

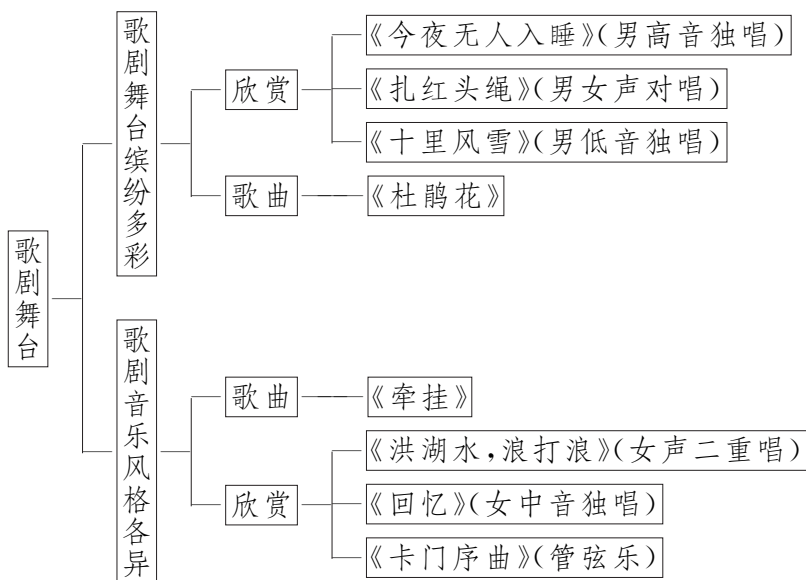
第五单元 歌剧舞台

一、教学思路

(一)设计思路

歌剧这一艺术表演形式可以说是多姿多彩、纷繁绚丽,它为人类艺术宝库增添了无限的光辉。安排“歌剧舞台”这个主题单元,旨在培养学生对歌剧艺术的情感,使学生了解歌剧体裁的基本特点,了解音乐在歌剧艺术中的作用,同时拓展学生的艺术视野。为此,在“歌剧舞台”这个主题单元,首先让学生欣赏五彩缤纷的歌剧精彩片段,了解歌剧这一综合艺术特征,了解世界歌剧艺术和中国新歌剧的深远影响。其次,通过赏析各类体裁及各种演唱形式的歌剧音乐,让学生能够初步把握歌剧音乐的主要风格和体裁,知道音乐在歌剧艺术中的作用。最后,通过介绍音乐剧并欣赏与演唱,感受音乐剧的魅力,了解歌剧与音乐剧的联系及区别。同时,本单元安排的音乐活动,培养学生对歌剧艺术的情感,帮助学生了解歌剧常识,培养学生感受并表演歌剧音乐的能力。

(二)内容结构

(三)教学目标

1. 在欣赏或演唱中、外歌剧的精彩片段过程中,激发学生对歌剧艺术的兴趣,培养对歌剧艺术的情感。
2. 在欣赏和讲解过程中,学生能对歌剧艺术有初步了解,知道歌剧体裁的基本特点,知道音乐在歌剧艺术中的地位和作用。
3. 积极参与本单元的各项音乐活动,培养学生感受和表演歌剧音乐的能力,尤其是在音乐活动中,体验如何通过歌剧表演人物形象。
4. 在欣赏与演唱音乐剧中,了解音乐剧的特点及其与歌剧的异同。

二、教材分析、介绍

(一)欣赏《今夜无人入睡》(男高音独唱)

1. 歌剧《图兰朵》讲述的是发生在中国元朝的一个传奇故事。美丽大方的图兰朵公主为了替受外族凌辱而死的祖母报仇,对全天下具有王室血统的人宣布:如果可以猜出她的三个谜题,她就嫁给他,如猜错便处死,已有众多的异国王子丧命于这残酷的游戏。流亡中国的鞑靼王子卡拉夫来应婚,答对了所有谜题,但图兰朵拒绝认输,卡拉夫便要求公主答对他出的一道谜题,就是公主在天亮前需得知他的名字,若知道便可处死王子,公主捉到了王子的父亲和女仆柳儿,并且严刑逼供,柳儿因爱王子而自刎,以示保密。卡拉夫指责图兰朵的冷酷无情。天

亮时,公主也尚未知道王子之名,但她冰般冷漠的心被卡拉夫对自己炽热的爱和柳儿对爱情的忠贞所震撼和感动。王子把真名告诉了公主,公主却没公布他的真名,说王子的名字叫爱(Amore),并公告天下要嫁给王子,全城人民沉浸在一片喜悦中。

1998年,该剧由张艺谋导演,在北京等城市上演,广受欢迎。

《今夜无人入睡》第三幕开头是男主人公的唱段,这首歌曲被称为男高音的试金石,一般都放在音乐会的最后压轴曲目。

2. 茉莉飘香——《图兰朵》中的中国元素。

《图兰朵》在音乐上最有意思的特征是普契尼风格要素的全面综合体现。就此而言,这部歌剧总括了普契尼一生的艺术追求,代表着他创作生涯的顶峰。由于普契尼将自己所擅长的创作技能完全融入这部歌剧的创作中,因而《图兰朵》体现出了少有的开阔视野和丰富内涵,特别是在“异国情调”的描绘和营造上,普契尼继续发展了自己在这方面的专长。

《图兰朵》从头到尾几乎浸润在中国特有的五声调式色彩中,因而更具浪漫的张力和戏剧力量。在剧中,普契尼不仅使用了正宗的中国民间音调——江苏民歌《茉莉花》,而且用了不同的配器和表达方式演奏同一旋律的主题,从而更好地衬托了图兰朵公主的倔强、冷酷以及被扭曲的性格,同时也昭示着她终将被爱所征服的结局。《茉莉花》的旋律在图兰朵公主首次上场时被完整地使用,由儿童合唱团幕后唱出。另外,在图兰朵每一次出场时,《茉莉花》都会长短不一地被乐队以不同的方式奏出,以表现她的美丽、高贵、圣洁、冰冷和遥不可及。当卡拉夫三次解谜成功后,图兰朵恳请父王允许她不嫁但被拒绝,她迁怒于卡拉夫,以《茉莉花》旋律开始的部分唱到:“你要拖我到怀中,用暴力,不顾我心,好恐怖!”卡拉夫接着则以《茉莉花》下面的旋律唱到“不!不!高高在上的公主,我只要感动你真心爱我。”另外,第一次上场的音乐和他们幻想为图兰朵准备新婚之夜时的音乐都来自中国,只是被普契尼做了修改与润饰。有资料表明,《图兰朵》中的中国旋律有两个来源,一是普契尼的朋友——曾经出使中国的法西尼公爵从中国带回去的两个音乐盒子,二是一位荷兰传教士阿斯特于1884年在上海出版的《中国音乐》一书。

普契尼(1858—1924) 浪漫主义时期意大利真实主义歌剧的代表作曲家。他一生共写了十二部歌剧,较著名的有《艺术家的生涯》《托斯卡》《蝴蝶夫人》《图

兰花》等。他的歌剧追求体现社会现实,以现实主义文学为鉴,以一系列栩栩如生的下层人物为歌剧主人公,以他们的生活情感为歌剧内容。在戏剧与音乐的关系上继承了意大利歌剧创作原则,认为没有鲜明动人的旋律就没有音乐,是威尔第真正的继承者。他的音乐旋律优美,乐队与人声融为一体。精致的配器,新颖的结构,民族音乐词汇的运用等,都展现出其作品与众不同的魅力。

(二)欣赏《扎红头绳》(男女声对唱)

《扎红头绳》《十里风雪》是歌剧《白毛女》的选曲。1940年歌剧《白毛女》根据在我国晋察冀边区河北省西北部某地流传的民间传奇《白毛仙姑》的故事创作而成,并于1945年在延安首演,此后,又做了不断的修改。1951年,这部歌剧获“斯大林文学奖”二等奖,是我国新歌剧史上的一个光辉里程碑。

剧情梗概:1935年除夕,河北省某县杨各庄外出躲债的贫农杨白劳回家后,地主黄世仁逼其以闺女喜儿抵债。杨白劳被逼自尽,喜儿被抢到黄府做丫鬟,受尽了虐待,荒淫无耻的黄世仁奸污了喜儿,还要将她卖掉。黄府的一位好心的女仆帮助喜儿逃出了地主家,在深山野林里苦熬,强烈的仇恨使喜儿顽强地活下去,历尽千辛万苦,头发也变白了,被当地村民误认为“白毛仙姑”。1938年,八路军来到杨各庄,把喜儿从山洞中救出来,并发动群众清算了黄世仁的罪恶,为喜儿和千千万万受苦的人报了仇。

歌剧真实反映了旧社会地主阶级残酷压迫下的农民的血泪生活,表明了广大农民只有在共产党的领导下,同地主阶级的压迫做坚决的斗争,才能真正得到翻身解放。歌剧反映了“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”的主题思想。

全剧共分五幕十六场。《扎红头绳》选自第一幕第一场,由杨白劳和喜儿对唱。杨白劳的唱段是四个乐句将杨白劳出场时深沉、压抑的主题音调加以变奏而成的。因其加快速度(中板),改变原有节奏,使曲调变得稍为欢快,表现出杨白劳与喜儿相叙时的快乐心情。喜儿的唱段是加上补充句的单乐段结构,曲调欢快活泼,表现了喜儿喜悦的心情。

附谱:

扎红头绳

(男女声对唱)

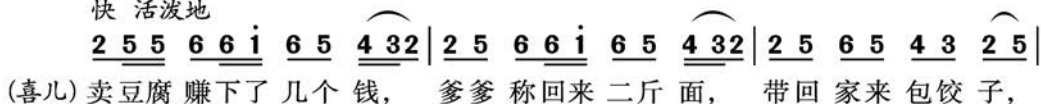
1=G $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

中速

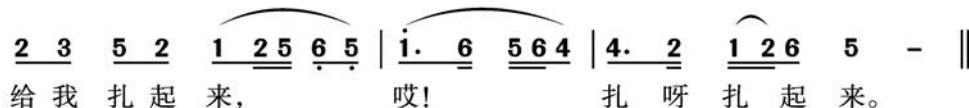
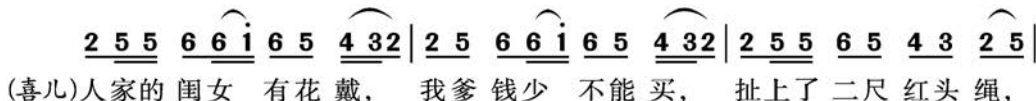
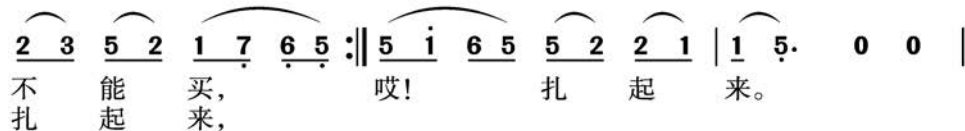
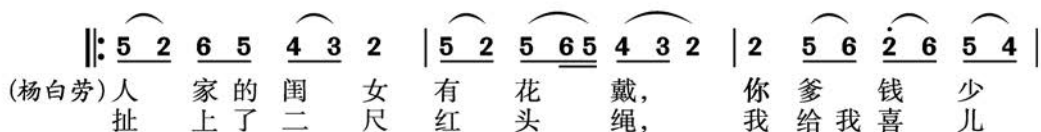
贺敬之、丁毅 词
马可、张鲁、瞿维、李焕之、向隅 曲

快 活泼地

107

(三)欣赏《十里风雪》(男低音独唱)

《十里风雪》这首歌曲是第一幕第一场中杨白劳的一个唱段。这首歌的场景是：漫天大雪，杨白劳挑着豆腐担子，披着盖豆腐的布，满身是雪，踉踉跄跄地走在回家的路上。歌曲的旋律深沉、压抑。它深刻地刻画了杨白劳一辈子受剥削压迫、逆来顺受、敢怒而不敢言的农民形象。

附谱：

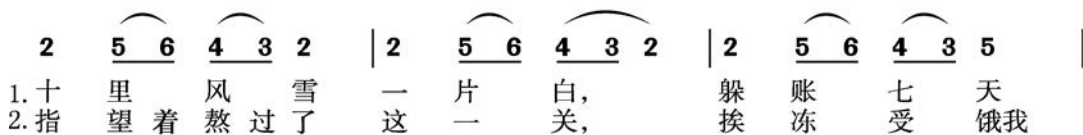
十 里 风 雪

(男低音独唱)

1=B $\frac{4}{4}$

慢 苍老、无力地

贺敬之、丁毅 词
马可、张鲁、瞿维、李焕之、向隅 曲

(四)歌曲《杜鹃花》

歌曲《杜鹃花》是歌剧《党的女儿》的主题歌，它以江西民歌为基调，采用二段体结构，第一乐段为单声部，第二乐段为二部合唱，前后两段在音区、织体和情绪上形成对比。歌曲用朴实无华的歌词和深情的旋律，通过对杜鹃花的赞美，隐喻革命烈士高洁无瑕的品格和坚贞不屈的意志，同时寄托了对先烈的怀念。

歌剧《党的女儿》讲述了发生在1935年江西苏区杜鹃坡的感人故事。叛徒马家辉和白军团长设下埋伏，妄图一举消灭游击队。危急关头，共产党员田玉梅和桂英揭穿了马家辉的叛徒嘴脸，二人在筹盐时，遭遇白军，桂英壮烈牺牲，田玉梅为拖住敌人，保护同志，被白军抓住，她豪气凛然，视死如归，怀着对共产主义必胜的信念，慷慨就义。她那不朽的精神化作满山盛开的杜鹃花。

此剧获文化部颁发的“文华大奖”和“解放军文艺大奖”一等奖。

王祖皆(1949—) 上海人，作曲家，任中国人民解放军原总政治部歌舞团副团长。1973年考入上海音乐学院作曲指挥系，毕业后曾在原南京军区前线歌剧团工作，1987年再赴上海音乐学院深造。先后创作了大量体裁形式的音乐作品。其中歌剧《芳草心》获全国音乐创作一等奖(1984年)，主题歌《小草》影响广泛；歌曲《两地书——母子情》多次获奖；舞剧《繁漪》获华人舞蹈经典作品提名奖

(1994年);歌剧《党的女儿》获全国第二届“文华奖”音乐创作奖;电视连续剧《唐明皇》主题歌和片尾歌获全国第十三届“飞天奖”最佳音乐奖。

张卓娅(1952—) 云南昆明人,女作曲家。中国人民解放军原总政治部歌舞团创作员。1969年入伍,任原南京军区前线歌舞团演奏员;1977年毕业于上海音乐学院作曲指挥系,1987年再入上海音乐学院深造。主要作品有:歌剧音乐《芳草心》《党的女儿》,合唱套曲《南方有这样一片森林》,电视连续剧《唐明皇》主题歌和片尾曲。先后为《凤凰琴》《苍天在上》《玻璃屋里的人》等电视连续剧作主题歌及音乐。

(五)歌曲《牵挂》

1.《赤道雨》简介

2003年,由海政文工团和海政电视艺术中心联手打造的海军首部原创题材音乐剧《赤道雨》,在北京首度公演,好评如潮。该剧在“全军第八届文艺汇演”中获优秀剧目奖,成为中华人民共和国成立55周年优秀现代戏展演的重头戏之一,成为中国原创音乐剧的标志性作品。

《赤道雨》以海军舰艇编队在世纪之交跨海越洋、环球出访的壮举为背景,以新型导弹驱逐舰舰长潘天雨与旅美华人肖可悦等人的情感和奋斗经历为主线,通过“三个春天的故事”展示主人公对祖国、对海军的深情挚爱,反映了我国综合国力的增强和海军现代化建设的时代风貌。

2.《牵挂》分析

该曲是二段体结构。乐曲第1~8小节,旋律细腻委婉,对亲人与祖国的思念缓缓渗出;第9~19小节,情感进一步升华,旋律起伏较大,全曲在对亲人祖国的牵挂中,表达了当代军人执着的信念与使命。

跨洋越海出访各国,是中国海军从浅蓝走向深蓝,走向大洋的标志。军舰环球航行往往需要几个月的时间,特别是在通过赤道的时候,能遇到赤道雨是一种幸运。赤道雨是一种象征,因为它来去匆匆,变幻莫测,水兵们都把淋到赤道雨作为一种莫大的幸运。而在这部音乐剧中,“赤道雨”这三个字不仅蕴含着当代人对爱情、对人生、对命运的复杂心态和感触,也象征着经历了百年磨难的中华民族终于走上了伟大复兴之路。

付林(1946—) 中国音协流行音乐会主席,词曲作家。从艺近50年,在创作上不断追求探索,是跨越传统音乐与当代音乐的践行者,最早涉足原创流行音乐,是新时期民谣流行音乐的代表人物之一。代表作品有《太阳最红,毛主席最亲》《妈妈的吻》《小螺号》《祝愿歌》《小小的我》《故园之恋》《相聚在龙年》《都是一个爱》《楼兰姑娘》《步步高》《天蓝蓝海蓝蓝》《故乡情》等上千首歌曲。为音乐剧《赤道雨》作曲,获“全军文艺汇演”一等奖。

(六)欣赏《洪湖水,浪打浪》(女声二重唱)

《洪湖水,浪打浪》是歌剧《洪湖赤卫队》的选曲。《洪湖赤卫队》反映了我国

第二次国内革命战争期间，湖北沔阳县委为配合由贺龙领导的红二军行动，暂时把洪湖赤卫队撤离彭家墩。国民党保安团和当地白极会头子彭霸天乘机卷土重来进行报复，妄图摧毁苏区。乡党支部书记韩英及赤卫队长刘闯，带领赤卫队机智地与敌人展开斗争。韩英在一次掩护队伍撤退时不幸被捕，在敌人严刑拷打下，韩英坚贞不屈，敌人又逼她母亲劝降，但韩英母女相互激励，宁死不屈，后在地下党的掩护下韩英脱险，迅速归队，带领部队配合红军消灭了彭霸天，革命红旗重新飘扬在洪湖上空。

全剧共分六场：第一场《撤退》，第二场《劫抢》，第三场《搜湖》，第四场《越狱》，第五场《找党》，第六场《胜利》。

《洪湖水，浪打浪》这首抒情歌曲是歌剧的第三场中韩英和赤卫队员秋菊的二重唱。全曲为三段式结构，歌曲汲取襄河民歌《襄河谣》的音调，用七声徵调式写成。其宽广舒展的节奏，明快绮丽的曲调，通过对洪湖地区的优美景物和革命根据地人民生活的描述，抒发了她们对党、对家乡的一片深情，以及对未来充满信心的崇高感情。

附谱：

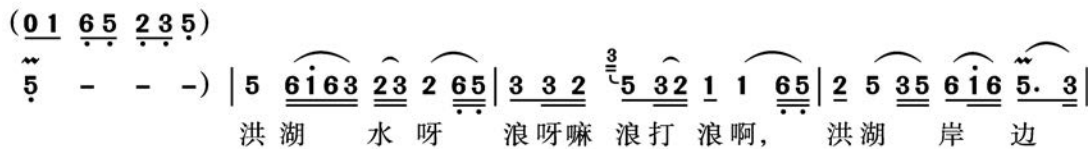
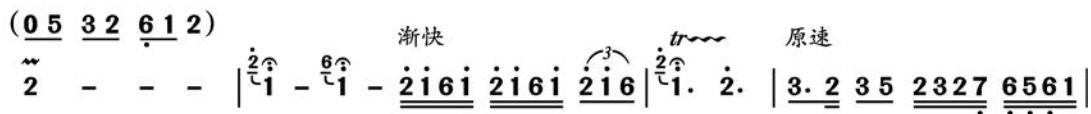
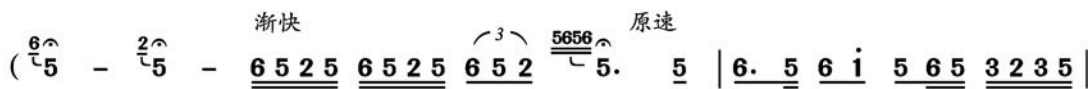
洪湖水，浪打浪

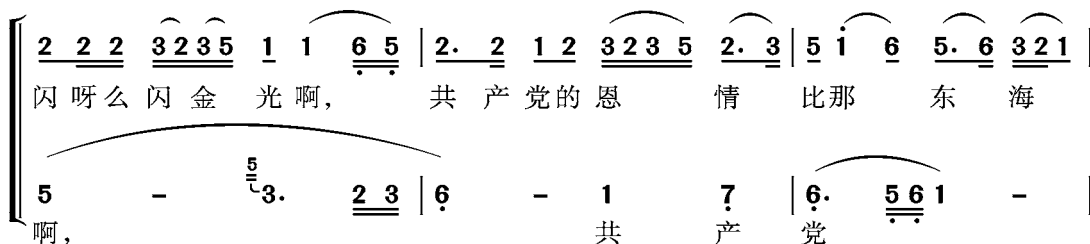
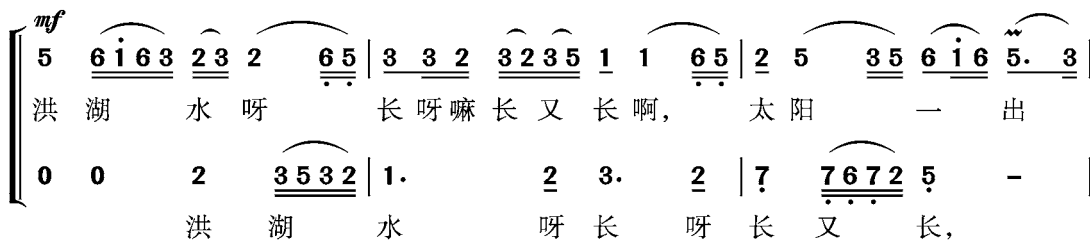
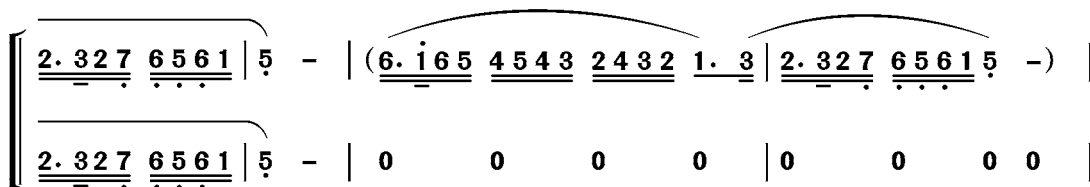
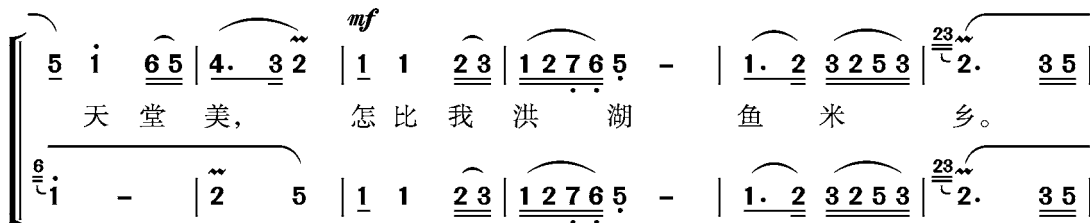
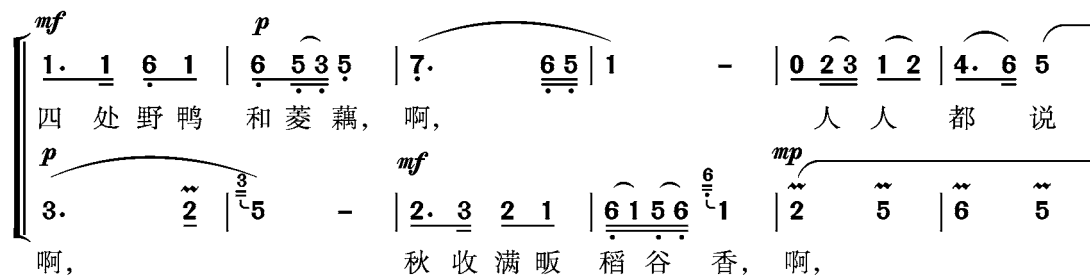
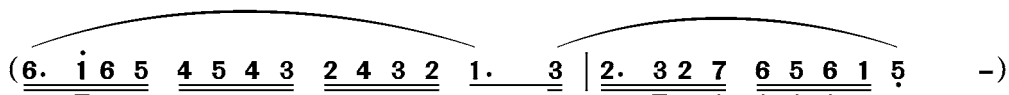
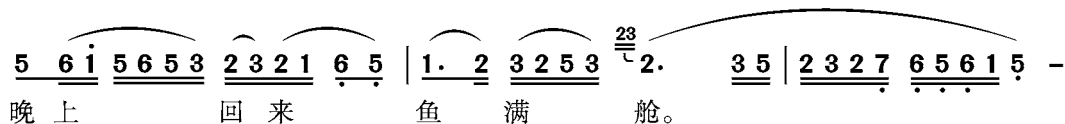
(女声二重唱)

1=F $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$
 $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{4}$

中速

湖北省歌舞剧团
《洪湖赤卫队》创作组 词
张敬安 欧阳谦叔 曲

(0 3 5 $\dot{1}$ 6 5)

深, 渔 民 的 光 景

像 呀 么 像 太 阳, 渔 民 的 光 景

一 年 更 比 一 年 强。

一 年 更 比 一 年 强。

mp

mp

(七)欣赏《回忆》(女中音独唱)

1.《猫》简介

《猫》是英国作曲家安德鲁·洛伊·韦伯(Andrew Lloyd Webber)根据英国著名诗人 T.S.艾略特的儿童长诗《老负鼠的实用老猫经》改编而成。1981年5月11日,《猫》在英国新伦敦剧院首演,从此一炮而红。1983年在第37届托尼奖——音乐剧最高奖的评奖中获得7项大奖。该剧的百老汇原版录音带的销量已逾二百万。在20年的时间里,《猫》不停地创造着新的演出纪录和票房神话。它在百老汇演出场次高达七千多场,全世界现场看过《猫》的观众有五千多万人,票房总收入超过二十六亿美元。《猫》与《歌剧院魅影》《悲惨故事》《西贡小姐》并称为四大经典音乐剧。

《猫》的剧情很简单,主要讲述的是性格各异的杰里克猫聚在一起举行一年一度的舞会庆典,等待他们之中最具智慧的领袖猫老杜特洛内米选出一位最有资格得重生的猫。每一只猫都用歌曲和舞蹈来讲述自己的故事,希望能够被选中成为有另一次生命的杰里克猫。渴望爱与被爱的格里泽贝拉发自肺腑地唱出了“回忆”,并以此感动了杰里克猫族,最后领袖猫决定由格里泽贝拉——这只已经领悟了猫的生命意义且对生活不屈不挠的老猫,升上属于杰里克猫族真正的天堂。

2.《回忆》简介

《回忆》的旋律在剧中多次出现,在第二幕中老猫格里泽贝拉演唱的《回忆》最为完整。老猫格里泽贝拉年轻时非常漂亮,她经受不住外面的诱惑而离群独

自闯天涯。如今,她衣衫褴褛,穷困潦倒,辛酸寂寞,她渴望回到猫的家族,渴望回到以前的生活,但是她的同伴们不接纳她,他们无法原谅她当年的背叛。此时失望痛苦的格里泽贝拉唱起了这首优美又带有忧郁的《回忆》。

3.《回忆》的音乐分析

《回忆》采用复三部曲式结构。它包含了音乐进行中经常出现的呈示、发展(或对比)、再现三部曲性原则,非常适合情感细腻、抒情性的曲目。

A 乐部。深夜,在寂静在街道上,被生活折磨得遍体鳞伤的格里泽贝拉悄悄降临,观众被引入对无限往事的回忆之中。

B 乐部是一个对比性的中部,由两个乐句构成。第一个音从导音开始,减四度上行后又回落,再向下走大二度。从不稳定的音开始,又上下跳动,反映出了“魅力猫”思绪万千、心潮澎湃。孤零零的街灯犹如自己,难道命运早已注定?

再现 A 乐部没有什么变化。但歌词的内容变了,变得积极向上,充满了希望。“我要迎接旭日东升,安排崭新的生活,不被命运屈服。天将破晓,今夜又将成为记忆,新的一天即将来临。”

纵观全曲,音乐多次转调,情绪在不断地升华,从对昔日痛苦的回忆到充满希望地迎接新的生活,这与《猫》的剧情正好相符,预示着“魅力猫”最后赢得了去“九重天”获得新生的资格。

附谱:

113

回 忆

(女中音独唱)

1=C $\frac{12}{8}$ $\frac{6}{8}$

自由地

[英]农恩 词

[英]韦伯 曲

薛范 译配

$\dot{1}$. $\dot{1}$. $\dot{1}$ $\underline{7}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\underline{6}$ | $\dot{1}$. $\dot{1}$. $\dot{1}$ $\underline{7}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\underline{5}$ | $\underline{6}$. $\underline{6}$. $\underline{6}$ $\underline{4}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ $\underline{4}$ |
 1.夜 深 街 上 弥 漫 着 寂 静, 月 儿 寻 找 着 梦 境, 留 下 孤 独 身
 2.回 忆 始 终 伴 随 着 月 光, 梦 中 昔 日 的 情 景 依 旧 给 我 温
 $\underline{3}$. $\underline{3}$. $\underline{3}$. $\underline{3}$ $\underline{5}$ | $\underline{5}$. $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{4}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{7}$ | $\underline{1}$ $\underline{7}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$. $\underline{5}$. $\underline{0}$ $\underline{3}$ $\underline{1}$ | $\underline{5}$. $\underline{5}$. $\underline{5}$. $\underline{6}$ $\underline{6}$ $\underline{1}$ |
 影, 在 月 光 下 一 片 片 枯 叶 飘 落 在 地, 夜 的 风 鸣 咽 呻
 馨, 我 忘 不 了 那 一 刻 甜 蜜 幸 福 时 辰, 愿 那 回 忆 重
 $\underline{1}$. $\underline{1}$. :|| $\underline{0}$ $\underline{7}$ $\underline{7}$ $\underline{3}$ $\underline{7}$. $\underline{6}$ | $\underline{7}$. $\underline{7}$ $\underline{3}$ $\underline{7}$. $\underline{7}$ $\underline{0}$ $\underline{6}$ | $\underline{7}$ $\underline{3}$. $\underline{3}$. $\underline{2}$ $\underline{1}$ |
 吟。} 每 一 盏 灯 似 提 醒 一 切 由 命 运
 生。}

2. 2. 2. 0. | 5. 5. 5. 7 7 6 5 | #4. 4. 4 6 6. | 05 7 7 7. #i |
注 定, 街 灯 闪 烁, 倾 听 有 声 无 声, 眼 看 将 东 方

2. 6 6 6. 0. | i. i. i 7 i 2 i 6 | i. i. i 7 i 2 i 5 | 6. 6. 6 4 5 6 5 4 |
微 明, 我 要 迎 接 旭 日 的 东 升, 安 排 崭 新 的 生 活, 决 不 屈 从 命

3. 3. 3. 3 5 | 5. 2 3 4 5 6 7 | i 7 6 5 5. 3 1 | 5. 5. 5 6 1 | 1. 1. |
运, 天 色 破 晓, 今 夜 晚 又 将 成 为 记 忆, 新 的 一 天 将 来 临。

转1=bA(前1=后3)

(i. i. i 7 i 2 i 6 | i. i. i 7 i 2 i 5 | 6. 6. 6 1 | 1. 1.) |

7. 3. 7. 6. | 0 6 7 7 3 7 7. 6. | 0 6 7 3 3 3 2 1 | 2. 2. 2. 0 5 |
灰 暗 岁 月 烟 雾 散 尽, 凌 晨 阴 湿 的 寒 冷, 看

5. 5. 5. 7 6 5 | #4. 4. 4 6 6. | 05 7 7 7. #i i | 2. 6 6 6. 6. |
街 灯 灭, 又 一 个 黑 夜 消 逝, 又 一 个 白 昼 正 降 临。

114

1=bE(前6=后2)

i. i. i 7 i 2 i 6 | i. i. i 7 i 2 i 5 | 6. 6. 6 4 5 6 5 4 | 3. 3. 3. 3 5 |
来 吧, 你 的 爱 抚 和 温 存, 让 我 久 久 地 重 温 阳 光 下 的 甜 梦, 你 爱

5. 2 3 4 5 6 7 | i 7 6 5. 5. 3 1 | 5. 5. 5. 6 i | 1. 1. 1. 1. ||
抚 我, 你 也 会 拥 有 幸 福 之 情, 新 的 一 天 已 来 临。

韦伯(1948—) 1948年3月22日生于英国南肯辛顿的音乐世家。祖父是优秀的男高音,父亲是英国伦敦音乐专校的校长、知名风琴演奏家,母亲是小提琴家,姨妈是剧院演员,弟弟是著名大提琴手。韦伯从小受音乐熏陶,7岁开始作曲,姨妈带领他进入剧院,令他从小就领略了舞台的魅力。代表作品有《猫》《歌剧院魅影》《艾薇塔》《万世巨星》《日落大道》等。

他共赢得五项英国劳伦斯奥立弗奖,六项美国托尼奖和三项格莱美奖。韦伯于1988年荣膺英国皇家音乐学院院士头衔,1992年被英国女皇册封为骑士,1996年岁末再次被授予终生勋爵,成为贵族院成员。

(八)欣赏《卡门序曲》(管弦乐)

《卡门序曲》采用复三部曲式结构,开始呈现的主题是欢快热烈的进行曲风

格。这一快板主题,选自歌剧最后一幕斗牛士上场时的音乐。

1=A $\frac{2}{4}$

$\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{7}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\overset{tr}{-}$ $\overset{\#12}{\dot{J}}$ |

$\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{4}$ | $\dot{4}$ $\dot{1}$ $\flat\dot{7}$ $\dot{1}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{4}$ | $\dot{4}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{4}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{7}$ $\overset{tr}{-}$ $\overset{67}{\dot{J}}$ |

接着,乐曲从A大调转入F大调,在铜管乐雄壮的伴奏下,弦乐器从容不迫地奏出了《斗牛士之歌》的旋律。这一旋律选自歌剧第二幕中斗牛士埃斯卡米洛所唱的歌曲。

1=F $\frac{2}{4}$

5 $\underline{6. 5}$ | 3 3 | $\overset{4}{\underline{3. 2}}$ $\underline{3 4}$ | 3 $\underline{3 0}$ | 4 $\underline{2. 5}$ | 3 $\underline{3 0}$ | 1 $\underline{6. 2}$ | $\underline{5 5 0}$ |

第二插部带有凯旋进行曲的特点,表现了斗牛士埃斯卡米洛气宇轩昂、英姿勃发的形象。

接着,音乐再现开头的主题告一段落。当乐声再响起时,音乐气氛突变,在弦乐震音的衬托下,大提琴和管乐器奏出了悲剧性的主题。

1=F $\frac{3}{4}$

6 $\underline{6 \#5}$ $\underline{4 5}$ | $\underline{3 0}$ ($\underline{6 0}$ $\underline{6 0}$) | 3 $\underline{3 \#2}$ $\underline{1 2}$ | 7

这一以吉普赛音乐特有的增二度音程写成的“悲剧性命运主题”,情绪沉重,预示着不可避免的悲剧性结局。最后,乐曲在强烈的不和谐的声音中结束。

这首序曲是这部歌剧最著名的器乐段落。

卡门序曲

(管弦乐)

1=A $\frac{2}{4}$ [法]比才 曲

ff

$\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{7}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\overset{tr}{-}$ $\overset{\#12}{\dot{J}}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{4}$ | $\dot{4}$ $\dot{1}$ $\flat\dot{7}$ $\dot{1}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{4}$ | $\dot{4}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ |

$\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{7}$ $\overset{tr}{-}$ $\overset{67}{\dot{J}}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{7}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\overset{tr}{-}$ $\overset{\#12}{\dot{J}}$ |

$\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$ | $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\flat\dot{3}$ $\dot{4}$ | $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$ | $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\flat\dot{3}$ $\dot{4}$ | $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ | $\dot{7}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ 0 :|| $\overset{p}{\dot{3}}$ $\dot{6}$ | $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{7}$ $\dot{6}$ | $\dot{7}$ $\dot{3}$ |

6 7 $\dot{1}$ $\dot{3}$ | $\#5$ $\#4$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{6}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{7}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ $\dot{3}$ | 6 7 $\dot{1}$ $\dot{3}$ | $\#5$ $\#4$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ 0 |

f
 $\underline{4\ 4\ 4}$ $\underline{5\ 5\ 5}$ | $\underline{6\ 6\ 6}$ $\underline{4\ 4\ 4}$ | *p* $\underline{3\ 7}$ $\underline{3\ 4}$ | $\underline{3\ 7}$ $\underline{3\ 0}$ | *f* $\underline{4\ 4\ 4}$ $\underline{5\ 5\ 5}$ | $\underline{6\ 6\ 6}$ $\underline{4\ 4\ 4}$ |

pp $\underline{\dot{7}} -$ | $\underline{\dot{7}} -$ | $\underline{\dot{7}} -$ | $\underline{\dot{7}} -$ | *ff* $\underline{\dot{1}\ \dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{1}\ 5\ 4\ 5}$ | $\underline{\dot{1}\ \dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{1}\ 2\ 3\ 2}$ | $\underline{\dot{1}\ \dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{2}\ \dot{1}\ \dot{7}\ \dot{1}}$ |

tr $\underline{\dot{2}} -$ $\overset{\#12}{\underline{\dot{2}}}$ | $\underline{4\ 4\ 4}$ $\underline{4\ \dot{1}\ \flat 7\ \dot{1}}$ | $\underline{4\ 4\ 4}$ $\underline{4\ 5\ 6\ 5}$ | $\underline{4\ 4\ 3}$ $\underline{2\ 2\ \dot{1}}$ | *tr* $\underline{7} -$ $\overset{67}{\underline{7}}$ | $\underline{\dot{1}\ \dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{1}\ 5\ 4\ 5}$ |

$\underline{\dot{1}\ \dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{1}\ 2\ 3\ 2}$ | $\underline{\dot{1}\ \dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{2}\ \dot{1}\ \dot{7}\ \dot{1}}$ | $\underline{\dot{2}} -$ $\overset{\#12}{\underline{\dot{2}}}$ | $\overset{7}{\underline{5\ 5\ 5}}$ $\underline{5\ 4\ \flat 3\ 4}$ | $\overset{7}{\underline{5\ 5\ 5}}$ $\underline{5\ 4\ \flat 3\ 4}$ | $\underline{5\ 5\ 6}$ $\underline{7\ 5\ 3}$ |

转1=F
pp $\underline{2}$ $\underline{\dot{1}\ 0}$ | $\underline{\dot{3}\ 0}$ $\underline{\dot{3}\ 0}$ | $\underline{\dot{3}\ 0}$ $\underline{\dot{3}\ 0}$ | $\underline{\dot{3}\ 0}$ $\underline{\dot{3}\ 0}$ | $\underline{\dot{3}\ 0}$ $\underline{\dot{3}\ 0}$ | $\underline{\dot{3}\ 0}$ $\underline{\dot{3}\ 0}$ | *p* $\underline{5\ 6. 5}$ | 3 3 |

$\overset{4}{\underline{3. 2}}$ $\overset{4}{\underline{3. 4}}$ | 3. 0 | $\underline{4\ 2. 5}$ | 3. 0 | $\underline{1\ 6. 2}$ | $\underline{5. 0}$ | 2 - | $\underline{2\ 6}$ $\underline{5\ 4}$ |

$\overset{4}{\underline{3\ 2}}$ $\overset{4}{\underline{3\ 4}}$ | 3. 0 | $\underline{7\ 3}$ | 3 $\#2$ $\#4$ | $\underline{7 -}$ | $\underline{7 -}$ | $\overset{3}{\underline{7\ 6\ 7\ 6}}$ $\#5\ 6$ |

$\underline{2\ 3\ 4}$ | $\overset{3}{\underline{4\ 3\ 4\ 3}}$ $\underline{1\ 6}$ | $\underline{5}$ ($\overset{3}{\underline{3\ 4\ 3}}$ $\underline{\dot{1}\ 6}$ | $\underline{\dot{5}}$) | $\overset{3}{\underline{1\ 2\ 1}}$ $\underline{5\ 4}$ | 3 $\overset{23}{\underline{2}}$ | $\underline{1}$ ($\underline{5\ 6}$ $\underline{7\ 1\ 2\ 3}$ |

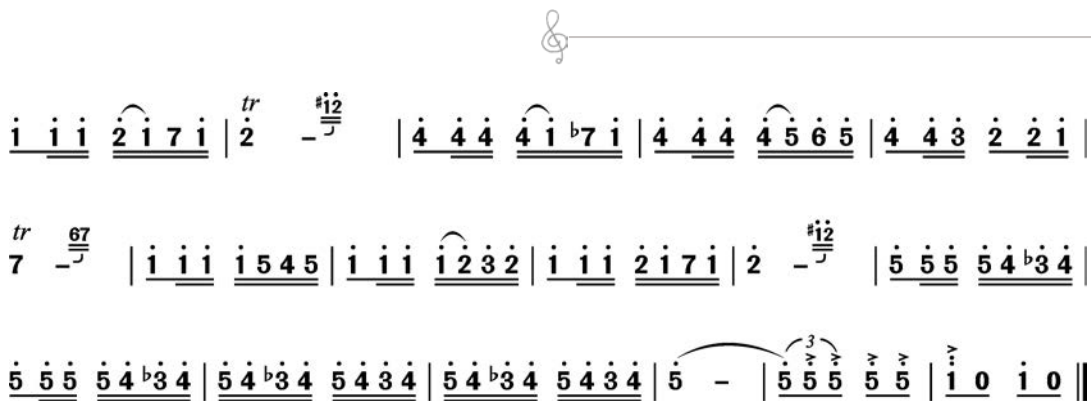
$\underline{4\ 3\ 4\ 5}$ $\underline{6\ 7\ \dot{1}\ \dot{2}}$) | *ff* $\underline{\dot{5}\ 0}$ $\underline{\dot{6}\ 0\ \dot{5}}$ | $\underline{\dot{3}\ 0}$ $\underline{\dot{3}\ 0}$ | $\overset{4}{\underline{3\ 0\ 2}}$ $\overset{4}{\underline{3\ 0\ 4}}$ | 3. 0 | $\underline{4\ 0}$ $\underline{\dot{2}\ 0\ \dot{5}}$ |

$\underline{\dot{3}. 0}$ | $\underline{\dot{1}\ 0}$ $\underline{6\ 0\ \dot{2}}$ | $\underline{5. 0}$ | *p* $\underline{2 -}$ | $\underline{2\ 6}$ $\underline{5\ 4}$ | $\overset{4}{\underline{3\ 2}}$ $\underline{3\ 4}$ | $\underline{\dot{3}. 0}$ |

转1=A $\frac{2}{4}$
 $\underline{5}$ $\underline{\dot{1}}$ | $\underline{\dot{1}}$ $\underline{7. 2}$ | $\underline{\dot{5} -}$ | $\underline{\#5 -}$ | $\overset{3}{\underline{7\ 0\ 6\ 7\ 6}}$ $\#5\ 6$ | $\underline{2\ 3\ 4}$ | $\overset{3}{\underline{4\ 0\ 3\ 4\ 3}}$ $\underline{\dot{1}\ 6}$ |

$\underline{\dot{5}}$ ($\underline{3\ 3}$ $\underline{1\ 6}$ | $\underline{\dot{5}}$) | $\overset{3}{\underline{1\ 2\ 1}}$ $\underline{5\ 4}$ | $\underline{\dot{3}\ 0}$ $\underline{\dot{2}\ 0}$ | *ff* $\underline{\dot{1}\ \dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{1}\ 5\ 4\ 5}$ | $\underline{\dot{1}\ \dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{1}\ 2\ 3\ 2}$ |

三、教学建议

本单元建议用3~4课时完成,教师可根据实际情况对内容进行增减。教学中,要重点引导学生在歌剧的教学过程中自己学习并归纳出歌剧体裁的基本特点,懂得音乐在歌剧艺术中的地位和作用。通过新歌剧发展的深远影响,进一步了解音乐剧与歌剧的区别并学唱音乐剧。此外,还应注意在本单元安排的一些富有创造性的音乐教学活动中,培养和锻炼学生多方面的能力。

(一)歌剧舞台缤纷多彩

教材围绕和突出“歌剧舞台缤纷多彩”这一主题,安排了三部中、外歌剧的精彩片段,教学中应注意以下几点:

1.欣赏《今夜无人入睡》,老师应为学生简介这部歌剧的剧情和作者,引导学生理解这部歌剧所反映的现实情景。

2.欣赏歌剧《白毛女》选曲《扎红头绳》《十里风雪》应是这部分教学的重点。老师首先应让学生了解《白毛女》歌剧的整个剧情,其中可以较详细地介绍歌剧第一幕的剧情以及介绍我国近代作曲家马可,使学生认识“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”的深刻蕴意,进而教育学生热爱中国共产党。同时,还应让学生了解歌剧《白毛女》的艺术价值及深远影响。在欣赏歌剧《白毛女》第一幕片段后,应让学生学会演唱这三首插曲,学唱的过程应简化,可以让学生随老师的琴声模唱,也可以让学生随录音哼唱。练唱的方式也应多样,可以让学生自由组合进入角色练唱,也可以让男女学生集体分组练唱等,引导学生积极参与实践活动。欣赏或参与演唱这部分的歌剧片段后,应组织学生对歌剧特征进行讨论性的小结,重点应放在引导学生归纳歌剧演唱形式和在歌剧表演中如何塑造人物形象。

3.歌剧《党的女儿》主题歌《杜鹃花》的唱歌教学,老师应为学生介绍歌剧的大概情节。唱歌教学的重点应放在歌曲二声部的合唱练习。歌曲中临时变音记

号“#”在这里不必做过多的讲解,因为在前面的教学中已讲述。可以让学生先听辨这组音 $\left| \begin{array}{c} 6 \quad 4 \quad 4 \quad 5 \\ 6 \quad \#4 \quad 4 \quad 5 \end{array} \right|$ 以后,再练唱乐句:“2 $\widehat{2 \ 1}$ 5 6 - | $\#4 \ 4 \ 5 \ 5$ - |”。此外,还应注重引导学生对复拍子的了解,通过让学生选择两种节奏型“x - x - - |”和“x - - x - |”为歌曲伴奏,了解 $\frac{5}{4}$ 拍的强弱规律。

通过欣赏《白毛女》的选曲和学习演唱《杜鹃花》,了解中国歌剧的发展,同时了解音乐剧这一音乐戏剧形式,演唱过程中,应体会歌剧与音乐剧之间的异同。

(二)歌剧音乐风格各异

1.学唱《牵挂》。

老师可为学生介绍当代中国音乐剧发展的概貌,通过学唱表演其中的代表作品《牵挂》,以点带面进一步体会与比较音乐剧与歌剧表演的异同,并引导学生对中外优秀音乐剧进行关注。

欣赏和唱歌教学进行完后,应组织学生对本主题单元的教学内容开展讨论性的小结,重点应引导学生讨论歌剧音乐的特点风格、歌剧的演唱形式和音乐在歌剧中的作用。教材还安排了来源于歌剧并日益发展的新音乐戏剧形式——音乐剧及相关曲目供学生欣赏演唱,扩大学生的音乐视野,提高学生对音乐剧的关注。

2.欣赏《洪湖水,浪打浪》。

歌剧《洪湖赤卫队》选曲《洪湖水,浪打浪》,老师应为学生简介这部歌剧剧情,并让学生哼唱歌曲的主题片段,还应鼓励会唱这首歌曲的同学为大家表演全曲。

3.欣赏《回忆》。

老师为学生介绍音乐剧相关剧情及作曲家韦伯,让学生在了解剧情的基础上,感知和理解《回忆》的旋律韵味及其浓厚的人文关怀。

4.欣赏《卡门序曲》。

欣赏《卡门序曲》时,应为学生简要介绍歌剧序曲及器乐在歌剧音乐中的作用,还应为学生简要介绍作曲家比才。在教学中可以让学生哼唱这首器乐曲的主题音乐,并引导学生感受并讨论作品几个主题各自的音乐特点,以及这几个主题所表现的情绪和带给人们所产生联想的场景。

四、课例

卡门序曲

——选自第五单元“歌剧舞台”

(一)教学目标

1.通过对《卡门序曲》的学习,激发学生对歌剧艺术的兴趣,培养学生对歌剧艺术的情感。

2.通过欣赏,让学生对歌剧艺术有一定的了解,并且了解音乐在歌剧中的重要作用,掌握序曲与回旋曲的结构特点。

3.通过对作品的欣赏和分析,增强学生了解音乐要素对作品的音乐情绪和内容所起的作用,提高学生的欣赏水平和审美能力。

(二)设计思路

歌剧这一艺术表现形式多姿多彩又纷繁瑰丽。这一单元的重点旨在培养学生对歌剧艺术的情感,使学生了解歌剧体裁的基本特点,了解音乐在歌剧中的重要作用。这一课重点是加强学生对音乐的审美体验,通过对比和反复聆听,感受音乐、表现音乐,让学生走进歌剧、走进序曲,开拓学生的艺术视野,培养学生感受并表演歌剧音乐的能力。

119

(三)学情分析

八年级的学生对音乐教学有一定了解,也能掌握一些基本的音乐知识。他们喜欢音乐,也好奇于不同形式的音乐,加之他们生理、心理日趋成熟,参与意识和交往愿望增强,所以他们能积极参与各种音乐体验,从他们的喜好入手,更能激发他们学习音乐、参与音乐活动的兴趣。

(四)教学重、难点

- 1.正确认识《卡门序曲》里的每个主题及其特点。
- 2.了解回旋曲式的结构特点。

(五)教学过程

1.导入。

老师:同学们,今天我们在上课之前先来听一首非常好听的歌曲,听完之后回答大屏幕上的问题。

(1)播放歌曲《再见,卡门》。

老师:同学们能说出这首歌的名字吗?歌曲中的卡门是谁,你们知道吗?

老师:同学们,刚才我们听了这首歌,知道了一个名字——卡门。那么你们知道她是来自于哪里?她又是怎样的一个女孩呢?接下来我们再听一首歌曲。

(2)播放《哈巴涅拉舞曲》。

同学们讨论并回答老师的提问。

老师:同学们,我们刚才听到的这首歌来自法国作曲家比才所作的歌剧《卡门》里的片段《哈巴涅拉舞曲》。你们知道什么是歌剧吗?

老师:歌剧是音乐的体裁之一,它集音乐、诗歌、舞蹈、戏剧于一身并以歌唱为主,散发着无穷的艺术魅力。

请同学来讲述歌剧《卡门》里的故事,老师做补充。

老师:故事是围绕卡门、霍赛和埃斯卡米洛来展开的。卡门热情泼辣、酷爱自由,整首歌剧塑造了卡门这个追求解放的女性形象,然而最终以她和霍赛的死来结束,充满了悲剧色彩。今天我们要欣赏的是这部歌剧的开场音乐——《卡门序曲》。

2.欣赏《卡门序曲》。

老师:同学们,你们知道什么是序曲吗?

老师:序曲是歌剧开始时的一首明朗而辉煌的管弦乐曲,它是歌剧、舞剧及其他戏剧和声乐套曲的开始曲,歌剧的序曲起到暗示剧情和引导听众进入戏剧的作用。

(1)初听音乐。

老师:音乐带给你的感受是什么?你认为这首序曲可以分为几个片段?

(2)复听音乐之分段聆听音乐。

老师:请同学们将听到的每个音乐片段的特点记录下来。

播放第一个片段:主部。

老师:这段音乐表现出什么样的情绪?(热烈欢快)

你知道有哪些乐器演奏?(木管乐器和小提琴奏主旋律)

想象这段音乐表现了什么样的场景?(西班牙斗牛场上的喧闹狂热的气氛)

老师:观看歌剧第一个片段,结合视频和音乐再次感受西班牙斗牛场上的喧闹狂热的气氛。

播放第二个片段:第一插部。

老师:这部分的情绪是如何呢?(活泼跳跃)

它是运用什么乐器演奏的?(由木管乐器及小提琴奏主旋律,加入少量打击乐)

它表现了什么样的场面呢?(妇女和儿童跳跃、欢唱的场面)

老师:观看歌剧第二片段,结合视频和音乐再次感受妇女和儿童跳跃、欢唱的场面。

播放第三个片段:第二插部。

教师:这部分的情绪和前面两个部分比较有什么样的变化?(雄壮威武)

乐器有哪些变化?(主旋律第一次呈现时由弦乐组奏主旋律,曲调抒情又威武雄壮;第二次呈现时,铜管乐演奏的曲调坚定强大而雄浑)

这表现了一个什么样的场面呢?(英勇的斗牛场面)

播放歌剧第三个片段,同学们跟着画面哼唱这个片段的音乐,再次感受骄傲豪爽的斗牛士埃斯卡米洛气宇轩昂、英姿勃发的形象。

(3)学唱《斗牛士之歌》。

要求能用激情饱满的情绪来演唱。

(4)《卡门序曲》各部分特点介绍。

《卡门序曲》各部分特点

片段	调式	拍子	速度	力度	乐器	情绪	表现的场面
A 主部	A 大调	$\frac{2}{4}$	快板	f	木管乐器及小提琴奏主旋律	热烈欢快	西班牙斗牛场喧闹狂热的场面
B 第一插部	A 大调	$\frac{2}{4}$	快板	mf	木管乐器及小提琴奏主旋律,加入少量打击乐器	活泼跳跃	妇女、儿童们在斗牛场上活泼地跳跃欢唱的场面
C 第二插部	F 大调	$\frac{2}{4}$	快板	mp—mf	第一次弦乐奏主旋律,第二次改为铜管乐	威武雄壮	斗牛勇士气宇轩昂、英姿勃发的斗牛场面

121

(5)复听音乐之完整聆听。

老师:请说出整首序曲的结构(A+B+A+C+A),你们知道这种结构的乐曲在音乐中是一种什么曲式吗?(回旋曲)

老师:回旋曲包括一个多次重复的段落(主部)和若干个与它穿插对比的段落(插部),一般来讲主题至少要出现三次。

3.再次聆听音乐(学生参与表演)。

将学生分为三组,一组演唱《斗牛士之歌》,一组为歌曲伴奏,一组用自己的肢体语言来表现斗牛士那气宇轩昂、英姿勃发的形象。

让学生更加深刻地体会和感受《卡门序曲》的魅力,跟着音乐用自己的方式再现音乐。为了让这个气氛更加活跃,老师可跟着学生一起表演。

4.小结。

老师:同学们,今天我们欣赏的这部歌剧是由法国作曲家比才创作的,《卡门序曲》是这部歌剧中最为著名的器乐片段,这首作品经常被交响乐团作为音乐会的演奏曲目。其实,我们今天听到的还不完整,最后还有第三个插部预示着“悲剧性的命运主题”,同学们若对比有兴趣可以课后欣赏。

(六)教学反思

本节课在课前要安排学生们自己先熟悉这部歌剧作品,了解一下作品的情节和作品特点。从孩子们喜爱的流行音乐和较熟悉的歌曲入手,能比较好地引发孩子们的学习兴趣,循序渐进地进入到本堂课的重点。以整个故事为主线,引导孩子们来感受音乐的独特魅力所在。通过“体验—感受—再现过程—分段聆听—完整聆听”的方法,加深孩子们对《卡门序曲》的理解,积极参与对作品的再现,让学生听懂歌剧、喜欢听歌剧、乐于听歌剧,从而达到能真正提高学生的欣赏水平和审美能力。

(李蕊君)

五、补充资料

歌剧常识

(一)歌剧概念

歌剧(Opera)是将音乐、戏剧、舞台美术等融为一体并以歌唱为主的综合性艺术形式。歌剧通常由咏叹调、宣叙调、重唱、合唱、序曲、间奏曲和舞蹈场面等组成(在有些歌剧中还包括说白和朗诵等)。一部歌剧常由三幕或四幕构成,其开幕前有序曲,幕与场次之间有间奏曲。歌剧音乐包括声乐与器乐,器乐部分由管弦乐队演奏。

1. 声乐部分

宣叙调 亦称朗诵调。在歌剧中以独唱形式出现,是一种以语言音调为基础的、吟唱性质的曲调,用以代替对白的歌唱,节奏自由,伴奏亦较简单。常用于咏叹调之前,起引子作用或与咏叹调形成对比。

咏叹调 歌剧的主要组成部分。以独唱形式出现,它往往安排在戏剧情节发展的关键时刻,着重表现剧中人在特定情境中的思想感情。咏叹调具有高度的技巧性和丰富的表现力,几乎所有著名的歌剧作品,其主角的咏叹调都是脍炙人口的佳作。

重唱 这是两位以上的演员按各自的声部同时进行演唱的形式,在歌剧中占重要地位,常出现在叙事或强烈矛盾的情景中。在重唱中,每个演员根据所扮演的不同角色对具体事件做出不同反应,唱词也往往不同。

合唱 是剧中群众角色所唱的声乐曲,在歌剧中可起多种作用,如强调气氛、刻画环境,表现群众的思想感情。

2. 器乐部分

序曲 是歌剧的开场音乐。它们有的是将歌剧中主要的音乐主题连缀在一起,使观众对歌剧的主要内容预先在听觉上有所感受;有的是以歌剧主题为基础写成比较完整的器乐曲,预示着剧情的发展和结局;也有的序曲起描绘环境、渲染气氛的作用,直接与歌剧的第一幕连在一起。

间奏曲 歌剧中的过场音乐或幕间曲。它对剧情的发展分别起衔接、过渡或缓冲、加剧等作用。

(二)欧洲歌剧

欧洲歌剧于16世纪末起源于意大利,经过历代作曲家的努力,在18世纪至19世纪得到全面发展,特别是在19世纪达到高峰。在历史的发展中,因时代和地区的不同,逐步产生了不同类型的歌剧,其主要有正歌剧、喜歌剧、大歌剧等等。

正歌剧盛行于18世纪的意大利,并从意大利传播到欧洲各国。正歌剧大多取材神话或历史故事,音乐注重华丽的演唱技巧,以迎合宫廷贵族的艺术趣味。如亨德尔的《李纳尔多》、莫扎特的《体托的仁慈》就是正歌剧。

喜歌剧分意大利喜歌剧和法国喜歌剧。它们取材于现实生活,音乐生动、剧情风趣,受到人们的喜爱。

意大利喜歌剧最初是由正歌剧的幕间剧发展而成,18世纪30年代以后脱离正歌剧独立演出,并传播到欧洲各国。意大利喜歌剧的说白采用无伴奏宣叙调唱出,其他与正歌剧相同。著名的歌剧有:莫扎特的《费加罗的婚礼》《唐璜》,罗西尼的《塞维利尔的理发师》等等。法国喜歌剧产生于18世纪,是在民间闹剧和滑稽舞剧的基础上发展而成的,其对白不像意大利喜歌剧那样用无伴奏宣叙调唱出,而是采用生活语言说出来。如比才的《卡门》就是一部悲剧题材的法国喜歌剧。除上述之外,德国的歌唱剧和英国的民谣歌剧,也属于喜歌剧的范畴。

大歌剧产生于19世纪20年代末期,盛行于三四十年代的法国歌剧。常以历史英雄故事为题材,崇尚富丽堂皇的壮观场面和光辉灿烂的音乐,还有芭

蕾舞,但不用说白,音乐从头贯穿到底。如迈那贝尔的《新教徒》便是大歌剧的代表作。

19世纪以后的歌剧,有两种结构类型:一种是由一系列自成起讫的分曲组成的歌剧,如威尔第的《茶花女》;另一种是音乐在一幕之内连续不断地发展的歌剧,如普契尼的《艺术家的生涯》。

欧洲歌剧的繁荣来自许多卓越歌剧作曲家的努力,他们从各个不同的角度丰富和发展了歌剧艺术,创作了大量的剧目,构成歌剧艺术发展的灿烂长河。

(三)中国歌剧

中国歌剧萌芽于20世纪二三十年代的儿童歌舞剧《麻雀与小孩》《小小画家》,配乐剧《扬子江暴风雨》,它们都将歌曲与对白并重。40年代初的《上海之歌》《大地之歌》等作品,在如何吸收西洋歌剧特色以探索中国歌剧创作的道路方面起了先行作用。1942年,毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表后,在秧歌剧《兄妹开荒》《夫妻识字》的基础上,我国第一部新歌剧诞生了,这就是由延安鲁迅艺术学院集体创作于1945年的五幕歌剧《白毛女》,从而奠定了我国民族特色的新歌剧的艺术形式,标志着我国歌剧的发展进入了一个新的阶段。为了与中国固有传统戏曲相区别,此种歌剧被称为新歌剧。中国新歌剧,在中国民族民间歌曲、歌舞和戏曲基础上,借鉴欧洲歌剧的表现形式逐步形成和发展起来。中华人民共和国成立后,我国歌剧事业得到发展,涌现出了大量优秀剧目,如《小二黑结婚》《刘胡兰》等。到20世纪60年代前后,我国歌剧形成了一个新的歌剧创作高潮,产生出了《刘三姐》《红珊瑚》《洪湖赤卫队》《江姐》《阿依古丽》等一大批影响遍及全国的剧目。“十年动乱”期间,我国歌剧事业遭到严重的摧残,歌剧创作处于停滞状态。“四人帮”被粉碎后,歌剧逐步恢复了生机,尤其是党的十一届三中全会后,在20世纪80年代,歌剧舞台上出现了多种体裁、形式、风格。有按照西洋歌剧的模式创作的歌剧,如《伤逝》《原野》等;也有沿用民族歌剧的形式而在音乐创作上有了更大发展的歌剧,如《沂蒙儿女》《火把节》《深宫欲海》等;也有采用喜歌剧、轻歌剧的形式创作的歌剧,如《现在的年轻人》《芳草心》等,我国歌剧呈现出繁花似锦的局面。

