

Plays
for the
Bourgeois

小资剧本

从蒙特威尔第开始

尼尼薇 著

Plays for The Bourgeois

小资剧本

从蒙特威尔第开始

尼尼薇 著

上海画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

小资剧本/尼尼薇著. —上海: 上海画报出版社,
2003

ISBN 7-80685-097-X

I. 小... II. 尼... III. ①歌剧—音乐欣赏②歌舞
剧—音乐欣赏 IV. J617.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第031687号

策 划: 赵寒成

责任编辑: 赵寒成

封面设计: 王建军

技术编辑: 李 荀

小资剧本

尼尼薇著

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

全国新华书店发行

上海市印刷七厂印刷

开本 889×1194 1/32 印张 10 印数 0001—5200

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80685-097-X/J · 098

定价: 23.00 元

序

最早的音乐和乐器都来自于自然,而最美的音乐产生自心灵。相对而言,歌剧形式的年代较晚,但关于它的起源却很难定论,这是因为歌剧作为一门综合性的艺术包含了太多的音乐形式。有一种比较流行的说法,可以追溯到文艺复兴时期,当时的人们崇尚古希腊精神,在佛罗伦斯的一些贵族举办私人聚会来研究如何复兴古希腊悲剧,并请学者翻译残存的几部古希腊悲剧中的诗词,然后依此为蓝本再创作成剧本,再由作曲家配以音乐。这种形式的音乐剧很快在意大利流行起来,其中蒙特威尔第的《奥菲欧》被认为是音乐史上的第一部歌剧。其实在当时的西方,无论是声乐和器乐都已发展至顶峰,因此,像歌剧这种综合的音乐形式的出现可以说是必然的。

随着歌剧的不断发展,它所包含的各种因素之间有时相互融合,有时则冲突尖锐,如音乐与歌词之争、咏叹调与宣叙调之争、意式与法式之争、管弦乐与声乐之争、戏剧性与歌唱性之争等等,于是一代代作曲家提出了各种改革要求。其实综观看来,这些改革不外是两种:颠覆与复兴,这似乎是一切艺术的发展之路。而这条道路在现代歌剧中则窄宽不一:大胆的不和谐之音看来是受欢迎了,无调和有理不再明显,摇滚是精神之花,爵士像洪水般泛滥……除此之外,还有各种名词如流星点缀。或者,艺术从来都超越于它本身的时代,其价值总是在回忆中显现。

欣赏一部歌剧可以从各种角度,其中趣味是需要凭个人领会。当亨

德尔那些有如天上来的咏叹调洗礼你心灵的时候,似乎又无法忘怀夜后那冲破一切屏障的花腔,而柏辽兹的女预言家所发出的尖锐的、破裂在胸腔中震颤的低音则调动起你心里所有否定的感情,卡门沙哑的哈巴涅拉燃烧掉的是精神上的一抹虚伪,蝴蝶夫人唱出了灵魂中的忧郁,瓦格那要挑战超人,但他三个女英雄才能与一个诺尔玛对垒。这本书旨在介绍一些优秀的歌剧作品,不要把这些歌剧当作凯旋门或方尖碑来膜拜,歌剧如梦,多少悲欢离合,舞台上的爱情超越了死亡。生活的停顿处适合入梦,偶尔讲述故事,或者低声吟唱。

尼尼薇

小
资
剧
本

目 录

序/1

1/音乐、誓言与爱情——《奥菲欧与尤丽狄茜》/1

2/奥林匹亚的传歌——希腊神话与歌剧/11

特洛伊人/12

埃来克特拉/22

3/圣经中的夏娃——《莎乐美》/26

参孙与达丽拉/36

摩西和亚伦/39

4/尼罗河畔的艳后——埃及女王/41

凯撒/41

5/音乐为他服务——世界诗人莎士比亚/47

马克白/47

奥塞罗/55

罗密欧与朱丽叶/62

仲夏夜之梦/69

6/让理发师唱起来——《费加罗的婚礼》/80

7/魔音绕耳——《魔笛》/89

8/最难的女高音——《诺尔玛》/97

9/发疯的新娘——《拉美莫尔的露契亚》/104

10/与魔鬼交易——浮士德/111

浮士德的惩罚/117

梅菲斯特/119

浮士德博士/123

11/第一部浪漫主义歌剧——自由射手/129

12/“舞台节庆典三日剧及前夕”——《尼伯龙根的指环》/136

指环的前夕——《莱茵的黄金》/136

指环的第一日——《女武神》/141

指环的第二日——齐格弗里德/147

指环的第三日——众神的黄昏/153

13/狮身人面像下的舞台——《阿伊达》/166

茶花女/174

游吟诗人/178

弄臣/181

14/最具悲剧性的喜歌剧——《卡门》/187

15/茉莉花公主的谜语——《图兰多》/201

16/艺术家的生涯——《波希米亚人》/208

托斯卡/211

蝴蝶夫人/215

17/音乐与诗词之争——绮想曲/220

18/自杀的少年——维特/228

玛侬/233

19/轻纱薄雾的世界——童话/237

水仙女/237

灰姑娘/241

蓝胡子的城堡/245

20/与洋娃娃跳舞的男人——《霍夫曼的故事》/250

21/致命的第三张牌——柴可夫斯基的《黑桃皇后》/256

22/捷克国民乐派代表——《被出卖的新嫁娘》/263

马克霍普拉斯案件/267

23/可怕的误会与致命的爱情——《费朵拉》/274

24/20世纪的美国歌剧——了不起的盖茨比/280

桥上的风景/284

凡尔赛的灵魂/288

欲望号的街车/289

安静之所/291

25/历史上最成功的音乐剧——《猫》/294

26/路障之外的某个地方,有一个你渴望见到的世界

——《悲惨世界》/296

27/Do Re Mi——《音乐之声》/298

28/爱我,这是我所有的要求——《歌剧院幽灵》/301

音乐、誓言与爱情——《奥菲欧与尤丽狄茜》

Orfeo ed Euridice

作曲家: 格鲁克

演出时间: 全三幕, 约 1 小时 45 分钟

地点: 神话时代, 希腊及冥府和天堂

出场人物:

奥菲欧 (Orfeo)..... 女中/男高音

尤丽狄茜 (Euridice)..... 女高音

爱神 (Amor)..... 女高音

还有奥菲欧的随从, 牧羊人, 妖精、复仇女神和冥府的怨鬼、天堂的众神

故 事

奥菲欧是这个世上最伟大的音乐家, 他抱着竖琴唱歌, 那美妙的声音上天入地, 令听者痴迷。他的妻子尤丽狄茜十分美丽, 每天太阳升起和落下之时, 他都会唱一首献给尤丽狄茜的情歌。可是好景不长, 一天, 为了躲避爱慕自己的牧羊人, 尤丽狄茜跑入森林被毒蛇咬死。

在一片月桂树下, 奥菲欧的随从、牧羊人和妖精正在焚香哀悼死去的尤丽狄茜。(合唱, major in c, moderato) 人们悲伤的歌声在森林中飘荡着, 如同尤丽狄茜美丽的影子, 妖精的眼泪像珍珠般地洒落。最爱她的人不停地呼唤她的名字, 离去的人啊! 回来吧。

一段安静沉默的音乐缓缓地展开，人们无声地围拢，向尤丽狄茜的坟墓抛出一枝枝白色的睡莲，愿她入睡。

奥菲欧要求众人离去，他希望一个人留在这里，因为他将痛哭，为他所失去的至爱。独自坐在冰冷的墓旁，他还是无法相信从此他将永远失去美丽的尤丽狄茜，他的妻子，他忍不住再次呼唤她的名字，或许天亮之前，她会回来。那个刚刚死去的人，他曾将她的名字刻在森林中的每一棵树上，从海的这边到那边无人不晓，可是现在她在哪里？奥菲欧的声音里怀着绝望的忧伤，“我将找寻你，去向众神请求！”一阵风吹过来，声音被吹散开，消失在空中。

奥菲欧恳求神把尤丽狄茜还给他或者把他也带走，他诅咒死神，并且发誓将凭借自己无限的勇气及悲伤的眼泪来战胜他。这个时候慈祥的爱神出现并回应他，她说诸神都在怜悯他，还告诉他要沿着冥府的忘河去到海边，尤丽狄茜正在死的阴影中等待。如果他能够用歌声打动复仇女神、怨鬼及冥王，那么他的尤丽狄茜将重生。奥菲欧惊讶得欢呼，他表示只要能够再见爱人，无论什么困难他都能克服。爱神微笑着继续说，唯一的条件是，在他把尤丽狄茜领回人世之前不能回头看她的脸，否则，死神将收回她的生命。

在感谢了爱神及诸神之后，奥菲欧怀着满心的希望来到冥府的入口。这里阴暗，迷雾缭绕，奇怪的景象及时而喷发的红色火焰都异常可怖。正在狂舞的复仇女神停下来，怨鬼们齐声呼喝要奥菲欧离开这死者的国度。

奥菲欧用歌声回答他们，竖琴的声音穿越了迷雾向无限的黑暗传递着无法述说的悲情，怨鬼呲牙咧嘴地恐吓他，但奥菲欧仍固执地坚持唱下去。当歌声到达高潮的时候，连忘川的河水与地狱的怪石枯木也发出了好听的回声来为他伴奏。终于，怨鬼及复仇女神向他表示了同情，他们问他为何来到这只有死亡及痛苦的地方？他的愿望是什么？奥菲欧诉说使他内心煎熬的正是这个地狱，他衷心地恳求理解一个失掉爱的人所遭受的痛苦。复仇女神及怨鬼们被他的歌声打

动，他们高呼着让胜利者通过，冥府的门打开了。

奥菲欧降临到天国乐园，周围静穆祥和的景色叫人看得出神，奥菲欧一边赞叹这里的美景一边悲叹自己的遭遇，他问尤丽狄茜到底在哪里。另一边，精灵正带着尤丽狄茜过来与他相会，她们同情奥菲欧，为他的深情感动，当把尤丽狄茜的手交给他的时候，她们请他不要再悲伤，记住誓言便能得到幸福。

奥菲欧领着尤丽狄茜头也不回地走向通往地面之路，对于他的冷淡尤丽狄茜的心里感到怀疑，她问奥菲欧是否自己变丑了。急于赶路的奥菲欧无心做过多的解释，只简单地回答了她的询问，而尤丽狄茜并不满意他的回答，她拉着奥菲欧的手说，不愿意拥抱，也不说话，至少回头看一看。奥菲欧感到无奈，尤丽狄茜则坚信爱情不再，于是要求让她回冥府去。

两个怀着不同心思的人背对着站在路当中，奥菲欧希望尽快回到人世，重新过那幸福的生活。这时，悲伤的尤丽狄茜开始哭诉着自己对于奥菲欧的爱情并再次请求他回头看她一眼以证实他的爱情，否则她将会死去。奥菲欧心中的激情打破了誓言，他相信爱情能够战胜一切，便疯狂地向她看去，尤丽狄茜却即刻倒地死去。亲热的话语还没有说出口，奥菲欧抱起尤丽狄茜的尸体痴痴地摇着，面对这两度的死亡、得到后的失去，奥菲欧痛苦到了极点，他用血管中冰冷的血液唱起了挽歌，如果这世上没有尤丽狄茜，他如何活。在这希望全无的境况下，奥菲欧决定结束自己的生命。

突然，爱神出现，她夺下奥菲欧手中的武器，那安慰的话语如温暖的阳光照耀着这个失魂落魄的人。她宣布，勇敢一点，对爱情忠诚的人啊！你那颗如歌的心灵将再次获得胜利，幸福属于你，尤丽狄茜将重生。说完，她用手杖触碰尤丽狄茜的身体，瞬间，尤丽狄茜从长眠中苏醒，她睁开了眼睛与爱人拥抱。沉浸在喜悦中的两人一同感谢爱神。

最后，夫妻两人回到了人间，与众人聚集到爱神殿中，跳着舞唱着歌来庆祝

尤丽狄茜的复活,并向爱神献礼。

首 演

1762年10月5日,维也纳的霍夫堡宫廷剧院,由格鲁克亲自指挥。奥菲欧这一角色由当时著名的唱女中音声部的阉人歌手担任。

1774年由莫里哀把脚本译成法语在巴黎上演,由于法国没有用阉人歌手的习惯,固奥菲欧一角改由男高音担任。

阉人歌手(Castrato):在优秀的童音歌手未变声之前先行阉割以保留其优美的童音,长大之后训练成具备男性厚实胸腔共鸣及广泛音域的歌唱家。

背 景

这部歌剧取材于希腊神话The myth of Orpheus,这个主题被多位作曲家所钟爱。1761年,德国作曲家格鲁克与脚本作者Calzabigi B.S.F.M.合作完成了Orfeo ed Euridice,根据当时的习惯,剧作家改变了悲剧的结局,而以尤丽狄茜复活及盛大的庆祝场面来代替。

奥菲欧(过去也译作俄耳甫斯,此处统一译为奥菲欧)的神话原是一个口头的传说,后来由Ovid记述在《Metamorphoses Book X》中。其中并没有爱神Amor这个角色,Orpheus回头是因为怀疑Euridice是否跟在他的身后,结局是他再次失掉爱人。

值得一听

序曲,有两个动机,第一主题与第二主题相交完成。管弦乐的华丽与小提琴的诙谐配合融洽,充满了戏剧性。

第二幕的第二场,Lento,major in F,小提琴及长笛的演奏,描述天国乐园的美景,旋律优美,在一些音乐会上常常作为单独演奏的曲目。

第一幕第三场,爱神的咏叹调,major in G,缓慢而优雅,管弦乐伴奏。在这首歌中,爱神告诉奥菲欧只要坚守承诺便能得到幸福。

第一幕第二场,奥菲欧的咏叹调,Andantino,major in F。奥菲欧以痛失妻子的心情唱出,舞台后面的管弦乐重复歌曲每一小节最后部分的动机,像叹息的回声,充分渲染了悲伤的气氛。

第三幕第一场,尤丽狄茜的咏叹调及与奥菲欧的两重唱。尤丽狄茜在全剧中的唱段较少,这里是比较主要的。

“没有你,我怎么活”,奥菲欧的咏叹调,Andante con moto,major in C,小提琴引出。奥菲欧因为回头看了尤丽狄茜而第二次失去她,抱着尤丽狄茜的尸体时所唱的这首歌是全剧的高潮,据说奥菲欧是最难唱的男高音,原因就在于这首咏叹调。

推荐版本

加纳德指挥里昂歌剧院乐团,蒙特威尔第合唱团,Hendricks、Von Otter、Fournier等演唱。EMI CDS 7 49834-2

作曲家简介

格鲁克 (Christoph Willibald Von Gluck, 1714-1787) 在布拉格学习音乐, 后去意大利学习歌剧创作, 毕业后去英国旅行。1750 年结婚后定居维也纳, 四年后任宫廷歌剧院的乐队指挥, 并创作了大量的意大利田园剧和法国喜歌剧, 1762 年, 他在《奥菲欧与尤丽狄茜》中尝试改革, 创立了一种新的意大利歌剧风格。其一生创作了一百余部歌剧, 但当中很多已经遗失。作曲家在巴黎写的最后一部法语歌剧首演失败后回到维也纳, 在那里逝世。

蒙特韦迪《奥菲欧》的扉页。
(威尼斯, 1609)

【格鲁克的改革】

格鲁克在融合了抒情悲剧因素的《奥菲欧与尤丽狄茜》中对歌剧进行了改革, 他针对当时流行的正歌剧形式中的弊端提出了改革的要求。他主张音乐应该克尽其以表情服务诗歌之职, 也就是音乐为戏剧服务, 简化音乐及情节, 摒弃传统的炫技要求, 提倡自然纯朴的表现。他强调歌剧要有深刻的内容, 追求戏剧的真实性, 并把古钢琴伴奏的宣叙调改为用管弦乐伴奏, 以此缩短了宣叙调与咏叹调之间的差距。

可是他的这些改革并没有被人们认可, 歌剧上演后, 人们较多地关注的却是脚本作家 Calzabigi, 人们拿他和古希腊悲剧家 Sophocles 和英国人 Shakespeare 比较。但毋庸置疑, 正是格鲁克的改革奠基了现代歌剧的基础。他的这种风格并没

有直接被后来的作曲家沿用,但影响了无数人,伯辽兹曾写文章论述他的“改革”歌剧,瓦格纳则上演过他的《伊菲姬尼在奥里德》的修订本。由于不被接受,所以格鲁克创作了三部“改革”歌剧后又回到了传统的老路上。三部中的另外两部是:《阿尔切斯特》(1767年)和《帕里德与艾莱娜》(1770年)。

咏叹调(Aria):短小的独唱曲,意大利字源为“air”,意为“歌”,在歌剧中,是当披露某一段剧情时暂时停下来的沉思,由歌唱演员配合丰富的旋律重复歌唱来抒发情感。

宣叙调(Recitative):以歌唱的方式来叙事,音乐(朗诵是旋律)附属于语言。一开始,宣叙调只有古钢琴伴奏,渐渐发展为由许多乐器或乐团以较丰富的旋律性风格加以伴奏,后来称有明显旋律的宣叙调为永叙调(Arioso)。

【奥菲欧的发展与第一部歌剧】

※Orpheus In Greek Drama

在公元前440年,古希腊的悲剧作家曾以“Orpheus In the Underworld”为题写了一部戏剧在庆祝酒神的宴会上上演。演员们带着面具穿着戏服,其中共有三个角色:orpheus, euridice 和 hades。

古希腊的戏剧并不是真正意义上的歌剧,但它对于歌剧这一种音乐形式的形成有着深远的影响。17世纪早期的作曲家相信古希腊戏剧是有演唱形式的,因此,可以说歌剧是其发展的一个理想化产物。

※J. Peri's Euridice

1600年10月6日,作曲家培里为庆祝法王 Henry IV 与 Maria de Medici 的