不受当时的大众及评论家的欢迎，才导致了比才郁郁而终。

一、《卡门》序曲的独特魅力

从歌剧《卡门》前奏曲中看比才的创作风格。一般歌剧的序曲，都是用交响方式缩写来提示歌剧内容的，而这首序曲结构简单，仅仅描写了欢乐气氛和剧中次要人物斗牛士的英勇形象。如下乐谱图。

《卡门》具有凯旋进行曲的特点，坚定有力的节奏和威武雄壮的曲调，表现了斗牛士的飒爽英姿。并且在反复时音乐提高了八度，使斗牛士的情绪显得更为高昂。《卡门》的音乐动机，带有不祥的气氛。在弦乐有力的震音