

你不可不知道的 100部经典歌剧

100 Classical Opera You Should Know

歌剧并不艰涩难懂，迷人的故事借着动人的乐曲与华丽的舞台，
激昂地传唱着英雄、美人与神话传说，贵族的贪婪堕落与平民的奸恶良善。
高亢的曲调流转中，人们体会着爱情的欢愉与痛苦、
欲望的挣扎与迷惑、命运的无常与感动，宛若真实人生。

许丽雯暨音乐企划小组 著

中国旅游出版社

Classical Opera You Should Know

你不可不知道的
100部经典歌剧

中国旅游出版社

责任编辑：谭 燕 孙 琦（特邀）

责任印制：冯冬青

封面设计：中文天地

图书在版编目（CIP）数据

你不可不知道的100部经典歌剧/许丽雯总主编. —北京：
中国旅游出版社，2008.7

ISBN 978-7-5032-3488-0

I. 你… II. 许… III. 歌剧—简介—世界 IV. J832

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第095180号

本书原出版者为高谈文化事业有限公司，中文原书名为：《你不可不知道的100部歌剧》。
经授权由中国旅游出版社独家出版发行中文简体字版。本书内容未经出版者书面许可，不得
以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

版权代理：中国图书进出口（集团）总公司版权部

著作权合同登记号：图字：01-2007-3139

书 名：你不可不知道的 100 部经典歌剧

总 主 编：许丽雯

主 编：刘绮文

撰 稿：许丽雯暨音乐企划小组

出版发行：中国旅游出版社

（北京市建国门内大街甲 9 号 邮编：100005）

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cnta.gov.cn

发行中心电话：010-85166507 85166517

制 版：北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷：北京翔利印刷有限公司

版 次：2008年7月第1版 2008年7月第1次印刷

开 本：635毫米×965毫米 1/16

印 张：18.5

字 数：210千

印 数：8000册

定 价：42.00元

I S B N 978-7-5032-3488-0

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与发行部联系调换

出版序

规划音乐书系的出版，是高谈文化的重要出版方针。从策划出版的第一本音乐书普契尼的《图兰朵》开始，我们就坚持高品质的出版方向。高品质不只是指印刷精美，也是指内容的独一无二、深入周全、发人深省。读者或许会发现，我们所出版的书籍，常常是作者耗费十几、二十年才写成的作品，其内容之完整、考据之周详，让我们由衷地升起敬意，感佩万分。

我们常常接到读者的来信，希望多出版一些优质的音乐书籍，尤其是歌剧作品。歌剧是一门较复杂、较难懂的艺术，它集音乐的元素、戏剧的元素、文学的元素于一身。伟大的歌剧创作者，往往也是伟大的音乐家或剧作家，瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》就是一个很好的例子。瓦格纳先写成了剧本，并且在出版发行之后，才开始谱曲创作，而他的《尼伯龙根的指环》更是耗费二十多年，用了超过四分之一世纪的心力才创作完成，是歌剧史上的旷世巨作，这部歌剧影响了全欧洲的文

学、艺术、音乐与哲学。但一部歌剧，即使有了好的剧本、好的音乐，还不够，如果没有好的诠释者：指挥、乐团、歌者，甚至好的观众，也无法成为一部名垂青史的作品，在我们出版的巨作《卡拉斯》一书中，读者可以具体了解每一个环节的重要性。

这是一本能让读者抛开艰涩难懂、专业性很强的音乐包袱，以文学观点来欣赏每一部歌剧的精彩入门书，并且是述及作曲家的定位与故事、歌剧小辞典、深度解读

歌剧的创作原委与精髓的全新创作。如果您能因为这本书而走进歌剧的华丽殿堂，那将是我们最大的喜悦与成就。

对人类来说，生活中不能缺少的美好事物包括：音乐、艺术、文学和生活美学。出版这部优质音乐书籍，满足了我们的心灵需求，同时也满足了读者的心灵需求，这样的共鸣难能可贵。期待您与我们一同徜徉在歌剧的世界里，并从此成为懂歌剧、爱歌剧的爱乐者。

高谈文化总编辑 许丽雯

一、歌剧到底是什么？

简单说，歌剧是结合了戏剧与音乐，并加入舞台艺术元素，集三者于一身的艺术形式。歌剧是15世纪从意大利的宗教剧演变而来的，在17世纪达到成熟，在18~19世纪达到兴盛，诞生了许多经典剧曲。这些经典歌剧，一般可分为正歌剧（Opera seria）、大歌剧（Grand opera，用法文演出，场面豪华）、喜歌剧（又称谐歌剧 Opera buffa）、轻歌剧（Operetta）等。

在经常演出的歌剧当中，以正歌剧、喜歌剧、轻歌剧为大宗。正歌剧，即古典式的意大利歌剧，大抵取材于希腊及罗马故事，内容悲壮，多为悲剧。与正歌剧相比，喜歌剧的题材就平民化多了，剧中采用轻松、滑稽的主题，多是一般民众的日常生活情节。而轻歌剧又比喜歌剧更加大众化，虽与喜歌剧相似，但比喜歌剧短而通俗，且以说白为多，更具娱乐性。

不管哪种歌剧，每剧以幕（act）、场景（scene）作为剧情段落区分。在表演曲目上则分为开场的序曲、终场的尾曲、幕与幕之间的间奏曲等。歌唱部分分独唱与合唱。独唱由剧中主要人物来唱。合唱则分重唱、齐唱等。剧中的音乐往往具有决定成败的作用，主要功能如下：

1. 序曲：用以向观众宣告演出即将

开始。通常序曲的风格能够影响整部歌剧的气氛，能够画龙点睛般提示全剧的精华。

2. 宣叙调：演歌剧的演员是没有对白的，他们需要对话时就以半念半唱的方式来表现。

3. 咏叹调：是歌剧音乐中的精华。每当情节发展到一个高潮、主人公内心汹涌澎湃不吐不快时，作曲家便为主角们安排一首动人的咏叹调。许多著名的咏叹调后来也被歌唱家们在其他演出场合单独演唱。

4. 二重唱、三重唱等重唱形式：当故事里有两个或两个以上的角色进行对话时，便以重唱的方式来呈现，在此需顾及角色性格的不同，旋律得依角色个性来编写，每个角色在一个声部很难有完整的音乐样貌。

5. 合唱：歌剧里的合唱曲多起陪衬或营造气势的作用，大多是配合大场面而出现的磅礴雄壮的乐章。

二、歌剧与音乐剧（Musicals）有何不同？

“音乐剧”是指在美国发展而成的大众歌舞剧总称，包括音乐喜剧（Musical comedy）以及没有连贯情节的、把重点放在音乐上的舞台音乐（Music theater）等。轻歌剧、谐歌剧以及杂耍秀（Variety show）等流传到美国后，受到19世纪后半叶美国的黑人杂剧（Minstrel show 白人扮演黑人的滑稽戏）、综艺秀（Vaudeville）和滑稽秀（Burlesque）等的影响，逐渐发展成美国特有的大众歌舞剧。

举例来说，著名的“猫”剧、“歌剧魅影”就是音乐剧，而非歌剧。19世纪末以后，这种大型歌舞剧由于在纽约曼哈顿中心区很流

行，将近20家剧院经常演出，于是又被俗称为“百老汇音乐剧”。

如果不提语言的差异（传统歌剧多以法语或意大利语演唱，音乐剧则以英语演唱），那么也可以说音乐剧是歌剧和轻歌剧的延续。此种类型的戏剧，表现了美国人乐天的民族性格。

三、歌剧派别有哪些？

从歌剧发展的历史时期来分，17世纪为巴洛克时期，也是18世纪古典乐派的前身。18世纪时出现喜歌剧潮流，莫扎特为这一时期剧作家的代表，其《费加罗的婚礼》是最具知名度的一部作品。

19世纪，浪漫乐风席卷欧洲，这时期剧作家

的作品表现出优美抒情风格。韦伯为最早的有代表性的剧作家，其后是瓦格纳、威尔第。《尼伯龙根的指环》四部曲、《茶花女》等，都是经典剧作。而进入20世纪现代音乐时期，乐派众多，其中集大成且最具影响力的歌剧作曲家，就数普契尼，他的《图兰朵》、《蝴蝶夫人》都是后人耳熟能详之作。

Contents

目录

歌剧概述 / 1

PART 1

华丽的巴洛克时期 / 1

蒙特威尔第

《奥尔菲斯》/ 2

《波佩阿的加冕》/ 5

PART 2

明亮开阔的古典乐派 / 9

格鲁克

《奥尔菲斯与尤丽狄茜》/ 10

莫扎特

《克里特王伊多梅纽斯》/ 12

《费加罗的婚礼》/ 18

《女人心》/ 24

《狄多的仁慈》/ 29

《后宫诱逃》/ 16

《唐璜》/ 21

《魔笛》/ 26

贝多芬

《费德里奥》/ 31

PART 3

自由开放的浪漫乐派 / 35

韦伯

《魔弹射手》/ 36

罗西尼

《意大利女郎在阿尔及利尔》/ 40

《塞维利亚的理发师》/ 43

《赛密拉米德》/ 50

《灰姑娘》/ 47

《威廉·退尔》/ 53

多尼采蒂

《爱的甘醇》/ 56

《军中女郎》/ 60

《唐·帕斯夸莱》/ 64

《拉美莫尔的露琪亚》/ 58

《宠姬》/ 62

贝里尼	《凯普莱特与蒙塔古》/ 66
《梦游女》/ 70	《诺尔玛》/ 68
《清教徒》/ 72
尼古拉	《温莎的风流娘儿们》/ 74	
托 玛	《迷娘》/ 77	
瓦格纳	《漂泊的荷兰人》/ 79
《罗恩格林》/ 86
《纽伦堡的名歌手》/ 93
《女武神》/ 101
《众神的黄昏》/ 106	《唐豪赛》/ 82
《特里斯坦与伊索尔德》/ 90
《莱茵的黄金》/ 96
《齐格弗里德》/ 103
《帕西法尔》/ 108
威尔第	《厄尔南尼》/ 111
《纳布科》/ 117
《吟游诗人》/ 124
《假面舞会》/ 131
《唐·卡罗斯》/ 137
《奥赛罗》/ 143	《麦克白》/ 115
《弄臣》/ 119
《茶花女》/ 127
《命运之力》/ 135
《阿依达》/ 139
《福尔斯塔夫》/ 146
古 诺	《浮士德》/ 149	
奥芬巴赫	《地狱的奥尔菲斯》/ 151
《霍夫曼的故事》/ 153	
博伊托	《梅菲斯托费勒斯》/ 156	
小约翰·施特劳斯	《蝙蝠》/ 158
《吉卜赛男爵》/ 162	
比 才	《卡门》/ 165	
蓬基耶利	《歌女焦孔达》/ 169	
圣 桑	《参孙与达丽拉》/ 171	
马斯内	《玛依》/ 173
《维特》/ 175	
洪佩尔丁克	《汉泽尔与格蕾太尔》/ 177	

PART 4 深具民族特色的民族乐派 /179

斯美塔纳 | 《被出卖的新嫁娘》/180

鲍罗丁 | 《伊戈尔王子》/182

穆索尔斯基 | 《鲍利斯·戈都诺夫》/184

柴可夫斯基 | 《叶甫根尼·奥涅金》/186

亚纳切克 | 《卡塔·卡班诺娃》/188
| 《狡猾的小狐狸》/190

里姆斯基-科萨科夫 | 《金鸡》/192

PART 5 派别林立的现代音乐 /195

马斯卡尼 | 《乡村骑士》/196

列昂卡瓦洛 | 《丑角》/199

焦尔达诺 | 《安德莱·谢尼埃》/201

普契尼	《玛依·列斯科》/203	《波希米亚人》/205
	《托斯卡》/209	《蝴蝶夫人》/214
	《西部女郎》/217	《外套》/220
	《修女安杰丽卡》/223	《贾尼·斯基基》/226
	《图兰朵》/228	

德彪西 | 《佩利亚斯与梅丽桑德》/231

拉威尔 | 《西班牙时刻》/234
| 《孩子与魔术》/237

理查德·施特劳斯	《莎乐美》/ 239	《埃莱克特拉》/ 243
	《玫瑰骑士》/ 246	《阿里阿德涅在纳克索斯》/ 250
	《没有影子的女人》/ 252	《阿拉贝拉》/ 254
奇莱亚	《阿德里安娜》/ 256	
莱哈尔	《风流寡妇》/ 258	
巴托克	《蓝胡子城堡》/ 260	
贝尔格	《沃采克》/ 262	
	《露露》/ 264	
普罗科菲耶夫	《火天使》/ 266	
魏 尔	《三分钱歌剧》/ 268	
肖斯塔科维奇	《姆钦斯克县的麦克白夫人》/ 270	
格什温	《波吉与贝丝》/ 273	
勋伯格	《摩西与亚伦》/ 275	
附录	歌剧大事年表 / 277	

Part 1

华丽的巴洛克时期

Baroque

(1600 ~ 1750年)

巴洛克“baroque”一词原是葡萄牙文“形状不规则的珍珠”之意，是 17~18 世纪中叶欧洲艺术文化风格的代名词。在美术与建筑领域，巴洛克时期展现的是华丽、雕刻繁复、充满对比性效果；在音乐史上，巴洛克时期的音乐作品也有相似之处，作品多半规模宏大、情感表现沉稳、注重辉煌华丽与对称性的表现。

《奥尔菲斯》 L'Orfeo

作者/蒙特威尔第
首演/1607年

歌剧史上最早的杰作

这是蒙特威尔第最早创作的一部歌剧，也是歌剧史上最早的杰作。根据希腊悲剧改编，讲述奥尔菲斯为拯救死去的妻子，不顾一切前往地狱向地狱之王求情的故事。途中他先以自己美妙的歌喉，催眠了地狱之河的渡船夫，通过地狱之河后，又感动了地狱之王的妻子，最后经过重重考验，终于与妻子团圆。但他却敌不过自己的心魔，因而再次失去了妻子。

此剧一开始，音乐精灵出现并宣告：“音乐可以治愈紊乱的心，它奏出的音乐，可以感动野兽的心，连地狱也会遵照其愿望，实现奥尔菲斯的话。”

在奥尔菲斯与尤丽狄茜的婚礼上，奥尔菲斯唱着“天上的玫瑰，人间的生命”，尤丽狄茜也以“这么大的快乐不能言传”回应，互相倾诉坚贞的爱情。

不久后，场景回到水精灵与牧羊人群的明朗合唱，之后，水精灵与牧羊人群围绕奥尔菲斯，载歌载舞祝福他。

突然出现一个女使者，唱出“啊，悲惨又严酷的命运”，传达着尤丽狄茜被毒蛇咬死的噩耗。奥尔

菲斯顿时陷入悲痛的深渊，唱出“我的命根子，你已死了吗”，随后发誓要到黄泉之国救回尤丽狄茜，接着向牧羊人群告别。

前来传达不幸消息的女使者，看到奥尔菲斯悲痛万分的样子，自己也决定住在洞穴里度过痛苦的一生。奥尔菲斯与女使者离去后，水精灵与牧羊人群接着唱出悲叹的合唱。

奥尔菲斯为拯救尤丽狄茜，来到地狱之河的河畔。这时候，希望仙子出现了，她勉励奥尔菲斯要鼓起勇气，可是地狱之河的渡船夫卡隆特（Caronte）却以活人不得过河为理由，冷酷地拒绝了奥尔菲斯。

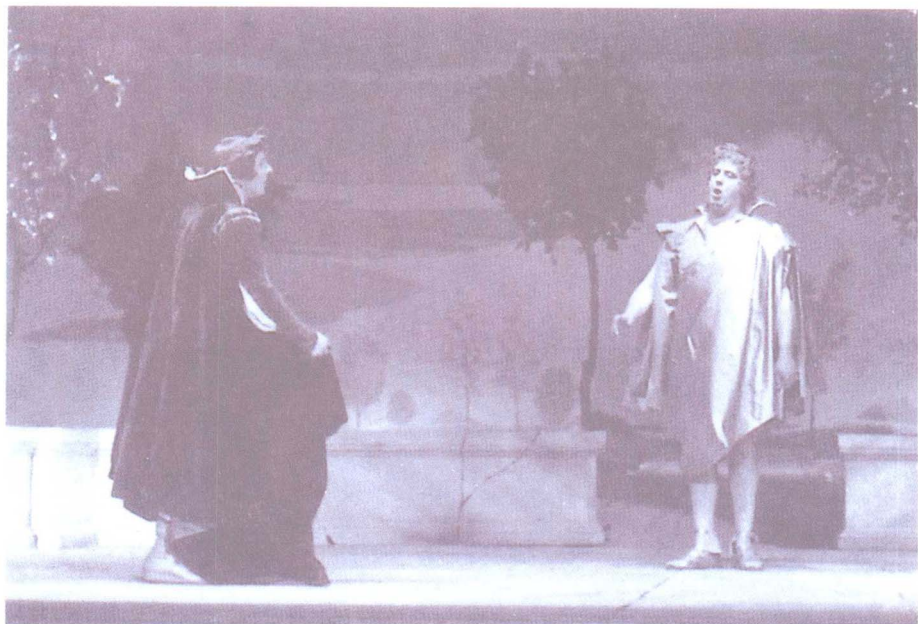
奥尔菲斯此时唱出“非凡的精灵啊”，拼命哀求把妻子还给他。

不懂得怜悯的卡隆特，依旧无动于衷，但不久后却被奥尔菲斯的优美歌声迷住，渐渐地入睡。奥尔菲斯趁机安全渡过河。精灵们齐声合唱，赞赏奥尔菲斯的勇气。

地狱之王普鲁东的妻子普罗赛碧娜，也被奥尔菲斯的歌声感动，她恳求国王聆听奥尔菲斯的心声。不久，普鲁东也被奥尔菲斯的深情感动，他终于答应让奥尔菲斯带回尤丽狄茜，但命令奥尔菲斯，在走出冥府回到人世之前，绝不可以回头看妻子。

随后精灵们便以歌声歌颂爱的胜利，奥尔菲斯高兴地走向人间。然而，他却禁不住想看爱妻一眼，当他回头一看时，尤丽狄茜悲伤地唱出“啊，多么温柔、多么辛酸的眼神”，之后，便消失了踪影。

精灵们也感叹地合唱出“奥尔菲斯战胜了地狱，却被自己的心所击溃”。奥尔菲斯再度失去了尤丽狄茜，哀痛地唱出“山也悲叹、石也哭泣”的悲叹之歌。此歌旋律有着山中回音的效果，制造出无比凄凉的气氛，成为全剧的压轴。

《奥尔菲斯》第三幕剧照

这时候，腾云驾雾的阿波罗从天而降，他伸出援助之手，鼓励心情陷入低谷的奥尔菲斯，并在天上悄悄地显现出尤丽狄茜的面貌，使奥尔菲斯得以心安，同时把他带到天上。往天上而去的路途中，两人

唱出“边唱歌，边升天”。送行的牧羊人则同声合唱出“去吧，奥尔菲斯，蒙神之召，你将在天上获得永恒的平安”。伴随着合唱，全剧在三拍子的摩尔人舞曲（Moresca）的舞蹈中落幕。

音乐家故事

蒙特威尔第

Monteverdi, Claudio (1567~1643)

克劳迪奥·蒙特威尔第，1567年5月15日于西班牙克雷莫纳受洗，是在巴赫之前，最负盛名的音乐家，其作品至今仍在演奏会上占有一席之地。他在20世纪末才被视为乐坛巨匠，对道德、神圣、献身等题材，均有深刻的诠释与表现。

《波佩阿的加冕》 L'incoronazione di Poppea

作者/蒙特威尔第

首演/1642年

罗马宫廷的权力与情欲纠葛

这是蒙特威尔第最后的一部歌剧，也是巴洛克歌剧中的最伟大杰作。作品描述了罗马皇帝、皇后、皇帝情妇以及情妇的丈夫之间的四角关系。剧中关于权力斗争、暗杀等情节可以说是对当时宫廷的某种讽刺。

序幕开始，命运之神、美德之神与爱神相继出现，互相争辩自己所拥有的力量比较强大。爱神说，我将用下面这一出戏，证明爱的力量最强。

奥托内是一名罗马将军，某天黎明前他从战地归来，赫然发现自己家门前有皇帝尼禄的卫兵在打瞌睡，他的妻子波佩阿与皇帝竟然有着暧昧关系，他愤恨地诅咒红杏出墙的妻子后，悻悻离去。

不久，尼禄与波佩阿双双出现。波佩阿缠住欲返回皇室的尼禄不放，要他答应让她当皇后，尼禄最终说出他会休掉皇后奥塔维亚之后离去。但波佩阿的奶妈阿尔娜塔，苦口婆心地劝波佩阿放弃她的野心。

在皇宫里，奥塔维亚正在悲叹丈夫的欺瞒行为，她的奶妈在一旁

安慰她。不久，尼禄的老师塞奈卡来到，规劝奥塔维亚为了保住皇后的地位必须暂时忍耐，皇后于是走到神殿祈祷。这时，智慧女神帕拉德出现，预言皇帝的老师塞奈卡将不久于人世。

留在宫殿的塞奈卡，听到皇帝宣布将与奥塔维亚离婚，并迎娶波佩阿为后，他极力劝阻，但却遭到皇帝的怒斥。

尼禄再度来到波佩阿家中，告知她已经宣布跟皇后离婚，波佩阿感到十分高兴，并巧妙唆使尼禄除掉塞奈卡。接着奥托内出场，他希望波佩阿重新考虑这件事，但她的态度冷淡，说完告别的话后立即离去，留下独自悲叹的奥托内。

此时，塞奈卡在家中正陷入沉思，卫兵队长利伯托忽然带着皇帝