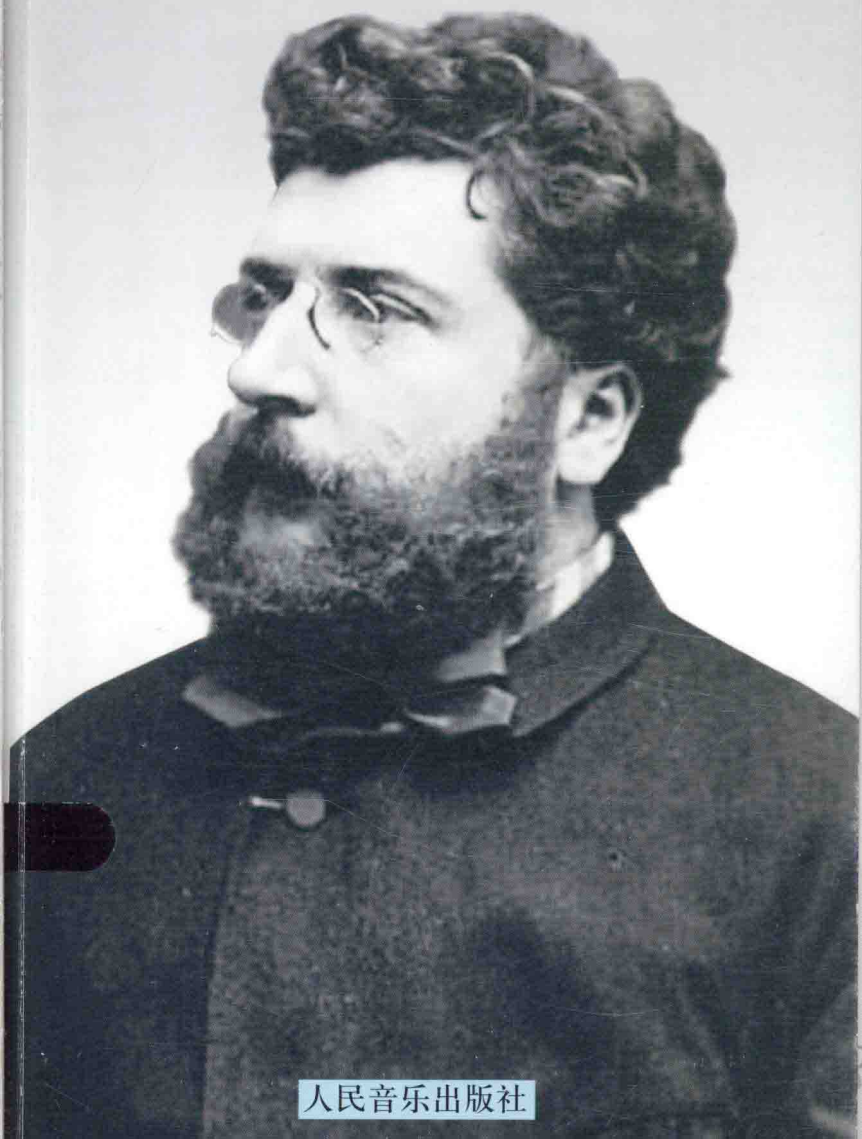

罗沃尔特音乐家传记丛书

比才

〔德〕克里斯托夫·施万特 / 著

人民音乐出版社

014059784

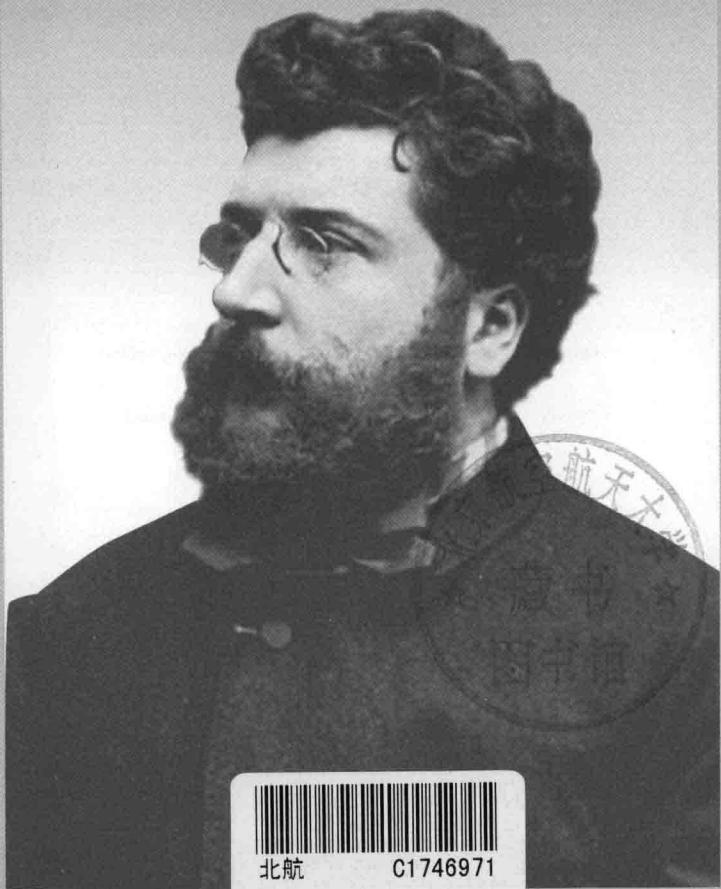
K835.655.78
07

罗沃尔特音乐家传记丛书

比才

〔德〕克里斯托夫·施万特 / 著

刁承俊 / 译

北航

C1746971

人民音乐出版社 · 北京

K835.655.78

07

BICAI

图书在版编目 (CIP) 数据

比才 / (德) 施万特著; 刁承俊译. — 北京: 人民音乐出版社, 2014.6

(罗沃尔特音乐家传记丛书)

ISBN 978-7-103-03471-2

I. ①比… II. ①施… ②刁… III. ①比才
(1838 ~ 1875) - 传记 IV. ①K835.655.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第020992号

责任编辑: 严 镛

责任校对: 沙 莎

著作权合同登记

图字: 01-2011-02637号

Georges Bizet

Originally Published in the Series "Rowohlts Monographien"

under the Title Georges Bizet

Copyright ©1991 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH,

Reinbek bei Hamburg

本书根据德国罗沃尔特出版社1991年版译出

本书由德国罗沃尔特出版社授权

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092毫米 特32开 1插页 7.75印张

2014年6月北京第1版 2014年6月北京第1次印刷

印数: 1-1,000册 定价: 15.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与本社出版部联系调换。电话: (010) 58110535

序

近年来我国爱好西方古典音乐的人，特别在青年中愈来愈多了，这是一个令人鼓舞的现象。就在当前出现的古典音乐普及规模愈来愈大的喜人形势下，人民音乐出版社选择了德国汉堡罗沃尔特出版社(Rowohlt-Verlag)出版的“罗沃尔特音乐家传记丛书”数十种翻译出来，目的是供我国包括发烧友在内的广大音乐爱好者、音乐从业人员(教师、演出工作者)等从事音乐欣赏、学习、研究和教学时参考。

罗沃尔特出版社是德国历史悠久的出版社之一，成立于上世纪初。它随着德国百年来的政治沧桑几起几落，但始终以求新扶新为己任，在推动德国文化创新上有着值得自豪的传统和声誉。“罗沃尔特音乐家传记丛书”是罗沃尔特出版社“名人传记丛书”的一个组成部分。这套书在全德国乃至所有德语国家都是闻名的。如果你有机会到德国普通的家庭做客，几乎可以在每家的书架上发现这套五颜六色的丛书部分或成套地排列在书架上，十分引人注目。说这部丛书家喻户晓并不过分，它已经成为人们经常查阅的工具性参考书了。

“罗沃尔特名人传记丛书”涵盖了几乎人类全部知识领域和文化领域,只要某人对某一知识和文化宝库,诸如哲学、宗教、自然、科学、政治、军事、文学和各种艺术门类(音乐、造型艺术、戏剧、电影、舞蹈等)曾做出卓越贡献,或者对社会的历史进程起过显著影响,罗沃尔特出版社就请人为其撰写传记性的文字收入丛书,以单行本的形式出版。单行本篇幅不大,一般是200页上下的小册子,但具备科学性和可读性两方面的价值。丛书每个单行本都以传记主人公的名字为书名,书名下有副标题:“以传记主人公的自述作依据,配相应的图片文献加以说明”。副标题强调丛书的两个特点:一是使用第一手材料写成,加强传记的客观性和可靠性。这一点非常重要,因为有关音乐家传记的出版物,中外有个通病,常常把音乐家的天才神秘化或把他们的生活浪漫化,传记作者不遗余力收集音乐家的趣闻轶事,把它们当成认识音乐家的主要窗口,有的甚至用渲染性语言、不确实的虚构哗众取宠。“罗沃尔特音乐家传记丛书”不这样,每一个作者在正文前都要做说明,说他写这本传记要打破过去在这位作曲家身上制造的神话,还他一个真面目。二是所有书中均配有同传记主人公有密切关系的同时代人的肖像,以及他本人经历的历史事件和音乐活动的图片,做到图文并茂。这些插图并非用于装饰,而是用形象来说明问题。最近出版的单行本取消了这个副标题,但我们注意到新版传记强调

第一手材料的原则不变，书的排版做到图文并茂的努力没变，非但如此，新版还换上了许多彩图。罗沃尔特出版社物色的撰稿人，都是对撰稿对象、相关领域及有关问题有深入研究并做出卓越成绩的专家，这些可以从丛书编辑部为每个作者所写的介绍中看出。有的撰稿人还是相应研究领域中的权威，比如《瓦格纳》的撰写人汉斯·迈耶先生就是世界瓦格纳研究权威之一。因为在文学和音乐方面的渊博学识和突出成就，而且为新中国培养了第一批日耳曼语文学学者，汉斯·迈耶先生被北京大学授予名誉教授称号。罗沃尔特出版社组织了一大批专家学者为“罗沃尔特名人传记丛书”各科的单行本撰稿，使通俗性的小册子具有很高的学术水平，这也是值得我国出版界和各学科的专家学者，特别是音乐学科中的专家学者效法的。上述特点和做法，保证了“罗沃尔特音乐家传记丛书”的科学性，值得赞扬和推荐。

我们认为这套丛书还有另外两个特点值得指出。一是丛书的单行本在不断更新。以莫扎特、贝多芬、肖邦为例，单行本已更换成全新的版本，新版由新的撰稿人写出。通过比较，我们注意到新版的观点和材料因学术界对这几个音乐家的研究有新的进展和新的成果而与旧版有所不同，一般说新版抛弃了作者认为是陈旧的观点，从新的视角来观察问题，补充新的材料。这种做法和我国的“与时俱进”精神是相通的。另

外,新版抛弃了旧版堆砌材料搞繁琐哲学的缺点,叙述和行文比以前简洁扼要,篇幅也节省了。

另一个特点是前面提到的文字内容和丰富图片文献的搭配。我国的出版界常用“图文并茂”形容好的出版物,但是有的书刊文字配了许多花花绿绿的图片,看起来琳琅满目,但与文本内容没有多大关系。“罗沃尔特音乐家传记丛书”丰富的图片资料与文本内容相得益彰,放在有关内容旁边,起到了使内容具有直观的形象性作用,使读者阅读时不感到枯燥,而且加深了对内容的印象。

为了满足一些读者深入研究的需要,书中的引文都一丝不苟地在书后尾注中标明出处。附带说明:书中若有对我国读者陌生、但对理解本文起加深作用甚至关键作用的人名、地名、名词和所说的事件、问题,原作者没有加注,但我们的译者把这些都作为脚注放在当页的下方。丛书每个单行本都附有作曲家音乐作品的完备目录,这是音乐爱好者和研究者重要的查考依据,书后的对作曲家研究的出版物和重要书目,大都是在研究史上有了定评的重要著作,也有最新出版的。这两个附录我们原封不动地以原文附在中文后面。应该指出,这两种附录所提供的资料都是最新的和可靠的,可以作为进一步研究的重要参考或依据。

每个单行本还附有作曲家的生平大事年表,可以帮助读者对作曲家有一个概括的了解,同时也有助于

迅速查考作曲家生平事迹和作品完成的准确年代。

丛书还附有传记主人公的同时代或后代的重要思想家、音乐评论家和同行作曲家们的评价,或带有箴言性的摘要语录。这些评论常常代表了不同时代的各种不同的观点,但总的来说是客观的,有的是切中要害的。这些不同时代、不同观点的评论可以开阔读者的视野,有利于促进读者对作曲家的思考和认识。

人民音乐出版社把“罗沃尔特音乐家传记丛书”译审任务交给我们三个人,我们感到这个任务很有意义,就欣然接受了。但我们都感到责任重大,因为任务是艰巨的。一是数量大,全套有60本,而且都是德文。中华人民共和国成立后特别是改革开放以来,懂德语的人虽然不像中华人民共和国成立初期那样凤毛麟角,但比起英语、俄语、法语来,毕竟人数尚少,合格的德文译者不易寻觅。二是这些书的内容专业性强,与一般的音乐家传记相比,它们具有一定的深度。所以,我们组稿时必须找那些既有较高德语修养,同时又有一定音乐知识的译者。幸好,很多译者都是古典音乐爱好者,他们特别对德国音乐有相当丰富的知识。

但是要译好这样的丛书,对仅仅是一个懂德语的音乐爱好者来说,仍有许多音乐专业上的难关要克服。幸好我们的译审小组中有专门从事音乐专业教学、研究的音乐史专家余志刚,有在大学兼任了十几年音乐欣赏教学的德国古典文学专家严宝瑜,以及有过业余

翻译音乐类书籍丰富经验的歌德研究专家高中甫。由他们各自组稿的译稿完成后,都由他们精心审校。如审稿时遇到疑难问题,译审小组在人民音乐出版社理论辞书编辑室的负责同志和责任编辑的参与下一起研究解决。总之,包括我们自己在内的所有翻译者都抱着高度的责任感,兢兢业业、尽心尽力地去完成这项工作。因为所有参加工作的人深深了解完成这个任务意义重大,都愿竭尽绵薄之力,为我国的社会主义音乐事业的普及和提高做一点工作。

以上便是我们要说的话。因为许多话是我们对读者怎样理解和使用这部音乐丛书有关,所以我们把这些话当作“序”放在书前,我们没有认为我们的话是绝对正确的,写上这些仅为读者作参考之用。竭诚希望批评指正。

严宝瑜(执笔) 余志刚 高中甫

“罗沃尔特音乐家传记丛书”译审小组

2003年6月于北京

乔治·比才, 1863年。

乔治·比才 谱写了一部迄今为止最成功、最富有魅力的音乐戏剧作品——歌剧《卡门》。比才其余的音乐作品都因为这一部杰作而黯然失色。克里斯托夫·施万特描写了比才的人生历程,介绍了这位重要的作曲家的全部业绩。同时,也勾勒出 19 世纪法国音乐生活的情景。

塞勒斯蒂内·加利-玛丽,扮演卡门的第一位女演员。

目 录

- 因为这部作品，他的其余作品都黯然失色……………(1)
- 1848 年：音乐院里的十岁男孩……………(8)
- 鲜为人知的交响曲和奥芬巴赫的比赛……………(28)
- 罗马奖授予《克洛维丝与克洛蒂尔德》……………(39)
- 不是一部弥撒曲，而是一部意大利喜歌剧……………(52)
- 《瓦斯科·达·加玛》和《罗马交响曲》……………(63)
- 歌剧作曲家在巴黎……………(72)
- 取材自锡兰和俄国的歌剧……………(83)
- 歌曲和钢琴曲……………(99)
- 苏格兰与吉卜赛女郎……………(113)
- 没有新歌剧、结婚、战争……………(133)
- 杰作——《儿童游戏》和《贾米莱》……………(150)
- 失败的剧本，成功的配乐……………(161)
- 喜歌剧《卡门》……………(176)
-
- 原书注释……………(200)
- 大事生平年表……………(211)
- 名人论比才……………(215)
- 作品目录……………(219)
- 作者简介……………(227)
- 图片来源……………(228)
- 参考书目……………(230)

因为这部作品,他的其余 作品都黯然失色

乔治·比才是歌剧《卡门》的作曲家。即使他的一生里不再有别的作品,仅这部歌剧的成就足以使他享有盛名。现在人们是在这部作品的辉煌里,看到了这位作曲家。就像在德语地区,夏尔·古诺(《浮士德》)、鲁杰罗·莱翁卡瓦洛(《丑角》)和贝德里希·斯美塔那(《被出卖的新嫁娘》)也受到不公正的待遇一样,人们把比才也列进了歌剧史上“一部作品的作曲家”的名单。比才作为他那个时代重要的作曲家,这样归类是低估了他。此外《卡门》并非以比才原来构思的面目出名,而是由于经过加工:一方面对原作加以压缩,另一方面又以补充移植其他版本的内容而享有盛名。这一部杰作受到巨大的关注,乔治·比才的其余作品及其人因此黯然失色。

“我坚信,《卡门》在十年之后将成为全世界最负盛名的歌剧。可是先知在本乡本土无人尊敬。《卡门》在巴黎并未获得真正的成功。比才,这个正值青壮年时期的年轻人在这部歌剧上演不久便溘然长逝。谁知道这是否由于失望所致呢?”¹柴科夫斯基是这样评判的。他特

别在其歌剧《黑桃皇后》中，使用了比才的音乐戏剧创作技法，另外，譬如芭蕾舞剧《胡桃夹子》，很明显地受到比才的配器风格的启示。

流传很广的一种推测认为：比才可以说是由于作为作曲家的原因伤心而死；至于这方面的证据其实没有。囿于传统的听众，在遇到一部挑战性的杰作和一位终其一生都体弱多病的艺术家英年早逝时，感到困惑；在这种种困惑之间的事情发生在时间上的关联，吻合了19世纪末期音乐史学家们的俗套。

“他生活拮据，不得不从事各式各样的工作挣钱。”²这种看法成了主导性的了，充斥在传记里，尤其是广为流传的唱片封套上的说明里。诚然，比才凭自己的工作，并没有变成像贾科莫·迈耶贝尔一样的富翁，也没有担任诸如教授之类能够使自己在物质生活方面优裕的职务。不过，他也从未像瓦格纳那样债台高筑，也没有像许多同时代的作曲家一样，为了生计不得不去从事一种并不熟悉的职业。比才物质生活宽裕，是荣誉军团骑士，一个受到社会尊重的人物。

《卡门》确实成了最流行的歌剧。就连莫扎特、威尔第和普契尼最著名的歌剧都不能与之匹敌。他们这些歌剧都受到某种中欧戏剧理念的束缚，更不用说瓦格纳的作品了。《卡门》甚至还有汉语和俄语的唱片录音。另外，普罗斯佩·梅里美的《卡门》素材——由于这部歌剧成为世界著名的文学作品——同比才那风格相当的

恩斯特·卢比奇改编的电影《卡门》，1918年。主演：波拉·内格里

音乐作品再也无法分割开来，并以各种不同的方式被加以改编：改编成保留了原始音乐素材，甚至还保留了罗季翁·谢德林释义曲³的芭蕾舞；改编成由比才钢琴曲配乐的无声电影（1918年恩斯特·卢比奇同波拉·内格里就是这样改编的）；改编成耗资巨大的电影歌剧；改编成由奥斯卡·哈默斯坦撰写歌词，奥托·普雷明格尔导演的好莱坞音乐片《卡门·琼斯》；还有由彼得·布鲁克改编成的音乐剧；最后是卡洛斯·绍拉将《卡门》拍成歌舞片。

就这样，比才的音乐作品也通过电影和盒式录像带找到新的听众。虽然除了《卡门》和从该歌剧改编的两首音乐会组曲(其中只有一首是原作，第二首组曲并非出自比才本人之手)之外，只有《阿莱城姑娘》中的管弦乐组曲，同所谓流行的古典音乐一起比较经常地出现在音乐会的节目单上，但是乔治·比才却成了作品被演出得最多的作曲家之一。

奇特的是，这位绝无仅有的只出过一次国⁴(意大利)的巴黎人比才，由于他那成功杰作的故事发生地，却使西班牙在他的音乐作品中得以永世长存。《卡门》这部音乐作品的西班牙情调，同莫扎特的《费加罗结婚》或贝多芬的《菲岱里奥》不相上下。后两者都是这样的作品，故事都同样发生在塞维利亚城里及其周边地区。

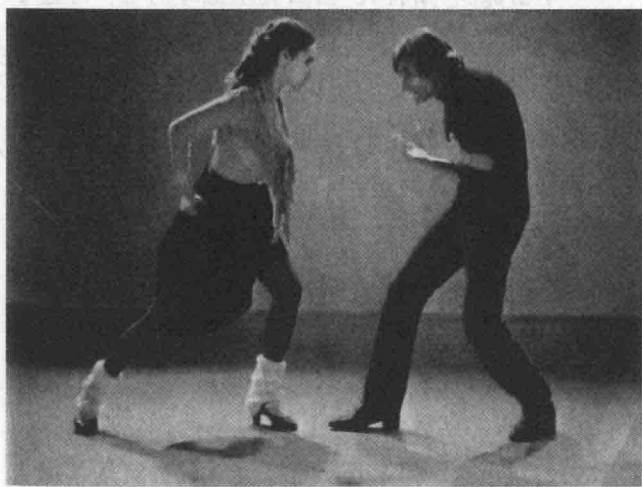
瓦尔特·克勒菲施——比才书信的第一位德语译者和编者，有资格表明：“他一生的历史因此很大程度地与他那些作品的历史是相一致的。”⁵可是就连评价这位作曲家的这种推测，如今仍是谈何容易。目前还没有他作品的全集校勘本。从这种意义上讲，唯一的、规模宏大的学术工作就是去发现比才创作《卡门》之前“对原作长达一百年之久的歪曲”。⁶

比才的《第一部交响曲》是一部早期的天才作品，该作品在他去世五十多年后才得以重见天日。迄今为止，这部交响曲仍被视为无足轻重的学生作业，就连后

来收藏着那份手稿的专家们也相信这一点。没有人为艺术家的这份遗产编目，更不用说为可能感兴趣的后人保存它了。重要的往来信件在先前尚未被公开评论的情况下，已经被继承人毁掉。很多东西在第二次世界大战中丢失。第一位传记作者夏尔·皮戈特在比才去世十一年后，报道了许多他只能从第三者那里得知的事实，但对于当时的习俗缺少相应的证据。其中有好些东西，按照人们今天的看法，都可以认为是难以置信的。

在德语地区，对乔治·比才及其作品公正而专门的研究由于下述情况变得更加困难起来；尤其是由于弗里德里希·尼采被卷入了围绕瓦格纳所进行的一场带有偏见的讨论之中。在此，尼采对比才和《卡门》那种反

卡洛斯·绍拉指导的电影《卡门》，主演：劳拉德尔·索拉。