

贝 贝 特 音 乐 馆

你不能不知道的 100 部歌剧

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

你不能不知道的
100部歌剧

J832/3

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

本书经由中国台湾高谈
文化事业有限公司授权发行

著作权合同登记图字:20-2003-133号

图书在版编目(CIP)数据

你不能不知道的100部歌剧/高谈文化编辑部编.
桂林:广西师范大学出版社,2004.2
ISBN 7-5633-4351-2

I.你… II.高… III.歌剧-简介-世界
IV.J832

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第121351号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路15号 邮政编码:541004)
网址:www.bbtpress.com

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

保定市印刷厂印刷

(保定市西二环江城西路 邮政编码:071051)

开本:889mm×1194mm 1/32

印张:8.75 字数:120千字

2004年2月第1版 2004年2月第1次印刷

定价:20.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

目 录

蒙特威尔地/1

《奥菲欧》《波佩阿的加冕》

格鲁克/7

《奥菲欧与尤丽迪茜》

莫扎特/9

《克里特王伊多梅纽斯》《后宫诱逃》《费加罗的婚礼》

《唐璜》《女人皆如此》《魔笛》《狄托的仁慈》

贝多芬/26

《非德里奥》

韦伯/29

《魔弹射手》

罗西尼/33

《阿尔及尔的意大利女郎》《辛蒂蕾拉》《赛米拉密德》

《威廉·退尔》《塞维利亚的理发师》

唐尼采蒂/46

《拉美莫尔的露契亚》《爱的甘醇》《军中女郎》

《宠妃》《唐·帕斯夸莱先生》

贝利尼/56

《卡普列蒂家族和蒙太基家族》《诺尔马》《梦游女》《清教徒》

尼柯莱/64

《温莎的风流娘儿们》

托马/67

《迷娘》

瓦格纳/70

《漂泊的荷兰人》《汤豪塞》《罗恩格林》

《特里斯坦与伊索尔德》《纽伦堡名歌手》《莱茵河的黄金》

《女武神》《齐格菲》《众神的黄昏》《帕西法尔》

威尔地/97

《欧那尼》《麦克白》《纳布科》《弄臣》《游吟诗人》《茶花女》
《假面舞会》《命运的力量》《唐·卡罗》《阿依达》《奥赛罗》《法斯塔夫》

古诺/132

《浮士德》

奥芬巴赫/135

《地狱的奥菲欧》《霍夫曼的故事》

斯美塔那/140

《被出卖的新嫁娘》

小约翰·施特劳斯/143

《吉卜赛男爵》《蝙蝠》

鲍罗廷/149

《伊戈尔王子》

蓬基耶利/151

《船女焦孔达》

圣-桑/153

《参孙与大利拉》

比才/156

《卡门》

穆索尔斯基/159

《鲍里斯·戈东诺夫》

柴可夫斯基/162

《叶甫盖尼·奥涅金》

马斯内/165

《曼依》《维特》

博伊托/170

《梅菲斯托费尔》

雅那切克/173

《卡佳·卡芭诺娃》《狡猾的母狐狸》

洪佩尔丁克/178

《汉泽尔与格蕾泰尔》

里姆斯基-科萨科夫/181

《金鸡》

雷昂卡发洛/184

《丑角》

普契尼/187

《曼依·莱斯柯》《西部姑娘》《外套》《修女安杰莉卡》

《贾尼·斯基基》《托斯卡》《波希米亚人》《蝴蝶夫人》《图兰朵》

德彪西/210

《佩利亚斯与梅丽桑德》

马斯康尼/213

《乡间骑士》

理查·施特劳斯/216

《玫瑰骑士》《莎乐美》《厄勒克特拉》

《纳克索斯的阿里阿德涅》《无影子的女人》《阿拉贝拉》

齐雷亚/233

《阿丽安娜》

乔达诺/236

《安德烈·谢尼耶》

莱哈尔/239

《风流寡妇》

勋伯格/242

《摩西与亚伦》

拉威尔/245

《西班牙时刻》《顽童惊梦》

巴托克/250

《蓝胡子城堡》

贝尔格/254

《沃伊采克》《露露》

格什温/258

《波吉与贝丝》

普罗科菲耶夫/261

《火天使》

怀尔/264

《三分钱歌剧》

肖斯塔科维奇/267

《穆金斯克郡的麦克白夫人》

布瑞顿/270

《彼得·葛莱姆》

《奥菲欧》

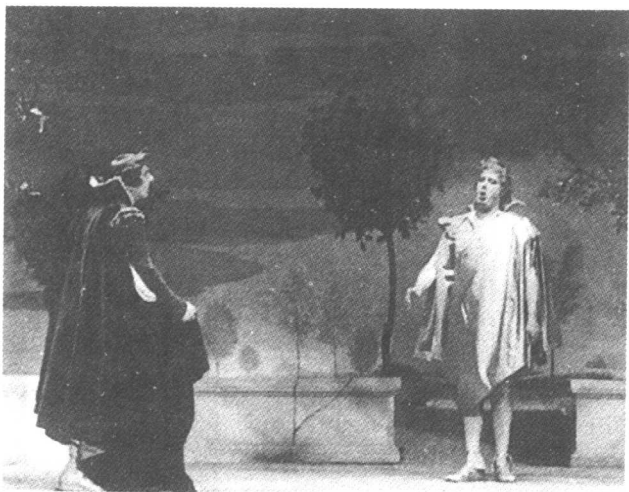
L' Orfeo

这除了是蒙特威尔地最早创作的歌剧外，在戏剧的表现上也是歌剧史上最初的杰作。

音乐精灵出现，宣告说：“音乐可以治愈紊乱的心，它奏出的音乐，可以感动野兽的心，连地狱也会遵照其愿望，实现奥菲欧的话。”

水精与牧羊人们正以快乐的合唱和舞蹈庆祝奥菲欧与尤丽迪茜的婚礼。奥菲欧唱着“天上的玫瑰，人世的生命”，获得了尤丽迪茜的欢心，尤丽迪茜也以“这么大的快乐不能言传”回应，互相倾诉彼此坚定的爱情。不久后再度回到水精与牧羊人们的明朗合唱，强调出牧歌风格的和平气氛。

水精与牧羊人们正围绕奥菲欧，载歌载舞祝福他。突然间女使者出现，唱出“啊，悲惨又严酷的命运”，传达尤丽迪茜被毒蛇咬死的噩耗。奥菲欧顿时陷入悲痛深渊，唱出“我的命根子，你已死了吗”，随后发誓要到黄泉之国救回尤丽迪茜，接着向牧羊人们告别。前来传达不幸消息的女使者，看到奥菲欧

蒙特威尔地《奥菲欧》第三幕第一景，于米兰斯卡拉剧院演出时的情形。

悲痛万分的样子，自己也决定住在洞穴里度过痛苦的一生。奥菲欧与女使者离去后，水精与牧羊人们接着唱出悲叹的合唱。

为拯救尤丽迪茜的奥菲欧，来到三途河的河畔。这时候，希望仙子出现了，她勉励奥菲欧要鼓起勇气，可是三途河的渡船夫卡隆特，却以活人不得通过为理由，冷酷地阻绝了奥菲欧的去路。奥菲欧唱出“强而有力的精灵啊”，拼命哀求把妻子还给他。不懂得什么叫哀怜的卡隆特，依旧无动于衷，不久后却被奥菲欧的优美歌声迷惑，渐渐地入睡。奥菲欧因此趁机安全渡过三途河。精灵们齐声合唱赞扬奥菲欧的勇气。

地狱之王普鲁东的妻子普罗赛碧娜，深受奥菲欧的歌声感动，热心恳求国王垂听奥菲欧的悲诉。不久，普鲁东的心也被奥菲欧的深情感动，终于答应让奥菲欧带回尤丽迪茜。但命

令奥菲欧，在走出冥府回到人世之前，绝不可以回头看妻子。随后精灵们便歌颂出爱的胜利，奥菲欧高兴地走向阳间。然而，他心中却禁不住想看爱妻一眼，当他犯忌回头一看时，尤丽迪茜悲伤唱出“啊，多么温柔，多么辛酸的眼神”后，便消失了踪影。精灵们也感叹合唱出“奥菲欧战胜地狱，却被自己的心击溃”。

再度失去尤丽迪茜的奥菲欧，哀痛唱出《山也悲叹，石也哭泣》。此首悲叹之歌，也加入了山中回音的印象性效果，制造出无比凄凉的气氛，成为全剧的压轴。这时候，腾云驾雾的阿波罗从天而降，他伸出援手鼓励心情陷入谷底的奥菲欧，并一边在天上悄悄做出尤丽迪茜的面貌，使奥菲欧得以心安，一边把他带到天上而去。升天的两人唱出“边唱歌边升天”，送行的牧羊人则同声合唱出赞歌《去吧奥菲欧，蒙神之召，你将在天上获得永恒的平安》。在合唱的同时，舞台的大幕在三拍子的摩尔人舞曲(Moresca)的舞蹈中落下。

《波佩阿的加冕》

L'incoronazione di Poppea

这是蒙特威尔地最后的一出歌剧，也是巴洛克歌剧中的最伟大杰作。

卡罗柯洛波拉演出《波佩阿的加冕》的剧照。

命运之神、美德之神与爱神相继出现，互相争辩自己所拥有的力量。爱神说，我将以如下一出戏，证明爱的力量最强。

罗马武将奥特内完成任务后，在黎明到来之前自战地归来，赫然发现自己家门前有皇帝尼禄的卫兵在打瞌睡，奥特内察知妻子波佩阿与君主的暧昧关系后，愤恨地诅咒红杏出墙的妻子后悻悻离去。不久，尼禄与波佩阿双双出现，波佩阿缠住欲返回皇室的尼禄不放，想当皇后，尼禄终于答应她会休掉皇后奥塔维亚。尼禄离去后，波佩阿的奶妈阿娜塔，苦口婆心地劝阻波佩阿的野心。

在皇宫里，奥塔维亚正在悲叹丈夫的欺瞒行为，奶妈在一旁安慰她。不久，尼禄的老师塞内卡（哲学家）来到，规劝奥塔维亚为了保住皇后的地位必须暂时忍耐，皇后于是走到神殿祈祷，留下塞内卡一人。突然间，智慧女神帕拉德出现，预言塞内卡将不久于人世后消失。这时候尼禄来到，宣布将与奥塔维亚离婚，决定迎娶波佩阿为后，塞内卡加以劝阻，受到皇帝的怒斥。

尼禄再度造访波佩阿。波佩阿对皇帝的决定感到高兴，并巧妙唆使尼禄除掉阻碍其前程的塞内卡。接着由奥特内出场，他逼迫波佩阿重新考虑这件事，但她的态度冷淡，说完告别的话后立即离去，留下独自悲叹的奥特内。

正当塞内卡陷入沉思的时候，卫兵队长李伯托带着皇帝的赐死旨意来到。塞内卡不听好友与家人的劝阻，坚决遵从旨意自杀身亡。皇宫里正举行庆祝塞内卡死亡的欢宴，尼禄与好

友鲁卡诺一起欢唱出爱的喜悦。想杀死不贞妻子泄恨,却又下不了毒手的奥特内,被皇后奥塔维亚威胁,要他暗杀波佩阿,犹豫不决的奥特内,终于换上皇后侍女德鲁西拉(Drusilla)的服装,前去暗杀波佩阿。

这时波佩阿正为着塞内卡之死十分兴奋,期望能赶快获得加冕,于是向爱神祈祷后在不知不觉中睡着了。唱着催眠曲的阿娜塔离去后,爱神从天而降,答应保护波佩阿的安全。不久后,乔装成侍女的奥特内出现,准备刺杀波佩阿时,被爱神阻挡,波佩阿立即醒来大叫,奥特内惊慌逃离,阿娜塔紧追在后。

阿娜塔以为刺客是侍女德鲁西拉,便带着捕头去找德鲁西拉。知道事情真相的德鲁西拉,由于深爱着奥特内,自愿替身顶罪。当尼禄判她死罪时,奥特内出现并自首,表示自己才是真正的凶手。皇帝于是下令将互相袒护的奥特内与德鲁西拉,以及阴谋的元凶奥塔维亚,一起驱逐出境。扫除所有障碍后,尼禄与波佩阿高兴地唱出欢喜的二重唱。阿娜塔则称颂波佩阿即将加冕,庆幸自己也从卑微的奶妈晋升成皇后贴身的女官。被判乘坐小船放逐海上的奥塔维亚,悲叹自己将离开罗马,唱出绝望的《再见罗马》离皇宫而去。爱情终于成就,不久后皇宫开始举行波佩阿的加冕典礼。朝里的大小官吏齐聚一堂,同声称颂赞美新皇后,最后以尼禄和波佩阿的《爱的二重唱》结束全剧。

格鲁克 (1714—1787)

Gluck, Christoph Willibald

《奥菲欧与尤丽迪茜》

Orfeo ed Euridice

这是音乐史上著名歌剧改革理论的划时代作品，也是格鲁克的代表作。音乐的张力与丰富的表现力，皆与根据著名希腊神话故事写成的剧本紧密结合。此外，其废除装饰与华丽技巧，使音乐与语言有力结合的咏叹调，还有音乐史上首创伴奏朗诵调(Recitativo accompagnato)的用法等，也给后世极大的影响。这样的杰作，在首演两年后才终于在巴黎上演。

奥菲欧的妻子尤丽迪茜被毒蛇咬伤而死，奥菲欧正哭倒在爱妻坟前，悲痛地叫着：“尤丽迪茜啊！”牧羊人与森林的精灵们也围在一旁唱着悲叹之歌，少女们一边跳舞一边将手上的鲜花撒向坟墓，大家一同安慰奥菲欧后逐渐离去，孤独的奥菲欧，继续殷切地向诸神祷告，请求将他的妻子还给他(咏叹调《亲爱的人，我呼唤你》)，他责备神明无情，然后觉悟叫道，只要能够救回爱妻，他愿意踏入恐怖的洞窟。这时候，爱神阿摩尔出现，告诉他说丘比特非常同情他，并教他可以利用自己的歌声，“只要你的歌声能感动冥府的复仇女神、妖怪及亡灵们，

就可以带回尤丽迪茜。”奥菲欧回答说,他愿意赴汤蹈火接受各种试炼。接着阿摩尔又叮咛说:“在你把妻子带回人世之前,你不可以回头看她抱她,若打破此一禁忌你将永远失去妻子(咏叹调《不可回头看》)。”阿摩尔说完便消失无踪。奥菲欧马上发誓遵照约定出发,这时天空亮出一道闪光,雷声四起。

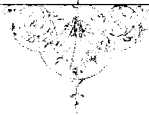
复仇女神、妖怪及亡灵们,纷纷跳起诡异之舞,看到奥菲欧到来,个个怒目相视,围住奥菲欧恫吓他,然后又疯狂起舞。这时候奥菲欧勇敢地弹起竖琴,哀伤地唱出“行行好,请可怜我啊”。刚开始冷淡以待的复仇女神与妖魔们,慢慢地也被竖琴的优美声音迷住了,终于愿意细听奥菲欧的倾诉了。

在百花怒放的原野上,精灵们翩翩起舞(芭蕾场面《精灵之舞》)。如从梦中醒来的奥菲欧,唱出对自然美景的感动(咏叹调《多么美丽的晴空》)。正当奥菲欧四处寻找妻子的时候,精灵们带着尤丽迪茜到来。奥菲欧与尤丽迪茜手牵手互不相看,一同走向人世间。

奥菲欧拉着尤丽迪茜的手前进。妻子抱怨丈夫为何不看她一眼,丈夫默而不答,妻子伤心唱出咏叹调《这是多么难受的一刻》,并开始啜泣哭诉,奥菲欧终于忍耐不住回头一看,尤丽迪茜立即倒地气绝身亡。奥菲欧非常懊悔悲叹(咏叹调《我失去了尤丽迪茜》),抽出短刀准备自杀。这时候爱神阿摩尔适时出现,认定奥菲欧的诚实,又救活了妻子尤丽迪茜,让两人欣喜相拥,快乐回到人间。

全剧就在众人称颂爱神的歌舞声中落幕。

莫扎特 (1756—1791)

Mozart, Wolfgang Amadeus

《克里特王伊多梅纽斯》

Idomeneo, re Creta

舞台是特洛伊战争后的克里特岛。特洛伊公主伊丽雅虽成为克里特的俘虏,但却与克里特的王子伊达曼特相爱。而逃亡至克里特的埃莱克特拉也同时爱上了王子。另一方面,克里特王伊多梅纽斯在自战争归来的途中遇上海难,他向海神内普敦(Neptune)许愿,只要能救他一命,他愿意将登陆后第一个遇见的人当做祭品贡献给海神。不料国王第一个遇见的人,却是自己的儿子伊达曼特。国王不敢将事实告诉王子,心里十分苦恼。

国王计划趁海神的怒气未平息之前,先让王子与厄勒克特拉一起逃到希腊的阿格斯(Argos)。王子却安慰着获悉此事而悲叹的伊丽雅。国王见状,知道他们两人彼此相爱,更加深心里的困扰。另一方面,厄勒克特拉却为此事而兴高采烈着。然而,当王子与厄勒克特拉准备出海的时候,突然掀起惊涛骇浪,海上出现一只怪兽,向众人怒吼。知道这是海神作祟的国王,大叫着请惩罚我一人,不要伤害他们。觉悟死亡,准备与怪兽决一死战的王子,和伊丽雅互诉爱的誓言。随后国王与厄勒克特拉也跟着出现,四人各自唱出不同的内心感受。灾祸不断

蔓延国内。大祭司告诉国王说,必须向海神献上活祭品。这时候国王才告诉大家,海神所要的活祭品是王子伊达曼特,众人惊愕不已。就在国王面对自愿当活祭品的王子,准备举刀挥下的时候,伊丽雅趋前表示自己愿意当王子的替身。伊丽雅为爱牺牲的精神,感动了海神,突然间海神传出谕令说:“让伊达曼特继承伊多梅纽斯的王位,并娶伊丽雅为后。”疯狂嫉妒的厄勒克特拉被遗忘在一边,歌剧就在众人的欢喜声中落幕。

此出歌剧是为了在1781年的狂欢节上演,受慕尼黑宫廷委托而作。当时经过曼海姆、巴黎之旅更加成熟的莫扎特受托写作这部歌剧。这正符合他的心愿,也使他全力以赴。这一点从剧本的细腻制作,歌手的适度安排,都经过再三推敲与修正即可看出。莫扎特采用庄歌剧形式,扩大法国风味,这部风格独特新颖的歌剧杰作就这样诞生了。

实际上,本作品也有别于过去偏重咏叹调的传统庄歌剧,而是采用咏叹调(Aria)、干枯朗诵调(Recitativo secco)、伴奏朗诵调、重唱、合唱与芭蕾等巧妙交织混合变化的表现手法,而且全部不破坏戏剧的流程,以连续不断的流动方式串联起来。特别是表示民众的合唱,其张力更充分体现了歌剧的张力。其余若干卓越的重唱曲中,最值得一提的是,据说莫扎特本人也非常满意四重唱曲,其巧妙捕捉四人不同心思的唱法,就是相当革新的手法。