

威爾第《安魂曲》存活指南

Giuseppe Verdi: *Messa da Requiem*

為悼念作曲家所敬仰的義大利文學巨擘曼佐尼（Alessandro Manzoni, 1785–1873），威爾第創作了這部充滿人性情感的作品。他以歌劇的思維構築這部大型宗教彌撒，成功融合義大利歌劇的戲劇張力與宗教音樂的莊嚴肅穆，使它超越信仰儀式，成為一部具有永恆藝術價值的傑作。

撰文／施孟玟

章節段落 時間軸	分幕解析 經文歌詞 段落長度 (m=分鐘) 灰底：重要樂段
第一樂章	進堂詠·垂憐經 Introit & Kyrie (約 9.5m)
祈求安息 0:00 Requiem aeternam	6m 主啊 賜給他們永恆的安息 並以永恆的光照耀他們 靜謐的哀悼與祈求：全曲起點，低音弦樂緩慢下行，營造出壓抑、沉思的氛圍，合唱團以微弱音量，唱出首句祈求「Requiem」(安息)，表現人類在死亡面前的卑微。
垂憐經 6:00 Kyrie	3.5m 上主 求祢垂憐 基督 求祢垂憐 上主 求祢垂憐 提醒信眾、人皆有罪，需要天主無限慈悲與赦免。通過四位獨唱家重複呼求「求祢垂憐」，進入多聲部交織結構，表達人類集體哀求。
第二樂章	繼抒詠 Sequentia 共分九個部分 (約 39m)
震怒之日 0:00 Dies Irae	2.5m 「Dies Irae 震怒之日 」 末日審判那天 世界將被燒為灰燼 石破天驚的開場：以大鼓重擊與合唱團的吶喊，展現毀滅性的音響效果、進入驚天動地的末日審判！
I. 號角響起 2:30 Tuba mirum	2m 號角吹響奇異聲音 穿越世上所有墳墓 召喚眾人到審判王座前 號角響起，喚醒死者接受審判。威爾第在此讓場外小號與場內小號相互呼應，形成環繞音響，模擬號角從四面八方召喚亡靈的空間感。
II. 死亡驚駭 4:30 Mors stupebit	1m 所有受造物再度復活 答覆審判者的查詢 男低音以莊重、陰沉的風格獨唱，宣布審判的來臨，當眾人起身接受審判時，死亡本身與大自然都為之震驚！
III. 書已寫成 5:30 Liber scriptus	5.5m 一切都將被揭露 無人能再隱藏 女中音的嚴肅獨唱，唱出所有的罪行都被記錄在冊，無所遁形。
11:00	1m 「Dies Irae 震怒之日 」再現！
IV. 俯伏祈求 12:00 Quid sum miser	3.5m 當正義得不到伸張 這可憐之人還能向誰祈求庇護？ 審判前的無助與絕望：由女高音、女中音和男高音組成的悲劇氛圍三重唱。巴松管以沉重、單調的音型不斷重複，營造出一種孤立、無望的感受，刻畫了經文中「我這不幸可憐人」的無助感。
V. 至威君王 15:30 Rex tremendæ	3.5m 至威君王 祂自由拯救祂所願拯救的 請拯救我 仁慈的泉源 合唱團與四位獨唱家，唱出對上帝威嚴的敬畏與仰求。
VI. 仁慈耶穌 19:00 Recordare	4.5m 仁慈的耶穌 我是祢降世的理由 請不要在那天將我遺棄 由女高音和女中音進行溫暖、優美的二重唱，回想耶穌基督為人類的犧牲，藉此祈求憐憫。
VII. 我罪極深 23:50 Ingemisco	3m 我呻吟如被定罪之人 我臉因罪羞紅 上帝啊 饒恕我這祈求者 這是一段非常著名的男高音獨唱。男高音自我懺悔，情感豐沛，極具歌劇詠嘆調性格。
VIII. 被定罪者 26:50 Confutatis	5m 當該受詛咒的人被投入永火之時 請召喚我進入天國 男低音獨唱、唱出被定罪者的恐懼與焦慮，隨後轉回卑微的求饒。
31:50	1m 「Dies Irae 震怒之日 」再現！

IX.泣經 32:50 Lacrymosa	6.5m 罪人在滿是眼淚的一天 從灰燼中復活 接受審判 求主寬恕 哭泣的禱告，四位獨唱像四個信徒，代替人類向上帝祈求，隨後由合唱團 接續、祈禱人類不再懼怕，請主拯救亡者的靈魂，使他們遠離黑暗深淵。 阿們。
第三樂章	奉獻經 Offertorio (約 10.5m)
I.聖主耶穌 0:00 Domine Jesu Christe	4.5m 主耶穌基督 榮耀的君王 請拯救所有信仰祢的靈魂 由大提琴帶領進入此樂章，音樂使用了四位獨唱家的編制。歌詞祈求天使 聖米歇爾引領靈魂進入「聖光」。
尾奏 Quam olim Abrahæ [†]	進入亞伯拉罕賦格 (†歌詞：正如祢當初對亞伯拉罕的許諾) 音樂充滿節奏與生機，象徵對天主聖約的堅定。
II.虔誠祭獻 4:30 Hostias	6m 我們向祢奉獻讚美與祭品 此段音樂風格轉為平靜、莊嚴且內省，男高音以極其輕柔的聲音唱出第一 句，隨後其他獨唱家加入。它不再是恐懼，而是一種謙卑的獻祭，祈禱亡 靈獲得永恆的生命。
尾奏 Quam olim Abrahæ	無縫接回輕快的亞伯拉罕賦格
第四樂章	聖哉經 Sanctus (約 2.5m)
	聖哉 聖哉 聖哉 萬軍之主 天地充滿祢的光榮 和撒那於至高之處 奉主名而來者當受讚美 嘹亮的小號宣告榮耀的到來，象徵信徒與天使一同合唱，讚美上主的榮耀。合 唱團以不間斷的華麗賦格唱出「聖哉 聖哉 聖哉」，節奏明亮、層層堆疊，最 終音樂以排山倒海之勢結束。
第五樂章	羔羊經 Agnus Dei (約 5.5m)
	除免世罪的上帝羔羊 請讓他們安息 女高音與女中音，以八度平行齊唱，唱出素樸的旋律，是極致的純淨與恭敬， 合唱溫暖平靜的加入，音樂沒有戲劇衝突，只剩下純粹的懇求。
第六樂章	領主經 Communio / 永恆之光 Lux æterna (約 6.5m)
	主啊 願永恆之光照耀他們 使他們與祢的聖徒同享光明 因祢充滿慈悲 Lux æterna (永恆之光) 象徵從死亡的黑暗走向永恆的光明與平安。女中音 率先唱出虔誠的祈禱。男低音以厚重莊嚴的音色唱出：主啊 求賜安息。男高 音加入後，三種音色交織，音樂開始向上流動，弦樂持續的震音和緩慢的和聲 變化，營造出低沉神秘的的氛圍。
第七樂章	安所經 Exsequiæ / 拯救我 Libera me (約 15.5m)
第一段 0:00 Libera me	4m 主啊 在那可怕的日子 求祢拯救我脫離永恆的死亡 女高音似宣敘調 (Recitative)，顫抖地哀求救助、急迫的陳情。
4:00	1m 「Dies Iræ 震怒之日 」再現！審判還沒結束，恐懼如影隨形。
第二段 5:00 Requiem æternam (永恆安息)	3.5m 主啊 賜給他們永恆安息 並以永恆的光照耀他們 溫柔的中段，歌詞回到了安魂曲最核心的祈求：為亡者求平安。合唱無伴 奏的純淨祈禱，女高音則在極高音域輕輕飄浮。音樂引用了全曲最開頭(第 一樂章)的主題旋律，形成頭尾呼應的樂曲結構。
第三段 8:30 Libera me	7m 主啊 救救我…… 我在戰慄 我在恐懼 因為審判與憤怒即將到來 最後的賦格 女高音再度呼求！合唱團進入一段極其複雜的賦格，多個聲 部不斷重疊、追逐著「Libera me...」(拯救我)，表達了人類內心深處對死 亡的恐懼揮之不去。 全曲結束在女高音與合唱近乎低聲呢喃的「Libera me...」，音樂沒有在高潮 中結束，而在虛無中漸漸消失。

