

普通高中教科书

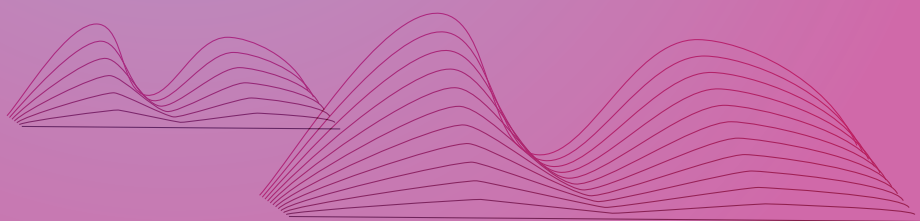
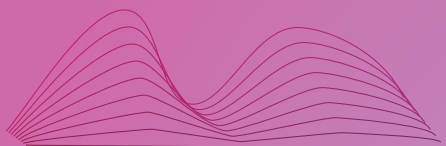
音乐

必修

音乐与戏剧

全国优秀教材二等奖

普通高中教科书

音乐

必修

音乐与戏剧

主 编：赵季平
莫蕴慧
副 主 编：杜永寿
分册主编：海 震
分册副主编：傅显舟

人民音乐出版社 · 北京

音乐与戏剧（必修） Yinyue Yu Xiju (Bixiu)

图书在版编目（CIP）数据

音乐·音乐与戏剧：必修 / 赵季平，莫蕴慧主编. -- 北京：人民音乐出版社，2019.7

普通高中教科书

ISBN 978-7-103-05709-4

I . ①音… II . ①赵… ②莫… III . ①音乐课—高中—教材 IV . ① G634.951.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 119888 号

主 编：赵季平 莫蕴慧

美术设计：莫蕴慧

副 主 编：杜永寿

版式设计：陈晓燕

分册主编：海 震

责任校对：张顺军

分册副主编：傅显舟

封面设计：张 丹 陈晓燕 王 华

责任编辑：孙 昆

人民音乐出版社出版发行

（北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码：100010）

<http://www.rymusic.com.cn>

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京新华印刷有限公司印刷

890×1240 毫米 16 开 10.25 印张

2019 年 7 月北京第 1 版 2019 年 7 月北京第 1 次印刷

定价：16.70 元（附光盘）

审批号：京发改规〔2016〕13 号

全国价格举报电话：12358

本社教材、教辅销售电话：（010）58110591

如有印装质量问题，请与出版社联系。电话：（010）58110721

版权所有 翻版必究

绿色印刷 保护环境 爱护健康

亲爱的同学：

你手中的这本教科书采用绿色印刷方式印制，在它的封底印有“绿色印刷产品”标志。从 2013 年秋季学期起，北京地区出版并使用的义务教育阶段中小学教科书全部采用绿色印刷。

按照中华人民共和国国家环境保护标准（HJ2503-2011）《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷》，绿色印刷选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料，生产过程注重节能减排，印刷产品符合人体健康要求。让我们携起手来，支持绿色印刷，选择绿色印刷产品，共同关爱环境，一起健康成长！

北京市绿色印刷工程

上篇 第一单元 走近戏剧

第一节 戏剧的欣赏与认知

作品鉴赏	对得起天地良心——京剧《廉吏于成龙》选段	4
	红梅赞——歌剧《江姐》选曲	5
	重睹芳华——话剧《蔡文姬》选段	6
	遇见——电影《向左走·向右走》主题歌	7
知识	戏剧的概念	8
	戏剧的特点	8
	戏剧的形式	8

第二节 戏剧中的音乐

作品鉴赏	海岛冰轮初转腾——京剧《贵妃醉酒》选段	9
	重整河山待后生——电视连续剧《四世同堂》主题歌	10
	雪绒花——音乐剧《音乐之声》选曲	11
知识	戏曲及其音乐	12
	歌剧、音乐剧及其音乐	12
	话剧、电影和电视剧中的音乐	13
拓展与探究		13
排演实践	领航新征程	14
	海岛冰轮初转腾——京剧《贵妃醉酒》选段	15

第二单元 中国戏曲常识

第三节 戏曲的表演

作品鉴赏	三岔口——京剧《三岔口》片段	18
★	盗仙草——京剧《白蛇传》片段	18
	刘海砍樵——花鼓戏《刘海戏金蟾》选段	19
	王三打鸟——彩调剧《王三打鸟》片段	19

知识	戏曲的角色行当	20
	戏曲的表演手段和程式	21
	戏曲表演的基本功和特技	21
第四节 戏曲的音乐		
作品鉴赏	自从盘古立帝邦——京剧《二进宫》选段	22
	★ 击鼓骂曹——京剧《击鼓骂曹》选段	23
	迎来春色换人间——京剧《智取威虎山》选段	24
知识	戏曲唱腔	25
	戏曲演唱	25
	戏曲伴奏	25
第五节 戏曲的声腔及剧种		
作品鉴赏	冷清清潘郎今何在——川剧《秋江》选段	27
	孙玉姣坐草堂双眉愁锁——桂剧《拾玉镯》选段	28
	快与我父伸屈冤——蒲剧《藏舟》选段	29
知识	四大声腔及剧种	30
	剧种与地域文化	31
	剧种唱腔与方言语音	31
	拓展与探究	31
	排演实践 王三打鸟——彩调剧《王三打鸟》片段	32
 第三单元 中国戏曲代表性剧种		
第六节 昆曲音乐		
作品鉴赏	袅晴丝吹来闲庭院——昆曲《牡丹亭·游园》选段	36
	★ 月明云淡露华浓——昆曲《玉簪记·琴挑》选段	37
知识	昆曲及其音乐	38
	昆曲演唱及伴奏	38
	昆曲的工尺谱及演唱理论	38
第七节 京剧音乐		
作品鉴赏	我正在城楼观山景——京剧《空城计》选段	39
	★ 都有一颗红亮的心——京剧《红灯记》选段	40
	家住安源——京剧《杜鹃山》选段	41

知识	京剧及其演唱腔调	42
	京剧传统唱腔及著名演员	42
	京剧现代戏及其音乐	43
拓展与探究		44
排演实践	智斗——京剧《沙家浜》选段	46

第四单元 中国戏曲代表性地方剧种

第八节 秦腔及梆子腔音乐

作品鉴赏	祖籍陕西韩城县——秦腔《三滴血》选段	54
	数说闺女劝女婿——晋剧《打金枝》选段	55
	晴川上远树稀白云一片——河北梆子《蝴蝶杯》选段	56
	谁说女子不如男——豫剧《花木兰》选段	57
知识	秦腔及梆子腔音乐	58
	晋剧音乐	59
	河北梆子音乐	59
	豫剧音乐	59

第九节 川剧、藏戏及西南少数民族剧种音乐

作品鉴赏	谁见你势利心肠富贵眼——川剧《迎贤店》选段	60
	吐蕃的河流千万条——藏戏《松赞干布》选段	61
知识	川剧及高腔音乐	62
	藏戏及其音乐	62
	西南少数民族剧种	63

第十节 粤剧及潮剧音乐

作品鉴赏	沉醉东风——粤剧《关汉卿》选段	64
	★落花满天蔽月光——粤剧《帝女花》选段	65
	观灯——潮剧《陈三五娘》选段	66
知识	粤剧音乐	67
	香港地区的粤剧“神功戏”	67
	潮剧音乐	67

第十一节 莆仙戏、梨园戏及歌仔戏音乐

作品鉴赏	闹御勾栏京都震动——莆仙戏《千里送》选段	68
	巫山云散——梨园戏《董生与李氏》选段	69
	出三关——歌仔戏《薛平贵与王宝钏》选段	70
知识	莆仙戏及其音乐	71
	梨园戏及其音乐	71
	歌仔戏及其音乐	71

第十二节 评剧音乐

作品鉴赏	报花名——评剧《花为媒》选段	72
	★ 见母亲昏昏睡——评剧《杨三姐告状》选段	73
知识	评剧及其音乐	74
	评剧音乐在城市的演变	74
	评剧音乐的发展	74

第十三节 越剧音乐

作品鉴赏	天上掉下个林妹妹——越剧《红楼梦》选段	75
	★ 叹玉人归去太匆忙——越剧《西厢记》选段	76
知识	女子越剧	77
	越剧音乐	77
	越剧的影响	77

第十四节 黄梅戏音乐

作品鉴赏	树上的鸟儿成双对——黄梅戏电影《天仙配》选段	78
	★ 家中小妹志高强——黄梅调电影《梁山伯与祝英台》选段	79
知识	黄梅戏及其音乐	80
	黄梅戏电影及其音乐	80
拓展与探究		81
排演实践	满工对唱——黄梅戏《天仙配》选段	85

下篇 第五单元 中国歌剧

第十五节 中国歌剧的形成及初步繁荣期

- 作品鉴赏** 太阳出来了——歌剧《白毛女》选曲 90
- 这一仗打得真漂亮——歌剧《洪湖赤卫队》选曲 91
- 珊瑚颂——歌剧电影《红珊瑚》主题歌 92
- 凤凰岭上祝红军——歌剧《红霞》选曲 93
- 知识** 中国歌剧的形成 94
- 中国歌剧的初步繁荣期 94

第十六节 改革开放以来的中国歌剧（上）

- 作品鉴赏** 紫藤花——歌剧《伤逝》选曲 95
- 你是我，我是你——歌剧《原野》选曲 96
- ★ 间奏曲——歌剧《原野》选曲 96
- 知识** 中国歌剧的发展 97

第十七节 改革开放以来的中国歌剧（下）

- 作品鉴赏** 我们是运河的流水——歌剧《运河谣》选曲 98
- 北京城——歌剧《骆驼祥子》选曲 99
- 知识** 中国歌剧的类型 100
- 歌剧板腔体 100
- 拓展与探究** 101
- 排演实践** 这一仗打得真漂亮——歌剧《洪湖赤卫队》选曲 104

第六单元 欧洲歌剧

第十八节 欧洲歌剧及其表现形式

- 作品鉴赏** 你们可知道——歌剧《费加罗的婚礼》选曲 110
- 饮酒歌——歌剧《茶花女》选曲 111
- ★ 今夜无人入睡——歌剧《图兰朵》选曲 112
- ★ 《纽伦堡的名歌手》序曲——歌剧《纽伦堡的名歌手》选曲 113

知识	欧洲歌剧常识	114
	歌剧中的演唱	115
	歌剧管弦乐队及器乐曲	116
	歌剧的音乐结构	116
第十九节 民族乐派歌剧		
作品鉴赏	《被出卖的新嫁娘》序曲——歌剧《被出卖的新嫁娘》选曲	117
	波罗维兹舞曲——歌剧《伊戈尔王》选曲	118
	★ 印度客商之歌——歌剧《萨特科》选曲	119
知识	民族乐派与歌剧	120
第二十节 轻歌剧与喜歌剧		
作品鉴赏	《蝙蝠》序曲——轻歌剧《蝙蝠》选曲	121
	★ 木偶之歌——喜歌剧《霍夫曼的故事》选曲	122
知识	轻歌剧与喜歌剧	123
	拓展与探究	123
	排演实践 饮酒歌——歌剧《茶花女》选曲	124
第七单元 中国音乐剧		
第二十一节 儿童歌舞剧		
作品鉴赏	飞飞曲——儿童歌舞剧《麻雀与小孩》选曲	130
	儿嬉——儿童歌舞剧《小小画家》选曲	131
知识	中国音乐剧的起源与发展	132
	歌舞剧、乐剧、音乐剧	132
	黎锦晖及其创作	132
第二十二节 改革开放以来的中国音乐剧（上）		
作品鉴赏	蝶双飞——音乐剧《中国蝴蝶》选曲	133
	★ 告别十七岁——音乐剧《未来组合》选曲	134
知识	改革开放以来的中国音乐剧	135
	中国音乐剧、戏曲与歌剧异同	135
	音乐剧的主题	135

第二十三节 改革开放以来的中国音乐剧（下）

作品鉴赏	今天休息无人上班——音乐剧《快乐推销员》选曲	136
★	我心永爱——音乐剧《玉鸟“兵站”》选曲	137
知识	中国音乐剧的新发展	138
	音乐剧的艺术特点	138
拓展与探究		138
排演实践	文成公主——实景歌舞剧《文成公主》选曲	139

第八单元 外国音乐剧

第二十四节 西方早期音乐剧

作品鉴赏	老人河——音乐剧《演艺船》选曲	144
	俄克拉荷马——音乐剧《俄克拉荷马》选曲	145
★	玛利亚——音乐剧《西区故事》选曲	146
知识	音乐剧的起源与发展	147
	音乐剧的艺术特征	148

第二十五节 西方现代音乐剧

作品鉴赏	歌剧魅影——音乐剧《歌剧院幽灵》选曲	149
	人去楼空——音乐剧《悲惨世界》选曲	150
	回忆——音乐剧《猫》选曲	151
知识	现代音乐剧的艺术特点	152
	现代音乐剧创作代表人物简介	152
拓展与探究		152
排演实践	苦囚之歌——音乐剧《悲惨世界》选曲	153
	云中的城堡——音乐剧《悲惨世界》选曲	155

★ 为选择性剧目，供实际教学时酌情选用。

● 剧院遗址（意大利·庞贝古城）

上篇

第一单元

走近戏剧

第一节 戏剧的欣赏与认知

第二节 戏剧中的音乐

第一节

戏剧的欣赏与认知

作品鉴赏

对得起天地良心

——京剧《廉吏于成龙》选段

梁波、戴英禄、黎中城、王涌石编剧
高一鸣、尤继舜、龚国泰曲

唱词

【二黄三眼】

人生路多坎坷祸福不定，
有苦涩有酸楚也有欢欣。
脚踏着厚实的泥土，心平如镜，
牵念着善良的赤子，怀揣真情。
深知那欲如水，不遏则灭顶，
贪如火，不厉禁，
势成燎原，祸国殃民，
终留恶名，苦果必自吞。
常言说，无病休嫌瘦，奉公莫怨贫，
知足无烦恼，布衣乐终身。
非吾之有莫伸手，非分之财不进门。
这是我于成龙一生箴训，
不负朝廷，不亏黎民，
对得起天地良心！

京剧《廉吏于成龙》剧照

作品简介

《廉吏于成龙》根据王永泰长篇小说《清官于成龙》部分章节改编，后拍摄为电影，2009年上映，获“第27届中国电影金鸡奖”最佳戏曲片奖。《对得起天地良心》是于成龙自述为官十八年来坚守“一生箴训”的精彩唱段。唱词立意深远，表演张弛有度，既表现了于成龙廉洁奉公、勤政爱民的为官品格，也蕴含着深厚的人生哲理。

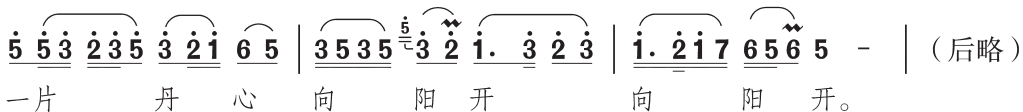
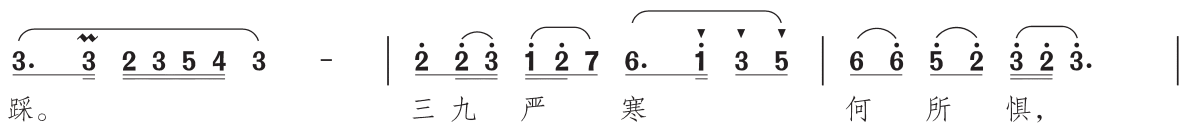
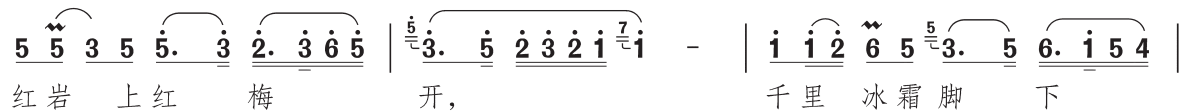
红梅赞

——歌剧《江姐》选曲

阎 肃词
羊 鸣、姜春阳、金 砂曲

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

稍慢

作品简介

以四川民间音乐为素材的《红梅赞》是歌剧《江姐》第一场中主人公江姐的唱段，也是贯穿全剧的音乐主题。旋律明朗刚健、起伏跳荡，以一字多腔的演唱勾画出江姐沉着刚毅的音乐形象，表现了共产党人坚定的革命理想信念。

中共地下党员江雪琴在重庆解放前夕坚持对敌斗争，因叛徒出卖而不幸被捕。她不屈于酷刑和利诱，组织狱中难友与敌人做坚决斗争，最后英勇就义。

● 歌剧《江姐》剧照

重睹芳华

——话剧《蔡文姬》选段

郭沫若 编剧
金紫光、樊步义、傅雪漪 曲

剧本

魏王府中的松涛馆。建安二十一年的秋天，近午时分。桂花、菊花等正开，晴光满园。是年曹操封为魏王，呼厨泉单于来朝贺，曹操留置于邺。松涛馆此时已成为蔡文姬的住处。馆中布置有所改变，书卷甚多、竹简满架。壁间适当处悬有蔡邕画像及焦尾琴等，有各项盆栽古玩。侍琴在室中拂拭、摘来菊桂插换馆中瓶花。

(蔡文姬) 妙龄出塞兮泪湿鞍马，
十有二载兮毡幕风沙。
巍巍宰辅兮吐哺握发，
金壁赎我兮重睹芳华。
抛儿别女兮声咽胡笳，
所幸今日兮遐迩一家。
春兰秋菊兮竞放奇葩，
熏风永驻兮吹绿天涯。

● 话剧《蔡文姬》剧照

作品简介

《蔡文姬》取材于文姬归汉的故事，由郭沫若编剧，1959年上演。《重睹芳华》选自话剧《蔡文姬》第五幕，诗文韵致如歌，吟哦苍劲古朴，以配乐诵读的方式表现出蔡文姬完成《汉书》，又即将与儿女相见时内心的欢愉。

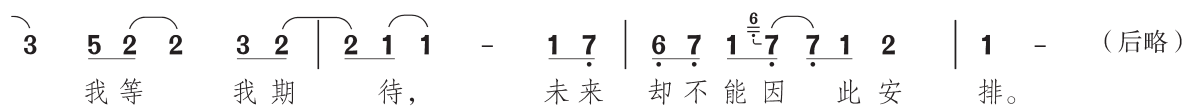
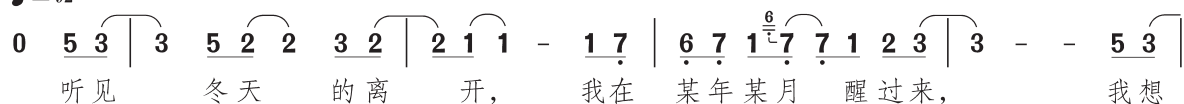
遇见

——电影《向左走·向右走》主题歌

易家扬词
林一峰曲

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

$\text{♩} = 92$

● 绘本《向左走·向右走》封面

作品简介

《遇见》是根据幾米的绘本《向左走·向右走》改编的同名电影中的主题歌。曲调委婉，表现出主人公内心的惆怅与期待。

电影中演绎了小提琴手刘智康和以翻译写作为生的蔡嘉仪之间的缘分，他们是一墙之隔的邻居，只是一个习惯向左走，一个习惯向右走，在一系列让人意想不到的情节后，两人终于相逢。

戏剧的概念

戏剧是一种包含文学、绘画、雕塑、音乐和舞蹈等多种成分的表演艺术。演员是戏剧舞台表演的中心。戏剧导演根据剧作家撰写的剧本指导演员排演戏剧，由演员扮演特定戏剧情境中的人物，在舞台上通过语言、动作和音乐表现人物的性格和情感。不同人物之间常常会有戏剧性冲突，并由戏剧行动构成戏剧故事。

戏剧的特点

演员扮演人物表演故事是戏剧最重要的特点。限于剧场有限的空间和演出时间，戏剧必须运用假定性及虚拟性等手段，对要表现的人物、事件，进行浓缩、加工和创造，表现人生、社会生活及历史、传说等。

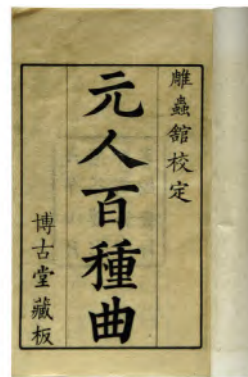
戏剧的形式

在世界各地，戏剧有不同的形式和特点。以语言为主要表现手段的戏剧（在中国一般称作话剧）是最流行的戏剧形式。歌剧曾是西方最有影响的音乐戏剧，音乐剧则是在歌剧基础上发展起来的新型音乐戏剧。在中国，包括京剧在内的众多戏曲剧种代表着具有中国特点的民族戏剧。

除话剧、戏曲、歌剧和音乐剧之外，以舞蹈表现戏剧故事的舞剧、以动作表现戏剧情境的哑剧、由人操纵的傀儡剧，以及电影和电视剧，都可以说是广义的戏剧。这其中，由演员根据剧本在导演指导下扮演人物表演故事，被摄影机影像记录，经过影像编辑和艺术创造而成的电影和电视剧是当代最有影响的影像戏剧。

《莎士比亚全集》(书影)

《元人百种曲》(明·臧晋叔选编，即《元曲选》)

第二节

戏剧中的音乐

作品鉴赏

海岛冰轮初转腾

——京剧《贵妃醉酒》选段

京剧传统戏

奴似嫦娥离月官。
恰便似嫦娥离月官，
皓月当空，
乾坤分外明。
那冰轮离海岛，
玉兔又早东升。
见玉兔，
海岛冰轮初转腾，
【四平调】
唱词

● 京剧《贵妃醉酒》剧照

作品简介

《海岛冰轮初转腾》选自京剧《贵妃醉酒》，是京剧大师梅兰芳的代表作之一。唱段为〔四平调〕，曲调婉转流畅，唱做兼备，具有很强的艺术感染力。

唐玄宗与杨玉环相约在百花亭饮宴赏花，唐玄宗失约未至。杨玉环在亭中久候，惆怅独饮，不觉沉醉。

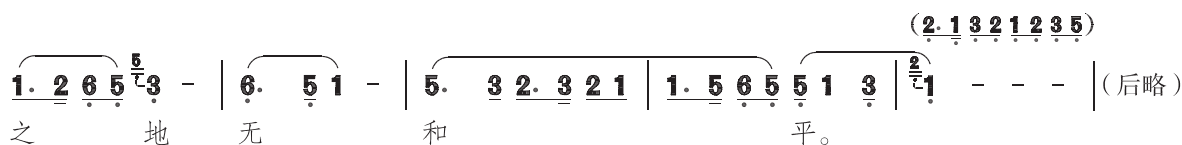
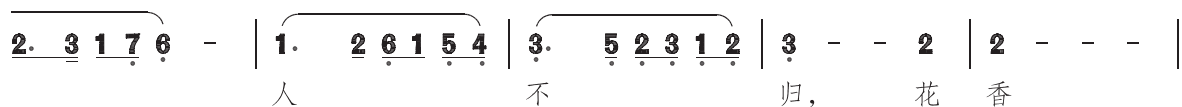
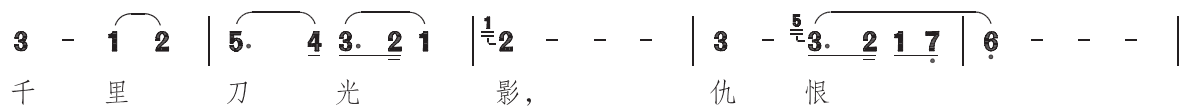
重整河山待后生

——电视连续剧《四世同堂》主题歌

林 汝 为词
雷振邦、温中甲、雷 蕾曲

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

稍慢 自由、高亢、悲壮地

作品简介

电视连续剧《四世同堂》根据老舍同名长篇小说改编，1985年首播。《重整河山待后生》为剧中主题歌，采用京韵大鼓的素材创作而成。演唱激越高亢，铿锵悲壮，表现了抗日战争时期，沦陷区人民的苦难生活，歌颂了中国人民为雪国耻，坚强不屈的民族精神。

雪 绒 花

——音乐剧《音乐之声》选曲

[美] 奥斯卡·哈默斯坦 II 词

[美] 理查德·罗杰斯曲
章 珍 芳译配

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

中速

mf

3 - 5 | 2̇ - - | 1̇ - 5 | 4 - - | 3 - 3 | 3 4 5 | 6 - - | 5 - - |
雪 绒 花, 雪 绒 花, 每 天 清 晨 欢 迎 我。

3 - 5 | 2̇ - - | 1̇ - 5 | 4 - - | 3 - 5 | 5 6 7 | 1̇ - - | 1̇ - - |
小 而 白, 纯 又 美, 总 很 高 兴 遇 见 我。

f

2̇. 5 5 | 7 6 5 | 3 - 5 | 1̇ - - | 6 - 1̇ | 2̇ - 1̇ | 7 - 7 | 5 - - |
雪 似 的 花 朵 深 情 开 放, 愿 永 远 鲜 艳 芬 芳。

mf

3 - 5 | 2̇ - - | 1̇ - 5 | 4 - - | 3 - 5 | 5 6 7 | 1̇ - - | 1̇ - 0 ||
雪 绒 花, 雪 绒 花, 为 我 祖 国 祝 福 吧!

● 电影《音乐之声》剧照

作品简介

《音乐之声》改编自玛利亚·冯·特拉普的著作《特拉普家庭演唱团》，最初以音乐剧的形式在百老汇上演，后拍摄为电影广为流传。《雪绒花》是其中的一首歌曲，由男主人公演唱，旋律悠扬，节奏舒展，深情而柔和地倾诉着对祖国的赞美。

戏曲及其音乐

戏曲是一种具有中国民族特点的戏剧形式。如戏剧一样，剧本是戏曲之“本”，演员是戏曲的中心。服装、化妆及道具是戏曲必不可少的因素：色彩斑斓的戏装、具有象征意义的脸谱、多用途的一桌二椅等。戏曲之所以成为戏曲，其最明显的特征，是贯穿于戏曲演出始终的由唱腔和器乐伴奏构成的戏曲音乐。

戏曲音乐是戏曲演出中至关重要的部分。由演员扮演的戏曲人物的演唱，是戏曲音乐主体。戏曲中的演唱往往出现在剧情感人之处，以唱为主的场次是戏曲演出中的重要场次。戏曲舞台上的表演，是在戏曲打击乐器伴奏下的富有节奏性的舞蹈表演。由于音乐在戏曲中的重要作用，它在某种程度上也可以说是一种音乐戏剧。

歌剧、音乐剧及其音乐

歌剧是16世纪末形成于意大利的音乐戏剧，将文学、音乐、戏剧、舞蹈、舞台美术等融为一体的综合性表演艺术。音乐在歌剧中具有十分重要的地位，包括咏叹调、宣叙调、重唱、合唱，以及序曲、间奏曲等多种形式。音乐剧是在歌剧基础上的发展，它是音乐、舞蹈和戏剧表演的结合。其演唱通俗易懂，表演载歌载舞，剧情反映社会生活，是流行的音乐戏剧。

● 京剧的乐队

● 歌剧的管弦乐队

话剧、电影和电视剧中的音乐

话剧、电影和电视剧中都有音乐。相比而言，以语言和表演为主要表现手段的话剧中音乐成分最少，音乐在话剧中的运用常常主要是强化、渲染戏剧气氛或显示具体的戏剧情境。音乐在电影和电视剧中的作用与话剧中的音乐类似，但其中的插曲或主题曲常常具有画龙点睛的作用。有的影视音乐流行至今，如中国电影《冰山上的来客》中的《花儿为什么这样红》、美国电影《泰坦尼克号》中的《我心永恒》等。

● 电影《冰山上的来客》剧照

● 电影《泰坦尼克号》海报

拓展与探究

- 1 结合本单元欣赏的作品，请你谈谈对京剧、歌剧、音乐剧、话剧等戏剧形式的认识。
- 2 查阅资料，理解音乐在戏曲、歌剧、电影、电视剧中的形式和作用，并与同学分享。

领航新征程

王晓岭词
谢振强曲

满目春光亮异彩，
高歌领航新时代，
两个阶段大步迈，
放眼征程情满怀。
到那时，
青山都如碧玉簪，
绿水都作青丝带；
到那时，
大美中国铺画廊，
人见人赞，花见花开。
到那时，
少有所教老有养，
创新创造显英才；
到那时，
幸福中国主人翁，
美满共享，美好同在。
到那时，
乾坤朗，志在怀，
信仰坚，永不改；
到那时，
现代化，大业成，
巨龙飞，云天外。

到那时，
中国梦，已成真，
到那时，
共同体，和四海。
到那时，
中华民族伟大复兴，
尽显自信与豪迈。
中国风采，中国气派，
以前所未有的姿态，
屹立在世界中央舞台。
满目春光亮异彩，
高歌领航新时代，
步伐坚实朝前迈，
乘势而上向未来。

排演提示

1. 根据文字内容分配段落，设计齐读、分读等不同朗诵形式。
2. 注意语气和节奏变化，做到抑扬顿挫、张弛有度。
3. 选择恰当的音乐进行配乐朗诵，做到音乐与朗诵彼此映衬。
4. 推荐下列音乐为朗诵配乐，可以进行音乐的节选，也可以自行选择其他音乐完成配乐。

《红旗颂》《激情燃烧的岁月》

海岛冰轮初转腾

——京剧《贵妃醉酒》选段

【四平调】

京剧传统戏

$\frac{2}{4}$ 1. 2 7 6 5 | 0 6. 1 2 3 6 5 | $\overset{6}{\underset{3}{\cdot}} \cdot 1 2 \overset{6}{\underset{3}{\cdot}}$ | (2. 3 5 6 3 2 1 6 | 2 3 3 2 1 7 6 6 1 2 3 |

海 岛

2 5 5) 2 1 2 $\vee$ | 0 3 2 3 6 5 | 1. 2 7 6 5 $\vee$ | 0 6. 1 2 3 6 5 | 6. 5 6 1 2 $\overset{7}{\underset{3}{\cdot}}$ $\vee$ |

冰 轮 初 转 腾，

2 6 $\vee$ 3 2 3 $\overset{5}{\underset{3}{\cdot}}$ | 2 $\vee$ 3 5 3 2 1 7 | 6. 7 6 5 6 2 1 | 1 $\overset{6}{\underset{7}{\cdot}}$ (7 6 5 6 5 6 7 6 5 6 | 1 2 3 6 6 1) 2 1 2 $\vee$ |

见 玉 兔 哇， 玉 兔

0 3 2 3 5 6 5 | 1. 2 7 6 5 $\vee$ | 0 3 3 5 1 | 2 $\overset{3}{\underset{2}{\cdot}}$ 2 (后略)

又 早 东 升。

排演提示

参考图片做几个动作，学唱《海岛冰轮初转腾》的片段。

● 清末光绪年间茶园演剧图（中国首都博物馆藏）

第二单元

中国戏曲常识

第三节 戏曲的表演

第四节 戏曲的音乐

第五节 戏曲的声腔及剧种

第三节

戏曲的表演

作品鉴赏

三岔口

——京剧《三岔口》片段

京剧传统戏

作品简介

京剧《三岔口》以第四场中表演摸黑武打著称。演员通过身段、眼神、武打动作，虚拟表现出两人在黑暗中的近身打斗，伴奏配合表演，时而突然发音、时而静谧无声、时而锣鼓密集，营造出打斗过程中的紧张气氛。

宋将焦赞被发配沙门岛，杨六郎命部将任堂惠暗中保护。焦赞入住三岔口一旅店中，店主刘利华为救焦赞而与任堂惠发生误会，两人在黑暗中打斗。

● 京剧《三岔口》剧照

盗仙草

——京剧《白蛇传》片段

京剧传统戏

作品简介

《盗仙草》选自京剧《白蛇传》，是以武旦为主的武打戏。这一片段的“打”以翻、滚、腾、卧、劈、刺、停、挡等连接紧致的动作，合着紧锣密鼓的伴奏，精彩地表现了白素贞盗取灵芝草时险象环生的情景。

● 京剧《盗仙草》剧照

刘海砍樵

——花鼓戏《刘海戏金蟾》选段

花鼓戏传统戏

作品简介

《刘海砍樵》是《刘海戏金蟾》中的一折。戏中以砍柴的舞蹈身段与锣鼓点结合，创造了优美、和谐的劳动情境，表现了樵夫刘海与胡秀英之间的爱情。

● 花鼓戏《刘海戏金蟾》剧照

王三打鸟

——彩调剧《王三打鸟》片段

彩调剧传统戏

作品简介

毛姑娘与王三相爱，毛母阻拦。一天毛母外出，再三叮嘱毛姑娘不许外人进家。王三来访，两人对歌欢舞，毛母被关在门外，无奈只好答应女儿的婚事。

● 彩调剧《王三打鸟》剧照

戏曲的角色行当

“行当”是戏曲对演员扮演角色的类型划分。戏曲的行当一般分为生、旦、净、丑四种类型。“生”是男性角色，它又有老生、小生、武生之分。老生主要扮演中年以上的正面人物；小生扮演青年男子；武生扮演武艺高强的人物。“旦”是女性角色，分为正旦、花旦、老旦、武旦等类型。正旦主要扮演性格内敛、举止端庄的女性；花旦扮演性格活泼、泼辣的女子；老旦扮演老年妇女；武旦扮演擅长武艺的女子。“净”俗称“花脸”，常扮演粗犷豪放的人物。“丑”是反派人物或诙谐、滑稽的人物，其中也可细分为文丑、武丑等。

● 生

● 旦

● 净

● 丑

戏曲的表演手段和程式

“唱、念、做、打”是戏曲表演的四种手段。“唱”是指歌唱；“念”是指念白；“做”是指舞蹈化的戏剧动作；“打”是泛指武术技艺。

戏曲的表演程式是指戏曲舞台表演的规范化动作，如：人物在表演中雕塑式短暂停顿的“亮相”；展现将士整盔束甲的“起霸”；表演策马疾行的“趟马”和表现有武功的人物轻装潜行的“走边”；表现战斗中双方格斗的“档子”等。

戏曲表演的基本功和特技

戏曲表演的基本功包括声音训练和形体训练两个方面。形体方面的基本功包括毯子功（在毯子上训练的翻筋斗等功夫）、把子功（运用刀枪等兵器道具的功夫）、水袖功（运用水袖表演的功夫）、髯口功（舞弄挂在脸上假须的功夫）、扇子功、手绢功、翎子功、帽翅功等基本功。

特技则包括川剧中的“变脸”（瞬间改变面部色彩的特技），秦腔、昆曲中的“喷火”（演员口中喷火），以及京剧中的“打出手”（众人武打中掷、踢武器）等。

髯口功

翎子功

帽翅功

第四节

戏曲的音乐

作品鉴赏

自从盘古立帝邦

——京剧《二进宫》选段

京剧传统戏

唱词

(徐延昭) 自从盘古立帝邦，

(杨波) 君跪臣来臣怎敢当。

(李艳妃) 非是哀家来跪你，

跪的是我皇儿锦绣家邦。

(徐延昭) 锦家邦来锦家邦，

(杨波) 臣有一本启奏皇娘。

(徐延昭) 昔日里有一个李文李广，

(杨波) 弟兄双双保定朝纲。

(徐延昭) 李文北门带箭丧，

(杨波) 伴驾山前又收李刚。

(徐延昭) 收了一将损伤一将，

(杨波) 一将倒比一将强。(后略)

● 京剧《二进宫》剧照

作品简介

《二进宫》是京剧传统戏中的“唱工戏”，以生（老生）、旦（青衣）、净（花脸）对唱二黄腔为特点，是京剧的常演剧目。

明穆宗死后，李艳妃怀抱幼主临朝听政，其父李良图谋篡位，蒙蔽李艳妃并封锁消息。定国公徐延昭和兵部尚书杨波相约二次进宫规劝，终使李艳妃幡然醒悟，遂以国事相托，后杨波发动人马，卒斩李良。

击鼓骂曹

——京剧《击鼓骂曹》选段

京剧传统戏

作品简介

京剧《击鼓骂曹》取材于《三国演义》。老生演员扮演的祢衡在〔夜深沉〕的曲牌音乐中击鼓表演是此剧的一个特点。

名士祢衡被孔融推荐给曹操，曹操对其轻慢，并命其做鼓吏羞辱他。祢衡想到曹操擅权乱政，于是当着满朝文武击鼓骂曹。

● 京剧《击鼓骂曹》剧照

唱词

【西皮摇板】

曹操把话错来讲，

祢衡言来听端详：

鼓打一通天地响，

鼓打二通国安康，

鼓打三通扫奸党，

鼓打四通振朝纲，

鼓发一阵连声响，

管叫你这狗奸贼死无下场。

迎来春色换人间

——京剧《智取威虎山》选段

京剧现代戏

唱词

【二黄导板】

穿林海，跨雪原，气冲霄汉。

【回龙】

抒豪情，寄壮志，面对群山。

【原板】

愿红旗五洲四海齐招展，

哪怕是火海刀山也扑上前。

我恨不得急令飞雪化春水，

【散板】

迎来春色换人间。

【西皮快板】

党给我智慧给我胆，

千难万险只等闲。

为剿匪先把土匪扮，

似尖刀插进威虎山。

誓把座山雕，埋葬在山洞，

壮志撼山岳，雄心震深渊。

待等到与战友会师百鸡宴，

捣匪巢定叫它地覆天翻！

京剧《智取威虎山》剧照

作品简介

《智取威虎山》取材于曲波的小说《林海雪原》。剧中杨子荣所唱的《迎来春色换人间》是一段由〔二黄导板〕〔回龙〕〔原板〕〔散板〕〔西皮快板〕组成的大段唱腔，刻画出杨子荣机智勇敢、独闯虎穴的英雄形象。演员起唱前的大段前奏曲（剧中的幕间曲），由西洋管弦乐队演奏，这是当时此类京剧现代戏的惯常做法。

戏曲唱腔

戏曲唱腔是戏曲音乐的主体。戏曲唱腔的音乐结构以唱词的文学结构为基础。戏曲的唱词主要有长短句和上下句两种结构形式，唱腔在此基础上形成曲牌体和板腔体两种音乐结构。曲牌体是以曲牌为唱腔的结构单位，板腔体是以一对上下句为唱腔的结构单位。曲牌体唱腔是以一支或多支曲牌联缀而成，作为唱腔的曲牌一般都有不同的名称、格律和旋律、节奏。板腔体唱腔则是在一对上下句的基础上反复变化而成，并因速度、节拍和板眼结构的不同而分为原板、慢板、快板等不同的板式。

戏曲演唱

戏曲演员的演唱注重吐字、行腔，即戏曲演唱以“依字行腔”为特点。吐字清晰，唱准字音不“倒字”，使听众能听清演员演唱的唱词，是戏曲演唱的基本要求。音准、音色、音量都是衡量戏曲演唱的标准，而有无韵味则常常是评价戏曲演唱的重要标准。一般而言，戏曲演唱也是分行当的，不同行当演员演唱的唱腔往往在用嗓和吐字、行腔方面有明显差异。如：正旦和花旦演员一般用小嗓演唱，老生、花脸用大嗓，但京剧老旦用大嗓，小生用小嗓。演员的演唱一般都有乐队伴奏，乐队不但在演员演唱时提供衬托，还在演员演唱前和演唱中演奏“过门”与演唱形成应答式的配合。

戏曲伴奏

戏曲的伴奏乐队以小型、多样为特点，以拉弦乐器主奏和鼓、板等打击乐器伴奏为特征。传统的戏曲乐队一般由十人左右组成，分为文场和武场两部分。文场一般由拉弦、弹拨和吹管乐器组成，主要伴奏“文戏”，故称文场。武场一般由鼓、板、

锣、钹组成，主要为“武戏”伴奏，故称武场。不同声腔、剧种乐队的伴奏乐器各不相同，但一般都有一件乐器在伴奏中起主导作用，如：昆曲的曲笛、梆子腔的板胡、京剧的京胡、越剧的二胡等。这种在伴奏中起主导作用的乐器被称作主奏乐器，它们一般也被看作是声腔、剧种音乐的一个特点。

文场

武场

第五节

戏曲的声腔及剧种

作品鉴赏

冷清清潘郎今何在

——川剧《秋江》选段

川剧传统戏

川剧《秋江》剧照

唱词

冷清清潘郎今何在，

离情别绪系心怀。

无端惹下风流债，

恨观主将一对凤凰两分开。

郎去也，何时再来？

怕只怕，相思病儿离不开。

作品简介

《秋江》是川剧著名折子戏。此折戏中以桨代舟的表演是戏曲舞台表演虚拟手法的实例。帮腔和打击乐伴奏是川剧高腔的音乐特点。

书生潘必正赴临安考试，倾心于他的陈妙常追至秋江渡口雇舟追赶。老艄翁一边驾舟追赶一边与陈妙常打趣。

孙玉姣坐草堂双眉愁锁

——桂剧《拾玉镯》选段

桂剧传统戏

唱词

孙玉姣坐草堂双眉愁锁，
思一思想一想我命太薄。
二八女坐门首有何不可，
料此地不会有什么风波。

● 桂剧《拾玉镯》剧照

作品简介

《拾玉镯》是桂剧常演剧目之一。所选唱段以其特有的声腔配合着虚拟性的表演，刻画出孙玉姣天真、活泼的性格。

农家女孙玉姣在门前喂鸡、刺绣，恰逢少年傅朋路过，两人一见钟情。经傅朋遗镯，孙玉姣拾镯，两人终托媒定亲。

快与我父伸冤

——蒲剧《藏舟》选段

蒲剧传统戏

唱词	总督儿子卢世宽， 买了鱼儿不付钱， 放虎犬将我父手指咬烂， 四十鞭打死一层天。
	官兵既来把船验，
	快与我父伸冤。

● 蒲剧《藏舟》剧照

作品简介

蒲剧亦称山西南路梆子。所选唱段《快与我父伸冤》是旦角胡凤莲遇到小生田玉川后，向其述说父亲被打死的过程时所唱。唱腔高亢激越地表现了她内心的悲愤。

四大声腔及剧种

中国戏曲四大声腔的概念随历史发展有所变化，明初时指昆山腔、弋阳腔、海盐腔、余姚腔。清代康熙、乾隆年间，盛行“南昆、北弋、东柳、西梆”四大声腔。今日中国绝大多数的地方戏曲分别隶属于昆山腔、弋阳腔、梆子腔和皮黄调等四个声腔系统。四大声腔之外，流行于京津冀及东北地区的评剧和流行于江浙和上海的越剧，以及在安徽发展起来的黄梅戏，都是跨省区流行并具有全国影响的戏曲剧种。根据国家有关部门统计，截止到2015年8月31日，全国共有348个剧种。伴随21世纪初以来“非物质文化遗产”保护观念的普及，戏曲剧种的保护逐渐得到重视，昆曲、京剧、粤剧、藏戏均已列入联合国教科文组织公布的《人类非物质文化遗产代表作名录》。

昆曲《南柯梦》剧照

京剧《群英会》剧照

粤剧《六国大封相》剧照

藏戏《诺桑王子》剧照

剧种与地域文化

戏曲剧种既是独特的戏曲现象，也是一种地域文化现象。戏曲的声腔和剧种最初都出现于某一具体的地区，具有鲜明的地域特点。它们形成以后的流布地区虽然有大有小，但仍与形成地有着密切的联系。如：原名昆山腔的昆曲在江苏的昆山形成以后，曾在明清时期流行南北各地，但其音乐和艺术风格一直具有以江浙为中心的江南文化的特征；流行于广东、广西壮族自治区及香港地区的粤剧，则是岭南文化的重要代表；藏戏是西藏、青海等藏族文化区域的重要象征。

剧种唱腔与方言语音

形成于不同地域的声腔的唱腔最初都是用当地的方言演唱。虽然不同的戏曲声腔、剧种的舞台语音与方言已不能完全等同，但两者关系密切。一般来说，剧种唱腔的演唱语音，来源于剧种形成及流行地的方言语音。如：秦腔的演唱语音及念白，来源于其形成地，以西安为中心的陕西关中地区的方言；川剧的演唱语音和念白，则来源于其流行地方言，西南官话的四川话；京剧的演唱语音稍复杂，它有“湖广音”和“京音”两种语音，前者与其唱腔西皮、二黄腔的形成地湖北有关，后者则来源于北京话。

拓展与探究

1 请结合《三岔口》片段，对演员的表演作出简单评价。

2 学念《击鼓骂曹》中祢衡的念白。

口似悬河语似流，全凭舌战运机谋，
男儿若得擎天手，自然谈笑觅封侯。

王三打鸟

——彩调剧《王三打鸟》片段

彩调剧传统戏

时间 中午
地点 毛姑娘家
人物 毛姑娘 妈妈

 彩调剧《王三打鸟》剧照

妈妈对毛姑娘独自在家不放心，想阻止她和王三交往，出门前叮嘱毛姑娘：“无论谁来都不要开门。”可是妈妈还是不放心，出门后决定试探毛姑娘。

妈 妈 [假装小姑的声音] 毛姑娘，开门哟～

毛姑娘 [走至门旁] 你是哪一个啊？

妈 妈 我是隔壁小姑，来跟你借一口针。

毛姑娘 是小姑来了，小姑你等着，我开门给你。[开门，看到妈妈]

妈 妈 [恢复妈妈的声音] 为娘刚刚交代的，你就没记得了。

毛姑娘 妈，是你来喊开门，难道我也不开呀。

妈 妈 我是来试你的。

毛姑娘 试我的？

妈 妈 记到了，哪个来喊门，都不要开了。

毛姑娘 记到了。

妈 妈 你真的记到了？

毛姑娘 记到了。

妈 妈 那为娘走了。

[妈妈出门，毛姑娘关门退下，妈妈忽然停了下来。]

妈 妈 我再来试她一试。

妈 妈 [假装王老爹的声音] 毛姑娘，开门喔～

毛姑娘 [走至门旁] 你是哪一个呀？

妈 妈 我是对门王老爹，来跟你借把柴刀。

毛姑娘 王老爹，今天我妈不在家，我是不开门的。

妈 妈 [恢复妈妈的声音] 这就对了！

妈 妈 [假装王老爹的声音] 毛姑娘，是你妈喊我来的啵～

毛姑娘 我妈喊你来的呀，我妈喊你来我也不开的。

妈 妈 [恢复妈妈的声音，面向观众] 这就乖了！

妈 妈 [假装王老爹的声音] 毛姑娘呀，你不开门，我就没得柴火煮饭了。

毛姑娘 这……那，王老爹，你等到，我开门给你。[开门，看到妈妈]

妈 妈 [恢复妈妈的声音] 为娘交代三交代四，你把为娘的话都当耳边风啊！

排演提示

1. 饰演妈妈时，注意三种声音的变化：妈妈、小姑、王老爹，同时还要作出相应的动作。
2. 饰演毛姑娘，要把母女隔门对话的疑问和开门看到妈妈的吃惊表演出来。
3. 妈妈可手中拿蒲扇，毛姑娘可手中拿手巾花，其他道具可省略。
4. 对白可以试着模仿方言，也可以使用普通话。

● 正乙祠戏楼（中国·北京）

第三单元

中国戏曲代表性剧种

第六节 昆曲音乐

第七节 京剧音乐

第六节

昆曲音乐

作品鉴赏

袅晴丝吹来闲庭院

——昆曲《牡丹亭·游园》选段

[明] 汤显祖词
传统曲调

唱词

【步步娇】

袅晴丝吹来闲庭院，

摇漾春如线。

停半晌，整花钿，

没揣菱花偷人半面，

迤逗的彩云偏。

我步香闺怎便把全身现。

【醉扶归】

你道翠生生出落的裙衫儿茜，

艳晶晶花簪八宝璫，

可知我一生儿爱好是天然。

恰三春好处无人见，

不提防沉鱼落雁鸟惊喧，

则怕的羞花闭月花愁颤。

昆曲《牡丹亭·游园》剧照

作品简介

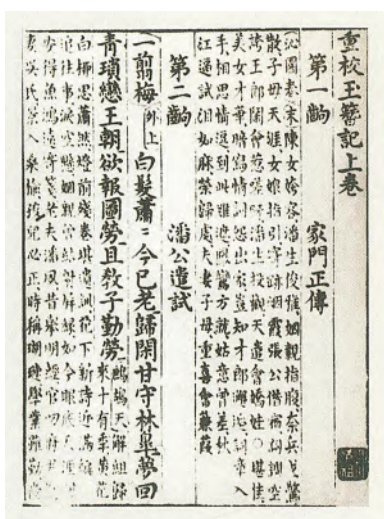
《牡丹亭》是明代著名剧作家汤显祖的代表作，是明清传奇的重要作品和昆曲舞台艺术经典。《袅晴丝吹来闲庭院》选自《牡丹亭·游园》中的一折，唱段采用〔步步娇〕〔醉扶归〕曲牌，曲调委婉细腻，配合身段表演，刻画出青春少女的可爱形象。唱段表现了春日里，杜丽娘梳妆打扮到花园中游玩，想让人看到自己的美貌，却又因礼教的约束怕被人看到的矛盾心情。

月明云淡露华浓

——昆曲《玉簪记·琴挑》选段

[明] 高 濂词
传统曲调

唱词
【懒画眉】
月明云淡露华浓，
欹枕愁听四壁蛩。
伤秋宋玉赋西风，
落叶惊残梦。

● [明] 高濂《玉簪记》(书影)

● 昆曲《玉簪记》剧照

作品简介

昆曲《琴挑》是《玉簪记》之一折，是生、旦的对手戏。此段唱腔是潘必正与陈妙常相遇之前所唱，曲调优美，诗意盎然，描绘了月夜下的静逸与思绪。

昆曲及其音乐

昆曲原名昆山腔，发源于元末明初江苏昆山，简称昆腔。由于它继承了宋元时期南北曲的传统，又称昆曲。昆曲剧本大多出自明清文人之手，以表现才子佳人的爱情故事为主。舞台上的昆曲唱词典雅，表演歌舞相融，唱腔委婉动听，代表着中国戏曲中富于文人色彩的优雅传统，在明清两代曾广泛流行于南北各地。

昆曲唱腔以演唱长短句唱词的曲牌为结构单位，每个曲牌之前都有〔懒画眉〕〔风入松〕之类曲牌名，按一定规则成套的曲牌构成剧中的唱腔。昆曲唱腔以南曲为主体，具有浓郁的南方音乐色彩，现主要流行于江苏、浙江、上海及北京等地。

昆曲演唱及伴奏

现存昆曲的演唱继承的是明代魏良辅开创的演唱传统。经过魏良辅改革的昆山腔注重“依字行腔”，强调唱准字音，在演唱中注重将唱词中的每一个字的“头、腹、尾”用“水磨”功夫唱出，昆曲也因此被称作“水磨调”。这种“启口轻圆，收音纯细”的水磨调唱法，最初运用于昆曲清唱，后来被昆曲舞台演唱吸收，成为昆曲演唱的重要特点。为伴奏轻细委婉的优雅唱腔，昆曲以音色圆润的曲笛为主要伴奏乐器。

昆曲的工尺谱及演唱理论

与京剧等其他戏曲剧种不同，昆曲在清代就有乐谱对唱腔进行记录，演员学唱也以乐谱为依据。昆曲乐谱是中国古代记谱形式“工尺谱”的一种，用汉字“上、尺、工、凡、六、五、乙”记写乐音。自明代起，昆曲就有《度曲须知》等演唱理论著作问世，由于运用乐谱并有演唱理论，昆曲音乐是一种具有文人音乐特点的戏曲音乐。

第七节

京剧音乐

作品鉴赏

我正在城楼观山景

——京剧《空城计》选段

京剧传统戏

唱词

【西皮二六】

我正在城楼观山景，耳听得城外乱纷纷。
旌旗招展空翻影，却原来是司马发来的兵。
我也曾差人去打听，打听得司马领兵往西行。
一来是马谡无谋少才能，二来是将帅不和失街亭。
你连得我三城多侥幸，贪而无厌又夺我西城。
诸葛亮在敌楼把驾等，等候了司马到此谈谈心。
西城的街道打扫净，预备着司马好屯兵。
诸葛亮无有别的敬，
早预备下羊羔美酒犒赏你的三军。
既到此就该把城进，
为什么犹疑不定进退两难，
为的是何情？
左右琴童人两个，
我是又无有埋伏又无有兵。
你不要胡思乱想心不定，
来来来，请上城来听我抚琴。

京剧《空城计》剧照

作品简介

《空城计》又名《抚琴退兵》，取材于《三国演义》，常与《失街亭》《斩马谡》连演，是京剧的经典剧目。此唱段为〔西皮二六〕，曲调生动流畅，演唱抑扬顿挫，表现了诸葛亮足智多谋、沉着淡定的艺术形象。

都有一颗红亮的心

——京剧《红灯记》选段

京剧现代戏

唱词

（李铁梅白）奶奶，您听我说！

【西皮流水】

我家的表叔数不清，

没有大事不登门。

虽说是，虽说是亲眷又不相认，

可 he 比亲眷还要亲。

爹爹和奶奶齐声唤亲人，

这里的奥妙我也能猜出几分。

他们和爹爹都一样，

都有一颗红亮的心。

● 京剧《红灯记》剧照

作品简介

《都有一颗红亮的心》是京剧现代戏《红灯记》中李铁梅的经典唱段。曲调清新明快，表现出李铁梅的活泼与机敏，唱出了革命者对党的忠诚。

家住安源

——京剧《杜鹃山》选段

京剧现代戏

唱词

【反二黄中板】

家住安源萍水头，三代挖煤做马牛。
汗水流尽难糊口，地狱里度岁月，
不识冬夏与春秋。

【原板】

闹罢工，我父兄怒斥工头，
英勇搏斗，壮志未酬，遭枪杀，血溅荒丘。
贼矿主心比炭黑又下毒手，

【二黄摇板】

一把火烧死了我亲娘弟妹，一家数口尸骨难收。
秋收暴动风雷骤，明灯照亮，明灯照亮我心头。

【原板】

才懂得翻身必须枪在手，参军、入党，
要为那天下的穷人争自由。

【流水】

工友和农友，一条革命路上走，
不灭豺狼誓不休！不灭豺狼誓不休！

作品简介

《家住安源》选自京剧《杜鹃山》，是主人公柯湘的代表性唱段。板式多变，唱腔优美，曲调起伏跌宕。

剧中讲述了共产党员柯湘在杜鹃山带领一支农民自卫军，历经艰难险阻、最终走上革命道路的故事。

京剧及其演唱腔调

京剧流行于全国，以北京为中心。作为自晚清以来影响最大的戏曲剧种，它常常被看作中国戏曲的代表。京剧剧目题材多样，舞台演出戏剧性较强，是雅俗共赏的戏曲剧种。其中既有传统戏《四郎探母》《二进宫》，也有新编历史戏《曹操与杨修》《廉吏于成龙》。

京剧虽然名为“京剧”，但其演唱腔调来自长江流域的湖北、安徽。西皮、二黄腔是京剧演唱的主要腔调。西皮腔源于陕西（西皮的本义是指陕西的唱腔），二黄腔形成于湖北（二黄的初义是指胡琴，亦指用胡琴伴奏的腔调）。清代中叶，西皮、二黄腔流传到北京，并在表演和演唱上深受昆曲影响。长期在京城演出，西皮、二黄腔戏班部分行当的演员逐渐开始用北京话演唱，表演日趋规范，京剧逐渐形成。

京剧传统唱腔及著名演员

京剧的西皮、二黄腔都是板腔体结构，大部分京剧唱段都是演唱西皮、二黄及反二黄唱腔。京剧唱腔根据速度和节拍的不同分为原板、慢板、快板、流水板等多种板式。同一腔调及板式的唱腔常常因生、旦等不同行当演员演唱而有所不同。在京剧繁荣发展的 20 世纪二三十年代，先后出现被称为“四大名旦”的梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云四位男扮女装的旦角演员。“四大名旦”演唱及表演风格各异，其中梅兰芳是最有国际影响的京剧演员，程砚秋则以别具特色的演唱独树一帜。老生行当以泰斗谭鑫培承先启后，后起的有余叔岩和马连良。净行则以裘盛戎最有影响。

● 尚小云饰张生（左）、程砚秋饰莺莺（中）、梅兰芳饰红娘（右）

● 杨小楼饰赵云（左）、谭鑫培饰黄忠（右）

● 李少春饰鲁肃（左）、叶盛兰饰周瑜（中）、马连良饰诸葛亮（右）

● 裘盛戎饰张飞

京剧现代戏及其音乐

最早编演现代题材的京剧可追溯到 20 世纪初期的“时装新戏”，五六十年代，又集中编演了一系列作品，如《红灯记》《沙家浜》《智取威虎山》《杜鹃山》等。其特点是用普通话演唱及道白，以京剧的表演和音乐表现中国革命历史故事。伴奏加入西洋管弦乐队，与传统戏音乐有明显差异。进入 21 世纪以来，舞台上时有京剧现代戏问世，如根据小说《红岩》改编的京剧《华子良》《江姐》，以及根据张爱玲小说改编的京剧《金锁记》等，同样在艺术及音乐上值得关注。

拓展与探究

1 以下内容选自昆曲《牡丹亭·游园》剧本，请试着阅读。

【绕池游】

杜丽娘 梦回莺啭，乱煞年光遍，人立小庭深院。

春香 炷尽沉烟，抛残绣线，恁今春关情似去年。小姐。

【乌夜啼】

杜丽娘 晓来望断梅关，宿妆残。

春香 小姐，你侧着宜春髻子恰凭栏。

杜丽娘 剪不断，理还乱，闷无端。

春香 小姐，已吩咐催花莺燕借春看。

杜丽娘 春香。

春香 小姐。

杜丽娘 可曾吩咐花郎扫除花径么？

春香 已吩咐过了。

杜丽娘 将镜台、衣服放好。

春香 晓得。[取镜台衣服上]云髻罢梳还对镜，罗衣欲换更添香。请小姐梳妆。

2 参照乐谱和音视频资料，学唱《我正在城楼观山景》片段。

我正在城楼观山景

——京剧《空城计》选段

京剧传统戏

【西皮二六】 中快

【夺头】(多罗 0 6 2 | 2 1) 2 | 1 3 5 | 1 2 1 2 | (2 1 6 1) | 3 2 5 | 3 2 1 2 3 5 |

我 正 在 城 楼 观 山 (呐)

3 2(1 6 1 | 2 1) 5 | 7 6 5 | 3. 6 5 3 | (3 6) 5 | 5 6 1 6 | 1 (6 2 |

景, 耳 听 得 城 外 乱 纷 纷。

1 6) 1 | 3. 5 3 5 | 6 5 3 | (3 6 5 6) | 2 2 | 2 2 1 2 3 5 | 2 5 1 |

旌 旗 招 展 空 翻 (呐) 影, 却

6 3 6 5 6 | 7 6 2 | 2 - | 2 0 7 2 | 7 6 5. 6 | 1. 6 1(2 | 1 6) (后略)

原 来 是 司 马 发 来 的 兵。

3 参照乐谱和音视频资料，学唱《袅晴丝吹来闲庭院》片段。

袅晴丝吹来闲庭院

——昆曲《牡丹亭·游园》选段

[明] 汤显祖词
传统曲调

【步步娇】

廿 $\overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{\vee} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{\vee} \overset{\frown}{6.} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{\vee} \left| \overset{\frown}{4} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \right| \overset{\frown}{6.} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{\vee} \left| \right.$
袅 晴 丝 吹 来 闲 庭

$\overset{\frown}{6.} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} - \left| \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5.} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{\frac{5}{\text{♩}}} \right| \overset{\frown}{2} - \overset{\frown}{\vee} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \left| \overset{\frown}{6.} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{\vee} \left| \right.$
院， 摇 漾 春 如

$\overset{\frown}{3} - \overset{\frown}{\frac{6}{\text{♩}}} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{\vee} \left| \overset{\frown}{6} - \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \right| \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{\frac{3}{\text{♩}}} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{\vee} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \left| \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2.} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5.} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} \right| \left. \right.$
线。 停 半 晌， 整 花

$\overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{\vee} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5} \left| \overset{\frown}{6} - \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \right| \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} - \overset{\frown}{\vee} \left| \overset{\frown}{6.} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} - \overset{\frown}{\vee} \left| \right.$
钿， 没 揣 菱 花

$\overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \left| \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{\frac{6}{\text{♩}}} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \right| \overset{\frown}{6.} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \left| \right.$
偷 人 半 面， 遮

$\overset{\frown}{2} \overset{\frown}{\frac{3}{\text{♩}}} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{\vee} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \left| \overset{\frown}{3.} \overset{\frown}{\vee} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{\vee} \overset{\frown}{5} \left| \overset{\frown}{6.} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5.} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \right| \overset{\frown}{3.} \overset{\frown}{\vee} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5.} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{6} \left| \right.$
逗 的 彩 云 偏。 我 步 香 闺

$\overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5.} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \left| \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{\vee} \overset{\frown}{3.} \overset{\frown}{2} \left| \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{\vee} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{1} \left| \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{\frac{3}{\text{♩}}} \overset{\frown}{1} \right. \right. \right.$
怎 便 把 全 身 现。(后略)

昆曲《牡丹亭·游园》剧照

智斗

——京剧《沙家浜》选段

京剧现代戏

京剧《沙家浜》剧照

时间 抗战时期
地点 春来茶馆
人物 阿庆嫂
刁德一
胡传魁

刁德一阴险猜疑，阿庆嫂沉着冷静，胡传魁愚蠢莽撞

【反西皮摇板】

刁德一 这个女人不寻常！

阿庆嫂 刁德一有什么鬼心肠？

【西皮摇板】

胡传魁 这小刁一点儿面子也不讲！

阿庆嫂 这草包倒是一堵挡风的墙。

[刁德一请阿庆嫂抽烟，阿庆嫂摇手拒绝]

刁德一 她态度不卑又不亢。

【流水】

阿庆嫂 他神情不阴又不阳。

胡传魁 刁德一搞的什么鬼花样？

阿庆嫂 他们到底是姓蒋还是姓汪？

刁德一 我待要旁敲侧击将她防。

阿庆嫂 我必须察言观色把他防。

刁德一 (白) 阿庆嫂! (唱) 适才听得司令讲, 阿庆嫂真是不寻常。我佩服你沉着机灵有胆量, 竟敢在鬼子面前耍花枪。若无有抗日救国的好思想, 焉能够舍己救人不慌张!

阿庆嫂 参谋长休要谬夸奖, 舍己救人不敢当。开茶馆, 盼兴旺, 江湖义气第一桩。司令常来又常往, 我有心背靠大树好乘凉。也是司令洪福广, 方能遇难又呈祥。

刁德一 新四军久在沙家浜, 这棵大树有阴凉, 你与他们常来往, 想必是安排照应更周详!

阿庆嫂 垒起七星灶, 铜壶煮三江, 摆开八仙桌, 招待十六方。

来的都是客, 全凭嘴一张, 相逢开口笑, 过后不思量。

人一走, 茶就凉,

[阿庆嫂将手中茶杯的水晃动, 轻轻泼出]

阿庆嫂 有什么周详不周详!

表演提示

此段唱腔是《沙家浜·智斗》一场中阿庆嫂、刁德一和胡传魁三人的对唱。场景为剧中的春来茶馆, 需有一张方桌、两个方凳作为道具。表演可从刁德一唱“这个女人不寻常”开始。

智斗

——京剧《沙家浜》选段

1 = E 【反西皮摇板】
mp ♩ = 118

廿(3̣ 3̣. 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 3̣) 5̣ - - 3̣ 7̣ 6̣ 6̣ 6̣ 6̣ 6̣ 5̣ 5̣ 3̣ 5̣ 3̣ 3̣. 5̣ 6̣ 6̣ 6̣

(刁德一唱) 这 个 女 人 (哪)

#4 3̣ 3̣ 3̣ 2̣ (2̣ 2̣) 3̣ 5̣. 1̣. 1̣ - 3̣ (5̣) 1̣ | 1̣ (6̣ | 1̣ | 2̣ | 3̣ | 5̣. 6̣)

不 寻 常!

mf 廿 1̣ - - 5̣ 3̣ 1̣ - - - 5̣ 3̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ - - 2̣ 3̣

(阿庆嫂唱) 刁 德 一 有 什 么 鬼

【西皮摇板】

心 - - 肠? (胡传魁唱) 这 小 刁 一

点 面 子 也 不 讲!(阿庆嫂唱) 这

草 包 倒 是 一 堵

挡 风 的 墙。

[刁德一请阿庆嫂抽烟]

(乙 大 (乙 个 台)

(乙 大 乙) [阿庆嫂摇手拒绝]

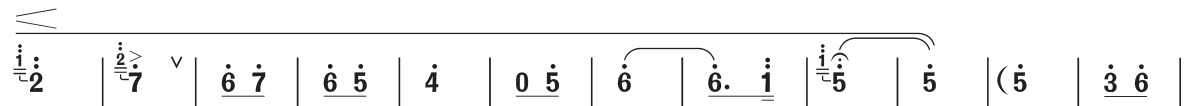
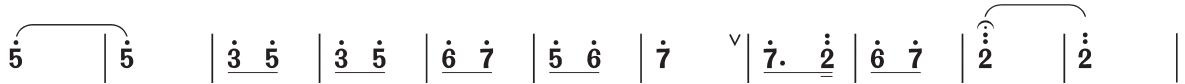
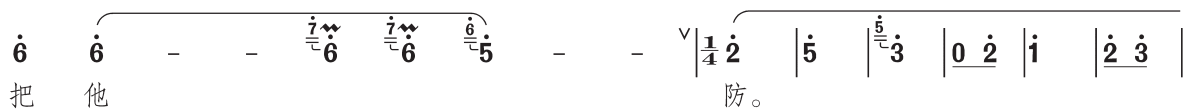
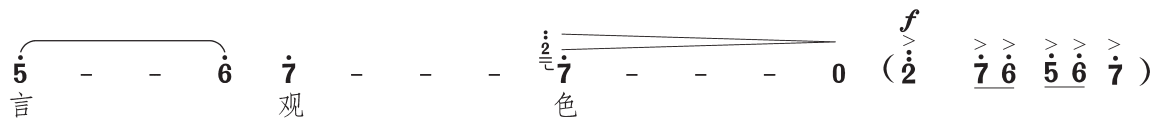
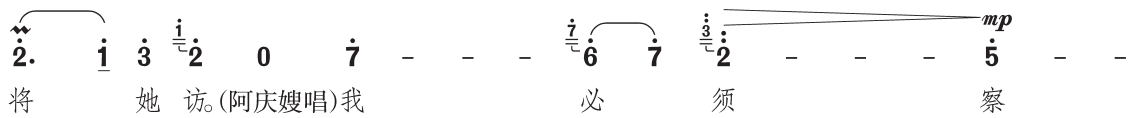
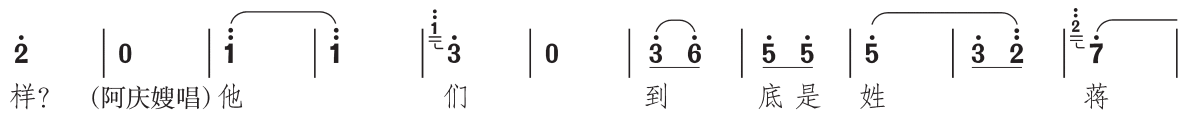
(刁德一唱) 她 态 度 不 卑 又 不

【流水】

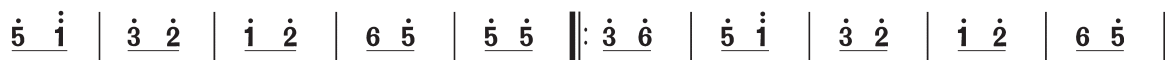
(呃) 亢。(阿庆嫂唱) 他 神 情 不 阴 又 不 阳。

(胡传魁唱) 刁 德 一 搞 的 什 么 鬼 花

【流水】

渐快

(刁德一白) 阿庆嫂!

【流水】

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

嫂 真 是 不 寻 常。 我 佩 服 你

$\underline{2} \underline{1}$ | $\underline{3} \underline{2}$ | $0 \overset{2}{\underline{3}}$ | $\underline{2} \underline{1}$ | $\underline{2}(\underline{1} \underline{6} \underline{1})$ | $\underline{2})5$ | $\underline{3} \underline{5}$ | $\overset{\sim}{6} \underline{5}$ | $\underline{3} \underline{5} \underline{3}$ | $0 \underline{5}$ |

沉 着 机 灵 有 胆 量， 竟 敢 在 鬼 子 面 前 耍

$\underline{1} \underline{6}$ | $\underline{1}(\underline{6} \underline{2})$ | $\underline{1})\overset{6}{\underline{3}}$ | $\underline{2} \underline{1}$ | $\underline{6} \underline{2} \underline{1}$ | $\underline{6} \underline{2} \underline{1} \underline{2}$ | $\underline{1} \underline{2} \underline{3}$ | $\underline{2}(\underline{1} \underline{6} \underline{1})$ | $\underline{2})\underline{3}$ | $\underline{2} \underline{1}$ |

花 枪。 若 无 有 抗 日 救 国 的 好 思 想， 焉 能 够

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

舍 己 救 人 不 慌 张！

0 | $\underline{1}$ | $\underline{1}$ | $\overset{\sim}{6}(\underline{5} \underline{3} \underline{5})$ | $\underline{6})\underline{1}$ | $\underline{6} \underline{5}$ | $\underline{5} \underline{3}$ | $\underline{1}$ | $\underline{6} \underline{1}$ | $\underline{6} \underline{5}$ |

(阿庆嫂) 参 谋 长 休 要 谬 夸 奖， 舍 己

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

救 人 不 敢 当。 开 茶 馆， 盼 兴

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

旺， 江 湖 义 气 第 一 桩。 司 令 常 来 又 常 往，

$\underline{6} \underline{1}$ | $\underline{5} \underline{6}$ | $\underline{1}$ | $\underline{1} 0$ | $\underline{3} \underline{1}$ | $\underline{6} \underline{5}$ | $\overset{5}{3}(\underline{1})$ | $\underline{6})\underline{5}$ | $\underline{3} \underline{5}$ | $\underline{6} \underline{1}$ |

我 有 心 背 靠 大 树 好 乘

$\underline{5} \underline{3}$ | $\underline{3} \underline{5}$ | $\underline{1}$ | $\underline{6} \underline{5}$ | $\underline{3} \underline{3}$ | $0 \underline{5}$ | $\overset{5}{6} \underline{1}$ | $\underline{6} \underline{5}$ | $\underline{5}$ | $\underline{3} \underline{2}$ | $\overset{2}{7}$ |

凉。 也 是 司 令 洪 福 广， 方 能 遇 难

$\underline{6} \underline{5}$ | $\underline{3} \underline{1}$ | $\underline{6} \underline{5}$ | $\underline{3}$ | 0 | $\underline{5}$ | $\overset{6}{3}$ | $\underline{5}(\underline{3} \underline{6})$ | $\underline{5})\underline{3}$ | $\underline{3} \underline{5}$ | $\underline{6}$ |

又 呈 祥。(刁德一) 新 四 军 久 在 沙

$\underline{6} \underline{5}$ | $\underline{5}(\underline{3} \underline{6})$ | $\underline{5})\underline{1}$ | $\underline{1} \underline{1}$ | $\underline{6} \underline{5}$ | $\underline{3} \underline{5}$ | $0 \underline{1}$ | $\underline{1} \underline{2}$ | $\overset{1}{6}$ | $\underline{1} \underline{6} \underline{1}$ |

家 浜， 这 棵 大 树 有 阴 凉， 你 与

$\dot{3} \dot{5} \underline{\underline{6}}$ | $0 \dot{1}$ | $\underline{\underline{6 \dot{1}}}$ | $\underline{\underline{\dot{2}(\dot{1} \dot{6} \dot{1})}}$ | $\underline{\underline{\dot{2} \dot{1}}}$ | $\underline{\underline{6 \dot{1}}}$ | $\underline{\underline{\dot{3} \dot{2}}}$ | $\underline{\underline{\dot{1} \dot{3}}}$ | $\underline{\underline{\dot{2} \dot{6}}}$ | $\dot{1}$ | 0 |

他们常来往，想必是安排照应

$\underline{\underline{7 \dot{6}}}$ | $\underline{\underline{\dot{2}}}$ | $\underline{\underline{5}}$ | $\underline{\underline{6. \dot{1}}}$ | $\underline{\underline{5 \dot{6}}}$ | $\underline{\underline{\dot{1}}}$ | $(0 \underline{\underline{\dot{2}}}$ | $\underline{\underline{\dot{1} \underline{\underline{7}}}}$ | $\underline{\underline{6 \underline{\underline{2}}}}$ | $\underline{\underline{\dot{1} \underline{\underline{3}}}}$ | $\underline{\underline{4 \underline{\underline{3}}}}$ |

更周详! (乙大 乙大 大大 大大)

$\underline{\underline{\dot{2} \dot{1}}}$ | $\underline{\underline{7 \underline{\underline{\dot{2}}}}}$ | $\underline{\underline{\dot{1}}}$ | 0) | $\overset{mf}{\underline{\underline{\dot{6} \dot{1}}}}$ | $\underline{\underline{5 \underline{\underline{6}}}}$ | $\underline{\underline{\dot{1}}}$ | $\underline{\underline{\dot{1}}}$ | $\overset{i}{\underline{\underline{6}}}$ | $0 \underline{\underline{5}}$ |

乙大 大 台) (阿庆嫂) 垒起七星灶，

$\underline{\underline{\dot{3} \dot{1}}}$ | $\underline{\underline{6 \underline{\underline{5}}}}$ | $\underline{\underline{3 \underline{\underline{5}}}}$ | $\underline{\underline{6 \underline{\underline{1}}}}$ | $\underline{\underline{5}}$ | $\overset{mp}{\underline{\underline{6. \underline{\underline{5}}}}}$ | $\underline{\underline{6 \underline{\underline{5}}}}$ | $\underline{\underline{6 \underline{\underline{1}}}}$ | $\underline{\underline{6 \underline{\underline{5}}}}$ | $\underline{\underline{4 \underline{\underline{3}}}}$ | $\underline{\underline{5}}$ |

铜壶煮三江，摆开八仙桌，招待十六方。

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

来的都是客，全凭嘴一

$\underline{\underline{5 \underline{\underline{3}}}}$ | $\underline{\underline{5 \underline{\underline{6}}}}$) | $\overset{p}{\underline{\underline{7}}}$ | $\underline{\underline{7}}$ | $\underline{\underline{7}}$ | $\underline{\underline{7}}$ | $\overset{i}{\underline{\underline{7}}}$ | $\underline{\underline{7}}$ | $\overset{mp}{\underline{\underline{6 \underline{\underline{7}}}}}$ | $\underline{\underline{6 \underline{\underline{5}}}}$ | $\underline{\underline{3 \underline{\underline{5}}}}$ |

张。相逢开口笑，过后不

$\underline{\underline{\dot{1}}}$ | $\overset{i}{\underline{\underline{3}}}$ | $\underline{\underline{3 \underline{\underline{0}}}}$ | $\underline{\underline{5}}$ | $\underline{\underline{6 \underline{\underline{2}}}}$ | $\overset{i}{\underline{\underline{7}}}$ | $\underline{\underline{7}}$ | $\underline{\underline{7}}$ | $\underline{\underline{7}}$ | $\underline{\underline{6 \underline{\underline{7}}}}$ | $\underline{\underline{6 \underline{\underline{5}}}}$ |

思量。人一走，茶就

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

凉，

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

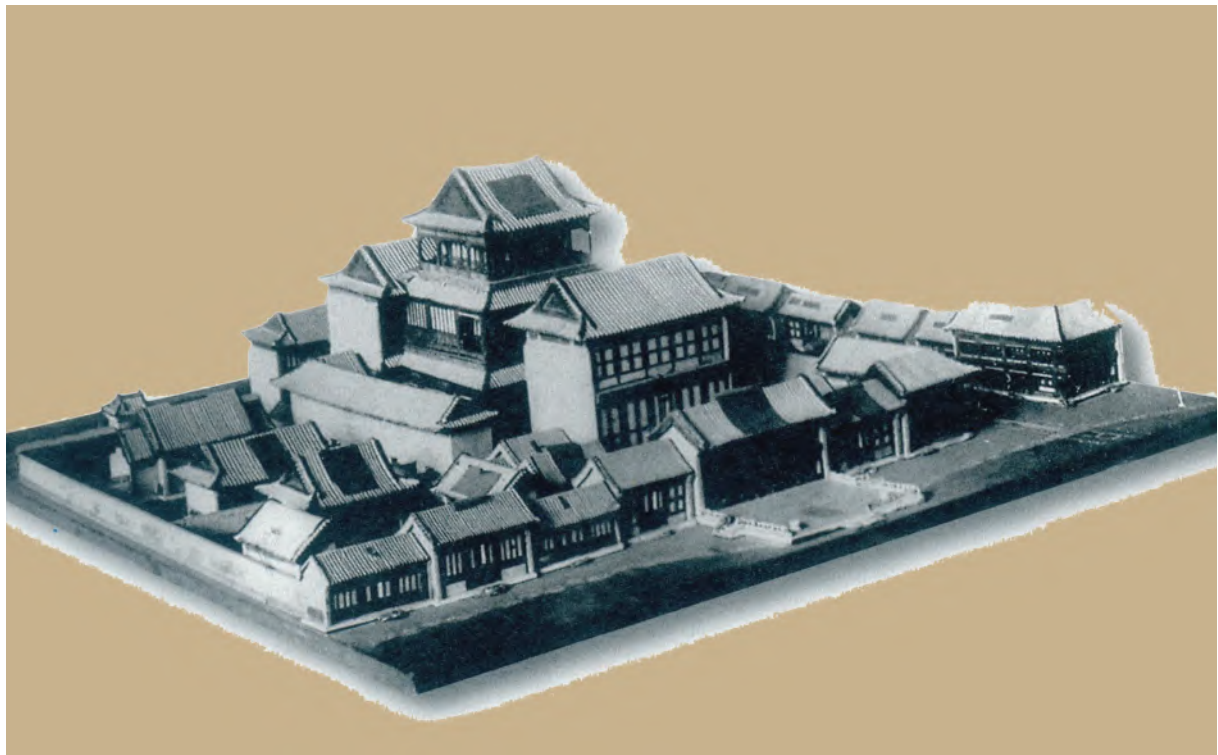
$\underline{\underline{3 \underline{\underline{5}}}}$ | $\underline{\underline{1 \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{2}}}}$ | $\underline{\underline{3 \underline{\underline{5}}}}$ | $\underline{\underline{\dot{2}(\underline{\underline{3}} \underline{\underline{4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

(大. 大大 乙大大 台) 有什么周

[阿庆嫂将手中茶杯的水晃动，轻轻泼出]

$\underline{\underline{6 \underline{\underline{5}}}}$ | $\overset{i}{\underline{\underline{3.}}$ ($\underline{\underline{5}}$ | $\underline{\underline{6 \underline{\underline{1}}}}$) | $\underline{\underline{5 \underline{\underline{1}}}}$ | $\overset{(3 \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}})}{\underline{\underline{1. \underline{\underline{2}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}}}}}$ | $\overset{i}{\underline{\underline{3 \underline{\underline{3}}}}$ | $\underline{\underline{5}}$ ($\underline{\underline{5}}$ | $\underline{\underline{5 \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}}}}$ | $\underline{\underline{3 \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}}}}$ | $\underline{\underline{5}}$ -) ||

详 不周 详! 渐慢

● 圆明园·同乐园清音阁龙台烫样（中国）

第四单元

中国戏曲 代表性地方剧种

第八节 秦腔及梆子腔音乐

第九节 川剧、藏戏及西南少数民族剧种音乐

第十节 粤剧及潮剧音乐

第十一节 莆仙戏、梨园戏及歌仔戏音乐

第十二节 评剧音乐

第十三节 越剧音乐

第十四节 黄梅戏音乐

第八节

秦腔及梆子腔音乐

作品鉴赏

祖籍陕西韩城县

——秦腔《三滴血》选段

范紫东词
传统曲调

唱词
【苦音二六】
祖籍陕西韩城县，
杏花村中有家园。
姐弟姻缘生了变，
堂上滴血蒙屈冤。
姐入牢笼她又逃窜，
不知她逃难到哪边。
为寻亲哪顾得路途遥远，
登山涉水到蒲关。

秦腔《三滴血》剧照

作品简介

秦腔《三滴血》是著名秦腔剧社“易俗社”的代表剧目之一，1960年拍成戏曲电影。《祖籍陕西韩城县》是秦腔《三滴血》中李遇春遇到周天佑时，彼此述说自己身世时的唱段。此段唱腔采用〔苦音二六〕，曲调朴实忧郁，流露出内心的凄苦。全剧讲述了因三次“滴血认亲”而引发的冤情，最终糊涂官被惩戒，冤案始明，亲人团聚。

数说闺女劝女婿

——晋剧《打金枝》选段

晋剧传统戏

唱词

【二性】

在官院我领了万岁的旨意，

【垛板】

上前去劝一劝驸马爱婿。

劝驸马，你休发少年的脾气，国母我爱女儿，更疼女婿。

我女儿不拜寿，是她无有理，你不该吃酒带醉，

怒气冲冲，进得官去，招惹是非。

公主自幼长宫里，从小与我不分离。

娇惯成性不明理，我与你父皇说重了，她还不依。

我养的女儿不成器，驸马你担待这一回。

常言道当面教训子，背地里无人再教妻。

你让她来她让你，免了多少闲事非。

【二性】

国母我讲话尽为你，愿你们相亲相爱，

和和气气到白眉。（后略）

作品简介

《打金枝》是晋剧代表性传统剧目，1955年拍摄成戏曲电影。所选片段是皇后沈氏所唱。唱腔以〔二性〕〔垛板〕为主体，娓娓道来，情真词切。

唐代宗将女儿升平公主许配汾阳王郭子仪之子郭暧为妻。郭子仪花甲寿辰，众子媳前来拜寿，只有升平公主依仗皇家权势未至。郭暧回府怒打公主，公主向父母哭诉，逼代宗治罪郭暧。郭子仪绑子谢罪，代宗则给郭暧加官晋爵。经皇后劝解，夫妻和好如初。

晴川上远树稀白云一片

——河北梆子《蝴蝶杯》选段

河北梆子传统戏

唱词
【二六板】
晴川上远树稀白云一片，
登龟山望长江秋水长天。
黄鹤楼玉笛声随风续断，
汉江口白帆飞穿梭舟船。
对美景我这里流连忘返，
好男儿怎不爱锦绣河山。

● 河北梆子《蝴蝶杯》剧照

作品简介

《蝴蝶杯》是河北梆子的常演剧目，也是各梆子腔剧种共有的剧目，1957年拍摄为戏曲电影。此段〔二六板〕唱腔是小生田玉川出场时所唱，曲调高亢激越，表现了田玉川的青春俊朗与意气风发。

明代，江夏知县田云山之子田玉川因打抱不平与胡凤莲相识，以蝴蝶杯为信物定情。历经周折，有情人终成眷属。

谁说女子不如男

——豫剧《花木兰》选段

豫剧传统戏

唱词

【二八板】

刘大哥讲话理太偏，

谁说女子享清闲。

男子打仗到边关，

女子纺织在家园。

白天去种地，

夜晚来纺棉，

不分昼夜辛勤把活干，

将士们才能有这吃和穿。

你要不相信请往这身上看，

咱们的鞋和袜，

还有衣和衫，

千针万线可都是她们连！

有许多女英雄，

也把功劳建，

为国杀敌是代代出英贤。

这女子们哪一点儿不如儿男。

(嘿嘿)

豫剧《花木兰》剧照

作品简介

《花木兰》是著名豫剧演员常香玉的代表剧目，1956年拍摄为戏曲电影。此段唱腔是花木兰女扮男装后所唱，体现出常香玉刚柔并济的演唱风格。

花木兰女扮男装替父从军，征战十二载，屡建功勋。辞官回乡后，贺元帅亲临花家，方知木兰为女子。

秦腔及梆子腔音乐

秦腔亦称“梆子腔”（因用梆子伴奏而得名），在陕西形成以后，流传到山西、河北、河南、山东等地，音随地改，先后形成晋剧、河北梆子、豫剧等梆子腔剧种。今存秦腔以陕西中部关中地区的方言为演唱语音，主要流行于陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆等地，是西北地区最有影响的戏曲剧种之一。早期秦腔的演唱以“慷慨激昂”为特点。近代以来，经过西安的秦腔剧社“易俗社”的改良，风格渐趋委婉。秦腔唱腔有欢音、苦音之分，分别表现欢快和凄苦的情绪。

梆子腔唱腔是戏曲中最早的板腔体唱腔，早期以高音拉弦乐器“二股弦”为主奏乐器，后改为不同形制的板胡。板胡以过门和托腔的形式为演唱伴奏，开启了板腔体唱腔演唱及伴奏形式。

● 板胡

● [清]李调元《剧话》有关秦腔的记载（书影）

晋剧音乐

晋剧流行于以山西太原为中心的“晋语”方言区（包括与山西接壤的陕西和内蒙古部分地区），是陕西关中地区及山西南部的秦腔和蒲剧在晋中地区的演变。晋剧降低演唱调高，变高音板胡为中音板胡伴奏，以晋语为演唱语音。节奏舒缓的对唱是晋剧唱腔的一大特点，这一特点在晋剧《打金枝》中有充分体现。

河北梆子音乐

河北梆子流行于河北、天津及北京等地，是从陕西和山西流传到河北及京津地区的梆子腔，其演唱及伴奏较多继承了梆子腔早期高亢激越的音乐特点。反调唱腔是河北梆子在音乐上的一大发展。

豫剧音乐

豫剧是主要流行于河南及山东部分地区的梆子腔，山西、陕西、甘肃及新疆也有豫剧团。豫剧虽然与早期秦腔演变的各地梆子腔同源，但在形成过程中亦发展出与其他梆子腔不同的特点。早期演出以生和净角为主，后来逐渐变为以旦角为主。常香玉、马金凤等著名旦角演员对豫剧唱法的发展多有贡献，两人分别主演的豫剧《花木兰》和《穆桂英挂帅》都在 20 世纪 50 年代深受观众喜爱。

第九节

川剧、藏戏及西南少数民族剧种音乐

作品鉴赏

谁见你势利心肠富贵眼

——川剧《迎贤店》选段

川剧传统戏

更有谁解衣分金相怜念。	开口告人难，	这真是穷途知己少，	谁知不值半文钱。	只说是千金一字，	无人问一言，	走遍了茶房酒肆，	无奈卖字到街前。	反逼我脱下蓝衫，	骂得我耳烧面热羞愧无颜，	谁见你势利心肠富贵眼，	唱词
-------------	--------	-----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	--------------	-------------	----

川剧《迎贤店》剧照

作品简介

《谁见你势利心肠富贵眼》选自川剧传统戏《迎贤店》，唱高腔。此段是小生常诗庸被迫到街头卖字时所唱，结尾处有帮腔，无管弦伴奏，有板击节，衬托出常诗庸的落魄与无奈。

吐蕃的河流千万条

——藏戏《松赞干布》选段

阿罗·仁青杰博词
更 嘎 才 旦曲

唱词

吐蕃的河流千万条，
汇成了雅鲁藏布江，
一统的大业虽艰难，
我一定不负父王愿。

● 藏戏《松赞干布》剧照

作品简介

《松赞干布》由青海省藏剧团创作演出，2016年参演“第五届全国少数民族文艺会演”。此唱段是松赞干布在其父亲临终前向其表明心愿时所唱。

该剧通过描写松赞干布创制藏文字、制定律法、发展文化、唐蕃联姻等历史事件，歌颂了他为藏族同胞家园文明发展所做的历史贡献。

川剧及高腔音乐

川剧流行于四川、重庆及贵州、云南的部分地区，以高腔为主要演唱腔调。在南方的戏曲剧种中，演唱高腔的剧种还有湘剧、赣剧等。高腔是现存戏曲四大声腔之一。演员在舞台上不用管弦乐器伴奏而以徒歌的形式演唱，是高腔在音乐上最明显的特点，与此相配合的还有场外的帮腔和打击乐器伴奏。传统川剧高腔的徒歌、帮腔及打击乐器伴奏，在唱高腔的剧种中具有代表性。除高腔之外，川剧中还有演唱“昆腔”、“胡琴腔”（即西皮、二黄腔）、“弹戏”（梆子腔的别名）和“灯调”（民歌小调）的戏，但以高腔最有影响。

藏戏及其音乐

藏戏是流行于西藏、青海等藏族聚居区的戏曲剧种，大约形成于14世纪，有西藏藏戏和安多藏戏两种类型。后者又可分为青海的黄南藏戏、甘肃的甘南藏戏及四川藏戏三种。藏戏自形成之初，一直与藏传佛教关系密切。无管弦伴奏的徒歌、帮腔和鼓、钹伴奏是其传统音乐形式，唱腔均为自由节奏的散板形式。传统藏戏以广场为基本演出场所，20世纪60年代开始进入剧场演出。传统剧目有《朗萨雯波》《文成公主》《诺桑王子》等。

藏戏剧本《诺桑王子》封底（书影）

西南少数民族剧种

除藏戏以外，在西南少数民族地区，还有白剧、壮剧、傣剧、侗戏等剧种。白剧原有吹吹腔和大本曲两种形式，前者表演汉族戏曲故事，后者表演白族民间故事，二者后来合为白剧。根据白族民间故事编写的《望夫云》是有影响的剧目。壮剧流行于广西和云南壮族聚居区。广西壮剧原分为南、北两路，后南北合流，代表剧目有《螺蛳姑娘》《红锣鼓传奇》等。傣剧是在傣族民间歌舞基础上吸收汉族戏曲形成，唱腔源于傣族民歌，也有加入葫芦丝或象脚鼓等傣族民间乐器进行伴奏，剧目有《朗推罕》《刀安仁》等。侗戏的音乐由侗族大歌和叙事歌演变而成，代表剧目有《珠郎娘美》《龙门》等。

● 白剧《望夫云》剧照

● 壮剧《螺蛳姑娘》剧照

● 傣剧《刀安仁》剧照

● 侗戏《珠郎娘美》剧照

第十节

粤剧及潮剧音乐

作品鉴赏

沉醉东风

——粤剧《关汉卿》选段

根据田汉话剧改编
黄不 灭等曲

唱词

咫尺的天南地北，
霎时间月缺花飞，
手执着饯行杯，
眼搁着别离泪。
把这泪儿化成曲子，
直唱到秋江怒涛起。
好去者，
望前程万里。

粤剧《关汉卿》剧照

作品简介

粤剧《关汉卿》根据田汉同名话剧改编。此段唱腔是剧中人朱帘秀在被迫与关汉卿分离时所唱，曲调哀婉忧伤，表达了送别时两人内心的悲凄。

关汉卿将朱小兰冤死写成杂剧《窦娥冤》，由歌伎朱帘秀主演，抨击贪官污吏的罪恶。皇帝宠臣阿合马勒令修改剧本，关汉卿严词拒绝，与朱帘秀一起受到迫害，最终关汉卿远走他乡。

落花满天蔽月光

——粤剧《帝女花》选段

唐 涤 生词
王 粤 生编曲

唱词

落花满天蔽月光，
借一杯附荐凤台上，
帝女花带泪上香，
愿丧生回谢爹娘。
我偷偷看偷偷望，
佢带泪暗悲伤。
我半带惊惶，
怕驸马惜鸾凤配，
不甘殉爱伴我临泉壤。（后略）

● 粤剧《帝女花》剧照

作品简介

《帝女花》由香港著名编剧唐涤生根据清代黄燮清同名昆剧改编，首演于1957年。所选唱段又名《妆台秋思》，为王粤生根据同名琵琶曲改编，是长平公主与丈夫周世显的一段对唱，文辞优雅，曲调凄婉，令人哀伤。

观灯

——潮剧《陈三五娘》选段

潮剧传统戏

唱词	(五娘) 出闺门，喜不尽，眼前景物尽清新。	灯如星，月如镜，火树银花不夜城。	(益春) 俺主婢宛如出笼鸟，自由自在一身轻。	(五娘、益春) 大街上，红男绿女多欢乐，相逢个个笑吟吟。
----	-----------------------	------------------	------------------------	------------------------------

明代嘉靖刊本《荔镜记》(书影)

潮剧《陈三五娘》剧照

作品简介

《陈三五娘》又名《荔镜记》，是潮剧传统经典剧目。此段唱腔是五娘及益春出门观灯时所唱。人物的演唱及帮腔配合着载歌载舞的表演，表现出五娘活泼可爱的少女形象和主仆二人出门观灯的喜悦心情。

● 红线女

粤剧音乐

粤剧流行于讲粤语的中国的广东、广西、香港地区，以及东南亚的华人聚居区。它是北方的梆子腔和南方的皮黄腔（西皮、二黄腔的简称）在岭南地区的演变。由“戏棚官话”改为粤语演唱，是粤剧形成的根本原因。当代粤剧演唱的腔调主要有梆子（名为“梆子”实为西皮）、二黄以及说唱歌谣和杂曲小调三类。在广州和香港地区形成的粤剧，求新求变曾是其唱腔及伴奏的突出特点。成熟期时粤剧使用的伴奏乐器多达四十余种，西洋乐器小提琴和萨克斯管也一度引入为粤剧的伴奏乐器。红线女和马师曾是 20 世纪著名的粤剧演员。

香港地区的粤剧“神功戏”

“神功戏”是在香港地区流行的传统粤剧。所谓“神功戏”是指做给神仙看的戏，长期以来一直是香港粤剧的重要演出形式。粤剧神功戏的表演和音乐与广东的粤剧传统戏并无明显区别，只是演出中常有即兴表演的成分。粤剧神功戏的存在，使我们能看到作为民俗活动的戏曲在中国传统社会中的作用。

● 马师曾

潮剧音乐

潮剧是流行于中国的粤东潮汕、香港地区及东南亚的华人聚居区的戏曲剧种。潮剧的渊源可以追溯到明代的潮腔，它是曲牌体，有帮腔，后亦发展出板腔体唱腔，是用潮州方言演唱的潮州戏。其唱腔分为【轻三六调】【重三六调】【活三五调】【反线调】四种，传统用“二四谱”和“工尺谱”记谱。伴奏乐器分为“文畔”和“武畔”，文畔由管弦及弹拨乐器组成，武畔由打击乐器组成。流行于潮州以“弦诗乐”为代表的潮乐，也与潮剧音乐有千丝万缕的联系。潮剧在新加坡、泰国等东南亚国家颇有影响，泰国甚至还有用泰语演唱的潮剧。

第十一节

莆仙戏、梨园戏及歌仔戏音乐

作品鉴赏

闹御勾栏京都震动

——莆仙戏《千里送》选段

莆仙戏传统戏

唱词

〔太师引〕

闹御勾栏京都震动，
恨奸佞画形追踪。
众兄弟四散各奔忙，
赵匡胤避难且改装。
似一颗明珠尘里藏，
几载未然放毫光。
叹光阴似飘蓬，
荒山古刹遥遥在望。

莆仙戏《千里送》剧照

作品简介

《千里送》全名《千里送京娘》，是莆仙戏历史悠久的传统剧目。此段赵匡胤手持盘龙棍边舞边唱曲牌〔太师引〕，唱腔古朴质直。

京娘随父进庙上香，被歹人关在寺院禅房内。赵匡胤出于义愤救她下山，不远千里徒步相送。京娘由敬生爱，而赵匡胤终以兄妹相待，不为所动。

巫山云散

——梨园戏《董生与李氏》选段

王仁杰词
汪照安曲

唱词

【短相思】

巫山云散，
霜雪折雁行。
角枕泪痕湿，
五更钟鼓独自伤。
虽每坟前细细诉，
又一语何曾到冥乡？
只落得满目萋萋芳草，
长随个迂腐秀才郎，
空对着断梗飘絮，
古道夕阳。

梨园戏《董生与李氏》剧照

作品简介

《董生与李氏》是近年新创作的梨园戏。该剧讲述了穷塾师董生与李氏的爱情故事。此段唱腔是女主角李氏所唱，唱腔委婉，并有女声帮腔，表现出凄婉哀怨之情。

出三关

——歌仔戏《薛平贵与王宝钏》选段

歌仔戏传统戏

唱词
【七字调】
平贵勒马出三关，
苦未即时到这个中原，
离开西凉的界管，
思念三姐王宝钏。
渡过这条碧水河，
前面就是武家坡，
我有宝马免烦恼，
不知三姐人如何。

● 歌仔戏《薛平贵与王宝钏》剧照

作品简介

歌仔戏《薛平贵与王宝钏》改编自民间传说。此段唱腔是薛平贵唱〔七字调〕，曲调质朴、流畅，表达了薛平贵对妻子的思念与牵挂。

宰相王允的三女儿王宝钏，不顾父亲反对，下嫁贫困的薛平贵。薛平贵从军后，王宝钏独自在寒窑中苦度十八年。历尽艰辛的薛平贵功成名就后归来与王宝钏重相聚。

● 石狮压大鼓

莆仙戏及其音乐

莆仙戏流行于福建莆田市和仙游县为中心的讲“兴化”方言的地区，早期亦称“兴化戏”。它的舞台表演和音乐保存了较多古代戏曲的传统，唱腔以曲牌为基本结构。其伴奏乐器中较有特色的有以小石狮置于鼓面调节音量及音色的大鼓，被称作“笛管”的筚篥等。除了传统剧目外，莆仙戏还有《团圆之后》《春草闯堂》等颇有影响的新编古代戏。

● 二弦

梨园戏及其音乐

梨园戏主要流行于闽南方言区，其表演遵循特有的程式规范（行话称作“科步”）。唱腔以曲牌为基本结构，唱腔结构以套曲和集曲最有特点，以工尺谱记录唱腔。伴奏乐器以称作“嗩仔”的小唢呐和“品箫”的曲笛为主；继承古老演奏传统及形制的“南琶”和“二弦”是重要特色乐器，伴奏所用的大鼓称作“南鼓”。除了保留有不少古老剧目，梨园戏也编演过《节妇吟》《董生与李氏》等新戏。

歌仔戏及其音乐

歌仔戏在清末形成于台湾地区，前身是“念歌仔”，后来受“车鼓戏”的影响，演变为边走边演的“歌仔阵”，最后形成在舞台上演出的歌仔戏。一般认为，歌仔戏的唱腔来源于闽南方言区的“什锦歌”。

第十二节

评剧音乐

作品鉴赏

报花名

——评剧《花为媒》选段

成兆才词
传统曲调

唱词

(张五可) 春季里风吹万物生，

花红叶绿草青青。

桃花艳，李花浓，杏花茂盛，

扑人面的杨花飞满城。

(阮妈) 你再报夏季给我听啊。

(张五可) 夏季里端阳五月天，

火红的石榴白玉簪。

爱它一阵黄啊黄昏雨呀，

出水的荷花亭亭玉立在晚风前。

(阮妈) 都是那个并蒂莲哪。

(张五可) 秋季里天高气转凉，登高赏菊过重阳。

枫叶流丹就在那秋山上，丹桂飘飘分外香。

(阮妈) 朵朵都是黄啊。

(张五可) 冬季里雪纷纷，梅花雪里显精神。

水仙在案头添呀添丰韵，迎春花开一片金。

(阮妈) 转眼是新春。

(张五可) 我一言说不尽，春夏秋冬花似锦。

叫阮妈，却怎么还有不爱花的人？(后略)

评剧《花为媒》剧照

作品简介

《花为媒》是评剧传统经典剧目，1963年拍摄为戏曲电影。

此段唱腔是张五可和阮妈的对唱，幽默风趣。

该剧讲述了两对新人冲破封建礼教反对包办婚姻，几经周折，喜结良缘的爱情故事。

见母亲昏昏睡

——评剧《杨三姐告状》选段

成兆才原著
高琛词
徐文华、曹华、陈金声、夏友才创腔

唱词

〔反调〕

见母亲昏昏睡泪流枕上，
静夜里千头万绪反复思量。
大表姐一番话在我耳边响，
二姐她无灾无病怎能一夜身亡。
为什么一团棉花裹手上？
为什么私自入殓那样的匆忙？
为什么裴氏金玉偷递眼色？
高占英装哭无泪神色慌张？

评剧《杨三姐告状》剧照

作品简介

《杨三姐告状》取材于民国年间发生在河北滦县的真实事件，根据成兆才原作改编并演出。《见母亲昏昏睡》是杨三姐的唱段。她用〔反调〕唱出对二姐突然死亡的怀疑。

富绅之子高占英迫害其妻杨二姐致死，杨三姐发觉后不断上告，终于得遇清官，秉公断案，最终为其二姐雪冤。

评剧及其音乐

评剧是流行于北京、天津、河北及东北地区的戏曲剧种，20世纪初形成于河北的唐山，早期演唱语音以唐山话为基础，其音乐是在说唱“莲花落”基础上发展而来。演员及编剧成兆才被认为是评剧的创始人，他编写的《花为媒》和《杨三姐告状》等戏，现在仍是评剧的常演剧目。评剧唱腔是板腔体结构，演唱用真声，唱腔较梆子腔低回委婉。其形成之初用梆子、板胡及打击乐伴奏，一度曾以“平腔梆子戏”为名。

评剧音乐在城市的演变

评剧是北方流传较广的剧种。流传到天津以后受到天津方言的影响，同时在天津出现许多唱评剧的女演员（此前都是男演员演唱评剧），促进了评剧旦角唱腔的发展。对评剧唱腔发展多有贡献的评剧女演员李金顺，20世纪20年代多次到东北各大城市演出，以低回委婉的唱腔见长的白玉霜30年代曾长期在上海演出，她们的演出扩大了评剧在东北和上海的影响。

评剧音乐的发展

中华人民共和国成立以后，随着戏曲改革的开展，评剧的音乐改革也逐渐展开，评剧唱腔特别是男声唱腔也因此得到进一步的发展。以表演女性人物见长的评剧也排演了表现红军长征故事的《金沙江畔》，使评剧的男声唱腔有了进一步完善。评剧演唱语音逐渐以普通话为主。与此同时，经过整理改编的评剧传统戏也频繁演出，知名的评剧演员新风霞主演的《花为媒》被拍成彩色电影，扩大了评剧在全国的影响。

● 白玉霜

● 新风霞

第十三节

越剧音乐

作品鉴赏

天上掉下个林妹妹

——越剧《红楼梦》选段

徐 进词
顾振遐曲

越剧《红楼梦》剧照

唱词

〔尺调腔〕

(贾宝玉) 天上掉下个林妹妹，
似一朵轻云刚出岫。

(林黛玉) 只道他腹内草莽人轻浮，
却原来骨格清奇非俗流。

(贾宝玉) 娴静犹似花照水，
行动好比风拂柳。

(林黛玉) 眉梢眼角藏秀气，
声音笑貌露温柔。

(贾宝玉) 眼前分明外来客，
心底却似旧时友。

作品简介

越剧《红楼梦》是以戏剧形式演绎贾宝玉和林黛玉的爱情故事。此段〔尺调腔〕是宝、黛初次见面的对唱，表现二人一见如故并初生爱慕的内心活动。

叹玉人归去太匆忙

——越剧《西厢记》选段

[元] 王 实 甫原著
曾 照 弘改编
顾达昌、胡梦桥编曲

唱词

叹玉人归去太匆忙，
怨佛事何不再做三五场。
小姐你若惧老萱堂，
何苦临去回眸望。
你撇下半天风韵，
我拾得万种思量。
我身躯虽立回廊上，
灵魂儿伴你入西厢。

越剧《西厢记》剧照

作品简介

《西厢记》是越剧常演剧目。此段是张生在寺院邂逅崔莺莺，一见钟情后激动忘情时所唱。

书生张生与相府千金崔莺莺在普救寺一见钟情，后历经磨难，最后有情人终成眷属。

女子越剧

● 傅全香

● 尹桂芳

越剧形成于浙江省的嵊县（今嵊州市），在上海发展成流行于吴语方言区的重要剧种。越剧 20 世纪 30 年代进入上海演出，形成由女演员演越剧“女子文戏”，并出现了一批演唱风格各异的著名女演员，如：旦角演员袁雪芬、傅全香、戚雅仙和生角演员尹桂芳、范瑞娟、徐玉兰等。由女演员扮演的儒雅潇洒或风流倜傥的小生，是越剧舞台演出的一大特点。虽然五六十年代也曾有男女合演的越剧新戏出现，但女演员扮演男角色的传统一直延续至今，当代著名的越剧小生演员几乎全是女性，这在戏曲中是很少见的。

越剧音乐

越剧唱腔最初是由民间说唱发展而来。早期由男演员组成的戏班演出是以打击乐伴奏的徒歌形式演唱，后来加入胡琴伴奏形成“正调”唱腔。越剧进入上海成为女子文戏之后，出现了适合女演员演唱的“四工腔”。20 世纪 40 年代袁雪芬等女演员提出“新越剧”开始越剧改革以后，袁雪芬和范瑞娟先后在琴师周宝财的协助下发展出“尺调腔”“弦下腔”及多种板式，越剧唱腔音乐趋于完善。经过中西乐器伴奏的反复实践，以二胡主奏的越剧民族乐队也逐渐定型。

越剧的影响

越剧是浙江、上海和江苏等吴语方言地区的重要剧种，20 世纪 50 年代以后伴随着工厂的西迁，从上海先后传播到西安、兰州等地，将越剧的影响扩大到江南地区以外。五六十年代《梁山伯与祝英台》《情探》《追鱼》《红楼梦》等越剧电影，在中国内地和香港地区，以及东南亚地区广泛放映，更使越剧为各地观众及东南亚华侨所熟知，成为流传地域最广的戏曲剧种之一。

第十四节

黄梅戏音乐

作品鉴赏

树上的鸟儿成双对

——黄梅戏电影《天仙配》选段

陆洪非等改编
时白林、王文治曲

比翼双飞在人间。
(合) 你我好比鸳鸯鸟，
(董永) 夫妻恩爱苦也甜。
(七仙女) 寒窑虽破能避风雨，
(董永) 我挑水来你浇园。
(七仙女) 你耕田来我织布，
(董永) 夫妻双双把家还。
(七仙女) 从今不再受那奴役苦，
(董永) 绿水青山带笑颜。
(七仙女) 树上的鸟儿成双对，
唱词

黄梅戏电影《天仙配》剧照

作品简介

《天仙配》又名《七仙女下凡》，1955年拍摄为戏曲电影。《树上的鸟儿成双对》是脍炙人口的黄梅戏唱段，唱腔后两句的男女声重唱是出色的创新。

董永为葬父而卖身到傅员外家为奴，天宫中的七仙女（玉帝之第七女）同情董永而嫁给他为妻。百日后，玉帝差兵遣将强逼七仙女返回天庭，美满姻缘被活生生拆散。

家中小妹志高强

——黄梅调电影《梁山伯与祝英台》选段

李隽青填词
周蓝萍编曲

唱词

(祝英台) 家中小妹志高强，

要与男儿争短长，

脂粉不需需笔墨，

钗钿不爱爱文章。

一心随我杭城去，

兄妹双双共学堂，

无奈爹爹头脑旧，

女儿不许出闺房。

(梁山伯) 天生男女本公平，

人世荒唐不近情。

(祝英台) 我只道天下男子一般样，

难得他为女子抱不平。

(梁山伯) 像这般良朋益友世间少，

我有心与他结为兄弟盟。

● 黄梅调电影《梁山伯与祝英台》剧照

作品简介

《梁山伯与祝英台》根据同名越剧改编，受黄梅戏电影《天仙配》的影响，香港邵氏电影公司拍摄了一系列黄梅调电影。1963年的《梁山伯与祝英台》是这一时期的代表作。这一唱段是祝英台在求学路上遇到梁山伯时两人的对唱，用黄梅调填词，细腻婉转，自然地将两人志同道合、彼此欣赏的心理活动表达出来。

黄梅戏及其音乐

黄梅戏形成于安徽省安庆地区，其演唱腔调来源于湖北省黄梅县，最初属于歌舞小戏“采茶戏”的一种，以生动活泼、载歌载舞的形式表演民间故事。早期黄梅戏业余戏班是“三打七唱”，即以大锣、小锣和鼓三件乐器伴奏，七名演员演唱，主要演唱《夫妻观灯》《打猪草》之类的小戏，以“花腔”为主要演唱腔调；后来职业戏班时期形成“彩腔”；演唱大戏时则唱“主腔”，《天仙配》是其中最著名的大戏。

黄梅戏电影及其音乐

根据黄梅戏舞台演出而拍摄的黄梅戏《天仙配》，是 20 世纪 50 年代最有影响的戏曲电影之一，是用电影手法表现戏曲舞台艺术的成功实践。演员的出色演唱和表演，以及在传统曲调基础上的音乐创新，使该电影在五六十年代大获成功，影响深远。其后拍摄成电影的黄梅戏还有《牛郎织女》《女驸马》。

20 世纪 50 年代，由邵逸夫建立的香港邵氏电影公司开始拍摄以黄梅戏的曲调演唱的“黄梅调”电影。其中以周蓝萍作曲的《梁山伯与祝英台》最有影响。

● 黄梅戏电影《牛郎织女》剧照

● 黄梅戏电影《女驸马》剧照

拓展与探究

- 1 将本单元学习过的剧种及其代表性剧目，列成表格，加以总结。
- 2 选择学唱豫剧选段《谁说女子不如男》、评剧选段《报花名》或越剧选段《天上掉下个林妹妹》。

谁说女子不如男

——豫剧《花木兰》选段

1 = ^bE $\frac{2}{4}$

豫剧传统戏

(打打 | 打打仓 | 来才乙来 | 仓打扑 | 台仓 | 打 6 6 | 5 3 3 |

【二八板】

$\dot{2}$ $\dot{2}$ 7 6 | 5 3 5 6 | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ 7 6 | 5) 2 | $\overset{\wedge}{5}$ $\dot{2}$ |
刘 大 哥

6 5 $\sharp 4$ 5 | (5. 7 6 5 | 5 5 5) | 0 $\dot{2}$ | $\dot{2}$ $\sharp 1$ 5 6 | $\overset{3}{7}$ 0 | $\dot{2}$ 5 6 |
讲(啊)话 理 大 偏, 谁 说

$\overset{6}{\dot{2}}$ $\dot{2}$ 5 | (5. 7 6 5 | 7 6 5) | 0 $\dot{2}$ | $\dot{2}$ $\sharp 4$ 7 6 | $\overset{7}{5}$ (6 7 6) | $\dot{2}$ $\sharp 4$ 5 |
女子 享 清 闲。 男子打

2 0 | 5 3 5 6 | 7 #6 7 | 2̇. 5 | 6 5 5 | (2̇ 2̇ 7 5 | 2̇ #4 5) |

仗 到 边 关, 女 子 纺 织

0 2̇ | 5 2̇ 7 6 | 5. (6 7 6) | 7̇ i 5 7 7 | 7 ~ | 2. 5 5 #4 6 | 5 - |

在 家 园。 白 天 去 种 地, 夜 晚 来 纺 棉。

6 5̇ 6 | 6 7 #4 5 | 6 6 6 2̇ | 5 - | 5. 2 5 | 5 7 6 5 | 6̇ 2̇. #4 |

不 分 昼 夜 辛 勤 把 活 干, 将 士 们 才 能 有 这 吃 和

5 0 | 6 6 6 2̇ | 7̇ i - ~ | 7 6 5 5 6 | 5 0 | 7 7 6 5 6 | 3̇ 7 0 |

穿。 你 要 不 相 信 (哪) 请 往 这 身 上 看, 咱 们 的 鞋 和 袜,

6 6 6 #4 | 5 - | 6 6 | 5 6 5. 7 | i. 5 6 6 | 6 5 #4 5 | 5̇ - |

还 有 衣 和 衫, 千 针 万 线 可 都 是 她 们 连 哪!

(6 6 6 | 5 6 5 | i 5 6 6 | 5 5. | 仓 台 台 | 台 台 仓 | 台 台 乙 台 |

(台 台)

仓 0 6 6 | 5 5 3 | 2̇ i 7 6 | 5 5 6 | i.) 5 | 7 3 2̇ 2̇ | 2̇ 7 - ~ | 2̇ #4 7 6 |

有 许 多 女 英 雄, 也 把 功 劳

5 0 | 2 5 | 6 i 3. 3 | 6̇ 2̇. 2̇ 3 7 6 | 5 0 5 | 2̇. #4 5 | 6 6 2̇ 7 |

建, 为 国 杀 敌 是 代 代 出 英 贤。 这 女 子 们 哪 一 点 儿

6 6 v 6 | 6̇ 5. ~ 3 | 2̇ #4 2̇ 6 | 6 5 5 | 5 - | (2̇ #4 2̇ 6 | 5̇ -) ||

不 如 儿 男。 (嗨 嗨)

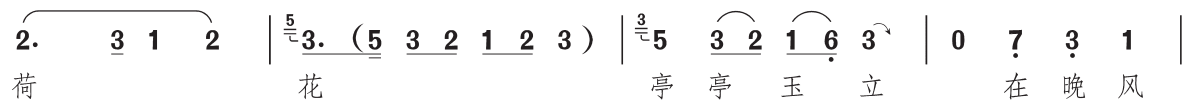
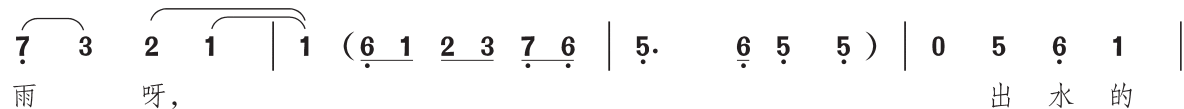
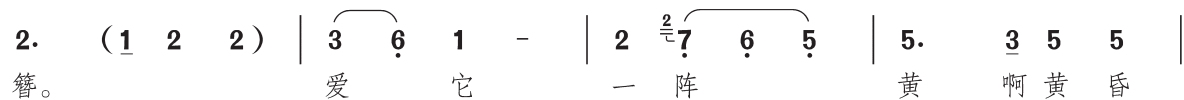
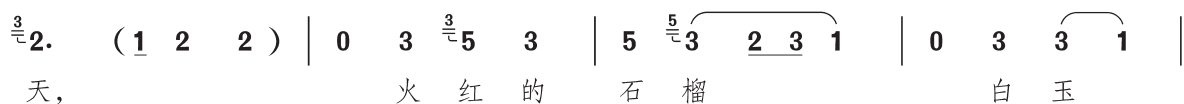
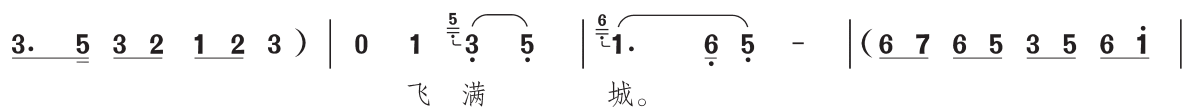
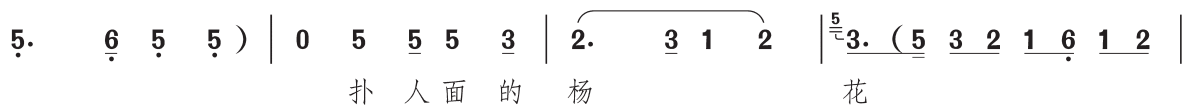
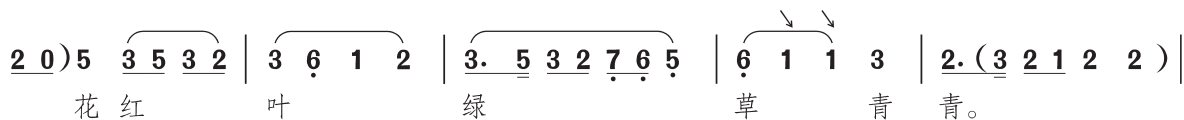
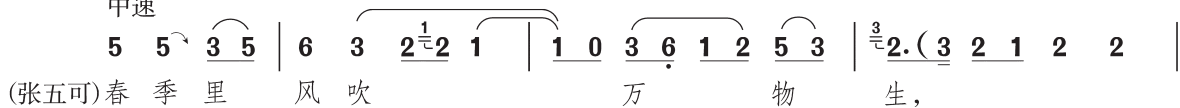
报花名

——评剧《花为媒》选段

成兆才词
传统曲调

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

中速

天上掉下个林妹妹

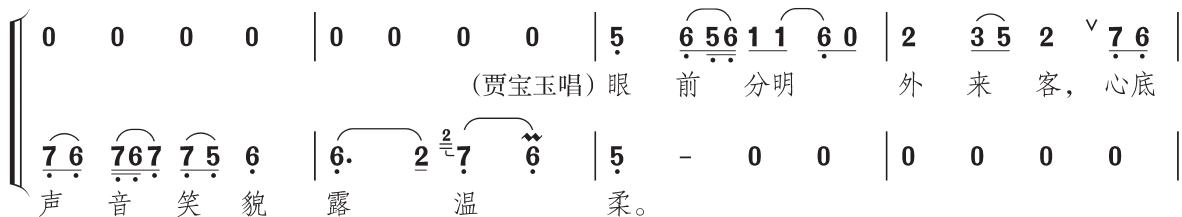
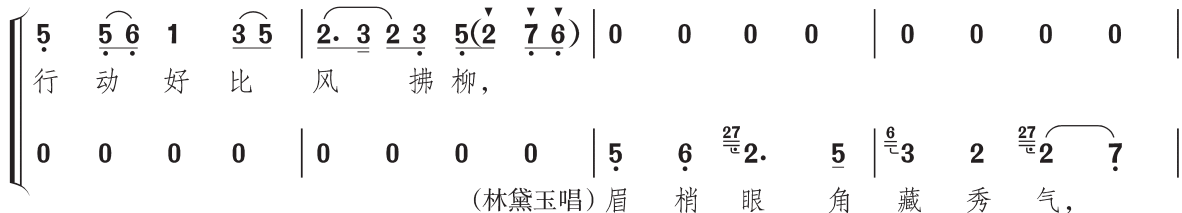
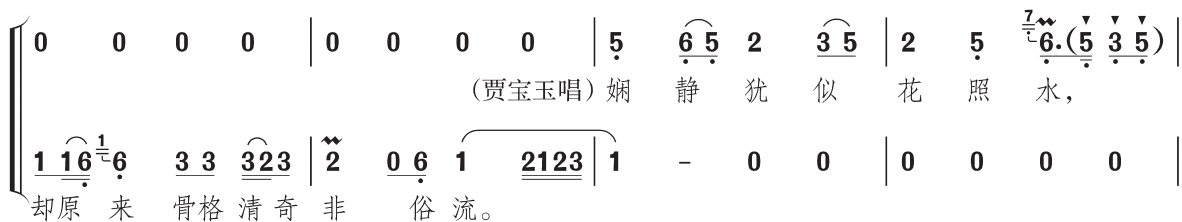
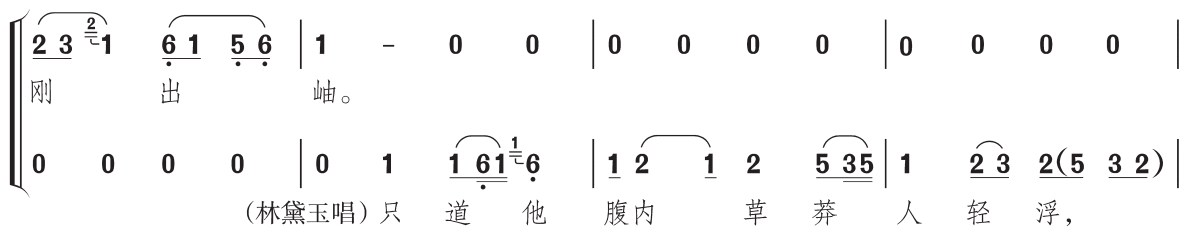
——越剧《红楼梦》选段

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

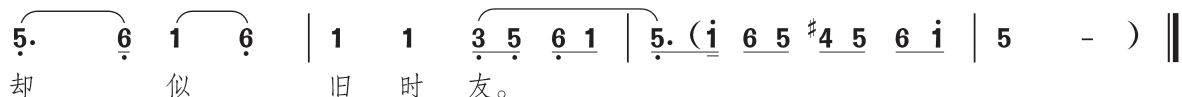
徐进词

【尺调腔·紧中板】

顾振遐曲

渐快

满工对唱

——黄梅戏《天仙配》选段

陆 洪 非等改编
时白林、王文治曲

时间 百日满工后
地点 回家路上
人物 七仙女
董 永

黄梅戏《天仙配》剧照

齐 从今是三年长工改百日，
神仙美事万古传。
夫妻恩爱说不尽，
百日满工回家园。

七仙女 树上的鸟儿成双对，

董 永 绿水青山带笑颜。

七仙女 从今不再受那奴役苦，

董 永 夫妻双双把家还。

七仙女 你耕田来我织布，

董 永 我挑水来你浇园。

七仙女 寒窑虽破能避风雨，

董 永 夫妻恩爱苦也甜。

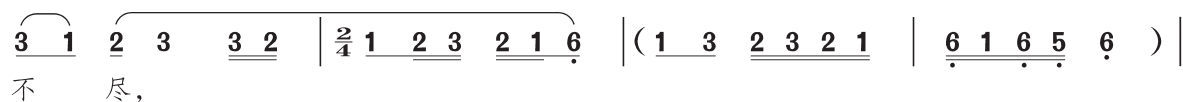
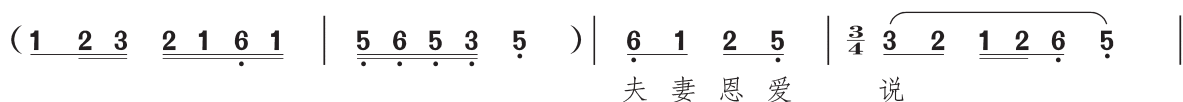
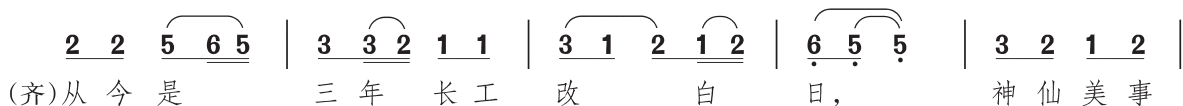
合 你我好比鸳鸯鸟，

比翼双飞在人间。

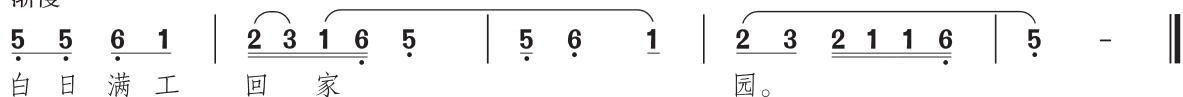
满工对唱

——黄梅戏《天仙配》选段

1 = $\flat E$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$

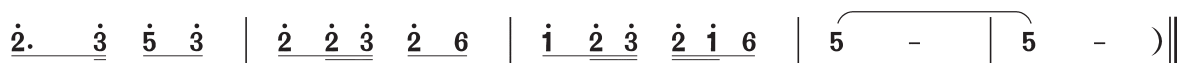
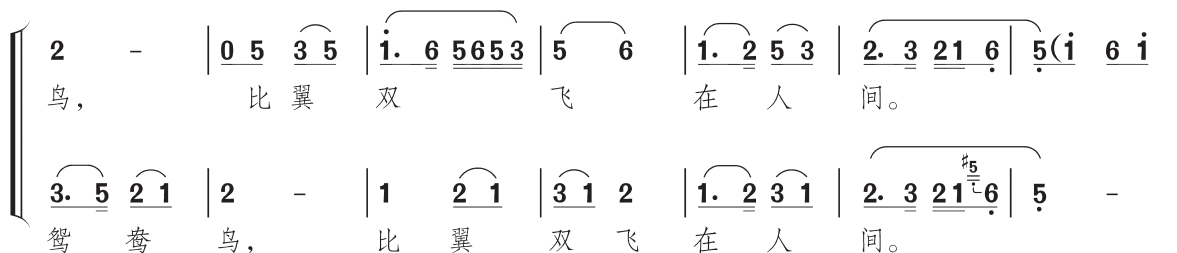
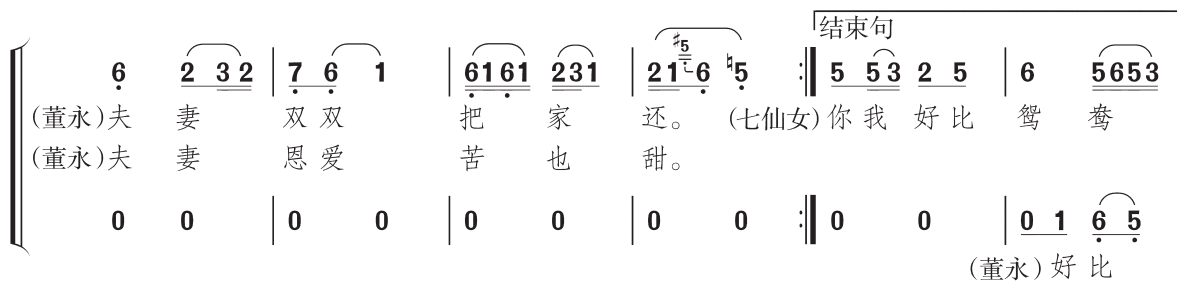
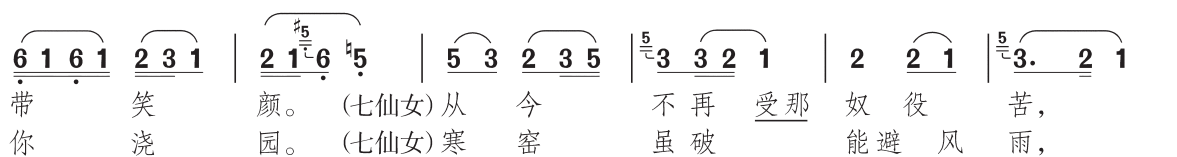

渐慢

中板 抒情、愉快地

排演提示

开始四句的齐唱可不表演，在齐唱后的音乐中开始表演七仙女和董永对唱及重唱，表演动作可模仿黄梅戏电影《天仙配》中的载歌载舞。可自选合适的服装。

● 国家大剧院（中国·北京）

下篇

第五单元

中国歌剧

第十五节 中国歌剧的形成及初步繁荣期

第十六节 改革开放以来的中国歌剧（上）

第十七节 改革开放以来的中国歌剧（下）

第十五节

中国歌剧的形成及初步繁荣期

作品鉴赏

太阳出来了

——歌剧《白毛女》选曲

贺敬之、丁毅词
马可、张鲁、瞿维等曲
焕之、向隅、陈紫、刘炽

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

1 $\underline{1\ 6}$ 1 2 | 5 - - - | 5 - - - | 5. $\underline{3\ 3\ 2}$ $\underline{3\ 1}$ | 2. $\underline{3\ 2}$ 0 |
太 阳 出 来 了, 哟 哟 哟 哟 哟

4 $\underline{4\ 2}$ 4 5 | $\dot{1}$ - - - | $\dot{1}$ - - - | $\dot{1}$. $\underline{6\ 6\ 5}$ $\underline{6\ 4}$ | 5. $\underline{6\ 5}$ 0 | (后略)
太 阳 出 来 了, 哟 哟 哟 哟 哟

● 歌剧《白毛女》剧照

作品简介

歌剧《白毛女》是中国歌剧形成的标志,1945年首演于延安。《太阳出来了》是《白毛女》中喜儿从山洞中被救出后群众的一段合唱,表现了人民群众的豪迈气魄和对喜儿的深厚感情。

恶霸地主黄世仁,逼死佃户杨白劳,抢走其女喜儿,凌辱后又企图将她卖掉。喜儿逃离隐居深山多年,头发尽白,被传为“白毛仙姑”。八路军解放该地,穷苦农民斗倒地主,喜儿翻身,获得新生。

这一仗打得真漂亮

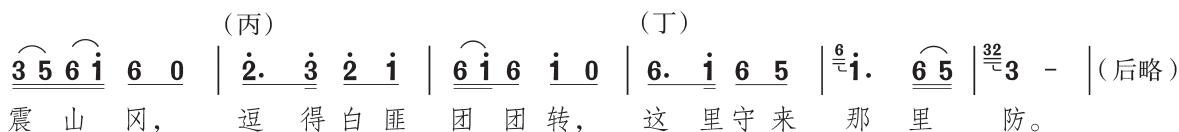
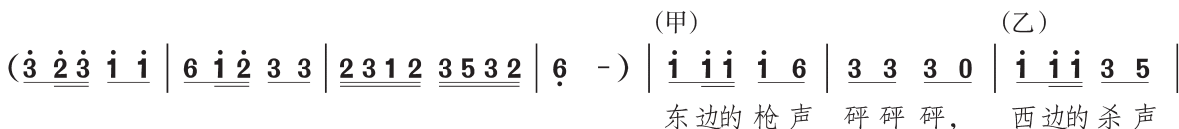
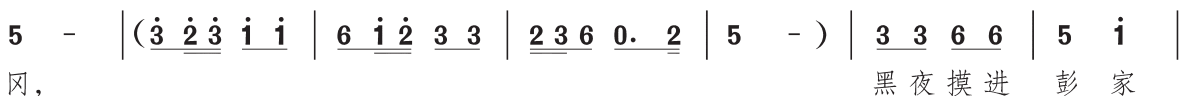
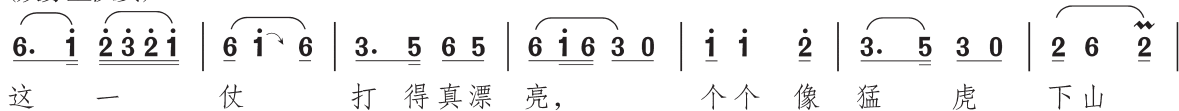
——歌剧《洪湖赤卫队》选曲

欧阳谦叔、张敬安、杨会召
朱本和、梅少山、潘春阶 词
张敬安、欧阳谦叔 曲

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

稍快 自由、乐观、谐趣地

(众赤卫队员)

作品简介

歌剧《洪湖赤卫队》于1959年首演，1961年拍摄为电影，1962年获第一届《大众电影》百花奖最佳音乐奖。《这一仗打得真漂亮》是赤卫队员们战斗胜利后所唱的一首歌曲，风格诙谐，曲调活泼，表现了赤卫队员们的革命乐观主义精神。

1930年夏，彭家墩乡党支部书记韩英和赤卫队大队长刘闯，在保卫湘鄂西革命根据地红色政权的战斗中，机智作战，不畏牺牲，配合红军主力，一举消灭反动武装。

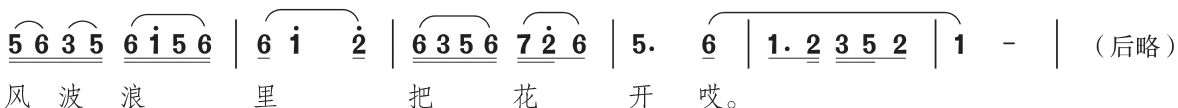
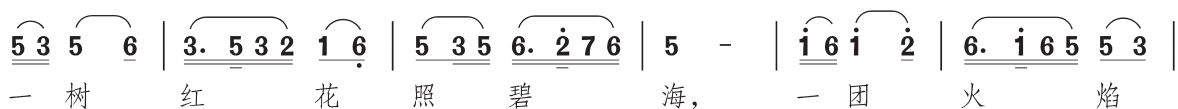
珊瑚颂

——歌剧电影《红珊瑚》主题歌

赵忠、钟艺兵、林荫梧、单文词
胡士平、王锡仁曲

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

优美、深情地

● 歌剧《红珊瑚》剧照

作品简介

歌剧《红珊瑚》于1960年在北京首演，是中国歌剧形成过程中“歌剧戏曲化”的实践成果。1961年拍摄为歌剧电影，《珊瑚颂》是为这部电影专门创作的 theme song，歌谣体结构，旋律优美，词句如诗，以物喻人，赞美了珊妹勇敢坚毅的品格。

珊瑚岛上的渔民受尽渔霸的折磨，身世凄苦的珊妹积极配合人民解放军的工作，在危难时升起红灯，使得解放军胜利登陆，最终迎来了珊瑚岛的解放。

凤凰岭上祝红军

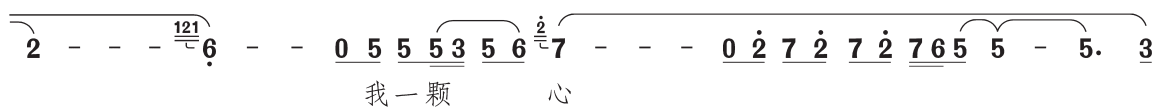
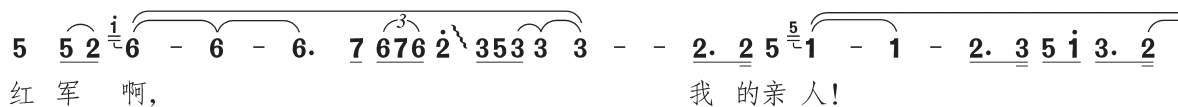
——歌剧《红霞》选曲

石 汉词

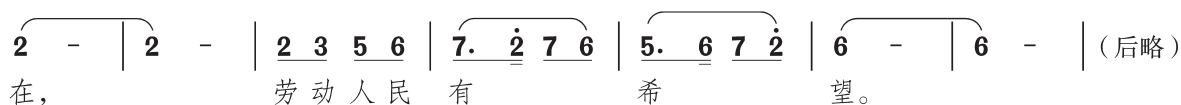
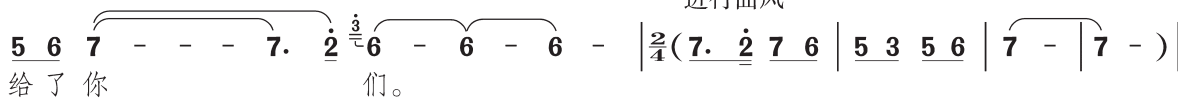
张 锐曲

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

散板

进行曲风

作品简介

《红霞》创作于20世纪50年代,1958年拍摄为我国第一部彩色歌剧电影。《凤凰岭上祝红军》采用板腔体结构进行创作,旋律富于变化,具有戏剧性。

土地革命时期,匪军逮捕了红霞和乡亲们,威逼他们带路追击红军。红霞与敌人机智周旋,救出乡亲们和被捕的红军,将敌人引上绝路,而自己英勇牺牲。

中国歌剧的形成

20世纪20年代，为改革儿童音乐教育和推广国语，作曲家黎锦晖创作了《麻雀与小孩》《小小画家》等12部儿童歌舞剧。这些歌舞剧在当时很有影响，是中国歌剧的雏形。1942年，由黄源洛作曲的表现日本侵华战争给日本人民也带来灾难的歌剧《秋子》在重庆上演。此剧以欧洲歌剧的形式创作而成，是中国歌剧历史上一部重要的作品。

1943年，为发动群众、教育群众参加革命斗争，延安鲁迅艺术文学院师生编演了《兄妹开荒》《夫妻识字》等多部秧歌剧，很受群众欢迎。秧歌剧编演的成功，为歌剧《白毛女》的出现奠定了基础。

1945年大型歌剧《白毛女》在延安上演，标志着中国歌剧正式形成。《白毛女》在音乐上选取民歌曲调作为各音乐主题的基础，并有意识地吸收戏曲曲调及其音乐发展手法。在歌剧民族化和音乐戏剧化方面取得了可贵的经验，对后来的中国歌剧产生深远的影响。

● 歌剧《白毛女》在延安的演出剧照

中国歌剧的初步繁荣期

中华人民共和国成立之初，歌剧创作十分兴盛，其中以《小二黑结婚》《刘胡兰》较有影响。前者的音乐取材于河北梆子、河南梆子、山西梆子和评剧，并以戏曲板腔体的结构推进情节、塑造人物，具有浓郁的地方色彩。后者以民歌和戏曲音乐为素材，以板腔体手法展开戏剧性，都是具有戏曲和民歌风格的歌剧。

1955至1965年间，又有十余部歌剧作品出现。其中既有借鉴欧洲歌剧结构原则创作的《草原之歌》《望夫云》《阿依古丽》，亦有主要运用戏曲板腔体手法或歌谣体创作的《红霞》《洪湖赤卫队》《红珊瑚》《江姐》等作品。

第十六节

改革开放以来的中国歌剧（上）

作品鉴赏

紫藤花

——歌剧《伤逝》选曲

王 泉、韩 伟 词
施 光 南 曲

1 = A $\frac{2}{4}$
中速稍慢

$\underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \mid 3 - \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{12}} \mid 3 - \mid \underline{\underline{23}} \underline{\underline{31}} \mid \underline{\underline{26}} \underline{\underline{1}} \mid \underline{\underline{15}} \underline{\underline{65}} \mid 3 - \mid \underline{\underline{52}} \underline{\underline{21}} \mid$
(男)紫藤花，紫藤花，洁白绛紫美如云霞，为了献

$\underline{\underline{2.}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{51}} \underline{\underline{3.2}} \mid 2 - \mid \underline{\underline{62}} \underline{\underline{2.3}} \mid \underline{\underline{26}} \underline{\underline{1}} \mid \underline{\underline{75.}} \mid 5 \quad 0 \mid$ (后略)
给心上的人，我把你轻轻采撷。

● 歌剧《伤逝》剧照

作品简介

《伤逝》是王泉、韩伟根据鲁迅同名小说改编，施光南作曲的歌剧作品。该剧打破了分幕、分场的传统戏剧结构，将全剧分为春、夏、秋、冬四个乐章。与20世纪二三十年代艺术歌曲风格比较接近的《紫藤花》主题，不断出现在主人公的咏叹调、宣叙调和重唱中，旋律深情而真挚，富有时代气息。

剧中讲述了主人公子君和涓生追求自由的爱情生活，却难以完全摆脱旧势力有形无形的重压，而最终分手的悲剧故事。

你是我，我是你

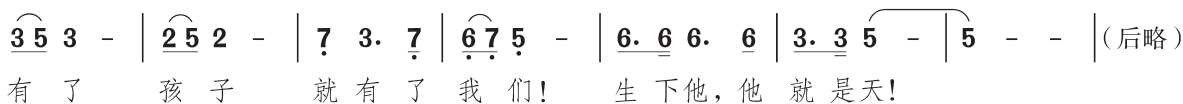
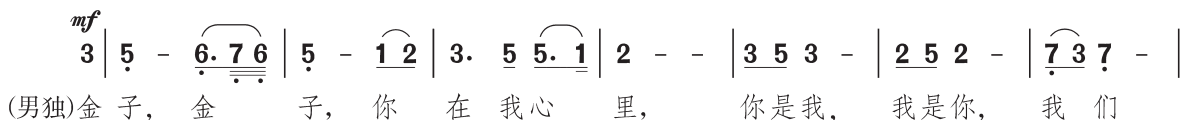
——歌剧《原野》选曲

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

抒情的中板

万 方词

金 湘曲

作品简介

《原野》由万方根据曹禺同名话剧改编，金湘作曲。全剧围绕仇虎的复仇与爱情展开，在爱与恨的纠缠中注定了悲剧的发生。此段二重唱由爱情第二主题发展而成。它既是一首仇虎和金子的爱情颂歌，又是两人生死关头的诀别之曲。音乐直抒胸臆，感人至深。

间奏曲

——歌剧《原野》选曲

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

金 湘曲

作品简介

《间奏曲》中竖琴拨出晶莹的分解和弦，双簧管、单簧管和弦乐分别奏出爱情第二主题。其节奏徐缓，旋律优美。

中国歌剧的发展

20 世纪五六十年代，以《洪湖赤卫队》和《江姐》为代表的与中国民间音乐和戏曲关系密切的歌剧一直是中国歌剧的主流。七十年代末，中国歌剧逐渐复苏。仅在 1977—1979 年间，就有一百多部歌剧先后在各地上演。到 20 世纪八九十年代，中国歌剧在形式和风格上都呈现出一种多元化的发展态势，各种体裁和风格歌剧纷纷出现。其中一个比较突出的现象是，一些与欧洲歌剧在形式和风格上比较接近的中国歌剧陆续出现并逐渐产生一定的影响。《伤逝》和《原野》的出现，标志着中国歌剧已发展到一个较高的水平。此外，还有《深宫欲海》《仰天长啸》《马可·波罗》《归去来》《安重根》《苍原》等许多优秀作品。

由于人们艺术欣赏需求的多样化和创作探索的多元化，多种风格、样式的并存与交融，应该是中国歌剧未来的发展趋势。

● 歌剧《原野》剧照

第十七节

改革开放以来的中国歌剧（下）

作品鉴赏

我们是运河的流水

——歌剧《运河谣》选曲

黄维若、董妮词
印青曲

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

♩ = 58

mf

3 3 2 3 3 5 2 3 2 0 3 5 | 1. 7 1 2 3 6. 7 1 |
我们是运河的流水，流过一年又一年，见过

5. 3 5 7 2 1. 6 1 2 3 | 6 5 3 2 2 - | 3 3 2 3 3 5 2 3 2 0 3 5 |
沧海，见过桑田，见过离合悲欢。我们是运河的流水，流过

1. 7 1 2 3 6. 7 1 | 5. 3 5 7 2 1. 6 1 2 3 | 6 5 3 2 2 - | $\frac{2}{4}$ 2 (后略)
一年又一年，见过生死，见过善恶，见过义薄云天。

歌剧《运河谣》剧照

作品简介

民族歌剧《运河谣》由印青作曲，2012年首演。合唱《我们是运河的流水》在全剧中多次出现，在保持音乐主题的基础上与剧情相配合出现变化，将全剧重要的情节通过音乐贯穿起来，呈现了水红莲、秦啸生、关砚砚之间的真挚情感，展现了运河人物的悲欢离合。

北京城

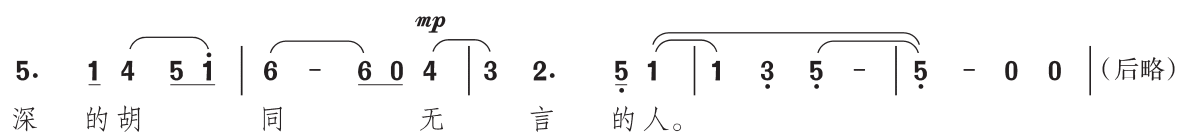
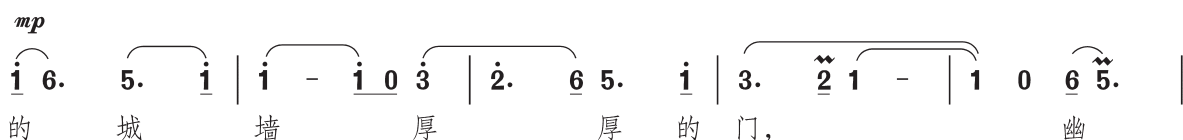
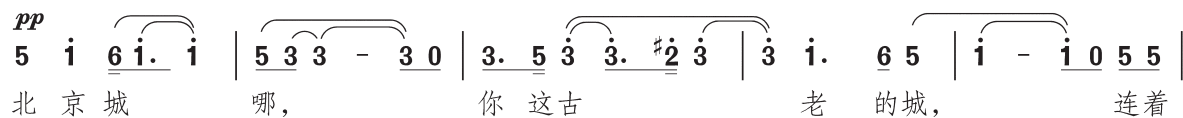
——歌剧《骆驼祥子》选曲

1 = $\flat E$ $\frac{4}{4}$

广板

徐 瑛词

郭文景曲

● 歌剧《骆驼祥子》剧照

作品简介

歌剧《骆驼祥子》是根据剧作家老舍的同名话剧改编，于2014年首演。剧情围绕憨厚青年车夫祥子的悲欢离合展开。《北京城》是歌剧中以合唱形式出现的间奏曲，将京韵大鼓唱段《丑末寅初》的音调融入合唱中，旋律朴实、庄严，情感深厚，控诉了旧社会对穷人的欺压与迫害。

中国歌剧的类型

21 世纪以来，中国歌剧得到快速发展。歌剧的艺术类型大致可分为大歌剧、室内歌剧、清唱剧三种。大歌剧即普通剧场演出的大型歌剧，其音乐风格按中国音乐元素与技法运用的多少又分为民族歌剧、正歌剧两种类型。民族歌剧代表作有《野火春风斗古城》《运河谣》等，正歌剧代表剧目有《雷雨》《钓鱼城》《骆驼祥子》等。室内歌剧演出规模小、时间短，多用现代作曲技法，代表作有《命若琴弦》《狂人日记》《赌命》等。清唱剧的乐队、合唱队上台，表演与舞美较为简单，代表性剧目有《木兰诗篇》《虎门长啸》《娥佳美》《孔子》等作品。

歌剧板腔体

板腔体是传统戏曲音乐创腔的一种曲体，依靠速度、节拍、节奏等板式变化的作曲技法展开音乐。中国歌剧、音乐剧中采用这种创作方式形成的唱段与歌曲称之为板腔体唱段或板腔体歌曲。这种曲体通常有一个中等速度、两句结构的原板核心乐段，可通过变化速度、节拍、节奏形成快板、慢板或散板段落。运用这种方式写作的音乐具有鲜明的中国风格与汉民族音乐文化特色。

● 歌剧《红河谷》剧照

拓展与探究

1 为什么《白毛女》的出现标志着中国歌剧的正式形成？

2 梳理本单元所学内容，简要总结中国歌剧形成与发展的脉络。

歌剧名称	首演时间	剧中人物唱段	音乐特点

3 学唱《我们是运河的流水》或《珊瑚颂》。

我们是运河的流水

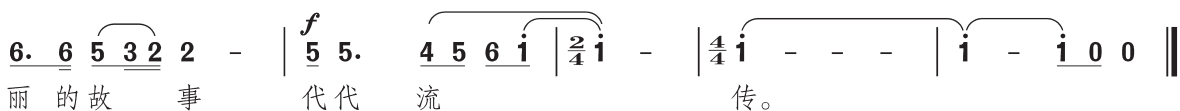
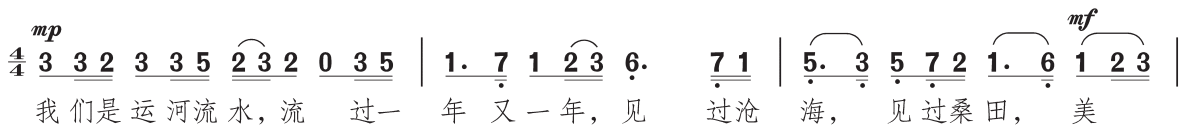
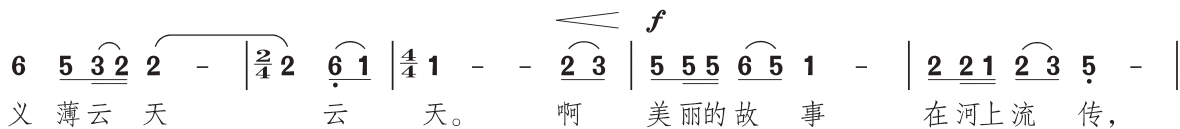
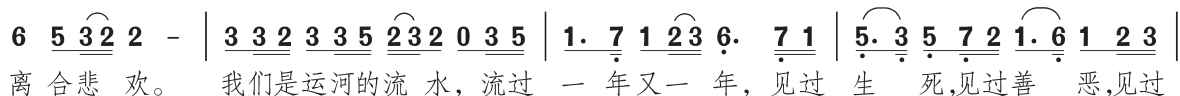
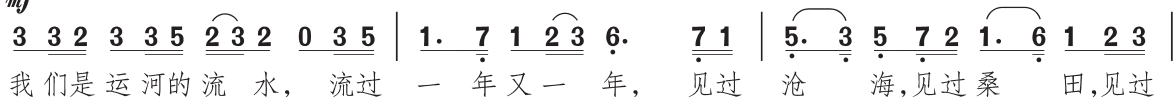
——歌剧《运河谣》选曲

黄维若、董妮词
印青曲

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

$\text{♩} = 58$

mf

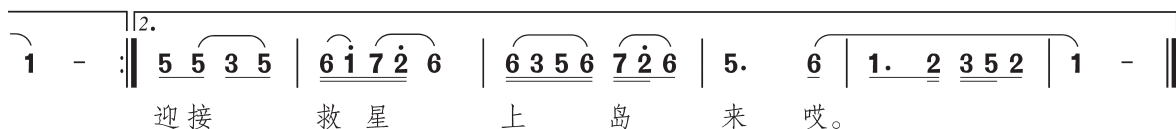
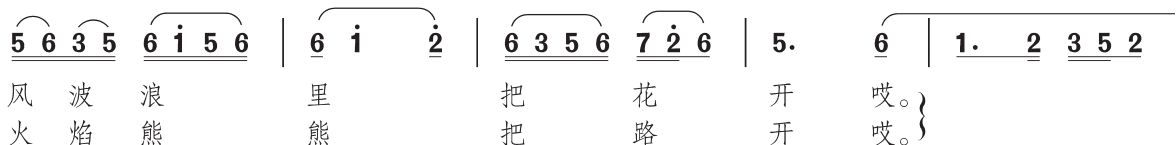
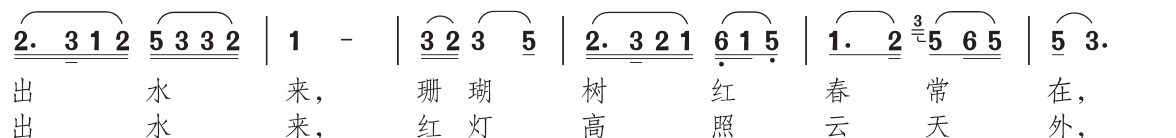
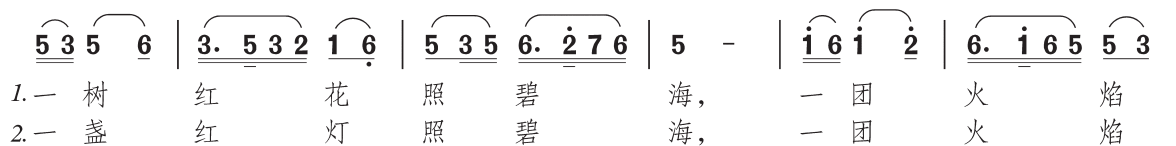
珊瑚颂

——歌剧电影《红珊瑚》主题歌

赵忠、钟艺兵、林荫梧、单文词
胡士平、王锡仁曲

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

优美、深情地

这一仗打得真漂亮

——歌剧《洪湖赤卫队》选曲

欧阳谦叔、张敬安、杨会召
朱本和、梅少山、潘春阶^词
张敬安、欧阳谦叔^曲

时间 傍晚
地点 洪湖深处，赤卫队员隐藏地
人物 克虎
春生
众赤卫队员

歌剧《洪湖赤卫队》剧照

在韩英与刘闯的带领下，赤卫队员们赢得了一场战斗的胜利。大家休整后，激动地回忆着当时的战斗情景。

众 这一仗打得真漂亮，
个个像猛虎下山冈，
黑夜摸进彭家墩，
好比那神兵从天降！
甲 东边的枪声砰砰砰，
乙 西边的杀声震山冈，
丙 逗得白匪团团转，
丁 这里守来那里防。
甲 哪晓得顾了脑袋丢了尾巴，
众 枪支让我们全摸光！
(后略)

排演提示

这首作品虽然篇幅较长，但旋律多有重复，学唱难度不大。可先分配角色进行练习，熟练后合着音乐排演。

这一仗打得真漂亮

——歌剧《洪湖赤卫队》选曲

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

稍快 自由、乐观、谐趣地

$(\overset{tr}{6} - - - | 6. \quad \overset{6}{\dot{1}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{2}\dot{1}\dot{6}\dot{1}\dot{6}\dot{5}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6}\dot{5}\dot{3}\dot{5}\dot{3}\dot{2}}} | \overset{6}{\underline{\underline{\dot{3}\dot{2}\dot{1}\dot{2}\dot{1}\dot{5}}} \overset{tr}{6} - - - | \overset{2}{4} \overset{6}{\dot{6}} - |$
 $\overset{4}{4} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{1}\dot{6}\dot{1}\dot{2}\dot{1}\dot{2}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{3}\dot{2}\dot{3}\dot{5}\dot{3}\dot{5}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6}\dot{5}\dot{6}\dot{1}\dot{6}\dot{1}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{2}\dot{1}\dot{2}}} | \overset{6}{\dot{3}} - \overset{2}{\dot{2}} \overset{3}{\dot{1}} \overset{3}{\dot{2}} \overset{2}{\dot{2}} | 6 - - - | \overset{2}{4} \overset{3}{\dot{3}} \overset{3}{\dot{3}} |$
 $\overset{3}{\dot{3}} \overset{3}{\dot{3}} ||: 6. \quad \overset{3}{\dot{1}} \overset{3}{\dot{3}} 0 | 6. \quad \overset{3}{\dot{1}} \overset{3}{\dot{3}} 0 | \overset{3}{\dot{1}}. \quad \overset{2}{\dot{2}} \overset{3}{\dot{1}} \overset{3}{\dot{3}} | \overset{6}{\dot{6}} \overset{3}{\dot{1}} \overset{3}{\dot{3}} 0 | \overset{6}{\dot{6}} \overset{6}{\dot{6}} \overset{3}{\dot{1}} | \overset{6}{\dot{6}} \overset{3}{\dot{3}} \overset{5}{\dot{5}} |$
 $2. \quad \overset{2}{\underline{\underline{\dot{2}} \dot{3}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}} \dot{3}}} | \overset{2}{\underline{\underline{\dot{2}} \dot{6}}} \overset{1}{\dot{1}} | \overset{2}{\underline{\underline{\dot{1}} \dot{2}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}}. \dot{2}}} | \overset{6}{\dot{6}} - :|| \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}} \dot{6}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}} \dot{6}}} | \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}} \dot{6}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}} \dot{6}}} | \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}} \dot{2}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}} \dot{1}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{1}} \dot{1}}} |$

(众赤卫队员)

$6 \overset{3}{\dot{1}} \overset{2}{\dot{2}} \overset{3}{\dot{3}} \overset{3}{\dot{3}} | \overset{2}{\underline{\underline{\dot{3}\dot{1}\dot{2}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{5}\dot{3}\dot{2}}} | 6 -) | \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6}. \dot{1}} \dot{2}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}\dot{2}\dot{1}}} | \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6} \dot{1}}} \overset{6}{\dot{6}}} | \overset{3}{\underline{\underline{\dot{5} \dot{6}}} \overset{5}{\dot{5}}} | \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6} \dot{1}}} \overset{6}{\dot{6}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{0}}} |$
 这 一 仗 打 得 真 漂 亮,
 $\overset{3}{\dot{1}} \overset{3}{\dot{1}} \overset{2}{\dot{2}} | \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}. \dot{5}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{0}}} | \overset{2}{\underline{\underline{\dot{2} \dot{6}}} \overset{2}{\underline{\underline{\dot{2}}}} | 5 - | (\overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{2}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{1}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{1}} \dot{1}}} | \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6} \dot{1}}} \overset{2}{\underline{\underline{\dot{2} \dot{3}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{3}}} | \overset{2}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{6}}} \overset{0}{\underline{\underline{\dot{0}. \dot{2}}} |$
 个 个 像 猛 虎 下 山 冈,
 $5 -) | \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{3}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6} \dot{6}}} | 5 \overset{3}{\dot{1}} | \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6} \dot{1}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{5} \dot{3}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{0}}} | \overset{2}{\underline{\underline{\dot{2} \dot{2}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}}} | 6 \overset{3}{\dot{1}} | \overset{5}{\underline{\underline{\dot{5} \dot{6}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{1}} \dot{2}}} |$
 黑 夜 摸 进 彭 家 墩, 好 比 (那) 神 兵 从 天
 $\overset{6}{\underline{\underline{\dot{6}. \dot{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{\dot{5}}} | \overset{2}{\underline{\underline{\dot{3}\dot{1}\dot{2}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{5}\dot{3}\dot{2}}} | 6 - | (\overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{2}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{1}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{1}} \dot{1}}} | \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6} \dot{1}}} \overset{2}{\underline{\underline{\dot{2} \dot{3}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{3}}} | \overset{2}{\underline{\underline{\dot{3}\dot{1}\dot{2}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{5}\dot{3}\dot{2}}} | 6 -) |$
 降!

(甲)

(乙)

(丙)

$\overset{3}{\underline{\underline{\dot{1} \dot{1}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{1} \dot{1}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{1} \dot{6}}} | \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{3}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{0}}} | \overset{3}{\underline{\underline{\dot{1} \dot{1}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{5}}} | \overset{3}{\underline{\underline{\dot{5} \dot{6}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{1} \dot{6}}} \overset{0}{\underline{\underline{\dot{0}}} | \overset{2}{\underline{\underline{\dot{2}. \dot{3}}} \overset{2}{\underline{\underline{\dot{2} \dot{1}}} | \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6} \dot{1}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6} \dot{1}}} \overset{0}{\underline{\underline{\dot{0}}} |$
 东 边 的 枪 声 砰 砰 砰, 西 边 的 杀 声 震 山 冈, 逗 得 白 匪 团 团 转,

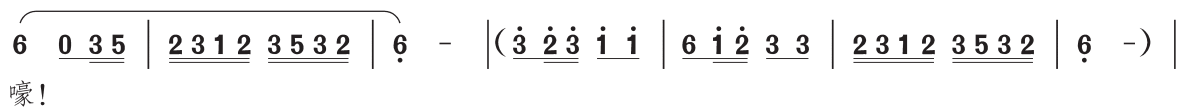
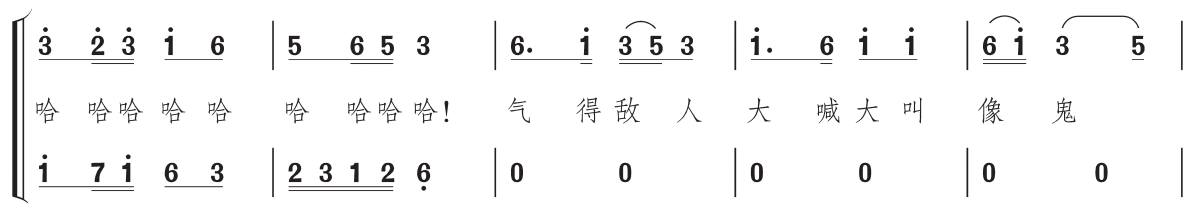
(丁)

(甲)

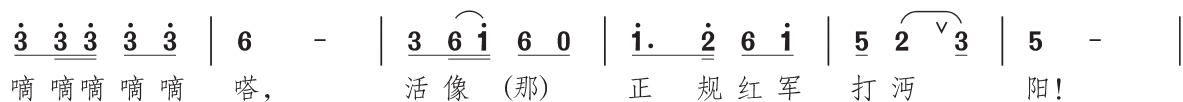
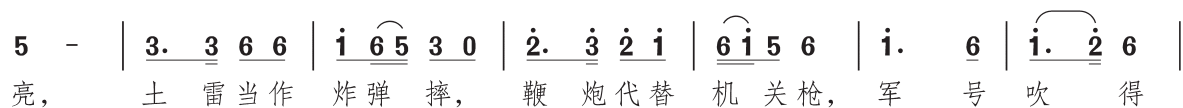
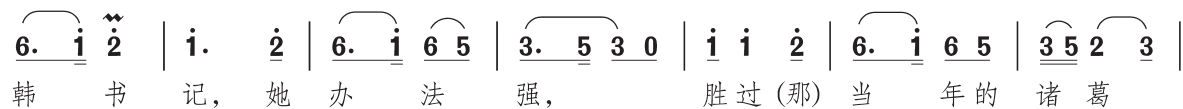
$6. \quad \overset{3}{\underline{\underline{\dot{1} \dot{6}}} \overset{5}{\underline{\underline{\dot{5}}} | \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6} \dot{1}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{5}}} | \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}}}} - | (\overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{2}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{1}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{1} \dot{6}}} | \overset{5}{\underline{\underline{\dot{6} \dot{5}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{0}}} | \overset{3}{\underline{\underline{\dot{5} \dot{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{\dot{5}}} | 6. \quad \overset{3}{\underline{\underline{\dot{1} \dot{6}}} \overset{5}{\underline{\underline{\dot{5}}} |$
 这 里 守 来 那 里 防。 哪 晓 得 顾 了 脑 袋

(众赤卫队员)

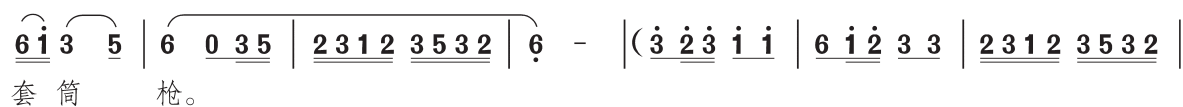
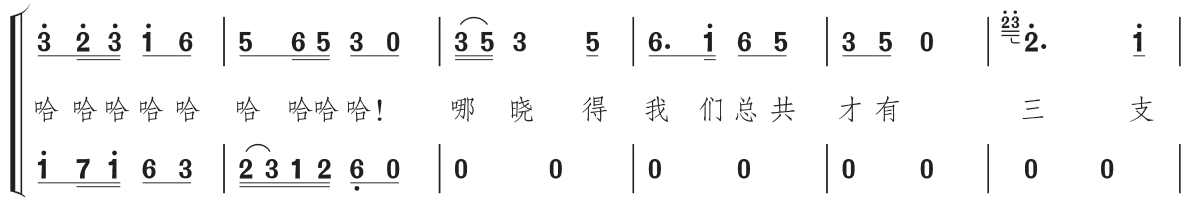
$\overset{3}{\underline{\underline{\dot{1} \dot{6}}} \overset{5}{\underline{\underline{\dot{5} \dot{3}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{3}}} | (\overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{2}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{1} \dot{7}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{5} \dot{3}}} \overset{0}{\underline{\underline{\dot{0}}} | \overset{2}{\underline{\underline{\dot{2} \dot{3}}} \overset{2}{\underline{\underline{\dot{1}}} | \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6}. \dot{7}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{0}}} | \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3} \dot{5}}} \overset{6}{\underline{\underline{\dot{6}}} \overset{3}{\underline{\underline{\dot{3}}} | 5 - |$
 丢 了 尾 巴, 枪 支 让 我 们 全 摸 光!

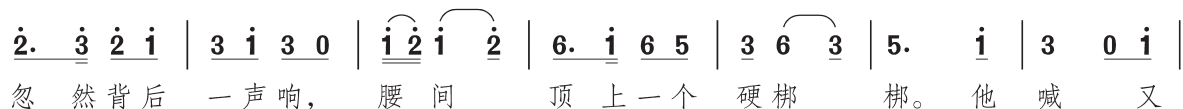
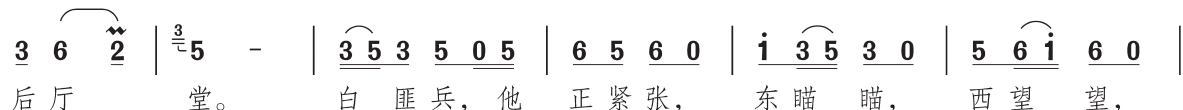
(赤卫队员克虎)

(众赤卫队员)

(赤卫队员春生)

● 巴黎歌剧院（法国·巴黎）

第六单元

欧洲歌剧

第十八节 欧洲歌剧及其表现形式

第十九节 民族乐派歌剧

第二十节 轻歌剧与喜歌剧

第十八节

欧洲歌剧及其表现形式

作品鉴赏

你们可知道

——歌剧《费加罗的婚礼》选曲

[意] 洛伦左·达彭特词
[奥] 莫扎特曲
蒋英、尚家骥、邓映易译配

1 = $\flat B$ $\frac{2}{4}$

稍快的行板

1 5̣ 5̣ | 2 5̣ | 3 1. 2 3. 4 | 2 0 | 3 4 #4 | 5. 3 1 0 |
你 们 可 知 道 什 么 是 爱 情, 你 们 可 理 解

2 $\flat 3$ $\flat 3$ | 4 0 | 5 3 5 3 | 2 4 2 4 | 1 7. 1 2. 3 | 1 0 | (后略)
我 的 心 情, 你 们 可 理 解 我 的 心 情?

作品简介

歌剧《费加罗的婚礼》是莫扎特最受欢迎的歌剧作品之一。《你们可知道》是伯爵的少年男仆凯鲁比诺（由女中音扮演）所唱，跳动的旋律、疏密的节奏，表现出青年人在恋爱时的忐忑与懵懂。

全剧从伯爵的男仆费加罗与女仆苏珊娜筹备婚礼展开，两人机智应对伯爵的种种图谋，最终顺利成婚。

● 歌剧《费加罗的婚礼》剧照

饮酒歌

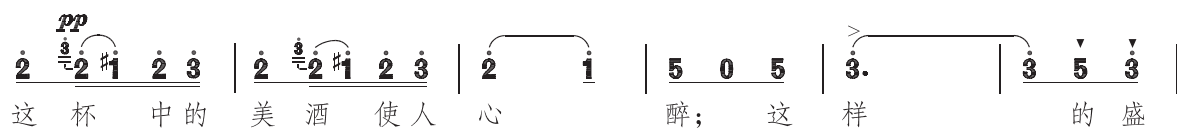
——歌剧《茶花女》选曲

[意]皮亚威词

[意]威尔第曲

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

稍快 活泼地

作品简介

歌剧《茶花女》取材于法国作家小仲马的同名小说，是威尔第最受欢迎的作品之一。《饮酒歌》是剧中著名的二人咏叹调，旋律充满活力，是广为流传的著名唱段。

茶花女薇奥列塔与青年阿尔弗莱德相爱，却因门第的悬殊和种种误解而以悲剧告终。

● 歌剧《茶花女》剧照

今夜无人入睡

——歌剧《图兰朵》选曲

[意] 裘塞佩·阿达米词

[意] 贾科莫·普契尼曲

储芳 冷译配

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

行板稍慢

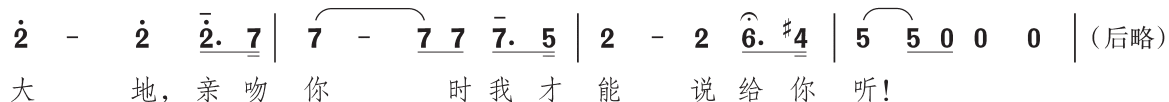
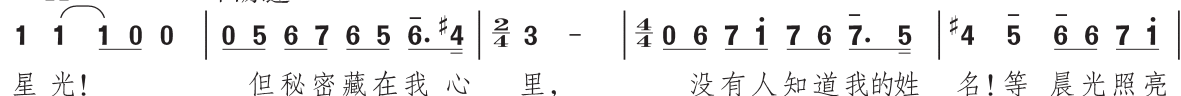
p

渐慢

pp

回原速

● 歌剧《图兰朵》剧照

作品简介

歌剧《图兰朵》的故事取材于意大利剧作家戈齐的同名戏剧，1926年首演。《今夜无人入睡》是剧中著名的男高音咏叹调，是卡拉夫在猜出图兰朵公主的谜题后，要求图兰朵猜其身份的那一夜所唱。全曲旋律细腻抒情，在高昂与激情中结束，展现出男高音音色的辉煌与飘逸。

《纽伦堡的名歌手》序曲

——歌剧《纽伦堡的名歌手》选曲

1 = C $\frac{4}{4}$
中速稍慢

[德] 瓦格纳曲

$\dot{1}$ - 5. 5 | 5 - 5 3 4 5 | 6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ |

$\dot{2}$ - 6. 7 | $\dot{1}$ - $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ |

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

$\dot{2}$ $\sharp\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{4}$ $\sharp\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ 0 (后略)

作品简介

歌剧《纽伦堡的名歌手》由瓦格纳作曲并撰写剧本，剧情轻松幽默。此剧序曲包含五个贯穿全剧的音乐主题，作曲家将它们巧妙地编织在一起，形成整个歌剧的音乐梗概。

骑士瓦尔特与金饰匠的女儿埃娃相爱，但是他必须获得歌手比赛的优胜才能娶她为妻。最终他们冲破重重阻碍，瓦尔特以梦中所得歌曲获胜，有情人终成眷属。

● 歌剧《纽伦堡的名歌手》剧照

欧洲歌剧常识

歌剧是一个含义比较广泛的概念，是一种将音乐与戏剧及文学、舞蹈和美术融为一体，但主要以音乐表现戏剧故事及人物的综合性艺术。它于16世纪末形成于意大利，并流行于德、奥、法、英、俄等地，是欧洲音乐文化的产物。一般认为，由意大利人佩里作曲，1598年演出于佛罗伦萨的歌剧《达芙妮》是第一部歌剧。歌剧形成后很快流传到欧洲各地。18世纪的德国作曲家格鲁克进行歌剧改革，强调歌剧音乐必须与戏剧相结合。以莫扎特、韦伯、罗西尼、威尔第、瓦格纳、比才、柴科夫斯基、普契尼为代表的作曲家为欧洲歌剧的发展做出巨大的贡献。

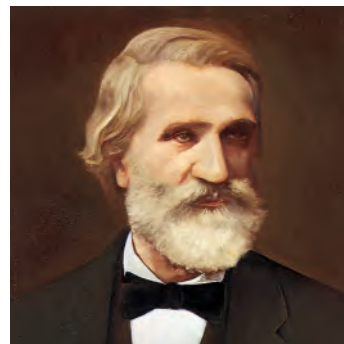
● 歌剧《塞维利亚的理发师》剧照

● 歌剧《弄臣》剧照

● [奥] 莫扎特

● [意] 威尔第

● [德] 瓦格纳

● [意] 普契尼

歌剧中的演唱

女高音
[澳] 琼·萨瑟兰

男高音
[意] 帕瓦罗蒂

歌剧中的音乐以演员的演唱为主。歌剧演员的演唱分为不同的声部：女声分为女高音、女中音和女低音三类，男声分为男高音、男中音和男低音三类。一般来说，高音声部常扮演歌剧中的年轻人，中音声部扮演中年人，低音声部扮演老年人。

歌剧演唱有独唱、重唱、合唱等多种形式。独唱是歌剧中最重要的演唱形式，它不但在歌剧中运用得最多，而且在剧中居于十分重要的地位。独唱形式的咏叹调，最能体现歌剧的艺术魅力，它是歌剧中最有感染力的独唱形式，一般用在戏剧情节发展的关键时刻，在揭示人物内心、刻画人物形象方面具有独特作用。其旋律优美华丽、婉转动听，具有很强的歌唱性。宣叙调是歌剧中语言性较强的歌唱，是以歌唱形式表现人物的对话。其曲调接近于朗诵，故又称“朗诵调”。

重唱和合唱是歌剧不可缺少的演唱形式。重唱是一种不同声部的多名演员以不同的旋律同时演唱的形式，因演唱人数的不同可分为二重唱、三重唱、四重唱、五重唱、六重唱等，一般用于剧中人物感情交融或戏剧冲突比较尖锐的时刻。多声部合唱的大量使用，也是歌剧音乐的一个特点。渲染戏剧气氛是歌剧合唱的一个重要作用，许多气势磅礴的合唱既起到营造戏剧的气氛，又在音乐上极具感染力。

歌剧《灰姑娘》中的六重唱

歌剧管弦乐队及器乐曲

歌剧演唱由管弦乐队伴奏。歌剧管弦乐队一般由近百名演奏弦乐器、木管乐器、铜管乐器和打击乐器的演奏员组成，其中演奏小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴等弦乐器的演奏员人数最多（占一半以上）。乐队指挥是歌剧演出及排练过程中不可缺少的统帅，是歌剧作品的重要阐释者。

演奏器乐曲也是歌剧乐队的重要任务。从结构上看，序曲、幕间曲之类的器乐曲都是歌剧不可缺少的组成部分。序曲是指歌剧正式开演前演奏的乐曲，它既是歌剧的重要组成部分，亦可在音乐会上单独演奏。从总体上看，序曲一般具有预示歌剧主题、提示人物形象等作用。幕间曲是指乐队在每一幕之间演奏的器乐曲，它在结构上承上启下，用音乐将前后两幕连接起来，内容以描绘环境和烘托气氛为主。

歌剧的音乐结构

歌剧以分幕为其戏剧结构，一部歌剧一般分为三至五幕。一幕之中，又可分为若干场（通常以主要人物的上下场为标志）。如果从音乐角度看，歌剧在结构上又可分为两大类，即分曲体结构和通连体结构。所谓分曲体，一般是以咏叹调为一个场景的中心，由咏叹调与宣叙调的交替使用而形成一组唱段。这是自莫扎特以来大部分歌剧所使用的结构。通连体是一种后起的结构，以瓦格纳的歌剧为代表。瓦格纳极力打破咏叹调与宣叙调的区别，以及人物唱段的独立性及段落感，将众多的唱段连在一起，形成所谓“无终旋律”。

● 歌剧演出中的指挥与乐队及合唱队

第十九节

民族乐派歌剧

作品鉴赏

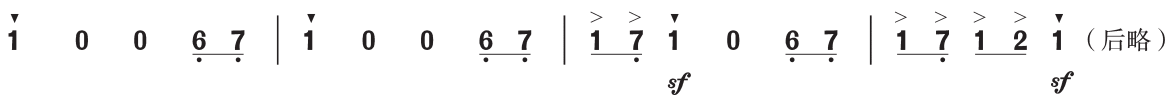
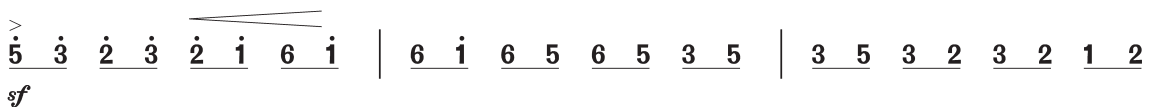
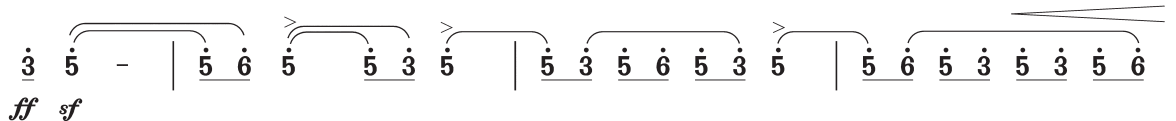
《被出卖的新嫁娘》序曲

——歌剧《被出卖的新嫁娘》选曲

主题:

[捷] 斯美塔那曲

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

● 歌剧《被出卖的新嫁娘》剧照

作品简介

这部歌剧由卡雷尔·萨比纳编剧、斯美塔那作曲，1866年在布拉格国家剧院上演。歌剧序曲结构完整、欢快活泼，奏鸣曲式，是音乐会上非常受欢迎的器乐作品。

全剧以捷克的乡村生活为背景，风趣地讲述了玛莲卡与耶尼克的爱情喜剧。

波罗维兹舞曲

——歌剧《伊戈尔王》选曲

[俄] 鲍 罗 丁曲
孟 广 钧译词
徐 徐配歌

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

柔和地

$\underline{2} \underline{2} \underline{6} \underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{4} \underline{3} \underline{2} \mid \underline{3} \underline{4} \underline{5} \underline{5} \underline{0} \underline{6} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \mid \underline{6} \underline{6} \underline{2} \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{7} \mid \underline{1} \underline{7} \underline{6} \underline{6} \underline{0} \underline{7} \underline{1} \underline{3} \mid$
(女高)亲爱的歌 驾着 轻 风, 飞 翔 到 我 们 最 亲 爱 的 故 乡, 飞 到(那)

$\underline{2} \underline{2} \underline{6} \underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{4} \underline{3} \underline{2} \mid \underline{3} \underline{4} \underline{5} \underline{5} \underline{0} \underline{6} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \mid \underline{6} \underline{6} \underline{2} \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{7} \mid \underline{1} \underline{7} \underline{6} \underline{6} \underline{6} \underline{0} \underline{0} \mid$
自 由 歌 唱 你 的 地 方, 那 时 候 我 们 一 起 多 么 舒 畅。

$\underline{2} \underline{2} \underline{4} \underline{4} \underline{5} \underline{4} \underline{3} \underline{2} \mid \underline{3} \underline{4} \underline{5} \underline{5} \underline{5} \underline{b6} \underline{5} \underline{3} \mid \underline{b6} \underline{6} \underline{1} \underline{1} \underline{2} \underline{1} \underline{b7} \underline{6} \mid \underline{5} \underline{4} \underline{3} \underline{3} \underline{3} \underline{4} \underline{5} \underline{4} \underline{3} \mid$
(女低)在 那 里 的 阳 光 下 充 满 新 鲜 空 气,

$\underline{2} \underline{2} \underline{4} \underline{4} \underline{5} \underline{4} \underline{3} \underline{2} \mid \underline{1} \underline{2} \underline{3} \underline{3} \underline{3} \underline{4} \underline{3} \underline{1} \mid \underline{2} \underline{2} \underline{6} \underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{4} \underline{3} \underline{2} \mid \underline{3} - - - \mid$ (后略)
在 那 里 大 海 喃 语 高 山 睡 在 云 雾 里。

● 歌剧《伊戈尔王》剧照

作品简介

由斯塔索夫和鲍罗丁编剧, 鲍罗丁作曲, 里姆斯基-科萨科夫、格拉祖诺夫整理的这部歌剧于1890年在圣彼得堡马林斯基剧院首演。《波罗维兹舞曲》是康恰克劝告伊戈尔归顺时的一段女声歌舞合唱, 作品旋律充满异域色彩, 飘逸而灵动。

歌剧讲述了12世纪俄国伊戈尔王领兵出征, 战败被俘, 拒不接受康恰克王劝降, 几经周折返回祖国的故事。

印度客商之歌

——歌剧《萨特科》选曲

[俄] 里姆斯基-科萨科夫曲
周 枫译配

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

小行板 柔和地

p

0 3 5 3 | 3 2 2 1 1 6̣ | 1 1 1 3 1 | 1 6̣ 6̣ 5 5 6̣ | 6̣ 6̣ 6̣ 1 2 |
山 洞 里 有 着 数 不 清 的 宝 石, 温 暖 的 海 洋 里 有 很 多 珍 珠, 在 那 故

6̣. 1 2 1 | 3 3 0 0 | 0 0 0 | 5 - 5[#]4^b4 3 | 5 - 5 4 3^b3 |
乡 遥 远 的 印 度。 在 那 温 暖 的

5 - 5[#]4^b4 | 3 3 0 0 | 3 - 3 2^b2 1 | 3^b - 3 2^b2 1 | 3 - 3 2^b2 | 1 1 0 0 | (后略)
海 洋 上, 有 座 奇 妙 的 宝 岛,

歌词

岛上有只凤凰，长着少女的脸型，
她在那里歌唱，唱那天上的妙曲。
她将翅膀张开，海洋就被遮盖，
谁听见她的歌声，就会忘掉一切。
山洞里有着数不清的宝石，
温暖的海洋里有很多珍珠，
在那故乡遥远的印度。

作品简介

《萨特科》是由里姆斯基-科萨科夫作曲、别尔斯基与作曲家共同编剧，1898年在莫斯科首演。剧中通过萨特科传奇般的经历，告知人们其实幸福就在身边。《印度客商之歌》是萨特科的商船出发前，印度客商介绍本土风情时的唱段，旋律进行独特，富有异国情调。

民族乐派与歌剧

民族乐派泛指 19 世纪以来强调民族音乐文化特征的作曲家及其作品形成的流派，与德奥为中心的艺术音乐和德国、法国、意大利歌剧的“国际主义”风格相区别。民族乐派的形成与 19 至 20 世纪风起云涌的民族解放运动和各国文学艺术民族化、本土化思潮相关联。民族乐派代表作曲家有俄罗斯的格林卡、鲍罗丁、穆索尔斯基、里姆斯基-科萨科夫等，捷克的斯美塔那和德沃夏克，匈牙利的巴托克等。他们大量运用民族民间音乐素材，提炼和吸收民间音乐的调式、旋律及和声，与传统创作技法相结合，创作出了一批民族特色鲜明的歌剧。

其代表作有：俄罗斯作曲家格林卡的《伊凡·苏萨宁》《鲁斯兰与柳德米拉》、鲍罗丁的《伊戈尔王》、穆索尔斯基的《鲍里斯·戈杜诺夫》、里姆斯基-科萨科夫的《沙皇的新娘》《金鸡》；捷克作曲家斯美塔那的《被出卖的新嫁娘》《达力波》、德沃夏克的《水仙女》；匈牙利作曲家巴托克的《蓝胡子公爵的城堡》等。

● 歌剧《水仙女》布景

第二十节

轻歌剧与喜歌剧

作品鉴赏

《蝙蝠》序曲

——轻歌剧《蝙蝠》选曲

A

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

[奥] 约翰·施特劳斯曲

$\overset{>}{5}$ $\overset{>}{\#5}$ $\overset{>}{6}$ 1 | 1 7 6 7 1 2 3 4 | $\overset{>}{5}$ $\overset{>}{\#5}$ $\overset{>}{6}$ 1 | 1 7 6 7 1 2 3 $\#4$ | 5 (后略)

B

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

$\underline{2.}$ $\underline{3}$ | $\overset{23}{\underline{4}}$ $\underline{1.}$ $\underline{7}$ | 6 2. $\underline{3}$ | $\overset{23}{\underline{4}}$ $\underline{1.}$ $\underline{7}$ | 6 - | (后略)

C

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

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

作品简介

轻歌剧《蝙蝠》由约翰·施特劳斯作曲，于1874年在维也纳上演。序曲采用剧中多个主题连缀而成，诙谐活泼，常在音乐会中单独演奏。剧中以一场舞会前后发生的荒唐事情展开，最后在彼此谅解、皆大欢喜的气氛中结束。

● 轻歌剧《蝙蝠》剧照

木偶之歌

——喜歌剧《霍夫曼的故事》选曲

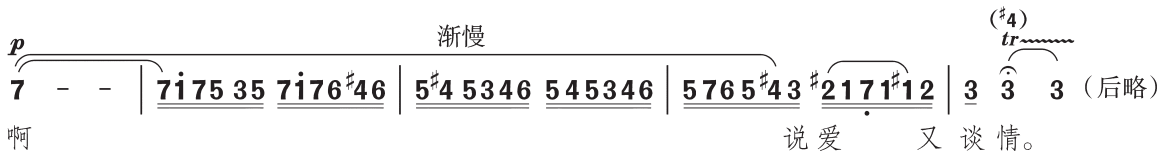
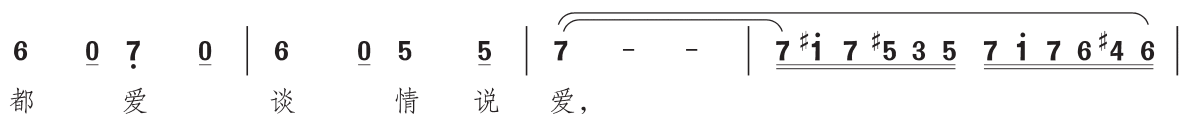
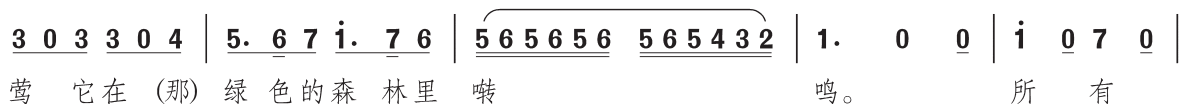
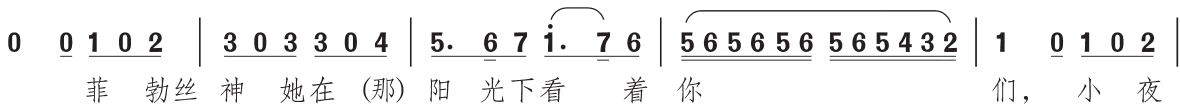
[德-法] 奥芬巴赫词曲

董云祥译词

贺锡德配歌

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

中速

作品简介

《霍夫曼的故事》是奥芬巴赫一生中最后一部作品，未完成部分的音乐由欧内斯特·吉罗续完，1881年在巴黎喜歌剧院首演。全剧荒诞地讲述了发生在霍夫曼身边的三段故事。《木偶之歌》是剧中奥林匹娅的一段花腔女高音独唱，音域宽广、节奏欢快，常被用来展示歌唱家的演唱技巧。

喜歌剧《霍夫曼的故事》剧照

轻歌剧与喜歌剧

轻歌剧是 19 世纪中叶在德奥等国兴起的一类歌剧体裁，相对正歌剧、大歌剧而言规模较小，题材浪漫、轻松，音乐通俗、简朴，有对白的艺术特点。类似的歌剧在意大利 18 世纪被称为喜歌剧，在法国称为谐歌剧，在英国把轻歌剧也称为喜歌剧，它们是影响美国音乐剧诞生的姊妹音乐戏剧。

轻歌剧与喜歌剧的代表作有：奥地利作曲家约翰·施特劳斯的《蝙蝠》；德裔法国作曲家奥芬巴赫的《地狱中的奥菲欧》《美丽的海伦》《霍夫曼的故事》等；匈牙利作曲家雷哈尔的《风流寡妇》；英国作曲家萨利文的《陪审团开庭》《巫师》《彭赞斯的海盗》等。这些轻喜歌剧具有嘲讽荒唐时政、陈腐传统，嬉笑怒骂、轻松愉快的特点。

拓展与探究

- 1 通过本单元学习，谈谈你对欧洲歌剧的认识与了解。
- 2 查阅资料，收集与整理欧洲歌剧中代表性的咏叹调，并与同学分享。

饮酒歌

——歌剧《茶花女》选曲

[意] 皮亚威词

[意] 威尔第曲

时间 傍晚
地点 薇奥列塔家中
人物 薇奥列塔
阿尔弗莱德
众友人

● 歌剧《茶花女》海报

在薇奥列塔家的客厅，众人欢聚一堂，阿尔弗莱德应大家的请求演唱《饮酒歌》，借此表达对薇奥列塔的真挚爱情，薇奥列塔借祝酒时巧妙做出了应答，众人加以热烈地应和。

阿尔弗莱德 请大家斟满酒让我举杯，这杯中的美酒使人心醉；
这样的盛会人生能有几回，当前的幸福多宝贵。
欢乐的时光莫错过，大家为爱情干杯；
青春好像一只小鸟，飞去不再飞回！
你看这香槟酒在杯里翻腾，像我心中的爱情！

合 啊！让我们的生活像杯中的泡沫翻腾。

薇奥列塔 在他的歌声里充满了真情，深深地感动了我的心；
在世界上最重要的是快乐，我为快乐生活。
好花凋谢不再开，青春逝去不再来；
人们心中的爱情啊它不会永远存在。
今夜的时光大家不要放过，要尽情欢乐。（后略）

排演提示

这首歌曲的旋律优美，但演唱略有难度，可根据学生能力安排对唱或齐唱部分。遇到高音时可低八度演唱，或播放录音进行参与式的表演。舞台布景可使用电脑制作图片代替，以将学生带入特定情境中有感情地表演。

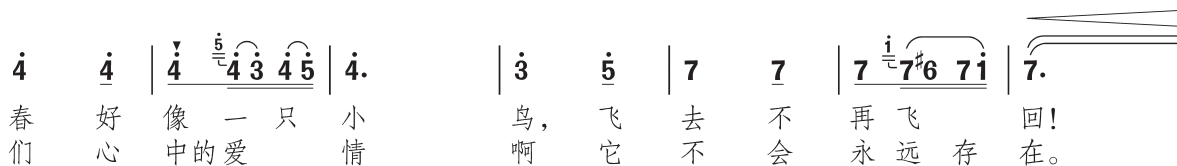
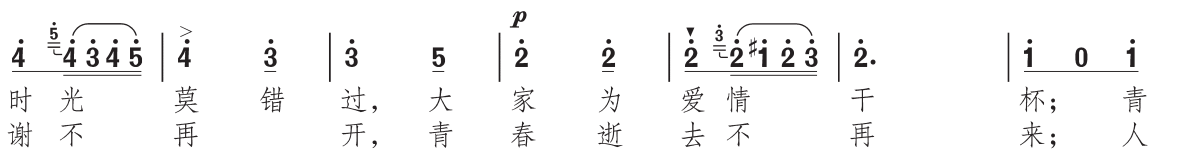
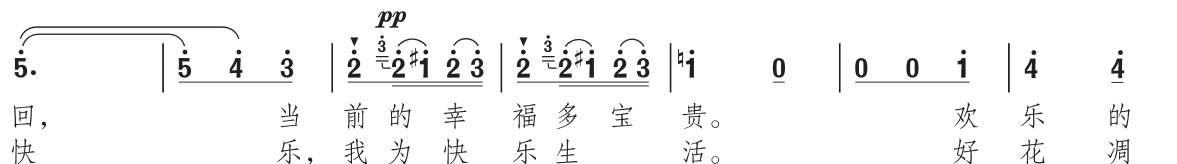
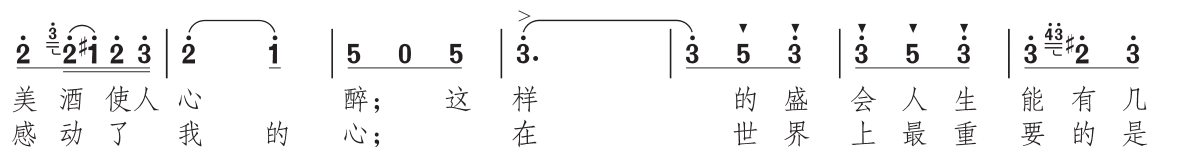
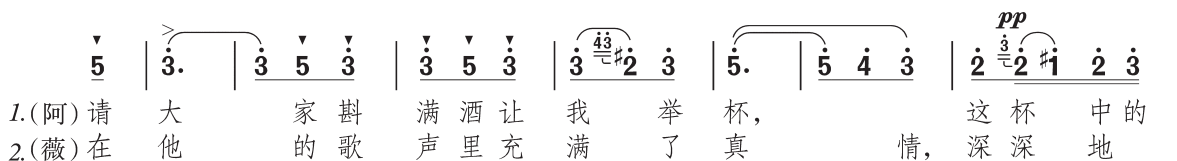

饮 酒 歌

——歌剧《茶花女》选曲

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

稍快 活泼地

pp

1. $\dot{1}$ 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

情!

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

像我心中的爱
要尽情欢 (合)啊! 让我们 的生活像

2. 转 1 = $\flat E$ (前 $\dot{1}$ = 后 5)

$\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ | $\dot{3}$ $\dot{3}^{\#} \dot{2} \dot{3} 4$ | $\dot{2}$ $\dot{2}^{\#} \dot{1} \dot{2} \dot{3}$ | $\dot{1}$ 0 :||

杯中的泡沫翻腾。

0 5 | 5 $\dot{5}$ | 3. |

(阿与众合)啊 夜半

f $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{4} \dot{3}^{\#} \dot{2}$ $\dot{3}$ | 5. | 5 4 3 | *pp* $\dot{2}$ $\dot{2}^{\#} \dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}^{\#} \dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ |

的欢乐使人多么舒畅,一切使我们留恋难

5 0 5 | 3. | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{4} \dot{3}^{\#} \dot{2}$ $\dot{3}$ | 6. | 6 5 4 | $\dot{3}$ $\dot{4} \dot{3}^{\#} \dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ |

忘! 让东方美丽的朝霞透过花窗,照在狂欢

转 1 = $\flat B$ (前 1 = 后 4)

$\dot{2}$ $\dot{2}^{\#} \dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ 0 | 0 0 $\dot{1}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}^{\#} \dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{4}$. | $\dot{3}$ 5 | $\dot{2}$ $\dot{2}$ |

的宴会上! (薇)快乐使生活美满,(阿)美满生

$\dot{2}$ $\dot{2}^{\#} \dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$. | $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}^{\#} \dot{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{4}$. | $\dot{3}$ 5 | 7 7 |

活要爱情!(薇)世上有谁能知情?(阿)知情者

mf $\dot{7}$ $\dot{7}^{\#} \dot{6}$ $\dot{7}$ $\dot{1}$ | 7. | 7 $\dot{2}$ 5 | 3. | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{4} \dot{3}^{\#} \dot{2}$ $\dot{3}$ | 5. |

唯有我。(薇、阿、合)今夜 的欢乐使我们多么舒

渐强 $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}^{\#} \dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}^{\#} \dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ | 5 0 5 | 3. | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ |

畅,一切使我们留恋难忘! 让东方美丽的朝

3/4 $\frac{4\sharp}{\text{C}} 2 3$ | 6. | 6 5 4 | 3 $\frac{4}{\text{C}} 3\sharp 2 3 4$ | 2 $\frac{3}{\text{C}} 2\sharp 1 2 3$ | 1 5 | 5 |

霞 透 过 花 窗， 照 在 狂 欢 的 宴 会 上！ 啊

(薇) $\frac{5}{\text{C}}$ | 5 7 6 | 5 6 5 4 | 3 5 | 5 5 | 5 7 6 | 5 6 5 4 | 3 5 *tr*

啊 照 在 宴 会 上。 啊 照 在 宴 会 上。 啊

(阿) $\frac{5}{\text{C}}$ | 5 4 | 3 4 3 2 | 1 5 | 5 5 | 5 4 | 3 4 3 2 | 1 5 *tr*

(合唱略)

ff

5. | 5. | 5. | i. | i. | i. | i. | i. 0 ||

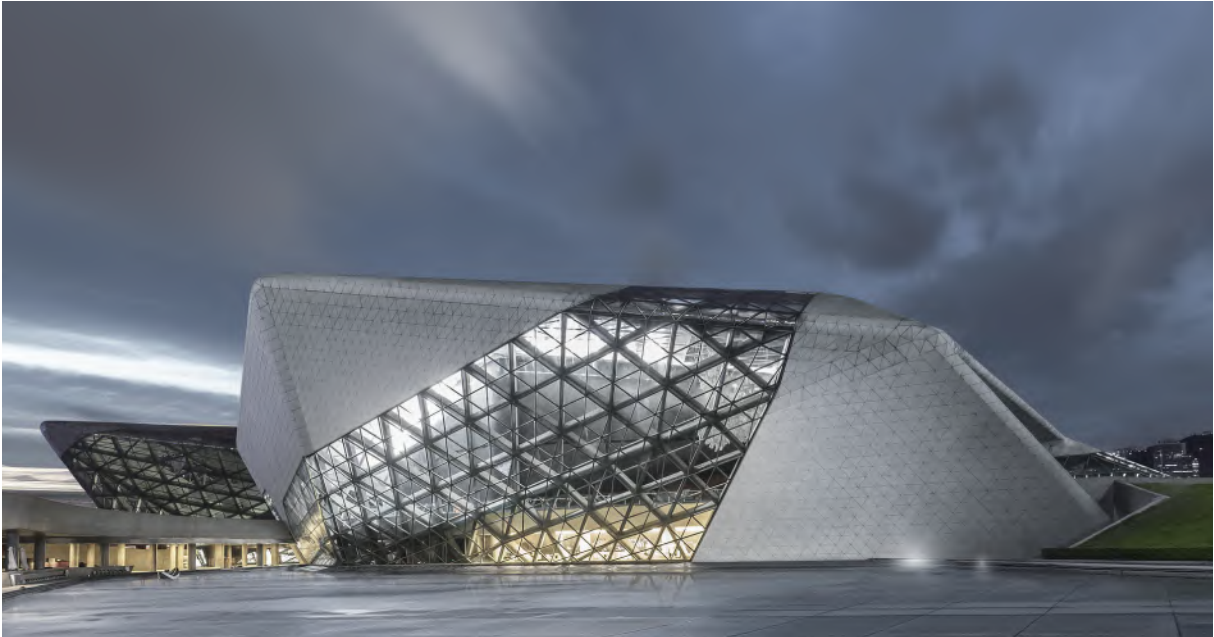
啊

ff

5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. 0 ||

● 歌剧《茶花女》剧照

● 广州大剧院（中国·广州）

第七单元

中国音乐剧

第二十一节 儿童歌舞剧

第二十二节 改革开放以来的中国音乐剧（上）

第二十三节 改革开放以来的中国音乐剧（下）

第二十一节

儿童歌舞剧

作品鉴赏

飞飞曲

——儿童歌舞剧《麻雀与小孩》选曲

欧洲民间音乐
黎锦晖填词

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

(麻雀妈妈与小麻雀)

1 0 3 0 | 1 0 3 0 | 1 0 3 0 | 4 3 2 1 | 7̣ 0 2 0 | 7̣ 0 2 0 | 7̣ 0 2 0 | 3 2 1 7̣ |
飞 飞 飞 飞 飞 飞, 这个样子 飞 飞 飞 飞 飞 飞, 这个样子

1 0 3 0 | 1 0 3 0 | 1 3 | 5 - | 4 3 2 1 | 7̣ 1 2 3 | 1 - | 1. 0 |
飞 飞 飞 飞 慢慢 飞, 照这样子 飞到这里 来。

(麻雀妈妈)

||: i 7̣ 6 | 5 4 | 3 4 | 5 - | i 7̣ 6 | 5 4 | 3 5 | 2 - |
照 这 样 抬 头 向 上 飞, 照 这 样 转 弯 摆 摆 尾,

(小麻雀)

i 7̣ 6 | 5 4 | 3 4 | 5 - | 4 3 2 1 | 7̣ 1 2 3 | 1. 0 | 1. 0 | (后略)
照 这 样 斜 着 往 下 栽, 照 这 样 子 飞 到 这 里 来! 来!

作品简介

《麻雀与小孩》是黎锦晖创作的第一部儿童歌舞剧。音乐借用传统音调，依曲填词，全剧轻快活泼、民族风格浓郁。《飞飞曲》的旋律来源于欧洲民间音乐，节奏富于舞蹈性变化，歌词生动，朗朗上口。

全剧讲述了一个顽皮小孩捕捉小麻雀，被小麻雀妈妈的母爱感动，他认识到自己的错误后，放飞小麻雀的故事。

儿 嬉

——儿童歌舞剧《小小画家》选曲

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

黎锦晖词曲

mp 较慢

$\underline{2\ 3\ \underline{6\ 1}}\ 2 \mid \underline{2\ 3\ \underline{6\ 1}}\ 5 \mid 5\ 3\ 2\ 1 \mid \underline{2\ 3\ 5}\ \underline{2\ 3\ 5} \mid 2 - \mid \underline{6\ 1\ 2\ 3}\ 5 \mid$
(小画家)圆 脑 袋， 小 鼻 子， 看 见 主 人 跟 在 身 后。 走 过 来，

$\underline{6\ 1\ 2\ 3}\ 5 \mid 5\ \underline{3\ 5}\ 6 \mid 5\ \underline{2\ 3\ 5} \mid \underline{2\ 3}\ 5 \mid 1 - \mid \overset{\vee}{5}\ \overset{\vee}{5} \mid$
走 过 去， 他 的 脚 爪， 好 像 银 钩。 喂 喂！

$\underline{4\ 6.}\ 5 \mid \underline{4\ 6.}\ 5 \mid 4\ 4\ 4 \mid \underline{1\ 2\ 3\ 4}\ 5 \mid 5\ 3\ 5 \mid 4\ 2\ \hat{1} \mid$ (后略)
不 要 走， 不 要 走， 停 停 停， 我 要 问 你， 贵 姓？ 大 名？

歌词

(小猫) 喵喵喵喵！喵喵喵喵！

我姓猫！我的名字也叫猫。

猫就是我，我就是猫。

喵喵喵喵！喵喵喵喵！

● 儿童歌舞剧《小小画家》封面

作品简介

《小小画家》创作于1928年，是黎锦晖儿童歌舞剧作品中最成功的一部，突破了依曲填词方式进行创作。《儿嬉》以长短不一的乐句、流畅跳动的旋律、多变的节奏，刻画出小画家调皮、活泼的个性。

小画家是一个有绘画才能的孩子，他常以嬉闹的方式反抗死记硬背的旧式教育。最终家长、老师发现了他的才华，同意他学习画画的要求。

中国音乐剧的起源与发展

中国音乐剧的源头可追溯至诗、乐、舞合一的华夏乐舞，从两汉歌舞百戏出现戏剧萌芽，进入唐代歌舞大曲，到宋元戏曲成形，并未阻断明清歌舞小戏的发展。现代音乐戏剧从黎锦晖儿童歌舞剧开始，后有延安秧歌剧与中华人民共和国成立后的歌舞剧，发展到改革开放后的音乐剧，源远流长。以现代歌舞扮演角色、表演故事，始于20世纪20年代黎锦晖创作的儿童歌舞剧。

歌舞剧、乐剧、音乐剧

歌舞剧采用载歌载舞的形式展演故事，是早期英美音乐喜剧，也是20世纪中国新音乐戏剧表演的一种形式，即以歌唱、舞蹈、说白相混合的戏剧表演形式。媒体公开命名的第一台音乐戏剧演出为音乐剧，是1945年在上海兰心大戏院演出的《孟姜女》。1935年上海剧院上演的陈大悲编剧、陈歌辛作曲的《西施》，被称为乐剧。改革开放后此类歌舞剧，统称为音乐剧。角色表演唱和表演舞是歌舞剧与音乐剧的主要表演特征。

在西方，乐剧则专指瓦格纳《尼伯龙根的指环》突破歌剧分曲结构的通谱体写作的一类歌剧，以便与传统歌剧形成区分。

黎锦晖及其创作

黎锦晖（1891—1967），字均荃，湖南湘潭人。在湖南湘潭初级中学开始学习音乐，1918年加入北京大学音乐研究会。他创作的《麻雀与小孩》《葡萄仙子》《神仙妹妹》《小小画家》等十多部歌舞剧与《可怜的秋香》《寒衣曲》等歌舞表演曲，在中国歌剧史上具有开端性的意义。

● 黎锦晖

第二十二节

改革开放以来的中国音乐剧（上）

作品鉴赏

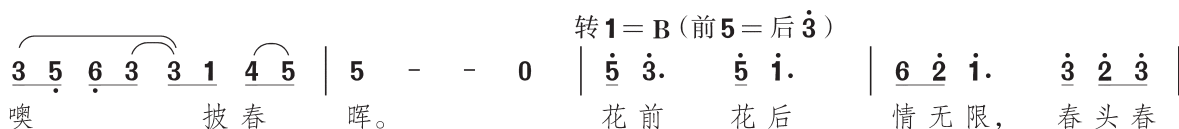
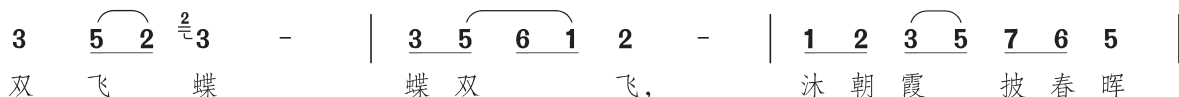
蝶双飞

——音乐剧《中国蝴蝶》选曲

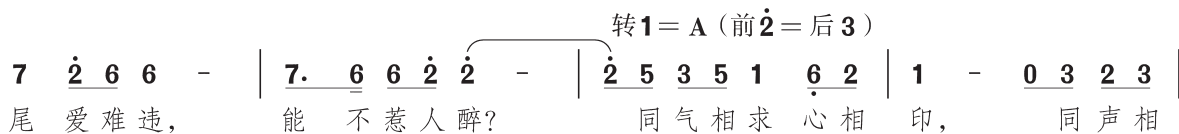
居其宏词
周雪石曲

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

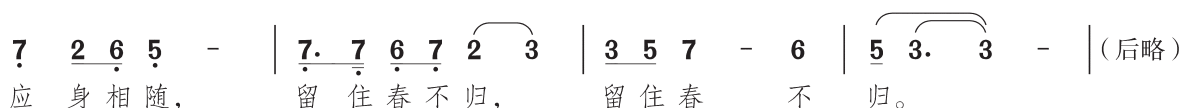
中速稍慢

转 1 = B (前 5 = 后 $\overset{3}{\underset{5}{\curvearrowright}}$)

转 1 = A (前 $\overset{2}{\underset{2}{\curvearrowright}}$ = 后 3)

应 身 相 随,

留 住 春 不 归,

留 住 春 不 归。

作品简介

《中国蝴蝶》根据梁山伯与祝英台的故事改编，1999年首演。“蝴蝶动机”贯穿全剧，开场序曲以器乐曲形式出现，第三幕以二重唱形式出现，终曲以合唱形式出现，全剧首尾呼应，起到了统一全剧的作用。《蝶双飞》为梁山伯与祝英台的二重唱，旋律线呈波浪起伏状，形象描绘出蝴蝶双飞的情景。

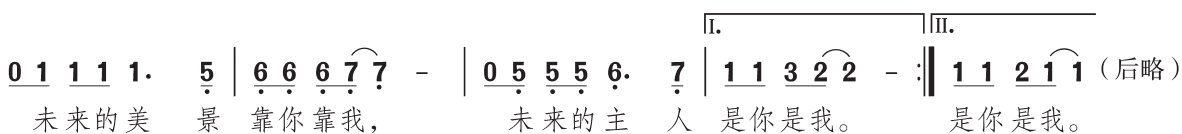
告别十七岁

——音乐剧《未来组合》选曲

李 亭词
李海鹰曲

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

$\text{♩} = 121$

歌词

迎来了高三风雨，迎来了高三天空，
迎来了“硝烟”弥漫，迎来了“战火”纷飞。
再见了 Backstreet Boys，再见了 Seventeen，
再见了 NBA，再见了 Second Grade。
告别了十七岁，难忘这一刻，
我们成长在今天，迎来了十八岁的黎明。

作品简介

《未来组合》于1999年首演，全剧描写一群十七岁高中学生的一段校园生活故事。全剧充满青春气息，贴近校园生活，受到中学生的喜爱。《告别十七岁》是音乐剧的序曲，也是一首歌舞曲，由全班同学在教室里表演，载歌载舞地歌唱校园里的青春生活。

改革开放以来的中国音乐剧

1978 年以来，中国音乐剧发展很快，20 世纪 80 年代有《芳草心》《搭错车》等剧作，90 年代的《日出》《四毛英雄传》《未来组合》《中国蝴蝶》等。据统计，近三十多年来国内积累音乐剧新剧目已达数百部。这些剧作以中国历史与当代社会生活为背景，以音乐、舞蹈和戏剧表演为形式去刻画人物、抒发情感、展开剧情，为中国音乐戏剧的发展提供了新的方向。

● 音乐剧《芳草心》剧照

中国音乐剧、戏曲与歌剧异同

中国音乐剧作为音乐戏剧的一种样式，是以歌舞演故事为特征的综艺表演的舞台剧形式。音乐剧的歌舞创作表演通常以现代歌舞、民族歌舞为主，没有戏曲音乐舞蹈创作表演的程式化特征；与歌剧比较，音乐的分量相对较轻，唱段结构更为工整，音乐、舞蹈、话剧与舞美各个艺术门类的重要性得到相同的强调。

与传统戏曲音乐另一个重要不同之处，是音乐剧强调有鲜明音乐特点的主题音乐与主题歌曲的设计，并在戏剧中重复、变化、发展、贯穿，以保证一出音乐剧独特的音乐个性。由于剧情与人物的复杂性，一出音乐剧往往不止一个音乐主题。

音乐剧的主题

音乐剧的音乐主题可以是一个短小的音乐动机，可以是一个乐句，也可以是一个音乐段落。音乐剧《四毛英雄传》序曲引用了贝多芬《第五交响曲》中的动机音调作为剧中音乐主题，这一主题随后又成为男女主角《月光光》和《雪花飘》两首歌的主题；《芳草心》全剧的主题音乐就是主题歌《小草》，而前奏旋律又成为主人公芳芳歌曲《看窗外洒满五月的阳光》的主要唱段。设计与寻找准确的音乐主题，在戏剧音乐创作与表演中贯穿音乐主题，是作曲家的任务，也是欣赏者理解音乐剧音乐的重要环节。

● 音乐剧《四毛英雄传》海报

第二十三节

改革开放以来的中国音乐剧（下）

作品鉴赏

今天休息无人上班

——音乐剧《快乐推销员》选曲

张明媛编剧

陆建华曲

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

$\text{♩} = 112$

轻快、愉快地

$\underline{3} \underline{3} \underline{2} \underline{3} \underline{3} \underline{0} \underline{3} \underline{5} \mid \underline{3} \underline{1} (\underline{0} \underline{3} \underline{1} \underline{1} \underline{1} \underline{5} \underline{1}) \mid \underline{2} \underline{2} \underline{7} \underline{2} \underline{2} \underline{0} \underline{2} \underline{2} \mid \underline{5} \underline{2} (\underline{0} \underline{5} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{5} \underline{2}) \mid$
今天 休息 无人 上班， 来到 茶馆 喝茶 聊天，

$\underline{1} \underline{1} \underline{6} \underline{1} \underline{1} \underline{0} \underline{3} \underline{3} \mid \underline{6} \underline{1} (\underline{0} \underline{1} \underline{3} \underline{3} \underline{3} \underline{6} \underline{1}) \mid \underline{2} \underline{2} \underline{1} \underline{2} \underline{2} \underline{0} \underline{2} \underline{3} \mid \underline{5} \underline{5} (\underline{0} \underline{5} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{5} \underline{5}) \mid$
忙碌了一周 需要 休闲， 紧张的神经 也得 换换。

$\underline{5} \underline{5} \underline{3} \underline{5} \underline{5} \underline{5} \underline{5} \underline{3} \underline{5} \underline{5} \mid \underline{5} \underline{1} \underline{0} \underline{3} \underline{2} - \mid \underline{0} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{6} \underline{6} \underline{6} \mid \underline{2} \underline{5} \underline{5} - \mid$ (后略)
今天 休息无人 上班 无人 上班， 是我们 想家 的 时间。

● 音乐剧《快乐推销员》剧照

作品简介

《快乐推销员》于1999年开始创排。剧中歌舞曲《今天休息无人上班》是手拿扇子的推销员们的男声表演唱，抒情叙事、边唱边演，生活气息浓烈。

剧情主要描写了大学毕业生小罗在学做推销员的过程中，遇到的纠结与冲突，最终圆满地解决了问题。

我心永爱

——音乐剧《玉鸟“兵站”》选曲

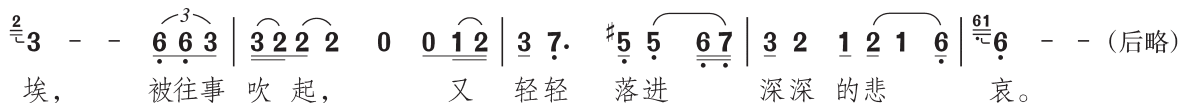
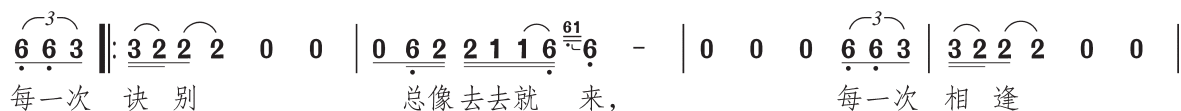
1 = $\flat E$ $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 58$

稍慢 沉思地

妮南、冯伯铭、王晓岭词

张卓娅、王祖皆曲

歌词

像雪山早已屹立身边，我却总是视而不见；

像岁月呼啸穿过发尖，我却总是茫然不觉。

让伤痛重叠，让遗恨重演，

忍看着雁去花飞，才知道错失了春天。

这是不是太晚？我的爱，我的爱，我的爱，

这是不是太晚？

(后略)

作品简介

《玉鸟“兵站”》创作于1999年，作品在运用我国西南地区音乐素材的基础上，融入现代音乐语汇。《我心永爱》是剧中人物阿朵的独唱曲，采用主题贯穿与板式变化相结合的技术写成，淋漓尽致地抒发了阿朵对心上人的思恋之情。剧中描写了云南高原兵站军官骆驼与地方大学生阿朵的爱情故事。

中国音乐剧的新发展

21 世纪以来，音乐剧创作、表演、教学发展很快，新剧目层出不穷，风格多样。按演出场所可分为大剧场音乐剧、小剧场音乐剧（《凭什么我爱你》《你是我的孤独》等）、实景歌舞剧（《印象·刘三姐》《文成公主》等）三种类型；按音乐风格可分为以城市艺术音乐、流行音乐为创作元素的城市音乐剧，以地方民间音乐为元素的乡村音乐剧（《小河淌水》《五姑娘》等）；以戏曲剧种音乐为元素的戏曲音乐剧（《秋千架》《贵妇还乡》等）三种基本类型。其间不同创作元素混合交叉形成更多的风格类型，强调中国元素与风格的音乐剧也越来越多。

音乐剧的艺术特点

音乐剧体裁丰富，按时间分类有序曲、开场曲、终场曲、中场曲、前奏曲、间奏曲等；声乐曲统称歌曲，按戏剧功能分类有抒情曲、叙事曲，按表演分类有歌舞曲、说唱曲及独唱、重唱、合唱等。

音乐剧《印象·刘三姐》海报

拓展与探究

- 1 通过本单元学习，请你谈一谈对中国音乐剧的了解与认识。
- 2 欣赏儿童歌舞剧《小小画家》片段，对其中的音乐和人物形象角色作出评价。

文成公主

——实景歌舞剧《文成公主》选曲

张仁胜、梅帅元、扎西达娃词
张 骁曲

时间 公元7世纪
地点 长安、拉萨
人物 文成公主
松赞干布
汉藏民众、官员若干

实景歌舞剧《文成公主》海报

唐太宗贞观年间，吐蕃赞普松赞干布派遣大使禄东赞前往长安求婚。大唐礼部尚书李道宗之女李雪雁被册封为“文成公主”下嫁吐蕃，即将上路。

合唱 天下没有远方，人间就是天堂，
天下没有远方，有爱就是天堂。

文成公主走出，想象着未来丈夫的模样、他的思想。远方的拉萨藏族民众正唱着歌曲、打夯修建布达拉宫。

齐唱 格桑梅朵鲜，格桑梅朵艳，
筑起一座布达拉迎来一个天仙。
格桑梅朵鲜，格桑梅朵艳，
英俊赞普，漂亮公主相爱一万年。

文成公主说 你送我最美的宫殿——布达拉宫，聪明的赞
普啊，不知你想要什么？

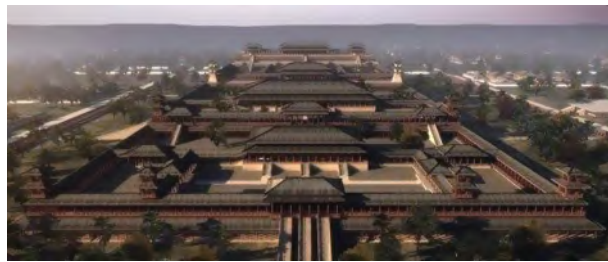
松赞干布在高原远方出现。

松赞干布唱 我想要生者远离饥荒，
我想要病者远离忧伤，
我想要老者远离衰老，
我想要逝者从容安详。

二重唱 远离饥荒，远离忧伤，远离衰老，从容安详。
你的梦想，我的梦想，
啊！想要吐蕃成为人间天堂。

文成公主唱 相约万水千山，等候最美的相见，
请让你的蜜蜂，再次落在我的银簪。

合唱 天下没有远方，人间就是天堂，
天下没有远方，有爱就是天堂。

长安宫殿模拟图

排演提示

1. 汉藏民众分两排上场，合唱起，随后藏族民众数人手拿夯棍走到前排，边打夯边唱歌；一段打夯歌之后，文成公主从左边出场，先独白后唱歌；然后松赞干布从右边出场，独唱，最后两人重唱，全体加入合唱。如果在教室坐着演唱，学生可以掌击桌或以脚跺地，代替打夯的节奏声。

2. 汉族民众穿各色服装，藏族民众穿民族服装（或脱下一只胳膊的外衣模拟藏装），8—10人手拿夯棍。多媒体背景可准备长安宫殿、布达拉宫、雪山高原三个场景轮换使用。

天下没有远方

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

行板 每分钟82拍

（文成公主主题）

$\dot{3} \dot{2} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{5}$ | $\dot{3} - - -$ | $\dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1} \dot{6}$ | $\dot{1} - - -$ | $\dot{3} \dot{2} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{5}$ |

天下没有远 方， 人间就是天 堂。 天下没有远

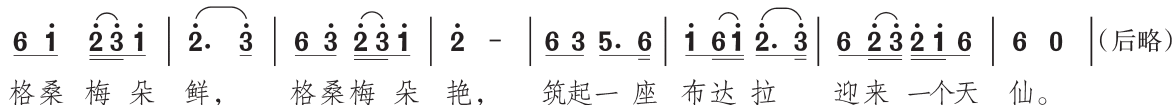
$\dot{5} - - -$ | $\dot{4} \dot{4} \dot{3} \dot{1} \dot{2} \dot{2} \dot{3}$ | $\dot{2} - - \dot{2} \dot{5}$ | $\dot{5} - - -$ | $0 0 \dot{2} \dot{3} \dot{1} \dot{6}$ | $\dot{1} - - -$ ||

方， 有爱 就是天堂 天 堂 天 堂。

藏族打夯歌

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

每分钟92拍 (第一遍齐唱, 第二遍轮唱)

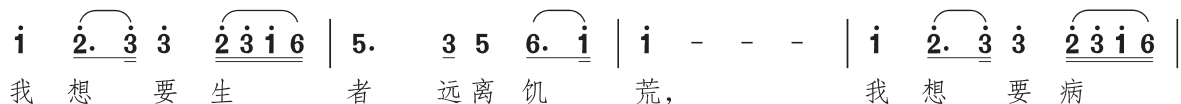

我想要

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

每分钟66拍 雄壮地

(松赞干布主题)

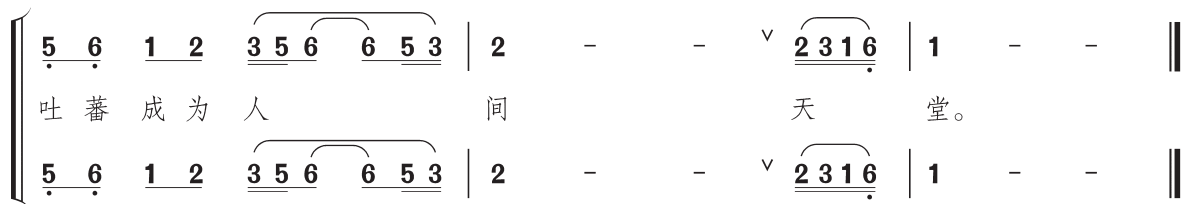
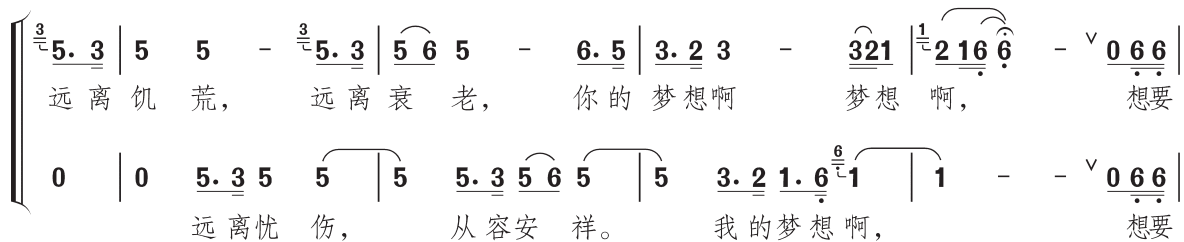

我的梦想

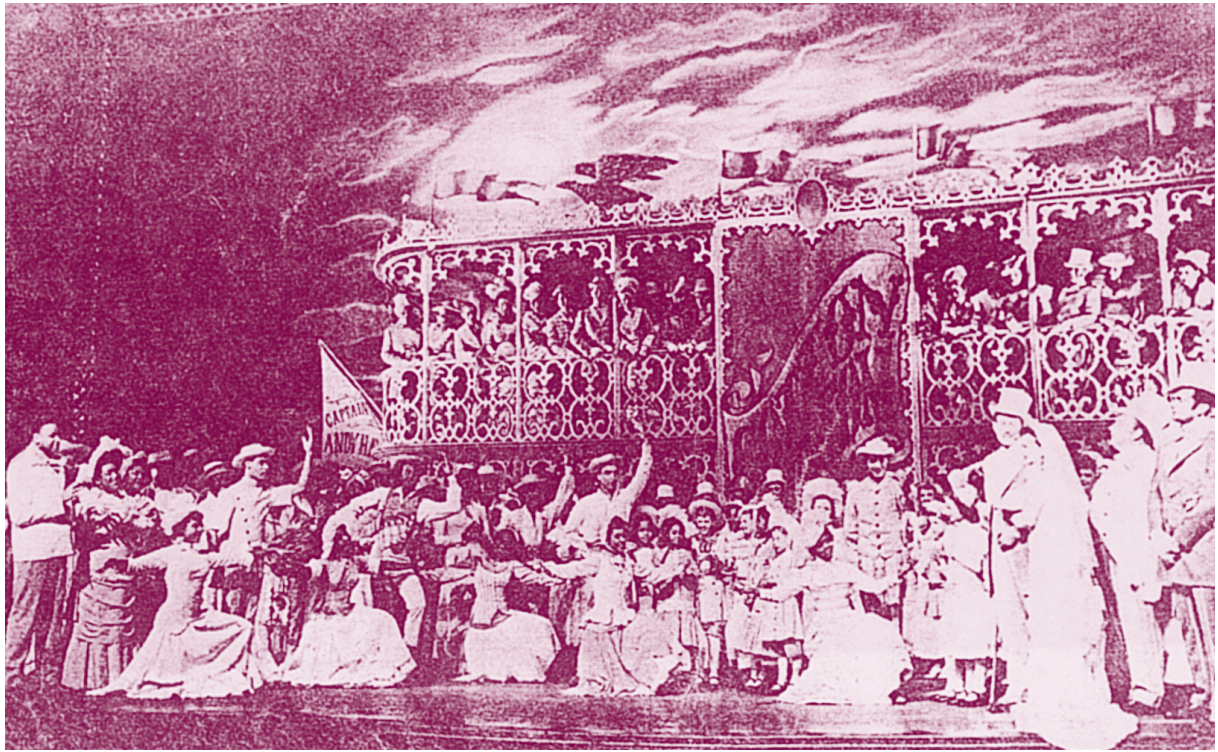
1=E $\frac{4}{4}$

行板 抒情地

(松赞干布一文成公主二重唱)

● 音乐剧《演艺船》剧照（美国）

第八单元

外国音乐剧

第二十四节 西方早期音乐剧

第二十五节 西方现代音乐剧

第二十四节

西方早期音乐剧

作品鉴赏

老人河

——音乐剧《演艺船》选曲

[美] 奥斯卡·汉默斯坦 II 词

[美] 杰罗姆·科恩曲

樊莘、杜声译配

1 = $\flat E$ $\frac{2}{2}$

中速

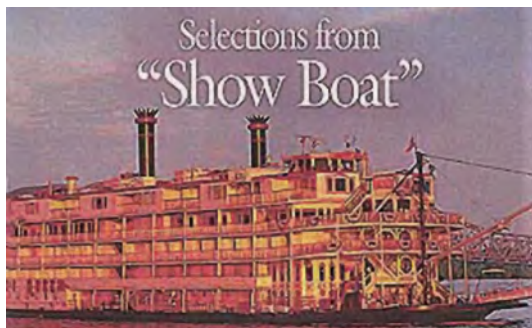
p

5 4 3 3 5 4 | 3 5 6 i | 5 4 3 3 5 4 | 3 1 2 - |
黑人干活儿在那密西西比，黑人干活儿白人在闲逛，

3 2 1 1 3 2 | 1 1 2 4 | 3 2 1 1 3 2 | 1 2 1 - | (后略)
拉纤拖船从天亮到夜晚，没有休息，生命难保障。

作品简介

音乐剧《演艺船》根据埃德娜·费伯同名小说改编，1927年首演，被公认为美国第一部成熟的音乐剧。讲述了密西西比河的演艺船上流浪艺人的艰辛生活。所选歌曲《老人河》继承游唱剧歌曲传统，确立了百老汇音乐剧 AABA 的戏剧歌曲写作模式。旋律深沉雄浑、忧伤质朴，叙述了生活的无奈与悲戚。

● 音乐剧《演艺船》海报

俄克拉荷马

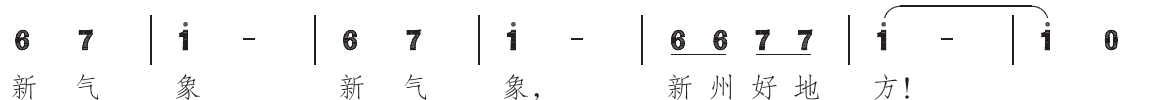
——音乐剧《俄克拉荷马》选曲

[美] 奥斯卡·哈默斯坦 II 词

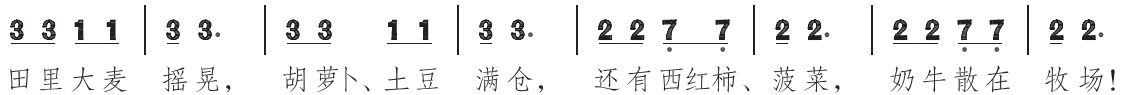
[美] 理查德·罗杰斯曲
薛 范译配

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

中速

转 1=F (前 6=后 3)

转 1=C (前 5=后 i)

● 音乐剧《俄克拉荷马》剧照

作品简介

音乐剧《俄克拉荷马》根据林恩·瑞格斯的《绽放的紫丁花》改编, 1943年上演, 是第一个运用音乐和舞蹈来刻画人物、发展剧情的音乐剧。合唱《俄克拉荷马》出现在全剧的结尾, 旋律自然轻快, 简单朴素, 演唱与舞蹈、对白、表演紧密配合, 体现了音乐与剧情的融合。

剧中描写了科里与劳丽、帕克与安妮在相恋过程中的爱恨情仇, 最终坏人得到惩罚, 两对年轻人如愿以偿, 结为夫妻。

玛利亚

——音乐剧《西区故事》选曲

[美] 斯蒂芬·桑德海姆词

[美] 莱奥纳德·伯恩斯坦曲

沈达婕、沈承宙译配

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

弱 渐强

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

任何声音都 比不上 你美好, 玛利亚, 玛利亚, 玛利亚, 玛

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

利亚。 你把世界上最美的声音都包含了, 玛

渐强 转 1=bE (前 6=后 4)

$\underline{6\ 5}$ $\overset{3}{\underline{2\ 6\ 5\ 2}}$ $\overset{3}{\underline{6\ 5\ 2}}$ | $\underline{4\ 3}$ $\overset{3}{\underline{1\ 6\ 5\ 3}}$ $\overset{3}{\underline{6\ 5\ 3}}$ | $\overset{3}{\underline{4\ 5.}}$ $\underline{5.}$ (后略)

利亚, 玛利亚, 玛利亚, 玛利亚, 玛利亚, 玛利亚, 玛利亚, 玛利亚!

作品简介

音乐剧《西区故事》模仿莎士比亚的悲剧《罗密欧与朱丽叶》，取材于城市贫民生活。1957年创作，该剧的歌舞表演被称作百老汇音乐剧创作史上的里程碑。《玛利亚》是托尼在见到玛利亚后的一段演唱，歌曲的旋律在一次次呼唤“玛利亚”的变化中，表现出托尼对玛利亚情不自禁的爱意。

玛丽亚与托尼来自纽约西区两个敌对帮派，他们的相爱没能阻止帮派间的斗殴，而是以托尼被杀走向悲剧的结局。

● 音乐剧《西区故事》剧照

音乐剧的起源与发展

19 世纪末、20 世纪上半叶，音乐剧在英国和美国获得了极大发展，伦敦西区和美国百老汇推动音乐剧风靡世界。其中，美国音乐剧源于美国歌舞戏剧的综艺表演。19 世纪以前的美国音乐戏剧舞台只是欧洲舞台在大西洋彼岸的一个缩影。游唱剧的兴起打破了欧洲舞台剧一统天下的格局，轻歌舞剧、滑稽歌舞剧等舞台综艺表演形式的繁荣孕育了音乐剧的诞生。

游唱剧海报

游唱剧源于维多利亚时代假面剧，以殖民地种植园生活与当时的流行音乐为基础。游唱剧算不得完整的戏剧表演，虽有人物却只是些喜剧小品的角色，虽有情节但不复杂，虽有故事也不超过一场独幕剧的长度。乐队搬到台上，边奏边演、边演边唱，载歌载舞，表演形式十分灵活。乐队以班卓琴与打击乐器为主。

轻歌舞剧源自法国自娱自乐的乡村歌舞。世纪之交的美国轻歌舞剧囊括了马戏、魔术、杂技、喜剧等几乎所有的舞台表演形式，其剧场具有综艺表演的性质。

滑稽歌舞剧源于英国独幕滑稽剧的舞台表演形式，以反映当时美国人民生活为内容，展示女性美的歌舞表演为主要特点。第一部称为美国音乐喜剧的《黑盗贼》就是一部滑稽歌舞剧，这部戏的演出成功让人们认识到剧本戏加综艺表演的商业威力。

美国音乐剧第一部经典作品是 1927 年上演的《演艺船》，它宣告以剧本为中心，使用音乐、舞蹈等各种艺术表现手段的音乐剧形式已经成熟。1943 年《俄克拉荷马》的上演标志着美国音乐剧繁荣时代的开始。《南太平洋》《国王与我》《音乐之声》《西区故事》成为这一时期的代表作品，百老汇成为音乐剧演出的中心。

音乐剧的艺术特征

音乐剧的音乐同歌剧一样，是声乐与器乐的混合体。音乐剧声乐有独唱、重唱、合唱几种形式，音乐剧使用的歌曲有抒情、叙事与戏剧歌曲几种类型，这些歌曲类型由游唱剧、轻歌舞剧和滑稽歌舞剧中演唱的舞台流行歌曲演化而来。美国作曲家福斯特的《故乡的亲人》《噢！苏珊娜》等游唱剧歌曲是早期舞台表演流行歌曲写作的范例，也是以音乐剧抒情与叙事歌曲为原型，但更为复杂的戏剧歌曲写作，在杰罗姆·科恩作曲的音乐剧中逐渐成形，《演艺船》中的《老人河》成为这类歌曲的代表作品。

音乐剧的舞蹈同舞剧一样，使用形体语言表达戏剧内容。音乐剧舞蹈可以是芭蕾、民间、现代舞等各种形式，可以是歌唱中的舞蹈，也可以是纯器乐伴奏下的舞蹈。

音乐剧中的话剧表演同话剧一样，音乐剧使用言语表达戏剧内容。话剧中的台词有时配以节奏或简单音调成为顺口溜或朗诵调，类似歌剧中的宣叙调或者戏曲念白，在表达戏剧内容的同时又连接说与唱。早期音乐剧中许多剧目对话多，话剧表演成分较重。

● [美] 福斯特

第二十五节

西方现代音乐剧

作品鉴赏

歌剧魅影

——音乐剧《歌剧院幽灵》选曲

[英]查尔斯·哈特原词
[英]理查德·斯梯尔戈、迈克尔·帕特改词
[英]安德鲁·劳埃德·韦伯曲
居其宏译配

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

活跃的快板

0 3 6 3 | 5. 4 4 - | 4 2 5. 2 | 3 - - - | 0 3 6 3 |
半 似 睡 半 似 醒, 亦 幻 亦 真 这 迷 离

5. 4 4 - | 4 2 5. 2 | 3 - - - | 0 3 6 i | 3. 2 2 - |
呼 唤 声, 颤 动 我 心。 是 何 方 幽 灵?

2 2 5. 2 | 3 - - - | 3 - 0 3 | 6 - - - | 6 5 4 3 2 i 7 6 |
如 影 随 形, 这 夜 半 魅 影 歌 声 向 着

#5 - - - | 5 4 4. 3 | 3 - - - | 3 - (后略)
我, 呼 唤 不 停。

作品简介

音乐剧《歌剧院幽灵》改编自法国作家加斯通·勒鲁的同名小说。《歌剧魅影》是男主角幽灵主题歌，也是全剧主题歌。四个乐句起承转合，结构工整、动力十足，准确生动地刻画角色气势汹汹的戏剧形象。

全剧以19世纪巴黎歌剧院中，克莉丝汀、幽灵、拉乌尔之间发生的故事展开。

音乐剧《歌剧院幽灵》剧照

人去楼空

——音乐剧《悲惨世界》选曲

[法]阿 兰·鲍 勒 尔原词

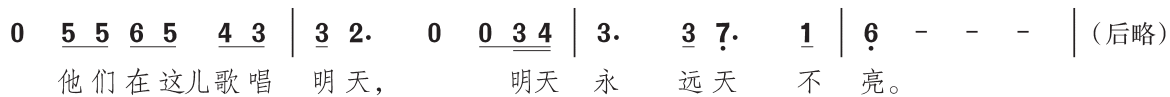
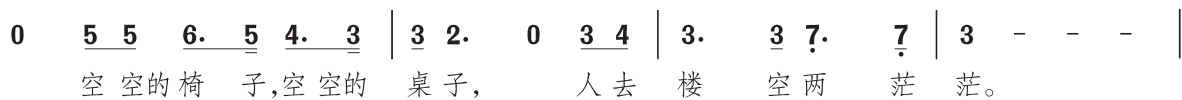
[英]赫伯特·克瑞茨默填词

[法]克劳德-米歇尔·勋伯格曲

沈 承 宙译配

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

行板

作品简介

音乐剧《悲惨世界》根据法国大文豪维克多·雨果的同名小说改编。《人去楼空》是一首悼念亡友的哀歌：演唱以弱音进入陈述，句尾的长音和休止符的运用使歌声轻柔而哀婉，伴随着马鲁斯情感的奔泻，力度渐强，在高音区迸发出感叹和呼唤，随后歌声渐行渐弱，将情感带入无尽的追思与悲痛中。

全剧以冉·阿让的人生经历为主线，描述了法国大革命前后，不同阶层的人们悲惨的生活境遇。

● 音乐剧《悲惨世界》剧照

回 忆

——音乐剧《猫》选曲

[英] 特 雷 弗·纳 恩 编词
[英] 安德鲁·劳埃德·韦伯 曲
薛 范 译配

1 = $\flat A$ $\frac{12}{8}$ $\frac{6}{8}$

$\dot{1}$. $\dot{1}$. $\dot{1}$ $\dot{7}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ | $\dot{1}$. $\dot{1}$. $\dot{1}$ $\dot{7}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{5}$ | $\dot{6}$. $\dot{6}$. $\dot{6}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ | $\dot{3}$. $\dot{3}$. $\dot{3}$. $\dot{3}$ $\dot{5}$ |
夜 深， 街 上 弥 漫 着 寂 静， 月 儿 寻 找 着 梦 境？ 留 下 孤 独 笑 影。 在 月

$\dot{5}$. $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ | $\dot{1}$ $\dot{7}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$. $\dot{5}$. $\dot{0}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ | $\dot{5}$. $\dot{5}$. $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ | $\frac{6}{8}$ $\dot{1}$. $\dot{1}$. | (后略)
光 下， 一 片 片 枯 叶 飘 落 在 地。 夜 的 风 呜 咽 呻 吟。

● 音乐剧《猫》剧照

作品简介

音乐剧《猫》于1981年在伦敦首演。《回忆》是由“魅力猫”演唱的，该曲旋律从高音区进入，清透如纱般在夜幕下飘荡，随着旋律的起伏，无奈与孤独随之而来。当结尾旋律重回高音区时，悠扬凄美的歌声表达出对往日重现的渴望。

深夜，杰里科族的猫聚集在一起，载歌载舞地庆祝一个特殊的日子，每只猫都想争取升到“天堂”，最终大家将机会留给了“魅力猫”。

现代音乐剧的艺术特点

现代西方音乐剧不同内容的剧目对表演形式有不同的要求，有的侧重舞蹈，有的侧重歌唱，有的侧重话剧表演，有的兼而有之，强调表演形式的平衡。如果说《西区故事》和《猫》舞剧成分很重，《歌剧院幽灵》和《悲惨世界》歌剧成分很重，《音乐之声》则更注意几种表演形式的平衡运用。当代音乐剧表演的长度通常在三个小时以内，音乐剧上下两幕再分多场的戏剧结构已基本定型。当代西方音乐剧的声乐表演形式与歌剧相同，有独唱、重唱和合唱；与歌剧比较，在唱法上更为自由，可以是通俗，可以是美声，可以是自然声或者混合使用，主要根据戏剧中角色塑造的嗓音要求而定。乐队使用也较为自由，可以是大型管弦乐队，可以是编制不全的小型管弦乐队，可以是电声乐队，还可以是混合乐队，在巡回演出中，有时也使用乐队事先录音的伴奏带。目前，最常见的乐队伴奏形式是单管编制小乐队加少量电声乐器。

现代音乐剧创作代表人物简介

韦伯是当代英国著名音乐剧作曲家，出生于英国伦敦音乐世家，代表作品有《艾维塔》《猫》《歌剧院幽灵》等。韦伯创作题材广泛、风格多变、旋律优美，抒情与戏剧性兼而有之，是一位较全面的音乐剧作曲家。

勋伯格是当代法国著名音乐剧作曲家，代表作品有《悲惨世界》《西贡小姐》等，音乐风格多样、大气而富于激情。

拓展与探究

- 1 以本单元作品为例，说一说音乐与故事情节之间的关系。
- 2 对比歌剧和音乐剧，说一说它们有何不同？

苦囚之歌

——音乐剧《悲惨世界》选曲

[法]阿 兰·鲍 勒 尔原词
[英]赫伯特·克瑞茨默填词
[法]克劳德-米歇尔·勋伯格曲
显 舟译配

时间 1815 年
地点 巴黎，蒙特菲梅尔
人物 冉·阿让——囚犯，市长，柯赛特养父
沙 威——监狱长，警探长
囚犯，狱卒若干

音乐剧《悲惨世界》排演剧照

1815年巴黎监狱内的院子里，一群囚犯在狱卒监督下劳动着，冉·阿让与众囚徒合唱《苦囚之歌》。

沙 威 带犯人 24601，（冉·阿让上前）你刑期已满，假释开始，

你知道是什么意思吗？

冉·阿让 知道，意思是我自由了。

沙 威 不！这只是你的准假条，你是一个贼。

冉·阿让 我偷了块面包。

沙 威 你抢劫民房。

冉·阿让 我打碎了一扇窗子，姐姐的孩子快要死了，我们饿得慌。

沙 威 你还要吃饭，除非你知道法律的意思。

冉·阿让 我是法律的奴隶，我知道 19 年监狱的意思。

沙 威 5 年徒刑判你罪，你一再逃跑再加刑，好了，24601。

冉·阿让 我的名字是冉·阿让。

沙 威 我是沙威，记住我的名字，不要忘记我，24601。

音乐剧《悲惨世界》海报

苦囚之歌

——音乐剧《悲惨世界》选曲

1 = G 或 A $\frac{2}{4}$

行板

(众囚犯)

3 3 | 6. 3 3 | 6. 3 3 | 6 7 i 7 | 6. 3 3 | 6. 3 3 | 5 3 3 2 | 3. 3 3 |
啦啦 啦啦 啦啦 啦啦， 啦啦 啦啦啦啦 啦啦 啦啦 啦啦， 啦啦 啦啦啦啦 啦啦， 啦啦

(冉·阿让)

6. 3 3 | 6. 3 3 | 6 7 i 7 | 6. 3 3 | 6. 3 3 | 5 3 3 2 | 3. 3 |
啦啦 啦啦 啦啦， 啦啦 啦啦啦啦 啦啦 啦啦 啦啦， 啦啦 啦啦啦啦 啦啦 看

(众囚犯)

6. 3 | 6. 3 | 6 7 i 7 7 | 6. 3 | 6. 3 | 6. 3 | 5 3 3 2 |
吧 看 吧； 你 不要 看他的 眼。 看 吧 看 吧， 你 呆着 去死

(囚犯一)

(众囚犯)

3. 3 | 6 6 3 | 6. 3 | 6 7 i 7 | 6. 3 | 6. 3 | 6. 3 |
吧。 这 太阳 毒 辣 火 热像 在地 狱， 看 吧 看 吧， 这

(囚犯二)

(众囚犯)

5 3 3 2 | 3. 3 | 6. 3 | 6. 3 | 6 7 i 7 | 6. 3 | 6. 3 |
二十年 已 过 去。 我 没 犯 错， 耶 稣你 听我 说。 看 吧 看

(囚犯三)

(众囚犯)

6. 3 | 5 3 3 2 | 3. 5 | i 5 | i 5 | 2 3 4 3 | 2 5 |
吧， 耶 稣他 管不 了。 我 知， 他 在， 他 在天 会显 灵。 看

(囚犯四)(白)

2 5 | 2 5 | 2 5 5 4 | 5 0 | X X X X X 0 | X X X X X X | X X X 0 |
吧 看 吧， 你 早被 他忘 了。 当我 自由 时， 看 不到 你 我在 灰土 里。

(众囚犯)

0. 3 | 6. 3 | 6. 3 | 6 7 i 7 7 | 6. 3 | 3. 3 | 3. 3 | 3. 3 | 5 3 3 2 |
看 吧 看 吧， 你 不要 看他的 眼。 好 久， 我 主， 你 让我 去死

(冉·阿让)

(众囚犯)

3 3 | 6. 3 | 6. 3 | 6 7 i 7 | 6. 3 | 6. 3 | 6. 3 | 5 3 3 2 | 3 0 ||
吧。 看 了， 看 吧， 你 永远 是奴 隶。 看 了， 看 吧， 你 站在 坟墓 里。

云中的城堡

——音乐剧《悲惨世界》选曲

时间 1823 年夜

地点 巴黎，郊外乡村小镇

人物 柯赛特——芳汀的女儿

音乐剧《悲惨世界》排演剧照

郊外乡村小镇上，寄养在旅店老板家的小女孩柯赛特饱受虐待，提着个大水桶上场，她有几分恐惧，有几分忧伤，可心里还有一个美好的梦想，她来到井边，唱起《云中的城堡》。

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

抒情地

$\underline{6} \underline{7} \underline{\dot{1}} \underline{7} \underline{6} \underline{6} \underline{\sharp 5} \mid \frac{2}{4} \underline{6} \underline{0} \mid \frac{3}{4} \underline{6} \underline{7} \underline{\dot{1}} \underline{7} \underline{6} \underline{5} \underline{4} \mid \frac{2}{4} \underline{3} \underline{0} \mid \frac{3}{4} \underline{2} \underline{3} \underline{4} \underline{3} \underline{6} \underline{7} \underline{\dot{1}} \mid$
1. 白云中有一座城堡， 梦中我常往那里跑。 那里不用我擦地
2. 屋子里到处是玩具， 到处是男孩和女孩。 没有人叫喊大声

$\frac{2}{4} \underline{6} \underline{0} \mid \frac{3}{4} \underline{2} \underline{3} \underline{4} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{7} \mid \frac{2}{4} \underline{6} \underline{0} \parallel \frac{4}{4} \underline{4} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{2} \underline{3} \underline{4} \underline{3} \mid \underline{6} \underline{5} \underline{4} \underline{3} \underline{4} \underline{5} \underline{6} \underline{5} \underline{5} \mid$
板， 那是我喜欢的地方。 那里的阿姨穿白衣，抱我在怀里唱歌曲，她
地， 在那里不被允许的。

$\flat \underline{7} \underline{6} \underline{5} \underline{4} \underline{5} \underline{6} \underline{4} \underline{1} \underline{2} \mid \underline{3} \underline{0} \underline{4} \underline{3} \underline{4} \underline{4} \underline{3} \underline{4} \underline{3} \underline{4} \underline{3} \underline{0} \mid \frac{3}{4} \underline{6} \underline{7} \underline{\dot{1}} \underline{7} \underline{6} \underline{6} \underline{\sharp 5} \mid \frac{2}{4} \underline{6} \underline{0} \mid$
长得很漂亮又温柔，她说：“柯赛特，我多么爱你呀！” 我知道那里不迷路，

$\frac{3}{4} \underline{6} \underline{7} \underline{\dot{1}} \underline{7} \underline{6} \underline{5} \underline{4} \mid \frac{2}{4} \underline{3} \underline{0} \mid \frac{3}{4} \underline{2} \underline{3} \underline{4} \underline{3} \underline{6} \underline{7} \underline{\dot{1}} \mid \frac{2}{4} \underline{6} \underline{0} \mid \frac{3}{4} \underline{2} \underline{3} \underline{4} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{7} \mid \frac{2}{4} \underline{6} \underline{-} \parallel$
我知道那里没人哭，流眼泪根本不可，不是在这里在云里。

排演提示

1. 注意两个表演段落的灯光对比与连接，第一段监狱场景是白天，第二段乡村小镇是夜景。第一段可在冉·阿让下场后，《苦囚之歌》的音乐再结束，灯光转暗连接柯赛特的上场，开始演唱《云中的城堡》。歌曲结束时灯光转暗，柯赛特下场。

2. 主要人物造型可参照剧照，第一段中准备囚犯与狱卒服装，第二段准备柯赛特的水桶。

后记

党的十八大以来，我国教育改革不断向前推进，基础教育课程与教材建设取得了长足发展。十九大报告进一步明确提出“要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”本套教材就是在此背景下，依据教育部颁布的《普通高中音乐课程标准（2017年版）》具体要求修订的。

本套教材总的指导思想是，顺应新时代发展要求，践行社会主义核心价值观，全面展现中华民族优秀传统文化在教材中的重要性，在审美感知、艺术表现与文化理解三个方面体现高中音乐课程核心素养。容量上兼顾基础性与选择性，在原人音版高中音乐教材基础上作了较大调整与扩充，由之前的6册拓展为12册。全套教材力求选材精当、编排合理，突出学科特点，让学生在体验与实践的基础上促进知识、技能的提升，树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、培育深厚的民族情感，培养创新精神和能力。

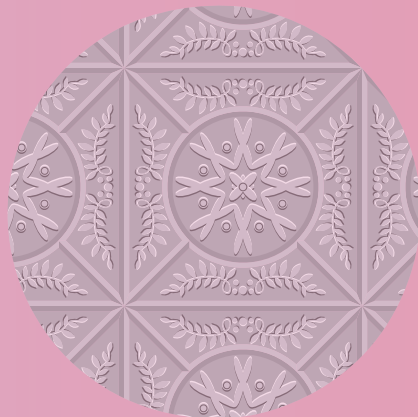
本套教材由赵季平、莫蕴慧担任总主编。于薇、牛琴、王秀会、王霞、付裕坤、甘元平、申晓红、刘俊丽、刘涛、刘晨曦、孙岩、孙霁、毕嵘、闫婧华、齐龙腾、余含、张华钟、张晓华、李东、李爽、杜宏斌、杨文立、杨健、汪芳、欧阳涛、胡莘、赵靖、席恒、徐伟、梁洪来、郭云馥、斯庆嘎、程郁华、黄玲、董巍、潘丽琴、戴海云、薛晖（按姓氏笔画排序）等专家学者对此次教材修订工作给予了热忱的指导和帮助，为教材顺利修订完成做了大量工作，在此向他们表示诚挚的感谢！

本套教材除教科书外，还有教学CD、多媒体光盘以及教师用书等配套资源。

由于时间仓促，以及编者水平有限，本教材一定有不少疏漏之处，敬请各地广大教师在使用过程中予以批评指正。

人民音乐出版社

2019年5月

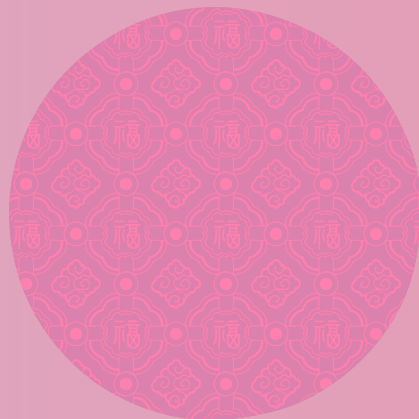
YINYUE YU XIJU

主 编：赵季平
莫蕴慧

副 主 编：杜永寿

分 册 主 编：海 震

分册副主编：傅显舟

定价：16.70元

ISBN 978-7-103-05709-4

9 787103 057094 >