

華格納《漂泊的荷蘭人》存活指南

Richard Wagner: *Der fliegende Holländer*

華格納三十歲時的作品，開始嘗試脫離傳統歌劇結構，是邁向「樂劇」理念的關鍵起點。劇情改編自海涅傳說，荷蘭人的「渴望死亡」與女主角的「犧牲救贖」，日後成為作曲家反覆探討的重要命題。全劇的樂思發展主要源自〈仙塔敘事曲〉。主導動機手法此時尚未成熟——數量不多、發展有限、彼此之間也缺乏樂理關聯；然而相較前作《黎恩濟》，已更具戲劇效力，並預示日後音樂與戲劇緊密結合的重要方向。觀眾賞劇時可先記住三個核心音樂動機：荷蘭人、漂泊與救贖。此外，各角色登場的重要唱段，以音樂成功建構出二元對立的戲劇世界——達蘭船長、水手、紡紗女孩與舊情人艾瑞克所屬的外在現實世界，對照荷蘭人與仙塔渴望解脫、追尋救贖的內在心靈世界。音樂與戲劇，最終將會在第二幕〈愛情二重唱〉與第三幕〈終曲〉中交會，爆發出震撼人心的高潮。

撰文／台北昆德利

場景段落 時間軸	段落長度 (m=分鐘) 分幕解析 主導動機 關鍵名曲 ※戲劇設計
第一幕 (50m)	暴風停泊·絕望獨白·岸上交易·重燃希望·
序曲 0:00	10m 一開場銅管將 荷蘭人 動機在風暴海浪的音樂中完整呈現，接著木管在寧靜中將 救贖 動機緩緩帶出，上下快速起伏的 漂泊 動機隨後出場……整首序曲濃縮了全劇重要精華，並預示終曲的昇華結局。
開場 10:00	4m 在一陣水手的呼喊合唱聲後，達蘭船長出場抱怨返航路途因暴風攪局，被迫駛入港灣避風。風雨漸歇，年輕舵手獨自留下守夜。
水手合唱	
舵手短歌 14:00	5m 舵手唱起思念情人的〈短歌〉，音樂漸由輕快轉為不安； 荷蘭人 的幽靈船在間奏中悄然逼近，舵手因疲倦而睡去，對此毫無察覺。
荷蘭人獨白	(約 11m) 男低音獨唱：宣敘調 A - 詠嘆調 B C C D 音樂刻畫出角色內心「渴望解脫、企盼救贖」無果的黑暗與絕望。 ※此段僅揭示(現在)永世漂泊的苦果，至於起因與如何解脫將在後續揭曉※
漂泊現在 A 19:00	3m Die Frist ist um <時限已到>：荷蘭人因七年時限已到而得以登岸，哀嘆著若未得救贖，就得再度返回海上 漂泊 。※觀眾還不知為何登岸
B 22:00	2.5m Wie oft in Meeres 受詛 漂泊 的 荷蘭人 ，多次挑釁海盜、投身深淵以求解脫，卻始終無法一死。
質疑過去 C C 24:30	2.5m Dich frage ich 他質疑曾向他諭示解脫條件的天使：所謂救贖，究竟是希望，還是嘲弄？※觀眾在此仍不知天使所諭示的救贖條件為何
企盼未來 D 27:00	3m Nur eine Hoffnung 絕望之中，他只盼審判日降臨，與船上亡魂同歸永滅，終止無盡折磨。※觀眾只知這是首生不如死、渴望死亡的
30:00	4m 達蘭驚見有陌生船隻出沒，便責備舵手失職，接著盤問來者。荷蘭人希望借宿一晚並以昂貴珠寶為酬，得知其有女，更直言求婚。
二重唱 34:00	12m 達蘭難敵巨額財富誘惑，又驚又喜之餘，立刻答應這門親事；荷蘭人也重燃希望，期待女孩能成為帶來救贖的天使。這段傳統二重唱中，將第一幕劇情推至高潮。
求婚交易	
短歌合唱	4m 此時吹起南風，達蘭趁天氣好轉準備啟航返家。水手們再次唱起稍早的舵手〈短歌〉，興奮地出發返航。

第二幕 (56m) 紡紗合唱 0:00	紡紗之歌・畫中敘事・夢境成真・相聚時刻 9m 場景轉至達蘭家中，音樂生動描繪出紡輪旋轉的忙碌節奏與女孩們工作閒話的絮語合唱。眾人取笑仙塔沉迷畫像，奶媽瑪莉也責備她成天出神做夢。於是仙塔唱了以下這段敘事曲回應……
仙塔敘事曲 I. 漂泊現在 9:00 II. 種因過去 12:00 III. 企盼未來 14:30	(約8m) 女高音詠嘆調：三段式反覆 (I/II/III) 各段可再細分 ^{1/2/3} ： 1荷蘭人前導音樂 — 2在海風Hui!聲中〔講述傳說〕 — 3後述救贖祈願 3m 仙塔仿擬外在世界的水手呼喊「Johohoe」揭開敘事，描繪 ² 〔黑桅血帆的幽靈船與永世漂泊的荷蘭人〕— ³ 仙塔祈求上天賜他 救贖 。 2.5m ² 〔他因暴風中立下永誓而遭撒旦詛咒，永世漂泊〕— ³ 天使向他諭示了 救贖 的條件。※ 觀眾終於知道荷蘭人(過去)受詛咒的原因 2.5m ² 〔七年登岸一次，卻從未能找到忠誠妻子〕— ³ 女孩們一同祈求 救贖 。仙塔深信自己能為他帶來 救贖 解脫，期待他早日現身。 ※ 終於知道解脫的救贖條件：忠誠女性之愛
女聲合唱 17:00 歡鬧喧囂 二重唱 19:00 舊情人糾纏 艾瑞克的 27:00 苦水與夢境 達蘭詠嘆調 33:00	2m 這番話被前來的舊情人艾瑞克聽見。而女孩們得知船已靠岸，七嘴八舌唱了段歡鬧的合唱後，紛紛離開前去迎接下船的水手們。 8m 艾瑞克攔住仙塔，以義大利式的美聲曲調向她傾訴愛意，並擔憂她父親對婚約另有打算。 5m 在詭譎的 荷蘭人 音樂中，艾瑞克訴說夢見仙塔隨神秘男人乘船遠去；此夢反令她更信命定。艾瑞克因此驚懼難過地離開。 7m 沉浸於 救贖 使命的仙塔，被突然出現的男子嚇了一跳。原來是父親達蘭帶回家的客人，達蘭得意炫耀其驚人財富，隨即催促仙塔快答應婚事，並讓兩人好好獨處一下。
愛情二重唱 40:00 三重唱 54:00	14m 仙塔與荷蘭人終於相遇，音樂彷彿進入無重力空間。兩人先各自吐露內心的激動與渴望，才開始展開對話：荷蘭人在她身上看見天使的 救贖 希望，卻仍懷疑這忠誠是否可信；仙塔則以信仰般的誓言回應，願以不渝之愛承擔命運使命。 2m 在達蘭詢問下，仙塔宣誓出嫁，達蘭喜出望外，籌備婚禮。
第三幕 (27m) 水手合唱 0:00 亡靈回擊 10:00 糾纏二重唱 14:00 終曲—救贖 19:00	水手之歌・人鬼互尬・舊情糾纏・誤解與絕望・犧牲與救贖 10m 水手與女孩們在港邊歌舞慶祝返航，荷蘭人的船卻死寂無聲。女孩們送上食物酒水卻仍無回應，水手們言語嘲弄，戲稱那是「漂泊的荷蘭人」傳說之船。 4m 忽然， 荷蘭人 的船周圍颳起了暴風，船上水手甦醒，反覆發出恐怖的歌聲，挪威水手驚恐萬分，兩方合唱對峙了一會，眾人敵不過船上的幽靈，驚恐逃散。 5m 此時艾瑞克緊跟著仙塔走出房外，並懇求她放棄與陌生男子的婚約，並又以美聲曲調來苦求她勿忘自己曾立下的忠誠誓言。 8m 一旁目睹的荷蘭人誤以為仙塔背棄婚約誓言，卻不忍她承受詛咒之罰，悲痛中宣告放棄自身救贖，坦承 荷蘭人 身分後揚帆離去。仙塔奮力掙脫旁人阻攔，奔上崖頂，向遠離的荷蘭人高喊： 「讚美你的天使與她的決心！我在此，對你忠誠至死不渝！」 隨即縱身投海。幽靈船驟然沉沒，海面浮起 荷蘭人 與仙塔相擁的身影—— 救贖 動機在此轉為大調昇華。

※ 請登入會員後，掃描右側 QR code 前往**夜鶯百科**《漂泊的荷蘭人》觀看更多介紹影片

