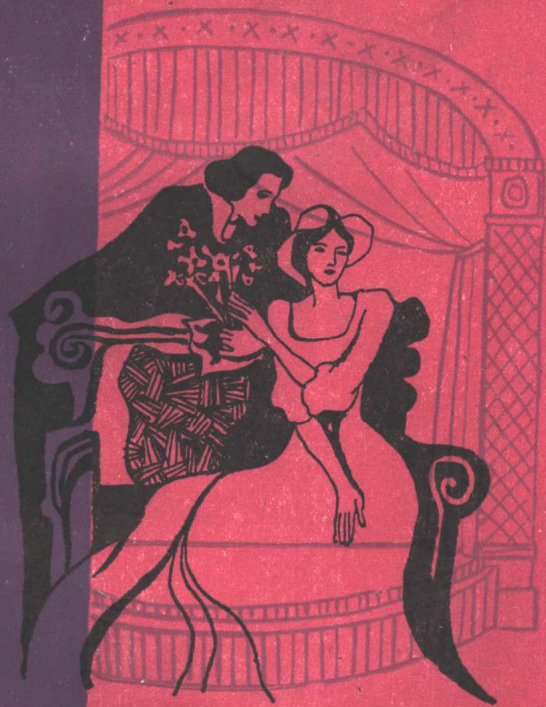

世界著名 歌剧本事

中学生文库

ENG WENKU

ZH

上海教育出版社

世界著名歌剧本事

张承谟 著

责任编辑 毕香娣

美术编辑 郭伟星

封面设计 范一辛

插图 杨宏富

中学生文库 世界著名歌剧本事

张承谟 著

上海教育出版社出版发行

(上海永福路123号)

各地新华书店经销 上海市印刷六厂印刷

开本787×1092 1/32 印张10.75 插页2 字数197,000

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数1—8,000本

ISBN 7 5320 1751 6 G·1706 定价: 2.75元

前 言

歌剧是西欧音乐文化的重要组成部分。一些成为保留剧目的世界著名歌剧是艺术的珍宝。西欧各国的重要城市里，一般都建造有规模宏伟、设施齐全的歌剧院。市民们都为这些壮丽的歌剧院感到自豪。每到演出季节，这些歌剧院争相聘请世界闻名的歌剧演员前往演出。歌剧演出对西欧人士来说是件文化艺术盛事。不少人不辞旅途劳顿，旅行到本国，甚至外国的某个城市去看一场歌剧演出。在西欧，人们甚至以歌剧演出的水平来衡量一个城市或一个国家的文艺素养和文化水平的高低。本书根据歌剧脚本、声乐总谱等第一手资料，将一些世界著名歌剧改写成故事，目的是希望读者能通过这些故事，对西欧歌剧有一个初步的了解。

本书选了具有代表性的15位作曲家的28部歌剧，按德、奥歌剧，意大利歌剧，法国歌剧，俄罗斯歌剧分类，依照作曲家的出生年份及歌剧首演日期的先后排列。在改写过程中，尽量保留一些剧中具体情节，并用“***”符号

表示一幕戏的结束和下一幕戏的开始。这样做的目的是想在故事中多保留一些歌剧在舞台上演出时的原貌。

下面将根据本书所选的剧目介绍一些有关西欧歌剧的常识，为读者阅读本书提供必要的背景资料。

目前保留剧目中最早的歌剧是莫差特的作品。莫差特的音乐就像灿烂的阳光，使他的歌剧充满活力，二百年来一直盛演不衰。莫差特是奥地利作曲家，但他的《费加罗的婚礼》、《唐·爵凡尼》、《女人心》等歌剧却都是根据意大利语脚本按照意大利喜歌剧的形式谱写的，这是因为风行于当时西欧各国上层社会的是意大利歌剧。意大利喜歌剧由带编号的曲目组成，如第1曲：二重唱，第2曲：咏叹调，等等。乐曲与乐曲之间用古钢琴伴奏的“干念式”宣叙调（即吟诵式的独白或对话）串连。喜剧中的插科打诨多半在宣叙调中进行。每一幕结束前一般有篇幅较长的终场，终场包括独唱、重唱、合唱等段落，用音乐手段把戏剧推向高潮。

莫差特也注意创作民族歌剧。他看到意大利歌剧长期占领奥地利舞台并受到王侯宫廷的保护，而民族歌剧却很贫乏，而且不受重视。这种情况使他深感提高德国民族歌剧的迫切性。德国民族歌剧即歌唱剧。歌唱剧不用宣叙调而用说白，动作在说白中进行。剧中抒情部分用德国民歌式的简单易懂的歌曲写成。莫差特的早期歌剧《后宫诱逃》和最后的巨著《魔笛》都是根据德语脚本，按照歌唱剧的

形式谱写的。这两部作品，特别是后者，奠定了德、奥民族歌剧的基础。本书所选的另外三部德国歌剧（《菲德利奥》、《自由射手》和《温莎的快乐妇女》）也都采用带有说白的歌唱剧形式。贝多芬在《菲德利奥》中，用他那雄伟辉煌的音乐，使德国歌剧在艺术性和思想性方面达到前所未有的高度。韦伯的《自由射手》是德国的第一部浪漫主义歌剧。《温莎的快乐妇女》是尼可莱最好的作品。

瓦格纳是具有深远影响的歌剧改革家。他把自己的歌剧称为“乐剧”。在乐剧中音乐因素和戏剧因素紧密无间地结合在一起。在一幕之中音乐根据剧情发展的需要不间断地进行着，不再有一段段分开的编号曲目，也没有人为的宣叙调、咏叹调之分。人声也不再处于主导地位，而是从属于音乐和戏剧的需要。在乐剧中运用主导动机作为组织音乐素材，发展戏剧情节的手段。主导动机是与剧中特定的人物、环境、事件、概念等相联系的音乐主题。每当某一人物再现或某一事件即将发生时，一个或几个主导动机可以用变奏、以及扩展或压缩了的形式，单独地或交织在一起出现。本书选的《汤豪泽》和《罗恩格林》都是瓦格纳的较早的歌剧。在《汤豪泽》中还有传统歌剧的痕迹，但下一部歌剧《罗恩格林》已初具乐剧的规模。瓦格纳晚期的乐剧，例如由《莱茵的黄金》、《女武神》、《齐格弗里德》、《众神的黄昏》四部戏组成的《尼贝龙根的指环》四部曲被认为是他在歌剧改革方面达到的高峰。

意大利是歌剧的发源地。现在经常上演的意大利歌剧

中,最早的是罗西尼的不朽杰作——喜歌剧《塞维利亚的理发师》。意大利歌剧的传统是把人声放在主要地位,但当时的作曲家往往不顾剧情,单纯让演员在歌剧中炫耀歌喉,甚至让演员自由发挥。罗西尼和这些作曲家不同。他比较注意歌喉与剧情的结合,通过声乐技巧来刻画人物性格,并把歌唱部分的装饰音在乐谱上明确写出。另外他也比较注意乐队的作用,有时还用弦乐为宣叙调伴奏。由于这些创新,罗西尼在当时被认为是歌剧改革家。

多尼采蒂是继罗西尼之后的一位歌剧作曲家,他一生写了60多部歌剧。他的早期作品受罗西尼的影响。他的晚期作品《唐·帕斯夸勒》是一部著名的喜歌剧。

威尔第是最重要的意大利歌剧作曲家。他的歌剧气魄宏伟,激动人心。当时意大利正处于外国的奴役之下,威尔第歌剧中的热情洋溢、强烈有力的咏叹调和合唱成了群众的爱国革命歌曲。

威尔第一生不断进行歌剧改革,他的创作生涯可分为三个阶段:第一阶段的歌剧预示他今后的发展趋势;在第二阶段的歌剧中,他充分运用音乐来表现人物的性格、情感和人物之间的冲突、矛盾,出现一些新的风格。这一阶段的最初三部作品(《弄臣》、《游吟武士》和《茶花女》)属于威尔第最成功的作品;《阿伊达》标志着第三阶段的开始,这部歌剧完整地体现了第二阶段作品中出现的新风格。在《阿伊达》之后,威尔第久久没有新作问世,人们认为这部歌剧是他的搁笔之作。可是16年之后,74岁高龄的威尔第

写出了《奥赛罗》；6年之后，80高龄的威尔第又写出了《法斯塔夫》。第三阶段的这三部作品是世界歌剧文献中的珍宝。

在威尔第的晚期正是瓦格纳的影响遍及欧洲之时，可是威尔第坚持意大利歌剧的民族传统，走自己的歌剧改革之路。《阿伊达》揭开了意大利歌剧的新的一页，而《奥赛罗》和《法斯塔夫》则是威尔第毕生探索所达到的高峰。在这两部歌剧中，人声仍然受到重视，语言和旋律结合得极为完美，音乐贯串在戏剧情节之中，没有分割开来的孤立曲目，每一幕从头至尾一气呵成。这两部歌剧为后来的意大利歌剧作曲家开辟了道路。例如后继者普契尼就是按照这样的范例进行歌剧创作的。

威尔第以后的意大利歌剧舞台上出现了现实主义的作品。这些歌剧的音乐追求写实效果，但保持了以往意大利歌剧的优美、流畅的歌唱旋律。歌剧中的主人公不再是王公贵族，而是平民百姓。最早问世并大受欢迎的现实主义歌剧是玛斯卡尼的《乡村骑士》和莱昂卡瓦洛的《丑角》。这两部作品经常合在一起作为一台戏演出。这两位作曲家也写过其他歌剧，但仅仅是由于以上两部歌剧才使他们的名字得以流传。

普契尼是威尔第以后最负盛名的意大利歌剧作曲家。《艺术家的生涯》、《托斯卡》和《蝴蝶夫人》是普契尼的三部最受观众欢迎的作品，一直在世界各地盛演不衰。他的《吉安尼·斯基基》是一部妙趣横生的杰作，被认为是自威

尔第的《法斯塔夫》以来最好的意大利喜歌剧。《图兰多特》是普契尼的最后一部歌剧，他去世时歌剧尚未完成，未完成的部分后来由他的朋友弗兰科·阿尔法诺根据他的草稿续完。

法国的歌剧舞台最初也被意大利歌剧占领，但意大利歌剧在法国很早就得到改造，并和法兰西的民族文化结合，形成法国歌剧。奠定法国歌剧基础的是意大利裔法国音乐家让·巴蒂斯特·吕利(1632—1687)。吕利用由乐队伴奏的宣叙调来代替意大利“干念式”宣叙调。他创造了适合法语的宣叙调和歌唱旋律。他赋予歌剧序曲以前所未有的重要性。另外，法国作曲家比意大利作曲家更重视乐队伴奏的作用。他们用乐队伴奏衬托人声，使声乐部分更丰富、优美。

法国歌剧有自己的传统形式，如大歌剧、喜歌剧、抒情歌剧等。大歌剧是严肃题材或历史题材的四幕或五幕宏伟壮观的歌剧，剧中没有说白，宣叙调全部用乐队伴奏。剧中有很多合唱，并有芭蕾场面。法国喜歌剧与意大利喜歌剧不同，它往往不是喜剧，而是带有说白的歌剧，例如比才的《卡门》就是一部喜歌剧。抒情歌剧与大歌剧相比，篇幅较短、合唱用得较少、没有芭蕾场面、布景也较简单；它与喜歌剧不同之处在于不用说白。古诺的《浮士德》最初作为带说白的喜歌剧上演；1860年在斯特拉斯堡上演时，古诺用宣叙调代替剧中的说白；后来于1869年在巴黎大歌剧院上演时，为了使歌剧符合大歌剧的格局，古诺又在第五幕中加进了芭蕾场面。

奥芬巴赫是著名的轻歌剧作曲家，曾写过许多机智风趣、滑稽诙谐的轻歌剧，但他的最后作品《霍夫曼的故事》却是一部既有悲剧成分又有喜剧成分的幻想歌剧。这部歌剧于奥芬巴赫逝世四个月後首次上演，取得辉煌成功。

自19世纪中叶起，随着民族意识的觉醒，许多民族的一些著名音乐家都力图摆脱外国音乐的影响，致力于收集民族曲调，用这些曲调来创造爱国主义的、具有民族特色的作品，于是出现了民族歌剧。本书选了两部俄罗斯歌剧（《叶甫根尼·奥涅金》和《黑桃皇后》）作为民族歌剧的代表。柴可夫斯基的这两部获得世界声誉的歌剧都取材于俄罗斯诗人普希金的作品，具有浓郁的俄罗斯风格。

笔者最初接触西欧歌剧是三十年代的事，当时笔者还是个中学生。歌剧是富于感染力的艺术形式。笔者当时深受感染，于是以激动的心情阅读歌剧乐谱和介绍歌剧的书籍，听卡鲁索、吉利、夏利亚宾、加利-库尔契等世界著名歌唱家的歌剧唱片，听当时侨居上海的俄国歌唱家（其中有著名的男低音苏石林教授）在兰心剧院（即现在的上海艺术剧场）演出的《伊戈王子》、《浮士德》、《丑角》等歌剧。半个世纪後的今天，笔者为中学生写了这本《世界著名歌剧本事》。希望书中的故事能激起读者对歌剧的兴趣，并进一步去接触歌剧，从而能分享笔者当时有过的心情。

张承谟

1989年1月于上海

目 录

[奥]莫差特(1756—1791)

后宫诱逃.....	1
费加罗的婚礼.....	10
唐·爵凡尼.....	25
女人心.....	37
魔笛.....	45

[德]贝多芬(1770—1827)

菲德利奥.....	59
-----------	----

[德]韦伯(1786—1826)

自由射手.....	70
-----------	----

[德]尼可莱(1810—1849)

温莎的快乐妇女.....	82
--------------	----

[德]瓦格纳 (1813—1883)

- 汤豪泽和瓦尔特堡的赛歌会……………93
罗恩格林…………… 104

[意]罗西尼 (1792—1868)

- 塞维利亚的理发师…………… 117

[意]多尼采蒂 (1797—1848)

- 唐·帕斯夸勒…………… 129

[意]威尔第 (1813—1901)

- 弄臣…………… 138
游吟诗人…………… 149
茶花女…………… 162
阿伊达…………… 172

[意]莱昂卡瓦洛(1858—1919)

丑角…………… 185

[意]玛斯卡尼(1863—1945)

乡村骑士…………… 194

[意]普契尼(1858—1924)

艺术家的生涯…………… 202

托斯卡…………… 214

蝴蝶夫人…………… 229

吉安尼·斯基基…………… 241

图兰多特…………… 250

[法]古诺(1818—1893)

浮士德…………… 261

[法]奥芬巴赫(1819—1880)

霍夫曼的故事..... 274

[法]比才(1838—1875)

卡门..... 291

[俄]柴可夫斯基(1840—1893)

叶甫根尼·奥涅金..... 305

黑桃皇后..... 317

后 宫 诱 逃

三幕歌唱剧，[奥]沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫差特作曲，[奥]戈特利布·斯特凡尼编写脚本，1782年7月16日在维也纳皇家剧院首次上演。

剧 中 人 物

贝尔蒙特，西班牙贵族	男高音
康丝坦采，贝尔蒙特的未婚妻	女高音
白朗德，康丝坦采的英国女仆	女高音
佩德里洛，贝尔蒙特的仆人	男高音
塞林姆，帕夏①	说白角色
奥斯明，帕夏的别墅总管	男低音

故事发生在帕夏的别墅里，时在16世纪中叶。

由于遭到海盗的袭击，西班牙贵族贝尔蒙特和他的未

① 帕夏是从前土耳其高级文武官员的尊称，通常置于人名之后。

婚妻康丝坦采失散。海盗虏获了康丝坦采、她的英国女仆白朗德和贝尔蒙特的仆人佩德里洛，把他们作为奴隶在土耳其出卖。凑巧塞林姆帕夏把这三人都买了下来，带到他的海滨别墅。他把白朗德赏给别墅总管奥斯明，把康丝坦采留下，打算使她成为自己的妃子。擅长园艺的佩德里洛则成了帕夏的花园总管。

贝尔蒙特失去了康丝坦采之后忧虑得几乎要发狂。当他打听到他们的下落后，就立即雇了一艘船来营救他们。他把船停泊在离别墅不远的隐蔽之处，亲自到别墅打探，以便摸清情况。贝尔蒙特来到别墅前的广场。他求上帝带他到康丝坦采身旁，让他们能够团圆，可是别墅门禁森严，无法进入。

正当贝尔蒙特在柏树后面、花丛之间偷偷走动的时候，别墅总管奥斯明扛着梯子、提着篮子走来。他把梯子架在树上，爬上树去采无花果。奥斯明是个脾气暴躁、举止粗野的老头。此刻他想到可爱的白朗德，不禁用他的粗嗓子唱起小调来。他唱道：“当你找到一个爱人，你永远爱她不变心，可是要她忠心不变，你要把她管得紧。”贝尔蒙特心想也许能向这个老头打听到点消息。他问这是不是塞林姆帕夏的别墅。老头不理睬，只顾采果子，采好果子扛起梯子就走。贝尔蒙特再三询问，他才回答这是帕夏的别墅。贝尔蒙特说他想和佩德里洛说句话。一听见这个名字老头就发火。这也难怪，因为佩德里洛是白朗德的情人，因此也就是他的情敌。老头把贝尔蒙特推开，对他说：“你如果不

想挨打就快走。”赶走了贝尔蒙特之后，老头对佩德里洛的怒气仍然未消，他说佩德里洛是个坏蛋，成天在女人身边转悠，要不是善于讨好帕夏，早该被绞死了。正说着，佩德里洛来了，他还是那样活泼俏皮。他要奥斯明和他言归于好，可是这番好意却引起老人的一顿痛骂，说他早已看清佩德里洛的诡计，要想办法叫这个坏蛋送命。老人发泄一通怒气之后走进别墅，连贝尔蒙特闯进花园的事都忘了。

贝尔蒙特看见了佩德里洛，主仆两人劫后重逢无比欢欣。佩德里洛告诉主人说，尽管帕夏要康丝坦采做他的妃子，但她矢志不从；他自己凭着一手园艺本领得到帕夏的好感，妃子们来到花园里时他可以留下，甚至可以和她们谈话，可是他的白朗德却受到刚才走进别墅的那个可恶老头的折磨。贝尔蒙特告诉佩德里洛他有一艘船停靠在离别墅不远的隐蔽之处。佩德里洛说要救出康丝坦采和白朗德可不是件容易的事。贝尔蒙特要佩德里洛设法让他和康丝坦采会面。佩德里洛说帕夏正和康丝坦采在海上兜风，马上就要回来。帕夏的爱好就是园艺和建筑，他打算把贝尔蒙特作为有本领的建筑师介绍给帕夏。他告诫贝尔蒙特见到康丝坦采时要克制自己。他让贝尔蒙特躲在一旁，自己去迎接帕夏。

塞林姆帕夏和康丝坦采乘的游艇驶近海岸。前面一艘奏着土耳其近卫军军乐的船先靠岸。近卫军上岸整队，奏乐唱歌迎接帕夏和康丝坦采上岸。帕夏问康丝坦采为什么老是悲伤流泪，难道这宜人的景色、美妙的音乐和他的深