

歌

劇

A

B

C

張

若

谷

中華民國十七年九月出版

歌

劇 A B C (全一冊)

不准翻印

實價六元二角

發行所

著者 出版者 印刷者 發行所
A B C 叢書社
世界書局
世界書局
世界書局
上海四馬路
世界書局

目次

緒論

第一章	歌劇之定義	一〇
第二章	歌劇之生命	一四
第三章	歌劇之情調	二一
第四章	歌劇之分類	二六
第五章	歌劇與神劇	二九
第六章	歌劇之音樂	三五
第七章	歌劇之作詞	四六
第八章	歌劇之作曲	五六
第九章	歌劇之表演	六〇
第十章	歌劇之起源	六九

第十一章	歌劇之勃興	七四
第十二章	歌劇之改革	八二
第十三章	歌劇與樂劇	八九
第十四章	歌劇之派別	九七
第十五章	歌劇之本事	一一〇

一	意大利之部	一一一
二	德意志之部	一二七
三	法蘭西之部	一二二
四	奧大利之部	一二四
五	匈牙利之部	一二五
六	俄羅斯之部	一二六
七	斯拉夫之部	一二七

附錄 參考書目

歌劇 A B C

緒論

自從西方的文化輸進到中國來了以後，科學、宗教、哲學、藝術許多海外的好寶貝，都像泉源一般地涓涓滾流到我們一片荒瘠的中國土壤，灌溉着那埋藏在地下的一切土產種子，助進他們茁萌芽秧，使有開放燦爛鮮美華實的一天。

在這一切舶來的寶貝裏面，西方的音樂也僥倖跟了那一「永久之都」的意大利天主教神父們，混進到中國的宮庭裏來了。以前，在元代雖早已有興隆笙——西洋管風琴的雛型——在朝廷奏演（註一），但是依據歷史上可考證的記載，在明末時代，意大利耶穌會神父瑪竇於萬曆二十八年進表裏面

，有「……謹以天主像一幅……西琴一張，奉獻於御前」字樣；又在畢方濟崇禎十二年上疏裏，也有「敬獻……西琴一張，風篁一座」（註二）等字樣，可見西洋音樂最早輸入中國者僅爲幾種簡單的樂器。後來在清代維新的時期，有許多青年學生出洋留學日本歐洲的時候，其中出了幾位熱心於音樂的教育研究者，學習了一些普通的音樂教育知識，回到祖國後就在師範學校裏附設了一個副科，把音樂圖畫手工體操各科合併在一起，於是造就了許多畸形不健全的美術教員出來。中間經了這一般教育家相當的互礎提倡，結果只在一切所謂新式學制的學校裏，得到把音樂成爲獨立的一科，但是，仍舊沒有什麼良好的成績。

最近在中國，提倡藝術的運動好像熱鬧得很，公私創辦

的藝術學校，單在人文薈萃之區的上海，有五六座左右。而且還有專門研究音樂的國立音樂院了。但是，因為人才缺乏，於成績上也沒有什麼貢獻。旁的不必講，單看純由中國樂匠奏演的正式音樂會有過幾次的舉行？在每次秋冬春三季上海市政廳裏面的星期交響樂會，聽衆中有幾個中國人？你們就要對於中國音樂的前途，不得不抱悲觀起來。進一步，推至於那綜合音樂大成的歌劇，在上海每年終有從意大利來的歌劇團的表演，除了極少數的上海西僑，每夜在劇場裏老佔着同一的座位以外，在頭二等的座位裏，竟找不到半個中國人的影子！

雖則歌劇這二個字已成爲中國輓近流行的一個時髦新名詞了。實際上，還是由一兩個迎合社會民衆低級趣味的胡鬧

份子，在那裏串做賣野人頭一類的把戲。他們一輩子簡直不懂得什麼音樂，連音樂曲式的常識都沒有；編就了許多不倫不類只可教孩子們學習的歌曲，綴上一點舞蹈與舞台布景，居然就自稱起歌劇來了。甚至於有些人們，會把還不像正式兒童歌舞劇的東西，冠上了一個大歌劇 *Grand Opera* 的名詞，但是他們還終算乖巧，在廣告與節目上用的西文名詞是「小歌劇」*Operetta* 而不是「歌劇」*Opéra*。倒也免去了了一個笑話。

此外還有一般自命為戲劇家的中國文人，每好把中國的舊劇——或稱京劇與歌劇作比較，說什麼「京劇性質純是歐洲歌劇體裁。」舊劇是歌劇，而音樂却異常之簡單——一類的話。其實說這些話的人，僅僅了一些西洋普通戲劇的知識，何嘗知道真正純粹的歌劇是怎樣一回事？他們讀了幾篇戲曲

劇本，或是看了幾齣舞台上表演的戲劇，歌劇自然也看過；的確他們看過了不少齣數的歌劇，但是他們並沒有聽過歌劇呀！他們一方面很謙虛地辯白他們是不懂音樂的，但是另一方面却偏會說：『中國的戲曲，無論梆子、二簧、崑曲，都是唱與說白合併的，完全是含有歌劇的性質。』關於這樣的歌劇界說是否確切，等在後面再來討論。他們並不是不知道歌劇的種類與性質，却又偏好把中國舊劇中的李陵碑空城計二進宮等比之爲純粹歌劇；黑風帕梅龍鎮等則爲滑稽歌劇；小上坟小放牛等則爲『小曲與說白合併的歌劇 *Operetta*』。這都真是不可思議的比較！老實說罷，不常入西洋歌劇劇場的人不容易知道歌劇是什麼一回事的；沒有音樂素養的人更不會了解歌劇的藝術。音樂原來是一切藝術中最不容易了解的

一種，歌劇是集成聲樂與器樂大成及綜合其他姊妹藝術——繪畫、建築、舞蹈、文學——的一個總表演，當然是種更難於了解的了。正如某詩人所說的：『戲劇是沾了思想的光，僥倖混進中國來的。不過藝術不能這樣沒有身分。你沒有誠意請他，他也就同你開玩笑了，他也要同你虛與委蛇了。』（註三）歌劇何曾也不是如此嗎？

我們凡是研究西洋音樂的人，雖未必一定要排斥中國的舊劇。但是，實際上中國的舊劇到了現在已完全入於崩壞的時代了。（註四）却還有許多從歐美各國的研究戲劇者，承認『中國的歌劇——即指舊劇或稱京劇——從原質上，構造上兩方面看起來，是應當改良』。他們一方面提倡「改良」中國戲劇；一方面却又主張『把白話劇重新提倡起來，與歌

劇並駕齊驅，可將歌劇置之不理，任他自生自滅』，他們『覺得歌劇沒有單獨存在的理由，因為歌劇是浪漫派時代的出產品，到了現在寫實主義盛行的時代，更有些不倫不類』。他們所以會有發表這種似是而非的矛盾議論，大約最大的原因，就是根本不知道歌劇是什麼一回事！而且載了西方的有色眼鏡來觀察中國的一切事物，就會施用中西比較的邏輯方法，同時也高唱着時代主義的空泛名詞了。這一般人的可笑見解，同那一般盜借歌劇的名義來圖謀名利的無聊之徒相比起來，有什麼多大的分別呢？

我敢斷定，我們中國人，除了少數有異國情調的藝術愛好者外，至少在這十年之內，大家都不容易了解歌劇，而且也不會愛好歌劇。西洋的歌劇，要希望在中國發達起來竟好

像是緣木求魚，水中撈月一般。假如要希望中國有產生真正純粹歌劇的一天，在現在音樂與文學及其他一切藝術饑荒貧乏的時期內，那真是與駱駝穿針孔同樣爲不可能的事。

我個人雖深愛好歌劇，但是守株在老大的祖國，竟沒有機會可以作世界歌劇的巡禮。只能在我生長地的上海，每年一度去鑑賞那意大利旅行歌劇隊的表演，或在音樂會中傾聆歌劇中的片段樂曲，也可以算是聊勝於無吧。

直到現今，關於歌劇的書籍，在中國出版界裏寥寥無幾。專著只有王興祈氏的西洋音樂與戲劇，俞寄凡氏的西洋之神劇及歌劇等幾種小冊子，可惜都單是偏於歷史的一方面。編者生平蒐集日英文的歌劇的專著，約數十種。現在感於時代的需要，撫拾參考，不揣鄙陋，編成了這本小冊子，無非

希望補足歌劇出版物的缺陷。在這本小冊子內，除敘述歌劇發達史綱以外，兼重歌劇的組織，要素及在藝術上的一切價值的剖解與說明；最後附譯各歌劇本事數十種，藉借參考。這本小冊子的目的，在使一般民衆能理解歌劇的普通觀念，並不是一部專門的著作，所以力避關於高深的議論文字，而注重於平易淺顯的常識語。編者也不是研究歌劇的專家，自然免不來有許多疏誤的地方，務請讀者們原諒。

本章註解

(一) 參看拙著「風琴輸入中國考」，刊於藝術三家言中。

(二) 見蕭一山著清代通史卷下第四篇今文學之運動與東西文化之輸入。

(三) 見聞一多著「戲劇的路途」。

(四) 參看徐蔚南著「京戲的運命」，刊於藝術界周刊第五期。

第一章 歌劇之定義

裏：
先把中國藝術譯著中關於歌劇所下的定義引誕歷舉在這

「歌劇原文爲Opera拉丁語Opus的複數，有工作的意義。從音樂方面講，可以把它當做藝術工作的意義。其中包括音樂、辭句、表演；有時還要添加舞蹈。把這許多連合起來，說明一件故事，再加以極好的佈景。這種故事可以用莊嚴的、情韻的、浪漫的、滑稽的。」——傅彥長歐洲的歌劇，見藝術三家言。

「Opera（即歌劇）」一字，原出於意大利語，惟該最初含義，只是一種『普通音樂著作』之意，並無戲劇意義在內。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 *busa*（趣）的形容詞，用以分別「莊劇」及「趣劇」。到了十九世紀，德國歌劇大家華格那氏（註一）出，又喜用『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。——王光祈西洋音樂與戲劇。

「歌劇 Opera」是十六世紀末葉起於意大利的音樂劇。是合併器樂、聲樂、舞蹈背景，科白而成的一種綜合藝術。表面上類似中國的京劇，但內容上音樂與演劇並重，與用

音樂助氣的京劇不同。』——豐子愷音樂的常識。

『歌劇 Opera 以歌唱及表演為主體，內容包含（民歌與音樂會的聲樂）各種歌曲，有宗教性質的歌劇，並且兼用讚美式歌曲。』——蕭友梅普通樂學。

『歐洲戲劇分二大類：一曰歌劇 Opera，一曰非歌劇 Drama。歌劇又可分為二：一曰純粹歌劇，即 Opera 是純用歌曲不用說白者；二曰滑稽歌劇 Operetta 有說白而兼小曲純具滑稽性質者也。』——宋春舫論劇。

『戲劇中的各種藝術，只要有一種超越了其他各種，就發生一種特別的戲劇。偏重了文學，成就了西洋的話劇。發展了音樂，產生了近代的歌劇。』——趙太侔國劇。

『歌劇英語叫做 Opera 就是優伶把說白統作歌唱，一面歌

唱，一面演戲。上台的都是非常高明的歌手，用優美的聲音來歌唱，又伴着很大的管弦樂合奏，故把她當作音樂會看，實在也很可觀。加之還有許多優伶，裝飾得非常華麗眩目，在那裏演戲，或跳舞，其美觀真是無可譬喻的。」

——豐子愷孩子們的音樂。

「歌劇 Opera 是聯合器樂聲樂舞蹈背景說白之藝術，是綜合藝術之極致。」俞寄几西洋之神劇及歌劇。

綜觀上面八種關於歌劇不同的界說，我們可以抽出一個完備準確的定義出來。

詳細地說：歌劇是以詩歌體裁編成而採用音樂的戲曲，沒有說白的對話，綜合管絃樂的伴奏與歌唱，有時間雜舞蹈。這是一種有歌唱，有動作，有音樂，有表情，有舞蹈，有