

Ask Me
Anything about
OPERA
Tomorrow

林伯杰·编著

人民音乐出版社

1夜 变成 歌剧 通

"在暗夜中

幻影如彩虹般飞舞……"

图兰朵特如是说

不必苦思彻夜不眠

本书告诉您歌剧的来世今生

让您抬头见到星光灿烂

让您一夜变成歌剧通

一夜变成歌剧通

*Ask Me Anything about
OPERA Tomorrow*

林伯杰 编著

999283

人民音乐出版社

HB82/14

图书在版编目 (CIP) 数据

一夜变成歌剧通/林伯杰编著. -北京: 人民音乐出版社, 2001. 5

ISBN 7-103-02327-1

I. 一… II. 林… III. 歌剧-音乐-基本知识
IV. J 617.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 06135 号

选题策划: 陈 立
责任编辑: 夏 沐

著作权合同登记
图字: 01-2001-0822 号

人民音乐出版社出版发行
(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

[Http://www.people-music.com](http://www.people-music.com)

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销
北京市美通印刷厂印刷

A5 6 印张

2001 年 5 月北京第 1 版 2001 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1-6,045 册 定价: 13.50 元

版权所有 翻版必究
发现质量问题请与出版社联系

Ask Me Anything about
OPERA Tomorrow

1 夜变成歌剧通

也许您是在报章炒热北京实景搬演《图兰朵特》的新闻后，才对“普契尼”的大名略有所闻。没关系！外国语演唱的歌剧虽然听来一头雾水，但它那优美的旋律却轻易地萦绕于耳——这就是“歌剧”的魅力所在。

“歌剧”这座宏伟的大观园，由《一夜变成歌剧通》沿途导览下来，其演变脉络、建筑架构，以及值得特别驻足玩赏的美妙景致等，莫不一一理清在您面前。品尝过丰富的歌剧飨宴后，您会发现，除王后神仙之外，剧中人物的爱恨情仇正如现实世界的复杂交错，“歌剧”竟赫然成了人生的观景窗！

定价：13.50 元

ISBN 7-103-02327-1

9 787103 023273 >

目 录

第一章	初探歌剧大观园	/
	西方歌仔戏.....	3
	慎选入门歌剧.....	4
	前进歌剧院.....	6
第二章	解剖歌剧	9
	假如你是作曲家.....	10
	歌剧的“桥段”.....	13
	指挥家.....	21
	导 演.....	23
	好戏上场.....	25
	音乐以外的盘算.....	27
第三章	打开西洋歌剧史	29
	史上第一部歌剧——1597年.....	30
	歌剧百汇——1650年.....	31
	阉人歌手——1700年.....	32
	歌剧奇葩——1750年.....	34
	美声时期——1800年.....	35
	德意双雄——1850年.....	36
	歌剧的边陲国家.....	38
	歌剧的瘦身计划.....	39

日薄西山——1900年	40
薄暮时分——1950年	43

第四章 入门级二十大歌剧

《费加罗的婚礼》	48
《魔 笛》	49
《塞维利亚理发师》	51
《魔弹射手》	52
《爱情的甘醇》	53
《漂泊的荷兰人》	54
《弄 臣》	55
《游吟诗人》	57
《茶花女》	58
《浮士德》	59
《阿依达》	60
《蝙 蝠》	61
《卡 门》	62
《乡村骑士》	64
《丑 角》	65
《波希米亚人》	66
《托斯卡》	68
《蝴蝶夫人》	69
《图兰朵特》	70
《波吉与贝丝》	72

第五章 进阶级三十大歌剧	75
《狄朵与艾涅阿斯》	76
《凯撒大帝》	77
《奥菲欧与尤丽狄茜》	78
《唐乔瓦尼》	79
《菲德里奥》	80
《威廉·退尔》	82
《诺尔玛》	83
《拉美莫尔的露琪亚》	84
《特里斯坦与伊索尔德》	85
《唐卡洛》	86
《尼伯龙根的指环》	87
《鲍里斯·戈都诺夫》	90
《叶甫根尼·奥涅金》	92
《霍夫曼的故事》	92
《玛 依》	94
《奥赛罗》	95
《法斯塔夫》	96
《亨赛尔与葛丽特》	96
《佩利亚斯与梅丽桑德》	97
《风流寡妇》	98
《莎乐美》	99
《玫瑰骑士》	100
《蓝胡子城堡》	101

《狡猾的小狐狸》	102
《沃采克》	102
《三便士歌剧》	103
《彼得·格莱姆斯》	104
第六章 “歌红剧不红”的二十大名曲	107
咏叹调类	108
重唱曲类	114
合唱曲类	115
管弦乐曲类	117
第七章 一百位伟大的声乐家	121
第八章 做个不一样的歌剧通	155
普契尼的“女人”	156
威尔第的“男人”	168
第九章 歌剧的未来——20 世纪的歌剧	181

第一章

初探歌剧大观园

第一章

· 别以为听歌剧是多么高不可攀的事，“天
· 下多少人假汝之名而行高贵之实？”于
· 是电影《漂亮女人》中的大富豪李察·基尔，
· 得带应招女郎朱莉亚·罗勃兹去见识一下《茶
· 花女》；电影《费城》里的汤姆·汉克斯听着
· 《安德莱·谢尼埃》，可以听到整个背景风云变
· 色。歌剧，真的这么高贵又“恐怖”吗？（它在
· 西方是非常普及的，当然有太多的人打着它高
· 贵的旗号而“假歌济私”，给自己脸上“贴金”。）

· 当然不是！我们敢向你担保，歌剧是最通
· 俗、最亲近人民的表演艺术。因为你从创作的
· 角度来想，作曲家既然要写一部歌剧，势必得
· 以“媚俗”的方式来讨好乐迷。如果他只想表
· 达崇高伟大的音乐理念，大可把自己关在阁楼
· 里创作数百首器乐奏鸣曲或上千首艺术歌曲，
· 丝毫不必考虑乐迷会不会喜欢。可是歌剧就像
· 电影一样，作曲家必须承受“票房压力”，努力
· 写出优美动人的旋律、高潮起伏的剧情，否则
· 就得接受被淘汰的残酷事实，所以歌剧一点都不
· 高贵，反而通俗得很。当然，你若想打着“歌
· 剧”旗号，学学李察·基尔的“把马子”招数，
· 我们倒也竭诚欢迎。

西方歌仔戏^①

说穿了，“歌剧”(opera)不过就是西方的歌仔戏罢了。但是有人打从心底便认定自己绝对听不懂歌剧，因为连听英文歌曲都有点雾煞煞的，我们怎能应付意大利语、法语、德语等等的歌词挑战呢？事实上，在古典音乐领域中，有剧情、有动作的歌剧，绝对比纯粹器乐曲更容易让人心领神会。只要约莫了解故事情节，你就能从歌剧旋律当中体验人生的悲欢离合，进而得到无限的乐趣。

这种乐趣不单只是来自歌剧本身，请你换个角度来思考，歌剧其实造作且荒谬：《蝴蝶夫人》里的巧巧桑，剧本注明她出场时年仅15

^① 又称芛剧，流行于台湾省各地，是在由闽南传入台湾的锦歌基础上发展而成的。

胖胖女高音卡芭耶与帅哥男高音卡雷拉斯（《托斯卡》一景）。

岁，但却经常由祖母级的女高音担纲，在《托斯卡》第二幕当中，警察总监正要向美艳的托斯卡伸出禄山之爪时，竟还容许托斯卡对着上帝与观众高唱《为艺术为爱情》，这一切显得多么可笑，不是吗？

但是所有热爱歌剧的乐迷，却丝毫不在乎歌剧在理性思维上的谬误与滑稽，他们看到巧巧桑将匕首刺进纯白和服内的胸膛时，随之潸然泪下；他们听到帕帕基诺唱出《我是个快乐的捕鸟人》，也跟着哧哧作笑，这该如何解释？或许让你亲身走进歌剧大观园后，也就会对歌剧这玩意产生无法自拔的迷恋。

慎选入门歌剧

如果你从未听过歌剧，那么挑选适合的入门戏码，可是影响着你一生喜不喜欢歌剧之关键所在。当然没有人会阻挡你一开始就先聆听瓦格纳的《帕西法尔》，想要从理查·施特劳斯的《莎乐美》下手亦无妨，只是我们实在不敢担保你未来会不会变得很严肃（《帕西法尔》可谓令人肃穆的宗教剧），或很疯狂（《莎乐美》是感官性十足的变态剧）。

别太爱作怪，还是让我们从基本戏码下手吧！像普契尼的《波希米亚人》、威尔第的《游吟诗人》，甚至韦伯的音乐剧《歌剧魅影》（这也算

得上歌剧的一种“变形体”),都是相当容易引起共鸣的名作,经过时间岁月洗礼淘汰之后,仍是备受乐迷爱戴的经典歌剧,多半不需要花太多脑筋便可以感动到老泪纵横。

还有另一种更轻松的入门方式,便是先聆听咏叹调专辑与歌剧精选集。让我们拿纵横歌剧史西方不败的《卡门》为例,即使你未曾听过或看过《卡门》全剧,但是对当中的《哈巴奈拉舞曲》、《斗牛士之歌》想必已耳熟能详。先听熟这些名曲,让你的耳朵熟悉旋律,是你在茫茫歌海中不会迷失的好方法。其实许多人走进歌剧院去欣赏《卡门》,为的也只是想听听这些名曲中的名曲,听完之后喊声“Bravo!”,其他一概不在乎。

然而想要成为“歌剧通”,多少还是得用心做些功课才好。了解剧情是欣赏歌剧的最重要法则,市面上有多部歌剧剧本已翻译成中文(可参考世界文物出版社“歌剧经典”系列),可以省掉你翻查字典的辛劳,明了卡门是什么样的女人、士兵霍赛为何会陷入情网而不可自拔……等等来龙去脉,如此就算你听不懂他们在唱些什么,也大概能猜到故事进行到何处。

接下来你应该借由不同的声音来分辨“who's who”。卡门是次女高音、霍赛是男高音、斗牛士艾斯卡米罗是男中音、霍赛未婚妻米

《卡门》最后一景:卡门将戒指丢还给霍赛,引发杀机。

第一章

凯拉是女高音，抓住每个声音的特质，才不会当
众家歌手张口齐唱时，搞得你头昏耳眩。

只要你能掌握状况，歌剧对你就已经没有
太大的障碍了。接着，你可以慢慢建立起自己的
个人歌剧清单，要深要广任君选择。你可以单挑
一部《卡门》来进行各家版本比较，看看是多明
戈的霍赛唱得好，还是卡雷拉斯的霍赛比较感
人；也可以朝各类型的歌剧做广泛尝试，感觉一
下哪位作曲家比较贴合你的口味，哪些歌剧是
你生命中不可承受之重，一切的主控权都在你
手上，因为你即将成为“歌剧通”。

渐渐地，你会对某些歌手与指挥开始有了
喜恶之心，多听便能评判演唱者是否深得我心，
而不会被唱片公司及媒体牵着鼻头团团转。判
断一位声乐家唱得好不好，其实很简单，一方面
是“声音要素”，他是否有扎实的声乐能力与演
唱技巧，千万不要连高低音都唱得支离破碎；另
一方面就是“感情要素”，歌手的诠释是否能够
感动你的铁石心肠，如果卡门被唱成黄花大闺
女、霍赛唱得像痞子，那么你大可将这套CD当
飞盘来玩。

前进歌剧院

单单用耳朵听，你是否觉得不过瘾？仿佛有
点隔靴搔痒？没错，“聆听”只是你成为歌剧通的

小小起步。歌剧是一种多元化的表演艺术,除了音乐,导演、舞蹈、布景、灯光、服装……每个大小环节都关连着一部歌剧成功之所在。歌剧在中国演出的机会不多,你更应该把握机会,现场欣赏这动辄得花几百万以上的表演艺术。

有一点必须提醒你,千万不要期待歌剧的实况演出,会有像CD、DVD里经修润后的超高水准表现,否则注定会败兴而归。你无法奢求声乐家个个体态窈窕,仿佛欣赏一场名模走秀般赏心悦目,只要别臃肿到走不动就好;你也别妄想歌手的演技能够逼得你泪水直流,只要演得不离谱就该额手称庆,像卡拉斯这种能演能唱的名角,真是可遇而不可求的“歌剧女神”。

还有观看歌剧请莫“乱”鼓掌。这意思并非在演出时鼓错掌(当今的听众都已放聪明,不熟的曲子都不会第一个带头鼓掌,以防出错),而是“该给的掌声才给,不该给的别浪费”。举个台湾演出的实例来说,数年前台北市立交响乐团主办普契尼歌剧《图兰朵》演出时,饰演王子的意大利男高音在第一幕时便已倒嗓,而到名曲《今夜无人入睡》时更是唱得溃不成军。但当最后一句应该高潮迭起却令人鼻酸的“黎明升起,我将胜利!”唱毕,富而好礼的台湾同胞竟然热情地献上满堂彩,还高喊“安可”,实在教人错愕。

“歌剧女神”卡拉斯在《诺尔玛》的感人场面。

第一章

即使我们不必像意大利人那样不假辞色地给予嘘声倒彩,但歌剧舞台毕竟是现实的,一位声乐家终究得站在舞台上接受残酷的考验,没有人会在乎你今晚声音状况好不好,饭会不会吃得太多而撑到喉咙(当年著名男高音马利欧·兰扎真的因为这样而倒嗓),观众花了钱要欣赏一流的歌剧,我们可以同情,但不必浮滥施舍掌声。

如此说来,在家欣赏歌剧似乎比走进歌剧院来得“保险”些吧!不过现场演出的魅力,绝非你静坐在家里聆听所能体会得到。也许布景华丽使你目不暇给,也许导演的手法让你拍案叫绝,也许歌手真正传达出作曲家所想要给观众的情感,这些“live”^①的效果都是你在CD或录影带里很难感受到的共同参与之快感。

歌剧的魅力无穷,无论是现场观看或是单纯聆听,都会让歌剧迷陷入歇斯底里的状态。本章已带你初探歌剧的大观园,接着,我们要把歌剧“开膛剖腹”,让你仔细瞧瞧歌剧到底是什么玩意。

^① 现场。

第二章

解剖歌剧