

科贝著

西洋

歌剧故事

全集

第二册

人民音乐出版社

Gustav Kobbé
Complete Opera Book

本书根据英国伦敦 Putnam 书店
1978年出版的海尔伍德伯爵增订本编译

封面设计：郑在勇

西洋歌剧故事全集

第二册

〔美〕古斯塔夫·科贝著

〔英〕海尔伍德伯爵修订

张洪岛编译

人民音乐出版社出版

（北京翠微路2号）

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 300千文字 插图6页 13,125印张

1983年2月北京第1版 1983年2月北京第1次印刷

印数：1—10,035册

书号：8026.4033 定价：2.30元

目 录

威尔第.....	(1)
厄尔南尼(Ernani)	(2)
黎哥莱脱 (Rigoletto)	(11)
游吟武士(Il Trovatore)	(25)
茶花女(La Traviata)	(37)
假面舞会 (Un Ballo in Maschera)	(46)
爱伊达(Aida)	(58)
奥泰罗(Otello)	(75)
福斯塔夫(Falstaff)	(81)
博 依 托	(88)
梅菲斯特费勒 (Mefistofele)	(88)
彭 奇 埃 利	(94)
歌女(La Gioconda)	(95)
法 国 歌 剧	(104)
梅 耶 贝 尔	(106)
恶魔罗贝尔(Robert le Diable)	(108)
新教徒(Les Huguenots)	(111)
预言者(Le Prophète).....	(121)
非洲女(L'Africaine)	(128)
北方的星(L'étoile du Nord)和狄诺拉(Dinorah)	(134)

柏辽兹.....	(138)
本韦努托·切利尼(Benvenuto Cellini)	(139)
特洛伊人(Les Troyens)	(142)
浮士德的毁灭(La Damnation de Faust)	(146)
佛罗托.....	(150)
玛尔妲(Martha)	(150)
古诺	(163)
浮士德(Faust)	(164)
罗密欧与朱丽叶(Roméo et Juliette)	(174)
托玛	(180)
米娘(Mignon)	(180)
比才	(186)
卡尔曼(Carmen)	(186)
采珍珠者(Les Pêcheurs de Perles)	(200)
嘉米莱(Djamileh)	(201)
奥芬巴赫	(203)
奥尔菲在地狱中(Orphée aux Enfers)	(203)
美丽的海伦(La Belle Hélène)	(207)
霍夫曼的故事(Les Contes d'Hoffmann)	(213)
拉·佩丽肖尔(La Périochole)	(221)
拉罗	(226)
伊斯国王 (Le Roi d'Ys)	(226)
圣·桑	(230)
参孙与达丽拉(Samson et Dalila)	(230)
德利勃	(233)
拉克美(Lakmé)	(233)
威尔第以后的意大利歌剧	(240)

玛斯卡尼	(242)
乡村骑士(Cavalleria Rusticana)	(243)
莱翁卡瓦洛	(250)
丑角(I Pagliacci)	(251)
普契尼	(259)
曼侬(Manon Lescaut)	(260)
绣花女(La Bohème)	(263)
托斯卡(Tosca)	(272)
蝴蝶夫人(Madama Butterfly)	(284)
西部女郎(La Fanciulla del West)	(291)
燕子(La Rondine)	(298)
外套(Il Tabarro)	(302)
修女安杰丽卡(Suor Angelica)	(307)
姜尼·斯基奇(Gianni Schicchi)	(309)
图兰多特(Turandot)	(315)

附录一：现代歌剧举例

贝尔格	(322)
鲁璐(Lulu)	(322)
沃采克(Wozzeck)	(328)
德彪西	(339)
贝利雅斯与梅丽桑德(Pelléas et Mélisande)	(339)

附录二：

《贝利雅斯与梅丽桑德》剧词	(346)
---------------------	-------

威尔第

(Giuseppe Verdi, 1813-1901)

威尔第可以说是意大利最伟大的歌剧作家；以他的业绩与贝利尼和多尼采蒂的相比，实有显然的区别。两位前辈的作家于达到一定的一点后，就不能向前；贝利尼后来的作品再也比不上他的《梦游病》，多尼采蒂再也作不出可以与《拉莫摩尔的露西雅》相比的作品。

但威尔第就不同了；《厄尔南尼》(Ernani)虽然很成功，七年后，他的《黎哥莱脱》(Rigoletto)更在剧的表现以及运用合唱、重唱的技巧方面，显有惊人的进步。继《黎哥莱脱》而成的这一时期的作品还有《游吟武士》(Il Trovatore)和《茶花女》(La Traviata)。十八年后，在这位作家五十八岁的时候，发表了《爱伊达》(Aida)显示出他更进一步，而为意大利歌剧开一新纪元。但他并不满足，更写成了《奥泰罗》(Otello, 1887)和《福斯塔夫》(Falstaff, 1893)，这是两部与其说是歌剧不如说是乐剧 (music-drama) 的作品。

以沉着的步伐向前迈进着，不停地发展着天才，实在就是他一生的事业的特征。事实上，威尔第以后，意大利作家再没有人能作出赶得上《福斯塔夫》的作品。《福斯塔夫》简直可以与《费加罗的婚姻》、《塞维利亚的理发师》、《名歌手》、《蔷薇骑士》并列；按次序的排列，把《福斯塔夫》放在《名歌手》与《蔷薇骑士》之间，这样我们可得到自1786年至1893年最杰出的喜剧歌剧的系统，如

能逐一比较研究，必可获益不浅。

威尔第于1813年10月9日生于布塞托 (Busseto) 附近的伦科尔 (Roncole)，1901年1月27日卒于罗马。

当威尔第十八岁的时候，想入米兰音乐院，竟被拒绝，据说是因为他缺乏音乐天才！

厄 尔 南 尼

(Ernani)

(四幕歌剧)

作曲：威尔第

作词：皮阿威 (Francesco Maria Piave)；根据雨果的同名的剧本写成。

首次上演：1844年3月9日在威尼斯芬尼司 (Fenice) 大戏院。

人物：唐·卡洛 (Don Carlo)——卡斯梯尔 (Castile)

国王..... 男中音

西尔瓦 (Don Ruy Gomez di Silva)——西班牙

大公爵..... 男低音

厄尔南尼 (Ernani) 或名阿拉贡的约翰 (John of

Aragon) 盗魁——..... 男高音

李卡多 (Don Riccardo)——国王的骑士... 男高音

雅果 (Jago)——西尔瓦的骑士..... 男低音

爱尔薇拉 (Elvira)——西尔瓦的亲族..... 女高音

玑约凡娜 (Giovanna)——爱尔薇拉的侍者... 女高音

山中居民，盗匪，西尔瓦的部下，爱尔薇拉的女侍，唐·卡洛的部下、诸侯及仆役多人。

时代：十六世纪初

地点：西班牙

阿拉贡的约翰以贵族出身而流为盗匪了。原来他的父亲是塞哥维亚(Segovia)公爵，被唐·卡洛的父亲下令杀死；约翰也被定了罪，国王派了侦探到处追他，逼得他走投无路，只好在阿拉贡的山中躲避，在山中他改名为厄尔南尼，做了一大伙反叛的山民的首领。厄尔南尼热恋着爱尔薇拉；爱尔薇拉本来已与年长的西班牙西尔瓦大公爵订了婚，但她却深深地爱恋着美貌而英武的盗魁。

后来做了皇帝，号称查理五世的唐·卡洛，也爱上了爱尔薇拉；他常常守望她的窗子。有一天，在深夜里他发现有一个青年武士(厄尔南尼)被纳入她的屋子。他因摹仿那青年武士的信号，果然进到了爱尔薇拉的屋子，他向她陈诉自己的热恋；但是他遭到了拒绝，待他行将用武力把她攫去的时候，一扇秘密的门板忽然打开了，厄尔南尼站在他的面前，在一个很紧张的局面下，西尔瓦走了进来；他看见在他的未婚妻的私室里有两个男人，显然都是求爱的情敌，心里不免妒火中烧，大为愤怒。唐·卡洛此时为压下西尔瓦的怒气，把王服露出(原来他乔装进来，西尔瓦并不认识他)，假说是乔装来访，共商未来选举帝国皇帝的事，并说已有人进行密谋，想要危害他的生命；然后国王指着厄尔南尼，对西尔瓦说：“这位是我的部下，让他去吧！”这样一来，厄尔南尼得到了暂时的安全——因为按西班牙人的风俗是不把仇人引渡给别人、让别人复仇的。

爱尔薇拉信了厄尔南尼被王兵逮捕处死的谣言，终于答应同西尔瓦结婚了。但是在结婚的前夕，厄尔南尼被国王派遣的一队人马追踪，他装作一个巡香客跑到西尔瓦的宫堡中来躲避。西尔瓦虽然不认识他，但按照西班牙的风俗，收他为客，并从那时起，负起保护他的责任。

爱尔薇拉穿着婚服走了进来；厄尔南尼这才晓得，她翌日就要同西尔瓦举行婚礼了；他扯下乔装，在西尔瓦面前露出了自己的真面目，他请求西尔瓦把他解交国王，他说如活着而不能同爱尔薇拉在一起，他情愿死去。但是西尔瓦忠守他西班牙式的主人的道义，拒绝了他的请求；只要在他的宫堡里，厄尔南尼虽是他的仇敌，他仍然保证他的安全。真的，他竟下令让他的卫士在塔上守卫，如国王想要用武力冲进，他们就准备抵抗。他走出了这间屋子，去亲自视察自己的命令是否已经切实执行。这时一对情人留在屋里，等西尔瓦视察回来的时候，看见他们拥抱在一起。但是国王已经逼进宫门，他实在没有时间去发泄怒气，他即刻下令放国王进来，一面吩咐爱尔薇拉退出，一面把厄尔南尼藏在一间密室里。国王要求西尔瓦把匪徒交出，那位西班牙的大公爵严词拒绝了，因为厄尔南尼是他的宾客。于是国王的怒气转到西尔瓦的身上来；他要缴西尔瓦的械，并以死威吓他。这时幸而爱尔薇拉出面调解，国王才饶了西尔瓦。但国王把爱尔薇拉带走，当做保证她的亲族忠于王室的人质。

国王走了，西尔瓦从墙上取下两把剑来，把他的宾客从密室里放了出来，要他与他做殊死斗，但是厄尔南尼不肯；他的主人刚才冒了自己性命的危险保护了他的性命，他怎能忍心这样做呢？但是，他说如果西尔瓦坚持要报复，不如他们两人先联合起来攻打国王，因为爱尔薇拉被虏后，她的贞操是很可虑的；爱尔

薇拉一旦被救，厄尔南尼愿意回到西尔瓦面前自首，并把自己的猎角交给西尔瓦，只要西尔瓦什么时候高兴吹那猎角，他发誓立刻随着号声准备死的来临。西尔瓦原不知道国王对爱尔薇拉有意，听了厄尔南尼的话，立刻应允暂缓对厄尔南尼的处罚，并吩咐手下的人上马备战。

他们同时发起反叛国王的阴谋，叛党们在爱克斯-拉-夏派尔(Aix-la-Chapelle)礼拜堂开会，在教堂的拱廊下面是查理曼大帝的墓。他们就在这里议决谋杀国王，并由抽签决定谁去下手；结果抽中了厄尔南尼的名字。

但是，国王早已得到了情报，知道叛党们开会的时间和地点，他早已躲在查理曼的坟墓里，叛党们开会的目的他暗中已看得清清楚楚。外面炮声响了，报道他已被选为神圣罗马帝国的首领；他从棺材里爬了出来，现身在惊怖的众阴谋者的面前，他们都以为查理曼显圣来找他们抗争呢。就在同时，教堂的门大开了，神圣帝国的选侯们一齐向查理五世致敬。

“贱民回到土牢里去，贵族们回到刑吏那里受死！”国王下了这样的命令。

厄尔南尼昂然走到国王的面前，表明自己是阿拉贡的约翰，表示愿意与诸贵族同归于死——“愿在国王的面前倒下，在国王的面前被掩埋！”但是因为爱尔薇拉苦口哀求，国王现在已做了皇帝，答应以恩惠的举动做他的朝代的开始；他饶恕了所有的叛臣，恢复了厄尔南尼的爵位和封邑，并使他与爱尔薇拉结婚。

西尔瓦原想同爱尔薇拉结婚，这时心中不免烦恼，等厄尔南尼同爱尔薇拉行了婚礼，两人在厄尔南尼的宫堡阳台上正度着他们最幸福的生活的刹那，他吹起了那支致人死命的猎角。厄尔南尼以堂堂的武士气概，毫不违背他的约言，当时在凶狠的报复者的

面前，用短刀自杀，爱尔薇拉晕倒在他僵直的尸体上。

在歌剧中，这故事的发展如下：

第一幕：在阿拉贡山中盗匪的露营中。在远处可以看见西尔瓦的西班牙式的宫堡。那时正是太阳将落的时分，厄尔南尼的部下有人在吃，有人在喝，有人在玩耍，有些人在整顿武器，他们大家唱着“快乐，痛饮”（*Allegri, beviamo*）。

厄尔南尼独唱一曲“如芝草的露珠”（*Come rugiada al cespite*）。

歌颂着爱尔薇拉。这曲子唱过后，跟着是一首拍子较快的“啊你，心灵所崇拜的”（*O tu, chel' alma adora*）。

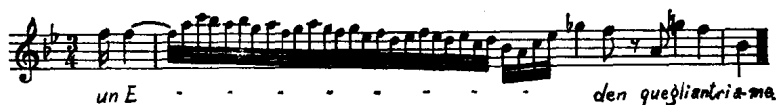

众盗匪热烈拥护他们的魁首厄尔南尼去抢爱尔薇拉，不论逢到什么样的危险，他们都表示情愿分担；于是由厄尔南尼率领他们向西尔瓦宫堡的方向走去。

布景换成宫堡中爱尔薇拉的住室。是在夜间，她在怀念着厄尔南尼。当她想起西尔瓦：简直是个“乾枯冰冷的魔鬼”，厄尔南尼呢，“使她永记不忘”；她的心绪都在她所唱的“厄尔南尼，同我偕逃啊”（*Ernani! involami*）一曲中表现出来：

这首歌是威尔第最美丽的杰作之一，是女高音独唱的名曲；曲尾有华丽的装饰句。

年轻的少女带来了结婚的礼物，她们唱着贺喜的合唱，爱尔薇拉以悠美的抒情调唱答；这歌中所表现的情绪却是对于她那年轻俊秀的武士的怀恋，所以在作用上颇像旁白。

少女们退出了，国王——唐·卡洛走了进来，他们中间有一段谈话，爱尔薇拉说他不应该来找她；然后他们唱了一段二重唱“自见君之日始”(Da quel di che t' ho veduta)。

一扇秘密的门开了，国王面对着厄尔南尼和爱尔薇拉；厄尔南尼待要从腰间拔出匕首，爱尔薇拉在中间挡开了他们。西尔瓦这时走了进来，他眼前的情景引起了他的伤心的往事，他唱着“倒运！我曾相信了你”(Infelice! e tu credevi)，这是一首很少见到的优秀的男低音独唱曲。

后来他又接着唱了一段怀仇待报的“迟早必以白刃相报”(Infin, che un brando vindia)。

宫堡中的男女官员和国王的随从鱼贯地走了进来。西尔瓦这时认出站在自己面前的是国王，立刻向他致敬；因为国王的命令，他不得不放走了厄尔南尼。在数人合唱中第一幕告终。

第二幕：在西尔瓦宫堡的大厅里。厅内有门，可以通到不同的屋子里去，四壁挂着西尔瓦世族的画像，像中每人头上都戴王

冕，身上都佩勋章；每幅画像的旁边陈列着一套武士的盔甲，与画上人所处的时代相配合。屋中有一张大桌子，和一张橡木雕成的宝座。

宫女们虽然明晓得爱尔薇拉同她那冰冷的族人结婚毫无趣味，她们的歌声却延续不断；她们祝贺她的婚典，赞颂她的贞洁美丽。爱尔薇拉答应同西尔瓦结婚了，因为她听人说厄尔南尼已被杀死，信以为真。

乔装为僧侣的厄尔南尼被带到了穿着西班牙大公爵的全套服装、坐在大公爵的宝座中的西尔瓦的面前。厄尔南尼被欢迎留在宫堡里，当做宾客；但当他看见爱尔薇拉穿着婚服出现的时候，他把伪装脱下，愿献出生命作为西尔瓦复仇的牺牲品，当做他结婚的第一分礼物。可是西尔瓦听说他是被国王追拿的，对他愿尽西班牙人对于宾客应尽的保护之责。

西尔瓦走出，剩下爱尔薇拉与厄尔南尼，他俩唱了一首热情的二重唱——“啊，情愿即刻死去”(“Ah, morir potessi adesso”。

西尔瓦从外面回来，虽看见爱尔薇拉被抱在厄尔南尼的怀里，但他仍然固守着西班牙人做主人的礼貌，他宁愿另想报复的手段。因此他把厄尔南尼严密安全地藏了起来，等国王的部下到宫堡里来搜查的时候，竟连一点痕迹都找不出来，只好回报国王搜查毫无结果；他们合唱着“搜遍了宫堡”(Fu esplorato del castello)。

后来国王命令西尔瓦把剑缴出，并以死刑相威吓，经爱尔薇拉的调解，才算和平解决；但因国王心怀狡诈，唱了一段“来啊，晨光等待着你”(Vieni meco, sol di rose) 之后，把爱尔薇拉当

做人质带走了。

厄尔南尼把猎角交给了西尔瓦，并说明国王对爱尔薇拉必会有不轨的行为，引起西尔瓦的注意；于是西尔瓦与厄尔南尼以及大合唱唱起了备战的呼声，这也就是第二幕的终曲“武装起来，武士们”(In arcione, in arcione, cavalieri!). 西尔瓦与厄尔南尼把武器分给了众人，当他们从大厅奔驰而去的时候，每人都挥舞着刀剑。

第三幕：在爱克斯-拉-夏派尔礼拜堂的墓穹里。那里有查理曼大帝的坟墓，墓门是青铜铸成的，上面雕着查理曼的名字。通到穹道的大门是一排石级，在那里可以看见另外的坟墓和通到旁门的小道。从屋顶上吊下两盏灯来，放着一缕暗淡的光。

这就是国王窃听叛徒的阴谋的地方，气象森严而可怕；他隐身在他的祖先的坟墓里，唱出一段独白“啊，我的青春”(Oh, de' verd' anni miei)；在那样森严的场面，唱出这样悠扬的曲调，感人极深。

阴谋者开会时最重要的表现是他们的合唱。“让卡斯梯尔的狮子醒来罢”(Si ridesti il Leon di Castiglia)。正在会议进行的时候，忽然传来远处的炮声，亦极有戏剧效果。炮声又响了，查理曼坟墓的铜门蓦地敞开。

国王现身在坟墓的门口，他以匕首的柄在铜门上敲了三下，穹道的大门开了，六位选侯穿着黄金色的礼服随着号声走了进来。跟在他们后面的是仆役们，抬着放在天鹅绒垫子上的王杖、王

冠和其他种种帝王的徽饰，朝臣们环立在皇帝的周围。爱尔薇拉走上前来，皇帝的旌旗在飘扬着，卫士们高举着煌煌的火炬，这一幕以国王下令赦免罪犯为结，终曲是雄壮的合唱“卡洛至上”（Oh, sommo Carlo!）

第四幕：在厄尔南尼宫堡的阳台上。厄尔南尼恳求西尔瓦饶恕他，直到他的嘴唇尝到爱的甘浆为止。他叙述说自己的悲伤的命运“在悲苦中逡巡”（Solingo, errante misero）。

西尔瓦的无情的答复是让他就一杯毒药与一把匕首任选一种；他选了第二种，爱尔薇拉想要分担他的命运，喊着“且慢，看我的情分”（Ferma, crudele, estinguere）。但是复仇者不为所动，他凝视着垂毙的厄尔南尼。爱尔薇拉伏在他的尸体上。

《厄尔南尼》于1844年发表，在现代剧目中能占一席地位的威尔第作品中，以这一部作品的发表年代为最早；虽然它在现代剧目中的地位并不稳固，但从各方面看起来，它究竟不失为一部优秀的歌剧。为什么它的地位不能长久保持，颇费思索。维也纳批评家汉斯利克曾对它加以精辟的批评；他说在维克脱·雨果的《厄尔南尼》一剧中，在最后一幕猎角的一声凄凉悲鸣，使听众听了不禁毛发悚然，悲惨的预感油然而生；但在歌剧里，听了整晚的独唱、合唱、乐队合奏的听众，由一种乐器吹出来的一个声音，反而印象显得很微弱了。有人认为这种说法是把歌剧的听众想象得过于周密了，实际上观众倒很少有注意到这一层的。

起初发表时，这部歌剧曾经过好几次的变动；在未获准上演前，叛徒密谋的场面曾因政治关系被删；甚至于合唱“让卡斯梯尔的狮子醒来吧”也曾引起政治上的反对。在巴黎，雨果因为这部歌剧的剧词是根据他的剧词写成的，不准它演出，所以改名为《被逐者》（Il Proscritto），并把所有的人物都改为意大利人。

黎 哥 莱 脱

(Rigoletto)

(三幕歌剧)

作曲：威尔第

作词：皮阿威；根据雨果的戏剧《国王取乐》(Le Roi s'Amuse)写成。

首次上演：1851年3月31日在威尼斯芬尼司大戏院。

人物：曼图亚公爵(The Duke of Montua)……男高音

黎哥莱脱(Rigoletto)——公爵的弄臣，驼背人

……………男中音

契波拉诺伯爵(Count Ceprano)——贵族…男低音

孟特罗内伯爵(Count Montrone)——贵族男中音

斯巴拉夫琪勒(Sparafucile)——刺客……男低音

鲍尔萨(Borsa)——公爵的侍从……………男高音

玛鲁洛(Marullo)……………男低音

契波拉诺伯爵夫人(Countess Ceprano)…女高音

玆尔妲(Gilda)——黎哥莱脱的女儿……女高音

爵娃妮(Giovanni)——玆尔妲的侍女……女高音

玛达琳娜(Maddalena)——斯巴拉夫琪勒的妹妹

……………女低音

朝臣，贵族，仆役等多人。

时代：十六世纪

地点：曼图亚

《黎哥莱脱》写于 1851 年，费时四十天；一世纪以来，不断地演出，至今不衰，堪称一部杰出的作品。从《黎哥莱脱》到《爱伊达》的产生，其间相隔二十年；这二十年内作者写作的经验与艺术的修养日新月异地增长进步着。但是《黎哥莱脱》这部早期速成的作品居然成为作者的杰作，而且在受人欢迎这点上论，竟始终仅稍逊于作者其他后期成熟的作品。

听众对这部歌剧的爱好经久不衰的原因很多。它是根据雨果的最动人的剧本《国王取乐》写成的。剧中的主要角色是一个名叫黎哥莱脱的弄臣，面丑而驼背，他的特征不仅在歌剧中写出，而且威尔第借音乐把他描绘得非常生动。在全剧他就是一个中心人物，他吸引观众的注意，并且保持他们的注意力集中。所以不仅歌者乐于扮演，亦为观众所喜见乐闻。除了这个中心人物之外，轻浮善变的公爵和女主角玕尔姐也是大歌唱家们乐于扮演的角色。

由此看来，这部歌剧故事的动人，有一个剧中最重要的人物，另外至少还有两个极有趣味的人物，这些都是它成功的因素。此外，它的音乐里有一段四重唱，是可以与多尼采蒂的《拉莫摩尔的露西雅》中的六重唱相比的杰作；在意大利歌剧中最好的重唱曲，当推这两首。

《黎哥莱脱》的内容是讲曼图亚公爵拐诱私奔的故事；帮他作恶的是驼背的弄臣黎哥莱脱。黎哥莱脱因为人刻薄多智，平日行为又欠检点，在宫廷里得罪了不少人。孟特罗内伯爵到宫中来要回被公爵污辱的女儿时，逢到了这位弄臣，并且备受他的嘲笑讥讽；伯爵愤怒之余，以咒语诅咒黎哥莱脱；黎哥莱脱素日很迷信，听了伯爵的诅咒，心里非常恐惧。

原因是黎哥莱脱有一个名叫玕尔姐的女儿，他对她严加管束，藏在一个秘密的所在。但是公爵曾经见过她，不知道她是谁