

華格納《女武神》存活指南

Richard Wagner: *Der Ring des Nibelungen* · *Das Rheingold* · *Die Walküre* · *Siegfried* · *Götterdämmerung*

作為《尼貝龍指環》的第二部，《女武神》不僅展現深刻的戲劇意涵，也擁有細膩的角色刻畫與感人的劇情。華格納在此充分運用主導動機系統，透過精緻縝密的音樂鋪陳，使本作成為指環四部曲中最受歡迎、也最引人入勝的作品。

全劇有兩條劇情軸線：第一幕以威松兄妹重逢的「英雄線」為主軸，第二幕延續《萊茵黃金》的「神話線」，由佛旦與佛麗卡開場。兩劇情軸線的交會集中於女武神布倫希德，看似分離無關卻彼此暗藏呼應，許多線索散落在角色對白之間。自第二幕後半至第三幕終場所展開的一連串高潮，更是整部《指環》鉅作的關鍵轉折。

華格納最初以英雄齊格飛為核心來構想《指環》，隨劇情架構擴張，重心逐漸移轉至佛旦。本作雖以女武神為名，但佛旦在面對諸神困境時所呈現的心境轉折，才是全劇核心。第三幕中，齊格琳德臨別時對布倫希德所歌頌：「最偉大的奇蹟！最高貴的女孩！」——這是華格納給予布倫希德的最高禮讚，也指向《指環》終曲的偉大光輝。

撰文／呂岱衛

場景段落 時間軸	段落長度 m=分鐘 分幕解析 重要動機標示 灰底：關鍵樂段／名曲
第一幕 65 分鐘	威松兄妹相遇・訴說命運・相愛相認・拔劍私奔
前奏曲 0:00	3m 狂風暴雨中，齊格蒙遭人追殺，逃進一處民居。
杯水奇緣 3:00	14m 代表齊格蒙的大提琴與象徵齊格琳德的高音弦樂或木管交織出美麗的旋律，從齊格蒙路倒家門到齊格琳德杯水相救，音樂傳達出兩人間愛苗滋長。尤其當齊格蒙第一次飲下齊格琳德遞上的水時，大提琴奏出的愛與渴望動機更是本幕最讓人醉心的樂段。
誰來晚餐 17:00	5m 陰暗銅管代表齊格琳德的丈夫渾丁登場，不懷好意地打量家中闖入的陌生人。丈夫與妻子的對話與互動，顯示這不是金玉良緣。
齊格蒙自述身世 22:00	10m 本段歌詞與音樂緊密連結，直到「問話的女子，妳現在知道為何我不叫和平之士了！」，以悲壯的威松族動機作結。
冤家路窄 32:00	8m 原來齊格蒙就是渾丁追殺的死敵，渾丁留他一命明早再決鬥。齊格琳德則默默決定相助陌生人，用眼神暗示樹上寶劍，可惜齊格蒙不懂。
齊格蒙的悲嘆 40:00	6m 齊格蒙獨自悲嘆父親允諾的寶劍在何處？他驚見樹上亮光一閃，想像是剛才那位溫柔女子的溫暖容顏（音樂隨之明暗變化）。
齊格琳德自述身世 46:00	7m 齊格琳德向齊格蒙述說自己已被搶婚的悲慘際遇，指出樹上插著無人能拔出的寶劍。（樂團瓦哈爾動機暗示了佛旦與她的父女關係）
春之歌與二重唱 53:00	9m 大門被風吹開，顯露戶外美麗夜色；齊格蒙以春天尋得愛情比擬兩人的相遇，隨後展開精彩的愛情二重唱。兩人深深相愛後，齊格琳德才發現彼此同為威瑟（Wälse）之子女。
力拔諾頓劍 62:00	3m 本幕終曲高潮：齊格琳德並以「齊格蒙」之名呼喚他；齊格蒙接受此名後，隨即拔出樹中劍，並稱之 Nothung（象徵在危難困境中所需的神劍），最後帶著愛人齊格琳德一同逃離渾丁的居所。

第二幕 90 分鐘		揭穿盲點・佛旦獨白・死亡宣告・違命救人	
前奏曲	0:00	5m	音樂鏡頭由為愛逃亡的威松兄妹，轉向天上神界的 女武神 。布倫希德伴隨震撼的 女武神呼喊 （Hojotoho!）英姿登場；佛旦命她前往協助齊格蒙，然而天后佛麗卡挾著怒火前來問罪，布倫希德見狀不妙，暫時退避。
元配的控訴	5:00	18m	佛麗卡 因威松兄妹的禁忌之戀前來控訴，從婚姻、倫理與契約逐步駁斥佛旦之辯解。當她點破神劍計畫的矛盾後，局勢氛圍逆轉，低音管奏出 佛旦的挫折 ，象徵眾神之王的意志開始挫敗崩解。
困坐愁城	23:00	7m	布倫希德殷切地向佛旦詢問受挫的緣由，頹喪的佛旦娓娓道來：
佛旦的獨白	30:00	15m	此段常被誤認為回憶前情，但其實大部分是揭露上部歌劇未交代的全新資訊。佛旦述說 指環的詛咒 以及 瓦哈爾 城堡建成後的往事，再從 艾達 警告的 諸神黃昏 危機中，尋求解決的辦法。並提到了 女武神 的功能與 瓦哈爾 的（防禦）計畫，以及齊格蒙的 寶劍 （攻擊）計畫。但齊格蒙計畫被佛麗卡指出盲點：諸神無法培養出真正自由的英雄。面臨無解的兩難困境，佛旦只能自暴自棄。
身不由己	45:00	7m	因此他改變命令：布倫希德得讓威松族戰死。她無奈領命。
瘋狂與幻象	52:00	12m	瀕臨崩潰的齊格琳德感受到死亡幻象，預言了愛人的悲劇命運。
死亡宣告場景	64:00	18m	布倫希德前來向齊格蒙 宣告死亡 ，在 命運動機 的交織下劇情逐漸延展疊昇。她終被人類之愛所感動，選擇違逆佛旦、幫助齊格蒙。
命運對決	82:00	8m	齊格蒙與渾丁的對決成為本幕高潮，但結局卻令人震驚。面對愛兒慘死、又遭愛女背叛，佛旦該如何自處？
第三幕 70 分鐘		女武神騎行・預示英雄齊格飛・懲罰化作祝福・放下與告別	
前奏曲	0:00	8m	《指環》最知名的樂段，描述 女武神 在天空呼嘯騎行的英勇奇景。
眾女武神集合	8:00	7m	武神們在岩石山等待布倫希德歸來。倉皇逃至的布倫希德請求姊妹們庇護齊格琳德；原本一心求死的齊格琳德，在得知腹中已懷有齊格蒙的遺嗣後，決心為未出生的孩子活下去。
讚揚布倫希德	15:00	3m	布倫希德以 齊格飛 動機預示 威松族 後代的誕生，並為他命名；齊格琳德則以 救贖 動機向布倫希德獻上感激與祝福後，獨自逃離。
佛旦之怒	18:00	13m	佛旦無視眾女武神的求情，憤怒宣告對布倫希德的懲罰：她將被逐出諸神親族，並囚禁於卸除防備的 魔法睡眠 中，任憑路過男子喚醒並帶走為妻。接著，佛旦怒斥其餘女武神，命她們立刻離去。
布倫希德的辯白	31:00	14m	剩下布倫希德獨自為自己的違命 辯白 ：她所遵循的，正是佛旦內心真正的意志；她也因齊格蒙的愛與勇氣而深受感動。即使她指出齊格琳德腹中已有 威松族 後裔，仍無法動搖佛旦嚴酷的判決。
布倫希德的請求	45:00	8m	最後，布倫希德請求佛旦減輕懲罰：勿讓怯懦之人輕易將她帶走。她提出以 魔法火焰 環繞沉睡之地，唯有無畏英雄方能穿越。
佛旦的告別	53:00	17m	女兒最後這項請求讓大神重新看見希望：唯有不知恐懼的英雄，或能突破諸神終局困境。於是佛旦心境轉變，決定放下掌控世界的慾望，將懲罰化為 祝福 ：他持長 矛 召喚火神洛格燃起 魔法火焰 ，環繞 沉睡 的女兒，並以守護的禁令許下最後承諾： „Wer meines Speeres Spitze fürchtet, durchschreite das Feuer nie!“ 「凡畏懼我矛尖者，不得穿越此焰！」（ 齊格飛動機 ） 佛旦在此告別了女兒、告別了世界、也告別了昔日的自己。