

歌剧艺术

第一讲

主讲教师 南开大学文学院 孟超美

本学期课程安排（17周）

第一部分 基础篇（共七讲）

第二部分 鉴赏篇（共四部）

结课形式：笔答试卷（开卷）

- 1.听辨题（40分）
- 2.简答题（30分）
- 3.简述题（30分）

期末成绩构成：

PART 1：平时表现（20%）

PART 2：作业成绩（20%）

PART 3：期末成绩（60%）

温馨提示

记得保证出勤、积极参加课堂讨论、认真完成课前预习和课后作业哦~~
祝同学们都能取得好成绩！

第一讲 思考题

- 一、什么是歌剧？
- 二、歌剧的诞生经历了哪几个比较大的时期？
- 三、歌剧诞生的国家？年代？剧目？主要人物？
- 四、歌剧主要由哪些部分构成？各部分又包括哪些内容？
- 五、教学过程中你对歌剧哪些方面比较感兴趣？

第一讲 什么是歌剧

文学家说 它是用音符描述出的故事

神学家说 它是来自天堂的回响

生物学家说 它能展示人类声音的极限

哲学家说 它是人类集大成之作

**歌剧——是综合音乐 诗歌 舞蹈 美术
等艺术 而以歌唱为主的一种舞台戏剧形式**

歌剧艺术最本质的特征

在所有的**艺术**类别中歌剧是以**音乐**为主的

在所有的**音乐**类别中歌剧是以**戏剧**为主的

在所有的**戏剧**类别中歌剧是以**歌唱**为主的

在所有的**歌唱**类别中歌剧是以**美声唱法**为主的

同时 歌剧又是以**交响乐队**为主要伴奏手段的

目录

Contents

1

歌剧的诞生

2

歌剧的构成

PART 01

歌剧的诞生

一、古希腊悲剧

这是一个古希腊的半月形露天剧场

悲剧是从公元前6世纪祭祀酒神狄奥尼索斯 (Dionysus) 的活动中演变而来的 古希腊悲剧多取材自神话 具有仪式性 这种仪式又与音乐舞蹈 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

二、中世纪

中世纪道德剧上演的情景（约1460年）

罗马时期以后 基督教的兴起 使人们生活在宗教高于一切的阴影下 失去了自由追求美与快乐的权利 古代文化长期被教会所封杀埋没 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大众面前 因而更像是一种宗教艺术 这一时期持续时间最长 影响最广的便是教仪剧

三、文艺复兴

文艺复兴时期，人们开始注重内心的
愉悦 传统的宗教严肃音乐失去了统治地
位 世俗音乐走进了人们的视野 并与表
演相结合形成了流行一时的牧歌和田园剧
音乐在戏剧中发挥着重要的作用 戏剧一
般都包含有歌曲 舞蹈 器乐间奏曲等成
分 这就是歌剧的前身

四、卡梅拉塔研究会

卡梅拉塔成员 佩里

同样在文艺复兴时期 一场复兴
古希腊伟大戏剧传统的活动正在悄悄
进行 **16世纪末** 在意大利佛罗伦萨
公爵**乔万尼-巴尔蒂**的府中 一群爱
好音乐的学者和音乐家成立了**卡梅拉
塔研究会** **现代歌剧艺术**就这样从公
爵的会客厅里走向了世界

卡梅拉塔成员 卡契尼

五、歌剧的诞生

《尤利狄茜》（佩里的版本）
1601年2月出版时的封面

1600年在意大利首演的《尤利狄茜》是现今世上保存最完好的**最早的歌剧** 也是一部真正意义上的歌剧 **里努奇尼**被认为是歌剧历史上第一个脚本作家 同为卡梅拉塔研究会成员的**佩里和卡契尼**分别为该脚本谱曲 从此 歌剧艺术宣告了它的诞生 从中世纪古旧的樊篱中突围而出 开始在西方文化波澜壮阔的演进中谱写着它的不朽和神奇

PART 02

歌剧的构成

声乐部分

01

器乐部分

02

舞蹈

03

布景舞美

04

歌剧

歌剧 是歌唱出来的故事 是音乐构架的戏剧
如果说在一部歌剧中**戏剧**构成了**音乐创作的基础**
那么**音乐**就是**戏剧独特的表现形式**
是赋予歌剧生命的灵魂

在戏剧中无法表达的 在音乐里却都诠释了出来
——雨果

一、声乐部分（一）

一般来说 歌剧通常包括独唱 重唱 对唱 伴唱 合唱等很多类别

独唱部分还可分为宣叙调和咏叹调

- 宣叙调 一般是指以语言的自然音调为基础 带有吟唱性质的段落

有时也会以朗诵或者说白的方式来表现

- 咏叹调 通常是最能表达人物性格和思想感情的段落

其特点 旋律优美 结构完整 篇幅长大 技巧丰富 表现力极强

视频片段

饮酒歌

一、声乐部分（二）

著名咏叹调《今夜无人入睡》
选自普契尼的歌剧《图兰朵》 是
一首流传极广的男高音咏叹调

这首咏叹调对演唱者的要求较
高 不仅要有辉煌的音色和饱满的
音量 还要有足够有力的气息支持

视频片段

今夜无人入睡

一、声乐部分（三）

重唱部分也是歌剧中较多使用的表现手段 它可以用来表达**不同人物**在**同一时刻**相同的或不同的思想和情感 以此来展示更加强烈的戏剧冲突

爱情二重唱是重唱中最重要的段落 它既有不同音色的对比 又有细腻感情的抒发 是作曲家用心展示的重要段落

一、声乐部分（四）

合唱部分也是歌剧中非常重要的艺术手段 表现力极为丰富它是一种表现众多人物行为和情感的歌唱形式 是塑造群体形象的重要手段 它往往能够造成戏剧高潮 烘托出热烈的气氛 并与细腻抒情的独唱形成对比效果

二、器乐部分

器乐部分包括序曲 幕间曲 场景
音乐及伴奏 舞曲 终曲等 更重要的
是为声乐伴奏的**大型管弦乐队** 很多器
乐曲段落也是作曲者**精心创作的器乐音
乐之精华** 它可以是剧情的引导和衬托
也常常可以独立于歌剧而存在 很多器
乐片段甚至**比原歌剧还有影响力**

视频片段

凯
旋
进
行
曲

三、舞蹈（一）

在歌剧的舞台上 舞蹈和音乐向来就是一对密不可分的**双生子**

舞蹈的介入 使歌剧更加美不胜收

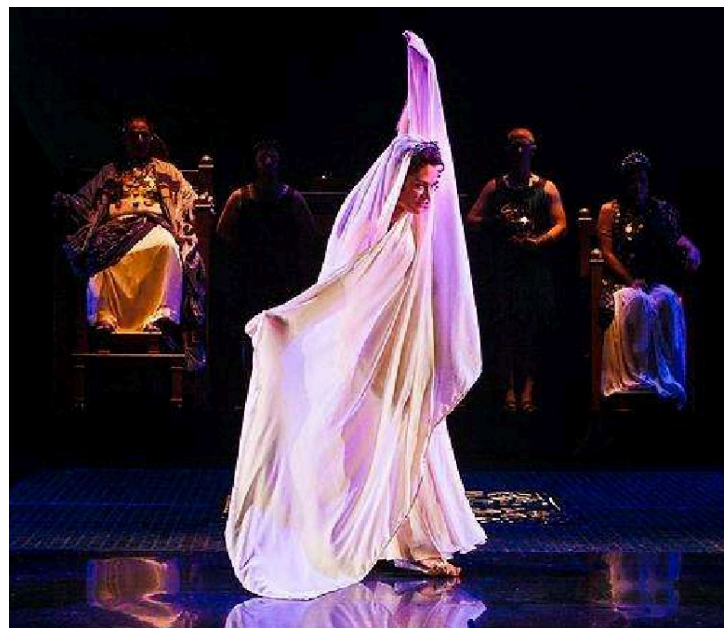
它不仅增添了歌剧的视觉美感 为歌剧带来壮观的场面

动人的情景甚至是**歌剧情节中不可分割的一部分**

可以表达独立特殊的含义

三、舞蹈（二）

理查-施特劳斯的歌剧《莎乐美》
改编自王尔德的同名戏剧 是20世纪
表现主义歌剧的杰出代表 他深刻地
揭示了人类本性中存在着的残暴欲望
歌剧中最值得关注的就是莎乐美跳的
七纱舞 妖艳动人 炫目多姿 充满
着感官的震撼

视频片段

七
纱
舞

三、舞蹈（三）

除了增加歌剧的视觉美感之外 舞蹈还是演唱的辅助形式
比才在他的歌剧《卡门》中
运用了很多舞蹈段落 舞台上的
卡门经常摆动着腰肢唱起诱人动
听的小曲 载歌载舞的展现着吉
普赛女郎的张扬 开放和狂野

四、布景舞美（一）

歌剧是十八 十九世纪最主要的娱乐方式

为了迎合观众日益变化的口味

歌剧的舞台置景变得越来越豪华壮观 越来越与众不同

舞台美术是歌剧艺术的重要组成元素

为歌剧表演塑造了不同的环境空间

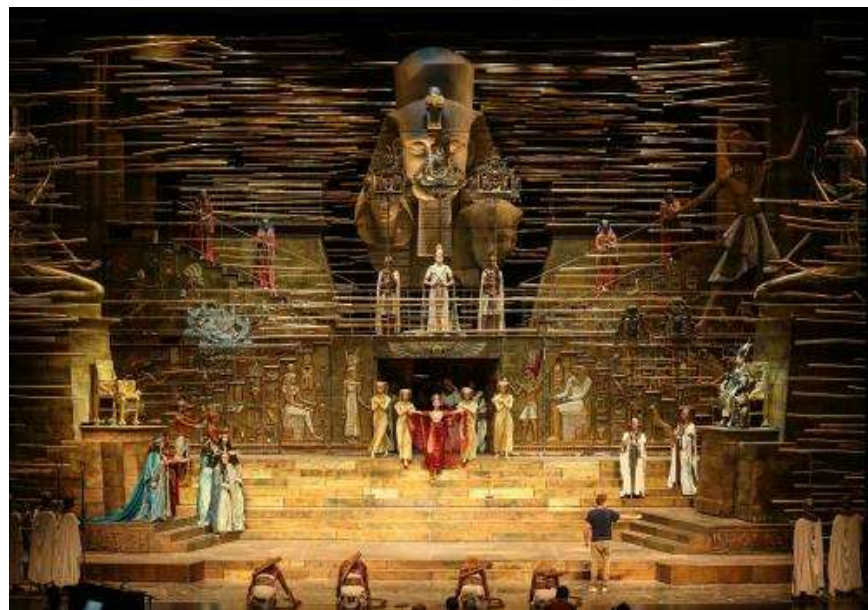
营造了不同的情景氛围

即使是同一部歌剧 每一次舞美设计上的变化都会给人们带来

不同的感官刺激和艺术享受

四、布景舞美（二）

威尔第创作的歌剧《阿依达》
1871年首演于意大利开罗歌剧院
在此后的一百多年里 每次演出
都可谓声势浩大 气势磅礴 为
庞大和昂贵的布景支付着巨额的
开销 舞台和服装设计给观众带
来极大的视觉享受 人们对穿插
在其中的爱情悲剧也就更有感触

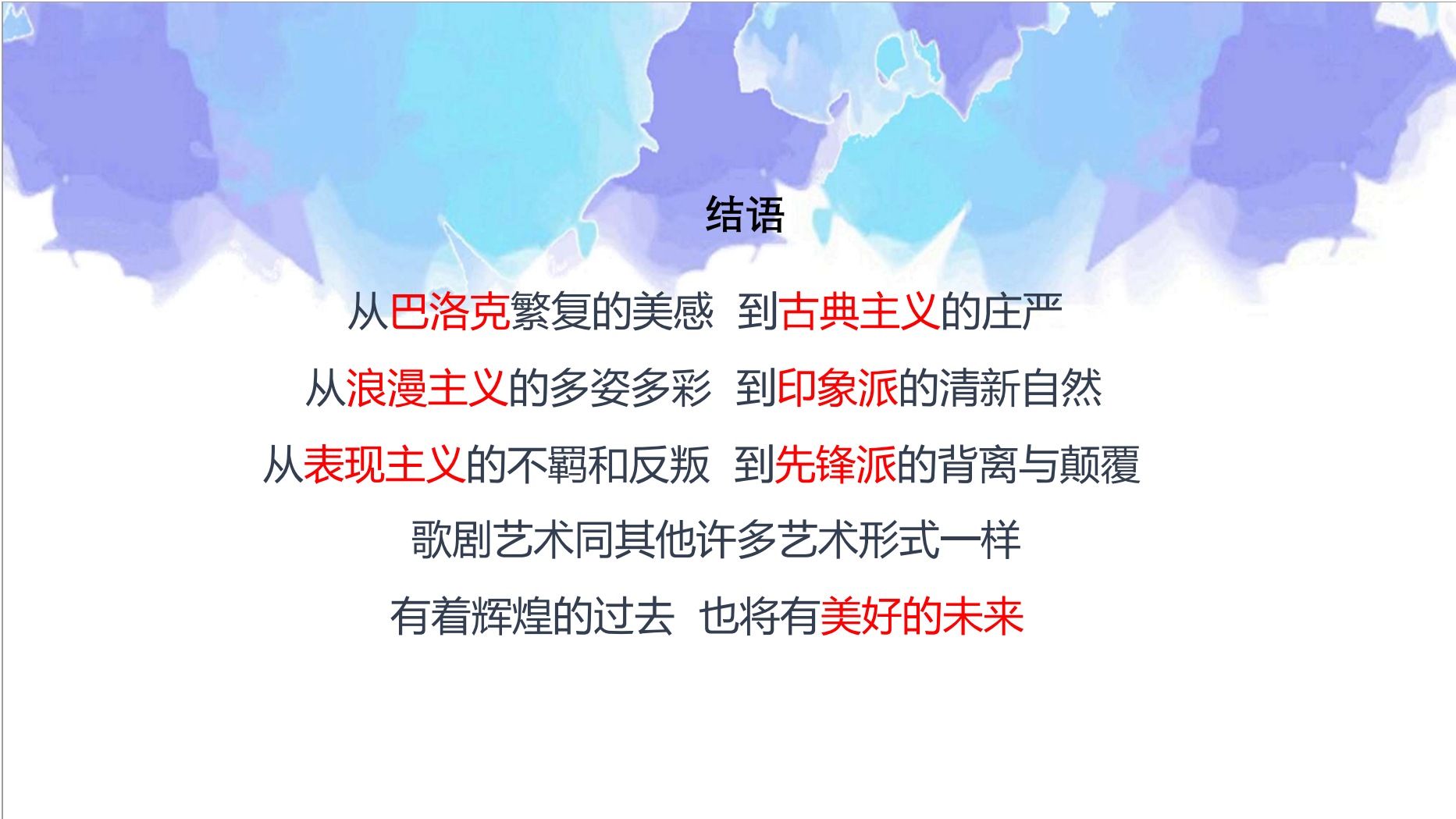

四、布景舞美（三）

如今 歌剧《阿依达》在高科技的手段下
在古老的金字塔下 完成了它的现代演绎
歌剧的舞台艺术开始与自然风景和人文景观融为一体
人们赋予了它一个新的名字——**景观歌剧**

今天 歌剧艺术被披上了现代的光鲜外衣
声光电以及杂技 马戏等其他形式的介入
让歌剧舞台更加光怪陆离 神奇莫测

结语

从巴洛克繁复的美感 到古典主义的庄严

从浪漫主义的多姿多彩 到印象派的清新自然

从表现主义的不羁和反叛 到先锋派的背离与颠覆

歌剧艺术同其他许多艺术形式一样

有着辉煌过去 也将有美好的未来

饮酒歌

——选自歌剧《茶花女》

1= B^{\flat} $\frac{3}{8}$
稍快 活泼

[意] 皮阿维词
[意] 威尔第曲
苗林、刘诗嵘译配

$\underline{5} \mid \underline{\dot{3}} \cdot \mid \underline{\dot{3}} \underline{5} \underline{\dot{3}} \mid \underline{\dot{3}} \underline{5} \underline{\dot{3}} \mid \underline{\dot{3}} \overset{43}{\underline{\dot{2}}} \underline{\dot{3}} \mid \underline{5} \cdot \mid \underline{5} \underline{4} \underline{\dot{3}} \mid \underline{\dot{2}} \overset{3}{\underline{\dot{2}}} \overset{3}{\underline{\dot{1}}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{3}} \mid$
 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

$\underline{\dot{2}} \overset{3}{\underline{\dot{2}}} \overset{3}{\underline{\dot{1}}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{3}} \mid \underline{\dot{2}} \underline{\dot{1}} \mid \underline{5} \underline{0} \underline{5} \mid \underline{\dot{3}} \cdot \mid \underline{\dot{3}} \underline{5} \underline{\dot{3}} \mid \underline{\dot{3}} \underline{5} \underline{\dot{3}} \mid \underline{\dot{3}} \overset{43}{\underline{\dot{2}}} \underline{\dot{3}} \mid \underline{5} \cdot \mid$
 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

$\underline{5} \underline{4} \underline{\dot{3}} \mid \underline{\dot{2}} \overset{3}{\underline{\dot{2}}} \overset{3}{\underline{\dot{1}}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{3}} \mid \underline{\dot{2}} \overset{3}{\underline{\dot{2}}} \overset{3}{\underline{\dot{1}}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{3}} \mid \underline{\dot{1}} \underline{0} \mid \underline{0} \underline{0} \underline{\dot{1}} \mid \underline{4} \underline{4} \mid \underline{4} \overset{5}{\underline{4}} \underline{\dot{3}} \underline{4} \underline{5} \mid$
 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

第一讲 思考题

- 一、什么是歌剧？
- 二、歌剧的诞生经历了哪几个比较大的时期？
- 三、歌剧诞生的国家？年代？剧目？主要人物？
- 四、歌剧由哪些部分构成？各部分又包括哪些内容？
- 五、教学过程中你对哪些方面比较感兴趣？

歌剧艺术

第一讲

主讲教师 南开大学文学院 孟超美