

21 世纪
音乐教育丛书

外国歌剧艺术鉴赏

*Waiguo Geju Yishu
Jianshang*

刘子殷 林弥忠 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

苏小姐的
婚

六六
◎著

.....

全书内容包括不同歌剧的风格特征、作曲家生平、21部歌剧产生的文化背景、剧情和人物等。其重点是对这21部歌剧中传唱极广、脍炙人口的44首咏叹调所作的“唱段分析”。这些分析文字具有双重功能，其一是为听赏者剖析出唱段的内涵和精美之处，起到审美引导作用；其二是对尝试学习演唱这些唱段的演唱者，提出歌唱处理建议，起到声乐指导作用。显然，作为师范大学音乐学院声乐教师的两位编著者，在立足本职工作的同时，把目光投向众多渴望终生与艺术为伴的音乐爱好者，力求从听赏和演唱的实践层面，向不同的读者群播撒西方歌剧文化的种子。这种努力是值得称道的。

愿这部富于工具性的著作，能够起到引领人们步入歌剧艺术殿堂的作用。

王安国
于北京

.....

来，使读者在有限的时间和空间里，尽可能地接触到多个方面的内容。书中着重加强对歌剧中重要角色的主要唱段多层面的研究和分析，加强对歌剧角色的性格特征、嗓音特点以及矛盾冲突中的情绪把握、旋律对比处理的分析和认识。它能使不同文化层面的人们都能比较深入地认识了解和感受歌剧这一高雅艺术；有助于对歌剧作品的欣赏，引导人们对歌剧的兴趣和热情，使这种艺术形式更贴近普通大众；更能有助于歌者在演唱歌剧作品之前从文化层面角度进行研究和分析，把握唱段人物丰富而又复杂的心理状态的音乐描述；增强欣赏者的文化视野，提高其音乐素质和文化修养，对引导人们正确地进行艺术实践活动，提高对歌剧艺术的理解力和表现力，有着非常重要的作用。

本书在编写过程中得到了首都师范大学音乐学院王安国先生无微不至的关心、鼓励和悉心指导，在此表示衷心的感谢！

由于水平和资料所限，错误及不足在所难免，还请广大读者批评、指正。

编者
于重庆

目 录

第一章 莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756~1791)及其歌剧代表作 ...	(1)
第一节 莫扎特的生活和创作	(1)
第二节 歌剧代表作《费加罗的婚礼》Le Nozze di Figaro	(3)
经典唱段分析	
(1)不知道我自己干了什么(Non so più cosa son)——凯鲁比诺的咏叹调	(6)
(2)求爱神给我安慰(Porgi amor qualche ristoro)——伯爵夫人的咏叹调	(7)
(3)美妙时刻即将来临(Deh vieni, non tardar)——苏珊娜的咏叹调	(8)
第三节 歌剧代表作《唐璜》Don Giovanni	(8)
经典唱段分析	
(1)我心爱的宝贝(Il mio tesoro intanto)——奥塔维奥的咏叹调	(11)
(2)鞭打我吧(Batti, batti)——采琳娜的咏叹调	(11)
(3)别说我(Non mi dir)——唐安娜的咏叹调	(12)
第四节 歌剧代表作《魔笛》Die Zauberflöte	(13)
经典唱段分析	
(1)哦,多美丽的形象(Dies Bildniss ist bezaubernd schön)——塔米诺的咏叹调	(16)
(2)我失去一切的幸福(Ach, ich fühl's, es ist verschwunden)——帕米娜的咏叹调	(17)
第二章 罗西尼(Gioachino Rossini, 1792~1868)及其歌剧代表作	(18)
第一节 罗西尼的生活和创作	(18)
第二节 歌剧代表作《塞维里亚的理发师》Il Barbiere di Siviglia	(20)
经典唱段分析	
(1)我来了,你们大家都让开(Largo al factotum della città)——费加罗的咏叹调	(22)
(2)我听到美妙的声音(Una voce poco fa)——罗西娜的谣唱曲	(23)

第三章 多尼采蒂(Gaetano Donizetti, 1797~1848)及其歌剧代表作	(25)
第一节 多尼采蒂的生活和创作	(25)
第二节 歌剧代表作《拉美莫尔的露契亚》(Lucia di Lammermoor)	(26)
经典唱段分析	
(1) 四周是多么寂静(Regnava nel silenzio)——露契亚的卡伐蒂那	(28)
(2) 不久将被人埋葬(Fra poco a me ricovero)——埃德加的咏叹调	(29)
第四章 格林卡(Михаил Иванович Глинка, 1804~1857)及其歌剧代表作 ...	(31)
第一节 格林卡的生活和创作	(31)
第二节 歌剧代表作《为沙皇献身》Жизнь за Царь	(32)
经典唱段分析	
(1) 安东尼达的浪漫曲(Романс Антонида)	(35)
(2) 万尼亚的咏叹调(Ария Вание)	(36)
(3) 苏萨宁的咏叹调(Ария Сусанина)	(37)
第三节 歌剧代表作《鲁斯兰与柳德米拉》Руслан и Людмила	(38)
经典唱段分析	
(1) 柳德米拉的抒情曲(Каватина Людмилы)	(40)
(2) 啊, 田野(О поле, поле)——鲁斯兰的咏叹调	(41)
第五章 瓦格纳(Richard Wagner, 1813~1883)及其歌剧代表作	(43)
第一节 瓦格纳的生活和创作	(43)
第二节 歌剧代表作《罗恩格林》Lohengrin	(48)
经典唱段分析	
在令人沮丧的日子里, 我祈求上苍(Einsam in trüben Tagen hab ich zu Gott gefleht)——爱尔莎的咏叹调	(50)
第六章 威尔第(Giuseppe Verdi, 1813~1901)及其歌剧代表作	(52)
第一节 威尔第的生活和创作	(52)
第二节 歌剧代表作《弄臣》Rigoletto	(55)
经典唱段分析	
(1) 亲爱的名字(Caro nome)——吉尔达的咏叹调	(57)
(2) 女人善变(La donna e mobile)——公爵之歌	(58)
第三节 歌剧代表作《茶花女》La Traviata	(60)
经典唱段分析	
(1) 他也许是我渴望见到的人(Ah, fors'e lui)——薇奥莱塔的咏叹调	(62)

(2) 普罗旺斯陆地和海洋(Di Provenza il mar)——阿芒的咏叹调	(63)
---	------

第七章 比才(Georges Bizet, 1838~1875)及其歌剧代表作 (65)

第一节 比才的生活和创作 (65)

第二节 歌剧代表作《卡门》Carmen (66)

经典唱段分析

(1) 爱情像一只顽皮鸟儿(L'amour est un oiseau rebelle)——卡门的哈巴涅拉舞曲	(69)
---	------

(2) 你祝酒,我也要向你回敬(Votre toast, je peux vous le rendre)——埃斯卡米洛的咏叹调	(70)
---	------

第八章 柴科夫斯基(П. И. Чайковский, 1840~1893)及其歌剧代表作 (72)

第一节 柴科夫斯基的生活和创作 (72)

第二节 歌剧代表作《叶甫根尼·奥涅金》Евгений Онегин (74)

经典唱段分析

(1) 连斯基的场面和咏叹调 Сцена и ариозо Ленского(我爱你, 奥尔佳 Я Люблю Вас)	(77)
--	------

(2) 写信的场面(Сцена Письма)——塔吉安娜的咏叹调	(78)
-----------------------------------	------

第三节 歌剧代表作《黑桃皇后》Пиковая Дама (80)

经典唱段分析

(1) 赫尔曼的场面和咏叹调(Сцена и Ариозо Германа)	(82)
--	------

(2) 丽莎的场面和咏叹调(Сцена и Ариозо Лизы)	(82)
------------------------------------	------

第九章 里姆斯基-科萨科夫(Николай Андреевич Римский-Корсаков, 1844~1908)及其歌剧代表作 (84)

第一节 里姆斯基-科萨科夫的生活和创作 (84)

第二节 歌剧代表作《雪娘》Снегурочка (86)

经典唱段分析

(1) 雪娘的咏叹调(Ария Снегурочки)	(87)
-----------------------------	------

(2) 列尔的第一首歌曲(Первая песня Леля)	(88)
---------------------------------	------

(3) 列尔的第二首歌曲(Вторая песня Леля)	(88)
---------------------------------	------

(4) 列尔的第三首歌曲(Третья песня Леля)	(88)
---------------------------------	------

(5) 库芭娃的场面和咏叹调(Сцена и ариетта Купавы)	(89)
--	------

第三节 歌剧代表作《萨特阔》Садко (90)

经典唱段分析

(1) 瓦兰客商之歌(Песня Варяжского гостя)	(92)
------------------------------------	------

(2) 印度客人之歌(Песня Индейского гостя)	(93)
------------------------------------	------

第十章	贾科莫·普契尼(Giacomo Puccini, 1858~1924)及其歌剧代表作	(94)
第一节	普契尼的生活和创作	(94)
第二节	歌剧代表作《蝴蝶夫人》Madam Butterfly	(95)
	经典唱段分析	
	(1)晴朗的一天(Un bel di, vedremo)——巧巧桑的咏叹调	(97)
	(2)永别了,爱恋的家(Addio, fiorito asil)——平克顿的咏叹调	(98)
第三节	歌剧代表作《托斯卡》Tosca	(99)
	经典唱段分析	
	(1)为艺术,为爱情(Vissi d'arte, vissi d'amore)——托斯卡的祈祷	(102)
	(2)星光灿烂(E lucevan le stelle)——卡瓦拉多西的咏叹调	(103)
第四节	歌剧代表作《图兰多》Turandot	(104)
	经典唱段分析	
	(1)主人,请听我说(Signore, ascolta)——柳儿的咏叹调	(106)
	(2)今夜无人入睡(Nessun dorma)——卡拉夫的咏叹调	(108)
第十一章	德彪西(Claude Achille Debussy, 1862~1918)及其歌剧代表作	(109)
第一节	德彪西的生活和创作	(109)
第二节	歌剧代表作《佩雷阿斯与梅丽桑德》Pelléas et Mélisande	(113)
	经典唱段分析	
	第一幕第二场(Acte I scène II)——珍妮维叶芙读信的场面	(115)
第十二章	贝尔格(Alban Berg, 1885~1935)及其歌剧代表作	(117)
第一节	贝尔格的生活和创作	(117)
第二节	歌剧代表作《璐璐》LuLu	(118)
	经典唱段分析	
	阿尔瓦的颂歌(Durch Dieses Kleid Empfinde Ich Deinen Wnchs)	(121)
第十三章	肖斯塔科维奇(Дмитрий Дмитриевич Шостакович, 1906~1975)	
	及其歌剧代表作	(122)
第一节	肖斯塔科维奇的生活和创作	(122)
第二节	歌剧代表作《姆钦斯克县的麦克白夫人》Леди Макбет Мценского уезда	(125)
	经典唱段分析	
	第一幕第一场(ДЕЙСТВЕ ПЕРВАЯ Картина Первая)	(128)

经典唱段 (130)

书中所附唱段曲谱

不知道我自己干了什么(选自歌剧《费加罗的婚礼》) 莫扎特(130)

我失去一切的幸福(选自歌剧《魔笛》) 莫扎特(137)

不久将被人埋葬(选自歌剧《拉美莫尔的露契亚》) 多尼采蒂(140)

安东尼达浪漫曲(选自歌剧《为沙皇献身》) 格林卡(148)

苏萨宁的咏叹调(选自歌剧《为沙皇献身》) 格林卡(152)

柳德米拉的抒情曲(选自歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》) 格林卡(157)

啊,田野(选自歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》) 格林卡(169)

在令人沮丧的日子里,我祈求上苍(选自歌剧《罗恩格林》) 瓦格纳(183)

女人善变(选自歌剧《弄臣》) 威尔第(190)

普罗旺斯陆地和海洋(选自歌剧《茶花女》) 威尔第(194)

爱情像一只顽皮鸟儿(选自歌剧《卡门》) 比才(198)

写信的场面(选自歌剧《叶甫根尼·奥涅金》) 柴科夫斯基(204)

赫尔曼的场面和咏叹调(选自歌剧《黑桃皇后》) 柴科夫斯基(225)

丽莎的场面和咏叹调(选自歌剧《黑桃皇后》) 柴科夫斯基(232)

雪娘的咏叹调(选自歌剧《雪娘》) 里姆斯基-科萨科夫(239)

列尔的第一首歌(选自歌剧《雪娘》) 里姆斯基-科萨科夫(244)

列尔的第三首歌(选自歌剧《雪娘》) 里姆斯基-科萨科夫(247)

库芭娃的场面和咏叹调(选自歌剧《雪娘》) 里姆斯基-科萨科夫(252)

瓦兰客商之歌(选自歌剧《萨特阔》) 里姆斯基-科萨科夫(258)

永别了,爱恋的家(选自歌剧《蝴蝶夫人》) 普契尼(261)

为艺术,为爱情(选自歌剧《托斯卡》) 普契尼(264)

主人,请听我说(选自歌剧《图兰多》) 普契尼(268)

第一幕第一场(选自歌剧《姆钦斯克县的麦克白夫人》) 肖斯塔科维奇(270)

盘中所附唱段曲谱

美妙时刻即将来临(选自歌剧《费加罗的婚礼》) 莫扎特

我心爱的宝贝(选自歌剧《唐璜》) 莫扎特

别说我(选自歌剧《唐璜》) 莫扎特

哦,多美丽的形象(选自歌剧《魔笛》) 莫扎特

我听到美妙的声音(选自歌剧《塞维里亚的理发师》) 罗西尼

四周多么寂静(选自歌剧《拉美莫尔的露契亚》) 多尼采蒂

万尼亚的咏叹调(选自歌剧《为沙皇献身》) 格林卡

亲爱的名字(选自歌剧《弄臣》) 威尔第

他也许是我渴望见到的人(选自歌剧《茶花女》) 威尔第

印度客人之歌(选自歌剧《萨特阔》) 里姆斯基-科萨科夫

晴朗的一天(选自歌剧《蝴蝶夫人》) 普契尼

星光灿烂(选自歌剧《托斯卡》) 普契尼

今夜无人入睡(选自歌剧《图兰多》) 普契尼

参考书目 (275)

第一章 莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756~1791)

及其歌剧代表作

第一节 莫扎特的生活和创作

敏锐的音乐感悟力,无与伦比的音乐创造力以及个性中弥漫的神性光辉,构成了一个完美的莫扎特。毫无疑问,对于所有热爱音乐的人来说,沃尔夫冈·阿马迪乌斯·莫扎特,这位自人类文化史诞生以来最具天赋的作曲家绝对是一个值得膜拜的对象,他的出现开创了一个新的音乐时代。

莫扎特 1756 年 1 月 27 日出生在萨尔茨堡。他的降临曾被其父亲雷奥伯特·莫扎特^①认为是上帝送给自己最好的礼物。当他发现儿子有超强的音乐天赋的时候,把所有的时间和精力都贡献给了儿子。小莫扎特在父亲的熏陶和培养下,逐渐表现出超乎凡人的音乐创造力和领悟力。我们甚至可以这样说,莫扎特之所以成为“天才”的莫扎特,离不开他的父亲的训导与培养。

莫扎特的一生创造了大量的作品,有些作品的风格也不尽相同,我们可以把莫扎特的创作分为少年时期、成熟时期以及维也纳时期三个大的阶段。

少年时期(1762~1773)

莫扎特很早就显露出音乐上的非凡才能:4 岁学习钢琴,6 岁学习小提琴,8 岁创作第一批奏鸣曲和交响曲,11 岁创作第一部歌剧,这样的成就即便在音乐教育如此发达和成熟的今天仍然是不可想象的。在很小的时候,他的父亲便迫不及待地打点行装让孩子作为神童开始巡回演出,所以,莫扎特的童年几乎都是在旅途中度过的。这样的旅行前后共有 9 次,其中时间最长、对他的一生和艺术产生重要影响的是从 1763 年到 1766 年的长达三年半之久的长期旅行。在此期间,他在德意志各个城市举行了演奏,随后又在法国、英国、荷兰、比利时等国进行了巡回演出,巡演中神童的才华得到了充分的显示并博得了极大的赞赏。莫扎特在巡回演出的旅途中学习、工作和成长,除了学习音乐知识外,他还学习了德语、拉丁语、意大利语、英语等语言,结识了巴赫^②、马蒂尼^③、萨马蒂尼^④等当时著名的作曲家,并且得以向他们学习作曲技术,这一切对他以后的音乐创作都产生了一定的影响。

在少年时期,莫扎特在伦敦出版了六首哈普西科德^⑤和小提琴的奏鸣曲,创作了三首交响曲以及歌

①1719~1787,最初在萨尔茨堡的本尼迪克大学攻读神学,后将主要的精力转向了音乐领域。曾是一名优秀的提琴手,于 1757 年被任命为宫廷作曲家,1762 年担任乐队队长,于 1756 年写成了一本至今仍有一定教育价值的《小提琴教材》。

②约翰·克里斯蒂安·巴赫,德国作曲家,钢琴家,著名作曲家 J. S. 巴赫的儿子,他是把钢琴作为独奏乐器的倡导者。作品包括歌剧十一部,清唱剧一部,钢琴协奏曲约四十部,交响曲九十多部以及其他管弦乐曲、室内乐作品以及钢琴独奏曲和歌曲等。

③意大利牧师、理论家、历史学家、作曲家,当时最著名的音乐学者。著作包括《音乐史》(未完成)和《对位法规范》等,音乐作品包括教堂音乐、清唱剧和键盘乐器奏鸣曲等。

④当时意大利最重要的交响作曲家,管风琴家,也曾担任过格鲁克的老师。一生创作了大约 200 部作品,包括歌剧、交响曲、弥撒曲以及其他教堂音乐和室内乐作品等。

⑤拨奏弦鸣乐器,16~18 世纪盛行于欧洲各国,又被称为“拨弦古钢琴”或“羽管键琴”等。外形近似现代三角钢琴,通常有两层键盘。

剧《虚伪的善意》(1768)、拉丁喜歌剧《阿波罗与海辛特斯》(1768)、歌剧《巴斯蒂安和巴斯蒂安娜》(1768)、《庞都国王米特里达特》(1770)以及《阿斯卡尼奥在阿尔巴》(1771)等。这一时期的作品带有一定的模仿痕迹,少年莫扎特对巴赫这样的大师的景仰在他作品中清晰地透露出来,然而这样的模仿并不妨碍他的歌剧作品让所有的观众疯狂,意大利舆论界惊呼:“上帝让莫扎特降生是为了压倒所有的被公认的大师”^①。1768年底,少年莫扎特亲自执棒了他创作的《庄严弥撒曲》的演出,随后,年仅12岁的莫扎特接替他的父亲担任了萨尔茨堡宫廷乐队的乐长。少年时期莫扎特创作的作品虽然不尽是成熟惊世之作,但作品中却充分地闪现着他天才的光芒,并显示了他对歌剧创作的强烈兴趣。

成熟时期(1774~1781)

在经历了长时间的旅行以后,1773年莫扎特终于结束了颠沛流离的巡回演出的生活,回到了萨尔茨堡,随后又先后在慕尼黑和曼海姆教学和演出,并接触到当时欧洲最重要的曼海姆乐派。1778年他曾回到巴黎,后因为母亲的去世以及没有在巴黎获得职位,于1779年再次回到萨尔茨堡。他利用在旅行中获得的知识与素材,创作了大量的作品。这一时期他创作了两首长笛协奏曲、一首双簧管协奏曲、七首钢琴小提琴奏鸣曲、七首钢琴奏鸣曲、长笛弦乐四重奏、四首钢琴变奏曲、《巴黎》交响曲、交响协奏曲、管弦乐序曲以及三首风琴协奏曲等等。

也就是在这一时期,他创作了歌剧《假园丁》^②(1775)、《牧人王》(1775)以及《伊多梅钮》^③(1780)等。其中,创作于1780年的《伊多梅钮》是莫扎特的第一部浪漫主义代表歌剧,它充分展现了莫扎特的精湛技艺和音乐造诣,成为莫扎特艺术创作成熟期的标志,歌剧在1780年11月的首演引起了巨大的反响。除此以外,莫扎特还创作了一些艺术歌曲和女高音咏叹调。

维也纳时期(1781~1791)

1781年3月,莫扎特来到维也纳。他是以仆从的身份陪萨尔茨堡新主教访问维也纳的,由于不堪主教的凌辱和无端斥责,莫扎特果敢地断绝了与主教的雇佣关系,从此在维也纳定居,成为奥地利第一个有名气的自由作曲家。1781年至1791年,是莫扎特最有价值的10年,也是他创作的高峰期。这一时期,他创作了一生中最杰出的一批歌剧和近300部其他音乐作品。

1782年,莫扎特与曼海姆乐派音乐家的女儿康斯坦彩·韦伯结婚,并于1784年参加了带有资产阶级启蒙思想色彩的秘密宗教团体“共济会^④”,成为维也纳第八支部的成员,接受了它所宣扬的自由、平等、博爱等思想,将这些思想在自己的作品中展现出来。在此期间,莫扎特与海顿^⑤结下了深厚的友谊,从海顿身上,他学到了一些作曲技法,将其发展与完善,并用于自己的音乐创作。

①刘新从,刘正夫:《欧洲声乐史》,中国青年出版社,1999,第198页

②创作于1775年,女伯爵薇奥兰特与情人贝尔菲奥列伯爵争吵,贝尔菲奥列以为自己伤害了爱人于是逃亡。薇奥兰特为了寻找贝尔菲奥列,假扮园丁桑德丽娜与仆人罗贝特(化名纳尔多)四处寻访,被拉戈涅罗市长安基塞雇用,市长被薇奥兰特的美貌所迷,意图抛弃以前的爱人女仆塞佩塔。而市长的侄女阿尔明达原有情人拉米罗,现决定要和贝尔菲奥列结婚。此时贝尔菲奥列因谋害女伯爵罪而被捕,薇奥兰特亮明真实身份,经过一系列的误会、争吵、和解,三对情侣终于言归于好。

③莫扎特受约为宫廷狂欢节而创作,故事讲述了国王伊多梅钮在出征特洛伊凯旋率水师回国的途中遇风暴,向海神许愿将以登岸见到的第一个人为祭品。不料第一个遇见的竟是王子伊达曼特,国王反悔,海神兴风作浪,迫国王践约。王子的未婚妻伊丽亚意图替王子牺牲,两人的爱情感动了海神,宣布停止惩罚,要求国王让位给王子,而伊丽亚则成为新的王后。

④共济会(Freemasons),英文字面之意为自由石工。有人说共济会起源于参加建造古巴比伦巴别塔的石工;但另一个说法是,共济会起源于建造所罗门的耶路撒冷神殿的工匠们。近代的共济会成立于18世纪的英国,是18世纪欧洲的一种带有乌托邦性质及宗教色彩的兄弟会性质组织,是投身社会改革的政治团体。共济会宣扬博爱的思想,以及美德精神,追寻人类生存意义,号召建立和平理想的国家。

⑤1732~1809,奥地利著名作曲家,一生创作了大量的作品,包括104部交响曲,18部歌剧,84首弦乐四重奏、52首奏鸣曲、8部清唱剧和康塔塔等。代表作有清唱剧《创世纪》、《四季》;交响曲《第四十五交响曲》、《第八十二交响曲》等。

莫扎特在这一期间创作的歌剧有：《后宫诱逃》^①（1782）、《剧院经理》^②（1786）、《费加罗的婚礼》（1786）、《唐璜》（1787）、《女人心》^③（1790）、《蒂托的仁慈》^④（1791）、《魔笛》（1791）等。莫扎特在维也纳时期创作的歌剧除去《蒂托的仁慈》在当年首演的时候反响平平以外，其他的歌剧都受到了观众热烈的追捧，即使是今天，它们仍然在歌剧的海洋里熠熠生辉。

莫扎特的歌剧创作是他在音乐创作上贡献最卓越的领域。而为莫扎特的歌剧创作做出了重要贡献的另一个人则是剧作家达·蓬特^⑤。当达·蓬特来到维也纳成为约瑟夫二世的宫廷诗人时，与莫扎特结识。此时的莫扎特有一份对其本人来说比较稳定的工作，那就是他为皇帝及所有愿意出钱的人作曲。莫扎特开朗阳光的性格与达·蓬特的放荡不羁与自由想象极为和谐地融合在歌剧创作上，结出了丰硕的果实——莫扎特最好的几部歌剧都是与达·蓬特合作完成的。1786年至1790年间，莫扎特与达·蓬特合作完成了三部最伟大的喜歌剧：《费加罗的婚礼》、《唐璜》和《女人心》，两人成为歌剧史上最“经典”的词曲组合之一。

莫扎特的一生创作了大量的声乐、器乐作品，是一个多产的天才作曲家。他的作品反映了18世纪末德奥知识分子对美好社会，以及光明、正义的向往和追求。这些作品音乐风格诚挚、细腻、优雅，节奏规整，旋律流畅而明快，反映了上升时期德奥资产阶级乐观向上的精神状态。而在其后期的作品中，也逐渐出现了一些悲剧性的音乐风格，戏剧冲突进一步加强，对社会的矛盾有了更深层次的反映。

第二节 歌剧代表作《费加罗的婚礼》

Le Nozze di Figaro

四幕歌剧《费加罗的婚礼》是莫扎特最著名的歌剧作品之一，取材于博马舍^⑥的同名喜剧剧本《费加罗的婚礼》。法国戏剧家博马舍在18世纪70年代创作了名为“费加罗三部曲”的三部戏剧，分别是《塞维里亚的理发师》、《费加罗的婚礼》和《有罪的母亲》。其中，前两部被谱成了歌剧，而尤为人们所熟知的就是莫扎特创作的《费加罗的婚礼》和罗西尼创作的《塞维里亚的理发师》。从剧本的角度看，《费加罗的婚礼》是《塞维里亚的理发师》的续集，可从创作的年代来看，莫扎特的《费加罗的婚礼》创作于1786年，而罗西尼的《塞维里亚的理发师》创作于1816年，前者明显早于后者。这可能会使人们感到一些困惑：既然莫扎特创作的年代要早于罗西尼，为什么莫扎特在创作的时候不选择《塞维里亚的理发师》而偏偏选择了作

①三幕喜剧，1782年首演。年轻姑娘康斯坦彩和女仆布隆德被海盗拐卖给土耳其国王，面对国王和国王总监的威胁和诱惑，两人始终不为所动。康斯坦彩的爱人贝尔蒙特和男仆彼得里奥想尽一切办法来营救两位姑娘，却仍然在最后关头被国王抓住。国王被爱人之间的忠贞和主仆之间的忠诚所感动，终于赦免了他们。

②1786年创作，独幕喜歌剧，共10场，由G.斯特芬尼撰写剧本。故事讲述了剧院经理法兰克计划在萨尔茨堡组织一个剧团，招聘演员中碰到的趣事。贺尔兹夫人与西尔贝克兰都认为自己才华出众，是首席女高音的必然人选而发生争执，在男歌手沃杰桑和布夫的调节下，两人最终和解。

③1790年首演，故事讲述了18世纪单身汉阿尔丰索与两位军人打赌，说他们的未婚妻未必忠贞，遭到了两名军人的强烈反对。为了证实自己所言不虚，阿尔丰索要求他们扮成远道而来的商人，向对方的未婚妻求婚。虽在一开始的时候遭到了拒绝，但最终却成功地定下婚约。后来两个年轻的军人拿着婚约去见各自的未婚妻，姑娘们羞愧难当。阿尔丰索打赌获得了胜利，而两对年轻人最终也重归于好。

④两幕歌剧，是莫扎特受加冕典礼的委托而作。故事讲述了原本是一位暴君的蒂托，后来变得宽厚仁慈，然而政敌萨克图斯却火烧皇宫，想置他于死地，蒂托幸运脱险。就当人们认为萨克图斯必死无疑的时候，蒂托却仁慈地宽恕了背叛者，赢得了众人的尊敬和爱戴。

⑤意大利剧作家，原名埃马努埃拉·科内利亚诺，1749年出生于意大利切涅达的一个犹太家庭，后皈依天主教改名为达·蓬特。行事放荡不羁，由于经常在外拈花惹草，惹下了很多风流韵事，又因为沉迷于赌博，欠下巨额赌债，最终于1779年被驱逐出威尼斯，流放十五年，后曾担任约瑟夫二世的宫廷诗人等职。

⑥1732~1799，原名皮埃尔·奥古斯丁·卡龙，法国启蒙时代剧作家，深受启蒙主义思想家狄德罗的思想的影响。早期剧作有《欧也妮》、《两个朋友》，曾于1773年先后发表4部《备忘录》揭穿封建法庭的黑暗内幕。代表作有《费加罗三部曲》等。

为“续集”的《费加罗的婚礼》呢？实际上，在莫扎特所处的年代，人们已从乔万尼·派西埃洛^① 1782 年创作的歌剧里知道了《理发师》这个故事，故事的幽默以及隐藏其中对特权阶层的讽刺赢得了民众的心，也深深地吸引了莫扎特，所以，在歌剧的选题上他选择了作为“续集”的《费加罗的婚礼》，以保证“三部曲”的连续性和完整性。

《费加罗的婚礼》与《塞维里亚的理发师》不仅在人物上保持了连贯性：前者保持了后者的原班人马，并且还增加了一些新的角色，如费加罗的未婚妻苏珊娜以及老园丁安东尼奥等；同时在情节上也保持了一定的延续性：《塞维里亚的理发师》讲述的是理发师费加罗如何帮助主人阿尔玛维瓦伯爵挫败巴尔托罗医生和音乐教师唐巴西里奥的阴谋而赢得心上人萝西娜芳心的故事，而《费加罗的婚礼》则讲述的是费加罗为了捍卫自己的爱情和婚姻，和已婚的、却仍试图保留领地主特权的阿尔玛维瓦伯爵斗争的故事，在这部歌剧里，他从第一部中伯爵的盟友的角色变成了伯爵的对手。

《费加罗的婚礼》刚开始是以戏剧的形式在欧洲各国陆续上演，并且都获得了好评，但是在维也纳，由于作品对贵族阶层的腐朽与淫乱的讽刺深深地刺痛了特权阶层的神经，皇帝将其禁演。后经达·蓬特的不懈争取，皇帝为了缓和矛盾，终于批准它以歌剧的形式上演。于是在 1785 年达·蓬特完成了歌剧的脚本，莫扎特随即着手谱曲，于 1786 年 5 月 1 日在维也纳国家剧院^②首次公演，然而首演反应平平，除了几位朋友和皇帝鼓掌叫好外，并没有引起轰动；可同一部歌剧在布拉格却受到了热烈的追捧，正是因为《费加罗的婚礼》的巨大成功，才有了布拉格方面继续邀请他创作《唐璜》的后话。

首演阵容

指挥：沃尔夫冈·莫扎特

费加罗：弗朗西斯哥·贝努尼

苏珊娜：兰西·斯托蕾丝

伯爵夫人：鲁伊萨·蕾丝

阿尔玛维瓦伯爵：斯泰芬洛·马蒂尼

凯鲁比诺：多蕾塔·布萨尼

玛尔切娜：玛丽娅·马蒂尼

巴尔巴丽娜：安娜·戈特里布

《费加罗的婚礼》这部歌剧充满了批判精神，揭露和讽刺了以伯爵为代表的贵族阶层的伪善和骄奢淫逸的生活，歌颂了以费加罗为代表的人民机智、勇敢的品质。歌剧的“姊妹篇”《塞维里亚的理发师》中描写年轻漂亮的姑娘萝西娜在在理发师费加罗的帮助下，虽然遭到了自己监护人巴尔托洛医生的反对，但最后仍然和阿尔玛维瓦伯爵成功地结婚，成为了伯爵夫人。《费加罗的婚礼》正是从这里开始的：萝西娜和伯爵结婚以后，阿尔玛维瓦伯爵很快恢复了花花公子的性格，看上了漂亮聪明的女仆苏珊娜，并想方设法地阻挠她与已是自己贴身男仆的费家罗的婚事，聪明的苏珊娜假意同意了伯爵的幽会要求，然而到时却让伯爵夫人假扮自己出现在伯爵面前，让伯爵羞愧难当，终于意识到自己的错误，费加罗和苏珊娜的婚礼也在人们的祝福声中热烈地进行。

莫扎特的歌剧反映了当时进步的社会思想和伦理思想，而这部社会性喜剧在大革命前夕的法国，对封建贵族的揭露和讽刺起了很大的作用。莫扎特在创作时保留了原作的基本思想，愚蠢放荡的贵族老爷

^①1740~1816，意大利作曲家，曾担任叶卡捷琳娜女皇的宫廷指挥、圣彼得堡的意大利歌剧院院长、那不勒斯宫廷指挥、拿破仑一世的圣堂音乐总监等职，作品包括近一百部歌剧，教堂音乐、交响曲和市内乐等，代表作为歌剧《塞维里亚的理发师》等。

^②欧洲最重要的歌剧院之一。著名指挥家小泽征尔、汉斯·里赫特、理查·施特劳斯、富特文格勒、布鲁诺·瓦尔特、卡尔·伯姆、卡拉扬、洛林·马泽尔、克劳迪奥·阿巴多以及里卡尔多·穆蒂都曾担任过剧院的指挥和音乐总监。

与聪明的仆人形成鲜明的对照,并以此作为整个剧情发展和音乐描写的基础。这部歌剧的主要贡献在于没有沿用当时流行的意大利喜歌剧^①的滑稽、夸张的杂耍式的手法,而是着重描写了人物的性格,进行了心理刻画,增强了歌剧的抒情性。特别需要提出的是,莫扎特在歌剧中创作了大量的重唱片断,风趣、优美的重唱在深刻刻画人物内心情感的同时,也展现了莫扎特高超的创作技巧。

剧中人物

阿尔玛维瓦伯爵:骑士男中音

伯爵夫人:抒情女高音

费加罗:阿尔玛维瓦伯爵的仆人;性格男中音(或者性格男低音)

苏珊娜:费加罗的未婚妻,伯爵夫人的女仆;抒情花腔女高音

凯鲁比诺:童仆;抒情次女高音

玛塞琳娜:管家;喜剧女中音

巴尔巴丽娜:园丁安东尼奥的女儿;女仆女高音

巴尔托洛:医生;喜剧男低音

巴西里奥:音乐教师;抒情男高音

剧情梗概

第一幕:

在新房里,苏珊娜和费加罗这对快乐的未婚夫妻为自己的婚礼做着准备,然而他们都明白,伯爵对漂亮的苏珊娜不怀好意,时时不忘苏珊娜的“初夜权”。苏珊娜自己毫不在意,费加罗虽然暗暗紧张,却也装出一副轻松自在的样子。忽然,童仆凯鲁比诺跑进了房间,向苏珊娜诉说着自己爱上了伯爵夫人,正在此时,心怀不轨的伯爵也走进了苏珊娜的房间,凯鲁比诺只有慌忙躲藏,并且偷听到了伯爵对苏珊娜的约会请求,在最后关头却被伯爵发现了。为了尽快摆脱这个麻烦的童仆,伯爵让他去当兵,第一幕就在费加罗面向凯鲁比诺演唱激昂的《男子汉大丈夫应该当兵》的歌声中结束。

第二幕:

在伯爵夫人的卧室里,伯爵夫人给苏珊娜感叹爱情的易变,费加罗想到一个计划,让凯鲁比诺冒充苏珊娜去和伯爵幽会,然后伯爵夫人出现在他们面前,伯爵必然很窘迫,从而使伯爵回心转意。于是找来凯鲁比诺试穿苏珊娜的衣服,然而就在这时,伯爵突然闯进来,慌忙之中苏珊娜和凯鲁比诺藏进内室,伯爵夫人紧张的神色引来伯爵的怀疑,等他拉着妻子找来斧头打开内室的门时,出现在他们面前的却只有苏珊娜,原来凯鲁比诺已经偷偷地溜掉了。就在此时,和费加罗有过债务纠纷的玛塞琳娜找到伯爵,要求费加罗履行当时借钱的承诺:原来,当年费加罗向玛塞琳娜借钱的时候曾经保证,如果不能按时还钱,那么就必须娶玛塞琳娜为妻。这正中伯爵的下怀,因为这样他就有足够的理由可以不允许费加罗和苏珊娜结婚了。费加罗沮丧不安,玛塞琳娜洋洋得意,苏珊娜气急败坏,而伯爵则暗自窃喜。第二幕就在大家各怀心事的重唱中结束。

第三幕:

审判官发现了费加罗原来就是玛塞琳娜和巴尔托洛失散多年的私生子,他们俩之间的债务纠纷也顺理成章地结束,玛塞琳娜也同意费加罗和苏珊娜结婚;而伯爵仍然对苏珊娜念念不忘,对她和费加罗即将

^①指18世纪具有喜剧内容的意大利歌剧,与正歌剧相比,常取材于现实生活,剧中人物一般分为正角和趣角两类,剧中无对白,多使用于朗诵调。

举行的婚礼越发恼怒,却不得已假装放弃对苏姗娜的特权。于是苏姗娜和伯爵夫人又想了一条计划,她们捏造了一封假的情书给伯爵,让他到花园幽会,到时候却让伯爵夫人穿上苏姗娜的衣服出现在花园里。在村民们对费加罗和苏姗娜的祝福声中,第三幕结束。

第四幕:

在花园里,巴尔巴丽娜在找丢失的别针,费加罗无意间发现了苏姗娜给伯爵的“情书”,不由醋意大发,躲在花丛里准备揭穿伯爵和苏姗娜的“幽会”,当他最后发现那个穿着苏姗娜衣服与伯爵幽会的女子原来是伯爵夫人时,才明白这是苏姗娜使的一条计策;而伯爵也在发现事实的真相以后羞愧难当,当众对伯爵夫人真诚地忏悔,整部歌剧在欢乐的气氛中落下帷幕。

经典唱段分析

不知道我自己干了什么(Non so piu cosa son)

——凯鲁比诺的咏叹调

在《费加罗的婚礼》产生 50 年前,歌剧中年轻男仆凯鲁比诺这样的角色往往还是由阉人歌手担任的。但在莫扎特时期的维也纳已向前迈了一步,由女声取而代之。为了使情节更加离奇复杂,凯鲁比诺唱这首咏叹调时穿上了苏珊娜的衣服假扮成她,也就是说由女声担任的男性角色又假扮成了女性。这在歌剧上是相当有意思的场景。

这首著名的咏叹调发生在第一幕。在苏姗娜和玛塞琳娜打完嘴仗后,凯鲁比诺匆匆出现在舞台上,因为伯爵发现他和巴尔巴丽娜在一起,准备辞退他,所以他慌忙地找他的教母也就是伯爵夫人求情,在苏姗娜的调侃下,他承认了自己偷偷地爱着伯爵夫人,为了得到伯爵夫人扎头发用的缎带,给苏姗娜演唱了这首内心独白式的歌曲,他急切地想表达一个情窦初开的年轻人对爱情的向往和困惑。

歌词大意是:

我不知道自己干了些什么,每一个姑娘都能让我热情如火。只要听到“爱情”这个词,我就会心潮激动。我也不知道这究竟是什么感觉,对着大地、山川、花草树木和空气诉说我的热情,但是如果没有人倾听,我就只能说给自己听!

全曲的速度和力度变化不大。歌曲的一开始是活泼的快板(Allegro vivace),表现了凯鲁比诺被爱情困扰,又急于找到答案的心情。其实这是一个特别风趣的场景,是莫扎特在这部喜歌剧中的亮点之一:稚气未脱的男孩满面通红地表示自己爱上了一个成熟的贵夫人,然而在演唱这首歌曲时又“不小心”地表示“每个姑娘都能使我动情”。所以在演唱这首咏叹调的时候,情绪上一定要表现得很夸张,陶醉在自己想象中的爱情里。在歌曲结束前的第 9 小节,速度由活泼的快板变成了柔板(Adagio),与此配合的是此时出现的歌词“E se non ho chi moda(但是如果没有人听)”,这好像自己给自己提了一个特别困难的问题“如果没有人听的话怎么办呢?”紧随着音乐的速度又很快地回到了活泼的快板上,配合以歌词“parlo damor con me(那就说给自己听)”,并且干净利落地结束,好像是一个困难的问题经过思考以后得到了一个特别满意的答案,表现出了凯鲁比诺天真可爱的一面。在作品的演唱过程中,要注意一方面要表现出凯鲁比诺的急切与茫然,另一方面还要注意不能抢节奏,要保持语句的连贯性和完整性。

求爱神给我安慰(Porgi amor qualche ristoro)

——伯爵夫人的咏叹调

这是伯爵夫人在歌剧中最重要的咏叹调之一,出现在歌剧的第二幕。要了解伯爵夫人此时的情绪,一定要对发生在这部歌剧以前的故事情节有所了解。伯爵夫人嫁给阿尔玛维瓦伯爵以前是一个叫做萝西娜的美丽快活的少女,经过伯爵的苦苦追求,冲破了她的监护人设下的层层阻挠,最终和伯爵走上了婚姻的殿堂。(具体情节罗西尼的《塞维利亚的理发师》中有详细的描写)然而在《费加罗的婚礼》中出现的伯爵已经不是前面的那个谦谦君子和温柔体贴的爱人,而成了一个到处拈花惹草的花花公子。面对婚前和婚后如此大的反差,伯爵夫人(萝西娜)当然柔肠百结,所以哀伤地演唱了这首咏叹调。

歌词大意是:

爱神啊,请你给我安慰!别让我悲伤流泪,让我的丈夫回到我的身边,否则我宁愿死去。

在乐曲的一开始,长达17小节的前奏,用舒缓的节奏已经给我们营造了一个哀怨忧伤的意境。而人声进入以后出现的大量的一—的旋律线条,(见谱例1)给我们生动刻画了一个寂寞贵妇人无助的形象,仿佛她在询问,在叹息,在呐喊,而最终得到的只是无奈。

谱例 1:

这是一首大家非常熟悉的咏叹调,虽然不长,但对演唱者声音及气息控制的要求极高。作品的速度很慢,要求演唱者有很好的气息支持。除此以外,第34小节~第36小节、第40小节~第43小节、第45小节~第47小节(见谱例2)中出现的上行旋律也是演唱这首咏叹调的难点和重点。在这些乐句中,音高虽然不高,只有 g^2 或 a^2 ,然而由于咏叹调要求的速度缓慢,且需要配合情绪的表达,必须将声音做得连贯、圆润、光滑,所以,要求演唱者在做上行旋律的演唱的时候,特别注意乐句起始音符的气息和位置准备,以及在上行过程中所面临的音区转换的问题,只有这样,才能保持作品的完整性,才能更好地展现作品的风格。

谱例 2:

