

歌剧艺术

第二讲

主讲教师 南开大学文学院 孟超美

第二讲 思考题

- 一、此讲中主要涉及了哪几部歌剧作品？文学作者及曲作者都是谁？
- 二、歌剧《塞维利亚的理发师》和《费加罗的婚礼》分别是哪年上演的？属于哪种体裁的歌剧？
- 三、歌剧音乐的戏剧结构有哪几种？
- 四、歌剧音乐的主要特征是什么？

第二讲 歌剧与文学

文学总是站在社会变革的最前沿

以犀利的触角直刺人们的思想

让灵魂得到狂风暴雨般的洗礼

从摆脱中世纪精神枷锁的文艺复兴 到轰轰烈烈的法国大革命

文学都扮演着重要的角色

为各种新兴和已有的艺术形式提供了丰富的给养

歌剧的脚本

一部得以世代流传的优秀的歌剧作品

必定同时具备有出众的**音乐**和吸引人的**戏剧**故事

一部歌剧从创作到上演 可以说是一个巨大的工程

而这一浩瀚工程的**第一步**则始于**歌剧脚本的创作**

歌剧的结构

歌剧中普遍使用**幕**作为大的**段落单位**
在**幕**之下再分成若干**场**——即同一个场景下进行的所有情节
(还有序曲 幕间曲 终曲等)

歌剧中的音乐也有其独特的结构方式
一般来说 **歌剧音乐的戏剧结构**又可分为
分段式歌剧
连续式歌剧和**综合式**歌剧

一部较长的剧本往往由多个段落组成

目录

Contents

1

《费加罗三部曲》与《费加罗的婚礼》
《塞维利亚的理发师》

2

《国王取乐》与《弄臣》

3

小仲马与威尔第的《茶花女》

4

梅里美与比才的《卡门》

PART 01

《费加罗三部曲》与 《费加罗的婚礼》 《塞维利亚的理发师》

《费加罗三部曲》

歌剧《费加罗的婚礼》改
编自剧作家**博马舍**的风俗喜剧
《费加罗三部曲》之第二部
《费加罗的婚礼》 1786年5
月1日由莫扎特亲自指挥首演
于**维也纳国家歌剧院**

视频片段

你们
可
知
道

视频片段

西
风
颂

《费加罗三部曲》

两幕歌剧 **《塞维利亚的理发师》** 改编自博马舍 **《费加罗三部曲》第一部** 该剧首演于 **1816年** 2月20日 是罗西尼喜歌剧的登峰造极之作

视频片段

黎明的天空多晴朗

视频片段

我是
城里
的大
忙人

莫扎特和罗西尼

用音乐体现出了博马舍原作中的思想内涵

揭露和讽刺了封建贵族的愚昧与放荡

随着歌剧的发展 创作者们除了自己创作脚本之外

开始大量的借鉴文学名著

好多名著都被改成了歌剧 但当人们看到歌剧以后都觉得

歌剧比原著更加辉煌

PART 02

《国王取乐》与《弄臣》

《国王取乐》

法国大文豪**雨果**一生创作的戏剧 几乎都被搬上了歌剧舞台 作曲家 脚本作者与出版商们之所以青睐他的作品 是因为他的戏剧中那些**跌宕起伏的情节** **出人意料的结果** 对观众有着难以抗拒的吸引力 同时雨果戏剧中**浪漫的爱情** **离奇的死亡** 都是构成一部成功歌剧的良好基础 而**紧凑的节奏** **简洁的剧情** 对撰写歌剧脚本也非常有利

《国王取乐》

1832年**雨果**创作了**戏剧**《国王取乐》

但巴黎当局宣称《国王取乐》由于不道德而被**禁演**

威尔第把故事发生的地点从**法兰西宫廷**移到了**曼图亚**

人物的身份也从**法国国王**变成了**杜撰的曼图亚公爵**

最后他们干脆以剧中主人公驼背的**弄臣**利格莱托来命名这部歌剧

这个瞒天过海的标题 终于顺利通过了当局的审查

1851年威尔第根据《国王取乐》改编的歌剧终于在威尼斯首演

这就是历史上最著名的歌剧之一 **《弄臣》**

《国王取乐》

《弄臣》获得了巨大的成功 散戏后
几乎所有人都是哼着剧中的咏叹调 《女人
善变》走出剧院的

该剧之所以获得成功与其音乐的通俗
性有很大关系 其中有许多意大利民间音
乐的元素 也正是因为音乐语言的传统和
大众化 使歌剧本身的政治性 讽刺意义
和深层的心理问题都得以淡化

视频片段

女人
善变

《国王取乐》

《亲爱的名字》是歌剧《弄臣》

中优美的花腔女高音咏叹调 这首咏叹调就是在公爵离去后 纯真的吉尔达沉醉在甜蜜爱情中所演唱的 轻快灵巧的曲调 华丽动听的音色 倾吐出吉尔达对爱情的向往和渴求 表现出了一个情窦初开的少女 思念情人时纯洁真挚的情感

视频片段

亲爱的名字

PART 03

—— 小仲马与威尔第的《茶花女》

《茶花女》

1847年小仲马根据亲身经历
创作了小说《茶花女》 1852年
《茶花女》被搬上了戏剧舞台
立刻引起了轰动 威尔第在观看
了演出之后 强烈的创作欲望如
喷泉般难以抑制 仅用了一个月
的时间就把小说改编成了歌剧

《茶花女》

歌剧《茶花女》于1853年在威尼斯首演遭到了惨败
其中很重要的一个原因就是扮演维奥莱塔的女高音过于
健壮 与小说中描写的那个年轻貌美 病魔缠身的茶花
女形象相差太远 演出结束后 威尔第马上做出了调整
很快歌剧《茶花女》就以它优美动人的音乐 感人肺腑
的情节 细腻真实的形象 迅速得到了全世界的赞誉

《茶花女》

歌剧的轰动效应远远超过了当时的原著 连小仲马都说 50年后 也许谁也记不起我的小说《茶花女》了 但**威尔第**却**使他成为不朽**

威尔第最成功之处就在于 他用灿烂的音色重塑了**维奥莱塔**这个小仲马笔下动人的女性形象 从《茶花女》诞生以来 维奥莱塔就是**女高音**歌唱家们展示演唱功力 发挥表演潜能的最佳角色

PART 04

梅里美与比才的《卡门》

《卡门》

比才的歌剧《卡门》是
当今世界上上演率最高的一
部作品 它改编自梅里美的
同名小说 在这部歌剧中具
有着西班牙民族风味的音乐
描绘出了色彩浓厚 意象丰
富的世俗场面

视频片段

卡门序曲

《卡门》

为了能够适宜舞台表演并
迎合当时观众的口味 当时的
作者大多通过改编 把爱情主
题意念提到了首位 **法国歌剧**
的**现实主义手法** 在**比才的歌**
剧《卡门》中 达到了**炉火纯**
青的地步 比才也因此剧被誉
为**真实主义歌剧的先驱**

视频片段

哈巴涅拉

《卡门》

旋律线细腻的笔触 使歌剧形象得到了最完美的再现

狂野奔放的**卡门** 勇猛健壮的**斗牛士** 痴情懦弱的**唐何塞**……

这些人物个性鲜明 逼真生动 他们之间的冲突构架了歌剧的情节

使整个戏剧的结构严整而紧凑 把剧中热烈欢快的气氛

与悲惨不幸的结局之间的强烈对比推到了最顶点

文学 为我们搭建了一个富于抽象意味的空间

让我们的想象力在其中纵横驰骋

歌剧 是文学的升华 它通过音乐赋予了文学

以无穷无尽的生命力

使虚构的文学形象 有了具象化的体现

让数不清的情感 在音符的敲击碰撞中

迸射出灿烂迷人的火花

歌剧音乐的主要特征

歌剧音乐的首要特征——强烈的戏剧性

它虽不像纯音乐那样具有独立自由展开的意义，但音乐形象要比纯音乐更为具体、丰满、生动并易于理解。它的构思从属于戏剧的构思，并且具有与戏剧结构相统一的整体结构，可以说音乐的戏剧性是歌剧成败的关键

歌剧音乐的另一特征——音乐的形象化

即作曲家为剧中不同的人物 场景和事件设计特殊 鲜明的旋律 音色 节奏和主题 戏剧作品的事件与矛盾 都是由许多栩栩如生 风采各异的人物构成的 而作品的成功与失败 主要看这些人物形象塑造的如何 歌剧中的音乐 就更是直接为物形象塑造 心理的刻画 情感的揭示而创作的

饮酒歌

——选自歌剧《茶花女》

1=B $\frac{3}{8}$

稍快 活泼

[意] 皮阿维词
[意] 威尔第曲
苗林、刘诗嵘 译配

$\dot{5}$ | $\dot{3}\cdot$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\overset{4\dot{3}}{\dot{2}}$ $\dot{3}$ | $\dot{5}\cdot$ | $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\overset{3}{\dot{2}}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ |
 让 我 们 高 举 起 欢 乐 的 酒 杯，杯 中 的 美
 在 他 们 歌 声 里 充 满 了 真 情，它 使 我

$\dot{2}$ $\overset{3}{\dot{2}}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{5}$ $\dot{0}$ $\dot{5}$ | $\dot{3}\cdot$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\overset{4\dot{3}}{\dot{2}}$ $\dot{3}$ | $\dot{5}\cdot$ |
 酒 使 人 心 醉。 这 样 欢 乐 的 时 刻 虽 然 美
 深 深 地 感 动。 在 这 世 界 上 最 重 要 的 是 快

$\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\overset{3}{\dot{2}}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\overset{3}{\dot{2}}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ $\dot{0}$ | $\dot{0}$ $\dot{0}$ $\dot{1}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ |
 好，真 实 的 爱 情 更 宝 贵。 当 前 的 幸 福
 乐，我 为 快 乐 生 活。 好 花 若 凋 谢

$\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\overset{3}{\dot{2}}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}\cdot$ | $\dot{1}$ $\dot{0}$ $\dot{1}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ |
 莫 错 过，大 家 为 爱 情 干 杯。 青 春 好 象 一 只 的
 不 再 开，青 春 逝 去 不 再 来。 人 们 心 中 的

$\dot{4}\cdot$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ | $\dot{7}$ $\dot{7}$ | $\dot{7}$ $\dot{7}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ $\dot{1}$ | $\dot{7}\cdot$ | $\dot{7}$ $\dot{2}$ $\dot{5}$ | $\dot{3}\cdot$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ |
 小 鸟，飞 去 不 再 飞 回。 请 看 那 香 的 时
 爱 情，不 会 永 远 存 在。 今 夜 的 时

$\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\overset{4\dot{3}}{\dot{2}}$ $\dot{3}$ | $\dot{6}\cdot$ | $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ | $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ | $\dot{2}$ $\overset{3}{\dot{2}}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ $\dot{3}$ |
 酒 在 酒 杯 中 翻 腾，像 人 们 心 中 的 爱 情。啊
 光 请 大 家 不 要 放 过，举 杯 来 庆 祝 欢

$\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ | $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ | $\dot{2}$ $\overset{3}{\dot{2}}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ | $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ |
 让 我 们 来 为 爱 情 干 一 杯 再

$\dot{2}$ $\overset{3}{\dot{2}}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ $\dot{0}$ | $\dot{1}$ $\dot{0}$ $\dot{1}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{4}\cdot$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ |
 干 一 杯。 乐。 快 乐 使 生 活 美 满， 美

$\dot{2}$ $\dot{2}$ | $\dot{2}$ $\overset{3}{\dot{2}}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}\cdot$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{4}\cdot$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ |
 满 的 生 活 要 爱 情。 世 界 上 知 情 者 有 谁？ 知

$\dot{5}$ | $\dot{3}\cdot$ | $\dot{3}\ \dot{5}\ \dot{3}$ | $\dot{3}\ \dot{5}\ \dot{3}$ | $\dot{3}\overset{43}{\underset{4}{\downarrow}}\ \dot{2}\ \dot{3}$ | $\dot{5}\cdot$ | $\dot{5}\ \dot{4}\ \dot{3}$ | $\dot{2}\ \dot{2}\overset{3}{\underset{3}{\downarrow}}\ \dot{1}\ \dot{2}\ \dot{3}$ |

让 我 们 高 举 起 欢 乐 的 酒 杯， 杯 中 的 美
 在 他 们 歌 声 里 充 满 了 真 情， 它 使 我

$\dot{2}\overset{3}{\underset{3}{\downarrow}}\ \dot{2}\overset{3}{\underset{3}{\downarrow}}\ \dot{1}\ \dot{2}\ \dot{3}$ | $\dot{2}\ \dot{1}$ | $\dot{5}\ 0\ \dot{5}$ | $\dot{3}\cdot$ | $\dot{3}\ \dot{5}\ \dot{3}$ | $\dot{3}\ \dot{5}\ \dot{3}$ | $\dot{3}\overset{43}{\underset{4}{\downarrow}}\ \dot{2}\ \dot{3}$ | $\dot{5}\cdot$ |

酒 使 人 心 醉。 这 样 欢 乐 的 时 刻 虽 然 美
 深 深 地 感 动。 在 这 世 界 上 最 重 要 的 是 快

$\dot{5}\ \dot{4}\ \dot{3}$ | $\dot{2}\overset{3}{\underset{3}{\downarrow}}\ \dot{2}\overset{3}{\underset{3}{\downarrow}}\ \dot{1}\ \dot{2}\ \dot{3}$ | $\dot{2}\overset{3}{\underset{3}{\downarrow}}\ \dot{2}\overset{3}{\underset{3}{\downarrow}}\ \dot{1}\ \dot{2}\ \dot{3}$ | $\dot{1}\ 0$ | $0\ 0\ \dot{1}$ | $\dot{4}\ \dot{4}$ | $\dot{4}\overset{5}{\underset{5}{\downarrow}}\ \dot{4}\ \dot{3}\ \dot{4}\ \dot{5}$ |

好， 真 实 的 爱 情 更 宝 贵。 当 前 的 幸 福
 乐， 我 为 快 乐 生 活。 好 花 若 凋 谢

$\dot{4}\ \dot{3}$ | $\dot{3}\ \dot{5}$ | $\dot{2}\ \dot{2}$ | $\dot{2}\overset{3}{\underset{3}{\downarrow}}\ \dot{2}\overset{3}{\underset{3}{\downarrow}}\ \dot{1}\ \dot{2}\ \dot{3}$ | $\dot{2}\cdot$ | $\dot{1}\ 0\ \dot{1}$ | $\dot{4}\ \dot{4}$ | $\dot{4}\overset{5}{\underset{5}{\downarrow}}\ \dot{4}\ \dot{3}\ \dot{4}\ \dot{5}$ |

莫 错 过， 大 家 为 爱 情 干 杯。 青 春 好 象 一 只 的
 不 再 开， 青 春 逝 去 不 再 来。 人 们 心 中

$\dot{4}\cdot$ | $\dot{3}\ \dot{5}$ | $7\ 7$ | $7\ 7\overset{1}{\underset{1}{\downarrow}}\ 6\ 7\ \dot{1}$ | $7\cdot$ | $7\ \dot{2}\ \dot{5}$ | $\dot{3}\cdot$ | $\dot{3}\ \dot{5}\ \dot{3}$ |

小 爱 鸟， 飞 去 不 再 飞 回。 请 看 夜 那 香
 情， 不 会 永 远 存 在。 今 夜 的 时

第二讲 思考题

- 一、此讲中主要涉及了哪几部歌剧作品？文学作者及曲作者都是谁？
- 二、歌剧《塞维利亚的理发师》和《费加罗的婚礼》分别是哪年上演的？属于哪种类型的歌剧？
- 三、歌剧音乐的戏剧结构有哪几种？
- 四、歌剧音乐的主要特征是什么？

歌剧艺术

第二讲

主讲教师 南开大学文学院 孟超美