

国家大剧院
NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂
陈平主编

歌剧欣赏

18 OPERA LECTURES

十八讲

沈祺 / 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

国家大剧院
NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂
陈平主编

歌剧欣赏 十八讲

GEJU XINSHANG SHIBAJIANG

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌剧欣赏十八讲/沈祺著. —北京: 北京师范大学出版社, 2011.10

(国家大剧院音乐讲堂)

ISBN 978-7-303-08574-3

I. ①歌… II. ①沈… III. ①歌剧—音乐欣赏—西方国家 IV. ①J617.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 195955 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印刷: 北京京师印务有限公司
经销: 全国新华书店
开本: 170 mm × 220 mm
印张: 18
字数: 220 千字
版次: 2011 年 10 月第 1 版
印次: 2011 年 10 月第 1 次印刷
定 价: 45.00 元

策划编辑: 陈佳宵 责任编辑: 齐琳
美术编辑: 毛佳 装帧设计: 张同龙
责任校对: 李茵 责任印制: 李啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

《国家大剧院音乐讲堂》丛书编委会

主 编 陈 平

编 委 (按姓氏笔画为序)

马荣国 王大羽 邓一江 叶 子 朱 敬

任 一 刘雪枫 杨 耕 张 宇 陈 平

总序

国家大剧院院长 陈 平

当美妙的音乐回响在耳际的时候，我们几乎无法想象一个没有音乐的世界。正如英国作曲家埃尔加爵士所说：音乐是人类的必需品，如同空气和食物。失去了音乐，我们可能会少了活力，或在精神上造成缺憾。尽管先贤们出于对音乐的热爱和敬畏，而将其阐述概括得接近神秘，事实上，了解或聆听经典音乐并非难事，只是当你需要进一步提高自己的鉴赏力时，不可避免地要学习一点相关知识，或者说，必要的阅读可能更有助于音乐欣赏水平的迅速提高。

基于以上初衷，经过一年的筹备、撰写、编辑，《国家大剧院音乐讲堂》丛书终于问世，作为这套系列丛书的主编，我感到由衷欣喜。通过阅读这套“讲堂风格”的丛书，将会有更多的爱乐者认识并了解高雅的音乐艺术，国家大剧院长期坚持的艺术普及理念，在功能上也会取得更进一步的成效。

刚刚开幕三年多的国家大剧院是人们接触健康高雅艺术特别是经典音乐的重要窗口，始终秉承“艺术性”、“人民性”、“国际性”的运行宗旨，无论是艺术生产、艺术普及教育抑或殿堂经营，都是为了践行“社会主义文化大繁荣、大发展的重要引擎作用”，传播艺术魅力，丰富人民生活。三年多来，已经有600多万观众走进大剧院，接触到不同种类、不同形式的艺术表演。其间，国家大剧院聘请了数百名全国一流乃至世界一流的艺术家与广大观众济济一堂，通过“周末音乐会”、“经典艺术讲堂”、“青少年艺术周”、“春华秋实”等艺术普及教育品

当我们以放松的心情来享受音乐的时候，也许正如某位思想家所说：“音乐是我们消磨时间的最佳方式”或者“音乐是唯一无害的感官享乐”，但是在这里，我更想引用的是德国诗人亨利希·海涅的名言：音乐是奇特的，它几乎是个奇迹。它是介于思维与现象、精神与物质之间的一个朦胧的调解者。相似而又不同于它所调解的每一事物——一种需要时间来证明的精神、一个无涉空间而自足的事物。

我们真诚希望这套能够为您欣赏音乐带来裨益和阅读乐趣的《国家大剧院音乐讲堂》丛书成为热爱生活的音乐爱好者不可或缺的知心好友，同时也希望通过国家大剧院这座艺术之桥让每个人都与艺术结缘。

序言

以音乐讲座的形式将歌剧这门最复杂的舞台艺术呈现出来，深入浅出而又生动活泼，不是一件容易的事情。歌剧是具有四百余年历史的经典艺术，博大精深，在有限的十八讲里理出最清晰的脉络，追求高格调、高品位，不媚俗、不随意，做到知识性、权威性、普及性、实用性与亲和性并举，是音乐评论家、出版家、本套丛书主编刘雪枫先生对我的要求。

近十年来，音乐欣赏类的图书汗牛充栋。然而或直接翻译外文著作而阅读艰涩，或过于学术而阳春白雪，或思维陈旧、充斥过时的结论而不忍卒读，或一味注重唱片赏析而一叶障目，或疏于从现代人的欣赏角度和知识背景出发而与时代格格不入。歌剧作为综合性舞台艺术，其四百余年的历史错综复杂。要在这纷纭繁杂的历史事件、人物关系、派别流传之中找到内在的脉络和逻辑，要将这四百年的历史浓缩到十八讲之中，用深入浅出的语言讲述得清清楚楚、妙趣横生，同时要符合现代人的阅读习惯和欣赏习惯，可以说是前人未有的创举。本书立足歌剧四百余年的历史，关注今天正在发生的事件，同时倾力关注这些伟大的历史文化遗产在今天的价值和意义，尝试发前人所未发。如果说于丹解读《论语》可谓是在 21 世纪的今天将孔夫子艰深的学术平民化，那么本书可以试图作为在 21 世纪的今天，将“高雅”的歌剧艺术平民化的一个小小尝试。

本书以时间发展、艺术风格的演进为经，以歌剧艺术作为综合艺术和别的艺术门类的互相影响关系为纬，同时以艺术和政治、经济、社会的关系为纲，立体呈现歌剧艺术四百年的诸多方面，为 21 世纪的中国的歌剧欣赏者们提供一个独特的切入点和全面的欣赏指南。让我们随着时间上溯至 1607 年乃至更早的 16 世纪晚期，探寻意大利文艺复兴之后在宫廷里兴起的这种新型艺术形式，在蒙特威尔第那里追溯歌剧的源头。顺流而下，看这条清澈的小溪如何从潺潺细流逐渐发展成为宽阔的江海，如何博采众长，吸引多种多样的文化共同融入——歌剧艺术的发展史就如同文化的交流史，从这里可以读懂四百年文化的流转和传承。

古乐运动的先驱之一、著名羽管键琴演奏大师兰朵夫斯卡曾经说，你们用你们的方法演奏巴赫，而我用巴赫的方法演奏。然而巴赫的方法也需要一代又一代的演奏家重新去复原，不断接近巴赫的精神。这和我们当今欣赏歌剧的方法是一样的。年代久远者如意大利和法国巴洛克时期的歌剧，其复兴也仅仅是最近几十年的事情，长久以来均处在被遗忘的角落。不仅声乐演唱方法需要重新构建，舞台表现、乐队伴奏、演出场所的适应等诸多问题也仍然在逐步修正。而就算格鲁克、莫扎特等作曲家的作品，现今仍然源源不断有各种新的发现，帮助我们进一步理解这些巨作。录音技术出现后的一百多年，借助录音我们可以直观地观察到这百年间的歌剧表演史：剧目的不断扩大，对历史的认识逐步增强，越来越多过去“冷门”的剧目又重新焕发了生机。同时新的歌剧不断涌现，歌剧这门古老的艺术在当今正在进入一个崭新的时代。

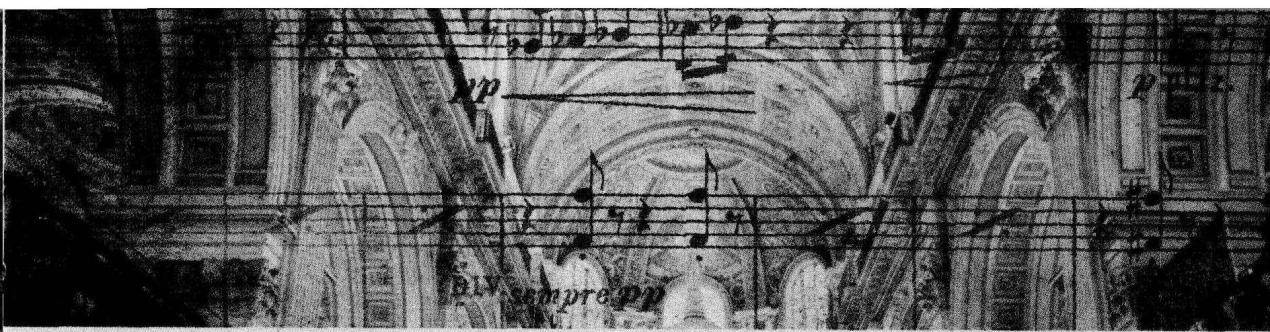
歌剧并非铁板一块，固定不变。自其四百多年前在意大利诞生起，就不断变化、不断被新的领土和文化吸收、改进，增添新的活力和内容。从最早的意大利歌剧与法国、英国本民族音乐、审美的结合，催生出法国、英国独有的“原创歌剧”形式，到稍晚时候德国本民族用德语

创作的融合了德国戏剧特色的“原创歌剧”形式，再到东欧、俄罗斯等民族的天才作曲家们开创自己民族的“原创歌剧”，直到美国人也加入了这个阵营——其过程基本与电视纪录片《大国崛起》同步。而就算在意大利本土，歌剧也一直坚持着原创和进步，从最早略显幼稚的巴洛克歌剧到成熟的贵族娱乐形式，从拿波里歌剧到美声歌剧的兴起再到蒙特威尔第的横空出世和真实主义风行一时，歌剧在意大利始终站在时代前沿。进入 20 世纪，以布索尼、贝里奥、洛伦佐·费列罗等为代表的意大利作曲家也创作了相当多的新作。

有的朋友或许开始疑惑，歌剧欣赏是不是需要懂多门外语、精通音乐，方能窥得其中门径？更有历来不少人对古典音乐、对歌剧的“妖魔化”言论，使得许多朋友望而生畏。希望本书能帮助从来没有接触过歌剧的朋友打开歌剧之门，提供一个欣赏的借鉴。也有的朋友开始聆听歌剧，甚至有一些自己喜欢的作品和咏叹调，那希望这本书能够拓宽他们的视野，发现更多美妙的作品。公元前 5 世纪，希腊人自称是“理乐之邦”，他们非常重视音乐，认为音乐是理的完美的表现。希腊人的人生哲学，就是美与善的合一。善存在于理中，美表现在音乐里。我们在回顾歌剧四百余年的历史并展望它在 21 世纪的发展时，不能忘记歌剧的精神源头在古希腊。

如果从清乾隆皇帝第一次在紫禁城听到意大利传教士们表演歌剧算起，那么歌剧传入中国，迄今也有两百多年了。即便从新中国成立后参照苏联的艺术体系建立起来的歌剧院团算起，半个多世纪的历史也让中国的歌剧事业步入中年。在国际艺术交流大发展、大繁荣的今天，我们同步经历着歌剧的最新制作、最顶尖歌手和最佳理念；但与此同时我们也经历着中国自己的歌剧艰难探索的过程，而这一过程别的国家早在数百年前就已经完成。我们处在最好的时代，见证着中国的歌剧的兴盛之路。

由于本人知识所限，加之写作时间仓促、俗务缠身，本书定有不少不够完善甚至错误的地方，还望读者不吝赐教，共同争鸣。感谢刘雪枫先生，没有他的鼓励和鞭策，这本小书也许将永无面世之日。

目 录

第一讲 蒙特威尔第和歌剧的起源

- 一、为什么歌剧会诞生在意大利 003/ 二、蒙特威尔第之承前启后 005/
- 三、早期歌剧和今日的不同 008/ 四、《奥菲欧》011/
- 五、《奥菲欧》之外的意大利 17 世纪歌剧 014

第二讲 皇室的辉煌——从吕利到珀赛尔

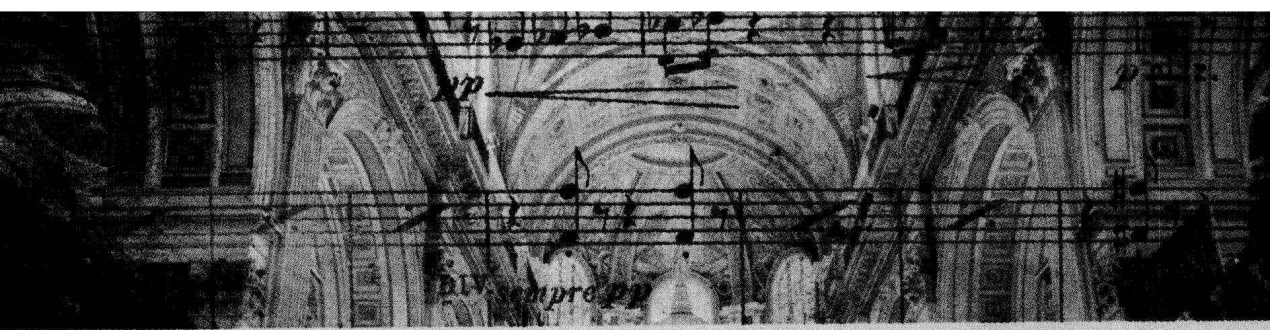
- 一、法国歌剧和英国歌剧的起源 021/ 二、吕利的无上荣耀 026/
- 三、吕利身后的法国歌剧 028/ 四、珀赛尔孤单的背影 030/

第三讲 第一个世界主义者——亨德尔

- 一、亨德尔的歌剧之路 037/ 二、亨德尔的全盛时期 041/
- 三、披着清唱剧外衣的歌剧 044

第四讲 落日的余晖——18 世纪的歌剧

- 一、被忽略的大师——拉莫 051/ 二、“红衣主教”的歌剧 055/
- 三、拿波里乐派 057/ 四、喜歌剧之争 060/

第五讲 格鲁克、海顿和维也纳

- 一、格鲁克的歌剧创新 065/ 二、巴黎的歌剧擂台赛 069/
- 三、“海顿爸爸”的歌剧 072/ 四、维也纳的歌剧生活 076

第六讲 横空出世的天才——莫扎特

- 一、用德语写歌剧 081/ 二、最深刻的喜歌剧 085

第七讲 从贝多芬到威伯

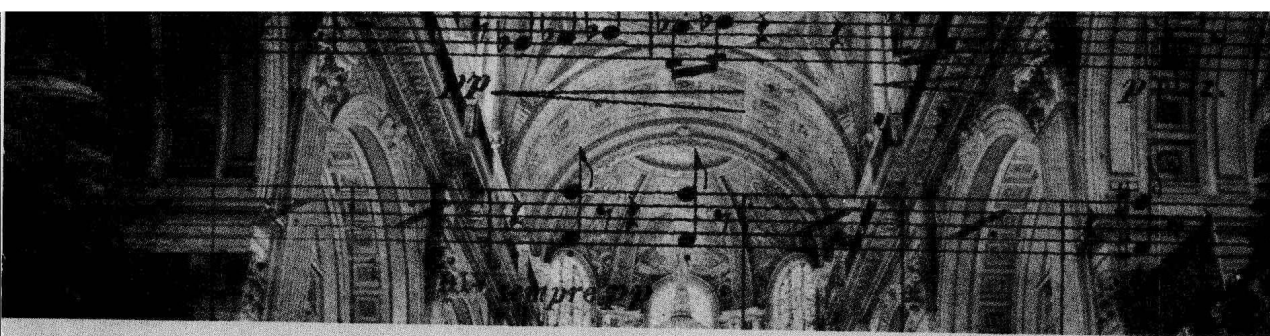
- 一、德语歌剧的兴起 091/ 二、歌剧音乐与政治 093/ 三、《费德里奥》095/
- 四、贝多芬和歌唱家 096/ 五、威伯和他的时代 098

第八讲 贝多芬的反面——罗西尼及美声歌剧

- 一、为什么美声歌剧能成功 103/ 二、罗西尼和《塞维利亚的理发师》106/
- 三、多尼采蒂的歌剧 110/ 四、贝利尼的歌剧 113

第九讲 整体艺术的高峰——瓦格纳

- 一、音乐与文学之关系 119/ 二、瓦格纳的青年时代 122/
- 三、《特里斯坦与伊索尔德》和《纽伦堡的工匠歌手》125/
- 四、拜罗伊特和《尼伯龙根的指环》129

第十讲 意大利巨擘——威尔第

- 一、威尔第的音乐与政治 135/ 二、威尔第的音乐和戏剧 137/
- 三、《奥赛罗》和《法斯塔夫》 142

第十一讲 十九世纪的法国歌剧

- 一、从梅耶贝尔到柏辽兹 149/ 二、从奥芬巴赫到比才 157

第十二讲 现实主义的高峰——普契尼

- 一、莱昂卡瓦罗与马斯卡尼 165/ 二、普契尼的巅峰之作 168/
- 三、普契尼在中国 175

第十三讲 民族乐派歌剧的兴起

- 一、斯美塔纳和捷克歌剧 179/ 二、德沃夏克和雅纳切克 181/
- 三、波兰和匈牙利的民族歌剧 185

第十四讲 俄罗斯歌剧

- 一、格林卡和沙皇 191/ 二、柴科夫斯基的巅峰之作 194/
- 三、强力集团的歌剧 197/ 四、苏维埃的歌剧 200

第十五讲 从德彪西到斯特拉文斯基

- 一、法国歌剧之高峰 205/ 二、《佩利亚斯与梅丽桑德》207/
- 三、俄罗斯的夜莺 210

第十六讲 德奥最后的浪漫——理查·施特劳斯

- 一、艺术创作的道路 219/ 二、艺术和政治的交集 222/
- 三、理查·施特劳斯和文学 225/ 四、《玫瑰骑士》229/
- 五、《莎乐美》231

第十七讲 迷惘和追寻——从贝尔格到潘德列茨基

- 一、贝尔格和德奥歌剧的创新 237/ 二、英美歌剧在 20 世纪 241/
- 三、法国歌剧及拉丁语系的歌剧 244/ 四、东欧伟大的作曲家 249

第十八讲 歌剧在中国——从《白毛女》到《秦始皇》

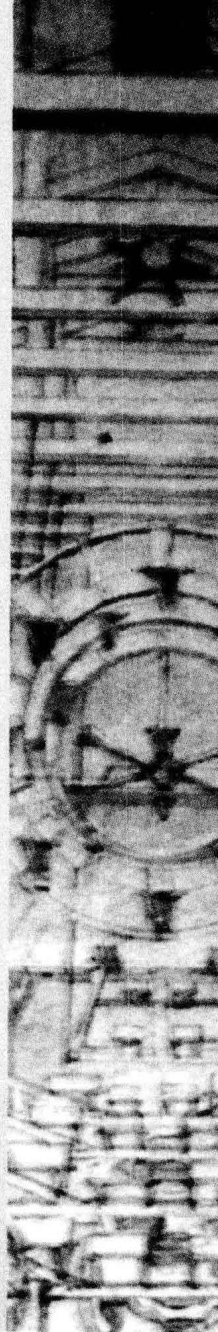
- 一、《白毛女》的年代 255/ 二、《西施》的道路 257/
- 三、国际化合作的新歌剧 260/ 四、歌剧在中国的未来 262

歌剧不是“文化产业”（代后记）/267

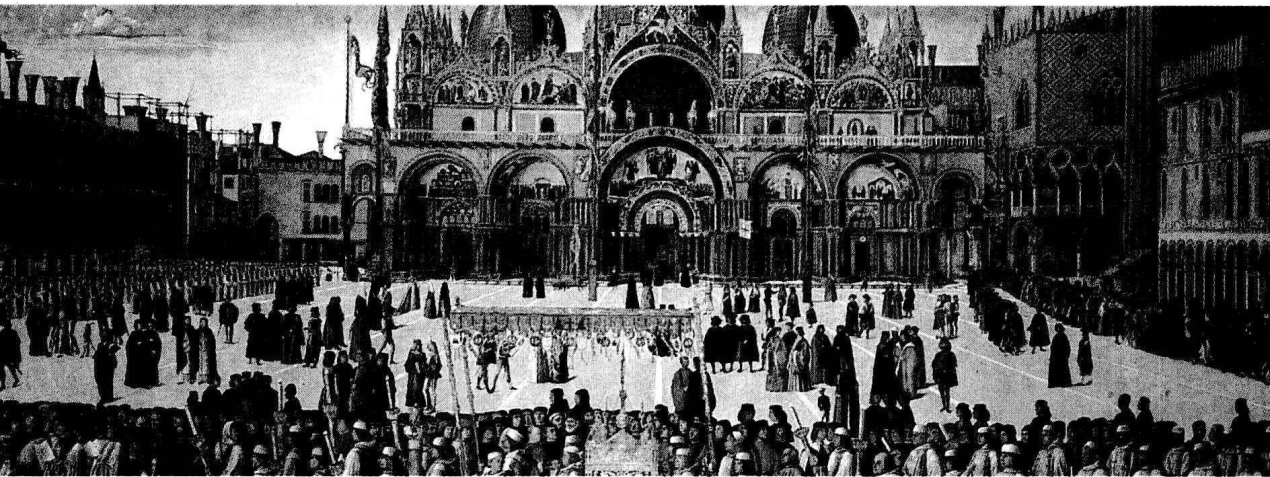

第一讲

蒙特威尔第和歌剧的起源

这是一段被忽略的历史，这也是当代人“一叶障目，不见泰山”的误区。浩瀚书海，关于歌剧的读物不胜枚举，可大多从格鲁克开始讲，还有的干脆从莫扎特直接开始，殊不知格鲁克乃至莫扎特已经到了歌剧历史上的“中兴”，此前两百年的精彩纷呈便被忽略，实乃莫大的遗憾。我们第一讲就追溯到歌剧的诞生地，从16世纪末17世纪初意大利王侯们的府邸中追寻歌剧的源头，并探讨为什么歌剧会诞生在意大利，继而分析为什么是蒙特威尔第站在了历史的潮流上，奠定了歌剧这门艺术。赏析方面将侧重于剖析早期歌剧与今日歌剧之异同点，并以蒙特威尔第最著名的《奥菲欧》为例。

一、为什么歌剧会诞生在意大利

为什么歌剧会诞生在意大利，而不是当时西欧别的国家？或许现代人会说，意大利语非常适合歌唱，歌剧自然是要歌唱的。每个民族都有每个民族的歌唱史，蒙昧时代的人类或许就已经有了原始的歌谣。而后将诗歌谱曲吟唱亦是各民族文化的一个重要组成部分。我泱泱中华早在周朝就有了《诗经》，虽然流传至今的仅仅是诗，曲子早已不存，但当时《诗经》中的诗的确是用来唱的。

回到五百年前的英格兰、西班牙、法兰西和意大利宫廷吧。当时还没有欧盟，意大利也还没有统一，现在的意大利国土上，大片的田野上如珍珠一般撒落着许多城邦。这些王侯公爵们各自为政，颇有些中国古代春秋时的感觉。与今天不同的是，当时上流社会把玩乐器和唱歌看成是一项必需的技能，如同骑马和打猎一样。那个时代刚刚经历了文艺复兴，诗人辈出，宫廷恋歌大行其道，音乐人的才华就如同美酒一样浇灌出了丰富多彩的歌谣。只不过通常来说，音乐家们的地位不如诗人，诗人很多是高贵的主公或者高级幕僚、官吏，而不论是宫廷乐长还是普通的演奏者，都属于奴仆的范畴。

爱情是宫廷里永恒不变的主题，不管在哪个城邦，哪怕是欧洲大陆别的国家，也是如此。但意大利显然名列前茅。别的国家连语言文字都还处在混沌期，而意大利的拉丁语传统已经滋养了意大利文学长达千年。欧洲的文豪们皆以用拉丁文写作为荣，虽然宗教改革给教会的势力和拉丁文的统治地位以重重一击，但意大利文脉仍然处在鼎盛时期。绘画上的文艺复兴已经成为传奇，文学上婉约华丽的词风正当其时，宫廷里的世俗音乐虽有滥情之嫌，但今天听来仍不失高雅和华贵。正是在这样的音乐和文学的浇灌下，歌剧萌发出了幼芽。

要有幼芽长出来，必须得先有个“种子”。这个种子就是西方文明