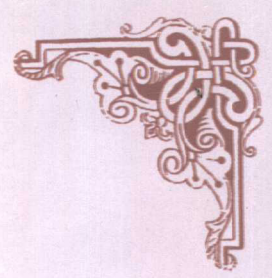
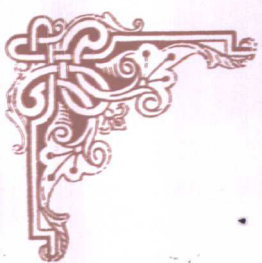




西洋 经典歌剧故事 精选

XIYANGJINGDIANGEJUGUSHI

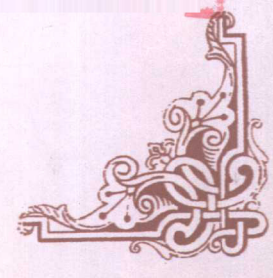
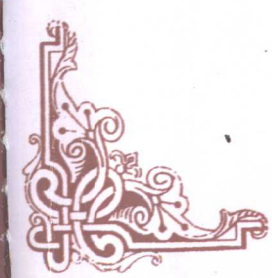
jingxuan
21 世纪出版社



西洋 经典歌剧故事 精选

21 世纪
出版社

邱国珍 改写
徐希茅 评介



图书在版编目(CIP)数据

西洋经典歌剧故事精选/邱国珍 徐希茅

- 江西南昌:21 世纪出版社,

ISBN 7-5391-1254-9

I. 西……

II. 邱……

III. ①歌剧故事②西洋③少儿读物④文学

IV. I 33

(西洋经典歌剧故事精选)

21 世纪出版社出版发行

各地新华书店经销

宜春资料印刷厂印刷

1998 年 4 月 第 1 版

1998 年 4 月 第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32

印张:13

字数:250 千

印数:1-6,000

ISBN7-5391-1254-9/I·318

定价:18.00 元

21 世纪出版社 地址:南昌市新魏路 17 号

邮政编码:330002

电话:8502978(发行科)

(21 世纪版图凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

目 录

◎从歌剧到故事·····	1
奥菲欧与犹丽狄西·····	6
费加罗的婚礼·····	14
魔笛·····	25
费德利奥·····	33
自由的射手·····	43
漂泊的荷兰人·····	54
罗恩格林·····	63
特里斯坦与伊索尔德·····	77
纽伦堡的名歌手·····	90
塞维利亚的理发师·····	102
爱的甘醇·····	117
游吟武士·····	128
茶花女·····	140
假面舞会·····	156
爱伊达·····	170
奥泰罗·····	184
恶魔罗贝尔·····	197

新教徒·····	213
浮士德·····	228
罗密欧与朱丽叶·····	244
卡尔曼·····	257
采珍珠者·····	275
奥尔菲在地狱中·····	284
霍夫曼的故事·····	295
乡村骑士·····	307
丑角·····	317
绣花女·····	327
托斯卡·····	340
蝴蝶夫人·····	354
图兰多特·····	366
鲁璐·····	377
贝利雅斯与梅丽桑德·····	389
◎谈谈西洋歌剧·····	400

从歌剧到故事

邱国珍

歌剧从诞生之日至今,将近四百年了。这期间,成千上万部歌剧的创作与上演,成为欧、美乃至世界文化生活的一个重要组成部分。

然而,由于种种原因,歌剧在我国的传播却不尽人意。从艺术的角度讲,这确是一件憾事。21 世纪出版社的编辑慧眼识珠,定下了《西洋经典歌剧故事精选》这一选题,使广大青少年朋友得以欣赏西洋歌剧这一高雅艺术,分享人类艺术宝库的珍品。

把深奥难懂的古典艺术通俗化,为青少年做一些启蒙性的工作,是一件十分重要而有意义的事情。早在 1809 年,杰出的英国散文家查尔斯·兰姆和他的姐姐玛丽·兰姆合写了《莎士比亚戏剧故事集》。他们从 37 个流传下来的莎士比亚诗剧中,选了 20 个改写成通俗易懂的故事。这本书出版后,不但受到孩子们的欢迎,大人们也竞相购买。这个故事集曾译成几十种文字,流传在世界各地。一百多年来,许多卓越的莎士比亚学者、著名的莎剧演员,以及千千万万喜爱莎剧的读者,最早都是通过这部启蒙性的著作而了

解莎剧的。

希望《西洋经典歌剧故事精选》能对青少年朋友们的精神文明建设有所裨益；并希望读者从中获得有关歌剧的知识，培养对歌剧的兴趣。

二

在改编西洋歌剧时，我为自己定下了这样的标准：改编后的西洋歌剧故事通俗而不庸俗，易懂而不肤浅。

西洋歌剧的文学部分（脚本）在我国资料匮乏。改编时，我以人民音乐出版社出版的《西洋歌剧故事全集》为依据，同时参考其它有关资料。《西洋歌剧故事全集》是美国的古斯塔夫·科贝原著，由英国的海尔伍德伯爵修订的。全书共选西洋歌剧 83 部，除德彪西的《贝利雅斯与梅丽桑德》附有剧词外，其余 82 部均只有故事梗概和音乐介绍，并非名副其实的“故事全集”。在 83 部歌剧中，我们选了 32 部，改编成通俗生动的故事。

改编时，为了尽可能忠实于原著，我还参考了一些外国小说和戏剧。如《卡尔曼》（也译《卡门》），其脚本就是根据法国梅里美的同名小说写成；而《浮士德》、《罗密欧与朱丽叶》的脚本，则分别源于德国歌德、英国莎士比亚的同名诗剧。这些都是世界文学名著，资料容易搜集，改写时相对顺利些。

另一些歌剧的改编则难度较大。因为有的歌剧是作词者独立编写；有的虽然有材料来源，但这些材料却难以寻觅。所以，我在改编时，只能根据歌剧故事梗概想象补充，

不少细节和人物对话,都是这样完成的。在这种情况下,改编是一种再创作。

三

入选的 32 部西洋歌剧,取材广泛,内容丰富。这些歌剧故事,大都涉及男女间的恋爱、婚姻。这是因为在欧洲反封建的斗争中,婚姻自由的斗争表现得较为集中,较为尖锐。通过这些爱情、婚姻故事,我们能看到当时社会生活的方方面面:政治、军事、经济、宗教……看到各个时代的人间百态:忠贞、奸诈、热情、冷酷……例如《罗密欧与朱丽叶》,描写的就是一对青年男女为了爱情理想而对阻碍他们结合的封建制度所进行的坚决斗争。在这个悲剧中,作者有力地控诉了封建社会对爱情自由的扼杀,谴责了家族间世代所结下的无原则的宿仇,批判了中世纪僧侣统治下的禁欲主义,同时也歌颂了青年一代真挚热烈、坚贞不屈的感情。

尤其要指出的是,西洋歌剧的作者们,往往借爱情故事来表达自己的政治倾向和人生态度。如《绣花女》中的咪咪,年轻、美丽,渴望幸福的爱情生活;然而她不仅得不到幸福,反而悲惨地夭亡。造成她生活悲剧的原因不是个人,而是社会。这种社会批判意识,在《茶花女》中表现得更为强烈。薇奥列塔栖身于所谓的“半上流社会”里,做达官富绅的玩物,欲求成为良家妇女而不得,社会偏见扼杀了她和阿尔弗莱德的纯真爱情,她只能抱憾终生!《爱伊达》借古埃及的一段故事来谴责国家、民族间不义战争对人类之

爱的残害；《蝴蝶夫人》中东方女子痴情、白人军官负心的悲剧，早已超越了当事人个人道德品质的原因，作者把批判的锋芒直指侵略战争和殖民压迫。而《奥泰罗》（也译《奥赛罗》）的作者，在提出种族问题的同时，着重刻划了人物性格：白种人苔丝狄蒙娜勇敢而不失温柔，她冲破了种族界限，嫁给黑人；同样是白种人的伊阿古，却阴险而毒辣，一手制造了悲剧；黑人将军奥泰罗虽然由于轻信谗言而受骗上当，杀妻之后又自戕，但却不失高贵的品质和光明磊落的胸襟。作者的爱与恨、赞美与鞭笞，在剧情故事中表现得淋漓尽致。

读这些爱情故事，我们还要注意这些作品产生的时代背景。如《卡尔曼》，如果我们离开了梅里美同名小说的时代背景，简单地从故事情节和人物行为来评判它的道德倾向，那就很容易得出否定的答案来，甚至会谴责卡尔曼“不道德”。而当我们对《卡尔曼》产生的时代背景——法国资产阶级革命之后，启蒙主义思想家们所提倡的民主、自由、平等和个性解放等理想并没有实现，文艺家便借吉普赛人豪放不羁的性格来抒发胸臆——有所了解之后，对卡尔曼这样的人物形象，就会有一个正确的认识。

四

在西洋歌剧中，有一个故事叫《图兰多特》，也译作《图兰朵》，发生于神话时代的中国北京。对于中国观众或读者来说，观赏这部歌剧或阅读这个故事时，一种特别的亲近感会油然而生。

中国真的有过这样一则古代传说吗？其实，《图兰多特》故事的来源是阿拉伯古代传说故事《天方夜谭》中的“旻梅禄太子和公主白都伦”，甚至在安徒生的童话《旅伴》中也有一些情节的影子。

尽管如此，我们对《图兰多特》还是情有独钟。意大利的艺术家们在创作《图兰多特》时把目光投向中国，把剧情发生的地点、人物都假托在中国，难道仅仅是一种偶然？或许，这是作者对中国文化的向往；或许，这是他们对中国歌剧的期待。我们无意深究作者的动机，但我们寄希望于今天的读者——愿此书能成为青少年朋友通往艺术殿堂的一座桥梁！

1996年7月

奥菲欧与犹丽狄西

①

这是一个优美动人的神话故事。

在古希腊，一对年轻的恋人——奥菲欧和犹丽狄西真诚相爱，至死不渝。奥菲欧是太阳神阿波罗和文艺女神卡丽娥普的儿子。他爱好音乐，唱歌、演奏，样样精通。每当奥菲欧的音乐之声响起时，就会产生神奇的效果：树木拔起它们的根，坚硬的石头也变得柔软起来，为的是能在他后面，听他唱歌弹琴。

犹丽狄西是一位色雷斯牧羊人的女儿。她长得鲜花般美丽，清泉般纯洁，月光般温柔。奥菲欧像离不开音乐一样，离不开犹丽狄西；犹丽狄西像依恋父母、羊群一样，依恋着奥菲欧。

有情人终成眷属，犹丽狄西披上了婚纱。奥菲欧望着貌若天仙般的新娘，愉快地唱着歌儿。小鸟飞来了，鲜花盛开了，羊儿陶醉了……天地间的万物都为这一对新人祝福。

可是，天有不测风云，新娘犹丽狄西突然病倒，医治无效，不幸死亡。新娘的死如晴空霹雳，当头一棒，奥菲欧痛苦万分，悲恸欲绝。

郊外，肃穆而悲凉的墓地，又多了一座新墓。可怜的犹丽狄西，就安葬在这里。痴情的奥菲欧，在朋友们的陪伴下，来到犹丽狄西的墓前哀悼。看着石洞中孤零零的坟墓，想着犹丽狄西生前的音容笑貌，奥菲欧心如刀绞，泪如泉涌。他唱起了悼之曲，那悲切之音，令听者掉泪，天地变色。他越唱越悲哀，越唱越愤怒——上天为什么这样无情?!这么不公?!他用尖锐的声音，发出了心中的哀怨：“神啊，残忍的神们……”

这时，爱神维纳斯出现了。她告诉伤心的奥菲欧：“天宙斯听到你的哭诉，深表同情和怜悯。”

“谢谢天宙斯。”奥菲欧说，“可是，光有同情和怜悯有什么用?我失去了新娘，一天也难活下去!”

维纳斯爱怜地望着奥菲欧，又说：“天帝让我告诉你，有一个方法可以使你见到并解救你的新娘。”

“哦，那您快说!”奥菲欧异常欣喜，急不可耐。

“你可以凭借你的音乐力量，前往阴曹地府，并可得到冥王普路同和他的下属们的谅解，他们会让犹丽狄西随你返回人间。”

“感谢天帝!感谢天帝!”奥菲欧激动得不知说什么好，只是反复地重复这句话。

“但是，”爱神维纳斯的神情突然变得严肃起来，“如果你解救了犹丽狄西，在回来的路上要特别注意一件事……”

“什么事?”奥菲欧急切地问。

“在未渡过司梯克斯河之前，万万不可回头看她。”

“为什么？”奥菲欧大惑不解。

“你不必问。”爱神维纳斯摇摇头，又用极严肃的目光盯着奥菲欧说，“如果你应她的恳求而回头看了她或向她解释你为什么不能回头来看她，她就会立刻又死去。切记！切记！”

“……”奥菲欧沉吟片刻，终于流露出自信的目光，他望着爱神，坚定地说：“我能做到这一点。我自信能够经得起任何考验而把心爱的犹丽狄西重新带回到大地上来！”

爱神维纳斯笑了，她说：“祝你幸运！祝你成功！”说完飘然而去。

②

奥菲欧辞别家人与朋友，便向阴曹地府出发了。

在阴曹地府的门口，奥菲欧遭到愤怒的恶魔们的恫吓与刁难。

“这人是谁呀？”一个女魔问。

“不管他是谁，”另一个女魔说，“没有冥王普路同的旨意，他竟敢私闯阴曹地府，真是活腻了！”女魔们说着，便唆使守卫在门口的三头怪犬去咬奥菲欧。

“去，咬死他！”

“咬死他！”

“咬死他！”

“……”

奥菲欧从未见过这种恐怖的场面，他身上的汗毛一根根地都竖了起来。但他想起了自己的音乐的力量，于是，他

开始歌唱了。他歌唱着他对犹丽狄西的爱；他唱她的死怎样使他沉入苦海；他哀求女魔们允许他到阴曹地府里去寻觅犹丽狄西。奥菲欧甜美的歌声感动了愤怒的女魔，她们放他进入了阴曹地府，并领他来到了幸福之谷。

这是一个美丽的地方，树木繁茂，光线柔和；清泉流淌，鸟语花香。善良的幽灵们，都在这儿憩息。奥菲欧一面唱着歌，一面寻觅他的新娘犹丽狄西。幽灵们听着甜美的歌，都很愉快，他们把可爱的犹丽狄西交给了奥菲欧。奥菲欧喜不自禁，真想立即拥抱自己的新娘。但他还记得爱神维纳斯的警告。他不敢看犹丽狄西，只是牵了她的手，带着她离开了幸福之谷。

复活了的犹丽狄西看见奥菲欧，欣喜不已。但她不知道这是怎么一回事。

“奥菲欧，亲爱的，你快告诉我，你是怎么来到这儿的？”

“哦，亲爱的犹丽狄西，快跟我走，一会儿你就会明白的！”

“奥菲欧，你怎么走这么快？你怎么不回头看我一眼？”

“快走，快走！亲爱的，别问了，别问了，我们就要到家了，我们再也不分开了！”奥菲欧不能向犹丽狄西解释，只能这样回答。可是犹丽狄西并不理解，她只是在想：他为什么对我这样冷淡？

他们就这样走着来到了一片森林之中。奥菲欧一直记着爱神告诫的禁律，不回头，也不解释。在林中，奥菲欧放开了犹丽狄西的手，独自加快了步伐向前疾走，犹丽狄西

不得不小跑着才能追上。

“好累呀!”犹丽狄西气喘吁吁,“奥菲欧,我们歇会儿吧!”

“不行!”奥菲欧仍然跨着大步,疾步向前。

“他怎么连头也不回一下呢?他怎么连看都不看我一眼呢?”犹丽狄西心里埋怨着,“如果他不爱我,活过来又有什么意义呢?”想到这里,犹丽狄西大声地说:“奥菲欧,我不走了,我不想活了,没有爱情,不如死去!”

奥菲欧对犹丽狄西的抱怨再也不能置之不理了。于是,他忘掉了爱神所叮嘱他的话。他转过身来,抱起犹丽狄西,温柔地说:“亲爱的犹丽狄西,我爱你!”

犹丽狄西幸福地笑了。但是与此同时,她立刻就死去了。

“犹丽狄西!犹丽狄西!”奥菲欧大声呼唤着爱人的名字,摇晃着她的身体,可一切都无济于事,他的新娘犹丽狄西已经闭上了眼睛,不会回答了。

如同从六月的骄阳下跌进了冰窖,奥菲欧再次受到悲恸的折磨。他如痴如呆,一任泪水如泉涌。这样过了很久很久,他才渐渐恢复意识。

“我,失掉了犹丽狄西,我又一次失掉了心爱的人,怎么办呢?”奥菲欧唱起了忧伤的歌,“犹丽狄西——犹丽狄西——……”森林中,河岸边,回响着这令人断肠的歌声。

森林不再喧哗,溪水不再流淌,百鸟停止歌唱,石头也为之落泪。

奥菲欧的悲哀感动了爱神维纳斯,她又一次出现在他

的面前。奥菲欧完全沉浸在巨大的悲伤之中，没有发现爱神的降临，他依然在唱着：“犹丽狄西——，犹丽狄西——”

爱神维纳斯伸出手指，在犹丽狄西的额头上轻轻地抚摸着，抚摸着。渐渐的，犹丽狄西有了呼吸，睁开了眼睛。爱神抱起再度复活了的犹丽狄西，把她放在了奥菲欧的怀抱里。

真挚的爱情，战胜了死亡。小鸟飞来了，花儿开放了，小溪欢畅地流动，石头也快活得歌唱，森林里一片欢腾，热闹无比。太阳也从阴云中探出了脑袋，从树叶的间隙中照射下来，温柔地洒在奥菲欧和犹丽狄西身上。

格鲁克与歌剧

《奥菲欧与犹丽狄西》的音乐简介

格鲁克(Christoph Willibald Gluck 1714—1787)，著名的德国作曲家。1714年7月2日生于离波希米亚边境不远的魏登旺。他的父亲是洛勃维茨亲王猎场的看守人。他的童年生活非常困苦，但却以顽强的毅力在科莫陶耶稣会的学校里学习音乐，在学校里，他学习了歌唱、古钢琴、风琴和小提琴等课程。学校毕业后，起初是在布拉格做小提琴手和流动歌手，后来在切诺科斯基方济会神父的指导下，成为一名出色的大提琴手。1736年，在维也纳洛勃维茨亲王举行的一次晚会上，受到伦巴第的王子梅尔基的青睐，把他

带到米兰，并在米兰向交响乐与弦乐四重奏的先驱作曲家萨玛蒂尼学习了四年。1741年，开始从事歌剧创作，第一部歌剧《阿尔泰赛斯》便获得巨大成功。之后，他便创作了大量的以华丽的声乐技巧为基础的意大利歌剧，可惜这些歌剧除保存了一些零星的咏叹调外，其余都已失传。1745年，格鲁克应邀去伦敦，上演两部歌剧：《巨人之崩溃》、《阿塔梅尼》。由于他选了过多的他以前歌剧中的好旋律用在这两部歌剧中，使演出未获很大成功，但给了格鲁克一个反省机会。1746年后，他便往返生活于意大利和奥地利，在各个舞台上公演了大量的意大利风格的歌剧，著名的有《艾乔》、《雷齐奈西》、《卡米洛凯旋》、《梅兰岛》、《受骗的法官》等。1750年他终于与爱恋多年的玛丽安娜·佩吉结婚。1754年担任维也纳歌剧院院长。格鲁克对歌剧改革有巨大的贡献和成就，要归于1761年他结识了卡萨皮齐，受到他那种崭新的歌剧思想的影响，他们共同完成的歌剧《奥尔菲和埃丽帝契》便是一部歌剧改革的宣言。最初上演时，观众们感到很惊讶，因为在这部歌剧中，已不像传统的意大利歌剧那样，阉人歌手可以在舞台上随意炫技，华丽的声乐技巧让位于戏剧效果，音乐不再是目的，而是一种表现剧情的手段。格鲁克找到了自己的风格，适应了戏剧的真实性和表现力的新要求，体现了简朴、真实和自然的艺术美学原则。从这以后，他便按着这种新歌剧思想继续不断地进行着歌剧改革，并且在巴黎也获得了巨大成功。1774年，他达到荣誉的顶点；1779年后，随年龄增大，不再有著名歌剧产生；1787年逝世。《奥菲欧与犹丽狄西》作于1762