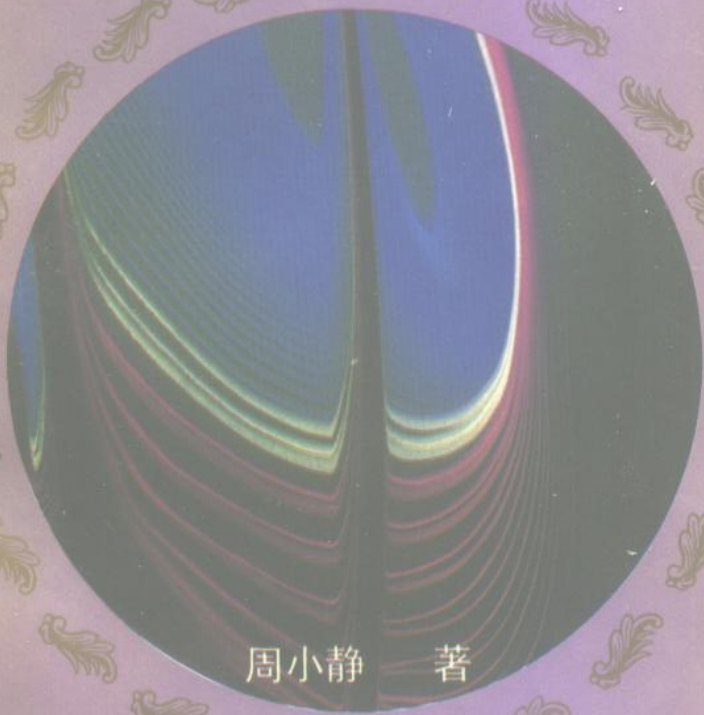

世界经典音乐宝库

帷幕升起

——世界著名歌剧赏析

周小静 著

Wei Mu Sheng Qi

天津人民出版社

帷 幕 升 起

世界著名歌剧赏析

周小静 著

天津人民出版社

帷 幕 升 起

——世界著名歌剧赏析

周小静 著

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路189号)

天津新华印刷一厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

850×1168毫米 32开本 7印张 137千字

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印数:1-10,200

ISBN 7-201-02615-1/J·20

定 价:10.00元

怎样欣赏歌剧(代序)

常常有人说,外国歌剧实在是太难欣赏了:歌唱家们一个劲儿卖力气地唱,听者却有如堕入五里雾中,不知所云。除了其中有几首常见的咏叹调还能听出“好听”来,其他的简直就忍受不下去。

的确,在不知道台上演员表现什么、为什么而歌唱的情况下,去听一整部歌剧,是会产生苦恼的。这很正常。试想一下,我们请一个从来没接触过中国戏曲的外国人去剧院听一晚上京剧,而又不作任何讲解,他也会大感困惑的。最多,他能感受到京剧的味道挺新鲜,演员扮相挺漂亮,动作挺有趣,再往后看,就坚持不了多一会儿了——这和我们听西欧歌剧时的情景是一样的。

怎么办?面对虽感困惑但十分渴望能听懂歌剧、并愿意领略其中奥妙的人们,一些专家告以二字“秘诀”:多听。没错,这是必经之途。如果不多从感性上接触它,就永远也无法走进这个世界。不过,还得加上一条:了解歌剧所表现的内容。或者简单地说,了解歌剧的故事。

歌剧是一门综合的艺术。它和交响乐、室内乐等纯音乐形式不同，是综合了音乐、戏剧和美术等各门类艺术的体裁。没有文学剧本这个基础，就无从产生歌剧的音乐；没有戏剧表演（演员的动作、方位的调度或者舞蹈场面等等），就不可能生动而明确地体现出情节和人物的关系；没有美术（包括舞台设计、服装、道具、灯光），也不可能完整地表现出歌剧剧情所发生的环境。所以，我们为渴望进入歌剧世界的朋友们再提出一个除了“多听”以外的要求：了解每一部歌剧的故事。

打个比方：如果你预先读了威尔弟的歌剧《茶花女》的剧本（改编自法国作家小仲马的小说），由此了解到这是一部悲剧，它讲述了一个沦落风尘但仍然对纯洁生活怀有希望的妓女曲折而不幸的经历。然后，你再去听剧中的那首早就很熟悉了《饮酒歌》，会不仅仅感受到音乐所传达出来的欢乐，还会对这欢乐背后的东西——茶花女薇奥列塔的强颜欢笑、上流社会纸醉金迷现象所掩盖的空虚，有更深一层的体会。在听第一幕最后茶花女的大段咏叹调的时候，你会深切地感受到她对幸福、爱情的渴望，和对自己生活现状的无奈、痛心。当你听到第二幕中茶花女的情人阿尔弗莱德的父亲来找她，要求她离开他的儿子，唱起那首温和的咏叹调时，你会不仅体会出他作为一个慈爱的父亲所产生的那种焦虑的心情，也会对这慈爱中隐藏着的残忍、虚伪而感到愤恨。当你听到被蒙在鼓里的阿尔弗莱德面对茶花女大声辱骂，使这可怜的女人晕倒过去的那段音乐，以及全剧最后奄奄一息的茶花女在弥留之际终于盼到了心上人，他们唱

起凄惨的二重唱的时候,你不再会感到音乐冗长、莫名其妙了,而会对每一条旋律、每一个乐句、甚至对管弦乐队的每一个和弦、每一个伴奏音型都十分敏感,对作曲家的所有音乐手段都能领会了,歌唱家的演唱为什么有时候高亢兴奋,有时候缠绵哀伤,有时候歇斯底里,有时候断断续续,也都变得具有特别的意义了。

除了“了解剧情”这个重要的方法以外,我们还应该在欣赏中注意到歌剧艺术所特有的表现手段。比如,高超的歌唱技巧的展示,咏叹调的戏剧性和抒情性,重唱的立体感、乐队伴奏的情感渲染、气氛烘托等等。如果你听得多了,会对不同作曲家的歌剧写作风格、对同一个作曲家不同作品的特色、不同流派的创作观以及不同歌唱家、指挥家对作品的处理方式有所领会,在比较之中,你对歌剧这门艺术的魅力便会有更深的感受了。

歌剧是综合了听觉和视觉的艺术,所以,假如有机会去歌剧院观赏歌剧,那是最理想不过的。在听到美妙音乐的同时,感受舞台上演员的形体表演,讲究的舞台设计,不同时代、不同风格的服装,甚至是剧场里的气氛,这对于我们理解歌剧内容是会有极大帮助的。现代社会的视听媒介已经很发达、很方便了,我们还可以在家里观看世界一流演员表演的歌剧录像、激光视盘,从而全方位地来理解一部歌剧作品。

听音乐,需要文化。这文化,不是指学校里学的数理化,也不是语文课上对文章的分析和对语法现象的认识。而是对人生意义的领悟,对社会这本大书的观照。在不同人的眼

睛里，人生的意义是不同的，对生活认识的程度是不同的，所以，对一部歌剧作品（或者也包括交响曲、室内乐、甚至是一首短小的乐曲，再扩大一点，对一首诗、一部小说……）的理解也各不相同。愿我们有这份文化来感受作曲家在歌剧这门艺术中所要告诉我们的一切，接受音乐中的真善美。

歌剧世界是非常迷人的，一旦走进去了，你肯定会流连忘返。愿这本小书能对你进入这个迷人的世界有所帮助。不过，最终你还是得从音乐这座桥上走过去，要想弄明白音乐作品，听，永远是第一位的。

作 者

目 录

费加罗的婚礼(莫扎特)	(1)
塞维利亚的理发师(罗西尼)	(19)
茶花女(威尔弟)	(31)
弄臣(威尔弟)	(57)
浮士德(古诺)	(81)
卡门(比才)	(98)
蝴蝶夫人(普契尼).....	(118)
图兰多特(普契尼).....	(142)
有关歌剧的知识.....	(158)
(一)歌剧的诞生.....	(158)
(二)歌剧类型与流派.....	(161)
(三)歌剧名词解释.....	(164)
(四)欧洲主要歌剧剧目.....	(166)
谱例.....	(187)

费加罗的婚礼

剧 本:达·彭特根据法国戏剧家博马舍的戏剧改写
作 曲:莫扎特
首 演:1786年5月1日在维也纳国家歌剧院,由莫扎特亲自指挥。

出场人物:阿尔玛维瓦伯爵(男中音)

费加罗(伯爵的仆人,男中音)

罗西娜(阿尔玛维瓦伯爵夫人,女高音)

苏珊娜(伯爵夫人的女仆,女高音)

凯鲁比诺(伯爵的童仆,女高音)

巴尔托洛医生(男低音)

唐·巴西利奥(歌唱教师,男低音)

玛赛利娜(女监护人,女高音)

安东尼奥(园丁,苏珊娜的伯父,男低音)

巴巴丽娜(安东尼奥的女儿,女高音)

此外还有法官、农民、客人、佣人等

如果你还没有读过本书中关于罗西尼的歌剧《塞维利亚的理发师》的介绍,建议把这两篇文章联系起来读,因为这两个故事是相互有关联的。

法国戏剧家博马舍在18世纪70年代创作了总称为“费加罗三部曲”的三部戏剧，分别是《塞维利亚的理发师》、《费加罗的婚礼》和《有罪的母亲》。前两部被谱成了曲，不过，18世纪的莫扎特选择的是第二部，19世纪的罗西尼选择的是第一部。所以，读者若想理解本篇中介绍的人物曾经有过的故事，可以先读一下有关罗西尼的那一篇。

或者也可以在这里简单地说一下：在伯爵的恋爱和结婚中作出重大贡献的理发师费加罗，现在成了伯爵的仆人；曾被伯爵苦苦追求、终于作了伯爵妻子的罗西娜，现在已经受到了丈夫的冷落；伯爵此时的兴趣在一位名叫苏姗娜的女仆身上；苏姗娜，就是费加罗的未婚妻——所以，这部歌剧的中心，就是费加罗用智谋击败了主人，捍卫了自己的婚姻，最终获得了幸福。

歌剧的序曲是一部相当精彩的管弦乐曲，它常常在音乐会上演奏。幽默、机智、快活，是序曲的基调，也是这部歌剧的基调。主题开门见山，由弦乐队以急速奏出，任何人听了，都会不由得从心里笑起来（谱例1）。副题也很可爱，带点俏皮（谱例2），而结束部的旋律是明朗、胜利的（谱例3）——从这儿，你可以猜出来，主人公费加罗一定是大获全胜，全剧的结局是“皆大欢喜”。

大幕拉开，我们看到一个有点杂乱的大房间，几个箱子摆在正中央，椅子、桌子也都没安置妥当。原来，这是费加罗和苏姗娜的新房，这两个人正在高高兴兴地布置它。今天晚上，他们就要结婚了。

费加罗自言自语：老爷送的大床放在哪儿合适呢？他打量着房间的每一个角落。一旁的苏姗娜忙着把婚礼上用的帽子、头饰戴起来，边照镜子边让费加罗看。费加罗对苏姗娜说，老爷把这间离他卧室不远的屋子给他俩当新房，很值得怀疑，这里面颇有点蹊跷。苏姗娜回答说，老爷的确对她不怀好意，他们必须十分小心才是。正说着，苏姗娜被人叫了出去，剩下费加罗一个人继续想着这个问题。他对着想象中的老爷挥舞着拳头唱道（谱例 4）：

好吧，老爷！

如果你真的想占便宜的话，

我也不是好惹的，

我会有一连串的计谋用来对付你！

在博马舍的这部戏剧里，伯爵阿尔玛维瓦试图恢复贵族对农奴的“初夜权”——在第一部戏《塞维利亚的理发师》里，他曾在自己结婚的大喜日子里宣布放弃这一权利，而此时他在漂亮的家奴苏姗娜面前却又冒出了可耻的念头。奴隶是没有保护自己的法律的，费加罗将怎么办呢？让我们走着瞧。

费加罗唱完了这首信心十足的歌之后，就离开了这间屋子。这时，有两个形迹可疑的人悄悄走了进来，他们打量着屋子里的家具，急切地商量着什么。胖胖的老女人是马赛利娜，她把一张十分重要的字据读给另一人听：“我借了您的钱。如果无力偿还，我就和您结婚。”这是费加罗写的。这

老女人很喜欢费加罗，听说他马上要结婚了，十分着急，希望能够找个理由阻止这天晚上的婚礼。

干瘦的老头是医生巴尔托洛，在博马舍的第一部剧（见罗西尼的《塞维利亚的理发师》）中，这个老头为了霸占罗西娜的财产曾打算和她结婚，结果在费加罗的一通周旋下，让伯爵阿尔玛维瓦娶走了她。虽然财产留了下来，可是巴尔托洛对捉弄了他的费加罗怀恨在心，他一直想找个机会报仇。现在，时机来到，他要为马赛利娜（他早年的情人）出个妙计，阻止费加罗得到幸福。老头唱了一段恶毒的、充满复仇快意的咏叹调之后，就走了出去。

苏姗娜回来了，她一看见房间里的马赛利娜，就是一肚子气。看来，她很明白这位女士此行的目的。起初，这两个人还都克制着，作出彬彬有礼的样子，可是还没说上几句，就互相对骂起来，像两只愤怒的母鸡一样唧唧呱呱乱吵。最后是那个老的认输了，在苏姗娜胜利的笑声中马赛利娜气哼哼地走了出去。

小男仆凯鲁比诺来到这间屋子里，他是来向苏姗娜倾诉心中不快的。原来，昨天晚上他和园丁的女儿巴巴丽娜幽会的时候，被老爷撞见了。老爷大发雷霆，说要把他赶走，这事儿弄得凯鲁比诺一晚上都没睡好，他想请苏姗娜去和女主人求情，让老爷别解雇他。看着这个小家伙愁眉苦脸的样子，苏姗娜觉得很好笑，便逗弄起他来。凯鲁比诺对着她天真地唱起了一首咏叹调（谱例5）：

不知道为何我心神不宁，

热似火，冷如冰，变换无穷。
每位姑娘都使我倾心，
每位姑娘都让我动情。
当我听见爱情这个词，
我的胸中就不住地翻腾，
在我的心里有一种愿望，
可这种愿望我自己也说不清。
清醒时我谈爱情，
睡梦中我也谈爱情，
对水、对树、对山岭，
对花、对草、对回声，
对小溪、对空气、对微风，
我都想诉说我的爱情。
如果没人理睬，我就说给我自己听！

这首咏叹调写得十分可爱，莫扎特用轻快跳跃的旋律、简洁明快的乐句生动地描绘了一个情窦初开的少年那不安定的心态。

一曲唱完，门外传来老爷的声音。凯鲁比诺吓坏了，苏姗娜让他蜷腿坐进一张大扶手椅里，然后用一条毯子把他盖了起来。

老爷进了屋，看见只有苏姗娜一个人在这里，不由心花怒放。他馋涎欲滴地向苏姗娜大献殷勤，弄得苏姗娜左躲右闪，同时又得防止他坐到那张藏着凯鲁比诺的椅子上。忙乱之际，门外传来了音乐教师巴西利奥的声音。伯爵慌了，他

也躲了起来——就在藏着凯鲁比诺的那张大扶手椅后面。

巴西利奥是个卑鄙小人，专门在背后说别人的坏话。这一次他是来议论伯爵夫人的。他挤眉弄眼地告诉苏姗娜说，伯爵夫人和小男仆凯鲁比诺之间有点“那个”。这话使得椅子后面的伯爵火了，他忘了自己的处境，一下子跳了出来。尽管他对自己的妻子已经失去了往日的爱恋，但是任何人在背后指摘罗西娜，都是不能允许的。他大骂凯鲁比诺，说昨天晚上他还看见过凯鲁比诺在和巴巴丽娜调情，当他来到时，凯鲁比诺藏到了一条被单下。伯爵向苏姗娜和巴西利奥学说昨晚的情景：“我把那被单轻轻地提起来”，一边说，他一边顺手把椅子上的毯子提了起来，这下可坏事儿了：凯鲁比诺露了出来。

伯爵气得都要疯了，凯鲁比诺则吓得浑身发抖。看来，他不得不被解雇了。

门突然开了，一大群农民涌进房间，领头的是费加罗。大家手里都捧着鲜花，他们大声颂扬伯爵，因为他曾宣布废除奴隶结婚时主人享有的“初夜权”。显然，这是费加罗的计谋之一——伯爵尴尬地接受了大家的颂扬：“这是我应该做的。今晚你们都来参加费加罗的婚礼吧。”

他心里明白，是费加罗这家伙在搞鬼。

农民们千恩万谢地唱了一首欢乐的合唱之后，就退场了。伯爵把一肚子的火都撒到了可怜的凯鲁比诺身上：

“你的罪过我都免于追究。不过，你到军队里去当兵吧，立刻出发！”

说完，他怒冲冲地走了。

凯鲁比诺满面愁容，他不知该怎么办才好。看上去费加罗一点都不同情他，还幸灾乐祸地唱了起来(谱例6)：

现在你再不要去做情郎，
如今你论年纪也不算小。
男子汉大丈夫应该当兵，
再不要一天天谈爱情。
再不要梳油头、洒香水，
再不要满脑袋风流艳事。
小夜曲、写情书都要忘掉，
红绒帽、花围巾也都扔掉。
你是未来勇敢的战士，
身体强壮，满脸胡须，
腰挎军刀，肩扛火枪，
抬起头来，挺起胸膛，
全身盔甲你威风凛凛，
军饷虽少但是很光荣。
虽然不能再去跳舞，
但是将要万里行军。
翻山越岭跨过草原，
没有音乐为你伴奏，
只有军号声音嘹亮：
枪林弹雨炮声隆隆，
一声令下勇往直前你就冲！
现在你虽受到惩罚，

但对过去不必惋惜，
凯鲁比诺你很勇敢，
你的前途很远大！

费加罗对未来所作的生动的形容，凯鲁比诺毫无兴趣，他仍然是满脸苦相，垂头丧气，第一幕就在费加罗的这首幽默快活的咏叹调中结束。

第二幕的场景是在伯爵夫人罗西娜的房间里。音乐变得多愁善感起来——罗西娜在为自己受到丈夫的冷落而悲叹。她伤心地祈祷着（谱例7）：

爱情之神，请听我祈求，
抚慰我的悲哀和忧愁！
我已失去他的爱情，
唯有一死万事休！

莫扎特不愧是用音乐刻划人物性格的大师，他只需短短几笔，就把罗西娜的贵族身份体现出来了：她是优雅而矜持的，不像苏姗娜那样活泼质朴，也不像凯鲁比诺（由女高音扮演）那样天真幼稚。所以，即使是只听录音，我们也能分辨出剧中几个女高音演员扮演的是谁。

苏姗娜和费加罗走进伯爵夫人的房间。他们说，很同情夫人的痛苦，现在有了一个两全其美的主意，不仅可以使伯爵回心转意，同时也可以保护他们自己的幸福。这个计谋分

为三个步骤：先伪造一封密告夫人与他人幽会的信，使他产生嫉妒心；然后让苏姗娜约伯爵晚上在花园里幽会，而苏姗娜由凯鲁比诺假扮；最后是伯爵夫人去花园里“捉奸”，让伯爵感到羞愧。

夫人同意了这个主意，费加罗满怀信心地走了。一会儿，凯鲁比诺来到了夫人的房间里，他身穿崭新的军装，是来向夫人和苏姗娜告别的。苏姗娜拿出一页歌篇，说这是凯鲁比诺以前送给她的，现在请凯鲁比诺为夫人唱一唱他自己写的这首歌。然后，她弹起六弦琴为他伴奏。凯鲁比诺天真地唱道：

你们可知道什么是爱情？
你们可理解我的心情？
我要把一切都讲给你们听。
这奇妙的感觉我也说不清，
只觉得心里翻腾不定。
我有时欢乐，有时伤心，
爱情像烈火在胸中燃烧，
但没过多久又寒冷如冰。
幸福在远方向我招手，
想把它抓住它却又逃走。
我悲伤、叹息、心跳、激动、发抖，
整日不得安宁，
但是我情愿受此折磨。
你们可知道什么是爱情？