

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

ZHONGWAI GEJU WUJU YINYUEJU JIANSANG

中外歌剧·舞剧 音乐剧鉴赏

公共艺术与人文素养丛书
GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

卢广瑞 编著

歌剧、舞剧、音乐剧都是舶来艺术
但它们却都能在中国落地开花
它们的表演手法大胆而夸张
但却能引起人们的共鸣和震撼
本书作者在本书的写作过程中
摒弃了晦涩难懂的专业术语、理论分析
也没有旁若无人地宣泄激情，置读者的感受于不顾
而是将读者视为自己相知多年的朋友，如聊天般侃侃而谈
让你轻松愉快地走进歌剧、舞剧、音乐剧
了解其在中国和外国的简明发展历史、代表人物、优秀作品
及其音乐特征、文化内涵、艺术魅力
与你一起快乐地享受别有风味的文化艺术大餐

公共艺术与人文素养丛书
GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU
卢广瑞 编著

中外歌剧·舞剧
音乐剧鉴赏

图书在版编目 (CIP) 数据

中外歌剧·舞剧·音乐剧鉴赏/卢广瑞编著. —重庆:
西南师范大学出版社, 2007. 9
(公共艺术与人文素养丛书)
ISBN 978-7-5621-3971-3

I. 中… II. 卢… III. ①歌剧—音乐欣赏—世界②芭蕾
舞—舞剧音乐—音乐欣赏—世界③歌舞剧—音乐欣赏—
世界 IV. J617.2 J617.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第147156号

总策划: 周安平 李远毅
执行策划: 郭昌瑜 周松
责任编辑: 王菱 周松
封面设计: 王玉菊
版式设计: 张宏

公共艺术与人文素养丛书

GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

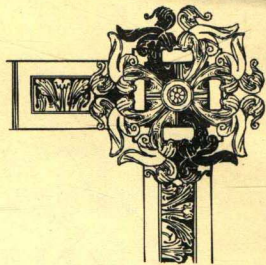
中外歌剧·舞剧·音乐剧鉴赏

卢广瑞 编著

出版发行: 西南师范大学出版社
网址 www.xscbs.com
地址 重庆市北碚区天生路2号
邮编 400715
电话 023-68254353 68253705

经 销: 全国新华书店
印 刷: 重庆康豪彩印有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 16
版 次: 2008年1月 第1版
印 次: 2008年1月 第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5621-3971-3
定 价: 29.00元

本书选用了大量优秀的图片, 衷心感谢这些作者的支持。但由于一些作者的姓名和地址不详, 暂时无法取得联系。恳请这些作者与重庆市版权保护中心和西南师范大学出版社联系, 以便署名并付酬。

编者寄语

中外作曲家、艺术家们创作的歌剧、舞剧和音乐剧艺术是人类文明、人类文化的重要组成部分，也是舞台综合性戏剧艺术的璀璨之花。其内容丰富，具有无比感人的艺术魅力。三百多年来，凡重要的作曲家大都在此艺术领域大显身手。

歌剧、舞剧、音乐剧艺术的题材涉及到某一区域、国家或民族的历史、宗教、文化、习俗等方方面面，欣赏、审美这三者舞台艺术，就是对人类历史、文化等诸方面的了解和学习。无论歌剧、舞剧或音乐剧，它们的各种题材往往都与爱情相关，或者说戏剧的题材都通过爱情情节表现出来。表面上，这些戏剧剧本是对爱情故事的描写，实质上揭示并且歌颂了人类、人性、民族文化甚至意识形态中的真善美，鞭打了假恶丑，反映了重大的社会、历史事件。这在人的心灵里，无疑会产生强大的、潜移默化的作用和影响，这种寓教于乐的美育功能比其他教育门类所无法比拟的，我们绝不可忽视。

戏剧艺术的题材、内容或人物形象通常涉及到宗教、神话中的神，或皇宫、王室中的帝王、贵族，民族的领袖、英雄人物形象，如某些歌剧、舞剧作品；但也表现、反映社会现实生活中一般阶层、普通人的思想情感，如音乐剧作品。三者形式上既有知识性、高雅性，也有大众化、通俗性和娱乐性的特点。由于种种原因，特别是戏剧艺术高昂的排演代价，我国民众几乎少有接触戏剧艺术的机会，造成这方面知识的匮乏。在新世纪、当前新的历史时期中，有必要加大开展、普及戏剧艺术的教育和欣赏活动。

在艺术表现上，歌剧、舞剧、音乐剧三者之间有共性，也有个性。本书将其做了一般的概括、归纳和比较，内容分为三大编，其中第一编为歌剧，第二编为舞剧，第三编为音乐剧。作者基本上按照每一类艺术体裁的

发展情况，分别将历史上重要时期，有代表性的作曲家创作的重点作品，剧本的基本形式和内容、人物角色、音乐的特点、舞台美术的特色以及相关背景等做了一般介绍和必要的分析。此书可作为高等院校专业基础或公共课的戏剧艺术欣赏教材，也可作为大众的一般读物来丰富自我的艺术审美和文化生活。

编写歌剧等这类综合性艺术的赏析不是一件简单容易的事情，它涉及到文学、戏剧、音乐、舞台美术等多学科的知识 and 学问，同时受到材料（剧本、总谱等）的收集、掌握以及作者的水平等限制。由于教学工作的需要，笔者还是冒失做了这种尝试，不尽人意和不足之处在所难免，希望得到专家、学者和同行们的批评、指正。

编著者

于厦门洪文

目 录

中外

歌剧·舞剧·音乐剧

鉴赏

概述	1
第一编 歌剧 (Opera)	6
第一章 歌剧艺术概述	7
第一节 歌剧的形式与内容	7
第二节 歌剧中的音乐 (声乐和器乐)	9
第三节 如何欣赏歌剧	11
第二章 歌剧的发展历史	12
第一节 西方歌剧历史及发展	12
第二节 中国新歌剧的产生与发展	14
第三章 西方歌剧鉴赏	16
第一节 “近代歌剧之父”——蒙特威尔第与《奥菲欧》	16
第二节 18世纪古典主义歌剧重要作曲家和作品	20
一、格鲁克与《奥菲欧与尤丽狄茜》(Orfeo ed Euridice)	20
二、莫扎特和《费加罗的婚礼》(Le nozze di Figaro)	22
三、罗西尼与《塞维利亚的理发师》(Il Barbiere di Siviglia)	25
第三节 19世纪意大利浪漫主义歌剧重要作曲家和作品	28
一、唐尼采蒂和喜歌剧《爱的甘醇》(L'elisir d'amore)	28
二、贝里尼与代表作《诺尔玛》(Norma)	29
第四节 威尔第与他的歌剧创作	33
一、歌剧《茶花女》(La Traviata)	33
二、四幕超大景观歌剧《阿伊达》(Aida)	36
第五节 19世纪末至20世纪初真实主义歌剧及普契尼的歌剧创作	40
一、真实主义歌剧	40
二、四幕歌剧《艺术家的生涯》(La Boheme)	40
三、三幕歌剧《托斯卡》(Tosca)	43
四、三幕歌剧《蝴蝶夫人》(Madama Butterfly)	45
五、歌剧《图兰多特》(Turandot)	48

中外

歌剧·舞剧·音乐剧

鉴赏

第六节	马斯卡尼的歌剧《乡村骑士》和莱翁卡瓦洛的歌剧《丑角》	51
一、	马斯卡尼的歌剧《乡村骑士》(Cavalleria Rusticana)	51
二、	莱昂卡瓦洛的歌剧《丑角》(Pagliacci)	53
第七节	瓦格纳和他的乐剧《特里斯坦与伊索尔德》	55
第八节	柴可夫斯基和他的歌剧创作	58
一、	三幕抒情歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》(Jewgeni Onegin)	58
二、	三幕七场歌剧《黑桃皇后》(Queen of Spades)	59
第九节	比才与歌剧《卡门》	62
第十节	德彪西与歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》	65
第十一节	理查·施特劳斯和他的歌剧作品	68
一、	独幕(四场)歌剧《莎乐美》(Salomé)	68
二、	独幕歌剧《艾莱克特拉》(Elektra)	69
三、	三幕喜歌剧《玫瑰骑士》(Der Rosenkavalier)	69
第十二节	肖斯塔科维奇与歌剧《姆钦斯克县的麦克白夫人》	71
第十三节	普罗科菲耶夫的歌剧巨作《战争与和平》	74
第十四节	巴托克与歌剧《蓝胡子公爵的城堡》	78
第十五节	贝尔格与歌剧《沃采克》	79
第四章	中国歌剧鉴赏	81
第一节	中国民族歌剧	81
一、	中国民族新歌剧《洪湖赤卫队》	81
二、	民族经典歌剧《江姐》	82
第二节	施光南与歌剧《伤逝》	84
第三节	金湘与歌剧《原野》	86
第四节	石夫与歌剧《阿美姑娘》	89
第五节	郭文景与歌剧创作	92
一、	现代室内(古代连环画式)歌剧《夜宴》	92
二、	四场现代室内歌剧《狂人日记》	94
第六节	谭盾与三幕现代歌剧《茶经》	96
第七节	其他中国歌剧	98
一、	《苍原》	98
二、	《张骞》	99
三、	大型历史歌剧《司马迁》	101

四、新民族歌剧《悲怆的黎明》	103
五、《我心飞翔》	104

中外

·歌剧·舞剧·音乐剧·

鉴赏

第二编 舞剧 (Ballet)	106
第一章 舞剧艺术概述	107
第一节 从舞蹈、舞蹈组合与舞蹈语言说起	107
第二节 古典芭蕾	109
第三节 舞剧 (芭蕾舞剧)	110
第四节 戏剧芭蕾与交响芭蕾的特征与区别	112
第五节 舞蹈与音乐	115
第六节 如何欣赏舞剧	116
第二章 舞剧的形成与发展历史	117
第一节 欧洲芭蕾舞剧	117
第二节 中国芭蕾舞剧	120
第三章 西方芭蕾舞剧鉴赏	122
第一节 柴可夫斯基的三大芭蕾舞剧	122
一、芭蕾艺术的百科全书——《睡美人》(Sleeping Beauty)	122
二、古典芭蕾的代表作《天鹅湖》(Swan Lake)	125
三、永久的圣诞礼物《胡桃夹子》(The Nutcracker)	127
第二节 足尖芭蕾代表作《仙凡之恋》	130
第三节 法国四大芭蕾舞剧	132
一、浪漫主义“芭蕾之冠”《吉赛尔》(Giselle)	132
二、《海盗》(Le Corsaire)	133
三、古典童话芭蕾《葛蓥莉娅》(Coppelia)	134
四、古典芭蕾《希尔薇娅》(Sylvia)	136
第四节 喜剧芭蕾力作《仲夏夜之梦》	137
第五节 普罗科菲耶夫与他的舞剧创作	139
一、经典爱情《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and Juliet)	139
二、《宝石花》(The Stone Flower)	141
第六节 斯特拉文斯基与他的舞剧创作	144

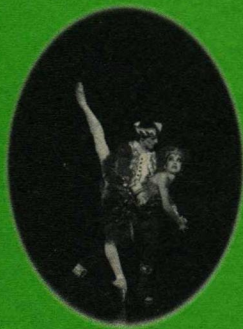

中外

歌剧·舞剧·音乐剧

鉴赏

一、标新立异的现代芭蕾《火鸟》(The Firebird)	144
二、滑稽芭蕾《彼得鲁什卡》(Petrushka)	145
三、版本多样的《春之祭》(The Rite of Spring)	147
四、新古典主义风格《普钦奈拉》(Pulcinella)	148
第七节 哈哈图良与他的舞剧创作	150
一、交响史诗《斯巴达克斯》(Spartacus)	150
二、《加雅涅》(Gayane)	151
第八节 明库斯的芭蕾舞剧创作	153
一、舞剧《唐·吉珂德》(Don Quixote)	153
二、技巧难度之最《舞姬》(La Bayadere)	155
第九节 其他舞剧	158
一、《柯拉维果》(Clavigo)	158
二、《细刨花》(Excelsior)	158
三、《曼侬》(Manon)	158
四、《莱梦达》(Raymonda)	159
第四章 中国芭蕾舞剧鉴赏	160
第一节 革命历程之舞《红色娘子军》	160
第二节 洋为中用《白毛女》	164
第三节 精致动人《鱼美人》	167
第四节 四幕芭蕾舞剧《祝福》	169
第五节 《红楼梦》与舞剧创作	171
一、芭蕾舞剧《林黛玉》	171
二、中国民族舞剧《林黛玉》	172
第六节 芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》	176
第七节 上海芭蕾舞团的三部舞剧	178
一、《魂》	178
二、《伤逝》	178
三、《阿Q》	179
四、三部舞剧的舞台美术	179
第八节 大型民族舞剧《丝路花雨》	180

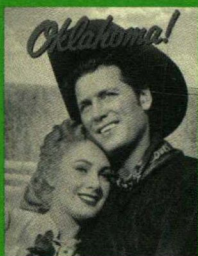

中外

歌剧·舞剧·音乐剧

鉴赏

第三编 音乐剧 (Musicals)	184
第一章 音乐剧概述	185
第一节 音乐剧的形式与内容	185
第二节 如何欣赏音乐剧	187
第二章 音乐剧的形成与发展历史	188
第一节 西方音乐剧	188
一、音乐剧的形成与发展	188
二、美国纽约百老汇	189
三、西方音乐剧奖项	190
第二节 音乐剧在中国	191
第三章 西方音乐剧鉴赏	192
第一节 第一座里程碑《演艺船》	192
第二节 理查德·罗杰斯和奥斯卡·哈姆斯特恩的音乐剧	196
一、变革典范《奥克拉荷玛》(Oklahoma)	196
二、美妙之极《音乐之声》(The Sound of Music)	197
三、《国王与我》(The King and I)	199
第三节 韦伯与他的音乐剧	200
一、四大名剧之《猫》(Cats)	200
二、传奇人生《艾薇塔》(EVITA)	202
三、“20世纪最成功剧目”《剧院魅影》(The Phantom of the Opera)	204
第四节 经典之作《巴黎圣母院》	207
第五节 伯恩斯坦与音乐剧《西区故事》	208
第六节 四大名剧之《悲惨世界》	210
第七节 四大名剧之《西贡小姐》	212
第八节 概念音乐剧《我爱你》	216
第四章 当代中国音乐剧鉴赏	217
第一节 中国现代音乐剧《花木兰》	217
第二节 大型动作音乐剧《兵马俑》	220

Oklahoma!

中外

·歌剧·舞剧·音乐剧·

鉴赏

第三节	香港本土音乐剧《雪狼湖》	223
第四节	江南水乡音乐剧《五姑娘》	227
附录一	世界著名歌剧院	230
附录二	中国著名歌剧院	233
附录三	世界著名芭蕾舞团	235
附录四	20世纪新中国著名芭蕾舞团	239
附录五	本教材教学计划学时安排参考	241
	主要参考书目及影像资料	245
	后记	246

概 述

一、歌剧、舞剧和音乐剧共同的美学特征

首先，在舞台上，在音乐的承载下表演戏剧是歌剧、舞剧、音乐剧这三类艺术的共同特征之一。

上面这句话中，“在舞台上”好理解，“在音乐的承载下”理解也不难，即没有音乐，歌剧、舞剧、音乐剧就无法演出，演员就无法表演。关键是怎么理解“表演戏剧”这句话。什么是“戏剧”？“戏剧”的内涵有什么？这是我们应该清楚的问题。一般来说，“戏剧”一词中主要包括有几种成分，如：主要人物形象（一般富于典型的性格，2~3人以上），时间和地点的背景（即“典型环境”），人物之间的矛盾冲突及其展现，具体的情节、事件等。

其次，三者共同的特征是“三度创作”过程：

“第一度创作”指剧本作家和作曲家的作品：脚本和总谱（基础性质的、不可变动的创作），戏剧没有脚本和音乐，导演、编导、乐队指挥则无法工作。

“第二度创作”指导演、编导，任何一部歌剧、舞剧或音乐剧都是先有了剧本和音乐，然后再在导演的编导下成作的。“第二度创作”，其性质是“可变动的创作”，即：同一部戏剧的脚本，可能有不同导演、编导创作出来的不同的“版本”。

“第三度创作”指表演家（演员）与指挥家、演奏家和舞台美术家。“第三度创作”，其性质也是“可变动的创作”。即：同一部戏剧的音乐总谱，不同表演家（指挥家、歌唱家、舞蹈家）与不同的舞台美术家可能创作出来不同“版本”的戏剧“音响结构”和戏剧表演效果。

无论是歌剧、舞剧或音乐剧，三者都可能需要经过此“三度创作”之戏剧艺术实践过程（特殊情况除外，如某一歌剧或舞剧的作曲家和指挥家是同

一位艺术家等），其戏剧艺术的效果如何与这“三度创作”过程的质量、水平密切相关。

二、歌剧、舞剧和音乐剧的“四大元素”

歌剧（Opera）不同于一般的歌曲（Song），舞剧（Ballet）不同于一般的舞蹈（Dance），音乐剧（Musicals）不同于一般的乐曲（solomusic），最根本的原因在于：它们是戏剧，或者说它们是戏剧性的艺术体裁。

1. 戏剧（Drama, Theatre）

戏剧的基本范畴包括：时间，地点，人物（特别是典型人物）和人物关系，故事情节，人物对话与动作，环境和场面（典型环境），矛盾和冲突。这些范畴对于歌剧、舞剧、音乐剧这三类艺术来说是不可缺少的。所以说，戏剧是其基础。表演家（歌唱家或舞蹈家）、指挥家（包括演奏家）的表演艺术使得戏剧得到展现、成作。艺术家“歌”与“舞”的戏剧表演是歌剧、音乐剧、舞剧艺术的主体。

2. 音乐（交响音乐，Symphony或Orchestral music）

歌剧、舞剧、音乐剧这三类艺术离不开音乐（管弦乐队演奏的音乐，或称为交响音乐），交响音乐在这三类艺术中占有重要的地位和作用。有的理论家称为：戏剧是歌剧、舞剧、音乐剧这三类艺术的基础，音乐是歌剧、舞剧、音乐剧这三类艺术的主导。因为，交响音乐本身具有极强的描绘和刻画性，它极“善于揭示运动的力度状态的极其微妙的差异”（茅原：《未完成音乐美学》，上海人民出版社，1998）。音乐在歌剧、舞剧和音乐剧中担负着揭示人物内心世界最微妙的情感活动以及情感和个性发展心路历程，并营造各种独特的戏剧性气氛。

没有音乐（管弦乐队演奏的音乐）的伴奏、承载，歌剧、舞剧和音乐剧的戏剧表演效果则不可想象。歌剧、舞剧和音乐剧的戏剧表演离不开音乐，而音乐却可以脱离戏剧的表演而独立存在。这既是音乐所独具的特点，也是

交响音乐艺术自身具有的戏剧性所使然。

3. 舞蹈 (Dance)

抒情和造型性是舞蹈艺术的特性。舞蹈通过人形体和表情的造型、模拟，并给以艺术化的夸张、变形，从而揭示人的情感活动。有人称舞蹈为“流转飞动的雕塑”，“有形无声的音乐”。

基本形式：独舞，通常表现主人公的情感与性格，如：《卡门》第一幕卡门跳的热情奔放的吉卜赛舞蹈《哈巴涅拉舞曲》。群舞，如十八九世纪的大歌剧中，往往在第三幕戏剧高潮到来之前，有时在终场，出现华丽的群舞大舞蹈场面，营造绚丽多姿的艺术气氛和激动人心的效果。

4. 舞台美术 (The fine arts of stage)

在舞台上表演就离不开舞台美术。舞台美术是一切舞台造型的总称，它的功能作用是艺术造型。舞台美术的内容包括：绘画、建筑、灯光、服装、道具、化装以及各种效果等。舞台美术制造效果的目的是通过各种造型手段再现生活的真实，表现歌剧主题所需要的外部环境和戏剧氛围。客观上，舞台美术的效果在表现“客观真实”的同时，体现出舞台美术家主体、主观性方面的“真实”（性格、修养等）。

总之，舞台美术的艺术造型作用，对于歌剧、舞剧和音乐剧艺术都具有极其重要的意义。没有舞台美术，戏剧中的人物、环境则失去了生活的真实性，戏剧表演将失去光彩，歌剧、舞剧和音乐剧中的戏剧性甚至无法存在。

总之，从音乐历史的角度观察，这三类戏剧艺术中，歌剧最具有代表性。第一，歌剧集综合艺术要素之大，全诗歌、音乐、舞蹈、舞台美术等缺一不可；第二，西方音乐史中，凡重要的大作曲家几乎都有歌剧艺术的创作；第三，专业作曲家的创作，使得歌剧的思想性、艺术性、技术性突出、繁复、深奥；第四，音乐是戏剧艺术的主导，歌剧音乐风格随着时代而变化、发展，这一现象与交响音乐的风格变化、发展几乎同步进行，所以，十

九世纪下半叶，德国瓦格那的“乐剧”、“音乐的戏剧”出现也可为是一种历史的必然。

相比而言，舞剧这种综合艺术是视觉（形体语言）和听觉（音乐语言）的结合，缺少歌剧艺术中语言、歌词、诗歌这一“语义”概念性的要素。舞剧是“舞蹈与音乐的一对孪生姐妹”的艺术。因此，舞剧比歌剧更为抽象，更富于想象力。

严格地说，音乐剧是歌剧艺术的一个分支，综合性的要素几乎一样，但是，音乐剧在风格上与歌剧相区别。通俗、易懂是音乐剧艺术的一个标准，这种“通俗性”，要求其题材内容和艺术性都应接近时代生活，反映一般大众的思想、情感。因此，音乐剧的内容清新，形式一般灵活、多样。

中外

歌剧·舞剧·音乐剧

鉴赏

第一编

歌剧 (Opera)

歌剧是将音乐、戏剧、文学、舞蹈、美术等融为一体的综合性舞台艺术。

歌剧首先，而且主要是“戏”——通过动作和事件展现人的冲突、感情和思想，而在这一过程中，音乐承担着最重要的表现职责。换言之，歌剧理应属于“戏剧”的大范畴，而它之所以不同于话剧、诗剧或舞剧等其他戏剧品种，其根本原因在于，它的中心艺术媒介不是对白、诗歌或舞蹈，而是音乐。

歌剧这种体裁的特性和本质是“以音乐承载戏剧”、“作曲家就是戏剧家”。

——美国学者克尔曼的歌剧研究名著《作为戏剧的歌剧》（见修订版前言）

杨燕迪译，连载于《歌剧艺术》（后更名为《歌剧艺术研究》）1990年第3期至1993年第6期