

中外童话音乐欣赏

金裕众 戴逸如 编著

ZHONGWAI
TONGHUA YINYUE XINSHANG

音乐爱好者丛书

金裕众 编著

中外童话音乐欣赏

中外童话音乐欣赏

金裕众 戴逸如 编著

上海文艺出版社

责任编辑：方立平
封面设计：袁银昌
插图：戴逸如

中外童话音乐欣赏

金裕众 戴逸如 编著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海翔文印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 7 插页 8 字数 107,000

1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数：1—3,800册

书号：8078·3581 定价：1.20元

内 容 提 要

本书共介绍了二十五部(首)优秀的以童话为题材的音乐作品。每部(首)作品的文章均分三部分:创作背景、音乐的故事、音乐赏析。文字流畅,描绘生动,写法新颖,别具一格,很逗人一读。读了“背景”与生动的“故事”,可帮助音乐爱好者在欣赏这些美妙的音乐时,拓宽想象余地。

目 录

1. 魔笛	1
2. 魔王	12
3. 罗雷莱	19
4. 动物狂欢节	26
5. 跳蚤之歌	37
6. 天鹅湖	43
7. 胡桃夹子	55
8. 睡美人	68
9. 金纺车	77
10. 野蜂飞舞	85
11. 舍赫拉查达(天方夜谭)	91
12. 金鸡	101
13. 汉赛尔与葛蕾泰尔	111
14. 玩具盒子	121
15. 魔法师的弟子	129
16. 鹅妈妈	134
17. 夜莺	144
18. 灰姑娘	153

19. 彼得与狼	164
20. 丑小鸭	173
21. 麻雀与小孩	180
22. 葡萄仙子	189
23. 鱼美人	200
24. 黄鹤的故事	207
25. 龟兔赛跑	216

魔 笛

歌剧《魔笛》是一部受到全世界观众热烈喜爱的德国音乐作品。它是莫扎特的最后一部，也是最完整的一部作品。它在十八世纪维也纳戏剧舞台上获得了最强烈的效果。《魔笛》的题名来自德国作家委兰的童话集《露露或魔笛》，而情节则是由几篇童话的材料组合而成的。

1791年3月维也纳威顿剧院经理施坎奈德尔为了挽救自己飘摇欲坠的剧院，邀请莫扎特为他改编的歌剧脚本《魔笛》作曲。他专门为莫扎特在剧院附近的一座花园中安置了一间小木屋。就在小木屋里，莫扎特完成了他的杰作。9月30日，歌剧首演。莫扎特亲任乐队指挥。演员阵容出色，施坎奈德尔扮演了巴巴基诺角色。刚奏完序曲，作曲家约翰·申克（后来他成为贝多芬的和声学老师）便忍不住兴奋无比地从乐池走到台上，亲吻了正在指挥的莫扎特的左手。数月之后，莫扎特便与世长辞了。

《魔笛》得到许多哲学家、文学家和音乐家

的欣赏。歌德还曾打算编写续集哩。近二百年来,《魔笛》在世界各地盛演不衰。1980年德意志联邦共和国赠送电视录像片给我国。我国人民对这部欧洲歌剧的丰碑也赞赏不已。

莫扎特(1756~1791)享年仅三十六岁。他出生在奥地利萨尔斯堡城。父亲是小提琴家、管风琴家、音乐教育家兼作曲家。家庭的熏陶,民间艺术的熏陶,使他很早就显露出才华。他六岁游历欧洲,举办了钢琴演奏会,八岁写了第一部奏鸣曲,十六岁写了第一部歌剧。随着年龄的增长,权贵失掉了对“神童”的兴趣,使他陷入极度的困境,使这束“音乐中永恒的阳光”过早地结束了生命。

莫扎特作品的风格包罗万象,既有趣味高尚的幽默,又有乡村的纯朴;既有通俗舞曲性的旋律,又有超脱的悲剧风味。高超完美的技艺和复杂的音乐形式融为一体。他一生创作了六百多部作品。由于《魔笛》、《费加罗的婚礼》、《唐·璜》,他被公认为十八世纪最伟大的歌剧作曲家。

《魔笛》音乐的故事:

塔米诺王子在狩猎时迷了路,遇到了巨蛇,惊恐得昏厥了。夜女王的三个侍女路过,救了王子的性命。谁来守护昏迷的英俊王子呢?三

仙女争执不下，一起去向夜女王报告。

王子醒来，误以为是身边的捕鸟人巴巴基诺救了他。巴巴基诺也顺水推舟。三仙女回来后，交给塔米诺一张夜女王女儿帕米娜的肖像。夜女王许诺，王子如能从萨拉斯特罗手中抢回帕米娜，就把帕米娜嫁给他。

塔米诺和巴巴基诺带着仙女给予的魔笛和银铃，来到萨拉斯特罗的王国。看守帕米娜的摩尔人和巴巴基诺都以为对方是魔鬼，拔脚就逃。不一会，巴巴基诺返回，向帕米娜讲塔米诺对她的爱情，并诉说自己渴望有个老婆。

塔米诺在萨拉斯特罗圣殿前吹起魔笛，动物都跳来伏地倾听。帕米娜和巴巴基诺寻声而来，被摩尔人及其奴仆围住了。巴巴基诺敲起银铃，狂怒的进攻者变得十分温顺，随铃起舞。欢呼声中萨拉斯特罗驾临了。他以慈善的统治者姿态让帕米娜通过。这时塔米诺被抓来了。两位相爱的人首次见面就紧紧拥抱在一起。众教友立刻把他们分开了。萨拉斯特罗宣布：塔米诺如能通过考验，就可和帕米娜结婚。

第一个考验要求守口如瓶。三仙女企图动摇塔米诺和巴巴基诺的意志。巴巴基诺在恐慌中不断讲话，塔米诺则保持缄默，并不时提醒巴巴基诺。

这时，帕米娜在花园里睡着了。夜女王叫醒了她，要她杀死萨拉斯特罗，并夺来象征权力的“七重太阳光环”。夜女王走后，帕米娜恳求萨拉斯特罗不要报复夜女王。他说：“在我的圣殿里，人们不知道报复，而爱使人们认识到自己的义务。”

考验中的巴巴基诺想喝水，一个丑陋的老女人送水给他。她说自己才十八岁，有一个叫巴巴基诺的情人。这时雷声大作，她赶紧走了。

塔米诺吹起魔笛。帕米娜走来。他遵照禁令把她遣开。她嚎啕大哭，痛不欲生。巴巴基诺则对考验彻底厌烦了。他只想要一杯酒和一个女人。这时丑女人又来了。当他在胁迫下与她订了婚以后，她变成了一个年轻美貌的姑娘巴巴基娜。

仙童告诉帕米娜，塔米诺仍爱着她，并带她去找塔米诺。披戴盔甲的武士把塔米诺带到了恐惧门之前。门后洪水滔滔，烈焰腾腾。这时帕米娜来了。武士允许他们并肩走过考验的最后历程。在魔笛的保佑下，他们渡过了危险，进入了圣殿。巴巴基诺找不到巴巴基娜，绝望得要上吊。仙童提醒他摇起银铃。巴巴基娜真的出现了。他们幸福地拥抱在一起，并许愿要得到许多可爱的小孩儿。

摩尔人带着夜女王的人想抢出帕米娜。萨拉斯特罗以雷鸣电闪和急风暴雨战胜了他们。最后，帕米娜和塔米诺一对新人在欢庆声中加入了教友的行列。

《魔笛》音乐赏析：

童话歌剧《魔笛》共分二幕十三景。它的音乐由序曲、咏叹调、重唱曲等二十一首曲子构成。作曲家根据剧中人物的特征，运用多种多样的创作手法，丰富多采的音乐语言，塑造出了一个鲜明的富有个性的音乐形象。下面我们选几首乐曲来进行分析。

一、《序曲》 序曲又叫开场乐。它是歌剧开演之前，由管弦乐队演奏的大型乐曲。它起到表达剧情、渲染情绪、集中观众注意力的作用。它也是一部歌剧主题思想的先行。在莫扎特之前，序曲往往由三个乐章组成。莫扎特把它改为单乐章奏鸣曲形式。《魔笛》序曲的开头，以缓慢的速度，乐队全奏出几个强有力的和弦，象是金碧辉煌而沉重的萨拉斯特罗圣殿的大门缓缓打开。从而显示出智者萨拉斯特罗崇高、庄严的形象。剧中，当帕米娜走进神殿时，它又再现。十六小节之后用赋格手法（一种复调音乐）写的快板，它的主题明快、活泼：

1 = $\flat E$ $\frac{4}{4}$

<i>p</i>		<i>f</i>	<i>p</i>	<i>f</i>
▼ ▼	▼ ▼	▼ ▼	▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼	▼ ▼ $\sharp$
<u>1 1</u>	<u>1 1</u>	<u>1 1</u>	<u>2 1 7 1</u>	<u>5 5 5 5 5 5</u> <u>6 5 $\sharp$ 4 5</u>

<i>p</i>		<i>f</i>	<i>p</i>	<i>f</i>
▼ ▼	▼ ▼	▼ ▼	▼ ▼	▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
<u>3 3</u>	<u>6 6</u>	<u>2 2</u>	<u>5 5</u>	<u>3 3 6 6 2 2 5 5</u>

乐曲始终贯串了这种轻盈的节奏和跳音奏法，加上丰富多采的音色，把童话的境界渲染得有声有色，把喜剧的情趣烘托得十分浓郁。序曲清晰而准确地表达了大歌剧的庄严和喜歌剧的明快这两重特点。《魔笛》的序曲完整而优美，以至于它常常脱离歌剧而成为音乐会单独演奏的曲目。难怪在首场演出中，后来成为贝多芬老师的约翰·申克刚听完序曲就激动地上前吻了莫扎特的手。

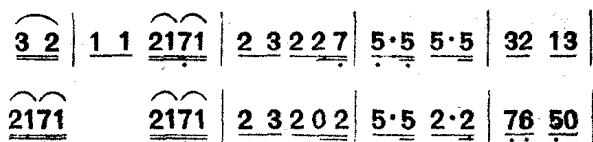
二、《捕鸟人之歌》 这是第一幕第二曲，巴巴基诺唱出的咏叹调。

巴巴基诺身披羽毛，是个半鸟半人的喜剧人物。他对生活的追求只有点心、美酒加女人。他心甘情愿当夜女王的捕鸟仆人。王子塔米诺因迷路被巨蛇追捕而昏厥时，恰被夜女王的三个侍女所救。巴巴基诺提着鸟笼、吹着笛子上台，王子醒后他撒谎说是自己救了王子。

这是首男低音歌曲。音调具有浓郁的德奥

民歌风味,节奏轻快同序曲有密切的联系,表现了巴巴基诺单纯、快活的性格。

$$1 = C \frac{2}{4}$$

歌曲是由四乐句构成的分节歌,结构精小、歌谣性强。是常被歌唱家演唱的曲目。

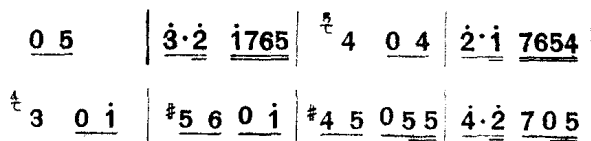
三、《美丽的肖像》 这是第一幕第三曲,塔米诺的咏叹调。

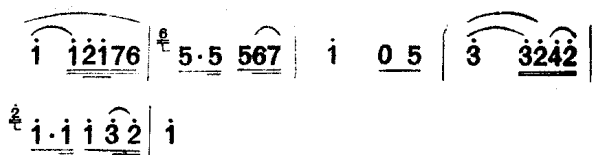
三仙女拿出夜女王的女儿帕米娜公主的肖像给塔米诺看,诱发他的感情,以驱使他到萨拉斯特罗那里把女儿夺回到自己的身边。塔米诺立刻被美丽的肖像吸引住了,他深情、激动地唱起这首歌。

这是首男高音歌曲,曲调非常抒情流畅,表现了塔米诺对公主帕米娜的爱慕之情:

$$1 = {}^bE \frac{2}{4}$$

小广板

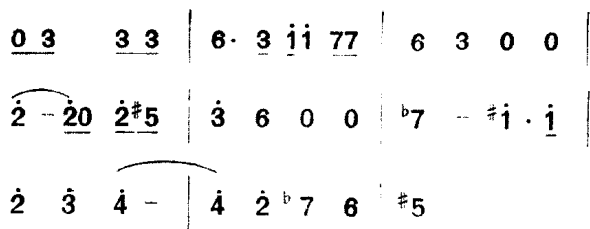
这首歌是由多乐段组成的通谱歌，也是经常被歌唱家演唱的曲目。

四、《我心中充满了复仇之情》 第二幕第十四曲，夜女王的咏叹调。

帕米娜在萨拉斯特罗的花园里睡着了，她的母亲夜女王突然出现，并叫醒了帕米娜，要她杀死萨拉斯特罗，并夺回她父亲临死前交给萨拉斯特罗的“七重太阳光环”，因为它是权力的代表，有了它夜女王就可战胜一切，把世界陷入黑暗之中。歌曲在小调性上起句，大跳的音程、变化音的运用，刻划出夜女王阴暗的内心、险恶的手段：

$1 = F \frac{4}{4}$

很快

接着转入大调性，分解和弦式的上行和大跳进

行，犹如夜女王爆发出复仇之火。中间多次出现最高音 f^3 ，并在 c^3 音上反复，象是复仇之火愈燃愈旺，把夜女王阴暗、冷酷的复仇心理刻划得十分深刻。这首歌难度较大，技巧性很高，曲中的花腔具有器乐曲的特点。

五、《在这神圣的庙堂里》 这是第二幕第十五曲，萨拉斯特罗的咏叹调。

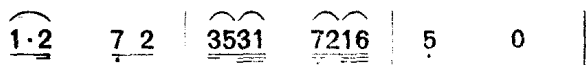
摩尔人莫诺斯塔托斯得不到帕米娜公主的爱，用匕首威胁说要杀死帕米娜，这时萨拉斯特罗意外地出现了，莫诺斯塔托斯吓得掉头逃跑。帕米娜恳求萨拉斯特罗饶恕她的母亲，不要对她母亲进行报复。这时萨拉斯特罗向她解释说，在他这座圣殿里，人们不知道报复而爱使人们认识到自己的义务。

这是首男低音歌曲。宽广的慢板，庄严肃穆的主题，大调性的明朗音调，浑厚的音色使这首歌产生了巨大的艺术力量，显示出以萨拉斯特罗为代表的光明力量的神圣和不可战胜。

$1 = E \quad \frac{2}{4}$

小广板

<u>0 5</u>		<u>5·5</u>		<u>5642</u>		<u>1·2</u>		<u>7 5</u>	
<u>1·21</u>		<u>7123</u>		<u>3 2</u>		<u>0 5</u>		<u>5·5</u>	
						<u>#5642</u>			

歌曲结构短小，具有歌谣性。

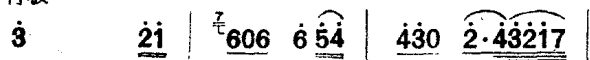
六、《我失去了一切幸福》 这是第二幕第十七曲，帕米娜的咏叹调。

塔米诺接受教友给予沉默的考验时，帕米娜来到了塔米诺面前，塔米诺严格遵守禁令无声地把她遣退。帕米娜误认为塔米诺不再爱她，因此嚎啕大哭，痛不欲生。

这是首女高音歌曲。它的抒情性的音调，小调性的色彩和戏剧性的紧张度很好地表现了帕米娜忧郁不安的感情。

$$1 = {}^b B \frac{6}{8}$$

行板

帕米娜和塔米诺两人的咏叹调深情优美，表现了这对恋人真挚纯朴的感情。

歌剧除了主要人物的咏叹调之外，还有二重唱、三重唱、五重唱和合唱，还有带伴奏的宣叙调（又称朗诵调）。形式活泼，色彩丰富。这部歌剧中轻松明快的世俗小调风格同宗教庄严肃

穆的特点综合成为一个有机整体，深刻的哲理寓于轻松的娱乐之中，充分显示了莫扎特的艺术想象力和高超的艺术手法。

