

中外音乐鉴赏丛书

歌剧鉴赏

黎孟德 编著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

中外音乐鉴赏丛书

歌剧鉴赏

黎孟德 编著

贵州师范学院内部使用

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

图书在版编目(CIP)数据

歌剧鉴赏 / 黎孟德编著. — 上海: 上海科学技术
文献出版社, 2019

(中外音乐鉴赏丛书)

ISBN 978 - 7 - 5439 - 7367 - 1

I. ①歌… II. ①黎… III. ①歌剧艺术 - 音乐欣赏 -
世界 - 通俗读物 IV. ①J832 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 056209 号

组稿编辑: 张 树

责任编辑: 王 琚

歌剧鉴赏

黎孟德 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销

四川省南方印务有限公司印刷

*

开本 700 × 1000 1/16 印张 16.25 字数 325 000

2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5439 - 7367 - 1

定价: 42.00 元

<http://www.sstlp.com>

前言

歌剧，是西方音乐中与交响乐、芭蕾舞鼎足而立的重要音乐形式，顾名思义，它是一种以音乐和歌唱来表达剧情的舞台表演艺术形式。

在西方，戏剧的出现和繁荣得非常早，可以追溯到古希腊时期，这一点和我国的情况有点不一样，我国的戏剧直到公元 13 世纪的元代才大放异彩，而古希腊时期，戏剧艺术就已经非常繁荣了，还出现了埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯这样的三大悲剧作家。

最初西方的戏剧是只说不唱的，有一点像今天的话剧。到了 16 世纪，有的戏剧开始加入了一点音乐。

真正的歌剧在 16 世纪末的意大利出现，并很快传播到欧洲各国，同时出现了许多优秀的歌剧作家，创作出许多经典的歌剧作品。

早期的意大利歌剧，以蒙特威尔第、卡瓦里、斯卡拉蒂等人的正歌剧为代表。在斯卡拉蒂的作品中，已经使歌剧的结构定型化。宣叙调和咏叹调的地位越来越重要，器乐部分也受到充分的重视。18 世纪以后，欧洲的经济繁荣，市民阶层的队伍扩大，他们不满意于正歌剧的形式主义，随后一种取材于日常生活，形式轻松活泼的喜歌剧出现，并很快受到人们的欢迎。

真正让意大利歌剧走向辉煌的是罗西尼、威尔第和普契尼。

罗西尼的《塞维利亚的理发师》《威廉·退尔》、威尔第的《弄臣》《茶花女》、普契尼的《波希米亚人》《蝴蝶夫人》《图兰朵》等作品，奠定了意大利歌剧的地位。

法国歌剧在继承意大利歌剧的同时，还有发展。他们创造了大

歌剧和轻歌剧。其中，古诺的《浮士德》《罗密欧与朱丽叶》、奥芬巴赫的《霍夫曼的故事》都是很优秀的歌剧作品。

法国歌剧的最重要的作曲家是比才。他创作的《卡门》至今仍然是最受欢迎的歌剧之一。

德、奥歌剧因为莫扎特、贝多芬和瓦格纳而大放异彩。

莫扎特和贝多芬的主要成就在交响曲、协奏曲等领域，但在歌剧领域，他们仍然是最优秀的作曲家。

早期的德、奥歌剧，无论是内容或形式都不太成熟，直到19世纪初莫扎特的出现，才改变了这一现状。

莫扎特歌剧的代表作是《魔笛》，这是一个情节非常简单的神话题材的歌剧，但却因为莫扎特的音乐而被称为第一部，也是最伟大的德国浪漫主义歌剧。

贝多芬一生只写过一部歌剧《费德里奥》，但却是继《魔笛》之后德、奥歌剧中最为著名的作品。

成就最大的德国歌剧作家是瓦格纳。

在瓦格纳之前，韦伯的《自由射手》已经取得很大的成就。瓦格纳继承了莫扎特、贝多芬、韦伯等人的德国民族歌剧传统，提高了器乐在歌剧中的地位，把器乐和歌唱放到同等重要的位置。他的《尼伯龙根的指环》《汤豪舍》《女武神》《纽伦堡的名歌手》等，都是世界歌剧史上的精品。

俄罗斯音乐自格林卡之后，发展非常迅速，出现了鲍罗丁、里姆斯基-科萨科夫、柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫、肖斯塔科维奇、普罗科菲耶夫等一大批世界一流的作曲家。俄罗斯歌剧也在世界歌剧史上占有了重要的地位。

俄罗斯歌剧的奠基之作是有“俄罗斯音乐之父”美称的格林卡创作的《伊万·苏萨宁》和《鲁斯兰和柳德米拉》。

柴可夫斯基写过好几个歌剧，其中最有名的是《叶甫盖尼·奥涅金》和《黑桃皇后》。

20世纪以后，出现了一些受现代派艺术影响的歌剧作品，普罗

科菲耶夫的《三个橘子的恋爱》是其中的著名代表。

以上，我们简单介绍了一下歌剧的历史。要很好地欣赏歌剧，需要首先做一些准备工作。

在欣赏一部歌剧之前，我们应当先对这部歌剧产生的时代背景以及对作曲家有一些了解。然后再欣赏歌剧的内容，有哪几幕、有哪些主要人物、故事情节是怎样的。然后，了解它的序曲、著名的咏叹调等。做了这些准备，我们就可以开始欣赏了。

目 录

费加罗的婚礼（四幕歌剧）

〔奥〕莫扎特 / 1

魔笛（二幕歌剧）

〔奥〕莫扎特 / 23

费德利奥（二幕歌剧）

〔德〕贝多芬 / 43

自由射手（三幕歌剧）

〔德〕韦 伯 / 51

汤豪舍（三幕歌剧）

〔德〕瓦格纳 / 65

塞维利亚的理发师（二幕歌剧）

〔意〕罗西尼 / 77

茶花女（三幕歌剧）

〔意〕威尔第 / 95

浮士德（五幕歌剧）

〔法〕古 诺 / 107

卡门（四幕歌剧）

〔法〕比 才 / 126

蝙蝠（三幕轻歌剧）

〔奥〕约翰·施特劳斯 / 154

乡村骑士（独幕歌剧）

〔意〕马斯卡尼 / 166

丑角（二幕歌剧）

〔意〕莱翁卡瓦洛 / 175

伊凡·苏萨宁（四幕歌剧）

〔俄〕格林卡 / 185

图兰朵（三幕歌剧）

〔意〕普契尼 / 193

蝴蝶夫人（二幕歌剧）

〔意〕普契尼 / 209

叶甫盖尼·奥涅金（三幕歌剧）

〔俄〕柴可夫斯基 / 219

被出卖的新嫁娘（三幕歌剧）

〔捷〕斯美塔那 / 229

三个橘子的恋爱（四幕歌剧）

〔苏〕普罗科菲耶夫 / 241

费加罗的婚礼（四幕歌剧）

〔奥〕莫扎特

作曲：莫扎特

作词：达·蓬塔（根据法国剧作家博马舍的喜剧写成）

首演：1786年5月1日，维也纳奥地利国家剧院，莫扎特亲自指挥

人物：阿尔玛维瓦伯爵（Count Almavivav）——（男中音）

费加罗（Figaro）——伯爵的侍者（男中音）

巴尔托洛医生（Dr.Bartolo）——（男低音）

唐·巴西利奥（Don Basilio）——音乐教师（男高音）

凯鲁比诺（Cherubino）——童仆（女高音）

安托尼奥（Antonio）——园丁（男低音）

唐·库尔西奥（Don Curzio）——法律顾问（男高音）

罗西娜（Rosina）——阿尔玛维瓦伯爵夫人（女高音）

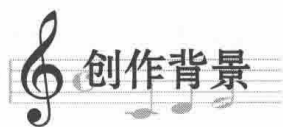
苏珊娜（Susanna）——伯爵夫人的女仆、费加罗的未婚妻（女高音）

玛塞琳娜（Marcellina）——巴尔托洛的女管家（女高音）

巴巴丽娜（Barbarina）——安托尼奥的女儿（女高音）

时间：17世纪

地点：西班牙塞维利亚城近郊阿瓜·弗雷斯卡村，阿尔玛维瓦伯爵的别墅

《费加罗的婚礼》是宫廷诗人洛伦佐·达·蓬塔根据法国启蒙运动时期喜剧作家皮埃尔·奥古斯丁·卡龙·博马舍的同名小说改编而成的。

博马舍共写过三部以西班牙为背景的喜剧，分别是《塞维利亚的理发师》《费加罗的婚礼》《有罪的母亲》，剧中的人物都相同。作品把伯爵放在人民的对立面，揭露了贵族的腐朽堕落，反映出强烈的反封建色彩，富有时代

《费加罗的婚礼》海报

气息。作者以明快幽默的风格、曲折生动的情节、嬉笑怒骂的语言进行写作，使作品具有强烈的喜剧效果。这三部剧作中的前两部被谱成了曲——莫扎特选择了第二部《费加罗的婚礼》，19世纪的罗西尼选择了第一部《塞维利亚的理发师》。两部作品都是歌剧中的名作。由于《费加罗的婚礼》对贵族进行了辛辣的讽刺，所以在整个欧洲都获得了好评，但奥地利皇帝约瑟夫二世却禁止在维也纳上演。

莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》

的脚本作家洛伦佐·达·蓬塔是当时的宫廷诗人，由于他多次出面争取，皇帝最终为了缓和国内的一些矛盾，于第二年口头批准改编后的歌剧可以上演。莫扎特用了一年时间谱曲，他在创作这部歌剧时保留了原作的基本思想，愚蠢放荡的贵族老爷同聪明仆人之间的鲜明对照成为整个剧情发展和音乐描写的基础。

1786年，《费加罗的婚礼》在维也纳奥地利国家剧院首演。由于此剧题材敏感，上演期间国内的贵族大为愤慨。皇帝个人虽然很欣赏这部作品，但迫于压力，曾多次要求莫扎特删改内容。

《费加罗的婚礼》是莫扎特众多歌剧作品中最为著名的一部，是莫扎特歌剧的巅峰之作。

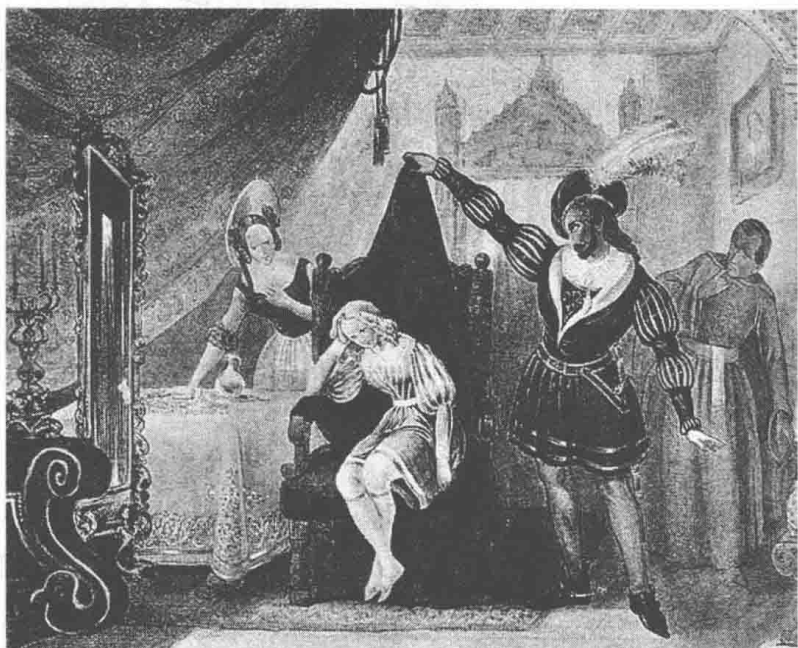
沃尔夫冈·阿玛迪马斯·莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791），奥地利作曲家，1756年1月27日出生于奥地利（神圣罗马帝国时

期)的萨尔茨堡一位宫廷乐师家庭。他的父亲里奥波尔德是那座城中宫廷大主教乐团的小提琴手，也是一位作曲家。他的母亲也酷爱音乐，会拉大提琴和小提琴。莫扎特很小就表现出在音乐上的天分，四岁学钢琴，五岁开始作曲，六岁就和姐姐一起随父亲到欧洲各地巡回演出，轰动了整个欧洲。1763年6月至1773年3月，他们先后到德国、法国、英国、荷兰、意大利等国作为期十年的旅行演出，获得成功。他的前期作品积极向上。这些旅行演出对莫扎特的艺术发展产生了积极影响。他有机会接触到欧洲当时最先进的音乐艺术——意大利歌剧、法国歌剧、德国的器乐，又接触到了作曲家巴赫、玛尔蒂尼等，并学习了他们的作曲技术，这使他以后能够成为他那个时代在创作风格上最为广泛的一位作曲家。

莫扎特

在欧洲，他受到18世纪流行于欧洲的法国启蒙运动和德国狂飙运动的影响。1773年年底，莫扎特返回萨尔茨堡，任大主教宫廷乐师。1781年，莫

《费加罗的婚礼》第一幕布景画（慕尼黑戏剧博物馆）

扎特因不能忍受主教的凌辱和音乐家卑微的地位，毅然辞职去了维也纳。他说：“我不曾知道我是个宫廷仆役，这对我是个危险。人总有个自尊心，我虽不是伯爵，可是比起某些伯爵，我可能有着更强的自尊。”正是这种自尊，使他成为第一个不依靠宫廷和教会的自由作曲家。

在维也纳的十年，莫扎特的生活非常艰辛，但却是他一生中最辉煌、最成功的十年，他创作了大量的经典作品，包括歌剧《后宫诱逃》《费加罗的婚礼》《唐璜》《魔笛》和大量交响曲、协奏曲和其他作品。这十年，被西方音乐史家称为“莫扎特时代”。

1791年，莫扎特在重病中写作宗教音乐《安魂曲》，尚未完成全部音乐的写作，就因长期的辛劳和贫困，病逝在维也纳，终年三十五岁。

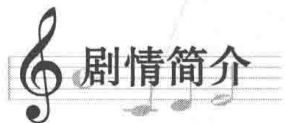
莫扎特是欧洲维也纳古典乐派的代表人物之一，作为古典主义音乐的典范，他对欧洲音乐的发展起了巨大的作用。莫扎特一生创作了五百四十九部作品，其中包括二十二部歌剧、四十一部交响乐、四十二部协奏曲、一部安魂曲以及奏鸣曲、室内乐、宗教音乐和歌曲等作品。

作为18世纪末期的欧洲作曲家，莫扎特的音乐深刻地反映了这个时代的精神，尤其是体现在歌剧作品中的市民阶层的思想，无疑在当时具有进步的意义。

柴可夫斯基说：“我深信莫扎特是美在音乐范围里所达到的最高顶点。”

阿·格·鲁宾斯坦说：“音乐中的永恒的阳光——你的名字就是莫扎特。”

如果说那些音乐大师都是天才，那么莫扎特就是天才中的天才。他和贝多芬，是世界音乐艺术中两座最巍峨的丰碑。

17世纪中叶，西班牙塞维利亚的阿尔玛维瓦伯爵的府邸。

费加罗是阿尔玛维瓦伯爵的男仆，他与伯爵夫人的女仆苏珊娜相爱并且准备结婚。伯爵风流成性，对美丽活泼的苏珊娜早就垂涎三尺，但苏珊娜坚决不从，于是伯爵千方百计阻止他们的婚姻。

《费加罗的婚礼》剧照

苏珊娜把伯爵的事告诉了费加罗和伯爵夫人，于是，他们联合起来准备挫败伯爵的阴谋。伯爵把他们的新房安排在自己住房的旁边，理由是他便于随时召唤自己的仆人。但苏珊娜告诉费加罗，伯爵这样做，是给他自己提供接近她的机会。

巴尔托洛的女管家玛塞琳娜是个老女人，她一直希望和费加罗结婚。费加罗曾经向她借过一笔巨款，条件是如果到期不还，费加罗就必须和她结婚。

从前，费加罗是巴尔托洛医生的仆人，巴尔托洛曾经追求现在的伯爵夫人罗西娜，但费加罗和音乐教师巴西利奥同谋，使他没能成功，罗西娜成为伯爵夫人，费加罗也离开了巴尔托洛，做了伯爵的管家兼仆人。巴尔托洛对费加罗一直怀恨在心。

玛塞琳娜来向费加罗逼债，不然就要他履行和自己结婚的协议。巴尔托洛也在旁边煽风点火。巴尔托洛曾经和玛塞琳娜有过一段姘居生活，玛塞琳娜还为他生过一个儿子，不过很早就被人拐跑了。后来发现，费加罗就是这个被拐跑的小孩。

伯爵对玛塞琳娜逼债的事非常高兴，趁机拒绝了费加罗和苏珊娜的婚事。伯爵的另一个男仆凯鲁比诺是一个见女人就爱的人，他也爱上了苏珊娜，甚至还爱上了伯爵夫人。他的插入增加了许多误会和喜剧的因素。顺便提一下的是，这个男仆是由女高音扮演的。

伯爵的纠缠不清让费加罗、苏珊娜和伯爵夫人都很恼火，伯爵夫人和苏珊娜共同策划了一出闹剧，让苏珊娜同意和伯爵在花园里约会，但赴会的是化装成苏珊娜的伯爵夫人。这引起了不知情的费加罗的误会，认为苏珊娜欺骗了他。而赴会的伯爵却被妻子抓了个正着，他乞求大家的宽恕，而费加罗和苏珊娜终于如愿以偿地结了婚。

剧情介绍

第一幕 伯爵府第的阁楼、房间里

有点杂乱的大房间。几个箱子摆在正中央，椅子、桌子也都没安置妥当。原来，这是费加罗和苏珊娜准备结婚的新房，他们正忙着准备自己的婚礼，费加罗在安置家具，苏珊娜则想将结婚的花篮放到镜子前。

老爷阿尔玛维瓦伯爵对苏珊娜不怀好意，苏珊娜告诉费加罗要特别小心伯爵的行动。她说：“老爷为什么把这间离他卧室不远的屋子给咱俩当新房？很值得怀疑。”

这时苏珊娜因伯爵夫人罗西娜的呼唤而退场，费加罗独自留在舞台上。他对想象中的老爷阿尔玛维瓦伯爵挥舞着拳头唱道：“如果你愿意跳舞的话，我的小伯爵。”费加罗唱完就离开了这间屋子。

巴尔托洛医生与他的老管家玛塞琳娜上场，玛塞琳娜手里拿着一张旧契约，读给巴尔托洛医生听：“我借了您的钱。如果无力偿还，我就和您结婚。”这是费加罗写的。原来，这老女人很喜欢费加罗，听说他马上要结婚了，十分着急，她请来巴尔托洛医生帮忙，

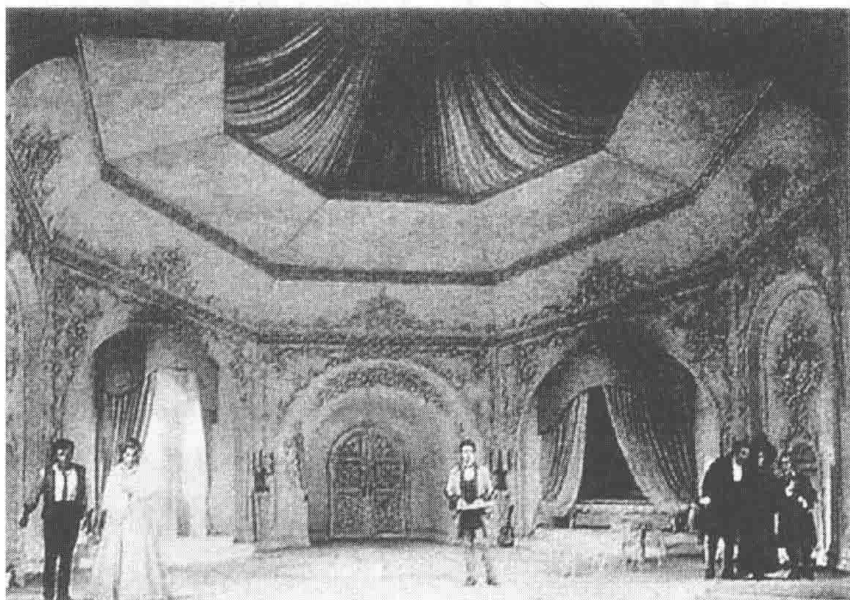
希望能够找个理由阻止当天晚上的婚礼。

巴尔托洛当然很愿意，他唱了一段充满复仇快意的咏叹调之后，就走了出去。苏珊娜回来了，看见房间里的玛塞琳娜，非常生气。于是玛塞琳娜和苏珊娜展开了一场舌战。这是一首颇风趣幽默的二重唱，结果玛塞琳娜说不过苏珊娜，在苏珊娜胜利的笑声中气哼哼地走了出去。

这时，仆人凯鲁比诺垂头丧气地上来，他对着苏珊娜唱起了热情奔放的咏叹调《啊！热烈的情感占有了我》。原来，昨天晚上他和园丁的女儿巴巴丽娜幽会的时候，被老爷撞见了。老爷大发雷霆，说要把他赶走，他想请苏珊娜去和女主人求情。突然门外传来老爷的声音。凯鲁比诺吓坏了，苏珊娜让他蜷腿坐进一张大扶手椅里，然后用一条毯子把他盖了起来。

伯爵不知道有人在屋子里，跑进苏珊娜的房间后，便向苏珊娜大献殷勤，弄得苏珊娜左躲右闪。这时传来巴西利奥的声音，伯爵慌了，忙躲在藏着凯鲁比诺的那张大扶手椅后面。

巴西利奥是个卑鄙小人，专门在背后说别人的坏话。他走进来，以为室内无人，便放心地告诉苏珊娜说，最近伯爵夫人与侍仆凯鲁

《费加罗的婚礼》剧照

比诺似乎有些暧昧。藏在椅子后面的伯爵一听，急得跳出来，要巴西利奥赶快说出实情。伯爵大骂凯鲁比诺，说昨天晚上还看见过他在和巴巴丽娜调情（其实那天伯爵也在跟巴巴丽娜调情）。他说，那天凯鲁比诺一时情急，躲在一床被单下，“恰恰好像在这件大衣下一样”。他边说边把椅子上的大衣提起来，天哪，下面还真盖着一个凯鲁比诺！伯爵气得都要疯了，因为他向苏珊娜献殷勤的事让凯鲁比诺知道了。凯鲁比诺则吓得浑身发抖。这时，门突然开了，费加罗领着一大群人拥进房间，大家手里都捧着鲜花，他们大声颂扬伯爵，因为他宣布废除了奴隶结婚时主人所享有的“初夜权”。伯爵心里明白，这是费加罗的计谋，他无奈地接受了大家的颂扬：“这是我应该做的。今晚你们都来参加费加罗的婚礼吧。”

众人唱了一首欢乐的合唱之后，就退场了。伯爵则把一肚子的气都撒到了可怜的凯鲁比诺身上：“你立刻到军队里去当兵！”说完，他怒气冲冲地走了。

满面愁容的凯鲁比诺不知该怎么办才好。费加罗在一边不但不同情他，反而还幸灾乐祸地唱了起来：“你不用再去做情郎，不用天天谈爱情。再不要梳油头、洒香水，更不要满脑袋风流韵事。小夜曲、写情书都要忘掉，红绒帽、花围巾也都扔掉。男子汉大丈夫应该当兵，抬起头来，挺起胸膛，腰挎军刀，肩扛火枪，你是未来勇敢的战士……”

第二幕 伯爵夫人的房里

伯爵借口要费加罗履行和玛塞琳娜的契约，拒绝了费加罗和苏珊娜的结婚请求，他仍然梦想能得到苏珊娜。

苏珊娜和费加罗到伯爵夫人的房中相会，伯爵夫人罗西娜正在为自己受到丈夫的冷落而悲叹。她伤心地祈祷着：“爱情的神啊，请哀怜我吧！”他们三人商量，要合力惩戒伯爵，这样不仅可以使伯爵回心转意，同时也可以保护他们自己的幸福。费加罗先伪造了一张

告密信，告诉伯爵说他的夫人将要与爱人约会。又让苏珊娜约伯爵在同一个地点约会。他们让凯鲁比诺打扮成苏珊娜去和伯爵幽会，最后是伯爵夫人去花园里“捉奸”，让伯爵感到羞愧。这时候凯鲁比诺唱了一首本剧中最杰出的咏叹调《你们可知道什么是爱情》：

“你们可知道爱情是什么？你们谁理解我的心情？我要把这一切都讲给你们听。这奇妙的感觉我也说不清，只觉得心里在翻腾。我有时欢乐，有时伤心，爱情像烈火在胸中燃烧。……”这首可爱的歌打动了伯爵夫人和苏珊娜，她们把费加罗的计划告诉了凯鲁比诺，请他帮个忙。凯鲁比诺当然不反对，因为这样他可以参加苏珊娜的婚礼，顺便接近园丁之女巴巴丽娜。苏珊娜拿来一套漂亮的女式衣裙为凯鲁比诺穿戴好，三人依计行事。

伯爵夫人正在查看凯鲁比诺被派往军队的委任状，伯爵来到夫人房门前，敲门请求进入，罗西娜让凯鲁比诺赶紧藏到隔壁的卧室里，苏珊娜也藏在了窗帘后面。罗西娜打开门，伯爵走了进来，他手里拿着告密信，气得浑身发抖。他追问夫人：“为什么这么半天才打开门，是不是有男人藏在这里？”夫人故意回答说：“没有。”伯爵不相信，他推了推卧室的门，却怎么也推不开，原来是凯鲁比诺从里面把门反锁上了。气急败坏的伯爵说要去找工具把门劈开，跟着夫人跑出去了。

凯鲁比诺从卧室里跑了出来，苏珊娜让他快点逃走。可是，这屋子所有的门都被关死了，他们只得打开阳台的门，凯鲁比诺心一横，跳了下去。苏珊娜跑进卧室，从里面又把门反锁上了。

伯爵拉着夫人回来了，他手里举着一把大铁锤和一把钳子，气冲冲地撬门。可是，门被撬开之后，真是让他大吃一惊：里面的人是苏珊娜。伯爵夫人松了一口气，她反过来指责伯爵太不相信人。伯爵很尴尬，连忙向妻子赔不是。

这时，园丁安托尼奥匆匆跑来，他报告夫人说，刚才有一个人从夫人的阳台上跳了下去，还碰掉了一个花盆。伯爵又起了疑心。幸好费加罗及时赶到，说刚才跳下去的人是他，他想在夫人的房间