

Opera

外国歌剧荟萃

朱德九 蒋晓苏 编著

山东文艺出版社

外国歌剧/荟萃

管继平题

山东文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国歌剧荟萃 / 朱德九, 蒋晓苏编著. — 济南: 山东文艺出版社, 2003.3

ISBN 7-5329-2145-X

I. 外... II. ①朱... ②蒋... III. 歌剧 - 史料 - 外国 IV. J809.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 014428 号

山东出版集团

www.sdpress.com.cn

山东文艺出版社出版

e-mail sdwy@sdpress.com.cn

(济南经九路胜利大街 39 号)

山东省新华书店发行

济南印刷四厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 28.25 印张 2 插页 673 千字

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

印数 1 - 3000

定价 49.00 元

博識善采
洋為中用

梁啟之

序(一)

《外国歌剧荟萃》是山东艺术学院朱德九教授花了四年多时间编著而成。这是一本收集得比较全面、内容相当丰富的介绍外国歌剧简明内容的很重要的参考资料。全书共约 75 万字,有近 800 部外国歌剧故事的梗概和首演年月的介绍及 274 位作曲家的生平与创作活动的介绍。要完成这样一本书的编著工作,是需要付出巨大的劳动和精力的。

朱德九同志是我早年(1942 年上海音专)的钢琴学生,学习勤奋、性格开朗。1946 年转入上海国立音专学习声乐,1950 年起长期在山东大学艺术系、山东师范学院艺术系及山东艺术学院音乐系从事声乐、钢琴教学,培养了不少音乐专门人才。40 多年的音乐教育生涯使她具备了丰富的教学经验和学识。在教学中,她深深感到学生文化修养和知识面还不够宽广,特别是在学唱外国歌剧中的咏叹调时,有时连歌剧的剧情故事都不知道。这样就使她萌发出要编著外国歌剧荟萃的想法。她以坚强的意志和辛勤劳动,查阅了许多有关外国歌剧的资料,编写出近 800 部外国歌剧的故事,并按年代顺序,以作曲家为线索,撰写了近百万字的文稿。经过编排删改,紧缩成现在的篇幅。这是一本有关外国歌剧艺术的重要史料,也是一本具有实用价值的音乐专业工具书。

一本材料丰富而切于实用的向读者大量介绍外国歌剧精粹的书,是每一个音乐工作者、声乐工作者和音乐爱好者所迫切需要的,它既可以为你指示疑难不解的问题,又可以提供你许多知识和资料。我希望《外国歌剧荟萃》的出版,能满足音乐院校的学生和广大音乐爱好者获得更多外国歌剧知识的要求。

丁善德

序(二)

《外国歌剧荟萃》的问世是声乐界以及业余声乐爱好者热烈欢迎的一件大事。

如众所周知,歌唱者要使自己的歌声富有生命力,必须使其“声”与“情”结合,做到“声情并茂”,但要做到这一基本而又全面的艺术要求,歌唱者在获得美妙的歌声和扎实的歌唱技能的同时,须了解歌曲的曲情诗意,才能使歌声为传情达意服务,因此,歌唱歌剧咏叹调者必须全面理解其整部歌剧的剧情。然而,有许多歌唱演员和艺术院校的声乐师生在歌唱歌剧,特别是外国歌剧咏叹调或重唱时,却往往由于寻查不到其有关资料而苦恼。现在,山东艺术学院的朱德九教授精心编著了这本《荟萃》,她汇集了世界上最著名、影响最广泛的歌剧近 800 部,并扼要介绍了不同时期、不同国籍、不同风格的作曲家 274 位。其史期从 16 世纪至 20 世纪,史料丰富,知识性强,对每个音乐工作者都有所裨益,对声乐工作者及声乐爱好者更有参考价值和实用性。不难想像,朱德九教授在编著过程中所花费的心血和时间,她甚至考虑到,为了方便歌唱者查阅,在此书的最后附加“歌剧选曲中外译名索引”五百余条。我们相信读者们都会和我一样向朱教授表示感谢。

周小燕
1992 年 9 月 23 日

序(三)

“歌剧”的内容包罗万象,是一种综合性的表演体系,其中包括音乐、舞蹈、戏剧(剧情结构与表演技术)、诗词(文字语言和宣叙调与咏叹调的配合)、视觉(舞台美术、布景服装与灯光的设计)等不同的重要因素。“歌剧”的另一个特征是:“音乐”此时并非只是担任伴奏的身份,它和“戏剧”的关系十分密切,务求“乐”在“戏”中,“音乐”和“戏剧”两者之间的发展与节奏是一致而相辅并行的。所以“歌剧”的动人之处,正是因为能将世间悲欢离合与人们喜怒哀乐的变幻通过优美旋律和戏剧效果,呈诸观众眼前,使听者因受感染而唤起内心的共鸣。

“歌剧”的魅力感人至深,为音乐专业或歌剧艺术爱好者所普遍的接受和欢迎。朱德九和蒋晓苏两位教授编著的《外国歌剧荟萃》,于1991年7月出版,全书编录了始自史期16世纪,以意大利作曲家卡契尼(Caccini·Giulio 1545-1618)为首,直至20世纪英国作曲家贝内特(Bennett·Richard Rodney 1936-)等274位作曲家的生平,以及他们创作的790部歌剧等。编著的态度严谨而忠实,对原著中较为片面或模糊的观点,编者并以自己独到的心得和意见作出分析,洋洋八十万言,这实在是个骄人的数字。当时我曾去函祝贺并赞赏《荟萃》档次高、格调高、质量高、选题好、文字好、内容好。

《外国歌剧荟萃》出版后得到行内、外各界人士一致的肯定与推崇,朱德九教授和蒋晓苏教授徇众要求,现决定再版本书,不仅继续为广大读者提供西洋歌剧的详细介绍和资料,对中国音乐艺

术的全面发展尤其有极大的影响,《外国歌剧荟萃》的使用价值和可读性极高,是你我不可不读的一本好书。

衷心祝贺《外国歌剧荟萃》再版成功。

费明仪

香港艺术发展局音乐组主席

香港合唱团协会主席

香港特别行政区政府铜紫荆星章勋衔

2002 年 5 月 9 日于香港

前 言

歌剧是一种高度综合的艺术,它融音乐、戏剧、诗歌、舞蹈及美术于一体,把丰富多采的表现手段至善尽美地结合在一起,显示出独特的魅力和感染力,成为在本质上区别于其它舞台艺术的一种形式。

现在各国通用的“opera”一词(拉丁语意为“劳动”、“创造”;意大利语意指“作品”、“情节”)是原来意大利语“opera in musica”(音乐作品)的简称。17世纪早期意大利称作“音乐故事”或“音乐戏剧”,现均通称为“歌剧”。

歌剧,顾名思义,就是以歌唱为主体的戏剧。由主要角色独唱(宣叙调、咏叹调)、重唱、合唱、序曲、间奏曲及乐队伴奏、舞蹈场面、舞台布景和戏剧表演(有时也用说白和朗诵),水乳交融地构成歌剧艺术特有的一种整体美。

歌剧的历史可以上溯到古希腊(公元前4、5世纪至1453年)。当时文艺非常发达,有一种音乐伴奏的“悲剧”。在古希腊灭亡后,文艺衰落,“悲剧”也随之消失。至13世纪,法国北部吟唱诗人亚当·德·拉·阿莱所作的田园剧《罗宾和玛里昂的嬉戏》,在剧中插入了通俗歌曲,可算是最早的带有戏剧的音乐形式的歌剧雏型。真正称得上“音乐的戏剧”的近代西洋歌剧,是16世纪末17世纪初随着文艺复兴时期音乐文化的世俗化而产生的。当时,在意大利佛罗伦萨聚集了一些睿智而热情的学者、音乐家、诗人和画家,他们力图恢复古代的希腊戏剧,采用希腊悲剧中的合唱,强调音乐的表现作用,改用主调风格音乐,并注重文字与音乐的结合。1594年,由佩里作曲的《达芙妮》在贵族柯尔西宫中进行非公开演出,非

常成功,这是歌剧史上一致公认的第一部西洋歌剧。由于原稿失传,人们便把 1600 年佩里和卡契尼写的《优丽狄茜》确定为世界上最早的一部歌剧。这部歌剧是为庆祝法国亨利四世与意大利梅迪契的女儿玛丽的婚仪而写。

1637 年,在意大利的威尼斯,建立了欧洲第一座公开的歌剧院——圣卡西加诺剧院。这使原先仅为少数帝王贵族享受的歌剧艺术,普及到了中等和较低阶层的人们中去。在这座歌剧院里演出的歌剧,以抒情曲为主。

蒙特威尔第的《奥尔菲斯》,将希腊神话中奥林帕斯山搬到了人间,其中有大量的合唱曲。他最后一部歌剧《波佩阿的加冕》(1642 年)首次采用历史题材和创用喜剧角色,使歌剧向前迈了一大步。

17 世纪后叶,意大利南部那不勒斯新创一种歌剧,将抒情曲扩大为三段体,加强朗诵调的伴奏部分,确立意大利式的序曲形式,加强乐队组织,提倡喜歌剧等。于是那不勒斯就成为 18 世纪欧洲歌剧中心。亚·斯卡拉蒂则是那不勒斯乐派的代表人物。他创作了 115 部歌剧和 150 部清唱剧。1707 年的《米特里达特·尤帕托》是他的登峰之作。

17 世纪意大利歌剧传到国外。1645 年,意大利人吕利前往法国。他不仅是位音乐家,也是一位优秀的舞蹈家。因此自然而然地把芭蕾舞运用到歌剧中去。他还创造出与法语紧密结合的独唱旋律,确立法国式的序曲,引进了铜管乐队,成为具有浓厚民族风格的法国歌剧的奠基人。《卡特姆斯与哈摩妮亚》(1673 年)是他的抒情歌剧的代表作。吕利的出现,把歌剧世界分为两大分支——法国歌剧和意大利歌剧。

英国最有独创性的作曲家普赛尔在本国假面剧传统基础上,创作出了英国第一部民族歌剧《狄朵与埃涅阿斯》(1686 年)。在德国、奥地利,则有海顿、卡尔·迪特斯、莫扎特,将民间歌唱剧发展

成德、奥民族歌剧,如《月亮世界》、《医生和药剂师》与《魔笛》等。

歌剧在意大利盛行不衰,17世纪末仅威尼斯就有11座歌剧院。这时产生一种弊病,即用男童声或阉人歌唱家代替剧中女高音与女中音角色,造成歌声与剧中人物性格及嗓音上的差距,大大削减了戏剧效果。同时长期形成一种积习,即高度发展的美声唱法和一连串炫耀声乐技巧的咏叹调,这种辉煌的声音效果,使原有的戏剧性表现力和角色的性格、感情等都显得黯然失色。剧院为提高观众的兴趣,在幕间插入一些与歌剧内容无关的小歌剧,名为“幕间剧”。以后这种“幕间剧”逐渐发展为“谐歌剧”、“喜歌剧”。1752年,意大利作曲家佩戈莱西的幕间剧《女佣当主妇》在巴黎上演,遭到保守派的诋毁和攻击,从而引起了歌剧史上最著名的长达廿余年的“谐歌剧论战”。

1773年,被奉为当时法国“歌剧坛主”的德国作曲家格鲁克来到巴黎,在这场关于意大利歌剧与法国歌剧孰优孰劣的白热化论争中,义不容辞地当起了法国歌剧的“旗手”,结果大获全胜。早在18世纪中期,格鲁克就对那不勒斯歌剧的平庸肤浅十分不满。他力主歌剧要有深湛的内容,音乐与戏剧必须统一,表现应纯朴自然。他写的十余部法国歌剧,摒弃了传统的炫技做法,追求真实的戏剧性和质朴的表现力。1767年,他热心投入改革,废除宣叙调中的干唱,彻底简化咏叹调,使之如民歌旋律,改掉了美声唱法那种只重声音发挥,不注意演技,不注意深入角色性格感情的积习,并提出:序曲应成为全剧有机组成部分。他的《奥菲欧与优丽狄茜》(1774年)和《伊菲姬尼在陶利德》(1779年),充分证明了简单真挚而直率的表现形式与声情并茂的演唱效果,比18世纪初那些只顾炫示声乐技巧的歌剧更富于戏剧性。法国第一部喜歌剧、卢梭的《农村卜卦者》就是在这场论战的启示下诞生的。“谐歌剧论战”的领导人,是继吕利后的法国作曲家拉莫。他在塑造音乐形象、强调乐队在增强戏剧性的重大作用等方面,对法国歌剧的发展

有着不可磨灭的功绩。

19 世纪至 20 世纪,歌剧作曲家人才辈出,使西洋歌剧的发展呈现绚丽多采、光华四射的壮观景象。意大利罗西尼、多尼采蒂和贝利尼鼎足屹立于歌剧乐坛之上。其中以罗西尼最富有独创精神,影响最大。他的《塞维利亚理发师》迄今仍为意大利喜歌剧的最高成就。多尼采蒂的《拉美莫尔的露契亚》、贝利尼的《诺尔玛》、《梦游女》,至今仍是最受欢迎的剧目。德国浪漫主义歌剧的创始者韦伯的《自由射手》是一部有说白、带有神秘色彩又朴实无华的杰作。才华横溢的德国伟大作曲家华格纳,对音乐、戏剧、文学、美术无不精通。他一生共写了 14 部歌剧,均自己撰写脚本,使歌词与音乐完美结合。他善于吸取他人的精华,丰富和扩展自己的创作才思。从马齐纳处他坚定了向神话方面取材的意志。他从德国第一部民族歌剧、贝多芬的《菲岱里奥》中得到很大的触动和启发。提出应把主导动机、和声、戏剧高潮和复杂的配器结合成完整的统一体,将歌剧改称为“乐剧”。华格纳的《黎恩济》、《罗恩格林》和《唐豪塞》等,无不展示出他高度的旋律天赋、非凡的和声创新和出神入化的配器才能。意大利歌剧大师威尔第在这场歌剧改革的浪潮中,从原始的沙文主义进展到炉火纯青的艺术技巧,在《阿伊达》这部辉煌的作品中,声乐已不再追求华丽的装饰,而是为了忠实地表现戏剧效果。他还以自己的歌剧鼓舞人民向奥地利暴虐统治作斗争,如《欧尔那尼》、《伦巴第人》和《弄臣》等。他本人被誉为“意大利革命的音乐大师”。在 80 岁高龄时,他还给人们留下一部传世之作《福尔斯塔夫》。威尔第写的《茶花女》、《奥赛罗》第七部巨作,均为世界歌剧的瑰宝。

19 世纪初,巴黎成为欧洲音乐之都。当时出现了两种内容形式截然不同的歌剧,即以对白代替宣叙调的“喜歌剧”和从头至尾配上音乐、演出规模豪华壮观的“大歌剧”。奥柏的《波尔蒂契的哑女》是 19 世纪法国第一部浪漫主义大歌剧。1830 年在布鲁塞尔演

出,导致比利时人民推翻荷兰统治的革命。梅耶贝尔的《法国新教徒》、柏辽兹的《特洛伊人》,均为大歌剧的典范之作。一生写过 90 部轻歌剧的奥芬巴赫是法国轻歌剧的建立者。他风靡一时的佳作有《奥菲欧在冥间》、《美丽的海伦》和《霍夫曼的故事》等。比才的《卡门》,因原稿中有对白,虽结局为悲剧,但仍属喜歌剧范畴。古诺的《浮士德》和《罗密欧与朱丽叶》是法国剧坛冉冉兴起的明星——抒情歌剧的杰作。圣·桑的《参孙与达莉拉》,马斯内的《玛依》,托玛的《迷娘》和德立勃的《拉克美》,均系法国抒情歌剧的珍品。

19 世纪末叶,意大利兴起了一个真实主义运动,旨在生动逼真地表现当代人民的生活。彭契埃利的《歌女》对真实主义的创作产生了很深刻的影响。当时真实主义歌剧流派的代表人物有普契尼、马斯卡尼和列昂卡伐洛。前二人即彭氏高足。马斯卡尼的《乡村骑士》(1890 年)标志着歌剧的真实主义的诞生。列昂卡伐洛的《丑角》开幕前的致词是真实主义戏剧原则的宣言,首演即震惊了乐坛,成为真实主义风格的典范之作。被威尔第赞为当代最有才华的歌剧作曲家普契尼,他的《艺术家的生涯》、《蝴蝶夫人》、《图兰多》等十几部歌剧,成为他那个时代最杰出的真实主义的经典之作,至今仍是世界各国最受欢迎、屡演不衰的剧目。

民族觉醒运动在波希米亚逐渐掀起。斯美塔那和德沃夏克的歌剧作品《被出卖的新嫁娘》、《水仙花》,反映出强烈的爱国主义情绪,成为捷克民族歌剧的代表作。俄国的民族主义来势更猛,它刮走了近百年在俄罗斯贵族阶层中形成的“意大利歌剧迷”的老根,建立了俄罗斯的民族乐派。被誉称为“俄罗斯音乐之父”的格林卡和穆索尔斯基、里姆斯基·科萨科夫、鲍罗廷以及柴可夫斯基等斯拉夫歌剧的代表人物,本着对人民及民族语言深切而真挚的感情,创作出俄罗斯民族歌剧的不朽杰作《伊凡·苏萨宁》、《鲍里斯·戈都诺夫》、《雪姑娘》、《金鸡》、《伊戈尔王》和《奥涅金》等。

浪漫主义音乐源于德国。施特劳斯(理查)使德国的浪漫主义音乐领导地位延续了近半个世纪。他写的《火荒》、《莎乐美》,完全征服了欧洲剧坛。《玫瑰骑士》更是一部洋溢着维也纳圆舞曲气氛的喜歌剧,它标志洛可可式的转折。

第二代维也纳乐派兴于 20 世纪,勋伯格与他最杰出的学生贝尔格和韦伯恩提出无调性的十二音体系作曲法原则,被公认是 20 世纪表现主义音乐流派的代表人物。他们的作品《幸运之手》、《沃采克》、《璐璐》等音乐中充满了人类的真实情感,深受听众欢迎。英国的勃里顿所作的《彼得·格莱姆》,享有世界声誉。意大利进步作曲家诺诺,遵循勋伯格的十二音体系创作的《褊狭的 1960 年》,是采用各种现代派手法以求得与真实主义创作原则相调和的代表作。

歌剧基本上分正歌剧与喜歌剧两种。自 17 世纪初经长期发展又派生出多种类型,有正歌剧、大歌剧、喜歌剧、轻歌剧、乐剧及清唱剧等。正歌剧:17—18 世纪初最流行的一种歌剧形式。它用于表现庄重严肃的神话或历史题材。它的咏叹调精致庄严,用意大利语演唱。主角常由阉人歌唱家担任。主要代表人物是韩德尔。大歌剧:19 世纪盛行于法国的一种富于浪漫主义的新歌剧。演出场面豪华富丽,描绘具有历史背景的荣华盛事。喜歌剧(谐歌剧):18 世纪流行于意大利的一种通俗歌剧,与正歌剧最大的区别是:它以民间日常生活为题材,短小精巧,音乐活泼轻快,使用说话形式的宣叙调。谐歌剧在 19 世纪流行于法国,它以说白代替宣叙调,情节不外乎女扮男装,主仆关系,音乐质朴简短。轻歌剧(小歌剧):19 世纪盛行的一种有对白的结构短小音乐通俗的小型歌剧。奥芬巴赫是这种体裁的创始人。20 世纪在美国,轻歌剧发展得高度精炼,音乐中缀以说白,称为“百老汇音乐剧”。乐剧:是德国华格纳的伟大创举与贡献。代表作《特里斯坦与伊索尔德》。清唱剧(神剧):大型声乐套曲,由独唱、重唱、合唱与乐队组成。在音乐厅

或教堂演出,不用布景、服装,戏剧动作尽可能保持静态,题材以《圣经》故事、神仙传奇、史剧为主。如韩德尔的《弥赛亚》,海顿的《创世记》。

本书向读者介绍了从 16 世纪至 20 世纪的歌剧作曲家 274 位,以及他们创作的 787 部歌剧。对每位作曲家的生平、创作活动、对当代或现代的影响,都作了简短介绍。对作曲家作品的介绍着重其歌剧作品,其他比较简略。对每部歌剧的脚本作家、题材来源、首演日期、剧中主要角色歌唱声部,大都作了提示。对剧名相同而作曲家不同或剧作内容截然不同的,在介绍中有繁简之分。如:梅尔凯代特、威尔第的《强盗》;贝利尼、丹第的《陌生人》;古诺、施波尔的《浮士德》;费比赫、雅那切克的《莎尔卡》等。剧情介绍有分幕分场和剧情梗概两种。为便于声乐工作者参阅,还附有 158 部歌剧的 529 首歌剧选曲的中外译名对照索引。

外国歌剧浩如烟海(1911 年时,美国宾夕法尼亚州的约翰·托华尔斯宣称他的《辞典编目》有 28015 部歌剧与小歌剧。以后德国一位研究学者 G·斯丹格尔曾找出 42000 部歌剧与小歌剧。这仅是 80 年前的一个统计数字),由于水平和资料所限,只能选择世界上最著名、最有影响的剧目加以介绍。在介绍中,本书所收剧目以及解说和资料难免有遗漏、错误及不当之处,恳切希望广大读者予以批评指正。

本书承费明仪女士及尚家骧、郑显全、沈惠麟、陈复君、朱德天、刘诗嵘等同志热情提供资料和真诚无私的帮助;又承蒋士和同志大力协助审稿,特此向他们表示衷心的感谢。

本书系山东省教委 1986~1988 年科研发展计划内项目之一,谨致谢忱。

朱德九
蒋晓苏

凡 例

一、本书共收 1061 个条目,包括 787 部歌剧、274 位作曲家。

二、为便于读者参阅、检索,采用数字置于人名、剧名前为条目顺序号。

三、按作曲家出生年月先后排列,歌剧作品则按其首演年代分别列于作曲家名下。

四、目录和外文索引(人名按姓氏的原文拉丁字母顺序排列,剧名各按原文拉丁字母顺序排列)均可按条目顺序号检索。

五、人名、剧名一般采用较通行的译法。某些同原文有出入但为音乐界习用的译名,根据约定俗成的原则沿用。

六、剧名加注一种或数种外文,并以简称注明语种,如:(英)=英语、(意)=意大利语、(德)=德语、(西)=西班牙语。

七、在目录和外文索引中,为区别人名与剧名,在剧名上标以书名号《 》。

目 录

1 卡契尼 (Caccini, 1545—1618)	(1)
2 《优丽狄茜》	(1)
3 维契 (Vccchi, 1550—1605)	(2)
4 《绝望的竞争》	(2)
5 佩里 (Peri, 1561—1633)	(3)
6 《达芙妮》	(3)
7 蒙特威尔第 (Monteverdi, 1567—1643)	(3)
8 《不幸的灵魂之舞》	(4)
9 《泰克雷第与克劳琳达的决斗》	(5)
10 《于利斯重返故园》	(5)
11 《波佩阿的加冕》	(6)
12 班契埃里 (Banchieri, 1568—1634)	(7)
13 《老年的狂热》	(7)
14 卡伐利 (Cavalli, 1602—1676)	(8)
15 《泰蒂斯与贝莱乌斯的婚姻》	(8)
16 《狄朵》	(8)
17 《伊阿宋》	(9)
18 《卡利斯托》	(9)
19 《赛尔赛斯》	(9)
20 《大力神的爱情》	(10)
21 列格莱齐 (Legrenzi, 1626—1690)	(10)
22 《阿契列在萨罗岛上》	(11)
23 《莱茵河上的日耳曼人》	(12)