

華格納《黎恩濟》存活指南

Richard WAGNER: *Rienzi, der Letzte der Tribunen*

1837 年，24 歲的華格納在布爾沃－利頓的歷史小說中，發掘了 14 世紀的羅馬護民官黎恩濟。當時正值華格納生命中的幽暗轉折，姊姊的驟逝與初抵巴黎的困頓，使他在這部作品中寄託了強大的藝術野心。他不僅意圖在法式大歌劇的領域中超越當代的麥亞白爾與哈勒維，更嘗試將詩意融入音樂與文本，讓歌劇創作跳脫「僅只是寫作悅耳歌曲」提供娛樂功能的傳統窠臼。

這部作品在結構上遵循法式大歌劇形式，從第一幕的革命號召到第四幕充滿肅殺的聖殿絕罰，無不展現其對大型合唱、儀式行進與戲劇衝突的精確掌控。然而隱藏在輝煌進行曲與炫技唱段背後的，是華格納早年對政治理想與救贖命運的思索。他將芭蕾舞場景的內容轉化為政治野心的隱喻，並透過黎恩濟與其妹伊蓮之間的親情糾葛，預示日後華格納筆下英雄為理想使命而走向孤高的悲劇宿命。

《黎恩濟》的誕生，標誌著華格納早期事業的巔峰，尤其在德勒斯登首演的巨大成功，不僅奠定了他作為宮廷樂長的地位，更點燃了日後他對於歌劇創作革新的火苗。儘管此作日後被華格納視為「尚未成熟的早期作品」，被摒除於拜魯特音樂節十部標準定目劇碼之外，並因希特勒自稱此劇為接觸並崇拜華格納的起點，而蒙上歷史陰影。但撥開歷史塵燼，當我們在終場的議事廳火海中看見三位主角最後那玉石俱焚的壯烈，實已跨越了時空，成為華格納日後《諸神黃昏》自我犧牲終曲場景的最早迴響。

撰文／呂岱衛

場景段落 時間軸	段落長度 (m=分鐘) 分 幕 解 析 動機標示 灰底：關鍵樂段／名曲
第一幕 (50m)	豪族橫行・理想感召・情繫危城・萬民擁戴
序曲 0:00	10m 傳統歌劇序曲形式，先行預示重要的主題，如一開頭黎恩濟呼籲民眾起義的小號長音、黎恩濟的祈禱主題、聖靈騎士主題、民眾讚揚黎恩濟的進行曲以及等，氣勢壯麗磅礴。
第一景 10:00 黎恩濟詠嘆調	12m 奧爾西尼家族意圖綁架黎恩濟的妹妹伊蓮，宿敵科隆納家族率眾趕到，雙方為了爭奪伊蓮爆發衝突。科隆納之子阿德里亞諾因愛慕伊蓮而挺身保護，主教使節意圖化解紛爭亦無用，最後黎恩濟出面平息眾怒，要求民眾起義對抗豪族強權。
第二景三重唱 22:00	8m 黎恩濟向阿德里亞諾陳述當年與貴族間的血海深仇，藉此感召阿德里亞諾成為一個守護正義的羅馬人。在伊蓮的見證下，三人共同唱起慷慨激昂的三重唱，黎恩濟也將伊蓮託付給阿德里亞諾。
第三景二重唱 30:00	5m 黎恩濟離去後。阿德里亞諾與伊蓮互訴情衷，確認了彼此超越門第的愛情。兩人在此唱起充滿歡快的二重唱。
終曲 35:00 主教大殿雙合唱	15m 將羅馬從蠻橫貴族中解放的黎恩濟受到民眾的讚揚與愛戴，面對親信勸進稱王的請求，他不為所動，僅以護民官職位自居。最後在熱烈歡欣的大合唱中結束本幕。
第二幕 (45m)	和平假象・密謀暗殺・父子決裂・苦求赦免・埋下禍根
導奏 第一景 0:00 使者合唱	12m 樂團奏出和平頌歌，和平使節團登場讚揚黎恩濟的德政。黎恩濟向眾人宣揚法治，指責貴族蠻橫，隨後離開。貴族們因此心懷不滿。

第二景三重唱 12:00	8 m 奧爾西尼與科隆納兩大家族聯手密謀剷除黎恩濟，阿德里亞諾得知後痛斥父親的愚昧，父子言語交鋒，最終決裂。
第三景 啞劇 20:00	25m 議事廳裡舉行盛大歡慶會 ^華 ，黎恩濟宣告義大利同盟誕生。奧爾西尼趁機刺殺黎恩濟，卻被早有防備的黎恩濟躲過。當議員宣判叛亂貴族死刑時，阿德里亞諾苦求黎恩濟開恩。黎恩濟心軟赦免了貴族，卻引發親信不滿。本幕最後在充滿寬恕與歡欣鼓舞的合唱中結束。
終曲合唱	^華 華格納在此安排了由五個段落構成的 15 分鐘芭蕾舞劇場景，但現今演出多刪去此段。
第三幕 (35m)	
導奏&第一景 0:00	5 m 獲赦的貴族在深夜潛逃並發動武裝叛亂，親信們憤怒指責黎恩濟無謂的仁慈，縱使黎恩濟此次決定嚴懲叛亂貴族，但也難以挽回民心。
第二景 5:00 阿德里亞諾的詠嘆調	13m 阿德里亞諾在公義與親情中掙扎，面對即將爆發的殺戮，他既無法揮劍刺向敬重的黎恩濟，也無法看見父親戰死。當警鐘響起，他猛然驚醒，做出了最後的政治豪賭：他要投向父親，再次向黎恩濟求情，為雙方和解而努力。
武裝號角戰鬥進行曲	
第三景 終曲 18:00 伊蓮祈求之歌	17m 黎恩濟高喊 <u>聖靈騎士</u> 率領軍隊出征，合唱團以戰鬥頌歌鼓舞士氣。阿德里亞諾攔路求情，黎恩濟嚴詞拒絕。伊蓮祈求阿德里亞諾留下，婦女們也向上蒼祈求勝利。戰場上傳來黎恩濟勝利的捷報，奧爾西尼與科隆納雖雙雙戰死沙場，但也讓平民百姓付出慘重代價，阿德里亞諾化悲憤為仇恨，從此與黎恩濟勢同水火。
第四幕 (20m)	
第一景 0:00 三重唱與合唱	8 m 黎恩濟的親信暗地向民眾散播謠言，將戰爭的慘痛代價都歸咎於黎恩濟。阿德里亞諾也現身誓言要為父親報仇。
第二景 8:00 終曲	12 m 黎恩濟與伊蓮一同現身參加教堂舉辦的感恩讚，途中還鼓舞著民眾迎接勝利。正當要進入教堂時卻傳來了主教頒布「絕罰令」，天主教會視黎恩濟為受詛者，將終生逐出教會。這道判決粉碎了黎恩濟統治的正當性，聽到宣判的民眾瞬間遠離黎恩濟，四散逃逸。
第五幕 (20m)	
第一景 0:00 男高音詠嘆調	8 m 本劇最知名唱段，黎恩濟在舞台上孤身一人向天主祈禱，求主能再次賜予他光明、勇氣與力量，渴望神性能化解百姓靈魂中的黑暗。
第二景二重唱 8:00	5 m 縱使黎恩濟被教會與世人遺棄，妹妹卻是他永遠的港灣。兩人緊緊擁抱，黎恩濟希望她回到阿德里亞諾身邊，伊蓮卻要與哥哥同生共死。
第三景 13:00 場景與二重唱	3 m 阿德里亞諾想要帶走伊蓮，但伊蓮非但不屈從，還斥責阿德里亞諾背信棄義。阿德里亞諾在絕望中跪地哀求，他預告了群眾的怒火即將化作焚城的大火。
第四景終曲 16:00	4 m 背棄黎恩濟的親信們率領暴民放火焚燒議事廳，黎恩濟現身想要對暴民喊話時，暴民卻拿起石頭砸向他。阿德里亞諾衝進火場想要救走伊蓮，最後卻與黎恩濟兄妹一同葬身火海。

🎵請登入會員後，掃描右側夜鶯百科《黎恩濟》QR 觀看更多介紹⇒

