

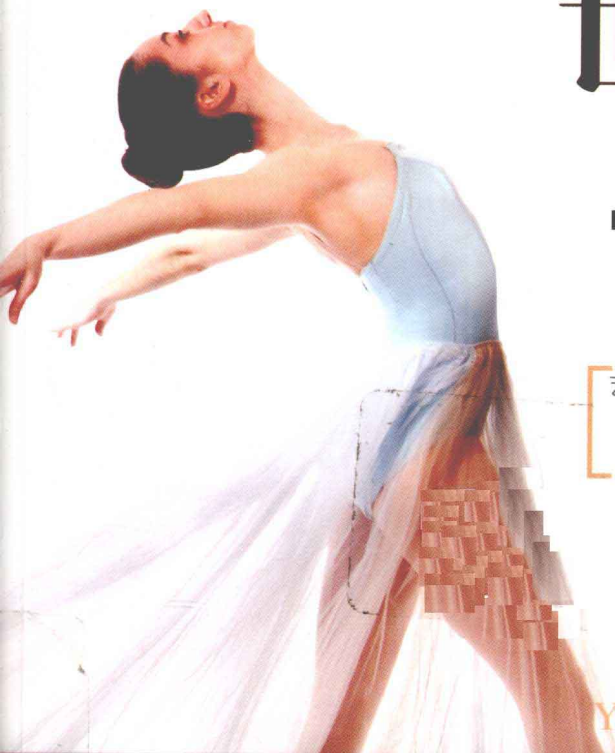

青少年艺术培养丛书

全面性·知识性·趣味性

青少年必知的 世界著名 歌剧

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。

腹有诗书气自华，人有一艺在身，
风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本书编写组◎编
刘姣娇◎编著

QINGSHAONIAN
YISHU PEIYANG CONGSHU

中国出版集团

中国出版集团

青少年艺术培养丛书
全面性·知识性·趣味性

青少年必知的 世界著名 歌剧

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。

腹有诗书气自华，人有一艺在身，
风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本书编写组◎编
刘姣娇◎编著

QINGSHAONIAN
YISHU PEIYANG CONGSHU

世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年必知的世界著名歌剧 / 《青少年必知的世界著名歌剧》编写组编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 5100 - 2211 - 1

I. ①青… II. ①青… III. ①歌剧 - 音乐欣赏 - 世界 - 青少年读物 IV. ①J617.2 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 070746 号

青少年必知的世界著名歌剧

责任编辑: 李翠英

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E - mail: pub@ gdst. com. cn, edksy@ sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2010 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 11.75

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 2211 - 1/J · 0114

定 价: 23.00 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

前 言

歌剧是一门古老的西方艺术，它拥有永恒的生命力。在流行音乐热火朝天的今天，歌剧仍然以其独特的魅力吸引着无数为它着迷的人。歌剧中生动的旋律和优美的唱词，至今还为现代的音乐作品输送着营养。

很多人都听说过歌剧，但却不甚了解，总觉得它是阳春白雪、曲高和寡。但是随着著名的卡拉夫王子咏叹调《今夜不能入睡》和蝴蝶夫人咏叹调《晴朗的一天》以及其他著名歌剧选段在我国的许多大型文艺晚会上被作为压轴演唱，越来越多的人开始了解并欣赏歌剧。随着三大男高音唱响紫禁城，以及《图兰朵》、《尼伯龙根的指环》等一系列歌剧中的经典作品登上中国的艺术表演舞台，歌剧和中国观众的距离更是逐渐被拉近。

因此，本书作为以青少年为读者对象的歌剧入门读物，从非专业性的角度，简单介绍了一些歌剧中的经典作品，希望能给刚开始接触歌剧并希望了解作品的读者提供一点帮助。

目 录

比才：《卡门》（Carmen）	（1）
凯鲁比尼：《美狄亚》（Medea）	（12）
罗西尼：《塞维利亚的理发师》（Il Barbiere di Siviglia）	（17）
莫扎特：《费加罗的婚礼》（Le nozze di Figaro）	（27）
莫扎特：《魔笛》（Die Zauberflöte）	（39）
莫扎特：《唐璜》（Don Giovanni）	（48）
普契尼：《图兰朵》（Turandot）	（64）
普契尼：《托斯卡》（Tosca）	（73）
普契尼：《艺术家的生涯》（La Bohème）	（82）
普契尼：《蝴蝶夫人》（Madama Butterfly）	（91）
威尔第：《弄臣》（Rigoletto）	（102）
威尔第：《茶花女》（La Traviata）	（113）
威尔第：《假面舞会》（Un Ballo in Maschera）	（126）
瓦格纳：《尼伯龙根的指环》（Der Ring des Nibelungen）	（137）
瓦格纳：《漂泊的荷兰人》（Der Fliegende Holländer）	（148）
瓦格纳：《特里斯坦与伊索尔德》（Tristan und Isolde）	（155）
附 录：	
（一） 近现代著名歌唱家简介	（165）
（二） 古典音乐知识简介	（176）

比才：《卡门》（Carmen）

时至今日，《卡门》已成为音乐史上最受欢迎、演出次数最多的歌剧之一，而作曲家比才为全剧创作的多首音乐，已成为脍炙人口的传世经典。它们朗朗动听、多姿多彩，并且火热、泼辣、诱人，始终充满着活力。

曾经有人这样描述《卡门》，说它在西洋歌剧中的位置就像京剧中的《苏三起解》，是最通俗、最有名的剧目；而《卡门》中的音乐，如序曲，它的知名度更好比《苏三起解》中的“苏三离了洪洞县”一般，早已到了近乎妇孺皆知的地步——的确如此，时至今日，《卡门》已成为音乐史上最受欢迎、演出次数最多的歌剧之一，而作曲家比才为全剧创作的多首音乐，已成为脍炙人口的传世经典。它们朗朗动听、多姿多彩，并且火热、泼辣、诱人，始终充满着活力。

《卡门》创作于 1873 ~ 1874 年，1875 年 3 月 3 日在巴黎喜歌剧院首演。该剧主要塑造了一个相貌美丽而性格倔强的吉卜赛姑娘——烟厂女工卡门的艺术形象。卡门使士兵班长唐何塞堕入情网，并舍弃了他在农村时的情人——温柔而善良的米凯拉。后来唐何塞因为放走了与女工们打架的卡门而被捕入狱，出狱后他又加入了卡门所在的走私贩的行列。卡门后来

又爱上了斗牛士艾斯卡米里奥，在她为艾斯卡米里奥斗牛胜利而欢呼时，却死在了唐何塞的剑下。

卡门敢爱敢恨的性格和迷人的爱情故事，成为这部歌剧的亮点之一。卡门的所作所为并不是因为贪图钱财，也不是因为她风流成性，只是由于她的感情像一只飞鸟，只爱自由自在地飞翔，而不能忍受任何束缚，所以卡门在剧终用死来忠于自己的个性，来坚持自己的独立和自由。作为一个叛逆者的形象代表，“不自由，毋宁死”是卡门身上的最突出标志。

《卡门》以女工、农民出身的士兵和其他群众为主人公，用歌剧表现社会底层男女间的俗事，并赋予它深刻的悲剧性，这在当时的歌剧作品中是罕见的、可贵的。比才避开剧情的细致描写，用音乐勾勒人物性格，渲染异国情调和特殊的环境氛围，并用音乐营造出撼人的悲剧结局，其卓越的戏剧效果，也是前所未有的。《卡门》的音乐热情、狂野，令人着魔，其中汇集了《恰巴列拉舞曲》、《塞吉迪亚舞曲》、《阿拉贡舞曲》、《吉卜赛之歌》等众多脍炙人口的迷人旋律，可谓高潮迭起，撼人心魄。

全剧共4幕。

序曲为A大调，2/4拍子，回旋曲式。整部序曲建立在具有尖锐对比的形象之上，以华丽、紧凑、引人入胜的音乐来表现这部歌剧的主要内容。该序曲集中了歌剧内最主要的一些旋律，而且使用明暗对比的效果将歌剧的内容充分地表现了出来，其主题选自歌剧最后一幕中斗牛士上场时的音乐。本剧的序曲也是音乐会上经常单独演奏的曲目。

第一幕，塞维里亚城广场。

广场左侧为骑兵队驻扎军营，近中午时分，一群官兵正无趣地看着广

场上人来人往，打发时间。突然间，人中出现一位神色稍带慌张的小姑娘，她是来自乡下的米凯拉，到城里要寻找在骑兵队担任下士军职的未婚夫唐何塞，但是唐何塞此时仍在站岗，米凯拉则借故离开。

未久，远处传来由唐何塞带队回营换班的卫兵的脚步声，广场上的孩童们蜂拥而上，唱着笛鼓进行曲《我们和士兵在一起》，以轻快的节拍模仿起骑兵队行进的模样。在同事的转告下，唐何塞知道了家乡的未婚妻米凯拉来访，遂静候米凯拉再度到来。此时已近中午时分，广场对面的烟草厂午休的钟声响起，一群烟厂女工蜂拥而出，她们人手一支烟，唱起优美热情的合唱《烟雾缭绕飘向天际》，来到广场上和情人约会。忽然间有一群男士问起：“卡门到哪儿去了？”随即卡门大大咧咧地登场。只见男士们团团围住卡门，想一睹她诱人的风采，但是卡门只对坐在一旁沉默不语、专心做事的唐何塞产生了兴趣，她有意无意地唱着《恰巴列拉舞曲》来表达她对唐何塞的好感——“爱情就像是一只小鸟，谁也不能够抓住它……如果你不爱我，而我却爱上了你，那你可就要当心了！”这首咏叹调是卡门的著名唱段，充分表现出卡门豪爽、奔放而富有神秘魅力的形象，是十分深入人心的旋律。

一曲既毕，唐何塞仍然未正眼瞧卡门一眼，卡门遂主动走上前去搭讪，并且从胸口掏出一朵红花，朝唐何塞扔去。然后在众人的取笑声中，卡门又如旋风似地离去，只剩下唐何塞仍呆立在卡门这一闹所造成的小小震撼之中。

忽然在唐何塞背后传来一阵轻声呼唤，回头一看，原来是米凯拉来了！她带来了唐何塞母亲的问候与一封信，唐何塞在感受亲情温暖之余，

仿佛又见到了美丽的家乡与慈祥的母亲，并与米凯拉以二重唱《母亲的问候》表现他对母亲的思念和对米凯拉的感情，而米凯拉却害羞地走开了。就在米凯拉走开没多久，烟厂里传来尖叫与打斗声。卡门和另外一名女工发生争执，大打出手，其余女工则各自拥护一方，相互指责对方。骑兵队队长祖尼卡指派唐何塞进入工厂内调查，并且将卡门逮捕。卡门被逮捕后，骑兵队队长祖尼卡亲自审问她，可她却漫不经心地哼起了一支小调，形象地表现出卡门放荡不羁的性格。纷乱终于告一段落，随后众人散去，广场上只剩下卡门与唐何塞两人，卡门唱起本剧中另一段有名的咏叹调《塞吉迪亚舞曲》，诱惑唐何塞把她放走，并且和她前往城墙边一家小酒馆饮酒作乐。这是一首西班牙舞蹈节奏的迷人曲子，旋律热情而又有几分野气，进一步刻画了卡门性格中的直率和泼辣。唐何塞原先还严词拒绝，但终究抵挡不了卡门魔力般的吸引力，遂解开了捆绑卡门双手的绳子。卡门还和唐何塞串通好，在押送她前往监狱的路上，她会出其不意地把唐何塞撞倒，然后再一溜烟地逃走。被卡门深深迷惑的唐何塞答应了卡门的要求，结果，卡门逃走了，唐何塞则被队长祖尼卡关进了监狱。

第二幕，塞维里亚城墙边的小酒馆。

第一幕与第二幕之间的间奏曲也十分有名。选自第二幕中唐何塞的咏叹调《阿尔卡拉龙骑兵》，其中大管以中庸的快板奏出洒脱而富活力的主旋律。

在酒客、走私客、吉卜赛人混杂的昏暗小酒馆中，卡门和两位女伴——弗拉丝基塔、麦赛德丝一起，随着热烈激荡的吉卜赛舞曲《吉卜赛之歌》翩然起舞。该曲表现了吉卜赛女郎在酒店跳舞时纵情欢乐的场面，

并以跳跃性的节奏和隐约的人声烘托出酒店里喧闹的气氛。就在酒店老板宣布打烊时间已到、众人即将离去之际，外头又涌进另一批人——斗牛士艾斯卡米里奥在众人拥簇下，来到酒店中。原本要离开的酒客为了一睹鼎鼎大名的艾斯卡米里奥的真面目，又都留了下来，而艾斯卡米里奥为了答谢众人的支持，唱起了著名的《斗牛士之歌》。这首节奏有力、声音雄壮的凯旋进行曲，叙述斗牛场上的紧张与刺激，成功地塑造了这位百战百胜的勇敢斗牛士的高大形象。末了，艾斯卡米里奥注意到坐在一旁的卡门，他原本想向这位诱人的吉卜赛女子献上殷勤，未料卡门却不屑地说：“现在要爱上你是不可能的。”但艾斯卡米里奥仍满怀希望地离去。

等到大伙儿散去，两位走私头子——丹凯罗与雷门达多上场了。他们宣称有一笔好生意可做，但是需要女士们的协助；卡门则表示，她现在正沉醉在爱情中，工作对她来说则是其次。两位走私头子和卡门的两位女伴大感意外，要她想清楚点，五人开始了一段内容丰富的五重唱《有一笔好生意要做》。此时远方传来了一阵嘹亮的歌声，卡门跑到窗前一看，原来是她的心上人唐何塞来了。卡门为了答谢唐何塞为她所做的牺牲，于是翩然起舞，以飨爱人。可就在唐何塞沉醉于卡门曼妙舞姿的同时，远方传来了军队归营的号角声，唐何塞虽舍不得卡门，但是又顾及军职与荣誉，打算忍痛离去，此举让卡门大为不悦。唐何塞掏出卡门先前丢给他、而现在已经枯萎的那朵小花，唱起《花之歌》，以证明他对卡门的爱意。唐何塞告诉卡门，他在狱中，每天都会看着这朵花，思念着卡门。卡门听后，由嗔转喜，要唐何塞和她一起到山上过吉卜赛人的生活，充分享受自由。但唐何塞表示，由于军职在身，无法随卡门四处流浪。正当唐何塞准备离去

时，骑兵队队长祖尼卡忽然出现了。原来他也爱慕卡门，所以来和卡门搭讪，不料见到刚出狱的唐何塞也在场。祖尼卡命令唐何塞马上返营，随之两人之间发生了激烈的打斗，卡门见状，引来了一大群走私客将祖尼卡制服。事已至此，唐何塞已是骑虎难下，只好随卡门一同过吉卜赛人的漂泊生活。

第三幕，夜晚的荒山谷地。

第二幕与第三幕之间的间奏曲是一段轻柔、优美的旋律，长笛与竖琴在其中交相辉映，饱含脉脉的温情。

走私队伍扛着沉重的行李，齐声哼唱着《走私者合唱》，缓缓爬上山坡。在大伙儿暂歇之后，唐何塞走到卡门身旁，打算与卡门说说心里话，卡门却冷冷地说她现在已经不像过去那样爱唐何塞了，请唐何塞好自为之。卡门和同伴拿起纸牌玩起算命游戏，不料却都出现“死亡”的象征，乐队在此奏出了“命运主题”。于是卡门无奈地唱起《纸牌三重唱》，表示接受命运的安排——“先是我死，然后就是他（唐何塞）”。

走私队伍休息结束之后，即将下山进行交易，只留下唐何塞一人留守营地。此时米凯拉在山地向导带领下登场，她此行是要找到已被卡门完全迷住心窍的唐何塞，劝他早日回家。在向导离去后，米凯拉独自一人身处荒山野地，以咏叹调《我无所畏惧》祈求上天保佑她完成心愿。当米凯拉发现唐何塞身影时，正想开口呼喊唐何塞，却看见唐何塞拿起枪支瞄准了另一个上山的访客。这位访客就是斗牛士艾斯卡米里奥，他此番上山是要寻找他心爱的卡门。唐何塞见到情敌出现，不免妒火中烧，两个人发生激烈打斗，被赶回营地的走私客拉开。艾斯卡米里奥临走前礼貌性地邀请大

家观看他即将在塞维里亚城举行的斗牛表演，随后就唱着斗牛士之歌的曲调下山去了。而卡门此时的心也完全被艾斯卡米里奥给捕获。唐何塞见状，更是气愤难平。当走私队伍就要再度出发时，有人发现大岩石后面有个身影，唐何塞一看，竟然是米凯拉！米凯拉告知唐何塞，母亲重病，不久人世，请他速回家中。唐何塞心里却还牵挂着卡门，在离去前，他告诉卡门：“总有一天我们还会再见面的。”

第四幕，塞维里亚斗牛广场。

斗牛表演当天一大早，广场上便人潮如织，小贩、赌客、观众齐聚，等待表演开始。随后，在群众的欢呼声中，艾斯卡米里奥伴随着《斗牛士进行曲》登场。他向一旁的卡门倾诉爱意，愿把在斗牛表演中的荣耀献给卡门。此时，弗拉丝基塔与麦赛德丝发现唐何塞也混在人群中，她们提醒卡门要格外当心，但卡门不以为意，并走出斗牛场外，准备找唐何塞把话说明白。此时的唐何塞已经穷困潦倒，他为了卡门已失去了一切，他请求卡门念在过去的份上，回心转意，但卡门不为所动，表示她已不再爱唐何塞了。此时斗牛场中一阵欢呼，卡门闻声转身进场，唐何塞一个箭步挡住卡门的去路，两次逼问卡门是不是还爱着斗牛士艾斯卡米里奥，而卡门不耐烦唐何塞的盘问，丢还了唐何塞先前送给她的戒指。唐何塞一怒之下，拿起短刀刺进卡门的胸膛。

斗牛表演结束，众人散场，只见倒在血泊中的卡门，以及趴在卡门身上痛哭的唐何塞。

全剧终。

对这部歌剧第四幕的结尾，柴可夫斯基评价到：“当我看这最后一场

时，总是止不住泪水。一方面是观众看见斗牛士时的狂呼，另一方面却是两个主人公最终死亡的悲剧结尾，这两个人不幸的命运使他们历尽辛酸之后，最终还是走向了不可避免的结局。”

《卡门》是19世纪能与旷世奇才莫扎特的作品相提并论的几部歌剧之一，但它在诞生之时，却不被当时的观众和社会环境所接受。

1875年3月3日，歌剧《卡门》在巴黎喜歌剧院首演。开演之前，观众从“高雅的歌剧形式表现高雅的人物和故事”的欣赏习惯出发，对剧中人物的“低级”出身简直难以适应。因为剧中女主角是制烟厂女工（一个吉卜赛女郎），男主角是个普通士兵，另一男主角则是连生命都没有保障的斗牛士，他们都是典型的社会底层人物。而随着剧情发展，某些让他们不屑的场面更是不断出现：一群吸烟的女工吵骂、打架的场面以及残忍的斗牛……于是，观众认为，这简直太粗俗了，难以接受。

巴黎的报纸素来热心歌剧的评论，然而这一次，反应却十分冷淡。一位批评界人士认为“乐队的演奏乱七八糟”；而另一位则评价说，“乐曲缺少创新和个性”。就这样，《卡门》的首演以比才意想不到的情形失败了。对于现代人来说，当时巴黎批评界对这部旋律优美、配器出色、创意惊人的歌剧的大肆贬低说明了他们的无知和恶意。然而，作为比才最为呕心沥血的作品，《卡门》的失败，给了比才巨大的精神打击。3个月后，比才因心脏病猝发身亡，终年37岁。

卡门之死，是悲剧；比才之死，也是悲剧。但歌剧《卡门》获得了永生。

另外，喜爱这部歌剧的听众如果了解一下剧中的那些经典唱段的

话，不妨去听一下西班牙著名女中音歌唱家贝尔冈扎和男高音歌唱家多明戈与迈因斯于 1978 年录音的《卡门》唱片。该唱片是这部歌剧最经典的一个版本。贝尔冈扎从爱恨分明的角度来诠释卡门这个不断追求爱情的吉卜赛女郎。她的声音圆润、浑厚，音色优美、沁人肺腑。她采用现实主义的表现方式，摒弃了闹剧的成分，使得角色的形象、情感更为真实，更具生命力。她演绎的卡门充满了女性的魅力，敢爱敢恨，勇于追求爱情，几乎达到了理想的境界。贝尔冈扎因此也被公认为迄今为止“卡门的最佳诠释者”。另一位女歌唱家科特鲁芭丝的声音素质与米凯拉的形象、气质极为相符。她的表演形式很内敛，音色优美、演唱抒情、感情真挚、形象逼真，具有典型的淑女气质，是这个角色的最佳扮演者之一。多明戈与迈因斯两位歌唱家在剧中也有上乘的发挥，对角色的诠释也十分成功。这张唱片曾被美国《TAS》、日本《唱片艺术》推荐为最佳录音版本，是《企鹅唱片指南》推荐的“三星带花”的版本，也是“DG 100”之一——掰开手指细数，能同时获得如此肯定的唱片，历史上一共不超过 10 张。

作者简介

乔治·比才 (Georges Bizet, 1838 ~ 1875)

法国作曲家。比才深造于巴黎音乐学院，1857 年获罗马作曲大奖。在罗马，他创作了一部喜歌剧《唐·普罗科皮奥》和一部合唱交响曲《瓦斯科·达·加玛》，回到巴黎后又创作了几部歌剧包括《采珠者》、《珀思丽妹》和《贾米莱》，都不很成功。1873 年，比才开始创作以梅里美同名小说为脚本的喜歌剧《卡门》，该剧成为有史以来最具影响的一部歌剧。19 世纪 60

年代初比才创作了一部五幕歌剧《伊凡四世》，后来他舍弃了这部歌剧，把其中的某些音乐用到其他作品中，此歌剧在第二次世界大战后以不全的版本上演，改称《伊凡雷帝》。比才生前的非歌剧作品较为成功，如组曲《罗马的回忆》，配剧音乐《阿莱城姑娘》、《小组曲》、《儿童的游戏》等。作为一位颇有成就的钢琴家，比才还创作了一些钢琴曲，他的歌曲和教堂音乐也是高质量的。1875 年 6 月，比才因精神上过度的抑郁导致了心脏病猝发，在巴黎近郊布西法尔的寓所里，未满 37 岁就过早地离开了人间。

相关链接

贝尔冈扎 (Teresa Berganza, 1935 ~)

西班牙著名次女高音、女中音歌唱家。曾在马德里音乐学院主修钢琴，声乐本来是其第二专业。1954年，贝尔冈扎在音乐学院声乐比赛中获一等奖，1955年在马德里举行了她的首场音乐会，1957年在伊莎贝尔·卡斯特罗声乐比赛中获一等奖。

1957~1958年，她因在斯卡拉剧院饰罗西尼歌剧《奥里伯爵》中的伊莎利尔而大获成功。贝尔冈扎被认为是当代最杰出的女中音，对乐句的处理和润色有着极为突出的能力和鲜明的个人特点，她演绎的《卡门》被公认是最出色的经典。她在演唱歌剧的同时还演唱艺术歌曲，尤以演唱西班牙歌曲最为出彩。

凯鲁比尼：《美狄亚》（Medea）

如今，提到歌剧《美狄亚》，只会让人想到两个名字：作曲家，凯鲁比尼；还有，就是伟大的卡拉斯！人们这样评价卡拉斯和她演绎的美狄亚——“卡拉斯的每一次美狄亚演出就是一次生命的燃烧”！

《美狄亚》创作于1791年（在凯鲁比尼之前，夏庞蒂埃在1693年创作过一部《美狄亚》），是凯鲁比尼所作约30部歌剧中最为优秀者，剧本根据尤利庇德斯和塞纳卡的故事，由科纳莱编写。该剧讲述的是被丈夫无情抛弃的美狄亚，为了报复，先烧死了丈夫的新欢，最后杀死了自己的亲生骨肉，葬身于烈焰之中的悲剧。

全剧共3幕。

第一幕，伊阿宋与科林多王克萊昂特的女儿格劳切的婚礼上。

格劳切深情地唱出咏叹调《啊，来吧，爱之神》，正当伊阿宋唱出《我不会再与她会面》安慰新娘时，伊阿宋的前妻美狄亚带着面

