

西洋音樂與戲劇

音樂叢刊之一

王光祈著

上海中華書局印行

民國十四年二月
民國十四年二月
民國十八年十一月
四發行版

總發行所

分發行所

上海棋盤街

北平 天津 保定 張家口 濟南
青島 太原 開封 鄭州 西安 蘭州 南京
徐州 杭州 蕪湖 安慶 蕪湖 南昌 九江
漢口 武昌 沙市 長沙 衡州 常德 重慶
重慶 福州 廈門 廣州 汕頭 雲南 貴陽
貴陽 迪化 吉林 哈爾濱 新加坡

著者 發行者 印刷者 印刷所

王光祈

中華書局

中華書局

中華書局

中華書局

中華書局

(三七三九)

音樂叢刊之一

西洋音樂與戲劇(全一冊)

定價銀四角

(外埠另加郵匯費)

開卷數語

歐洲戲劇(Drama)可以分爲兩種：一曰『歌劇』Opera，劇本編製用詩詞體裁，並譜入音樂以歌之，略如吾國的『崑曲』與『京戲』；二曰『語劇』(Schauspiel)（或譯爲道白劇），劇本編製用白話體裁，一如尋常人相語，略如吾國現在所謂『新戲』。

在『語劇』之中，又分爲兩種：（甲）『無樂語劇』，即是全劇之中，不設音樂。大概普通『語劇』皆屬此類；（乙）『有樂語劇』，即是全劇之中，往往插入幾段音樂，或歌唱，爲之點綴，如沙士比亞的『夏夜之夢』(Ein Sommernachtstraum)，則插有德國音樂家門登思宋(Mendelssohn)的音樂，易卜生的『白爾梗堤』(Peer Gynt)，則插有挪威音樂家葛禮克(Grieg)的音樂。

本書目的，在敘述歐洲最近三百年來的歌劇進化情形，（即自第十六世紀末葉樂劇復興運動之時起，）但是近代歌劇，又係從古代希臘的『悲劇』(Tragödie)『趣劇』(Komödie)，以及中古時代的『神劇』(Mysterien)『詩劇』(Liederspiel)等等變

化出來的，因此，我們又不得不一述古代希臘的『悲劇』『趣劇』以及中古時代的『神劇』『詩劇』等等，以探其原。不過古代希臘所謂『悲劇』『趣劇』，中古時代所謂『神劇』『詩劇』，其內容頗似『有樂語劇』，與近代所謂『歌劇』略有不同。故本書用語，在十六世紀末葉樂劇復興運動以前，則一律稱為『樂劇』(Musikdrama)，在復興運動以後，則一律稱為『歌劇』(Opera)。

Opera (即歌劇) 一字，原出於意大利語，惟該字最初含義，只是一種『普通音樂著作』之意，並無戲劇意義在內。當十六世紀末葉意大利中部佛魯冷池 (Florenz) 地方樂劇復興運動之時，所有歌劇作家，多以『用樂戲劇』(Dramma per Musica) 數字，名其著作。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 buffa (趣) 的形容詞，用以分別 (莊劇) (Opera seria) 及『趣劇』 (Opera buffa)。

到了十九世紀，德國歌劇大家瓦庚來 (Wagner) 氏出，又極喜用『音樂的戲劇』 (Muskalisches Drama) 這個名詞，因此之故，世人對於『歌劇』與『樂劇』這兩個

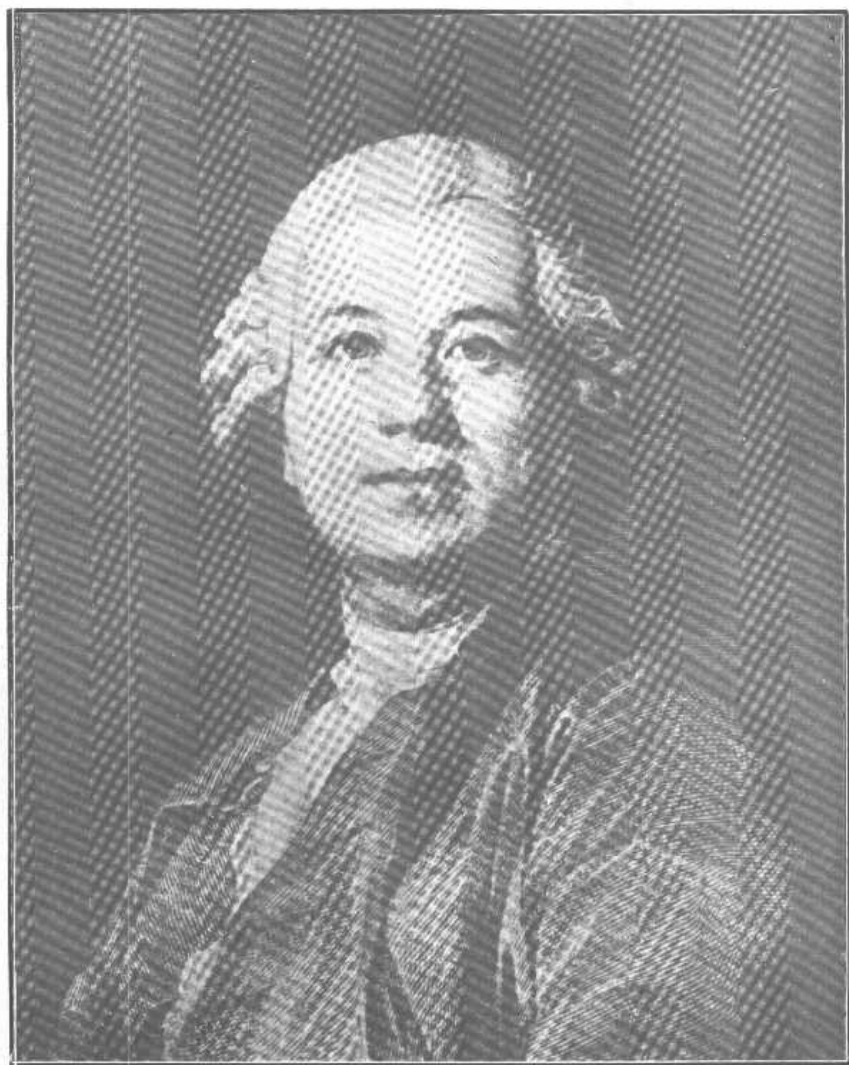
名稱，又常常彼此混用，不加分別。惟本書爲避除讀者誤會起見，無論佛魯冷池諸家之作，以及瓦庚來氏劇本，皆一律稱爲『歌劇』，以免與古代希臘及中古時代之各種『樂劇』相混。

又本書歌劇作家之名，只譯其中最要者，其餘諸人則僅錄姓名原文，不加翻譯，以免滿紙都是譯名，徒亂人意。

中華民國十三年七月四日王光祈書於柏林南郊之 Steglitz, Adolfstr. 12

十九世紀歌劇大家瓦庚來
(Wagner)

十八世紀歌劇大家古鹿垓
(Christoph Gluck)

西洋音樂與戲劇

目次

歐洲近代兩位歌劇大家之像

開卷數語

上編 西洋歌劇進化短史

(一) 濫觴時代

低條入波斯(希臘祭祀歌名)……希臘悲劇……希臘
趣劇

(二) 衰微時代

神劇……性劇……詩劇

(三) 復興時代

佛魯冷池(意大利地名)……匪乃低邪(意大利地名)
)……迺阿坡(意大利地名)

(四) 流傳時代

法國……英國……德國

(五) 改革時代

古鹿垓(莊劇改革家)……摩擦耳提(趣劇改革家)

(六) 成熟時代

法國……奧國……意大利……英國……德國

(七) 蛻化時代

印象主義……表現主義……寫實主義……國劇勃興

中編

近代西洋歌劇作家及其作品

(1) Adam

(2) d'Albert

(3) Auber

(4) Beethoven	(5) Bellini	(6) Berlioz
(7) B. ttner	(8) Bizet	(9) Blech
(10) Boieldien	(11) Braunfels	(12) Brüll
(13) Cherubini	(14) Cornelius	(15) Debussy
(16) Donizetti	(17) Flotow	(18) Gluck
(19) Goldmark	(20) Götz	(21) Gounod
(22) Halévy	(23) Humperdinck	(24) Kienzl
(25) Korngold	(26) Kreutzer	(27) Leoncavallo
(28) Liszt	(29) Lortzing	(30) Maillart
(31) Marschner	(32) Mascagni	(33) Massenet
(34) Méhul	(35) Meyerbeer	(36) Mozart
(37) Mussorgski	(38) Nessler	(39) Nicolai

(40) Offenbach	(41) Pfitzner	(42) Puccini
(43) Reznicek	(44) Rossini	(45) Saint = Saëns
(46) Schillings	(47) Schmidt	(48) Schreker
(49) Siegal	(50) Smetana	(51) Strauss R.
(52) Thomas	(53) Tynille	(54) Tschaiowsky
(55) Verdi	(56) Wagner R.	(57) Wagner S.
(58) Waltershausen	(59) Weber	(60) Wolf
(61) Wolf = Ferrari		

下編 近代西洋劇本之解剖

- (一) 齣目與場子
- (二) 音樂
- (三) 說白

(四) 吟誦

(五) 歌唱

(六) 歌唱與音樂

(七) 導調

(八) 劇場樂隊

(九) 劇本樣式

(十) 佈景

(十一) 模範劇本

西洋音樂與戲劇

西洋音樂與戲劇

上編 西洋歌劇進化短史

(一) 濫觴時代

歐洲文化多發源希臘，而戲劇亦爲其中之一。當紀元前六百年之頃，有希臘歌者名 Arion 的，創製一種歌調，叫做『低條入波斯』(Dithyrambus)，爲祭祀希臘古神『低屋柳鎖司』(Dionysos)之用。此歌係用若干人『合唱』，外有管類樂器(Aulos)相和，唱時歌者喬裝改扮，繞行『低屋柳鎖司』神案之側。到紀元前五三六年，有希臘人名 Thespis 者，更於歌中加入『獨唱』，於是此歌遂一變而爲希臘『悲劇』(Tragödie)之祖。(約在吾國周景王時代。)

稍晚，有希臘人名叫 Phrynichos 的，更將此種『悲劇』超出宗教關係之外，而用以演唱人事。彼曾製一劇，描寫波斯人之占領希臘 Milet 情形，一時觀衆無不爲之淚下。惟 Phrynichos 却因此反受政府之罰，說他不應該描寫祖國降辱情形，有傷國

家尊嚴。後來 Phrynichos 氏又作一劇，備述波斯於戰役之後，如何連遭不幸，以快人心，於是政府乃寬免其罪。

在紀元前五百年之際，又有希臘人名叫 Pratinos von Phlius 的，創製一種喜劇（*atyspie*），其內容甚為滑稽可笑，常於悲劇終止之後演唱，使觀者一洗其悲哀之思。

於此有一事最令吾人注意的，即古代希臘演唱悲劇，關於劇中戰爭，謀刺，種種凶行，皆不在劇中實地演出，惟用一使者口中報告即足。而劇中注重之點，只在描寫此種因戰爭，謀刺，種種凶行而引出之各種結果，以及精神方面所感受之影響而已。希臘人真不愧為一個審美的民族！

從紀元前五百年到四百年之間，為希臘悲劇極盛時代，每當祭祀『低屋柳鎮司』古神（*Dionysosfest*）之時，全國詩人羣集雅典比賽；凡參預此種比賽之詩人，每人必須編撰三種悲劇（其內容皆彼此相關），一種喜劇（*Satyrspiel*），此四種戲劇合成一卷，叫做一個 *Tetralogie*。

據歷史紀載尙可以考見的，當時希臘著名詩人 *Aeschylus* 曾寫了一個 *Orestes* Tetralogie，其中係包含三種悲劇，（甲）*Agamemnon*（乙）*Die Koeophoren*（丙）*Die Eumeniden*（此三種悲劇脚本現尙保存。）與一種喜劇（丁）*Protenos*。此外還著有數個 Tetralogie，如 *Perser* = Tetralogie *Lykurgos* = Tetralogie *Ödipus* = Tetralogie 之類是也。其餘詩人如 *Euripides* 氏則著有 *Alkestis* = Tetralogie *Medea* = Tetralogie *Troaden* = Tetralogie 數種；*Sophokles* 則著有戲劇一百一十三種，皆用以參加比賽者。惟當時習俗，每次比賽皆係一劇與一劇相賽，並不是用全部 Tetralogie 相賽。

除上述悲劇作家外，尙有 *Aristius* *Polyphradmon* *Xenokles* *Philoctetes* *Meletos* 諸人，皆於希臘悲劇極有貢獻。

以上所述爲希臘古代悲劇之進化情形，至於趣劇 *Komödie* 亦係從祭祀『低屋柳鎖司』古神 (*Dionysoskult*) 之時，所產生出來的；但其內容則偏於滑稽歡樂，使人發生快感，其創始者爲雅典人 *Susarion*。（約在紀元前五八〇年左右，爲吾國周簡王時代。）此外著名之趣劇作家，則有 *Kratinos* *Krates* *Eupolis* *Pherekrates* *Phrynichos*

Aristophanes 諸人。

在趣劇之中，最令我們注意的，即其中含有一種政治作用。大概當時常演國中重要人物的事實，所有劇中『合唱』(chor)辭句，多用時事材料，以譏以諷。故當時趣劇並不是一味使人開心，實含有諷刺深意。

至於音樂一事，無論在使人憂傷的『悲劇』(Tragödie)也罷，令人開心的『喜劇』(Satyrspiel)也罷，發人深省的『趣劇』(Komödie)也罷，皆極佔重要位置。所有劇中歌唱跳舞，皆用管類樂器叫做 Aulos (略如吾國之鎖唎)的相和。大概當時悲劇關於『合唱』(chor)歌隊人數約有十二位至十五位左右，喜劇『合唱』歌隊人數則有十二位到十四位左右，趣劇『合唱』歌隊人數，則有二十四位之譜。惟其時歐洲『複音音樂』尚未發明，故無論衆人合唱也罷，樂器相和也罷，其音皆是彼此一致，毫無相異之音雜入其中，是即所謂『單音音樂時代』。

歌唱之外，尚有各種跳舞，其在悲劇之中則意態莊嚴，名爲 Emmeleia 跳舞，其在喜劇之中則形狀怪誕，稱爲 Sikiadis 跳舞，其在趣劇之中則寓諷刺於談諧之內，名