

上海科普图书创作出版专项资助

歌剧《魔笛》音乐解析

科普音乐文化读本（附全谱）

吴睿睿◎编著

上海市
著名商标

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

歌剧《魔笛》音乐解析

科普音乐文化读本（附全谱）

吴睿睿◎编著

图书在版编目(CIP)数据

歌剧《魔笛》音乐解析: 科普音乐文化读本 / 吴
睿睿编著. —上海: 华东师范大学出版社, 2011. 11
ISBN 978-7-5617-9113-4

I. ①歌… II. ①吴… III. ①西洋歌剧—音乐欣赏—
奥地利—近代 IV. ①J832

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 239682 号

本作品由上海科普图书创作出版专项资助

歌剧《魔笛》音乐解析
科普音乐文化读本

编 著 吴睿睿
责任编辑 彭呈军
审读编辑 程一聪
责任校对 葛金元
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 江苏句容排印厂
开 本 787×1092 16 开
印 张 26.75
字 数 348 千字
版 次 2012 年 6 月第 1 版
印 次 2012 年 6 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5617-9113-4/J·163
定 价 68.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

序

本书是一本科普音乐读本,在此之前出现在我国读者面前的大多是国外出版社出版的原著歌剧。创作此书的最初意图是让我国的读者能读到一本看得懂的歌剧作品,为此我特别挑选了莫扎特最具代表性的这部名歌剧《魔笛》。本书在尊重原著的基础上,对原著中的音乐未有删节,并加入了相关解释说明。首先从科普的立场出发,特别插入了帮助读者理解剧情的图片,生动丰富且一目了然。又特别针对读者对歌剧理解难、阅读难的特点,加入了对应的词、句解释。因歌剧是一门综合的艺术,综合了包括舞蹈、戏剧、对白等多种表现形式。在莫扎特的这部《魔笛》中,对白起到至关重要的作用,把整部歌剧紧密地联系在一起。通过以往的教学经验及演出实践,我发现大部分读者就算可以理解咏叹调的大意,也很难理解歌剧中的每一句对白,这也是歌剧之所以曲高和寡的一个重要原因之一。针对此问题,本书特别在尊重原著的基础上,把对白编译成中文,使读者能够更好地贯穿理解整部歌剧。又特别加入了本人对本部歌剧的演唱心得,希望能帮助正在学习歌剧的读者。

感谢上海音乐学院钱苑教授、孙国忠教授,华东师范大学侯润宇教授的鼓励及帮助,使我决心编著此书。书中的全部插图由吴子衡先生绘画提供,其画风生动、诙谐、符合剧情要求,特此也感谢他对我国音乐科普工作的支持与帮助。

最后希望全社会的各界有志之士、爱好音乐的读者、音乐工作者能群策群力为我国的音乐普及工作贡献力量,更希望今后能有更多的歌剧科普读本与大家见面。

特别感谢上海市科委、上海市科普创作出版基金的支持。

吴睿睿

2011年9月2日

导 言

1. 编者的话

亲爱的读者大家好,虽说《魔笛》是一部经典的歌剧作品,距离我们也已经有百年的历史,但我希望呈献给大家的是一本剧情生动活泼却又能读懂、学到知识的好书。更希望这本《歌剧魔笛——音乐解析》带给大家一种亲切的感觉,仿佛在读童年时的那本童话故事……

为了便于大家的阅读和学习,我想对书中的一些注解和特别之处向大家做一个简明的说明。

1. 翻开这本书,大家会发现书是由解释和乐谱组成的,由于百年来《魔笛》的版本出现了很多,在编写此书时,我特别参考多种版本,最终确立了现在编写的这本《魔笛》,从语言和台词的对照上拣选了最为常用的,对某些词的特殊多种用法也有所标记,读者可以在阅读此书时发现。全书分为中文解释说明部分与乐谱,采用了中文解释在前,乐谱在后的顺序,请读者阅读时注意前后顺序。

2. 学过德语的朋友肯定知道,德语是一门语法较为复杂的语言,也非常严谨。随着时态的变化,德语中的某些词会有很多种变化,在德语的名词前还会出现很多关于阴性、阳性、中性的前缀词。另一些定冠词、非定冠词、指示代词等在很多情况下却比较难以解释其具体的意思,在这里我采用了对比整句句意选择词义的方法。因情况不同而释义,有些被解释成具体的词意,有些则仅保留该词的词性。

比如例句中画横线的词: das ist der Teufel sicherlich,在结语中“der”为定冠词,在英语中我们也可以选择 the 来解释它,但在中文里面根据上下句子的意思,我选择了“个”来解释。

再例如: mit dem Prinzen ohne Verweilen, 由于时态的不同,定冠词也发生了变化为“dem”,根据上下文的意思,中文解释我选择了“这位”。当然有些情况对比上下文,也选择了用词性来解释此类型单词。

3. 在歌词翻译时针对乐谱中出现的歌词,我特别采用了一词一对应的解释方法,为的是方便大家理解每一个词,在歌词解释中大家会发现三行,第一行为原文,第二行为逐词解释,第三行为整句翻译。

如: Nein! Dafür bedank ich mich!

不! 那将 谢谢 我 自己!

我真的为此感谢你们。

其中,每个德文下为对应的中文解释,之后一行是全句的解释。

4. 书中对音乐中需要注意的地方,及特别需要解释的地方,都标注了^脚注解,请读者注意页尾下的解释。

5. 由于歌剧中出现的人物较多,在乐谱中出现的人物特别用人物代码表示,请读者注意参考“书中人物代码”部分的解释。

6. 德语中某些单词的写法:在德语中有3个不用于其他语言的变元音,Ü、Ä、Ö。还有一个轻辅音ß,在德语书面书写中ß也可书写为ss,所以如果在乐谱和歌词解释中出现了单词中有关ss与ß的不同书写方式,请大家不要担心,这两种书写方式都是正确的。

2. 魔笛的故事

在莫扎特的众多歌剧中,《魔笛》(德文: Die Zauberflöte)可以称作是最杰出的一部,在我看来,不仅仅因为他的音乐动听,更因为它是这位天才音乐家的最后一部歌剧。这部歌剧取材于诗人维兰德(C. M. Wieland, 1733—1813)的童话集《金尼斯坦》(Dschinnistan, 1786—1789)中一篇名为“璐璐的魔笛”(Lulu oder die Zauberflöte)的童话,1780年后由席卡内德改编成歌剧脚本。因此在欧洲《魔笛》成为了最先走入幼儿音乐教育的歌剧,更被翻译成多种语言并且由各国的儿童合唱团排练演出,成为小朋友最受欢迎的歌剧之一。无疑,在德国人心目中,《魔笛》永远是德国歌剧的 No. 1。

说起这位维多剧院的经理席卡内德,也是《魔笛》这部歌剧的创作者,他与莫扎特在1780年的萨尔兹堡相识,之后便有了一些合作与交流,志同道合的两人很快成为了朋友,更是热情地邀请对方,希望可以有再度合作的机会。当时莫扎特曾经从慕尼黑寄过自己写的咏叹调给他,但却因为身处不同的环境,使两位挚友失去了联系。直到1789年席卡内德因受约瑟夫二世国王的推荐,成为了维也纳维多剧院的经理,他才又写信给莫扎特,并把自己快要完成的《魔笛》书稿寄给他,当时以帕帕盖娜与帕帕盖诺的二重唱为结束。之后席卡内德先生为了让莫扎特更好地专心创作音乐,便在剧院附近租了一个小房子(魔笛之家)给他,并希望他能在5月到7月之间完成这部作品。不幸的是,莫扎特谱曲到一半,便接到命令奔赴布拉格,在雷奥勃尔特二世加冕礼的庆典上指挥他的另一部歌剧《铁托的仁慈》,同时,他又接受了瓦尔塞根伯爵的委托,写一部悼念伯爵亡妻的《安魂曲》。当时的莫扎特,重病缠身,他总认为这部写给伯爵亡妻的《安魂曲》也是为自己所做,在多重压力之下,莫扎特的身体每况日下。9月回到维也纳的莫扎特,倾其所有,终于在9月28日完成了这部旷世杰作,排练两日后,于9月30日在维也纳维多剧院正式首演。

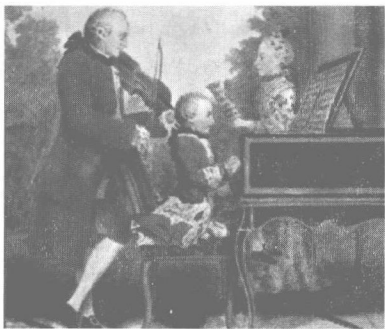
1791年12月5日,莫扎特彻底离开了我们,在他的生命还剩下66天的时候,维也纳维多剧院(Theater auf der Wiede)上演了这部莫扎特最具代表的歌剧,彻底颠覆了意大利正歌剧在欧洲一统天下的局面。虽说如此,在上演之前,这部歌剧并没有多少人看好,要知道在当时意大利正歌剧风靡一时的欧洲,歌剧《魔笛》属于彻彻底底的革新派,虽然莫扎特之前创作的意大利喜歌剧颇受欢迎,但是这部用德语演唱的《魔笛》的诞生,无疑成为了议论纷纷的对象,执政者也偷偷嗅出了这部歌剧背后的寓意。虽然如此,天才依旧是天才,由莫扎特亲自执棒,《魔笛》于9月30日在维

莫扎特的父亲

莫扎特的姐姐

莫扎特一家人的重奏演出

多剧院首演,之后在莫扎特写给妻子的信中说:“我已经不能控制自己的激动心情,《魔笛》成功了。”《魔笛》的风暴并没有因为莫扎特的离开而消失,据记载自 1791 年 10 月到 1792 年 11 月,《魔笛》已成功上演了 100 场,在之后到 1795 年 10 月期间,《魔笛》又上演了 200 场。《魔笛》开始在欧洲乃至整个世界刮起一阵旋风。直到今日我们已经无法计算有多少场《魔笛》的演出曾经回响在历史的长廊中,但莫扎特这位天才的音乐家却永远活在我们的心中。

作为一部多元化的歌剧,莫扎特在《魔笛》放入了许多歌剧元素,他融合了 18 世纪以前德、奥、意、法、捷等国家所特有的各种音乐形式和戏剧表现手法,使其音乐语言更为丰富。可以说它是一部集大成的歌唱剧,在当时维也纳通俗戏剧的构架上很好地统一了意大利歌剧与德国民谣的风格,既带有正剧的严谨又包含着喜剧的灵活。

歌剧的序曲以奏鸣曲的形式从统一全剧的降 E 开始,精美的弦乐声华丽而且流畅。如泉水源源涌出,象征着光明和美好的生活。塔米诺这一角色属抒情男高音,他在剧中的两首咏叹调《这幅照片是那么迷人》(“Dies Bildnis Ist Bezaubernd Schon”)及《这魔笛充满魔力》(“Wie stark ist nicht dein Zauberton”)。旋律极其优美,很好地描画出这个抒情式的人物细致丰富的内心。帕米娜这个角色既充满少女的纯真,又拥有智慧与勇敢,莫扎特为她写的所有唱段都令人印象深刻。其中与帕帕杰诺的二重唱《那些感受到爱情的男人》最为经典,柔美的旋律充分体现出莫扎特的天才之处。捕鸟人是剧中带有喜剧因素的一个

亮点,在第一幕中的《我是一个快乐捕鸟人》(“Der Vogelfänger bin ich ja”)以民谣为基调,生动灵活、轻松地刻画出其快乐的天性。当然在《魔笛》中最值得一提的还是夜女王这个角色,她的两段咏叹调充满意大利正歌剧的风格,其中在第一幕中的《不要颤抖我亲爱的儿子》(“O zittre nicht, mein lieber Sohn!”);第二幕中的《复仇的火焰在我心中燃烧》两首极为华丽的花腔咏叹调,可以说是花腔女高音咏叹调史上数一数二的名曲,也是花腔女高音的试金石。莫扎特用超人声的华彩片段描写了这样一位《魔笛》中的灵魂人物,把夜女王的内心世界用音乐描绘得淋漓尽致,其由善到恶,转变的背后要求演唱者有所分辨,其中第二首咏叹调大段的华彩部分,在极高的音域(high F),以快速的唱法,混合了乐声的重复音、断音和长笛的相竞赛,描绘出她几乎疯狂的心理,有极强的讽刺意义。夜女王在这部歌剧中一共出现了三次,却每次都可以获得观众最强烈的掌声,可见莫扎特对这个角色的用心良苦。萨拉斯特罗是剧中的另外一个非常重要的人物,他是日之界的统治者,曾经是帕米娜父亲的助手,在帕米娜父亲去世后,便掌管了整个日之界,并用日月轮把日夜分开,夜女王一直非常憎恨这个人物,当然这也是全剧的矛盾中心,由于她的复仇心态,她决定要女儿杀死萨拉斯特罗,夺回日月轮,在剧中萨拉斯特罗一共出现了两首咏叹调,曲调平和,充满慈爱,与夜女王的咏叹调形成鲜明的对比。

整部歌剧透着庄严、肃穆的气氛,有着浓厚的共济会特征。据说本剧的创作动机与共济会有关,而莫扎特本人也是这个组织的成

莫扎特的妻子

年轻的莫扎特

幼年的莫扎特

员。1790年,莫扎特与剧院经理席卡内德的共同保护人奥地利皇帝约瑟夫二世逝世后,玛利亚女王的政府禁止并且镇压共济会的活动,故这部歌剧略带政治色彩,但却以童话的形式加以掩盖,以揭露当时的社会现象。我想这也是《魔笛》在1790年之后并不受政府支持与帮助的一个重要原因,但是尽管如此还是没有阻挡《魔笛》的风暴,因为在人们心目中黑暗早已经失败。莫扎特借用该歌剧影射当时奥地利封建政权愚民的行径,反映了以黑暗(夜女王)为象征的封建势力最终必定要灭亡,而以光明为象征的(萨拉斯特罗)启蒙思想最终必定会胜利。他通过自己的音乐塑造了一个“光明之国”与“黑暗之国”的争斗,利用他们的矛盾冲突,制造出戏剧性的表现力。他指出,真理是不可战胜的,胜利终将属于最勇敢、智慧、善良的人们!并在席卡内德原著的基础上,加上赞美光明时刻的一段合唱作为该剧的结束,我想这是莫扎特的最后愿望,也是所有童话故事的美丽结尾。

3. 《魔笛》剧情介绍

两幕歌剧

作曲：沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特

1791 年作曲，第一次公演于 1791 年 9 月 30 日维也纳维多歌剧院，指挥莫扎特。

故事发生于古代，约在埃及拉米西斯一世的时代，地点在孟菲斯的爱普斯神庙内及其附近。

第一幕：遥远的东方，一位王子塔米诺，别离家园，来到一个陌生的国度，他希望能找到解除自己国家诅咒的方法。

流浪途中，在穿越日和夜的分界时，塔米诺遇到了一条凶恶的巨龙，就在和它恶斗、力尽不支而昏迷的时候，被夜女王的三位仕女所救。

塔米诺醒来后，看到一位天真可爱的捕鸟人帕帕盖诺站在他的身边，帕帕盖诺是一个浑身长满羽毛的怪家伙，但却并非敌人，帕帕盖诺以一首“我是快乐的捕鸟人”介绍了自己，两人很快成了要好的朋友。这时夜女王的三位仕女再次出现，并告诉王子，夜女王将交给他一项重要的任务。夜女王伴着雷声和闪电出现在王子面前，并把她女儿帕米娜的照片交给王子，王子看到帕米娜的画像，顿生爱慕之心，唱起了咏叹调“这幅照片是那么迷人”。他们告诉王子，萨拉斯特罗曾经是帕米娜父亲的得力助手。当公主之父过世后，他偷走了日月轮。从此，日和夜便分开了。夜女王希望他能从恶人萨拉斯特罗那里救出公主，夺回日月轮，这时夜女王唱起了咏叹调“不要颤抖我亲爱的儿子”。王子立誓要救出公主，夜女王答应他只要他可以救出公主，夺回日月轮，便把帕米娜许配给他，并派三位仕女赠给他一支魔笛，也赠予帕帕盖诺一副魔铃，这是两件逢凶化吉的法器，在他们遇到困难的时候可以帮助他们顺利过关。在三位少年仙童的带领下，他们踏上了搭救公主的道路。

美貌温柔的帕米娜公主，不堪看守摩尔黑人的骚扰，决心出逃，不幸失败，在挣扎中昏倒。就在这时，和王子失散的帕帕盖诺正好经过，他奇特的捕鸟装扮吓走了摩尔人。帕帕盖诺告诉公主，夜女王找到了一位英俊勇敢的王子，前来救她，帕米娜听了好生欢喜，心中充满爱情的喜悦。

在三个仙童的引导下，王子塔米诺来到了日之界。那儿有三个入口，分别是理性（慧）、自然

(天)、智慧(悟)之店。塔米诺试了两个入口,却被神秘的声音所斥回,王子并不就此而灰心,他接着走向智慧之殿,这时有一位祭司者从智慧之殿走出来。祭司者告诉塔米诺,萨拉斯特罗并不是王子所想的恶人。相反地,他是一位有大爱的圣者,正在努力恢复世界的平衡,重建人间天堂。由于夜之女王想要以迷信、仇恨和奴役来统治世界,帕米娜之父在死前把日月轮交给了萨拉斯特罗。为了不让帕米娜公主受到夜女王复仇思想的影响,所以把她留在日之界。任何人如果想要进入日之界,必须通过艰难的考验。塔米诺对大祭司的话半信半疑,准备离开,但在听到神秘声音说帕米娜还活着之时,为了救出公主,塔米诺决定接受一切考验。

在等待中,塔米诺吹起笛子,美妙动听,林间的动物都出来共舞,他不禁赞叹这魔笛的法力。远处传来帕帕盖诺的排笛声,王子知道他一定在不远处,便循声寻找。

帕米娜和帕帕盖诺听到王子的笛声,便加快脚步,向笛声的方向跑去。这时两人唱起了二重唱:“加快脚步”。正要离开的时候,不巧又被摩尔人及奴隶们抓住。情急之下,帕帕盖诺拿出魔铃。听到魔铃美妙的铃声,奴隶们立即手舞足蹈起来,与被铃声所引来的动物一起拥舞进了林间。

两人这才松了一口气,这时林中传来了萨拉斯特罗使者的声音。帕帕盖诺吓得四处躲藏,公主则决定要说出逃跑的原因,仁慈的萨拉斯特罗宽恕了帕米娜,却还是不准许她回夜之界去见夜女王。这时大祭司带领塔米诺到来,虽然素昧平生,两人却心有灵犀,一见钟情。正当两人要相拥在一起时,摩尔人再次出现拉开了他们,并向萨拉斯特罗发誓一定要揭发他们的诡计。萨拉斯特罗答应将几位来访者带入考验的宫殿中,第一幕在赞美萨拉斯特罗的大合唱中结束。

第二幕: 萨拉斯特罗看出了王子和公主都是拥有善良品德的青年,决定帮助他们渡过难关。在两位大祭司的带领下,塔米诺和帕帕盖诺开始了他们的考验,祭司们告诉他们之后塔米诺会见到帕米娜公主,但却不能与她说话,而帕帕盖诺有可能找到和自己长得一样的帕帕盖娜,在这之前也不能和她讲话,因为“沉默”是他们考验的开始。

场景转换到花园中,摩尔人因爱上公主的美貌,他唱起了咏叹调“被爱充满”,正当他决定偷偷亲吻公主时,远处传来了夜女王的雷电声,她吓走了摩尔人,并告诉女儿必须在天亮之前杀死萨拉斯特罗,夺回日月轮,否则就再也不承认她是自己的女儿,这时她唱起了著名咏叹调“复仇的火焰在我心中燃烧”,并把利剑交到公主手中。公主痛苦地跌倒在地上,绝望与悲伤充满了她的心,这时她唱起了著名的咏叹调“我感到……”,萨拉斯特罗闻声前来安慰公主,用慈爱的声音抚平她的伤痛,他唱起了“在这神圣的殿堂”。

三位仙童少年再次出现,将魔笛和魔铃交给塔米诺和帕帕盖诺,并赐下丰富的食物给他们吃,塔米诺心中思虑着一切,无法进食,而帕帕盖诺却吃得很开心。这时一位装扮丑陋的老女人出现,并要帕帕盖诺喝下了一杯水,正当老女人要告诉帕帕盖诺自己的名字时,雷声和闪电再次

出现,老女人在惊吓中逃跑了。

塔米诺被祭司带到试验的殿中,并与公主在殿中相见,两人决心一起渡过火和水的考验,并不惧怕死亡,在魔笛的帮助下,他们顺利渡过了一个又一个难关。两人幸福地拥抱在一起。

老女人再次出现,并要帕帕盖诺发誓对她忠心一辈子,帕帕盖诺因害怕孤独一人在这世界上,便答应了。这时,老女人突然变成了美貌的帕帕盖娜,帕帕盖诺看后欣喜若狂。这时大祭司出现,分开了他们,帕帕盖娜也逃掉了。帕帕盖诺因为找不到他心爱的人,决定一死了之,这时三位仙童少年及时出现,阻止了他,并建议他用魔铃唤出帕帕盖娜,果然,当魔铃响起时,两人再次见面,开心地拥抱在一起。

夜女王、摩尔人及三位仕女因复仇的计划失败而消失在地极中,世界又恢复了光明,这时响起了胜利的长号和大合唱赞美的歌声,全剧在光明的殿中结束。男女主人公从此幸福地相守在一起。

目 录

序 / 1

导言 / 1

1. 编者的话 / 1
2. 魔笛的故事 / 3
3. 《魔笛》剧情介绍 / 7
4. 人物介绍 / 10
5. 书中人物代表代码 / 11

乐谱目录 / 1

中文对照与乐谱 / 1

1. 序曲 / 1
2. 第一幕 / 11
3. 第二幕 / 189

4. 人物介绍

(Sarastro) 萨拉斯特罗	大祭司 男低音
(Tamino) 塔米诺	王子 男高音
(Koenigin der Nacht) 夜女王	夜女王 女高音
(Pamina) 帕米娜	夜女王之女 女高音
(Papageno) 帕帕盖诺	王子的随从捕鸟人 男中音
(Papagena) 帕帕盖娜	捕鸟人之妻女捕鸟人 女高音
(Monastatos) 莫诺斯·塔托斯(摩尔人)	摩尔黑人 男高音
(Sprecher) 叙述者	男低音
(Erste Dame) 仕女甲	
(Zweite Dame) 仕女乙	夜女王的仕女 女高音
(Dritte Dame) 仕女丙	
(Erste Preister) 祭司甲	男低音
(Zweite Preister) 祭司乙	男高音
(Dritte Preister) 祭司丙	叙述者
(Erste geharnischter Mann) 武士甲	男高音
(Zweite geharnischter Mann) 武士乙	男低音
(Erste Knabe) 少年甲	女高音
(Zweite Knabe) 少年乙	女高音
(Dritte Knabe) 少年丙	女高音
(Erste Sklave) 奴隶甲	叙述者
(Zweite Sklave) 奴隶乙	叙述者
(Dritte Sklave) 奴隶丙	叙述者
祭司, 奴隶, 随从等	

5. 书中人物代表代码

TA: 塔米诺

SA: 萨拉斯特罗

K: 夜女王

PA: 帕米娜

PGO: 帕帕盖诺

PGA: 帕帕盖娜

MO: 莫诺斯·塔托斯

SP: 叙述者

1. D: 仕女甲

2. D: 仕女乙

3. D: 仕女丙

1. P: 祭司甲

2. P: 祭司乙

3. P: 祭司丙

1. G: 武士甲

2. G: 武士乙

1. K: 少年甲

2. K: 少年乙

3. K: 少年丙

1. S: 奴隶甲

2. S: 奴隶乙

3. S: 奴隶丙

莫扎特

魔笛

DIE ZAUBERFLÖTE

两幕歌剧乐谱及解析