



歌剧院之谜

——寻找幸运物



文/图：
〔德〕阿尔曼德·格贝尔
翻译：赖雅静

赶快行动！
歌剧院需要你
伸出援手！

北京联合出版公司



本书与柏林爱乐乐团国家歌剧院合作出版

图书在版编目(CIP)数据

歌剧院之谜：寻找幸运物 / (德) 阿尔曼德·格贝尔著；顾雅静译。

——北京：北京联合出版公司，2013.3

ISBN 978-7-5502-1577-6

I. ①歌… II. ①格… ②顾… III. ①儿童文学—欧洲故事—德国—读物 IV. ①I566.87

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第169291号

北京市版权局著作权登记证号：图字01-2013-2639号

Aufstieg in der Oper

First published in Germany by manz, Verlag GmbH, Kempten 2007

Text and illustrations copyright © manz, Verlag GmbH, Kempten 2007

Simplified Chinese translation copyright © 2013 by Beijing China Film & TV Co., Ltd. through Beijing Star Media Co., Ltd. Without limiting the rights under copyright reserved there, no part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of both the copyright owner and the above Publisher of this book.

All Rights Reserved.

歌剧院之谜——寻找幸运物

(在爱乐乐团博物馆的故事)

文/图：(德) 阿尔曼德·格贝尔 翻译：顾雅静

出版策划：北京联合出版有限责任公司

台湾英图股份有限公司

原文顾问：王 林

责任编辑：董保华、孙少敏

美术编辑：董保华

北京联合出版公司出版

(北京市西城区广安门大街17号福成大厦B座100000)

北京英图股份有限公司印刷 新华书店经销

字数6.7千字 300毫米×110毫米 1/32 印张3.5

2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-1577-6

定价：23.80元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

未经许可，不得转载、复制或发行。

本书如有印刷质量问题，请与印刷厂联系调换。

电话：010-67677999/6

歌剧院之谜

——寻找幸运物

文/图：(德) 阿尔曼德·格贝尔 翻译：顾雅静



北京联合出版公司

歌剧院出大事啦！



受害人

歌剧院里一片混乱，歌剧名伶米蕾伊的**幸运物**——褐色的泰迪熊不见了！那是她五岁的儿子马克思送的，希望能为她的演出带来好运。每次登台，米蕾伊一定随身携带这只泰迪熊。

离开演时间不到两个小时了，幕布即将被拉起。米蕾伊却难过得连嗓子都哑了，无法开口唱歌。

赶快帮忙查明这起案件吧！利用右页歌剧院的平面图，向所有能帮得上忙的人打听消息，找回米蕾伊的**幸运物**！



失窃物



可疑人士



谁拿走了米蕾伊的泰迪熊?
仔细询问每一个可疑人士,就能揪出小偷!



灯光技术员
罗兰多



道具师
琳达



乐团指挥
特奥多尔



悬吊系统操作员
马蒂亚斯



合唱团团员
约翰



服装设计师
弗兰齐斯卡



独奏乐手
卡尔



鞋匠
阿尔贝特



导演
菲立普



化妆师
伊莎贝尔



布景师
法兰克



舞台监督
卡琳

导演



你前往歌剧院的**池座**，在那里见到了导演**幕立普**。他担心无法顺利完成演出，请你帮忙尽快将歌剧**女主角**的**幸运物**找回来。你正准备离去，却在座位间发现了一张字条。有人用**镜像字**写了一条信息，试着解读这张字条，里面藏有**线索**。



拿到镜子后再看看。

导演负责舞台上的所有事务，也要和工作人员合作，草拟舞台背景、服装和灯光的设计，并指导歌剧合唱团演出。

舞台监督

舞台监督**卡琳**忙得不得了！歌剧就快开演了，她必须检查一切是否准备就绪。她一一回答了你的问题，却无法提供进一步的消息。你正想离开，前往其他地方，却发现监控台的屏幕上出现了奇怪的影像。请将下面的红色圆点依序连起来，就能看到拿走**泰迪熊**的人在工作时所使用的工具。



舞台监督的任务是让演出顺利进行。他们在舞台旁边利用监控台，指挥幕布何时拉开、关闭和演员何时上台等。同时，他们也要指挥舞台背景和灯光的变换。



鞋匠



老先生阿尔贝特就像个传统的工匠，待人非常和气。你问他为什么会去米蕾伊的化妆间，他面有难色，低声说：“名伶米蕾伊请我私下帮她做一双红色的高跟鞋。这种事情要是传出去，我怕所有人都会对我提出同样的请求！”



鞋匠和服装设计师一样，必须为演员量身打造演出需要的鞋子、拖鞋等，而且手艺必须精巧。

布景师



布景师法兰克简直气炸了！就快开演了，布景却出了错，必须要重画。他忙得不可开交，听到你问的问题，他不耐烦地跟你说，他很忙，没有时间管泰迪熊这种小事！他还觉得米蕾伊因为弄丢了一个玩偶就无法上台演出，简直太荒谬了。他的反应让你有些失望。



布景师按照导演的指示，设计出舞台布景的模型，再和绘景师、道具制作员、木工、焊接工等合作，在布景制作室里制作布景。

悬吊系统操作员



你顺着楼梯往上走，来到**张力索式顶棚**，悬吊系统操作员**马蒂亚斯**正在那里忙碌。他向你说明舞台布景是利用什么技术在移动，以及他如何让演员在空中移动。

聊了几分钟，马蒂亚斯向你透露了一个重要的消息：“我在高处工作，能看到很多事情。三天前，我看见一名合唱团员和**女主角**吵架。”



悬吊系统操作员负责舞台布景的局部升降。以前，这项工作往往由演员担任，因为移动舞台布景需要的技巧和操控船只很类似。

灯光技术员

你在舞台上遇到了灯光技术员**罗兰多**，他正在检查聚光灯是否运作正常。你们很投缘，滔滔不绝地聊了起来。他向你坦承自己深爱着化妆师**伊莎贝尔**。你准备离开时，罗兰多拉住你，跟你说泰迪熊被偷走的前几分钟，他看到舞台监督**卡琳**独自待在歌剧**名伶米蕾伊**的化妆间里。



灯光技术员依照灯光设计师和导演的设计，架设并调控舞台灯光。正式演出时，也要依照导演的指示改变灯光。



乐团指挥

乐池里，乐手们正在给乐器调音。乐团指挥特奥多尔忙坏了，根本没时间回答你的问题。幸好，你在他的指挥台上发现了一本乐谱，里面藏着散乱的文字。你认为这是一条新线索，努力想破解其中隐藏的信息。



乐团指挥统领乐池里的乐手和舞台上的歌手。乐团指挥右手拿着指挥棒，左手指示乐手和歌手表演，并示意他们何时开始。



合唱团团员

你前往排练室，合唱团正在练习一段特别难唱的内容。女高音、女低音、男高音和男低音等都到齐了。你认为男高音约翰的嫌疑最大，他却有很好的不在场证明：其他团员都证明在案发当时，约翰和他们在一起。



合唱团团员和米蕾伊这样的独唱者不同。独唱者往往独自演唱，合唱团团员则一同歌唱。合唱团分成几个声部。不同的是，演出歌剧的合唱团团员不只会唱歌，还会演戏。

服装设计师



服装设计师弗兰齐斯卡正忙着缝一件衣服松脱了的裙边。她很友善地和你打招呼，并且愿意全力协助你。你问她是否发现谁的举止异常，她说：“有，我发现鞋匠阿尔贝特这阵子的行为很反常。我好几次看见他溜进米蕾伊的化妆间。”



服装设计师为演员设计服装。他们对服装的发展相当有研究，设计也非常有创意，裁缝会根据他们的设计，缝制歌剧演出所需的服装。

独奏乐手



你发现全球知名的独奏乐手卡尔，正在离其他乐手稍远的地方练习一支特别难的曲子。他表示你打扰到他了，还说：“我跟其他人没有什么来往。我刚刚才知道米蕾伊的事。这样真的很糟，因为今晚的演出是首演，许多记者和大人物都会前来观赏。”



独奏乐手是能以高超的技巧演奏某种乐器的名家。他们对乐曲的诠释比其他乐手都要精湛、优秀。

侦查结果



你顺利破案了吗？歌剧名伶米蕾伊的**幸运物**到底被谁偷走了？

你知道泰迪熊在哪里吗？

☐ 在池座 ☐ 在舞台上 ☐ 在乐池

☐ 在米蕾伊的化妆间 ☐ 在服装间

☐ 在张力索式顶棚 ☐ 在休息室

你找到小偷了吗？小偷是谁？



1. 是服装设计师吗？弗兰齐斯卡是不是发现了**幸运物**，还把它拿来当作针帽，免得缝衣针散落各处呢？



2. 是鞋匠吗？阿尔贝特极力衰退，会不会一时不小心，把泰迪熊塞到鞋盒里了呢？



3. 是导演吗？菲立普是不是想捉弄一下米蕾伊，偷偷将她的幸运物藏起来了呢？



4. 是舞台监督吗？卡琳是不是在舞台上发现了泰迪熊，因为不知道是谁的，就把它送到失物招领处了？



5. 是幕控系统操作员吗？马蒂亚斯是歌剧名伶米蕾伊的头号粉丝，他是不是因此偷了米蕾伊的幸运物，想占为己有呢？



6. 是合唱团团员的吗？他是不是因为嫉妒米蕾伊，偷偷把她的**幸运物**藏起来了？



7. 是独奏乐手吗？卡尔是不是用泰迪熊擦拭自己的小提琴呢？



8. 是布景师吗？舞台布置好后，法兰克还把道具和布景整理了一遍，他是不是不小心把米蕾伊的**幸运物**扔进垃圾桶了？



9. 是乐团指挥吗？特奥多尔是不是因为受不了每次演出泰迪熊都会出现在舞台上，所以把它扔掉了？



10. 是化妆师吗？伊莎贝尔是不是认为这只泰迪熊是别人丢掉的，把它捡了起来，想用它替一位合唱团员做假胡子？



11. 是道具师吗？琳达是不是拿走了泰迪熊，想送给自己的女儿呢？



12. 是灯光技术员吗？罗兰多是不是打算把泰迪熊送给化妆师伊莎贝尔，当作情人节礼物呢？

歌剧的历史



歌剧的英文“opera”源自意大利语，是“作品”的意思。歌剧在过去的欧洲宫廷里，是很受欢迎的一种表演。

歌剧和戏剧一样，都在叙述有趣或哀伤的故事，也就是喜剧或悲剧。两者的差别在哪里呢？戏剧表演需要念词对白，也就是用说的；歌剧表演则主要用唱的，将文字对白配上旋律。歌剧的曲调包含咏叹调、宣叙调、合唱等，有时也包含舞蹈。

16世纪末，意大利出现了最早的歌剧。这种崭新的音乐形式，其构想源自贵族、学者和乐师。他们希望能在一出戏里同时呈现舞蹈、歌唱、音乐、戏剧、布景与服装等艺术形式。



《奥赛罗》是第一部堪称大师级的歌剧作品，1607年由克劳迪奥·蒙特威尔地作品完成。克劳迪奥一生创作超过25,000部歌剧，半数以上都是用意大利文写成的。

观众席

现代人欣赏歌剧时，都会专心聆听，尊重台上的演员，但过去并非如此。19世纪以前，观众对神奇的舞台效果，比对音乐本身更有兴趣。因此，歌剧想要成功，往往需要绚丽、创意的舞台布景和多变的舞台效果。

在过去，观众在观赏歌剧时经常心不在焉，还非常吵闹。大家会互相寒暄，甚至边吃边喝。那个时候，观赏歌剧是一种社交活动。只有当红的演员出场时，观众才会安静下来，也只有他们及其歌艺才能赢得观众最基本的专注和敬意。

许多人认为观赏歌剧是上流社会富人独有的权利，这种想法其实大错特错。长久以来，歌剧是一般社会大众都喜爱的娱乐。直至今天，人们也能以一张电影票的价格观赏歌剧的公演。当然啦，票价越高，座位就越好。





舞台

舞台恐惧症

许多人只要在公开场合说话，就会感到恐惧，歌剧演员也一样。许多演员在登台前会非常紧张。他们经常得在上千名观众的面前演唱，难免会恐惧、结巴，甚至不小心摔跤或忘词。

每位歌剧演员都有对抗舞台恐惧症的独门方法。有些人就和歌剧名伶朱蕾伊一样，随身带着自己的**幸运物**，相信它能保护自己，并带来好运；还有些人做祷告、体操或一些解压动作，或是对着镜子扮鬼脸，希望这些办法能让自己在演出前放松心情。不过，通常演员一站上舞台，恐惧症就自然消失了。



演出结束

演出结束时，所有演员都会现身，在观众面前鞠躬，然后退到后台。如果观众对演出很满意，就会卖力鼓掌。这时演员就会重回舞台，再次向观众谢幕。这种唤回演员的行为，是观众表现热情，并向演员的演出表示谢意的唯一方法。当某些演员将咏叹调诠释得极为精彩时，即使演出尚未结束，观众也会给予热烈的掌声。

迷信

在舞台上有许多迷信和禁忌，例如：绝对不能吹口哨，以免招来大灾。这项禁忌是因为在过去，剧院是用瓦斯灯照明的，万一发生大灾，空气中的氧气减少，瓦斯灯就会发出像口哨一般的声音。

另外，在舞台上运用黄色和绿色也必须特别谨慎。因为在中世纪，这两种颜色是魔鬼的颜色。20世纪初，人们制造绿色颜料时会混入有毒的氧化铜，据说许多演员因为这种颜料而死。在德国，演员在演出前会对着他/她的肩头后方吐三次口水，并说德语方“抓到脖子跳脚”，据说这样能带来好运。



剧场用语



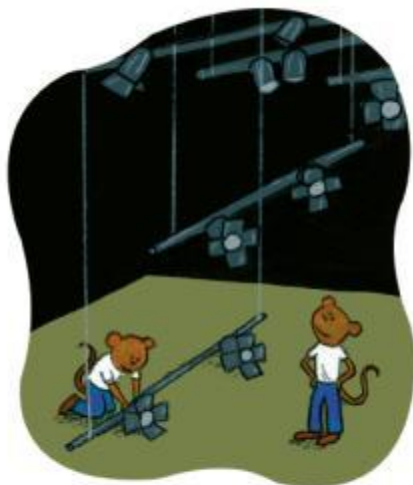
色片：装在舞台灯光前，制造有颜色的灯光。



提词器：观众是看不到提词器的。以前提词器设在舞台中央的地板下，提词人在里面站着或坐着。演员忘词时，提词人就低声将台词念给他们听。现在的舞台已经不需要放提词箱了，因为提词人可以用无线电直接和演员通话。



幕布：幕布运用人类视觉的角度隔开舞台和观众席，并遮蔽布景后方的区域和**张力索式顶棚**。幕布通常以红色天鹅绒或其他较厚实的布料制成。



张力索式顶棚：位于舞台上，从那里能操控布景的高度。

歌剧剧作家

歌剧作曲家需要剧作家的协助，提供歌词和文字，才能为歌剧谱曲。歌剧剧作家就是为歌剧撰写脚本的作家。

歌剧以音乐为媒介来讲述一则故事，通常取材自神话、小说、历史事件或真实事件。



要让这些故事以演唱的方式呈现，必须先把故事写成对白和独白，再由剧作家编写成歌剧剧本，所以歌剧剧作家既是作家，也是诗人。

歌剧作曲家与剧作家以剧本为基础，密切合作，共同研究剧本和音乐是否搭配合宜。



中场休息

歌剧的演出时间大多超过两个小时，为了让观众中途能活动一下筋骨，也让演员能稍作休息，每场演出总会有一到三次的中场休息。每次休息时，幕布会降下15分钟。在18世纪，中场休息时舞台上演出幽默短剧来娱乐观众。

歌剧演员



歌剧演员必须好好锻炼歌喉。有时，一位歌剧演员甚至要经过十年的训练，才能正式登台演出。

歌剧演员想在观众面前演出整出歌剧，必须具备过人的天赋和毅力。因为一出戏剧演下来的时间很长，有些甚至超过三个小时。演员还得顶着浓妆，身着厚重的戏服在灯光的热力下唱歌演戏，确实不容易。因此，想成为歌剧演员，必须拥有高度的自律和卓越的能力。

声部

每个歌剧角色都有属于自己的声域。英雄角色不论是唱还是演，必须和坏人的不同；年轻姑娘和坏心肠的后母也不一样。为了妥善安排各种角色，歌剧里往往会将角色的声音分成几个声部：

音域从高音到低

声部分为以下几种：

女声：

女高音
女中音
女低音

男声：

男高音
男中音
男低音





《魔笛》

《魔笛》是沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特创作的二幕歌剧，剧本出自埃马努埃尔·希卡内德之手。



1791年9月30日，这部歌剧在狄亚·维登剧院首演，故事情节充满童话般的奇幻色彩，且具有高度的象征性。《魔笛》是莫扎特一生中最后演出的歌剧作品。在为这部歌剧谱曲时，莫扎特已经被人们遗忘了许多年，过着穷困潦倒的生活。

1791年12月5日，莫扎特逝世，无法亲身体验《魔笛》的巨大成功。在短短的时间里，《魔笛》就演出了近百场。即使到了今天，《魔笛》依然是莫扎特创作的歌剧中最高演出的作品。其中夜后的花腔咏叹调——《复仇的火焰在我心中燃烧》，是歌剧史上最著名的咏叹调。

故事概要

第一幕

年轻的王子塔米诺在一处遍布荒岩的地方迷路了。当他遭到大蟒蛇的攻击时，被夜后的三名侍女解救。夜后的女儿帕蜜娜被祭司索拉斯托绑架。夜后悲痛欲绝，请求塔米诺救出帕蜜娜公主，并答应成功后愿将公主许配给他。夜后命令忠诚的捕鸟人帕帕基诺跟随塔米诺，协助他完成使命。夜后各赠两人魔法器物：塔米诺得到一支魔笛，帕帕基诺则获得一个魔铃。

第二幕

王子与帕帕基诺发现索拉斯托其实是一名睿智善良的高僧，他是因为不希望帕蜜娜公主受到母亲夜后的不良影响，才将她带走的。为了向帕蜜娜证明自己的智慧、勇气与毅力，塔米诺接受了三项艰难的考验。最后，塔米诺一一通过考验，赢得佳人；帕帕基诺虽然连第一项考验都没通过，最后还是赢得爱侣帕帕基娜的芳心。



著名的咏叹调

地狱般的仇恨在我心中沸腾，
死亡与绝望在我四周熊熊环绕！
若你无法让索拉斯托会到惨痛的痛苦，
你就不再是我女儿。
永被抛弃，永遭驱逐，
天生的血脉永远断绝，
抛弃、放逐，天生的血脉永远断绝，
若你无法让索拉斯托丧命！
啊，复仇女神！
请听我母亲的誓言！



《卡门》

乔治·比才的歌剧《卡门》，故事源自法国作家普罗斯佩·梅里美的同名小说，是法国最出名，也最受欢迎的歌剧之一。



不过，1875年3月3日，这出歌剧在巴黎喜歌剧院首演时遭到了观众大喝倒彩，评论家和中产阶级人士认为情节粗鄙庸俗，对比才造成莫大的打击。几个星期后，年仅37岁的比才因心脏病发作而死，当时他已是法国新一代的作曲家，前途无量。比才死后三个月，《卡门》开始大放异彩。

故事概要

第一幕

1820年，在塞维利亚的一家烟草工厂里，美丽的吉普赛女郎卡门和另一名女工斗殴，伤了对方便，被下士唐·约瑟逮捕。卡门色诱约瑟，把他迷得团团转。约瑟因此为她解开枷锁，放她脱逃。

第二幕

唐·约瑟因为放走卡门遭到监禁。出狱后，他和卡门在一处走私犯聚集的小酒馆见面。卡门跳舞，勾起约瑟的热情。后来，苏尼加少尉命令约瑟离开酒馆，却遭到他的拒绝，两人因而打了起来。走私犯帮约瑟制服苏尼加，约瑟就带着卡门，跟着这些走私犯逃进山里。

第三幕

走私犯的巢穴在岩谷里。卡门和一些女性友人用纸牌算命，结果显示卡门不久将死。斗牛士伊斯卡米洛也爱上了卡门，他来到岩谷，想邀请卡门到塞维利亚观赏斗牛秀。妒恨交加的约瑟向情敌挑战，卡门却救了伊斯卡米洛一命。约瑟又怒又愧，断然离开了岩谷。

第四幕

塞维利亚斗牛场前，卡门抛光四射，挽着伊斯卡米洛的手臂现身。她看人挤往斗牛场的混乱，妒火中烧的唐·约瑟把卡门拉下，求她回到自己身边。卡门拒绝了。约瑟气得拔出匕首，将卡门刺死。绝望之下，约瑟自杀去了。



著名的咏叹调

爱情有易变纷的翅膀，
这样的鸟儿，
谁都难以驯服；
就算你用脚镣锁链，想抓住爱情，
如果它不要，
你也无能为力。

《蝴蝶夫人》



1900年，贾科莫·普契尼观赏了大卫·贝拉斯科改编美国作家约翰·卢瑟·朗的小说而成的戏剧作品《蝴蝶夫人》。普契尼非常喜爱这个故事，立刻买下了歌剧的版权，并委托剧作家朱塞培·贾柯萨和鲁伊吉·伊利卡着手编剧。当时，普契尼的《波希米亚人》（1896年）和《托斯卡》（1900年）都大获成功，他希望这一次也能获得同样的反响。可惜的是，1904年2月的首演却遭到了极大的挫败，一是因为这出歌剧太长，二是因为二幕歌剧在意大利极为少见。于是，普契尼着手修订，改成长度差不多的三幕歌剧。同年5月，新版本的演出大获全胜，也为这出歌剧在国际演出打下漂亮的第一仗。



故事概要

第一幕

1904年，美国海军上尉平克顿在长崎买下一栋房子，想和人称“蝴蝶”的年轻艺伎秋秋共度一段时光。虽然知道自己不久就得返回美国，但还是和蝴蝶结婚了。放浪不羁的平克顿并没有认真看待这段婚姻，但蝴蝶却深爱着他。她为了平克顿接受西方的信仰，结果被家人逐出家门。

第二幕

平克顿回到美国后，蝴蝶生下他和平克顿的儿子。三年过去了，蝴蝶带着孩子苦苦等待，希望丈夫遵守诺言归来。做经济拮据，但还是拒绝了另一名日本富人的求婚。她认为有朝一日，平克顿一定会回来。

第三幕

平克顿搭的船进港了。万分喜悦的蝴蝶开心地布置家园。没想到平克顿竟与新妻凯特同行，并且想把蝴蝶为他生下的孩子带到美国。得知实情后，蝴蝶受不了这样的屈辱，用一把匕首结束了自己的生命。匕首上刻着：无法光荣地活着，就光荣地死去。

著名的咏叹调

有朝一日，
我们终会见到
一缕轻烟，
自东方冉冉升起。
接着，他的船只出现。
再次为我带来幸福！





《阿伊达》

朱塞佩·威尔第是意大利音乐史上重量级的代表人物，他创作了许多脍炙人口的歌剧，例如：《纳布科》《弄



臣》《茶花女》和《奥赛罗》等。歌剧《阿伊达》的故事发生在由法老王统治的古埃及。《阿伊达》于1871年在埃及首演，成为威尔第晚期的代表作。1901年威尔第去世，享年88岁。意大利全国上下都为他哀悼，在葬礼上，超过250 000人向这位伟大的作曲家致以最后的敬意。

故事概要

第一幕

埃塞俄比亚的大军准备攻打埃及，年轻的将领拉达梅斯负责率领埃及的军队。他立志打败敌人，为国家立功，赢得法老女儿安娜丽丝的女奴阿伊达。

第二幕

安娜丽丝深爱着拉达梅斯，她欺骗阿伊达，说拉达梅斯已经战死沙场，诱使阿伊达表明对拉达梅斯的爱意。安娜丽丝知道阿伊达是自己的情敌后，就命令阿伊达和自己一同迎接凯旋的埃及军队。埃塞俄比亚的国王阿蒙纳梭罗就在俘虏之中，而他便是阿伊达的父亲。法老将女儿安娜丽丝赐婚给了屈伏的拉达梅斯为妻，拉达梅斯和阿伊达都极度绝望。

第三幕

阿蒙纳梭罗得知女儿深爱着拉达梅斯，就命令阿伊达从拉达梅斯那里窃取埃及新的作战计划。在父亲的胁迫和请求下，阿伊达将拉达梅斯说出军事机密。安娜丽丝听到两人的谈话，就指控拉达梅斯是叛国贼。这时，阿蒙纳梭罗手持匕首，想刺杀安娜丽丝，却被拉达梅斯挡了下来。阿伊达和父亲阿蒙纳梭罗趁乱逃走。

第四幕

埃及的祭司定了拉达梅斯的死罪，将他关在山洞里。阿伊达偷偷溜进山洞，与拉达梅斯共赴黄泉。



著名的咏叹调

凯徒归来！
虽然从我口中
说出这种没天良的话！
战胜我的勇士，
为我提发作践，
立志为我，
寻回故乡，吾国宫殿的父王。



《崔斯坦与伊索德》

19世纪，德国作曲家威廉·理查德·瓦格纳为歌剧创造了崭新的风格，对于戏剧和曲风的发展都有着深远的影响。他的作品《崔斯坦与伊索德》在



1865年举行首演，故事源自中世纪的诗体小说。瓦格纳耗费8年的时间，才完成了这部歌剧。现在，这部作品已经成为西方歌剧的巅峰之作，其中第一幕的序曲更被独立出来，成为著名的交响乐作品。歌剧中的**咏叹调**——《伊索德的爱之死》，也是瓦格纳最动人的作品之一。

德国的拜罗伊特市，为了演出瓦格纳的作品，还特别建造了一座节日剧院（见第47页）。

故事概要

第一幕

崔斯坦在船上伴随着爱尔兰公主伊索德，他的任务是把公主送交她未来的夫婿——空瓦尔的马可王。伊索德心绪不宁，爱恨与羞愧交杂，因为她深爱着崔斯坦。崔斯坦虽然杀死了她先前的未婚夫，对她的爱却没有回应。伊索德命令心腹布兰干内给自己和崔斯坦喝下毒药，布兰干内却没有遵从伊索德的命令，反而让两人喝下爱情药酒。崔斯坦和伊索德喝下药酒后互相拥抱，热情如火。这时船已靠岸，马可王也来了，准备迎接他的新娘。

第二幕

崔斯坦和伊索德趁着马可王外出狩猎，私下会面，却被马可王的手下发现了。崔斯坦问伊索德是否愿意和自己共赴黄泉。崔斯坦向背叛他们的骑士梅洛特·加龙省挑战，却在梅洛特的剑下受了重伤。

第三幕

崔斯坦伤重垂危，伊索德乘船赶到。激战中，崔斯坦一把扯开身上包裹伤口的绷带，坠倒在伊索德的臂弯里死去。马可王知道爱情药酒的事后随即赶到，想让这对爱侣成婚。伊索德悲伤过度，倒在崔斯坦的尸身旁死去。震惊不已的马可王为死去的恋人祝福，暴雨也慢慢停下。



著名的咏叹调

我们即将死去，永不分离，
永远合一，永无止境。
不再苏醒，无畏无惧。
死若无惧，在爱的怀抱里，
心中只有你我，
完全只为我而活！

《韩塞尔与葛丽特》

英格伯特·洪普丁克在1890到1893年间创作了歌剧作品《韩塞尔与葛丽特》，歌词是他妹妹阿德海德·威特为了家族演出而写的。故事情节源自深受大众喜爱的格林童话。1893年，理查德·施特劳斯在威玛的宫廷剧院指挥《韩塞尔与葛丽特》的首演，大获成功。直到今天，这出歌剧依然是最受欢迎的德国歌剧之一。《韩塞尔与葛丽特》是有史以来首度通过广播完整播出的全本歌剧，也是洪普丁克七部歌剧作品中唯一广受大众欢迎的。



故事概要

第一幕

韩塞尔和葛丽特家境困苦，父亲彼得靠做扫帚为生，经常不在家。有一次，韩塞尔和葛丽特玩得忘情，忘了自己该做的工作，结果被母亲逮到。母亲把两个孩子骂了一顿，要他们到森林里去采草莓。

父亲回家后知道了这件事，很担心韩塞尔和葛丽特在森林里迷路，被喜欢把小朋友烤成姜饼吃的巫婆抓走。彼得和妻子深怕孩子出事，立刻出门，到森林里寻找韩塞尔和葛丽特。

第二幕

韩塞尔和葛丽特采了满满一篮的草莓。天色渐渐暗了下来，他们迷路了。葛丽特哭了起来，韩塞尔在一旁安慰她。最后，两人唱着晚祷歌，慢慢进入了梦乡。

第三幕

隔天早晨，韩塞尔和葛丽特发现了巫婆的姜饼屋。韩塞尔饿坏了，立刻就剩下一块姜饼。这时，忽然有个声音响起：“姜饼姜饼美味饼，谁在我的屋前偷饼？”巫婆现身，一把抓住韩塞尔，用魔杖对韩塞尔施法，把他关在橱柜里，并命令葛丽特把他喂得肥肥胖胖。葛丽特趁着巫婆烧柴火、加热炉子时，把哥哥救了出来。兄妹两人用计将巫婆推进烤箱。烤箱“轰隆”一声四分五裂，里面出现了一群无法动弹的男孩和女孩。韩塞尔和葛丽特用巫婆的魔杖碰了碰他们，这些孩子才能活动。这时，韩塞尔和葛丽特的父母终于赶到。他们想从碎裂的烤箱里把巫婆拉出来，却发现她已经变成一块巨大的姜饼，法力也都消失了。



著名的咏叹调

哦，美丽的小宫殿，
你既漂亮又雅致！
里头住着哪位森林公主？
如果森林公主在家有多好，
她会请我们喝酒、吃蛋糕，
让我们两人吃饱饱。

世界知名的歌剧院



悉尼歌剧院

悉尼歌剧院是澳大利亚悉尼的地标，也是20世纪最著名的建筑之一。它的外观独特，有人觉得像帆船，有人认为是贝壳。这是丹麦建筑师约恩·乌松设计的。

悉尼歌剧院由580根深入地底25米的混凝土桩支撑，用电量相当于一座拥有25 000名居民的城市。覆盖在屋顶上的白色釉瓷片是从瑞典进口的，共有1 056 000片。这座歌剧院里有3座剧场、5间排练室、两间大型休息室、4间餐厅、6间咖啡馆和许多纪念品商店。歌剧院原本预计用7 500 000澳币建造，结果建造费却超过了一个亿，导致约恩·乌松和相关单位反目，退出了这个建设项目。

米兰斯卡拉歌剧院

1778年启用的米兰斯卡拉歌剧院，与威尼斯的凤凰剧院同属世界知名的歌剧院。这当然与歌剧源于意大利有关，而这两座歌剧院也见证了歌剧的演变和发展。许多歌剧的首演都是在斯卡拉歌剧院或凤凰剧院举行的。



维也纳国家歌剧院

维也纳国家歌剧院是维也纳当地一座知名的建筑。这座建筑曾饱受社会大众严厉的批评，导致建筑师自杀。负责招标工程的房产官员格也死于心脏病，两人都没能见到这座歌剧院完工。1869年，维也纳国家歌剧院启用时，演出的是莫扎特的《唐·璜》。



巴黎歌剧院

1860年，法兰西国王三世决定在巴黎为大型歌剧兴建一座歌剧院。他安排了一场国际性的比赛，结果是年轻、经验尚浅的建筑师夏尔·加尼叶胜出。因为受到经费拮据、战争和拿破仑第三的影响，加尼叶花了18年才完成这座建筑。巴黎歌剧院后来逐渐被1989年建成的巴士底歌剧院取代，现以芭蕾舞演出为主。



科隆大剧院

科隆大剧院位于阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，于1908年5月启用，是全球知名的歌剧院，可容纳3 000多名观众。几乎所有伟大的歌剧演员，例如：维内·巴托里、恩里科·卡鲁索、玛丽亚·卡拉丝、普拉西多·多明戈、普拉西多·帕瓦罗蒂等，都曾在这里演出。



拜罗伊特节日剧院

位于德国拜罗伊特的这座歌剧院，是瓦格纳为了著名的拜罗伊特音乐节特别建造的。1876年起，每逢拜罗伊特音乐节，这座歌剧院都会演出瓦格纳的重要作品。拜罗伊特节日剧院在建造时属于划时代的建筑，至今依然是独树一帜的歌剧院。



大都会歌剧院

纽约的大都会歌剧院于1966年9月16日启用。观众休息的大厅装饰着两幅马戈·夏加尔的湿壁画。分布在两层的观众席则可容纳4 000多名观众。华丽的棉絮幕布也是全世界最大的。这里设备完善，拥有7部电梯、3座移动舞台，主层还有一座直径20米的旋转舞台，即使每天演出不同的剧目也没问题。

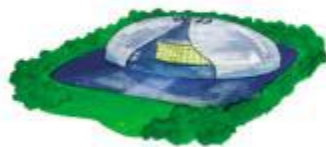
中国国家大剧院

位于北京的中国国家大剧院是一座崭新的未来式建筑，在玻璃和钛合金构成的壳体表面下有一座歌剧院、两座剧场和一座音乐厅。建筑本身仿佛是一座透明的岛屿，漂浮在人工水面上。观众必须从两条位于水面下的玻璃通道进入歌剧院。



马林斯基剧院

马林斯基剧院主要因为位于俄国芭蕾舞发源地圣彼得堡而闻名，这里巨大的舞台也驰名全球。这座歌剧院和芭蕾舞剧场于1860年启用。这里原本是马术表演的场地，跑马场如今变成了大舞台，也是当时全球最大的舞台，但编导很快发现，这里的舞台不仅不适合当时的芭蕾舞演出，宽大的空间反而让演出显得很可笑。想要填满这座舞台，必须采用新式的芭蕾舞，这也为芭蕾的舞蹈设计带来重大而根本的变革。



歌剧类型

歌唱剧

歌唱剧和大型歌剧不同，以歌唱取代咏叹调，并用对白的说话方式代替宣叙调。和歌唱剧类似的有英国的歌谣和法国的喜歌剧。

京剧

结合多种艺术形式的表演，融合中国传统音乐、杂技式的舞蹈、戏剧和武术，讲述的大多是知名的神话或历史故事，由演员、歌手、舞者、丑角和杂技演员等拥有各种技艺的人扮演各种角色。每个演员只接受特定类型的角色训练，因为不同的角色需要不同的象征性表情与身段。

喜歌剧

一种轻松、戏谑的歌剧形式，和庄严的歌剧相反，而且全剧都以歌唱表现。

摇滚歌剧

将歌曲变成一则故事的摇滚乐专辑，例如：平克·弗洛伊德的《迷墙》。此外，摇滚歌剧也会以音乐剧或电影的形式呈现。近年来，还出现了金属歌剧、饶舌歌剧和嘻哈歌剧等。

答案揭晓

你知道是谁拿走泰迪熊了吗？
答案就在这里！

第10页：



第11页：一把剪刀。

第12页：23点我在服装间。

第18页：小偷不是乐手。

所以泰迪熊在服装间。

拿走泰迪熊的是化妆师！

词语解释

名伶：旧时称知名的戏曲演员。

幸运物：能带来好运的东西。

失窃物：盗窃的对象或证据。

缪斯女神：古希腊掌管艺术的女神，共有9名。

最高楼座：剧院中最高处的座位。

张力索式顶棚：位于舞台上空，悬挂布景的空间。

池座：位于剧场正厅的观众席。

女主角：戏剧里最主要的女性角色。

线索：为案件提供信息的事物。

不在场证明：嫌疑人士有不在案发现场的证据。

道具：演出时需要的物品。

临时演员：角色不重要的演出者。

乐谱：写有乐曲的本子。

首演：戏剧或音乐表演的第一次演出。

名家：技艺高超的艺术家。

对白：在戏剧中，两人或多人之间的谈话。

咏叹调：具有高度艺术性的独唱曲。

宣叙调：类似朗诵的曲调。

贵族：权贵的家族。

神话：关于神或英雄的情况。

独白：戏剧中人物的自言自语。

赞助者：出钱赞助的人。

类型：具有类似特性的事物。

当代作曲家：生活在我们这个时代的作曲家。

花腔：歌曲中具有高度艺术性的华丽表现。

艺伎：在日本以歌唱、舞蹈娱乐观众的女子。

编舞家：设计舞蹈动作的人，平日会和舞团团结。

更多神秘案件，等你来破解！



《抢救动物园——寻找狐猴》

动物园出大事啦！

一群狐猴从笼子里偷偷溜出来了！从可爱动物区到野兽区，整个动物园乱成了一团！这些聪明的小家伙到底藏在哪儿呢？

请和动物园的工作人员仔细谈话，园长、兽医和动物管理员等，都可能给你提供宝贵的信息。

利用这个机会，学习动物保育和饲养知识，以及动物园的发展历史吧！

《博物馆奇案——名画失窃记》

博物馆出大事啦！

名画《蒙娜丽莎》被人偷走了！是谁这么大胆？是博物馆馆长、学习艺术史的女大学生、艺术品修复师，还是公关部的主任？

这件窃案真棘手，急需你这样聪明的小侦探出手调查。

请和博物馆的工作人员仔细谈话，利用这个机会，学习艺术史、知名的展品和杰出画家等有趣的知识吧！



