

百 科 小 叢 書 第 一 百 四 十 種

西 洋 之 神 劇 及 歌 劇

俞 寄 凡 著



商 務 印 書 館 發 行

# 西洋之神劇及歌劇

## 第一章 神劇

### 第一節 神劇之起源

神劇(Oratorio)又名神曲，初雖是專事演奏宗教事蹟之一種音樂劇，後則廢去舞臺上之動作而但存音樂。此音樂之組織，與歌劇無甚大異，亦有獨唱聯唱合唱等，又附有管絃樂，器樂風琴等之伴奏。更後則有演及宗教以外之情景者。故有『聖神劇』與『俗神劇』之區別。要之是省略歌劇之舞臺上的動作，而用演奏宗教事蹟爲主體。

神劇與歌劇相同，亦於十六世紀之末葉，興起於意大利之羅馬市。當時伐利細利（Valli-

celli）之聖馬利亞寺院中，有牧師名耐利（St. Philip Neri），每週一回令衆徒中之年少者，集於

禮拜堂（Oratory），依聖書中之事蹟，以行劇的演奏。後大加改良發達，並欲擴大宗教的效果，於

是發生用怎樣的音樂爲適當之問題。比較的是從事古對位法，與在羅馬市之潑來斯脫利那派

的宗教樂作家，組織而研究，名之謂『Oratory組織』，且因此而定名爲神劇（Oratorio）。此組織

成立後，最初之作，是死後之生（L' Anima e Corpo），是奇地沙尼（Laura Guidicciani）之

作歌，卡伐來利（Emilio del Cavaleri）之作曲。發表之年月，是一六〇〇年，適與最初歌劇之出

世爲同時。其管絃樂由 Lyra（抱琴） Harpsichord（批亞諾之前身）大 Guitar 及笛二個

所成，而置於舞臺之後方。合唱團坐於舞臺之上，唱時起立作相應之姿態。這樣的方法，實與最初

之歌劇（佛羅梭薩的）大體相同。

## 第二節 勃興時代

其後神劇急激進步，盡力之人，是羅馬派最大之作家卡利西米（Giacomo Carissimi）。氏生於羅馬附近之馬利諾地方，是羅馬之聖亞潑利納寺院之樂師長，著神劇十五本以上及很多宗教的歌曲。氏之樂風，是把古代的宗教樂，下以近代的變化，與亨台爾之樂風很接近。氏以前之神劇與歌劇，不過事實之相異，歌劇是演世俗之事，神劇則演宗教上之事，二者皆用背景服裝，以行劇的動作。氏則於實際演者之外，更置『語者』（Recitative）以說明劇中之事。氏所作皆短神劇，把聖書中之文句，原本的演奏，絕不像其他作家之借此以讚美寺院之高僧。氏更使宗教的歌曲（短的劇風曲）大發達，而用宣敍調及詠歎調（Aria）。要之氏確是十七世紀意大利之最大的天才。

## 第三節 德法之初期神劇

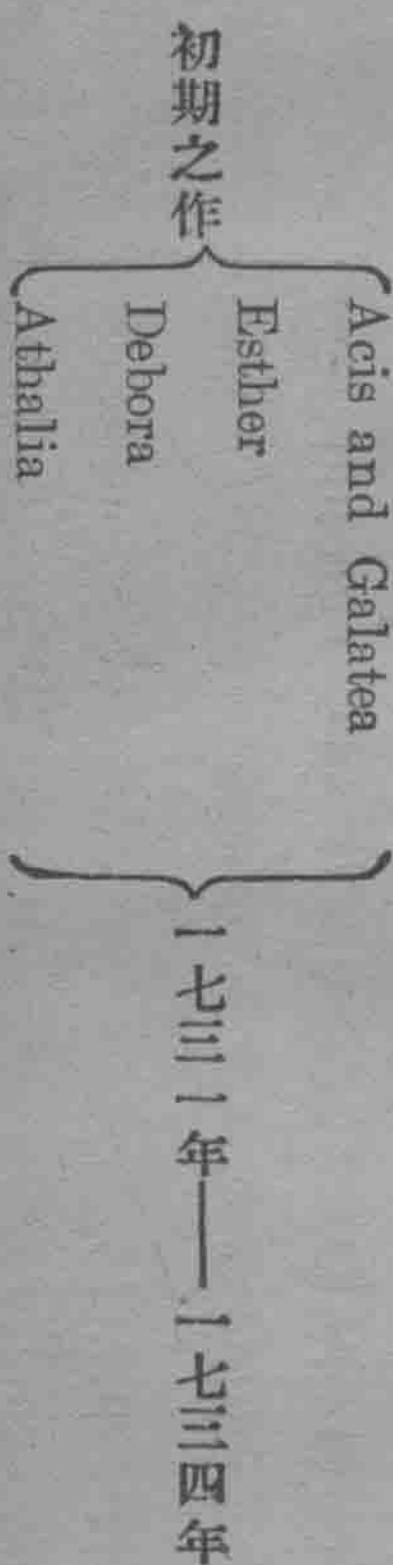
德國演劇時，須要多大之費用，故對於神劇爲節約計，多數但以聲樂演之，於是神劇漸成爲聲樂曲。當時德國路德之新教與舊教之競爭，十分激烈，故神劇亦有稍異的兩派作曲法。第十七世紀之神，該國之最大作者，是休士（Heinrich Schütz）。氏雖修業於意大利，而其作風則十分的德國化。於宗教音樂上，著有效績，可說是產生後世排哈之先驅。氏之神劇，與歌劇之形式極不同，可說是把宗教的演奏演出，離劇場而在教會演奏之。主要之人物，多數皆用『語者』且用聖詠調。又集合基督受難之事蹟而使受難樂（Passion Music）之形式得以發達。後來排哈之大神劇馬太受難樂（Mattheus Passion），實由此遠因而成功。即後來德國之很多小歌劇謠（Sing-spiel），得氏之力亦多，蓋氏曾把意大利最初之歌劇“Dafne”之歌詞，作成小歌謠劇。

法國對於神劇，雖幾全不注意，然舊教寺院之彌撒曲中，確有極多很美麗的宗教的表現法之形式。

#### 第四節 最盛時代之前期

至十八世紀之初，神劇纔非常的發達，一躍而爲第一流之藝術而與歌劇並稱。成功者之偉人，是亨台爾及排哈，都是德人，惟亨台爾則依意大利式而完成之（尤其是在英國大成之），排哈則完成於純德國式。

##### 一 亨台爾之神劇



中期之作

Alexanderfest

(一七三六年)

Israel in Egypt

(一七三八年)

Saul

(一七三八年)

Frohsinn und Schwermuth

(一七四〇年)

Messiah

(一七四一年)

Samson

(一七四二年)

Semele

(一七四三年)

Joseph

(一七四三年)

Hercules

(一七四四年)

Belsazar

(一七四四年)

後期之作人

Judas Maccabäus

(一七四六年)

Alexander Balus

(一七四七年)

Joshur

(一七四七年)

Susanna

(一七四八年)

Salomon

(一七四八年)

Theodora

(一七四九年)

Triumph der Zeit und Wahrheit

(一七五〇年)

Jephtha

(一七五一年)

氏不把神劇限於教會專用，而定廣義的演奏用之形式，神劇於是遂成爲通俗的。然氏於歌劇及神劇之間，相差極少，不過於音樂上，神劇方面合唱特多，可以聽得雄大的對位法。故氏對於

歌劇雖遭失敗而對於神劇則大成功，後期作品，多不朽之作，若救世主（Messiah）是最大傑作。

## 二 排哈之神劇

排哈之神劇

Matthäuspassion

（馬太受難樂）

Johannespassion

（約翰受難樂）

Weihnachts-oratorium

（基督降生祭）

排哈之神劇與亨台爾氏之作成相反，是純德國式，且屬寺院專用之形式。故非通俗的而是堅苦的。氏之最大傑作，是『馬太受難樂』其傳說之部分，以宣叙調之形式而用次中音部歌唱之。至基督及高僧等詞，則用低音部。要之排哈之音樂，不依舊教之思想，而據新教之思想。故用中世式對位法。及近世式之聖唱歌。排哈之神劇比較亨台爾之作，覺得高遠難解者，因排哈並不廣於世人交際，只終生於寺院而孜孜於宗教樂，氏元不願降低其音樂而使一般世俗聽也。

## 第五節 最盛時代之中期

### 一 哈鈍

如前述排哈以純德國式，使寺院專用之神劇發達。亨台爾則於英國大成意大利式之俗化的神劇。因此使後來德英兩國之神劇榮盛。尤其是英國，依亨台爾之力，使一般民衆都能認識神劇之價值。至於哈鈍因遊英國，受亨台爾之神劇的影響，而作二大神劇——天地之創造（*Creation*）與四季（*Seasons*）。是於亨台爾之雄大上，加以獨特的器樂形式，成莊嚴華美千古無比之作。此哈鈍之二大神劇，可說是神劇達於絕頂之作。即合唱方面，比之亨台爾，亦更備威力，而獲多大的效果。

### 二 莫若脫

莫若脫亦作數曲神劇，然比亨台爾及哈鈍之作爲不及。故於歌劇著功績，於神劇則不甚著

名。氏之神劇，亦屬寺院專用，與排哈之形式相近。

### 三 培多芬

培多芬曾作唯一之有名的神劇愛爾培辯之基督 (Christus am Oelberges)。此作品與D調彌撒，沙爾姆尼斯 (Missa Solemnis in D) 宗教的大合唱曲，與其說是寺院用樂曲，不如稱之謂演奏用樂曲。形式之整備與表情之熱誠，實屬他人所不能及。氏之宗教的合唱曲之最大傑作是『第九新芳尼』終章之合唱。

### 第六節 最盛時代之後期

#### 一 孟台爾崇

孟台爾崇之神劇

{ St. Pauls (一八三六年)  
Elijah (一八四六年)

浪漫派中之最大的神劇作者，是孟台爾崇，氏之二神劇，幾得與哈鈍氏之作並稱。氏與休孟氏等於萊府組織排哈會，熱心的研究排哈之作品。暫時移失之排哈的神劇『馬太受難樂』於一八二八年重新發見，氏於此得非常之感化。加之加注意於亨台爾及哈鈍等之大神劇，然後從事著作神劇，故氏之作品與亨台爾氏及排哈等之作得一致融和。就是於聖唱歌式及對位法式合唱上，影着排哈之精神，同時全形式之演奏上表着亨台爾之形式。更於氏所獨得之流暢的富有愛情的旋律上，使用豐富的管絃樂。

## 二 培利啞士 里斯脫 洛希尼

法國式浪漫派之人中，若培利啞士，里斯脫及洛希尼之神劇，亦極受人們之注目。尤其是培利啞士之神劇基督之幼時 (Infancy of Christ) 爲各國所演奏者，雖極希罕，然氏所作之彌撒曲，則屢爲別國所演奏。氏每於此充分的發揮氏之得意的管絃樂法。

利斯脫亦曾作二大神劇神聖的愛利利培斯 (Heilige Elisabeth) 及基督 (Christus)，均含有豐富的劇的分子，而使用氏之獨得的技工而且裝飾的管絃樂。

其他當時之大歌劇作者，雖多從事於神劇之作，然與歌劇均無甚大異，故難能認得神劇之價值。其中惟意大利之洛希尼氏所作之聖母哀悼歌 (Stabat Mater)，最極貴重之作，是寺院用之成功作品。

### 第七節 現代之神劇

神劇發生以來，每因歌劇而多少受其影響，至於現代之法國派及意大利派，則所受影響更甚。惟德國與英國，則更漸帶宗教的性質。至於意大利，因前之法王盡力於復活古代禱來各利式聖詠，於音樂下以改革，而結合潑來斯脫利納風之作曲，與現代之劇的表情。

法國之禱諾氏，曾作三曲神劇 "Messe Solennelle," "Redemption," "Mors et Vita" 都反

影响着氏之歌劇的樂風。又孫生氏亦作聖書歌劇利姆生及達利拉，屢被當做神劇而演奏。又頭巴亞氏 (Theodore Dubois) 作神劇基督最後之七語 (Seven Last Words of Christ) 這是法國樂風之最優美的一例。法國神劇之最大傑作，是弗倫克氏之神劇至福 (Beatitude) 氏尙作其他二神劇悔恨 (Ruth) 及贖罪 (Redemption) 亦屬有名之作。

德國之最大神劇，爲勃拉姆斯所作之德國挽歌 (German Requiem) 此作可說是現代之最大合唱曲。又勃羅夫氏曾作二個宗教歌曲“Friethof”及“Fair Ellen”亦屬優美之作。英國之愛爾珈氏，作三大神劇“Caractacus,” “Apostles,” “The Dream of Gerontinus”是亨台爾風之現代的最大神劇。

勃興時代——卡利西米 (Giacomo Carissimi)

最隆盛時代

前期

亨台爾 (Georg Friedrich Händel)

排哈 (Johann Sebastian Bach)

中期

哈鈍 (Joseph Haydn)

培多芬 (Ludwig van Beethoven)

後期

孟台爾崇 (Felix Mendelssohn-Bartholdy)

培利啞士 (Hector Berlioz)

利斯脫 (Franz Liszt)

洛希尼 (Gioachino Rossini)

喬諾 (Charles Gounod)

現代  
弗倫克 (César Franck)

勃羅夫(Max Bruch)

愛爾珈(Edward Elgar)

## 第二章 歌劇

歌劇(Opera)是聯合器樂聲樂舞蹈背景說白之藝術，是綜合藝術之極致。今先爲述現代通行之歌劇的組織。

### 第一節 歌劇之組織

一、序曲(Overture)是歌劇開幕以前，用管絃樂演奏之音樂。依此音樂，以暗示將出演之歌劇的內容，集注觀衆之心，準備玩味此歌劇。故歌劇上，序曲實負重要之責任。

一、間奏(Entracte) 是幕與幕之間，演奏的音樂，以示前幕與次幕之相移，並表現事件之經過。

二、合唱 (Chorus) 細別之可分為重唱與齊唱。所謂齊唱，是許多人歌唱單一的旋律。所謂同唱，是同時歌唱許多不同的旋律。男女之聲，依其高低及音色而區別如次：

高音部 (Soprano)

次高音部 (Mezzo Soprano)

中音部 (Alto)

次中音部 (Tenor)

上低音部 (Baritone)

低音部 (Bass)

母聲及孩童之聲

男聲

通常所用之合唱，四重唱最多。由高音部，中音部，次中音部，低音部之四聲所組成。