

<<歌剧音乐分析>>

图书基本信息

书名：<<歌剧音乐分析>>

13位ISBN编号：9787040160239

10位ISBN编号：7040160234

出版时间：2004-10

出版时间：高等教育出版社

作者：张筠青

页数：398

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<歌剧音乐分析>>

前言

我国原有历史悠久、高度发展、种类繁多的戏曲，而没有话剧、，也没有歌剧。20世纪初，经一些留学归国的音乐家在著述中介绍，国人才知道西方有和交响音乐一样重要的歌剧艺术。

据江定仙教授回忆，他在上海学音乐时于30年代早期，有幸看过一个叫圣卡洛的外国歌剧团来华演出的《茶花女》、《阿依达》、《浮士德》、《卡门》、《绣花女》、《蝴蝶夫人》等歌剧，这应是国内最早见到的歌剧演出。

抗日战争爆发前后，因局势动荡，外国歌剧团中断了来华演出，国内在很长的时期中看不到歌剧演出了。

因对歌剧这种未曾见过的高级综合性艺术品种心向往之，一些有志有识之士，怀着极高的热情，按照自己的设想，创造性地运用我国丰富的民族音乐遗产，创作了表现真实生活的音乐戏剧品种“新歌剧”。

此为我国音乐家、戏剧家早期的歌剧创作实践。

他们几十年中先后创作演出了许多新歌剧作品，有着非常广泛的社会影响。

其中的优秀作品成功地用音乐塑造了剧中人物的动人形象，取得很好的艺术效果。

但由于创作的视野不够开阔以及受写作能力的限制，不少作品长期在同一艺术水平线上徘徊，难以有所突破。

为提高我国歌剧音乐创作的水平，音乐院校作曲系应设置培养学生创作歌剧音乐的课程。

其中包括对高度发展的西方歌剧系统作深入的研究，从作曲专业的角度对西方歌剧的典范作品作具体细致的分析，以开阔学生的歌剧视野，并培养学生驾驭歌剧音乐创作的能力。

而我国作曲系教学对西方歌剧的研究时有时无，缺少规范，实为一种缺陷。

张筠青教授这部《歌剧音乐分析》教程，从纵的方面概括地展示了歌剧音乐的发展，从横的方面分析了西方歌剧几种典型创作类型的经典作品；概括地讲解了歌剧音乐各“构成部分”的写法及其展开剧情与塑造人物音乐形象方面的不同功能；在重点作品分析中，先提示戏剧要表现的内容，又具体而细致地分析如何用音乐表现了戏剧内容；对参考剧目只作提示性的解说，留待学生自己进一步分析；提供系统的歌剧剧目，供学生对歌剧音乐作更深入的研究和参考。

通过对这个教程的学习，学生在进行歌剧创作时，手上就有了多种写作技法可供参考；在经典作品高质量艺术水平的影响下，亦会追求高素质的艺术品位。

<<歌剧音乐分析>>

内容概要

《歌剧音乐分析》其编写从音乐分析、音乐创作的角度出发，介绍了歌剧音乐的构成、歌剧中的宣叙性段落、歌剧音乐形象的刻画、歌剧的发展趋势等，系统地阐释了歌剧音乐中特有的规律性问题。

纵向概括歌剧音乐的发展历史，横向分析西方歌剧中的经典作品。

并且对经典歌剧进行了具体而细致的分析，使学生对歌剧音乐有了深入的了解，为学生创作歌剧提供了可参考依据。

《歌剧音乐分析》除适用于高等师范音乐院系作曲、音乐学、指挥专业师生使用外，也可作为音乐爱好者的自学教材。

<<歌剧音乐分析>>

书籍目录

前言引言第一章 歌剧概述第一节 什么是歌剧第二节 歌剧的社会意义第三节 歌剧与其他音乐形式在发展中的相互作用与影响第二章 严肃歌剧与通俗歌剧第一节 严肃歌剧第二节 通俗歌剧第三节 歌剧分类之依据第四节 严肃歌剧与通俗歌剧的互为影响第三章 歌剧音乐的构成部分第一节 声乐部分第二节 器乐部分第三节 歌剧构成部分的变异与发展第四章 歌剧音乐的戏剧结构第一节 什么是歌剧音乐的戏剧结构第二节 分段式歌剧第三节 连续式歌剧第四节 综合式歌剧第五章 歌谣体歌剧第五章 宣叙性段落——歌剧中音乐与语言的结合第一节 宣叙性段落是歌剧音乐中必不可少的组成部分第二节 宣叙性段落在歌剧音乐中的作用第三节 宣叙性段落是一个国家、民族歌剧成熟的重要标志之一第六章 分段式歌剧（亦称分曲式歌剧、数码歌剧）——《茶花女》第一节 简述第二节 歌剧《茶花女》简介第三节 歌剧《茶花女》音乐分析第四节 歌剧《塞维利亚的理发师》分析提示第五节 参考剧目第六节 习题第七章 连续式歌剧（亦称通谱体歌剧）——《特里斯坦与伊索尔德》第一节 简述第二节 歌剧《特里斯坦与伊索尔德》简介第三节 歌剧《特里斯坦与伊索尔德》第一幕音乐分析第四节 歌剧《特里斯坦与伊索尔德》第二、三幕音乐分析提示第五节 参考剧目：《贝利亚斯与梅丽桑德》、《蓝胡子公爵的城堡》第六节 习题附：歌剧《特里斯坦与伊索尔德》第一幕序曲及第一幕第一场乐谱第八章 综合式歌剧——《蝴蝶夫人》第一节 简述第二节 歌剧《蝴蝶夫人》简介第三节 歌剧《蝴蝶夫人》第一幕音乐分析第四节 歌剧《蝴蝶夫人》第二幕第一场、第二场音乐分析第五节 参考剧目：《法尔斯塔夫》、《托斯卡》、《玫瑰骑士》第六节 习题附：歌剧《法尔斯塔夫》第一幕第一场乐谱第九章 民族歌剧——《鲍里斯·戈都诺夫》第一节 简介第二节 歌剧《鲍里斯·戈都诺夫》音乐分析第三节 歌剧《鲍里斯·戈都诺夫》音乐主题索引第四节 参考剧目：美国歌剧《波吉与贝丝》第五节 习题第十章 20世纪的歌剧第一节 20世纪“表现主义”时期的歌剧——《沃采克》第二节 20世纪新古典主义时期的分段式类型的歌剧——《浪子的生涯》（The Rake's Progress）第三节 20世纪综合式结构类型的歌剧——《伐奈莎》（Vanessa）第四节 20世纪其他类型的歌剧第十一章 结束语——歌剧是这样的第一节 歌剧成功的关键第二节 歌剧中一些需要关注的问题第三节 部分歌剧展示表参考书目后记附录（一）（三幕歌剧）特里斯坦与伊索尔德全剧中译文唱词（二）（独幕歌剧）蓝胡子公爵的城堡全剧中译文唱词（三）（四幕歌剧）鲍里斯·戈都诺夫全剧中译文唱词（四）（三幕歌剧）波吉与贝丝全剧中译文唱词（五）部分歌剧展示表

<<歌剧音乐分析>>

章节摘录

主要角色鲍里斯是一位杀死王子篡夺王位、心情内疚忧郁寡欢、又想治理好国家得到家庭温暖的一位皇帝。

穆索尔斯基是用“独白”(一种宣叙性段落。

其作用同咏叹调)的方式来刻画他的音乐形象。

因为“独自”这种散文式的唱词与音乐的写法,更能把其复杂的内心活动自如地说深说透。

并与歌剧中其他的主要角色如自称为王者、玛丽娜等人的音乐形象形成对比。

还有像苏联作曲家莫尔卡诺夫的歌剧《这里的黎明静悄悄》中的主要角色之一的瓦斯科夫准尉。

几乎他所有的唱段全部是宣叙性的,即使是向房东玛丽亚述说其身世与对生活的看法时,也仍用的是宣叙性段落。

刻画出了一位经过生活磨炼的、富有经验的、年岁较大的、沉着的军官形象。

与其率领的女战士的音乐形象形成较突出的对比。

日本作曲家团伊玖磨的歌剧《夕鹤》中的角色“志姿”与“运和”的唱段也大部分是宣叙性段落。

这种例子不胜枚举。

总之,用宣叙性段落刻画一个角色的音乐形象已是常有之事,而在20世纪的歌剧中更为普遍。

二、在连续式歌剧中,全剧的音乐绝大部分都是宣叙性段落。

虽有的段落宣叙性强些,有的弱些,但均是宣叙性的,如瓦格纳的乐剧。

其作用在于使全剧的戏剧与音乐都在不间断的进行,增强了其戏剧性与全剧音乐的连续性。

有意思的一点是:这种类型的歌剧有时也有插部性段落,而其插部性段落一般的确是歌唱性的或是歌唱性较强的段落。

在音乐个性上比较突出,与全剧音乐贯穿的主题或主导动机也有一定的对比性。

如瓦格纳的歌剧《特里斯坦与伊索尔德》第一幕中库文纳与合唱演唱的歌颂特里斯坦英勇杀敌的唱段。

三、通俗歌剧中也有宣叙性段落。

这里主要谈一下通俗歌剧中具有特点的“宣叙性歌曲”与“节奏性宣叙调”。

宣叙性歌曲:既是歌曲,又带有宣叙性。

其中的宣叙性有时是全部、有时是一部分。

它有一般歌曲具有的旋律、对称的节奏、必要的曲式结构等等。

但其主要旋律常是在器乐部分,而声乐部分则是在歌曲旋律、节奏的基础上,根据歌词与语气的需要而自由发挥,像“说”、又像是在“唱”。

它在通俗歌剧的一系列不同个性的歌曲中,有时是起到宣叙性段落的作用,有时也以此来刻画某个角色的音乐形象。

使得全剧的音乐张弛分明,音乐结构相对具有完整性。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>