

西洋音乐与戏剧

開卷數語

歐洲戲劇(Drama)可以分爲兩種：一曰『歌劇』Opera，劇本編製用詩詞體裁，並譜入音樂以歌之，略如吾國的『崑曲』與『京戲』；二曰『語劇』(Schauspiel)（或譯爲道白劇），劇本編製用白話體裁，一如尋常人相語，略如吾國現在所謂『新戲』。

在『語劇』之中，又分爲兩種：（甲）『無樂語劇』，卽是全劇之中，不設音樂。大概普通『語劇』皆屬此類；（乙）『有樂語劇』，卽是全劇之中，往往插入幾段音樂，或歌唱，爲之點綴，如沙士比亞的『夏夜之夢』(Ein Sommernachts Traum)，則插有德國音樂家門登思宋(Mendelssohn)的音樂，易卜生的『白爾梗堤』(Peer Gynt)，則插有挪威音樂家葛禮克(Grieg)的音樂。

本書目的，在敘述歐洲最近三百年來的歌劇進化情形，（卽自第十六世紀末葉樂劇復興運動之時起，）但是近代歌劇，又係從古代希臘的『悲劇』(Tragödie)『趣劇』(Komödie)，以及中古時代的『神劇』(Mysterien)『詩劇』(Liederspiel)等等變

化出來的，因此，我們又不得不一述古代希臘的『悲劇』、『趣劇』以及中古時代的『神劇』、『詩劇』等等，以探其原。不過古代希臘所謂『悲劇』、『趣劇』，中古時代所謂『神劇』、『詩劇』，其內容頗似『有樂語劇』，與近代所謂『歌劇』略有不同。故本書用語，在十六世紀末葉樂劇復興運動以前，則一律稱為『樂劇』(Musikdrama)，在復興運動以後，則一律稱為『歌劇』(Opera)。

Opera (即歌劇) 一字，原出於意大利語，惟該字最初含義，只是一種『普通音樂著作』之意，並無戲劇意義在內。當十六世紀末葉意大利中部佛魯冷池(Florenz)地方樂劇復興運動之時，所有歌劇作家，多以『用樂戲劇』(Dramma per Musica) 數字，名其著作。到了十七世紀中葉以後，Opera 一字始漸漸專作戲劇著作名稱之用，並於該字之後，附以 seria (莊) 或 buffa (趣) 的形容詞，用以分別(莊劇)(Opera seria)及『趣劇』(Opera buffa)。

到了十九世紀，德國歌劇大家瓦庚來(Wagner)氏出，又極喜用『音樂的戲劇』(Musikalisches Drama) 這個名詞，因此之故，世人對於『歌劇』與『樂劇』這兩個

名稱又常常彼此混用不加分別，惟本書爲避除讀者誤會起見，無論佛魯冷家之作，以及瓦庚來氏劇本，皆一律稱爲『歌劇』，以免與古代希臘及中古之各種『樂劇』相混。

又本書歌劇作家之名，只譯其中最要者，其餘諸人則僅錄姓名原文，不譯，以免滿紙都是譯名，徒亂人意。

中華民國十三年七月四日王光祈書於柏林南郊之 *Miegitz, Adolfsstr. 12*

西洋音樂與戲劇

目次

歐洲近代兩位歌劇大家之像

開卷數語

上編 西洋歌劇進化短史

(一) 濫觴時代

低條入波斯(希臘祭祀歌名)……希臘悲劇……希臘
趣劇

(二) 衰微時代

神劇……性劇……詩劇

(三) 復興時代

佛魯冷池(意大利地名)……匪乃低邪(意大利地名)
(……迺阿坡(意大利地名))

(四) 流傳時代

法國……英國……德國

(五) 改革時代

古鹿垓(莊劇改革家)……摩擦耳提(趣劇改革家)

(六) 成熟時代

法國……奧國……意大利……英國……德國

(七) 蛻化時代

印象主義……表現主義……寫實主義……國劇勃興

中編 近代西洋歌劇作家及其作品

(1) Adam

(2) d'Albert

(3) Auber

(4) Beethoven	(5) Bellini	(6) Berlioz
(7) B. tner	(8) Bizet	(9) Blech
(10) Boieldien	(11) Braunfels	(12) Brüll
(13) Cherubini	(14) Cornelius	(15) Debussy
(16) Donizetti	(17) Flotow	(18) Gluck
(19) Goldmark	(20) Götz	(21) Gounod
(22) Halévy	(23) Humperdinck	(24) Kienzl
(25) Korngold	(26) Kreutzer	(27) Leoncavallo
(28) Liszt	(29) Lortzing	(30) Maillart
(31) Marschner	(32) Mascagni	(33) Massenet
(34) Méhul	(35) Meyerbeer	(36) Mozart
(37) Mussorgski	(38) Nessler	(39) Nicolai

(40) Offenbach	(41) Pfizner	(42) Puccini
(43) Reznicek	(44) Rossini	(45) Saint = Saëns
(46) Schillings	(47) Schmidt	(48) Schreker
(49) Siegel	(50) Smetana	(51) Strauss R.
(52) Thomas	(53) Tynille	(54) Tschalkowsky
(55) Verdi	(56) Wagner R.	(57) Wagner S.
(58) Waltershausen	(59) Weber	(60) Wolf
(61) Wolf = Ferrari		

下編

近代西洋劇本之解剖

(一) 齣目與場子

(二) 音樂

(三) 說白

(四) 吟誦

(五) 歌唱

(六) 歌唱與音樂

(七) 導調

(八) 劇場樂隊

(九) 劇本樣式

(十) 佈景

(十一) 模範劇本

西洋音樂與戲劇

上編 西洋歌劇進化短史

(一) 濫觴時代

歐洲文化多發源希臘，而戲劇亦爲其中之一。當紀元前六百年之頃，有希臘歌者名 Arion 的，創製一種歌調，叫做『低條入波斯』(Dithyrambus)，爲祭祀希臘古神『低屋柳鎖司』(Dionysos)之用。此歌係用若干人『合唱』，外有管類樂器(Aulos)相和，唱時歌者喬裝改扮，繞行『低屋柳鎖司』神案之側。到紀元前五三六年，有希臘人名 Thespis 者，更於歌中加入『獨唱』，於是此歌遂一變而爲希臘『悲劇』(Tragödie)之祖。(約在吾國周景王時代。)

稍晚，有希臘人名叫 Phrynichos 的，更將此種『悲劇』超出宗教關係之外，而用以演唱人事。彼曾製一劇，描寫波斯人之占領希臘 Milet 情形，一時觀衆無不爲之淚下。惟 Phrynichos 却因此反受政府之罰，說他不應該描寫祖國降辱情形，有傷國

家尊嚴。後來 Phrynichos 氏又作一劇，備述波斯於戰役之後，如何連遭不幸，以快人心，於是政府乃寬免其罪。

在紀元前五百年之際，又有希臘人名叫 Pratinas von Phlius 的，創製一種喜劇（*alyspiele*），其內容甚為滑稽可笑，常於悲劇終止之後演唱，使觀者一洗其悲哀之思。

於此有一事最令吾人注意的，即古代希臘演唱悲劇，關於劇中戰爭，謀刺，種種凶行，皆不在劇中實地演出，惟用一使者口中報告即足。而劇中注重之點，只在描寫此種因戰爭，謀刺，種種凶行而引出之各種結果，以及精神方面所感受之影響而已。希臘人真不愧為一個審美的民族！

從紀元前五百年到四百年之間，為希臘悲劇極盛時代，每當祭祀『低屋柳鎖司』古神（*Dionysosfest*）之時，全國詩人羣集雅典比賽；凡參預此種比賽之詩人，每人必須編撰三種悲劇（其內容皆彼此相關），一種喜劇（*Satyrspiel*），此四種戲劇合成一卷，叫做一個 *Tetralogie*。

據歷史紀載尙可以考見的，當時希臘著名詩人 *Aeschylus* 曾寫了一個 *Orestes* - *Tetralogie*，其中係包含三種悲劇，（甲）*Agamemnon*（乙）*Die Koepheren*（丙）*Die Emmeriden*（此三種悲劇脚本現尙保存。）與一種喜劇（丁）*Proten*。此外還著有數個 *Tetralogie*，如 *Perser* = *Tetralogie*，*Lykurgos* = *Tetralogie*，*Ödipus* = *Tetralogie* 之類是也。其餘詩人如 *Euripides* 氏則著有 *Alkestis* = *Tetralogie*，*Medea* = *Tetralogie*，*Troden* = *Tetralogie* 數種；*Sophokles* 則著有戲劇一百一十三種，皆用以參加比賽者。惟當時習俗，每次比賽皆係一劇與一劇相賽，並不是用全部 *Tetralogie* 相賽。

除上述悲劇作家外，尙有 *Aristius*，*Polyphradmon*，*Xenokles*，*Philokles*，*Meletos* 諸人，皆於希臘悲劇極有貢獻。

以上所述爲希臘古代悲劇之進化情形，至於趣劇 *Komödie* 亦係從祭祀『低屋柳鎖司』古神 (*Dionysokult*) 之時，所產生出來的；但其內容則偏於滑稽歡樂，使人發生快感，其創始者爲雅典人 *Susarion*（約在紀元前五八〇年左右，爲吾國周簡王時代。）此外著名之趣劇作家，則有 *Kratinos*，*Krates*，*Eupolis*，*Pherekrates*，*Phrynichos*，

Aristophanes 諸人。

在趣劇之中，最令我們注意的，即其中含有一種政治作用。大概當時常演國中重要人物的事實，所有劇中『合唱』(chor)辭句，多用時事材料，以譏以諷。故當時趣劇並不是一味使人開心，實含有諷刺深意。

至於音樂一事，無論在使人憂傷的『悲劇』(Tragödie)也罷，令人開心的『喜劇』(Sätyrspiel)也罷，發人深省的『趣劇』(Komödie)也罷，皆極佔重要位置。所有劇中歌唱跳舞，皆用管類樂器叫做 Aulos (略如吾國之鎖唎)的相和。大概當時悲劇關於『合唱』(chor)歌隊人數，約有十二位至十五位左右，喜劇『合唱』歌隊人數則有十二位到十四位左右，趣劇『合唱』歌隊人數，則有二十四位之譜。惟其時歐洲『複音音樂』尙未發明，故無論衆人合唱也罷，樂器相和也罷，其音皆是彼此一致，毫無相異之音雜入其中，是即所謂『單音音樂時代』。

歌唱之外，尙有各種跳舞，其在悲劇之中則意態莊嚴，名爲 Emmelia 跳舞，其在喜劇之中則形狀怪誕，稱爲 Mikinnis 跳舞，其在趣劇之中則寓諷刺於談諧之內，名

爲 Kordax 跳舞。

從此看來，古代希臘戲劇與音樂的關係，可謂十分密切；但是其後希臘悲劇日趨於『語劇』一途，所有劇中『合唱』漸不爲人所重，其末流也竟至將音樂完全逐出戲劇之外，是爲希臘戲劇音樂由盛而衰的時代。

當希臘大哲柏拉圖及亞里斯多德時代，音樂尙稱繁盛，但是到了亞里斯多德門人 Aristoxenons 的時候，（約在紀元前三二〇年左右），希臘音樂遂一蹶不振。故 Aristoxenons 氏（係希臘有名音樂評論家。）不勝其悲憤之情，常發復古之思。

我們詳細考察希臘音樂衰微時期，大約正係希臘喪失獨立之際，其時約在紀元前三三八年 Charonea 戰役之際。此正所謂『國家將滅，音樂必失。』因爲一個民族之衰，係先從耳朵衰起，最初是聽不見，漸漸的便看不見，以至於啞口喪心，而成爲一種行尸走肉！

希臘的戲劇既把音樂趕走了，於是戲劇音樂亦遂從此衰微。其後承繼希臘

的羅馬人，又太喜歡打仗，對於音樂一道，更是漠不關心，至多只把音樂拿來助他們的戰興罷了，那裏還曉得音樂與戲劇的關係，是爲歐洲樂劇走入窮途時代。

(二) 衰微時代

照上面所述，希臘樂劇到紀元前第四紀之時，遂漸漸由盛而衰。這一衰却非同小可，直到紀元後第十六世紀末葉，始在意大利中部佛魯冷池(Florenz)地方復活轉來，中間相隔差不多有兩千年！

所幸者在這衰微期中，尚有兩位『樂劇保姆』把那不絕如縷的樂劇，殷勤撫養起來。這兩位保姆究竟是誰？一位便是耶穌教堂，一位便是『士巴塔兒』(Trobador 歐洲中世紀的一種奏樂詩人)。

我們知道，歐洲許多藝術文化，在中世紀衰微之時，多受耶穌教會加以豢養護持，音樂亦爲其中之一。當中世紀之時，有一種叫做『神劇』(Mysteries)的，專演關於宗教方面的事蹟；最初只演耶穌一生歷史，其後漸漸加演聖母馬利亞歷史，再其後更加演耶穌門徒歷史。劇中分歌唱，說白，兩種，大致皆取材於聖經之上，歌詞

則多直接選自『教堂樂歌』，至於劇中所用音樂，則爲『伸縮喇叭』(Posaunen)大風琴(Orgel)等等。

初演之時，常在教堂之中，稍晚，則更由教徒扮演於露天市場之上。大約每次開演，多擇十字街頭，往來便利之處，高搭一個戲臺，臺分三層，上層爲天堂，中層爲人間，下層爲地獄，以便表演劇中一切升天降獄之種種宗教傳說。此種『三層戲臺』常爲當時歐洲一切舞臺之模範，在英國舊式劇場之中，曾以此種三層建築爲其根本形式。

到十三世紀之時，又由此種『神劇』演出一種『性劇』(Moralitäten)。換言之，即是劇中將善惡邪正各種抽象性格，皆用戲角以飾之。譬如博愛，公理，真實，美麗，驕傲，淫放等等性格，無不飾爲角色，出演於舞臺之上，表唱各種寓言故事。所有關於一切行爲善惡之評判，則仍以宗教傳說爲標準。但我們却可以從此看出，此種『性劇』實是由『非人生的神話』進而爲『人生行爲』的一種過渡時代。此種『性劇』在十五世紀之時，大昌於英法兩國，其在意德各國之間，亦復甚爲流行。

以上所述即爲歐洲樂劇衰微期中，耶穌教堂對於樂劇所盡的一種保護責任。再其次則爲樂劇的第二位保姆，——土巴塔兒。

我們知道，當歐洲中古時代，音樂界有兩大潮流：一種是教堂音樂，材料則取之於宗教，樂歌則極重規律；一種是『土巴塔兒』，材料則取之於人生，樂歌則極尚自然。此兩種潮流，彼此對抗，誓不兩立。

什麼叫做『土巴塔兒』(Troubadour)？即是歐洲中古時代法國方面的一種奏樂詩人，這種詩人既解音樂，又會作詩，每當行歌之際，輒手抱琵琶，周遊各地，所唱多爲愛情之詩，頗爲世人歡迎，於歐洲音樂進化，曾發生極大影響。

在十三世紀時，有一位土巴塔兒名叫 Adam de la Hale (生於一二四〇年死於一二八七年) 的，曾譜有一種『詩劇』(Liederspiele)，叫做『魯冰與馬絨』(Jeu de Robin et de Marion) 的，頗似我們近代所謂『短劇』(Opérette)。

此劇最初登場之人，係一位女子名叫馬絨 (Marion) 的，高唱其戀愛詩歌，以表示她篤愛騎士魯冰之意。旋有一位少年登場，其名爲阿伯提 (Aubert) 手執獵鷹，