

古典音乐启蒙

看 图画 读 故事

听 音乐 弹 作品

附 CD

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特

钢琴演奏小品

魔 笛

汉斯-金特·霍伊曼 改编

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

古典音乐启蒙

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特

(1756 - 1791)

钢琴演奏小品

魔 笛

根据二幕德语歌剧《魔笛》改编

伊曼努埃尔·席卡内德 编剧

汉斯-金特·霍伊曼 改编

莫妮卡·霍伊曼 撰文

布里吉特·史密斯 插图

杨燕宜 翻译

上海教育出版社

亲爱的钢琴演奏者:

在本曲集中,我将通过改编的简易钢琴演奏版本向大家介绍深受众人喜爱的、音乐史上最伟大的作品之一,歌剧《魔笛》。这部歌剧的作曲者就是沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特。1789年剧作家伊曼努埃尔·席卡内德上任维也纳郊外威登剧院的经理。一年之后他和莫扎特一起开始策划《魔笛》的创作。1791年9月30日《魔笛》在该剧院首次公演。首演由莫扎特亲自指挥,并兼任钢琴声部的演奏。席卡内德扮演剧中人物捕鸟人帕帕基诺。

这部歌剧的音乐中有帕帕基诺演唱的纯朴的、近于民歌风味的曲调,也有夜后演唱的技巧精湛的出色唱段。剧中萨拉斯特罗是智慧与光明的象征。他伴随着两个相爱的人,塔米诺和帕米纳,直至他们经历了所有的考验,结成百年之好。

你们的
汉斯-金特·霍伊曼

目 录

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特生平简介	3
《魔笛》作品简介	3
剧中人物	4
剧情介绍	5
救命!救命!不然我就被害了	10
我是捕鸟人	12
多美的画像	14
感受到爱情的男人	16
多么神奇的笛声	18
这声音真好听	20
如果每个正直的人都有这样一个铃	21
啊,伊希斯和俄赛里斯神	22
谁不喜欢恋爱	24
我心中充满仇恨	27
在这座圣洁的殿堂里	30
帕帕基诺想望一个可爱的少女	32
不久晨曦将报晓	34

古典音乐启蒙

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特

(1756 - 1791)

钢琴演奏小品

魔 笛

根据二幕德语歌剧《魔笛》改编

伊曼努埃尔·席卡内德 编剧

汉斯-金特·霍伊曼 改编

莫妮卡·霍伊曼 撰文

布里吉特·史密斯 插图

杨燕宜 翻译

上海教育出版社

亲爱的钢琴演奏者:

在本曲集中,我将通过改编的简易钢琴演奏版本向大家介绍深受众人喜爱的、音乐史上最伟大的作品之一,歌剧《魔笛》。这部歌剧的作曲者就是沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特。1789年剧作家伊曼努埃尔·席卡内德上任维也纳郊外威登剧院的经理。一年之后他和莫扎特一起开始策划《魔笛》的创作。1791年9月30日《魔笛》在该剧院首次公演。首演由莫扎特亲自指挥,并兼任钢琴声部的演奏。席卡内德扮演剧中人物捕鸟人帕帕基诺。

这部歌剧的音乐中有帕帕基诺演唱的纯朴的、近于民歌风味的曲调,也有夜后演唱的技巧精湛的出色唱段。剧中萨拉斯特罗是智慧与光明的象征。他伴随着两个相爱的人,塔米诺和帕米纳,直至他们经历了所有的考验,结成百年之好。

你们的
汉斯-金特·霍伊曼

目 录

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特生平简介	3
《魔笛》作品简介	3
剧中人物	4
剧情介绍	5
救命!救命!不然我就被害了	10
我是捕鸟人	12
多美的画像	14
感受到爱情的男人	16
多么神奇的笛声	18
这声音真好听	20
如果每个正直的人都有这样一个铃	21
啊,伊希斯和俄赛里斯神	22
谁不喜欢恋爱	24
我心中充满仇恨	27
在这座圣洁的殿堂里	30
帕帕基诺想望一个可爱的少女	32
不久晨曦将报晓	34

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特生平简介

1756年1月27日生于萨尔茨堡，四岁时开始弹奏钢琴和作曲，启蒙老师是他的父亲利奥波德，一位著名的小提琴教师。幼年时就随父亲和姐姐一起在欧洲各国巡演。

1769年成为音乐会演奏家，之后任萨尔茨堡宫廷与大教堂的管风琴师。

1770年荣获罗马教皇授予的十字勋章。

1781年辞去萨尔茨堡大教堂的职务，迁居维也纳，在那里作为自由艺术家生活和工作。

1791年12月5日在维也纳英年早逝。

莫扎特的六百余首作品几乎涉及了从钢琴到歌剧的所有音乐形式及体裁。毫无疑问，他是世界音乐史上的音乐天才。

《魔笛》作品简介

首演：1791年9月30日，维也纳郊外的威登剧院。

编剧：伊曼努埃尔·席卡内德。

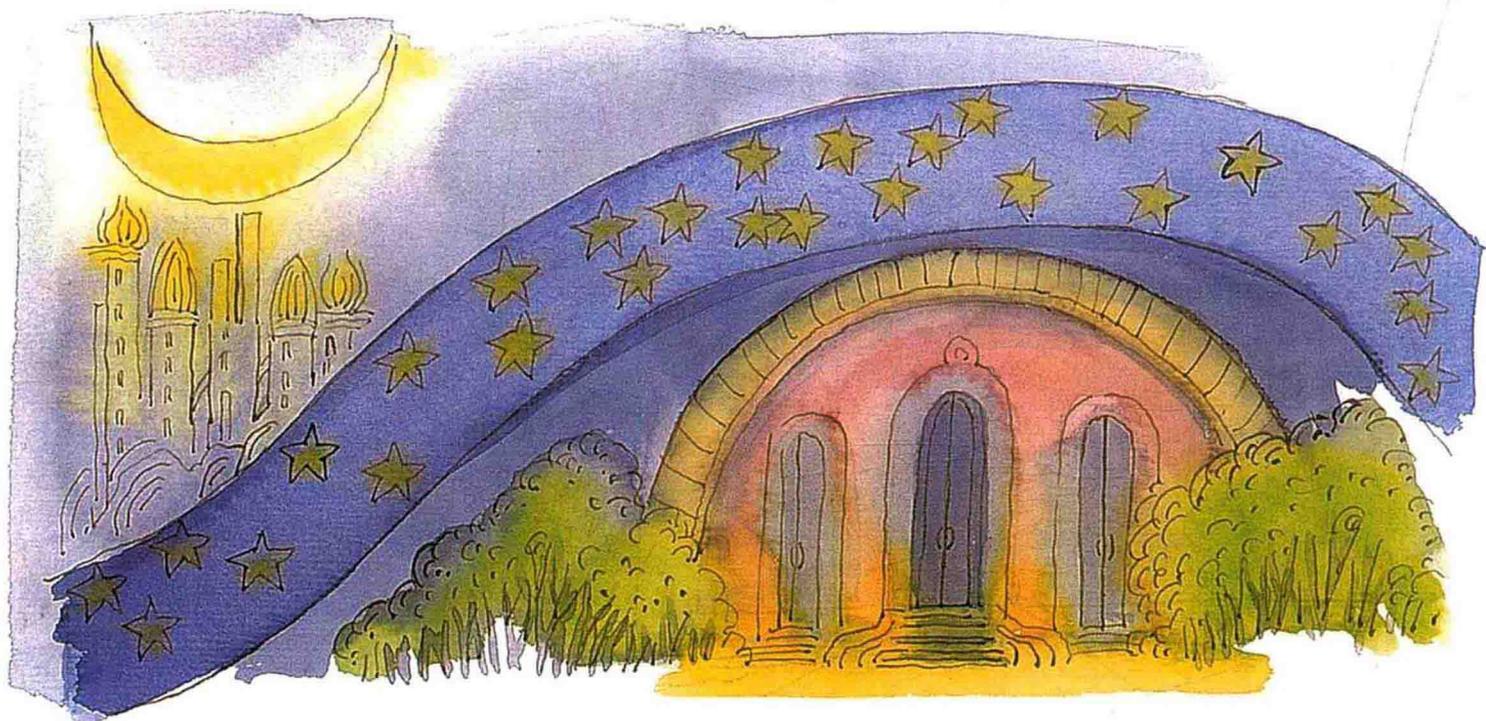
剧中人物

萨拉斯特罗
塔米诺
辩护者
第一祭司
第二祭司
第三祭司
夜后
帕米纳（夜后的女儿）
夜后侍女甲
夜后侍女乙
夜后侍女丙
仙童甲
仙童乙
仙童丙
帕帕基诺
帕帕基娜
莫诺斯塔托斯
武士甲
武士乙
三个奴隶

地点和时间

传说中夜后的王国和萨拉斯特罗的王国

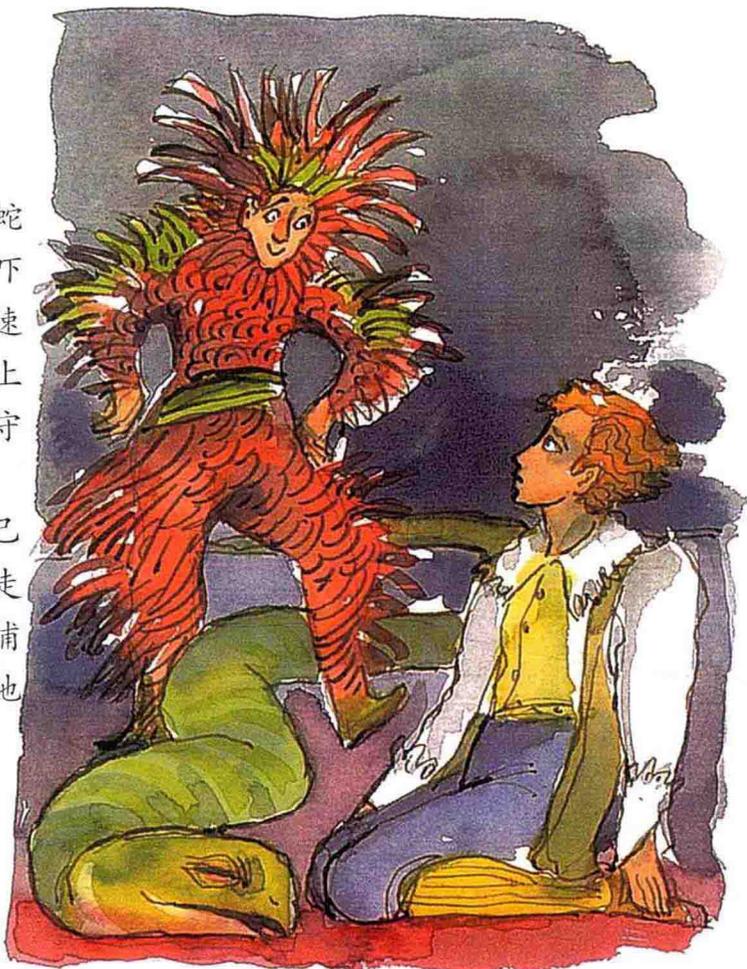

剧情介绍

第一幕

山野里，正在打猎的塔米诺王子受到一条蟒蛇的攻击(《救命！救命！不然我就被害了》)。王子吓得昏了过去。这时，夜后的三个侍女突然来到，迅速地刺死了蟒蛇。她们看着昏迷中的王子并同时爱上了他。由于三人不能决定由其中的哪一个留下来守护王子，便决定一起去禀报夜后。

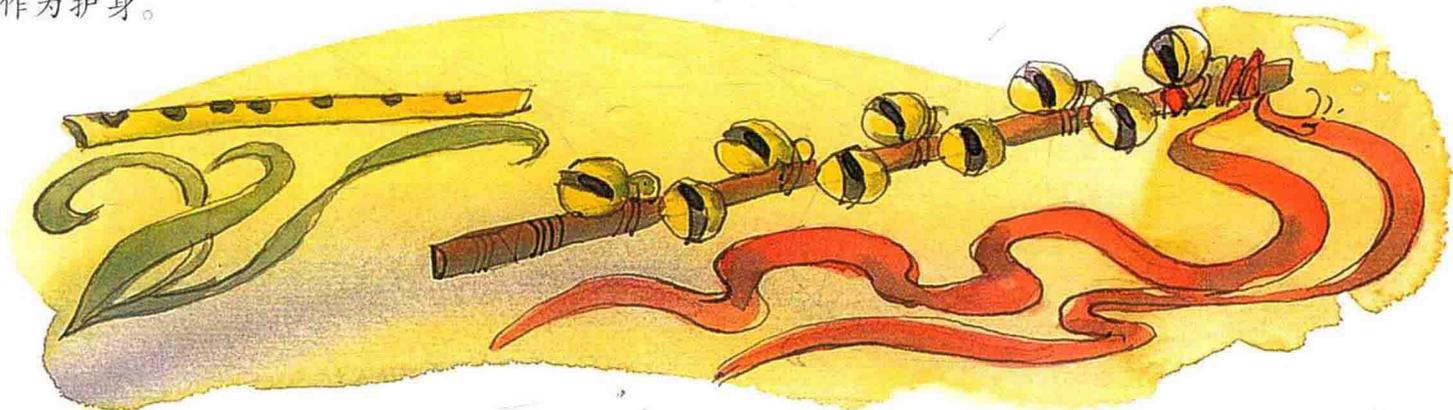
塔米诺醒来，发现蟒蛇已死去。正当王子为自己的得救而迷惑不解时，一个浑身被鸟毛装饰的人走来，他向王子自我介绍，说他是为星光闪烁的夜后捕鸟的人帕帕基诺(《我是捕鸟人》)。他还不知羞耻地告诉王子，是自己打死蟒蛇，使王子免于灾难的。

三个侍女再度出场，将帕帕基诺的嘴用一把锁锁住，以示夜后对他的惩罚。她们在向塔米诺揭穿了帕帕基诺的谎言之后，展示了夜后的女儿帕米纳的一幅画像。塔米诺被帕米纳的美貌深深吸引，唱出《多美的画像》。

侍女告诉王子，帕米纳现被关在萨拉斯特罗神宇中。突然，山崖裂开，夜后坐在她星光闪烁的宝座上出现在众人眼前。她许诺塔

米诺，如果他能救出帕米纳，便将女儿许配与他。塔米诺欣然答应。三个侍女取下帕帕基诺嘴上的锁，命令他协助王子去救帕米纳。三个侍女分别交给塔米诺一个魔笛，帕帕基诺一个银铃作为护身。

塔米诺和帕帕基诺在三个仙童的引领下前去神宇。三个仙童告诫塔米诺要坚强、宽容和缄默。当他们来到萨拉斯特罗的三座神宇前时，塔米诺冲动地往里闯，但被一个声音斥退出来。这时，从神宇中走出一位辩护者，塔米诺向他说明来意并指责萨拉斯特罗抢走帕米纳。辩护者向塔米诺解释，萨拉斯特罗是一位有道德的智者。如果塔米诺心怀复仇的情绪，它将永远不得进入神宇(《感受到爱情的男人》)。

这时，幕后的一个神宇合唱队用歌声告诉塔米诺，帕米纳还活着。雀跃中的塔米诺吹起了魔笛。突然他惊奇地发现，猛兽们都温顺地从丛林深处走了出来（《多么神奇的笛声》）。此时，帕帕基诺已见到帕米纳并向她说明了情况。他俩听到魔笛的声音，便想逃离神宇与塔米诺会合。慌乱中他俩撞入了前来追赶他们的萨拉斯特罗的侍从莫诺斯塔托斯的怀抱。正当他想逮捕两人时，帕帕基诺摇起银铃，莫诺斯塔托斯便鬼使神差地走开了（《这声音真好听》）。

帕帕基诺和帕米纳逃脱了灾难，欣喜地一起唱道：“如果每个正直的人都有这样一个铃。”塔米诺认出了帕米纳并幸福地拥抱了她。莫诺斯塔托斯因对帕米纳产生邪欲而受到萨拉斯特罗的惩罚。萨拉斯特罗还告诉帕米纳，回到母亲那里对她是不利的。

塔米诺和帕米纳为了他们的爱情需要经过一系列的考验。

第二幕

萨拉斯特罗在祭司会议上宣布，神已将塔米诺和帕米纳指为一对（《啊，伊希斯和俄赛里斯神》）。由于夜后想摧毁智慧的神宇，萨拉斯特罗必须使塔米诺摆脱夜后的影响。高贵的塔米诺不容易接近，只有当帕米纳和塔米诺在一起时，萨拉斯特罗才能得到与塔米诺交流的机会。而塔米诺还需要经过一系列的考验才能与帕米纳结合。祭司们明白萨拉斯特罗的用意，祈求神灵帮助塔米诺。像塔米诺一样，帕帕基诺也想找到一位可心的女人，但他也要经过一系列的考验才能实现自己的愿望。善良的祭司们也为他祈祷。

为了得到帕米纳，塔米诺当即同意接受考验，但帕帕基诺却要等别人承诺给他一个名叫帕帕基娜的女人以后才同意接受考验。祭司们给了他们两位一个“不能开口”的戒规以后便离去了。这时，三个侍女又出现了。她们用了许多花招来引诱塔米诺和帕帕基诺说话。塔米诺对她们的诱惑不予理睬。帕帕基诺也通过了这次考验。

当塔米诺和帕帕基诺经受考验的时候，帕米纳正在一个布满玫瑰的亭子里安睡，贪婪的莫诺斯塔托斯边唱着《谁不喜欢恋爱》，边向帕米纳靠近。夜后及时到来，将莫诺斯塔托斯赶走。她还给了女儿一把短剑，令她去刺杀萨拉斯特罗。帕米纳拒绝了

这个残忍的主意。夜后用永远不让帕米纳见到塔米诺的恶计来威逼她行刺。之后，夜后唱着《我心中充满仇恨》消失了。

莫诺斯塔托斯偷听了母女的对话。他逼迫帕米纳就范于他，并以向萨拉斯特罗告密来威胁帕米纳。萨拉斯特罗及时赶来，解救了帕米纳。萨拉斯特罗是个没有复仇之心的人，他安慰为母亲的残忍而心碎的帕米纳（《在这座圣洁的殿堂里》）。

塔米诺和帕帕基诺要经受的第二个考验也是沉默。这时，一个丑陋的老太婆为口渴的帕帕基诺拿来水。她告诉帕帕基诺，她芳龄十八，还有一个名叫帕帕基诺的情人。当帕帕基诺忘记“不能开口”的戒规，吃惊地问她的芳名时，雷声响起，老太婆消失了。

三个仙童为塔米诺和帕帕基诺端来美食。帕帕基诺滋滋有味地吃起来；而塔米诺却沉思着吹起他的笛子。笛声引来了帕米纳，她愉快地问候塔米诺，塔米诺却不应答她。塔米诺的沉默使帕米纳对他的爱产生了怀疑。

萨拉斯特罗表扬塔米诺的坚定并告诉他，他的目标很快就能实现了。帕帕基诺因开口说话没有通过考验。但他无所谓，反正他不想娶个老太婆，只想娶帕帕基娜。一会儿，那个老太婆又来了（《帕帕基诺想望一个可爱的少女》）。这时，帕帕基诺的命运已注定，他如果不娶这个老太婆就要终身坐牢。无奈的帕帕基诺只能向老太婆承诺了永远的忠诚。就在这时，老太婆摇身一变，成了一个美丽的少女。正当两人想拥抱时，一个祭司过来，带走了帕帕基娜（《不久晨曦将报晓》）。

帕米纳在悲痛中欲用母亲给她的短剑自尽。三个仙童及时地阻挡了她，并告诉她塔米诺的爱是忠贞的。

塔米诺的最后一个考验到来了。在魔笛的指引下，塔米诺和帕米纳勇敢地穿过火焰和瀑布到达了伊希斯和俄赛里斯的神宇。在那里他们受到祭司们的欢迎。

帕帕基诺这时因找不到帕帕基娜而欲将自己吊死在树上，三个仙童及时地阻止了帕帕基诺愚蠢的行为。他们提醒帕帕基诺可以用银铃来帮助自己。帕帕基诺摇起银铃，铃声真的把帕帕基娜引来了，两人高兴地拥抱在一起。

夜后仍对萨拉斯特罗存有复仇之心，她与莫诺斯塔托斯一起计划毁灭伊希斯神宇，萨拉斯特罗用雷电和暴风雨摧毁了他们的攻击。明媚的阳光驱散了黑夜，塔米诺和帕米纳终于结成百年之好。

救命！救命！不然我就被害了

Allegro (快板)

2 1 4 1 5 3 1 2 4 3

p *f* *p*

1 5 1 3

1 5 1 4 3 1 3 2

f *p*

1 5 1 3

1 3 2 1 4 5 4

cresc.

1 2 1 3 2 5 1 3 2 4 2 4

5 1 2 4

f *f* *p* *f* *p* *f*

3 5 5 3 1 4 2 1 4 5 3 1

3
 p f p f p
 4 4 5 4
 2 4 3 5 2 3 1
 f p
 5 1 1 5 1
 3 3 3
 5 1 4
 f p f

我是捕鸟人

Andante (行板)

5 3 4 4 2 1 5 3 5

p *sempre stacc.* (持续跳音)

4 2 5 5 3 2

f

5. 5. 1 3 5 2 3

p

System 1: Treble clef with a key signature of one sharp (F#). The right hand features a melodic line with slurs and fingerings (5, 1, 3, 5, 2, 3). The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. A dynamic marking of *p* (piano) is present.

8 1 2 8 1

2 4 3 5

1 2 3 1 3 5 2

System 2: Continuation of the piece. The right hand has more complex melodic patterns with slurs and fingerings (8, 1, 2, 8, 1). The left hand includes some chords with a treble clef. Fingerings for the left hand include 2, 4, 3, 5 and 1, 2, 3, 1, 3, 5, 2.

3 2 3 5 3 2 8 1

2 4 1 3 5 1 2 5 1 2

System 3: Further melodic development in the right hand with slurs and fingerings (3, 2, 3, 5, 3, 2, 8, 1). The left hand continues with harmonic support, including fingerings 2, 4, 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 2.

8 8 5 2 1 3 5

f

System 4: Final system on the page. The right hand features slurred eighth-note patterns with fingerings (8, 8, 5, 2, 1, 3, 5). The left hand has a steady accompaniment. A dynamic marking of *f* (forte) is present.

多美的画像

Larghetto (缓慢的广板)

