

中國文化大學藝術研究所音樂組

碩士論文

中國歌劇《白毛女》中“喜兒”
獨唱曲之研究——以音樂會曲目

指導教授：唐 鎮

研究生：林 姿 吟

中華民國 98 年 6 月

中國文化大學藝術研究所音樂組

碩士論文

中國歌劇《白毛女》中“喜兒”
獨唱曲之研究—以音樂會曲目

此論文為藝術學碩士學位之部分要求

指導教授：唐 鎮

研究生：林 姿 吟

中華民國 98 年 6 月

摘要

本論文共有六章：第一章為緒論，針對本研究之動機、範圍與方法、文獻回顧之敘述。第二章中國歌劇發展概述，探討中國歌劇發展過程，與歌劇《白毛女》誕生之關係研究。第三章中國歌劇《白毛女》介紹，為創作背景、故事劇情與人物角色之介紹。

第四章歌劇《白毛女》演唱技巧研究，論述中國風格內涵的演唱，如何結合西洋發聲技術，以達生理健康又有中國韻味的演唱，探討出符合“喜兒”之演唱方法。第五章是本論文重點，歌劇《白毛女》中“喜兒”獨唱曲分析與詮釋，分別論述劇情發展、人物性格與音樂演唱詮釋之關係。曲目共有五首：「北風吹」、「打過了三更」、「刀殺我，斧砍我」、「我要活」、「恨似高山仇似海」。第六章為最後總結。

【關鍵詞】 美聲唱法、中國民族唱法、歌劇《白毛女》

Abstract

This thesis is divided into six chapters. The first Chapter is the introduction, which describes of the motivation, background, methodology and literature review of this thesis. In the second Chapter, the summary of the development of Chinese Opera is presented and how the development has influenced the creation of the opera “The White Haired Lady” is discussed. In the third Chapter, the Chinese opera “The White Haired Lady” is introduced, including its historical background, plot and characters.

The study of singing techniques employed in Chinese Opera “The White Haired Lady” is presented in Chapter Four, which probes into how the singing style and vocal technique transferred from the western vocal technique can achieve healthy singing and create an appropriate interpretation of the character “Xier.”

Chapter Five is the key point of this thesis, which is the analysis and interpretation of “Xier’s” arias. It includes the development of the plot, Xier’s character and vocal interpretation. Xier sings five arias in this opera: ” North Wind Blows,” “Past Midnight,” “Blades Kill, Axes Hack,” “I must survive” and “Hatred High as Mountain, Revenge Deep as Ocean.” Chapter Six concludes the thesis.

Keyword: Bel Canto, Chinese National Singing,
Chinese Opera “The White Haired Lady”

目錄

第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	4
第二節 研究範圍與方法	6
第三節 文獻回顧	7
第二章 中國歌劇發展概述	15
第一節 中國歌劇的萌芽期	16
第二節 中國歌劇的探索期	17
第三節 中國歌劇的發展期	21
第四節 小結	24
第三章 中國歌劇《白毛女》介紹	31
第一節 歌劇《白毛女》創作背景	31
第二節 歌劇《白毛女》劇情介紹	39
第三節 歌劇《白毛女》角色介紹	41
第四節 小結	43

第四章 中國歌劇《白毛女》演唱技巧分析	45
第一節 中國民族聲樂發聲法與技巧	46
一、氣息運用	47
二、共鳴腔體與演唱時的「高位置」	52
第二節 中國歌曲的詮釋技巧	55
一、咬字與吐字	55
二、潤腔	60
三、“以情帶聲”與“聲情並茂”	63
第三節 小結(發聲技法與民族內涵之結合)	65
第五章 喜兒獨唱曲的詮釋分析	68
第一節 歌曲「北風吹」	69
第二節 歌曲「打過了三更」	78
第三節 歌曲「刀殺我，斧砍我」	90
第四節 歌曲「我要活」	101
第五節 歌曲「恨似高山仇似海」	115
第六節 小結	131
第六章 結語	135
參考資料	
附錄	

表目次：

【表 1】 中國歌劇作品與歷史年代整理表	26
【表 2】 21 個聲母發音性質與五音整理表	56
【表 3】 韻母與四呼/十三轍整理表	58
【表 4】 歌曲「北風吹」之曲式結構表	71
【表 5】 歌曲「打過了三更」之曲式結構表	83
【表 6】 歌曲「刀殺我斧砍我」之曲式結構表	96
【表 7】 歌曲「我要活」之曲式結構表	109
【表 8】 歌曲「恨似高山仇似海」之曲式結構表	124

圖目次：

【圖 1】歌劇《白毛女》主要角色關係圖	43
【圖 2】呼吸時的胸腹部位狀態圖	48

譜目次：

【譜例 1】「北風吹」(mm.9-15)	73
【譜例 2】「北風吹」(mm.15-16)	74
【譜例 3】「北風吹」(mm.23-24)	74
【譜例 4】「北風吹」(mm.15-16)	74
【譜例 5】「北風吹」(mm.23-24)	75
【譜例 6】「北風吹」(mm.45-50)	75
【譜例 7】「北風吹」(mm.74-75)	76
【譜例 8】「北風吹」(mm.79-84)	77
【譜例 9】河北民歌「小白菜」原曲	80
【譜例 10】「打過了三更」(mm.1-4)	80
【譜例 11】「打過了三更」(mm.5-8)	80
【譜例 12】「北風吹」(mm.9-12)	81
【譜例 13】「打過了三更」小提琴與中提琴譜 (mm.1-2)	81
【譜例 14】「打過了三更」低音大提琴譜 (mm.1-4)	82
【譜例 15】「打過了三更」長笛與雙簧管譜 (mm.5-8)	82
【譜例 16】「打過了三更」豎琴譜 (mm.5-8)	82
【譜例 17】「打過了三更」大提琴譜 (mm.28-34)	83
【譜例 18】「打過了三更」(mm.11-12)	84

【譜例 19】「打過了三更」(mm.9)	85
【譜例 20】「打過了三更」(mm.13-16)	85
【譜例 21】「打過了三更」(mm.23-24)	86
【譜例 22】「打過了三更」(mm.35-39)	87
【譜例 23】「打過了三更」(mm.40-47)	88
【譜例 24】「打過了三更」(mm.48-55)	89
【譜例 25】「刀殺我，斧砍我」板胡譜 (mm.1-7)	91
【譜例 26】「刀殺我，斧砍我」唱腔與第一小提琴譜 (mm.9-13)	92
【譜例 27】「刀殺我，斧砍我」唱腔、第一小提琴與低音 提琴譜 (mm.18-19)	93
【譜例 28】「刀殺我，斧砍我」唱腔與第一小提琴 (mm. 23-26)	93
【譜例 29】「刀殺我，斧砍我」唱腔與第一小提琴 (mm.27-34)	94
【譜例 30】「刀殺我，斧砍我」第一小提琴與低音提琴 (mm.40-44)	95
【譜例 31】「刀殺我，斧砍我」(mm.8-13)	97
【譜例 32】「刀殺我，斧砍我」(mm.17)	97

【譜例 33】「刀殺我，斧砍我」(mm.20-21)	98
【譜例 34】「刀殺我，斧砍我」(mm.23-26)	99
【譜例 35】「刀殺我，斧砍我」(mm.27-29)	99
【譜例 36】「刀殺我，斧砍我」(mm.30-34)	100
【譜例 37】「我要活」小提琴譜 (mm.1-7)	103
【譜例 38】「我要活」聲腔與小提琴譜 (mm.8-9)	104
【譜例 39】「我要活」聲腔與小提琴譜 (mm.10-12)	104
【譜例 40】「我要活」小提琴與低音提琴譜 (mm.17-19) ...	105
【譜例 41】「我要活」聲腔、小提琴與低音提琴譜 (mm.28)	106
【譜例 42】「我要活」長笛與小提琴譜 (mm.37-39)	106
【譜例 43】「我要活」(mm.8-10)	107
【譜例 44】「我要活」(mm.49-51)	107
【譜例 45】「我要活」小提琴譜 (mm.57-62)	108
【譜例 46】「我要活」(mm.8-9)	110
【譜例 47】「我要活」(mm.10-12)	111
【譜例 48】「我要活」(mm.16-17)	111
【譜例 49】「我要活」(mm.25-27)	112
【譜例 50】「我要活」(mm.28-29)	113

【譜例 51】「我要活」(mm.32-36)	113
【譜例 52】「我要活」(mm.51-52)	114
【譜例 53】「我要活」(mm.53-55)	115
【譜例 54】「恨似高山仇似海」小提琴譜 (mm.1-5)	118
【譜例 55】「恨似高山仇似海」聲腔與小提琴譜 (mm.8-9)	118
【譜例 56】「恨似高山仇似海」聲腔與小提琴譜 (mm.14-15)	119
【譜例 57】「恨似高山仇似海」長笛與聲腔譜 (mm.27-31)	119
【譜例 58】「恨似高山仇似海」小提琴與聲腔譜 (mm.47-50)	120
【譜例 59】「恨似高山仇似海」長笛譜 (mm.53-58)	121
【譜例 60】「恨似高山仇似海」聲腔與小提琴譜 (mm.65-68)	121
【譜例 61】「恨似高山仇似海」聲腔與小提琴譜 (mm.69-71)	122
【譜例 62】「恨似高山仇似海」聲腔與小提琴譜 (mm.91-96)	123

【譜例 63】「恨似高山仇似海」小提琴與低音提琴譜 (mm.97-101)	123
【譜例 64】「恨似高山仇似海」(mm.8-13)	125
【譜例 65】「恨似高山仇似海」(mm.14-18)	126
【譜例 66】「恨似高山仇似海」(mm.20-23)	126
【譜例 67】「恨似高山仇似海」(mm.27-32)	127
【譜例 68】「恨似高山仇似海」(mm.33-36)	127
【譜例 69】「恨似高山仇似海」(mm.40-42)	128
【譜例 70】「恨似高山仇似海」(mm.58-61)	128
【譜例 71】「恨似高山仇似海」(mm.62-64)	129
【譜例 72】「恨似高山仇似海」(mm.37-39)	129
【譜例 73】「恨似高山仇似海」(mm.73-74)	130
【譜例 74】「恨似高山仇似海」(mm.80-82)	130
【譜例 75】「恨似高山仇似海」(mm.92-96)	131