

焦點話題
Focus Issue

莫札特的 歌劇世界

Mozart's Opera World

陳榮貴

Rong-Kwei CHEN

國立台灣師範大學音樂學系教授

一、前言

莫札特寫了各式各樣的樂曲，但仍最鍾愛創作歌劇。他曾說：「我只要一聽到大家談論歌劇，一到歌劇院，一聽到調音的聲音，我就幾乎發狂！」也因此在他短暫的三十五年歲月中，就譜寫了二十二齣歌劇。而這位天才型的作曲家，由於常能超越時代一般性的觀念，其作品往往獲得無以倫比的成功，成為歷史的傑作。他對歌劇的看法，並非只停留在戲劇的觀點上，而是超越前人所為，使音樂和戲劇完全融合為一。直到現在，他的歌劇作品仍在世界各地盛演，並為人所津津樂道。

二、莫札特的三大類歌劇

莫札特的歌劇依性質大致可分為喜歌劇（opera buffa）、莊歌劇（opera seria）及德語歌唱劇（Singspiel）三大類。

莫札特創造性地發展了義大利喜歌劇形式。他改革了因襲的滑稽、逗趣、雜耍性劇情，發揮自己的氣質和特長，擴大題材範圍，並以多種形式表現，讓他的歌劇獲得了偉大的成就。從青年期的《裝傻姑娘》（La Finta Semplice）、《假冒的女園丁》（La Finta Giardiniera），到成熟期的《費加洛婚禮》（La nozze di Figaro）、《唐·喬凡尼》（Don Giovanni）、《女人皆如此》（Così fan tutte）便都是莫札特喜歌劇的代表作。

莫札特的莊歌劇皆是接受委託，為當時的王公貴族於喜慶交際場合，或為國王的加冕而譜寫的「御用藝術」。重要的莊歌劇有《彭托王米特里達特》（Mitridate, re di Ponto）、《伊多梅尼歐》（Idomeneo）、《狄多王的仁慈》（La clemenza di Tito）。

莫札特的德語歌劇採用德文歌詞，擷取德國傳統民歌和新教聖詠，借鑒義大利歌劇中的成功因素以豐富德語歌唱劇的體裁，為日後德國浪漫主義大歌劇的發展奠定了基礎。他總共創作了《可愛的牧羊女》（Bastien und Bastienne）、《後宮誘惑》（Die Entführung aus dem Serail）、《劇院經理》（Der Schauspieldirektor）、《魔笛》（Die Zauberflöte）等四部德語歌唱劇。

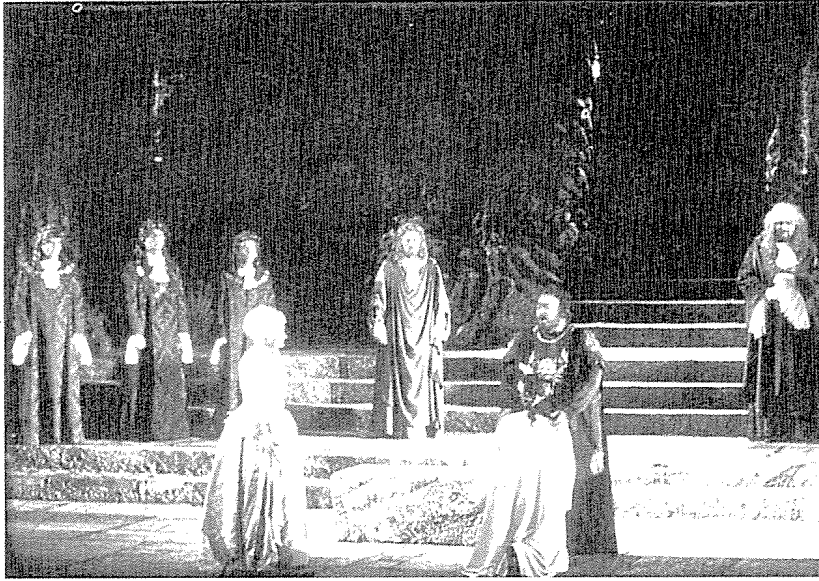
三、莫札特的青年期歌劇

音樂學家通常以莫札特於一七八一年演出的《伊多梅尼歐》為界，把其歌劇作品分成兩個時期，之前稱為青年期歌劇，之後稱為成熟期歌劇。

一七六八年，十二歲的莫札特因奧皇的命令寫了第一部喜歌劇《裝傻姑娘》，這部描寫一位聰明伶俐的小姐假裝清純個性，卻暗地裡施行詭計，終於為哥哥娶到美嬌娘的故事，因為歌者的反對而無法在維也納上演。但難過的是莫札特已為此節奏方正及缺乏重唱的不成熟喜歌劇耗盡心力，寫下五百五十八頁的樂譜。幸好本劇終在大主教出面安排下，於次年五月在薩爾茲堡成功地演出。

同年，莫札特又以劇情在描述討人喜歡的鄉村魔術師撮合一對小情人的故事，譜出天真浪漫，無比可愛的牧歌風格的小型歌劇《可愛的牧羊女》。並在九月首演於維也納催眠學家梅斯麥爾（Dr. Anton Mesmer）府中庭園劇院。我們可以從本劇找到與《後宮誘惑》和《魔笛》一脈相承的語法，莫札特在此已逐漸綻開他天才的花朵。

一七七〇年，莫札特依法國作家拉辛（Jean Racine）描寫國王與兩個兒子對自己年輕未婚妻感情糾纏的原著，譜出他第一部完整歌劇《彭托王米特里達特》，並於聖誕節在義大利米蘭親自演奏大鍵琴及指揮首演。由於此劇講究現代簡潔的語法，並注意配合演唱者的聲音，因此演出

莫札特第一部成熟期歌劇《伊多梅尼歐》第三幕，伊多梅尼歐決定依照神諭，把王位讓給兒子的場景。

獲得異常成功，最後竟欲罷不能地連演出二十多場。

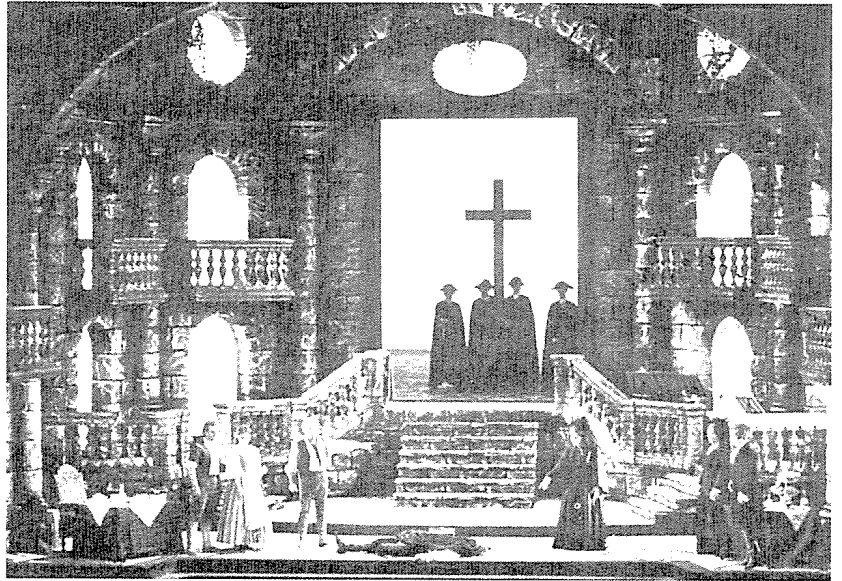
莫札特於一七七四年，接受德國巴伐利亞選侯的委託，為次年慕尼黑嘉年華會譜寫一部喜歌劇《假冒的女園丁》。劇情在描寫伯爵的情人因誤會而逃離，化名充當市長的女園丁，雖然市長愛上她，卻因伯爵的登場，兩人終又言歸於好。這一部充滿音樂色彩及擁有獨特人物刻劃的喜歌劇首演時，莫札特深為牙齒膿腫所苦，但因觀眾如雷的掌聲和「大師萬歲」的喝采，讓他完全忘卻身體的病痛。

四、莫札特的成熟期歌劇

一七七九年，莫札特於故鄉薩爾茲堡獲得想望良久的教堂風琴師職位。一七八〇年十一月，大主教特准他六個星期的假，讓他專心譜寫隔年一月在慕尼黑演出的《伊多梅尼歐》。這齣歌劇在敘述克里特島國王伊多梅尼歐準備以自己的兒子當犧牲品獻給海神，卻因敵人特洛伊王女兒的真愛感動愛神，兩個年輕人得以結成連理。由於劇中使用很多甚具特徵的伴奏宣敘調（*recitativo accompagnato*），以提升戲劇張力，成為十八世紀末葉最優秀的莊歌劇之一。

接著，莫札特和薩爾茲堡大主教之間的關係惡化，便定居在維也納。一七八二年，他應當時的奧地利國王約瑟夫二世（Kaiser Joseph II）之邀創寫《後宮誘惑》，這是在敘述一位美麗的西班牙女子被一位土耳其司令官囚禁在後宮，最後為其愛人所救的故事。在這部以德語演唱的歌劇裡，莫札特把一個名為歐斯敏（Osmin）的土耳其僕人角色，塑造得非常成功；這個角色的性格特徵豐富，不管是他貪婪、好色等脾氣的描寫，都是歌劇史上的新手法、新方向。莫札特以表現人類複雜天性的超凡能力，就是肇始於歐斯敏這個角色。此外，莫札特的創新也表現在所使用的素材上。由於十八世紀的維也納正興起「土耳其」熱潮，莫札特所譜的《土耳其進行曲》也是這時期的作品。《後宮誘惑》裡，舉凡是背景、情節皆以土耳其為主，音樂方面也加入了充滿東方色形的三角鐵、鈸、大鼓及短笛等表達異國情調的樂器。這部洋溢著青春、明亮旋律的歌劇在莫札特婚前首演，大詩人歌德曾盛讚此劇「使其他作品相形見绌」。

一七八六年，莫札特再度應奧皇的邀請譜寫了《劇院經理》。這部劇情在敘述兩位女高音於劇院經理前自薦，並為彼此的演唱能力與排名問題而爭吵的短劇，莫札特稱之為「附有音樂的獨幕喜劇」。全劇除了精巧迷人的序曲外，只有兩首詠唱調，一首三重唱和一首四重唱。莫札特就在這些樂曲裡，展露其鮮明的獨特作曲技巧。

喜歌劇《唐·喬凡尼》第二幕，風流貴族唐·喬凡尼因烈火燃燒而痛苦躺在地上哀號，不久便墜入地獄。

五、莫札特的三大喜歌劇

接下去，莫札特和劇作家達·彭德（Lorenzo da Ponte）合作，創寫他最偉大的三齣喜歌劇：《費加洛婚禮》（1786）、《唐·喬凡尼》（1787）、《女人皆如此》（1790）。達·彭德是位光芒四射、活力充沛的義大利詩人，在維也納撰寫劇作多年，奧皇曾封給他官方劇場詩人的職位。或許有人會問，莫札特當時若沒能幸運地遇到這位慧黠、朝氣蓬勃的維也納最優秀作家，歌劇史不知會有甚麼樣的改變？

《費加洛婚禮》是在描寫已婚好色的伯爵，一心想追求僕役費加洛年輕的未婚妻，反而被戲弄的喜劇。劇中音樂明亮輕快，且又洋溢優雅的場景，常能帶給觀眾愉快的氣氛。不過，喜劇並非鬧劇，雖然劇情以愛情為敘述的對象，但仍然持著應有的原則：愛情是嚴肅而神聖的，不可以玩火。這是莫札特三部喜劇中最具深度，且最不需要明星歌者撐場面的一部歌劇。

《唐·喬凡尼》是一部深富崇高氣質的兩幕歌劇，原著出自十四世紀西班牙南部傳奇人物唐·璜（Don Juan Tenorio）的故事。這位風流倜儻的貴族，勇敢、英俊、活躍、有禮貌，是個標準的無神論者，他具有一種無法說明的吸引力，劇中每一個女人對他又愛又恨。據說莫札特在寫本劇時，於即將首演的前兩夜，序曲居然尚未作好，他的妻子康絲坦采（Constanze Weber）只得隨侍在側，在他深夜工作時為他泡水果酒、講故事，讓他保持清醒。不過莫札特因為實在太累了，仍打了好幾個小時的瞌睡。直到清晨五點，康絲坦采將他叫醒，七點的時候，序曲總算出爐。對於莫札特神速的寫曲速度，值得一提的是他在把音符寫下來以前，其實腦海裡早已完成，接下來的的工作，不過是將記憶裡的音符抄錄下來罷了。

《女人皆如此》是莫札特最後一部喜劇，亦稱為《情人學校》（La scuola degli amanti）。此劇人物共分三組，音樂與角色特徵各異，重點放在兩對戀人身上。兩位男士在特意的安排下，為了證明他們的未婚妻是否有如友人所說的——女人善變，他們演了一部假戲，以試探女人的愛情。全劇氣氛令人歡心，各項試驗方式也都無比詼諧，是一部真正的喜劇。本劇的重唱份量之多，是歌劇史上少見的例子，而演唱這部莫札特相當艱難作品的歌者，則需具備高深的演唱技巧方能勝任。

德語歌唱劇《魔笛》第二幕裡，
樂天的捕鳥人（筆者飾）和捕鳥女快樂地共詠愛情的二重唱。
（中華民國聲樂家協會提供）

六、莫札特的最後兩齣歌劇

莫札特逝世於一七九一年十二月，而當年九月初他接受布拉格歌劇院經理委託，為祝賀波西米亞國王雷歐波德二世（Leopoldo II）加冕而寫了一齣莊歌劇《狄多王的仁慈》。這部在描寫狄多王為了選新后，曾先後遭拒絕及暗殺，但最後所有背叛者的罪行都被他所赦免，以呈現國王慷慨仁慈天性的劇情故事，特別適合冊封慶典，尤其是在法國大革命之後，歐洲皇室普遍不安之際。本劇初演時，並未有空前的盛況，後來甚至為人們所淡忘，而塵封於圖書館的書架上達一個世紀之久，但曾有樂評家形容「其行板旋律美到足以誘惑天使下凡，是一部非常漂亮的歌劇。」後來，本劇竟成為莫札特成功的作品之一。

同年的九月底，莫札特依他多年的好友——喜歌劇演員兼職業劇團經理——史坎內德（Emanuel Schikaneder）描述王子帶著一支魔笛，歷經嚴格試煉，終於贏得了美人的愛之劇本，譜出他最後一齣歌劇《魔笛》。本劇特點是在充滿戲感的故事內隱約地對以人本、人權為主要訴求，以自由、平等、博愛為宗旨的共濟會加以讚揚，並將共濟會的精神貫穿在全劇中。首演時，由劇作家飾演討好的捕鳥人角色，並由莫札特親自執導，連演二十餘場。其中一場，莫札特替代捕鳥人搖起鈴鐺，還故意和捕鳥人的動作節拍相左以逗樂。而後世傳聞忌才謀害莫札特的奧皇御前作曲家薩利艾里（Antonio Salieri）也前來熱情觀賞。對於當時生涯困頓的莫札特，《魔笛》的成功演出，的確曾帶給他相當大的鼓舞。

七、結語

莫札特歌劇之所以能成功，除了本身的天賦與努力之外，仍有賴於時代背景的配合，因為他生活在一個適宜發展歌劇的環境中。當時的人皆熱衷於歌劇的演出，民眾亦愛好歌劇。此外，由於葛路克（Christoph Willibald von Gluck）對歌劇的改革，注入歌劇的活力，加上大眾對德語歌唱劇的興趣，歌劇更確定了本身的地位，因而激發莫札特在這方面的創作成就。另一個對莫札特歌劇有影響力的因素是父親對他的教育，自孩提時便在父親的帶領下與姊姊遊歷各地及演奏。尤其在義大利的旅行中，他體認到義大利歌劇成功因素之一，就是把日常生活反映在戲劇中，於是在創作時便力圖仿效，因此，他的歌劇作品常帶有強烈的音樂性和戲劇張力。而最重要的是，莫札特瞭解人聲，他曾說：「我喜歡寫適合歌者演唱的詠唱調，就像一件為歌者量身訂做、剪裁合宜的衣服。」所以他的歌劇作品常令許多學唱的歌者愛不釋手。