

歌劇入門指南

Opera Compactotheque

Karl Shumann 著
陳澄和 譯

國立中央圖書館出版品預行編目資料

歌劇入門指南 / Karl Shumann作；陳澄和譯，
初版，--臺北市；大呂出版，吳氏總經
銷，民 82
面； 公分。 --
譯自：Opera Compactotheque
ISBN 957-9358-22-2（平裝）

1. 歌劇

915.2

82006073

歌劇入門指南

Opera Compactotheque

作 者：Karl Shumann

譯 者：陳澄和

發行人：鍾麗盈

出 版：大呂出版社

通 訊 處：台北郵政1-20號信箱

郵撥帳號：1055366-0 大呂出版社

總 經 銷：吳氏圖書有限公司

電 話：(02) 3234-0036

傳 真：(02) 3234-0037

通 訊 處：台北縣中和市中正路788-1號5樓

印 刷：聖峰美術印刷有限公司

1993年10月30日 初版

2000年10月31日 三刷

出版登記：局版臺業字第參伍捌伍號

本書國際中文版權經 Philips Classics
Production在台代理人寶麗金唱片股份有限公司正式授權

Chinese language edition published by
arrangement through Poly Gram

ISBN 957-9358-22-2

定價：300 元

目 錄

序	漢斯・京澤	3
出版者的話——代序		5

歌劇史

歌劇的萌芽與最早的原型	17
歌劇的成熟：蒙台威爾第	21
巴洛克歌劇的輝煌進展	25
洛可可：華麗的感性	31
海頓：一個愉悅的插曲	35
葛路克：邁向嚴謹的古典時期	37
莫札特：人性的全景圖	41
貝多芬與英雄的悲壯豪情	47
羅西尼：旋律的凱歌	51
韋伯：浪漫主義的開端	55
邁亞貝爾與十九世紀的其他主要人物	57
威爾第：浪漫的寫實主義者	61
華格納與樂劇	65

世紀之交的歌劇	71
歐洲邊緣國家的崛起	75
樂劇的結束與歌劇的回歸	79
通往當代之路	83
音樂戲劇沒有止境	89

歌劇的背景與大意

達伯特 ：低地	95
貝多芬 ：費黛里歐	97
貝里尼 ：諾瑪	99
夢遊女	101
清教徒	103
白遼士 ：班維努多·伽里尼	105
羅密歐與茱麗葉	107
浮士德的天譴	109
特洛伊人	111
貝亞翠絲與貝尼迪	113
比才 ：採珠者	115
卡門	117
布瑞頓 ：彼德·葛瑞姆斯	119
旋轉螺絲	121
德步西 ：佩雷亞與梅莉桑	123
唐尼采帝 ：愛情靈藥	125
瑪麗·斯圖亞特	127

拉梅墨的露奇亞	129
唐巴斯夸雷	131
蓋伊：乞丐歌劇	133
蓋希文：波吉與貝絲	135
葛路克：奧斐歐與尤麗廸斯	137
陶希德的伊菲潔妮	139
喬達諾：安德烈亞·謝尼耶	141
古諾：浮士德	143
哈雷維：猶太女	145
韓德爾：塞爾色	147
海頓：不貞的女人	149
偶遇	151
月世界	153
忠貞不渝	155
荒島	157
忠貞的回報	159
奧蘭多勇士	161
阿蜜達	163
洪伯汀克：韓塞爾與葛麗特	165
雷翁卡伐洛：丑角	167
馬斯卡尼：鄉間騎士	169
馬斯內：曼儂	171
維特	173
莫札特：阿波羅與風信子	175

巴斯丁與巴絲汀	177
假裝單純的女孩	179
龐托國王米特利達特	181
阿爾巴的阿斯卡尼歐	183
西庇歐的夢	185
魯奇歐·席拉	187
假女園丁	189
牧羊人國王	191
柴伊德	193
伊多梅尼歐	195
後宮誘逃	197
開羅之鵝	199
失望的新郎	201
劇院經理	203
費加洛婚禮	205
唐·喬凡尼	207
女人皆如此	209
魔笛	211
仁慈的狄托	215
穆梭斯基：柯凡許基那	217
奧芬巴哈：霍夫曼的故事	219
普洛可菲夫：戰爭與和平	211
浦契尼：曼儂·雷斯考	223
波希米亞人	225

托斯卡	227
蝴蝶夫人	229
杜蘭朵公主	231
普塞爾：狄多與伊尼斯	233
羅西尼：義大利的土耳其人	235
英格蘭女王伊莉莎白	237
塞維亞的理髮師	239
奧泰羅	241
灰姑娘	243
埃及的摩西	245
穆罕默德二世	247
歐希伯爵	249
威廉泰爾	251
聖賞：參孫與達莉拉	253
荀貝格：期待	255
摩西與亞倫	257
約翰史特勞斯：蝙蝠	259
理查史特勞斯：莎樂美	261
艾蕾克特拉	263
納索斯的阿莉亞娜	265
蘇利文：皇家禁衛軍	267
柴可夫斯基：尤基·奧尼金	269
黑桃皇后	271
威爾第：王國的一日	273

第一次十字軍東征的倫巴底人	275
佛斯卡里父子	277
阿提拉	279
馬克白	281
群盜	283
海盜	285
雷那諾戰役	287
史廸費利歐	289
弄臣	291
遊唱詩人	293
茶花女	295
假面具舞會	297
命運之力	299
唐卡羅	301
阿伊達	303
奧泰羅	305
法斯塔夫	307
華格納： 飛行的荷蘭人	309
唐懷瑟	311
羅安格林	313
尼貝龍根指環	317
萊茵的黃金	319
女武神	323
齊格菲	327
諸神的黃昏	329

崔斯坦與伊索德	331
紐倫堡名歌手	333
帕西法	335
韋伯：魔彈射手	337
懷爾：三便士歌劇	339

歌劇入門指南

序

從歌劇誕生至今，它已成為世上花費最鉅、最具戲劇感動力量，並且最令人欣喜若狂的藝術型式。然而這些歌劇的魅力是由何而來的呢？綜觀歌劇沿革與發展，不難看出它勇於採納所有藝術表現的企圖遠超過其他的藝術創作，這是很直接的原因。但就現今多元化發展的趨勢來看，歌劇的吸引人之處正是因為它適切反映了我們生活周遭的一切。

飛利浦唱片 (Philips Classics) 迄今並未被視為一個重要的歌劇錄音出版公司。因為其他唱片公司所擁有的歌劇名伶，如卡拉絲 (Callas)、史瓦茲柯夫 (Schwarzkopf)、瓊·蘇沙蘭 (Sutherland) 和帕華洛第 (Pavarotti) 等人確實為其他唱片公司灌錄許多當今歌劇主流的重要曲目，同時也獲得各界的讚譽。然而，飛利浦多年來所致力於歌劇方面的經營也確實在三個主要領域獲得成果，那就是莫札特、白遼士和華格納的歌劇出版。另一方面，飛利浦尚有其他公司不能相媲美的早期威爾第錄音出版。此外，還有贏得多項大獎的羅西尼作品，以及最近剛出版的海頓歌劇全輯系列也受到樂評的肯定

當然我們也擁有許多當今最頂尖的歌劇明星。如與飛利浦合作逾廿年的女高音潔西·諾曼，至今亦不斷地灌錄精彩的演唱錄音。在過去的十數年來，我們同樣也發行了男高音荷西·卡列拉

斯最好的多種歌劇錄音。

最近我們的腳步更觸及獨立國協，與聖彼得堡最具傳奇色彩的基洛夫歌劇院(Kinov Opera)簽下專屬合約，並由名指揮家葛濟夫(Valery Gergiev)以他非凡的魅力再次把俄羅斯歌劇的光榮聲譽推向新的高峯。再者，近年來我們也簽下三位新崛起的年輕新秀瓦羅斯托夫斯基(Dmitri Hvorostovsky)、菠蘿蒂娜(Olga Borodina)、席爾維亞·麥克芮爾(Sylvia McNair)。這些藝人的才華不僅令人稱讚，同時也為歌劇的推廣再次注入新的活力。另外，飛利浦最近正籌畫威爾第的歌劇全輯，預計在西元2001年威爾第逝世100週年時發行，這個特具紀念意義的出版計畫，也將如同先前莫札特全輯的發行為音樂留下歷史見證。

根據以上所說，這些難能可貴的音樂寶藏將使飛利浦在歌劇的視聽出版上成為重要的一份子。我們自信可以提供高藝術水準的歌劇錄音給大眾，並希望所有歌劇愛好者也能在飛利浦的歌劇出版中獲得更豐富的資訊，發掘更多的樂趣。

漢斯·京澤(Hans Kinzl)

飛利浦唱片公司總裁

出版者的話——代序

由於歌劇是結合文學、聲樂、器樂、舞蹈、美術、服裝設計、舞台景觀的綜合藝術；演出時牽涉的層面更龐雜，硬體的劇院設備和軟體的各項藝術人才，堪稱奢侈的表演藝術。致使國內鮮有完整的歌劇演出。

另外，東方人礙於文化傳統（神話和聖經故事）、語言（多為德文、義大利文）的隔閡，對於歌劇更感遙不可及。因而出版一本簡明扼要、深入淺出的歌劇入門書，一直是「大呂」的心願。

因此，當寶麗金唱片公司古典部經理刁瑜文提及，荷蘭飛利浦唱片公司編印的《歌劇入門指南》一書，希望印行中文版時，「大呂」欣然同意。於是請國內著名聆樂人及譯家陳澄和先生趕工，早日付梓，以饗讀者。

《歌劇入門指南》一書分為兩大編：「歌劇史」和「歌劇的背景與大意」。前者依年代，自早期的宗教神劇到現代歌劇，分為十八篇詳述各個時期的特色與風格。後者解析百餘齣著名歌劇的寫作背景和故事大意，依作曲家姓氏字母排列，並附有「推薦名盤」（包括雷射唱片和影碟），盼能輔助讀者欣賞歌劇之美，進入西洋精緻戲劇和音樂的璀璨世界。

目 錄

序	漢斯·京澤	3
出版者的話——代序		5

歌劇史

歌劇的萌芽與最早的原型	17
歌劇的成熟：蒙台威爾第	21
巴洛克歌劇的輝煌進展	25
洛可可：華麗的感性	31
海頓：一個愉悅的插曲	35
葛路克：邁向嚴謹的古典時期	37
莫札特：人性的全景圖	41
貝多芬與英雄的悲壯豪情	47
羅西尼：旋律的凱歌	51
韋伯：浪漫主義的開端	55
邁亞貝爾與十九世紀的其他主要人物	57
威爾第：浪漫的寫實主義者	61
華格納與樂劇	65