

孟超美 吴力菡 安屹宇 编著

世界歌剧画廊

南开大学出版社

大学生艺术修养

易 记

世界歌剧画廊

孟超美 吴力菡 安竝宇 编著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

世界歌剧画廊 / 孟超美, 吴力菡, 安竑宇编著. 一天
津: 南开大学出版社, 2013.4

(大学生艺术修养)

ISBN 978-7-310-04133-6

I. ①世… II. ①孟…②吴…③安… III. ①歌剧—
世界—青年读物 IV. ①J832—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 051724 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 孙克强

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

唐山天意印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

230×170 毫米 16 开本 18.875 印张 1 插页 343 千字

定价: 48.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

导 读

宏大辉煌的音响，变幻莫测的故事，华美绚丽的舞台，热烈奔放的舞蹈，犹如天籁的歌声，真情投入的表演，音符与字符的碰撞中演绎着台上台下的悲欢离合，一切情感中的元素都在作曲家和剧作家的激情中被诠释着——这便是异彩纷呈的歌剧艺术，也是本书希望展现给读者的歌剧世界。

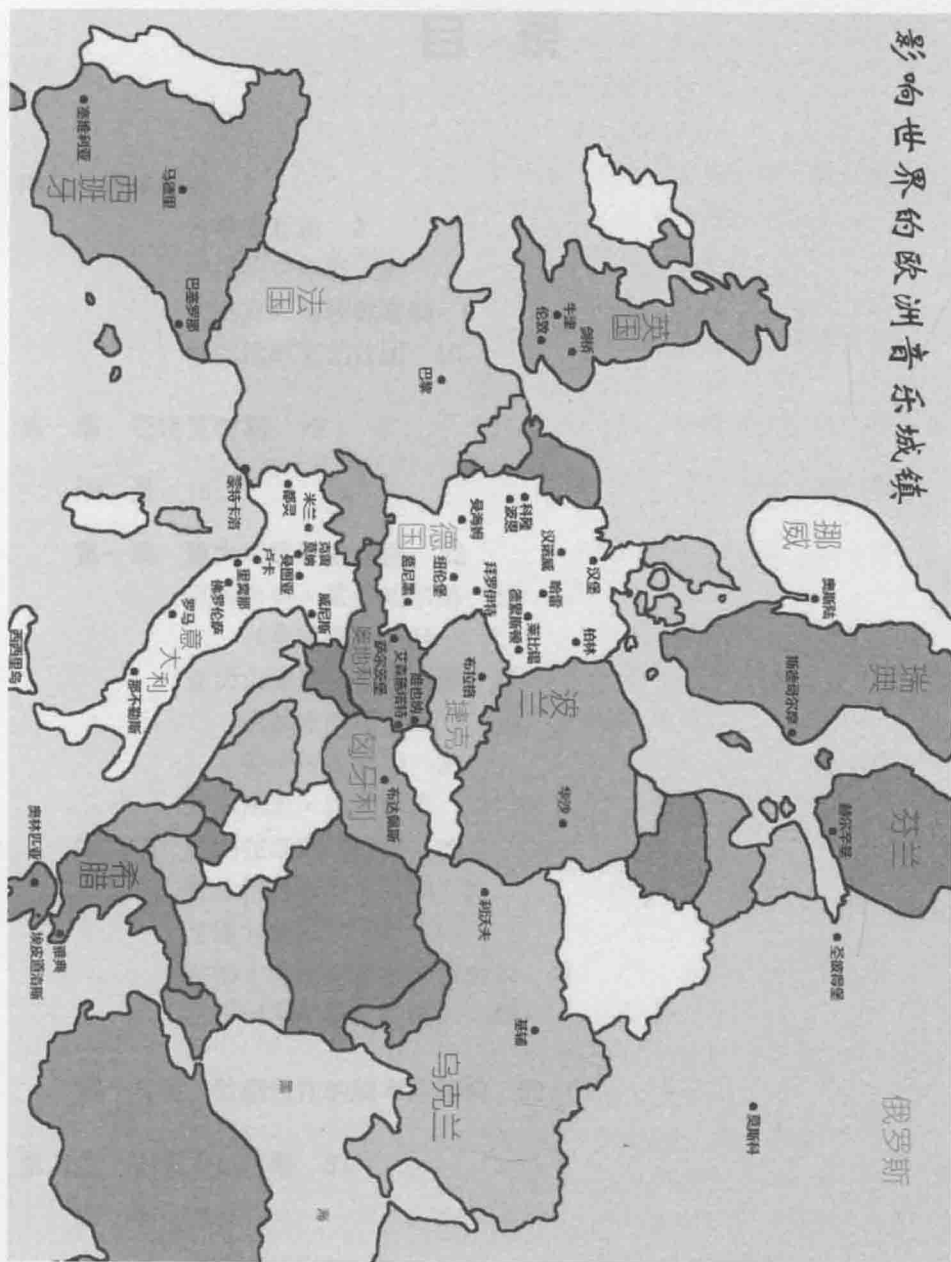
为了加深读者对歌剧的整体认识，全书以时间为脉络，模拟歌剧中幕与场的关系安排章节——将歌剧史的不同发展阶段分为序曲和四幕；各幕中按不同类型的作曲家及国别细分为若干场；每场中又将这一时期重要作曲家的代表性作品给予重点介绍；每幕之间则插入与歌剧相关的基础知识。入门读者既可以首先通过幕间部分了解歌剧的形式和内容，也可从“序曲”部分开始，跟随全书感受歌剧发展变化的过程，还可直接选读或查阅感兴趣的作曲家或作品介绍。

在浩如烟海的歌剧作品中，笔者重点选择介绍了对歌剧的发展和沿革产生深远影响的二十多位著名作曲家和他们的三十余部名作。在相关资料的整理中，笔者深感文字描述对于歌剧这种视觉与听觉艺术的苍白，因此力求运用大量具有历史感与现实性的图片和视听片断来缩小读者与歌剧间的距离，并辅以百余个短小精致的谱例来再现那些耳熟能详的旋律。书中曲名后的图标为配有音频资料的标记，为配有视频资料的标记。文中的术语、曲名、人名等也都大都附有相应的外文词条，可供读者参考。

作为本书内容的补充，随书光盘不仅收录了书中提及的音像资料（曲目列表见附录），还增加了大量扩展性的文字、图片和音频资料。光盘内容以“时——作曲家生辰，空——世界著名歌剧院，史——西方歌剧发展史，论——歌剧相关知识”四个板块为依托，读者可从不同路径进入并播放音频和视频文件。光盘收录的音乐覆盖面广，涵盖了包括古希腊、中世纪、近代直至现代各个时期在内的珍贵的音像资料。所选的资料大多出自不同的唱片公司，每一曲目都提供原唱片出处供读者参考，读者可以从中体味几千年来音乐风格的变幻、歌剧形式的发展以及不同版本的演绎。

全书内容翔实、图文并茂，集知识性和趣味性于一体，既可以作为高等院校公共选修课的教材，又可作为歌剧爱好者的普及读物和收藏资料。相信各幕“场景”中丰富的图片、“咏叹点睛”中精选的剧幕以及“花腔”段落中诙谐的插曲，一定可以使读者在轻松愉悦中从多视角、多侧面体会歌剧艺术带来的独特魅力，享受世界歌剧画廊中的曼妙风景。

影响世界的欧洲音乐城镇

目 录

序曲 歌剧溯源 1

古希腊悲剧 2

中世纪宗教剧 8

文艺复兴与牧歌喜剧 9

佛罗伦萨文艺社团 10

第一幕 巴洛克时期 15

场 景 16

第一场 意大利歌剧的兴盛 22

克劳迪奥·蒙特威尔第 23

《奥菲欧》 24

亚历山德罗·斯卡拉蒂 29

返始咏叹调 29

关于阉人歌手 30

安东尼奥·维瓦尔第 33

第二场 歌剧在欧洲的传播 35

让·巴蒂斯特·吕利 35

亨瑞·普塞尔 41

乔治·弗里德里希·亨德尔 44

《朱里欧·恺撒》 47

第一幕间 歌剧创作的脚本与结构 52

第二幕 古典主义时期 57

场 景 58

第一场 喜歌剧的兴起 62

《女仆作夫人》 62

第二场 正歌剧的改革 66

克里斯多夫·维利巴尔德·格鲁克 67

《奥菲欧与尤丽狄茜》 69

沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特 72

《费加罗的婚礼》 75

《魔笛》 81

第三场 浪漫主义的先驱 87

路德维希·冯·贝多芬 87

《菲岱里奥》 88

第二幕间 歌剧音乐的构成与特征 94

第三幕 浪漫主义时期 101

场 景 102

第一场 崛起的德国 106

卡尔·马瑞亚·冯·韦伯 106

《自由射手》 108

威廉·理查德·瓦格纳 114

《罗恩格林》 121

第二场 革命的法国 125

约克·奥芬巴赫 128

《霍夫曼的故事》 129

乔治·比才 131

《卡门》 133

第三场 雍容的意大利 141

佐阿基诺·罗西尼 143

《塞维利亚的理发师》 146

《威廉·退尔》 150

朱塞佩·威尔第 153

《茶花女》 157

《阿依达》 164

贾科莫·普契尼 168

《蝴蝶夫人》 172

《图兰朵》 175

第四场 觉醒的俄国 181

米哈伊尔·伊万诺维奇·格林卡 183

《伊凡·苏萨宁》 184

《鲁斯兰与柳德米拉》 186

亚历山大·波菲里耶维奇·鲍罗丁 189

《伊戈尔王》 191

第三幕间 歌剧的声种分类 195

第四幕 现代时期 201

场 景 202

第一场 现实主义歌剧 208

皮耶特罗·马斯卡尼 209

《乡村骑士》 210

鲁杰罗·莱翁卡瓦洛 214

《丑角》 215

第二场 现代乐派 219

理查·施特劳斯 219

《莎乐美》 221

乔治·格什温 225

《波吉与贝丝》 226

贝拉·巴托克 229

《蓝胡子城堡》 230

第三场 音乐剧 233

安德鲁·洛伊德·韦伯 236

《猫》 237

《剧院魅影》 244

克劳德·米歇尔·勋伯格 248

《悲惨世界》 249

《西贡小姐》 253

ABBA 乐队 256

《妈妈咪呀!》 257

第四场 中国歌剧 263

《白毛女》 265

《江姐》 268

《苍原》 271

尾声 歌剧的台前和幕后 275

主要参考文献 281

术语索引 284

本书配套音频、视频目录 285

第二编 声乐艺术 101

第一章 声乐 103

第一节 声乐的概述 104

一、声乐的定义 104

二、声乐的分类 104

三、声乐的演唱 104

四、声乐的欣赏 104

第二节 声乐的演唱 105

一、声乐演唱的基本要求 105

二、声乐演唱的呼吸 105

三、声乐演唱的发声 105

四、声乐演唱的咬字 105

第三节 声乐的欣赏 106

一、声乐欣赏的基本要求 106

二、声乐欣赏的呼吸 106

三、声乐欣赏的发声 106

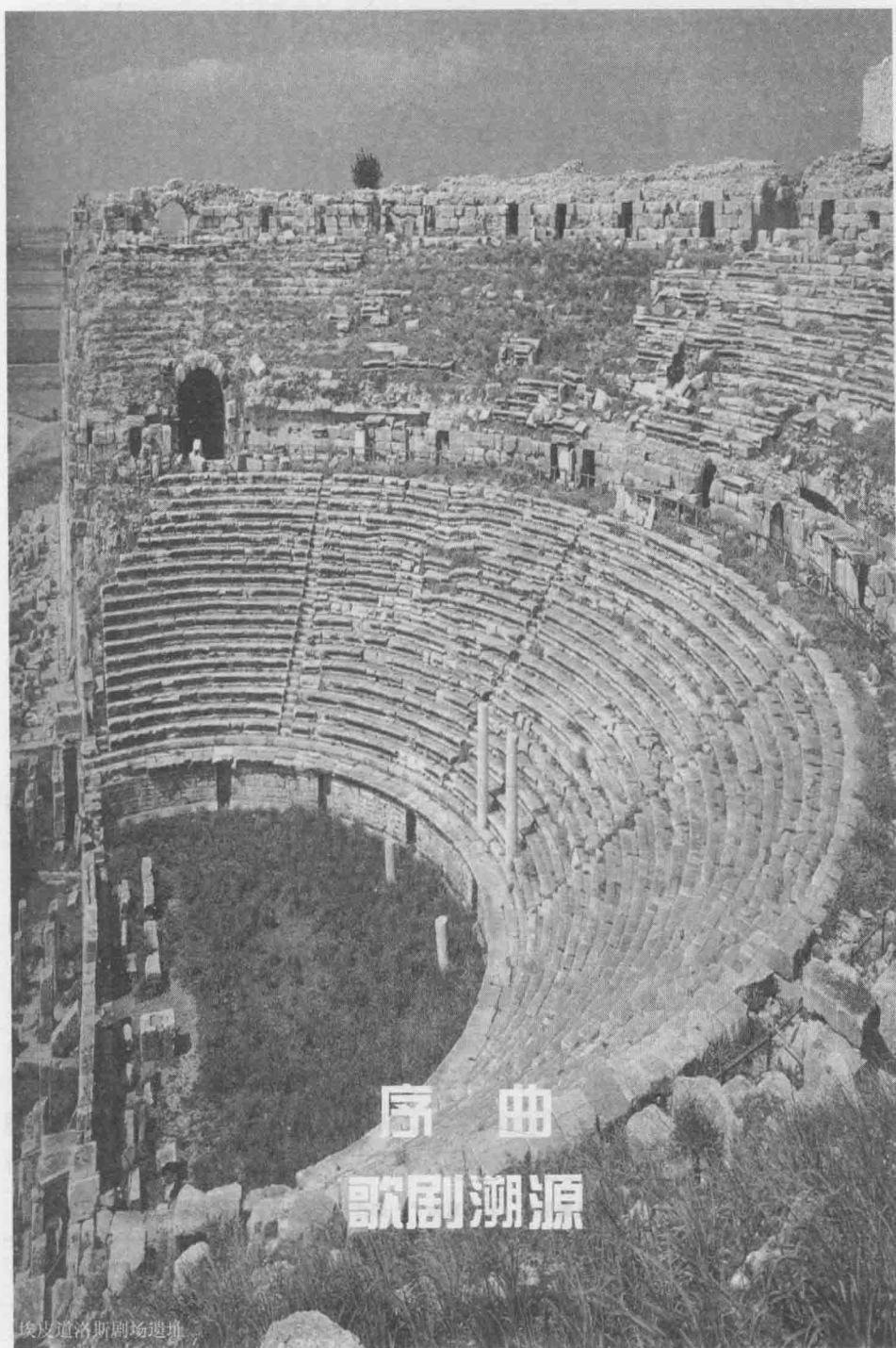
四、声乐欣赏的咬字 106

五、声乐欣赏的情感 106

六、声乐欣赏的审美 106

七、声乐欣赏的鉴赏 106

八、声乐欣赏的总结 106

序曲
歌剧溯源

埃皮道洛斯剧场遗址

音乐除了歌词之外别无他物，节奏和旋律佐之；而不是与此相反。

——卡契尼

古希腊悲剧

歌剧（opera）^①是一种音乐与戏剧相结合的艺术形式，它遵循着所有事物的发展规律——由简而繁，并随着时间的推移发生演化。支撑这门艺术的基本要素（独白、对话、布景、表演、连续的音乐）滥觞于西方文明的初始——古希腊的悲剧和喜剧。当时的戏剧就已经有了合唱队的伴唱，有些朗诵甚至以歌唱的形式出现。

悲剧^②是从公元前6世纪祭祀酒神狄奥尼索斯（Dionysus）的活动^③中演变而来的。后世的尼采^④在《悲剧的诞生》中写道：“希腊悲剧在其最古老的形态中仅仅以酒神的受苦为题材，而长时期内唯一登场的舞台主角就是酒神……希

① “Opera”是拉丁文“opus”的复数形式，后者意为“一部作品”，而歌剧正是多幕演出的集合。

② 希腊语“悲剧”（tragoidia）一词原意是“山羊之歌”，这是因为歌者总是身披羊皮扮作羊人；另一说法是，最早的悲剧比赛以山羊为奖品。虽然字面为“悲”，但实为“严肃”之意。

③ 每年在雅典举行的大酒神节上所唱的酒神赞歌（Dithyramb）是配有芦笛伴奏和舞蹈的即兴抒情合唱诗。

④ 尼采（Nietzsche，1844—1900），德国哲学家、诗人。《悲剧的诞生》（1872）是他的第一部戏剧理论著作。

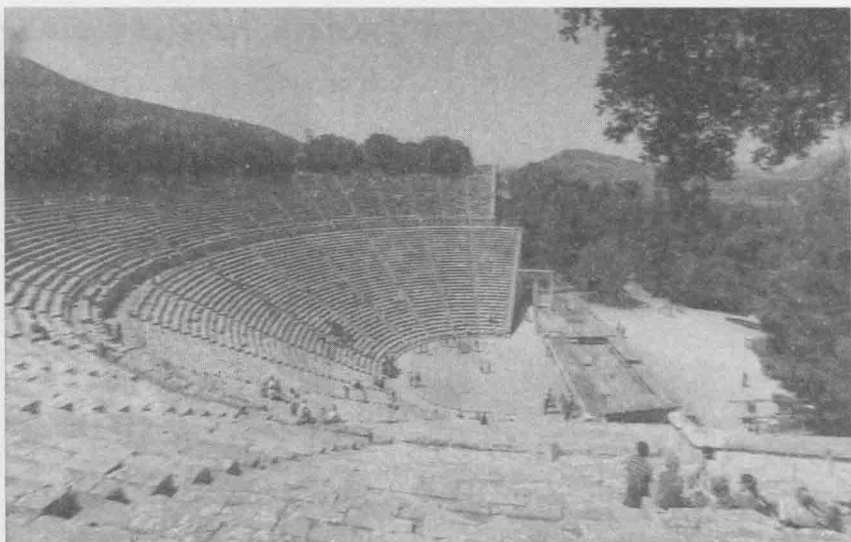
希腊神话里的葡萄酒与狂欢之神狄奥尼索斯是主神宙斯（Zeus）和凡间女子西姆莱公主（Semele）所生的儿子。怀了孕的公主受到宙斯妻子赫拉（Hera）的劝诱，请求以化身形式出现的宙斯现出本相。然而她无法承受宙斯巨大的威力，被雷霆击死。宙斯将公主腹中的胎儿缝入自己的大腿，致使暂时瘸腿。胎儿足月后第二次出生，其名“Dionysus”意为“宙斯瘸腿”。

希腊舞台上一切著名角色普罗米修斯^①、俄狄浦斯^②等等，都只是这位最初主角酒神的面具。”^③

① 普罗米修斯（Prometheus），古希腊神话人物。他瞒着宙斯偷取火种带到人间，为此承受了残忍的惩罚。

② 俄狄浦斯（Oedipus），古希腊神话人物。他在不知情的情况下杀死了自己的父亲并娶了自己的母亲。

③ 周国平译《悲剧的诞生——尼采美学文选》第40页。北京：三联书店，1986年。

埃皮道洛斯 (Epidavros) 剧场是古希腊众多露天剧场之一，兴建于公元前 400 年左右。剧场沿山坡开凿而成，可容纳一万多名观众。观众绝大多数是雅典男性公民。为了使全体观众都能听得到，演员的动作幅度很大，声音也很高亢。在歌舞的同时，另有演员向观众叙述剧情。这样的演出每年都会评选出优秀的演员和剧本作者。埃皮道洛斯剧场一直使用到公元 426 年，直到信仰基督教的皇帝关闭了该剧场。

表情夸张的古希腊演员的面具

古希腊的悲剧多取材自神话，具有仪典性。这种仪典又与音乐、舞蹈、诗歌恰到好处地融为一体。音乐包含着语言，诗歌通过歌唱来表现，乐器只用作伴奏。

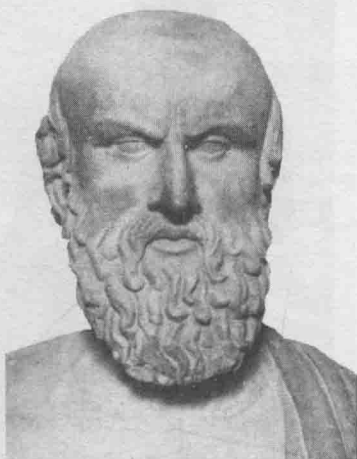
最初的戏剧只有一名演员和一个歌队，所有的角色都由同一名演员来扮演，演员使用面具来变换身份。当演员离开舞台去换装时，歌队便用歌舞来弥补空档，因此歌队便成为早期戏剧中的主要组成部分。

在考古发掘中发现的古希腊陶器，表面的图案描绘了手拿面具等待演出的演员们。

古希腊著名的悲剧作家有埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯。由于当时还没有完整的记谱法，现在我们所看到的作品只有文字而没有音乐。现存最早的乐谱是公元前 200 年左右记载在纸莎草上的欧里庇得斯《俄瑞斯忒斯》（*Orestes*）中合唱曲的片断 以及《伊菲姬尼在奥利德》（*Iphigeneia en Aulidi*）中的片断。

石雕头像即为“悲剧之父”埃斯库罗斯（Aeschylus，前 525?-前 456），相传写有八十多个剧本，现存《被缚的普罗米修斯》等 7 部。

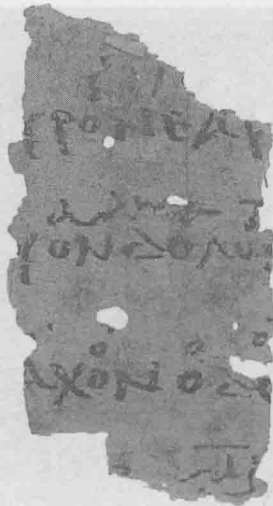

索福克勒斯(Sophocles, 前 496—前 406), 共写过 123 个剧本, 完整流传的有《俄狄浦斯王》等 7 部。他 27 岁时首次参加悲剧比赛就战胜了著名的埃斯库罗斯, 并保持该荣誉二十余年。其作品是雅典全盛时期社会的缩影, 他为完善戏剧艺术作出了贡献, 被誉为“戏剧艺术的荷马”、“命运悲剧大师”。

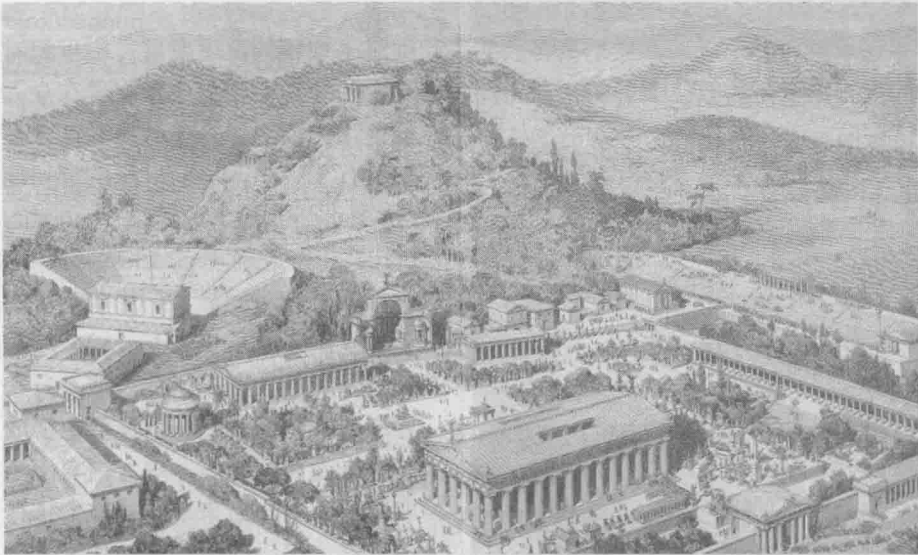

欧里庇得斯(Euripides, 前 485—前 406), 据传写有悲剧 90 余部, 现存《特洛伊妇女》等 19 部。他喜欢在自己的剧中扮演主角或女性角色, 有很多作品以探讨女性心理为主题。

古希腊的喜剧^①也是从酒神的祭祀活动演变而来的。和悲剧的庄重深刻不同，喜剧轻松戏谑，以现实题材或针砭时弊为内容，在结构上与悲剧大致相同，只是角色比悲剧略多，同时歌唱不那么受重视，当然这是与喜剧的调侃风格有关的。

被推测为古希腊某部悲剧乐谱的留存片段（纸莎草，公元 300 年左右）

奥林匹亚考古遗址中的几大建筑（效果图）。从中可以看出当时宗教祭祀、政治议事和戏剧活动的关联。在每年的几大节庆活动中，悲剧比赛都是最重要的日程，是人们生活中不可或缺的部分。

① 希腊语“喜剧”（komoidia）一词原意是“饮酒狂欢歌”。

13 世纪晚期教会用于宣教所作的木版画。当时人们常将圣经故事扩展成戏剧，并配上音乐。

中世纪宗教剧

进入罗马时期以后，后期基督教的兴起促进了戏剧的再度发展。中世纪时期的戏剧主要是为教化服务的，即力图使教义中的传说栩栩如生地展现在众人

面前，因而更像是一种宗教艺术，如盛行于 14 至 16 世纪的神秘剧（mystery play）、道德剧（morality play）和奇迹剧（miracles）等。这一时期持续时间最长、影响最广的是教仪剧（liturgical drama），起初由牧师和教士在圣坛前表演，后来逐渐转移到城镇广场，演员也换成了教众及民间艺人，地方语言逐渐取代拉丁语。后来，曾被教会排斥的乐器也得以应用，并加入了世俗歌曲甚至舞蹈场面。然而，中世纪发展起来的复调音乐^①写作技法几乎为摇篮中的歌剧画上了句号。这

中世纪时期道德剧上演的情景（1460 年左右）

① 复调音乐（polyphony）是与主调音乐（homophony）相对应的概念。主调音乐织体是由一条旋律线（主旋律）加和声衬托性声部构成的。复调音乐是由两条及两条以上各自具有独立性（或相对独立）的旋律线同时或相继结合在一起，协调展开所构成的多声部音乐，以对位法为主要创作技法。