

CLASSICAL

古典音乐400年

6

歌剧赏析

罗西尼 / 瓦格纳 / 威尔第
比才 / 普契尼

河北教育出版社

《古典音乐400年》

- 1 巴洛克的巨匠/巴洛克乐曲赏析
- 2 维也纳古典的乐圣/维也纳古典乐曲赏析
- 3 浪漫派的先驱/浪漫派乐曲赏析(一)
- 4 浪漫派的旗手/浪漫派乐曲赏析(二)
- 5 浪漫派的巨星/浪漫派乐曲赏析(三)
- 6 剧场的魔术师/歌剧赏析
- 7 民族乐派的舵手/民族乐派乐曲赏析
- 8 现代乐派的大师/现代乐派乐曲赏析

—— 古典音乐400年 ——

歌剧赏析

策 划：王亚民

主 编：许钟荣

音乐编审：骆 岭

责任编辑：孟保青 柳刚永

封面设计：张志伟 牛亚勋

版面设计：彭范先

出 版 者：河北教育出版社

地 址：石家庄友谊北大街330号 050061

制版印刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

版 次：2004年1月第一版 第一次印刷

此书为《剧场的魔术师》的副册

CLASSICAL

古典音乐400年

歌剧赏析

罗西尼 / 瓦格纳 / 威尔第
比才 / 普契尼

邵义强 著

河北教育出版社

作者序

自幼我对美的事物，一直都很敏感，遇到美好的图画、音乐或诗篇，都会深深着迷，爱不释手。台湾光复后的前几年，艺术类中文图书无比贫乏，像音乐解说书，除非有特别管道，才有可能买到大陆版丰子恺的《世界大音乐家与名曲》，可是从此书所能得到的资讯，实在少之又少。一九五二年我开始教书时，教师待遇微薄，想买些唱片和书，还得缩衣节食才行。为了多增进一些音乐知识，我千方百计寻购日本人留下来的音乐旧书；而为了多赚一点外快买唱片，毛遂自荐为唱片公司写短评、写乐曲解说。于是文稿就这样渐渐累积多了，再经过补充，也就开始出版一系列名曲浅释的书。

一九七三年香港《音乐生活》聘我担任台湾执行编辑兼主笔，次年也担任张继高创办的《音乐与音响》杂志主笔，自此除了在学校任教之外，也忙于笔耕的工作。此后的二十多年间，前后为六种杂志担任过相似的职务，写过有关音乐教育、名曲欣赏、唱片评介等专栏无数，也由大陆书店、天同出版社和普洛出版社等陆续发行一〇八册的音乐著作。

一九九四年，受聘担任台北锦绣文化企业推出的二十四册《音乐巨匠》的审订者和导听手册的执笔者。北上和董事长兼发行人许钟荣先生见面时，我曾提及编写《世界

名曲大全集》的愿望，也期盼能在大陆地区和海外华人世界同时发行，以提供完整、周全的名曲解说与导听的书籍给所有的中国人。

近年来因视力与体力的衰退，原本已决定不再写书，没想到去年（一九九八年）许董事长却专程南下，邀我为计划新推出的《古典音乐四百年》撰写八巨册经典名曲的解说与导听。起初我虽然担心工程过于浩大而无法负荷，最后还是答应下来。而为了专心投入，除了成大的课程和图书馆的定期音乐欣赏会仍然保留外，所有音乐讲座和零星演讲，全部暂时婉拒。

我时常告诉学生们，聆赏名曲绝不仅是消遣或娱乐而已，更重要的是如何从大作曲家呕心沥血的创作过程中得到启示，并思考生命的意义。在享受这些作曲家伟大的音乐遗产时，我们每一个人都应该怀着感恩的心去珍惜，且进一步领会名曲的内涵，对作曲家的生平、思想和奋斗过程多加关注，并借着专家的名曲赏析，了解乐曲巧妙的结构，掌握主题的发展，才能深入音乐之美。盼望《古典音乐四百年》的问世，能确实地使所有爱乐者在接触名曲时获得助益。

邵義強

一九九九年五月十五日于台南

目 录

罗西尼

前言

9

9

罗西尼的歌剧

10

塞维利亚的理发师

11

灰姑娘

28

泽米拉米德

34

威廉·退尔

40

罗西尼的序曲

51

《丝绢梯》序曲

52

《布鲁斯基诺先生》序曲

52

《阿尔及尔的意大利女郎》序曲

53

《塞维利亚的理发师》序曲

53

《鹊贼》序曲

55

《泽米拉米德》序曲

56

《威廉·退尔》序曲

57

罗西尼的其他作品

59

第三号弦乐奏鸣曲

59

圣母悼歌

61

诺言、跳舞自《黄昏的音乐》

65

瓦格纳	67
前言	67

瓦格纳的歌剧和乐剧 68

漂泊的荷兰人	71
汤豪舍	80
罗恩格林	93
特里斯坦与伊索尔德	106
纽伦堡的名歌手	118
尼贝龙根的指环	136
莱茵的黄金	143
女武神	152
齐格弗里德	166
诸神的黄昏	178
帕西法尔	191

瓦格纳的歌剧选曲和其他作品 209

《黎恩济》序曲	210
《漂泊的荷兰人》序曲	211
《汤豪舍》序曲和大进行曲	213
《纽伦堡的名歌手》前奏曲	216
女武神的飞行 自《女武神》	217
齐格弗里德牧歌	217

婚礼合唱(结婚进行曲) 自《罗恩格林》	219
朝圣者合唱 自《汤豪舍》	220
水手合唱 自《漂泊的荷兰人》	222
纺纱合唱 自《漂泊的荷兰人》	223

威尔第	225
前言	225

威尔第的歌剧 226

纳布科	227
艾纳尼	234
里戈勒托	239
游唱诗人	249
茶花女	257
西西里晚祷	269
假面舞会	275
命运之力	285
麦克白斯	294
唐·卡罗	301
阿依达	311
奥赛罗	320
福斯塔夫	328

威尔第的声乐曲 338

安魂曲(安魂弥撒曲)	339
------------	-----

比才 _____	347
前言	347

比才的歌剧 348

采珠者	349
卡门	356

比才的其他作品 382

C 大调第一号交响曲	382
《珀斯城美女》组曲	385
《阿莱城姑娘》第一、第二组曲	387
《儿童的游戏》小组曲 Op.22	395
神的羔羊	397
西班牙小夜曲(打开你的心扉)	397

普契尼 _____	399
前言	399

普契尼的歌剧 400

曼依·莱斯戈	401
波希米亚人	410
托斯卡	428
蝴蝶夫人	440
图兰朵	454

作者简介

邵义强

- 现职：国立成功大学通识教育讲师
- 曾任小学音乐美术教师 13 年
中学音乐教师 8 年半
高中音乐美术教师 6 年半
台湾省音乐教育人员研习会讲师兼辅导组长 7 年半退休
兼任台南神学院音乐系讲师近 20 年
- 曾担任台南市亚洲唱片公司、台北市声美唱片公司、
高雄市松竹唱片公司等之顾问与解说作者
- 曾任香港《音乐生活》杂志台湾执行编辑及主笔
台北市《音乐与音响》杂志主笔
台北市《音乐文摘》、《乐典》、《高传真视听》主笔
台南市中华日报专栏作者
台南市中国广播电台节目主持人
台南市立图书馆定期欣赏会讲师
- 著作：已出版《乐林啄木鸟》、《璀璨的音乐世界》、
《名曲欣赏指引》等 108 本

罗西尼

1792 ~ 1868

进入十九世纪后，意大利歌剧依旧受到欧洲各国观众的欢迎。它们以优美的咏叹调发挥歌星的唱技，以华丽热闹的表演取悦听众，然而尽管音乐本身更为艺术化，却缺乏可流传到现代的内在成就。直到罗西尼师法格鲁克和莫扎特，以高级的音乐写作受大众欢迎的歌剧，才打破意大利歌剧的旧套，确立其往现代迈进的创作方向。

罗西尼在其全盛时期不仅风靡整个意大利，更威震全欧，在维也纳，他的声望甚至曾凌驾在贝多芬之上。他的歌剧因具有强烈的戏剧性效果，且洋溢着优美新鲜的旋律，而名噪一时，家弦户诵。

罗西尼享寿七十有六，这样的高龄在当时的音乐家中是极为罕见的。不过他的创作生涯却很短，他在创作力正旺盛的三十七岁完成名作《威廉·退尔》后，突然宣布退休，使当时乐坛为之惊愕不已。十二年后（1841年），罗西尼才又写成巨构《圣母悼歌》，并陆续完成一些零星作品，不过因较少艺术价值，而不受重视。

对于一位作曲家来说，三十七岁正是大有可为之年。贝多芬在这个年龄才写作了《第四交响曲》，瓦格纳则刚开始着手他的毕生巨作——四部联篇乐剧《尼贝龙根的指环》。罗西尼在这当儿突然引退，是有相当的苦衷的。一般猜测可能是他预感创作力的衰退，以及因过于劳累而得了神经性疾病的缘故。

罗西尼的歌剧

自十八岁(1810年)发表歌剧处女作《结婚证书》，到引退前的大约二十年间，罗西尼共写作了歌剧三十九出，平均一年有两出作品问世。在这些作品中，因剧本粗陋而使内容显得肤浅的占多数，而现在仍上演的也不到十分之一，但能在如此短的时间内写出这么多歌剧，其精力是相当惊人的。

罗西尼是一位早熟、快笔又多产的作曲家，二十一岁(1813年)在威尼斯上演《阿尔及尔的意大利女郎》的三年后，只花两个星期就又谱出最脍炙人口的《塞维利亚的理发师》(这三年间他还写作其他五部歌剧)。这部在罗马演出的名歌剧《塞维利亚的理发师》，剧情和莫扎特同样非常有名的《费加罗的婚礼》有着关联。

此后经过二十四岁(1816年)时根据莎士比亚同名戏剧作曲、在拿坡里首演的《奥赛罗》(大约七十年后威尔第也取用同一题材写下名歌剧)、次年根据佩罗的童话故事(但情节改变不少)所作罗马首演的《灰姑娘》(即“灰姑娘”)，以及七年后另一部在威尼斯首演的名作《泽米拉米德》(1823年)后，三十七岁的罗西尼在巴黎根据席勒名戏剧所谱写的《威廉·退尔》发表时，声誉与荣耀正处巅峰，却突然宣布从歌剧创作上引退、封笔，使乐坛为之错愕、惋惜不已。此后他便在巴黎度过大约四十年的余生，零星写下著名的《圣母悼歌》和《小庄严弥撒曲》等宗教音乐以及一些歌曲。

罗西尼的歌剧作品可简单分类如下：

(一) 喜歌剧时代(1810~1816)

A. 滑稽剧(farsa)时代(1810~1812):从《结婚证书》到《布鲁斯基诺先生》。

B. 小正歌剧(semiseria)和喜歌剧(buffa)时代(1813~1816):从《坦克雷迪》到《塞维利亚的理发师》。

(二) 正歌剧时代 (1816~1823)

A. 传奇剧 (melodramma) 时代 (1816~1819): 从《奥赛罗》到《湖上美人》。

B. 正式正歌剧时代 (1810-1823): 从《马赫梅特二世》到《泽米拉米德》。

(三) 法国时代 (1825-1829)

从《兰斯之旅》(1825)到《威廉·退尔》(1829)。

一般都不把罗西尼看成贝多芬或威尔第般的成长型作曲家,但出人意外地,罗西尼对自己作风的进展好像做了考虑与安排,从上述分类即可看出,他在熟悉某一类别后就朝着下一类别迈进。

罗西尼的音乐为意大利、整个欧洲,甚至全世界带来无比的欢乐和笑声,不仅对一般大众是如此,连法国文豪斯丹达尔也为之惊叹、称赞不已,而斯丹达尔素以听觉敏锐、感受力洗练闻名。罗西尼将“意大利歌曲的心灵”,以最光辉纯粹的模样展现在世人面前,即使经过一百五十年后再聆赏,他的歌剧依然保持着永远的新鲜感,牢牢地紧扣住每一个人的心弦。他的成就也堪称“伟大”,因为在他所扎牢的基石上,后起之秀威尔第、马斯卡尼与莱翁卡瓦洛等作曲家,才得以建立起壮丽辉煌的意大利歌剧殿堂。

罗西尼去世后一直盛演不衰的作品是《塞维利亚的理发师》,有名的《威廉·退尔》则因过分冗长,演出机会较少。其他较常演出的还有《灰姑娘》、《泽米拉米德》和《阿尔及尔的意大利女郎》等。近年来罗西尼的歌剧在欧洲歌剧院有逐渐复苏的现象,爱乐者从影碟片中也可以观赏到上述各剧以及《鹊贼》、《布鲁斯基诺先生》、《结婚证书》、《丝绢梯》、《湖上美人》和《兰斯之旅》。

塞维利亚的理发师

Il barbiere de Siviglia

〔作曲年〕 1816年

〔首演〕 1816年2月20日罗马

〔演奏时间〕 共两幕约2小时40分

〔剧本〕 C. 什特尔比尼(意语)

〔登场人物〕 请见本文

【概说】

《塞维利亚的理发师》是罗西尼所有歌剧作品中，内容最充实、最精彩的杰作，谱写于一八一六年二十四岁时。这部意义深远的歌剧，充分证实了罗西尼乃是意大利传统喜歌剧（opera buffa）的最后大师。

罗西尼在剧中充分发挥了他所擅长的活泼生动的管弦乐音响（特别是奇妙的长渐强奏效果）、流畅轻巧的旋律，以及率直畅快的节奏感，同时又把充满讽刺的愉快情节细腻地刻画出来，和莫扎特的《费加罗的婚礼》形成喜歌剧的“双璧”。演出时，观众的笑声不绝，妙趣横生，快乐的气氛永绕脑际。从剧本的情节上看来，《费加罗的婚礼》乃是《塞维利亚的理发师》的续篇。在聆赏莫扎特的这部名歌剧之前，爱乐者不妨先听听罗西尼的这部作品。

一八一五年十二月二十六日，罗西尼在罗马山谷剧院首演歌剧《托瓦尔多和多莉丝卡》时，接受罗马银色剧院经理杰沙利尼的委托，答应在次年一月二十日前完成另一部新歌剧开头第一幕的总谱。这部已选定的新作剧本，是根据法国作家博马舍（C.de Beaumarchais, 1732 ~ 1799）的讽刺性喜剧《塞维利亚的理发师》（Le barbier de Séville），并由什特尔比尼（C. Sterbini）改写成意语的喜歌剧剧本。

博马舍的原作《塞维利亚的理发师》，和《费加罗的婚礼》（Le mariage de Figaro）以及《有罪的母亲》（La mère coupable）构成三部联篇作。原作自一七七二年开始写作，三年后在巴黎上演，剧中强烈地讽刺法国大革命前酝酿风暴时期的贵族特权阶级，也憧憬着人类从专制下解放后的舒畅感。这个三部联篇作中的第一部《塞维利亚的理发师》，的确是喜歌剧的好题材，同时什特尔比尼巧妙的剧本，使整部歌剧显得很紧凑。

罗西尼从什特尔比尼处取得剧本后立刻挥笔疾书，若是依照他在某一封信中所提，这部歌剧则只花了十三天便完成作曲。《朗梅墨的露西亚》作曲家多尼采蒂曾对这个作曲时间表示怀疑，但罗西尼却回答：“这个时间是绰绰有余的，罗西尼这男人是个懒惰鬼喔！”

从这段趣闻中可以看出，当时的意大利歌剧作曲家们在谱曲时根本不喜歡驱使过分细腻的神经，而是以一气呵成之势完成作品的。虽然这部歌剧是在很短的时日内谱成，但剧本中充满讽刺与嘲弄的内容，以及高潮迭起的戏剧性，全都借着巧夺天工的音

乐，无比生动地传达出来。

如众所知，许多爱乐者熟悉又喜爱的此剧序曲，其实是直接转用前一年（1815年）首演的《英国女王伊丽莎白》的序曲。同时，在“伊丽莎白”一剧之前，此曲还可能使用在《古怪的误解》（1811年）和《奥雷良诺在帕尔米拉》（1813年）中。同时，罗西尼也可说是剽窃与转用的高手，而且习以为常。他曾不断借用贝多芬《第八交响曲》中的某一乐句，而一点不觉得汗颜。

此剧中除了序曲外，有人还指出几处从旧作或他人作品的转用，充分显示出罗西尼乐天的、毫不在意的个性。这种作法不仅与罗西尼的性格有关，同时也缘于当时的人对著作权根本还没有现代人所具备的观念。

尽管如此，这首序曲却是极获佳评的杰作，将罗西尼的特质发挥无遗，也贴切地诠释了《塞维利亚的理发师》这部名剧。曲中流露着讽刺情趣，也洋溢蓬勃朝气，戏剧魅力十足。不过，这首序曲是否在首演时便被取用，现在已经无法查考。据说首演时演奏的是具有西班牙风主题的序曲，而这首原来的序曲，则和第二幕第十三曲“学习歌唱”的三重唱乐谱一起散佚。

喜歌剧作曲家帕伊谢罗（G. Paisiello, 1740~1816），早在一七八二年就发表同样根据博马舍的戏剧、由佩特罗瑟里尼写作剧本的《塞维利亚的理发师》，而且颇获成功。罗西尼为了避免和这位前辈竞争（也可能是对前辈表示敬意），将此作的剧名改为《阿尔马维瓦，或是徒劳的防范》（Almaviva, ossia L' Inutile Precauzione），可是首演后却证明这是“徒劳的防范”。

此剧于一八一六年二月二十日在罗马银色剧院首演。首演时由于帕伊谢罗拥护者明目张胆的阻扰行为（许多人吹口哨妨碍歌唱、把猫儿放到舞台上扰乱戏剧的进行等），使得舞台演出被扰乱，许多听众被迫半途离席回家。

虽然此剧的首演经历了不近人情的搅局而一败涂地，却无法抹煞这部作品优异的艺术性。自此之后，此剧每次上演便迅速博得人们的喜爱，愈演愈盛，并很快成为世界各地歌剧院最重要的演出戏码之一，也使得此剧成为歌剧史上永放光芒的不朽名作。

【剧情解说】

- 演奏时间：序曲 7 分、第一幕 90 分、第二幕 63 分
- 时间、地点：十八世纪。西班牙的塞维利亚城

· 登场人物:

费加罗 Figaro (理发师) ..... 男中音
 阿尔马维瓦伯爵 Almoviva (爱着罗西娜的贵族) ..... 男高音
 罗西娜 Rosina (巴特罗所监护的姑娘) ..... 次女高音或女高音
 巴特罗 Bartolo (罗西娜的监护人, 医生) ..... 男中音
 唐·巴西里奥 Don Basilio (罗西娜的音乐教师) ..... 男低音
 贝儿塔 Berta (巴特罗家的女仆) ..... 次女高音
 费欧烈罗 (伯爵的侍从, 男高音)、安布罗朱斯 (仆人, 男低音)

此剧是遵循当时喜歌剧的样式作成的, 采用所谓“编号歌剧”的形态。剧中的单纯宣叙调部分, 从前只配上大键琴伴奏, 可是从写作此剧的大约一年前开始, 罗西尼却改用弦乐伴奏。解说中有“——”的部分, 就是单纯宣叙调 (*recitativo secco*)。

序曲: 正如前述, 这虽然是旧作的转用, 却是难得的佳作, 罗西尼所擅长的管弦乐效果, 在曲中以生动的表情展现出来。全曲从 E 大调、庄严的行板序引开始。在开头管弦乐总奏的和弦强奏后, 弦乐和低音管呈现出安静地上行的旋律, 再由木管和弦乐的短小对话引接 (谱例①)。接着由长笛应答 (谱例②), 以丰富表情往下推进。

① *Andante Maestoso*

② *Andante sostenuto*

主部是 E 小调、稍快的奏鸣曲式。先由第一小提琴生动地奏出轻快的第一主题 (谱例③)。由木管加以终结后, 起伏很大的过门显示出戏剧性的升腾。

③ *Allegro*