

(加拿大)
戴维·巴伯/著

歌剧词典

——从“阿依达”到“打鼾声”

Jewels 珠宝。歌剧歌手，尤其是女歌手，在台上台下都会戴的装饰品。它们很多都是珍贵的传家宝，记住，这跟阉人歌手的传家宝不是一回事，阉人们的宝是被割掉的某一器官。

Opera 歌剧。一种在过长时间里在过贵剧场内由过响音乐伴奏过胖歌手演唱的被过高评价的制作。但是，所有歌剧歌手都肥胖、愚蠢和傲慢的老观念该改改了，已经有不少歌手瘦下来了。

Sainete 西班牙小喜歌剧。18世纪晚期盛行于西班牙的喜歌剧体裁，通常是下层百姓做主角。这和现代的歌剧截然不同，现在下层百姓都是制作人员或经理人员。

Triangle 三角恋爱。歌剧里常出现的恋爱形式，下了台之后歌手们之间也常出现，当然台上的三角和台下的三角可能不是同一个三角。

Trill 颤音。某一个音上发生的小型地震，据说有装饰性，我看过是掩饰音不准的借口。歌剧歌手特别喜欢颤音，这样他们就不用练习音准了。

人民音乐出版社

依达”到“打鼾声”

16.4

16

巴伯著

(4302)

欧美畅销系列 · 轻松解读音乐丛书

歌剧词典

——从“阿依达”到“打鼾声”

(加拿大) 戴维·巴伯 / 著
孙维峰 / 译

人民音乐出版社

中央音乐学院图书馆

00075116

184302

图书在版编目 (CIP) 数据

歌剧词典：从“阿依达”到“打鼾声”/（加）巴伯著；
孙维峰译．—北京：人民音乐出版社，2003. 11
（轻松解读音乐丛书）
ISBN 7-103-02748-X

I. 歌… II. ①巴… ②孙… III. 歌剧-普及读物 IV.
J617.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2003）第 008842 号

选题策划：苏兰生

责任编辑：刘佳

责任校对：刘晓琳

著作权合同登记

图字：01-2000-3362 号

Tenors, Tantrums and Trills

本书由加拿大 Sound and Vision 授权出版

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

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5 开 1 插页 2.25 印张

2003 年 11 月北京第 1 版 2003 年 11 月北京第 1 次印刷

印数：1—4,045 册 定价：6.20 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书，如有缺页、倒装等质量问题

请与本社出版部联系调换。电话：（010）68278400

作者题记

我已经就歌剧写了很多,这真是个不折不扣的苦差。也许是出力不讨好,所以今后我不得不多听少说免得惹别人不愉快,也让自己偷点懒。在有人发怒之前,我想及时坦白:这本词典里的俏皮话大都不是我的心里话(哦,也许除了关于瓦格纳的那些)。当然,如果书中描写和现实中某人有雷同之处,纯属巧合。

给学究们的几句话:本书的副标题是“从‘阿依达’到‘打鼾声’”,你们有人会注意到“阿依达”不是开头词条。但是先生,别那么较真,把标题改成“从‘放肆’到‘打鼾声’”,一点都没意思了。

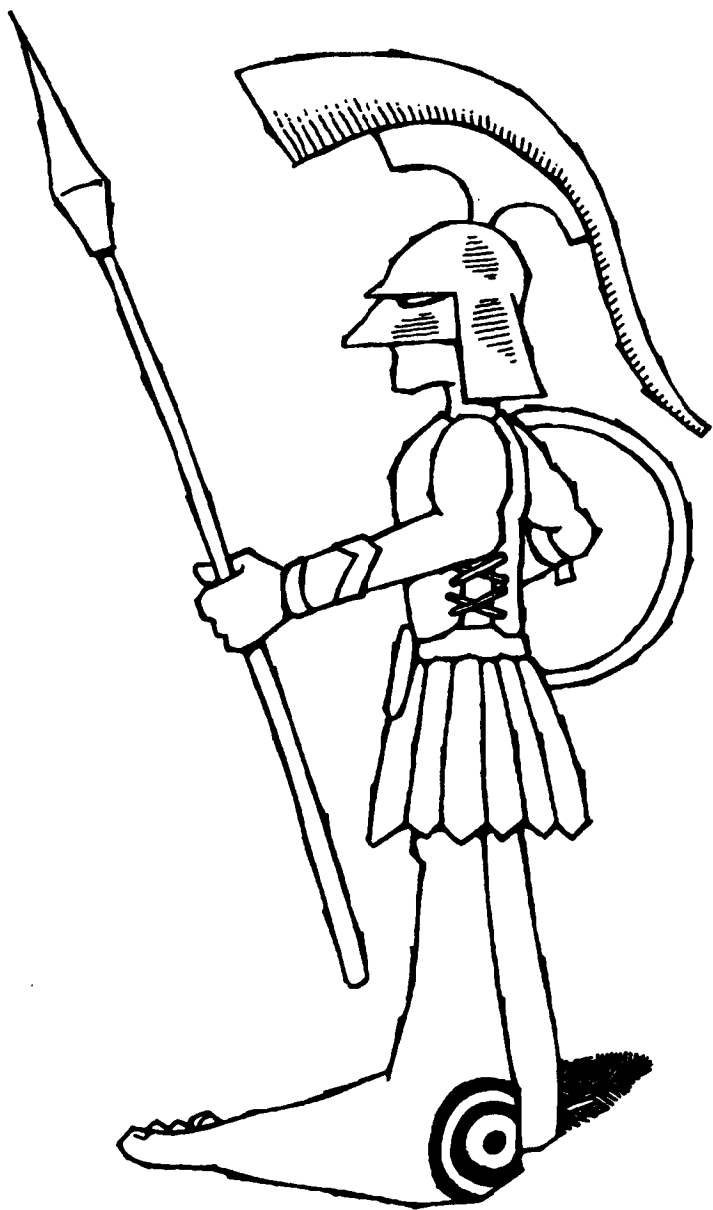
再次向下面这些人致谢:Sound and Vision 出版社一直支持我的编辑杰夫·萨维奇;为本书画出精彩插图的戴夫·唐纳德;我的妻子朱迪·斯科特,感谢她整理本书手稿和写作本书期间她对我的容忍。(谢谢布莱恩·杰克逊,为了他的笑话。)感谢你们,我的读者,感谢几年来你们善意的来信和别的方式传递的鼓励。

戴维·巴伯

韦斯特波特和多伦多,1996

献 词

献给我的母亲：莫丽·巴伯，感谢她的鼓励和支持，很久之前我就该说这番话了。

阿 溪 里

A

Abandon 1. 放肆,纵情。用以描述狂野、无节制歌唱方式的术语,经常用于歌剧。 2. 离开。对待这类歌唱方式的最好办法。

Abduction 1. 绑架。歌剧中常用的阴谋(参见莫扎特《后宫诱逃》、布里顿《卢克莱修受辱记》及其他),能迫使歌手从舞台上消失。 2. 诱拐。看歌剧的人希望更经常发生的事情——尤其是绑架作为让糟糕歌手开路的惟一手段时。

Accent 1. 重音。音乐或节奏的重音,通常在小节的第一拍。 2. 粗声大气,很多歌剧演员的说话方法。

Accidentals 临时记号。脱离调号控制的音的记录方法。换句话说讲,就是错误的委婉称呼,肇事者是表演者或者作曲家。

Achilles 阿溪里。古希腊英雄,和伊菲姬妮结婚(在格鲁克的歌剧《伊菲姬妮在奥里德》和其他地方)。起初他不忠实,但后来他救了女主角,证明自己是条好汉。

Addio 意大利语的“再见”。此名词常见于歌剧咏叹调。歌手们临走之前总要大唱特唱,有时没完没了。

Ad libitum 拉丁语,意为“自由掌握”,是即兴创作和演奏的一种风格,常见于华彩乐段和返始咏叹调。不要把这个词和 add Librium(来点利眠宁)搞混,后者是适用于歌剧表演时的指挥和听众的良药。

Affections 1. 音乐蕴涵的情感。巴洛克后期,作曲家们采用作曲技巧将其编入音乐之中。 2. 爱情。歌剧中,主要歌手、歌手、乐队成员和其余的人之间时不时会产生的东西,歌剧演完之后经常令大家尴尬。

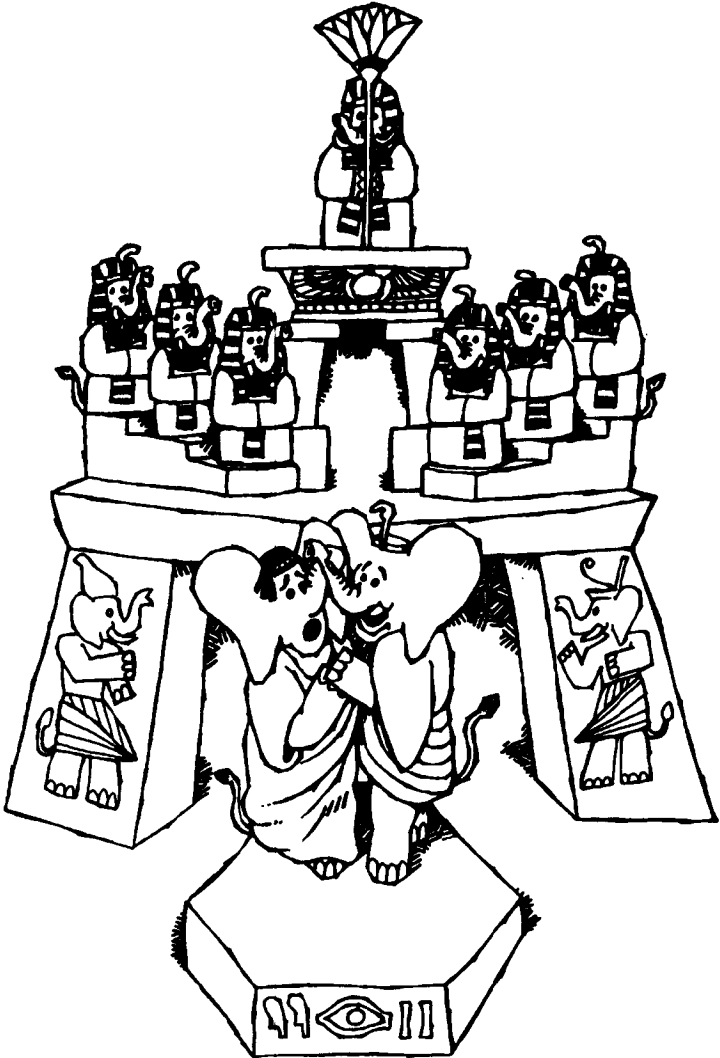
Aida 《阿依达》。朱塞佩·威尔第的一部歌剧,就是有大象的那部。1870年,为庆祝苏伊士运河的开通,埃及总督资助威尔第创作此歌剧,但是运河开通典礼过后,《阿依达》才面世,保持了作曲家不守时的悠久传统。

Air 1. 空气。歌手们表演时必需的一种物质。 2. 傲慢。现场气氛热烈后会在歌剧歌手们体内大量发现的东西。 3. 风度,外表。很多歌剧歌手在公众面前假装有的东西。

Alberich 阿尔伯里希。一个奇形怪状令人恶心的侏儒,瓦格纳“指环系列”的中心角色之一(四部中三部有他,还好《女武神》里他消失了)。后来他变成一只癞蛤蟆,获得了新生。

Alto 次高音。一种音域,介于男高音和女高音之间(一个危险地带)。通常都是女人唱(见 Contralto),有时男人也唱(见 Counter-tenor)。

Zzzz!

阿依达

Amen 阿门。一种传统的表达赞美和感激的方式,现常在歌剧最后一幕听到,大都从观众席发出,因为观众们都为能离开而激动不已。

Ancora 意大利语,意为“保持”(ancora forte,保持响亮)或者“重复”(接近返场)。别把它和 angora(安哥拉毛织物)搞混,后者是歌剧歌手们青睐的衬衫材料。

Aria 一个奇怪傲慢的意大利词语,意为“歌曲”,使用者为歌剧界人士,目的通常是让非歌剧界人士惊讶一番(歌剧正是华丽而自负的)。事实上,演唱这类歌曲的人一般体型庞大,喜欢挥舞她们的胖胳膊——她们很占地方——她们能挤进我的小词典真是一个奇迹。

Audience 1. 参见,拜见。一些伟大人物,比如教皇(较少见)、著名歌剧歌手(更少见)等,和平头百姓的正式会面。2. 观众。观看一场表演(比如歌剧)的一群人。不让这些人聚集起来,歌剧就演不成了,但是这很困难。

B

Bach, J.S. J.S. 巴赫。德国巴洛克时期的音乐家,被很多人推崇为有史以来最伟大的作曲家。他根本没写过歌剧,这一定和他的伟大有关。

J.S. 巴赫

Balance 1. 平衡。一种难以达到的音乐上的状态,不过对于一群歌手和器乐演奏家来说它至关重要。 2. 协调。一种更难以达到的精神状态,不过对于一群歌手和器乐演奏家来说它至关重要,尤其在歌剧中。

Ballad opera 民谣歌剧。一种轻歌剧,盛行于 18 世纪的英国(比如《乞丐歌剧》),里面的曲调全部是剽窃而来。更准确地讲,这是一种以公开剽窃曲调为特色的剧种。

乞丐歌剧

Ballet 芭蕾。一种正式舞蹈,常出现在歌剧中,让歌手暂时摆脱音乐,观众暂时摆脱歌手。

Bar 1. 小节。像切蛋糕一样,它把音乐切开,我们才能更好地享受。 2. 酒吧。人们,音乐家和非音乐家,惬意享受酒精的场所。

Baritone 男中音。介于男高音和男低音之间,中庸的嗓音,很有用。在歌剧里,男中音大都是配角——老头子、傻瓜、男主角的朋友等,很少追到女孩。

Bartered Bride, The 《被出卖的新嫁娘》。捷克作曲家本特里希·斯美塔纳的三幕歌剧,讲述了布拉格一间薄烤饼店一个笨女店员的伤心故事。

Bass 低音。最低的艺术化声音,通常由男人演唱,有时由苏联女子摔跤运动员演唱。在歌剧里,低音很少担当主角,但总能唱重要角色:恶棍、小丑之类——这倒真是挺合适。

Bayreuth 见 Hell。

Beggar's Opera, The 《乞丐歌剧》。著名的民谣歌剧,脚本由约翰·盖伊撰写,音乐编撰(就是抄袭)是约翰·克利斯托弗·佩普施。1728年在伦敦的首演取得巨大成功,但是盖伊和佩普施接下来的系列作品备受冷落,它们是:《穷光蛋没人理歌剧》。

Bel canto 美声唱法。一种在歌剧里被理想化的演唱风格(意大利语说就是“美丽的歌”),但是一般不美。

Belly 1. 腹板。一些乐器,比如大提琴,前面使得琴弦得以张开的琴身部分。 2. 腹部。一些歌手,使得衬衫纽扣被撑开的身体部位。

Bow 1. 弓。稍微弯曲通过摩擦使提琴发声的工具。 2. 鞠躬,弯腰。是向观众乞求同情的方式。

Bizet, Georges 比才,乔治。19世纪法国作曲家,因《卡门》而名声大震。记住,是 Bizet(比才),不是 bidet(坐浴盆)。

Bladder-pipe 囊笛。声音和外型都类似风笛的乐器,歌剧中少见。

Bore 1. 管膛。在铜管和木管乐器里,它是空气流通的通道——或者是圆柱体或者是圆锥体。 2. 沉闷,无趣。对歌剧歌手的一个恰当形容。

Brunnhilde 布伦希尔德。在挪威神话和瓦格纳的歌剧里,她是沃坦的女儿和女武神的头领。一个高大健壮的金发女郎,头戴有角钢盔,胸前有护心境,看上去雄赳赳气昂昂,其实她是个乖乖女。

Buffa 滑稽的,喜剧的。意大利语(参见 Opera Buffa),当名词用时多用男性化的 buffo,指在歌剧中担任喜剧角色的歌手。不要和 boffo(卖座的好戏)混淆,boffo 和票房有关,那是另一种喜剧体裁了。

C

Cadenza 华彩乐段。歌剧咏叹调结束时的华丽唱段,大都是即兴发挥,是歌手们展示自己大嗓门和唱功的大好时机。别跟 credenza(书柜)搞混,书柜显然更漂亮,也比歌手吼出来的任何玩意儿都有用。

Cage, John 凯奇,约翰。20世纪美国音乐家,因为高度实验性和偶然性的音乐闻名。他的名作《4'33"》无声无息——倒挺适合改编为歌剧(长度保持不变)。

Calore 热情,热烈。意大利语术语,别把它跟 calories(卡路里)弄混,那是歌剧歌手们大量消耗的物质。

Carmen 《卡门》。法国作曲家乔治·比才一部广为人知的歌剧,是惟一一部有关香烟走私的歌剧。显然,它完成于联邦法律和经济规则对此类活动做出严格限制之前。

Caruso, Enrico 卡鲁索,恩里科。著名意大利男高音,活跃在19世纪末20世纪初,因扮演英雄人物闻名于世。他和鲁宾逊·卡鲁索非亲非故,鲁宾逊是在荒岛上混的那个家伙,不过他们两个调换一下角色也挺好。

卡 门

Castrato 阉人歌手。通过某种外科手术保持嘹亮嗓音的男性歌手。18 世纪时,他们在亨德尔、波尔波拉甚至莫扎特和罗西尼的歌剧中大放异彩,达到鼎盛。但是现在,至少在文明国家,包括美国,他们的出现是违法的。他们扮演的角色通常是男主角,能钓

到姑娘,但是钓到之后他们怎么办呢?

Chest 胸部。从解剖学上讲,这是人的一个身体部位,一些歌手对它感兴趣,目的是发出饱满嘹亮的嗓音——另一些是为了让它引人注目。

Comic Opera 喜歌剧。情节有趣,皆大欢喜的歌剧类型。虽然叫喜歌剧,它们并不改编自漫画书,当然喜歌剧的角色都很卡通。

喜歌剧