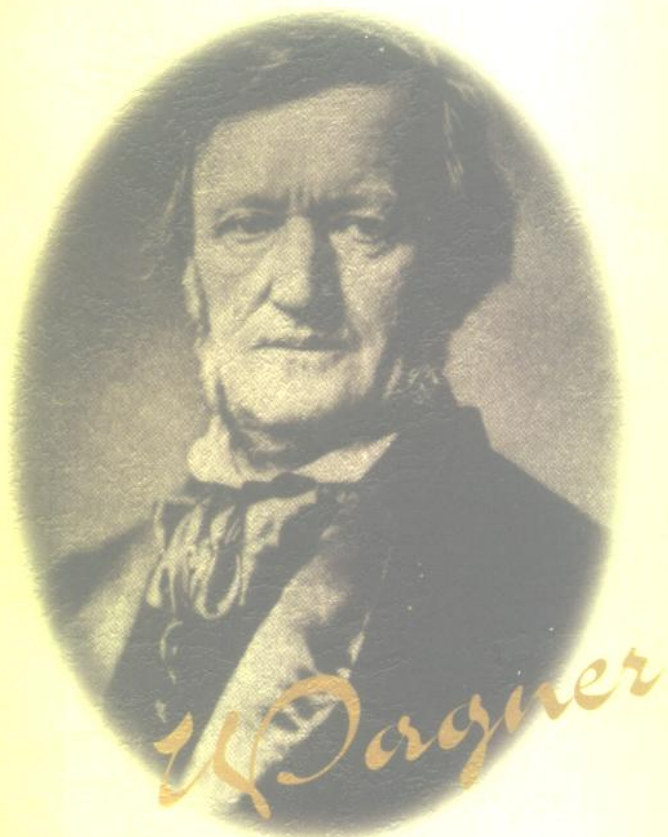

伟大的西方音乐家传记丛书

瓦格纳

英国OMNIBUS经典版本

[英]霍华德·葛雷 著

江苏人民出版社

[英] 霍华德·葛雷 著

瓦格纳

Wagner

连惠幸 译 萧 韶 审订

英国OMNIBUS经典版本

江苏人民出版社

Wagner

©Howard Gray 1990

Chinese translation copyright ©1996 by Triumph
Publishing Co., Ltd.

This edition published under sublicensing from Triumph
Publishing Co., Ltd.,
with approval of the original licensor: Omnibus Press,
through Bardon-Chinese Media Agency
All Rights Reserved

书 名 瓦格纳
著 者 [英]霍华德·葛雷
译 者 连惠幸
出版发行 江苏人民出版社
地 址 南京中央路 165 号
邮政编码 210009
经 销 江苏省新华书店
印 刷 者 丹阳教育印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 7.5 插页 2
字 数 140 千字
版 次 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7—214—02323—7/G·706
定 价 13.00 元
(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

导 读

歌剧奇才瓦格纳

和意大利、法国相比,德国歌剧起步相当晚。而德国歌剧今日得以在世界歌剧舞台上占有不可忽视的一席之地,瓦格纳(Richard Wagner, 1813—1883)功不可没。

就瓦格纳生长的地域而言,出生地莱比锡、成长地德累斯顿均是德国重要的文化、政治中心。这两大城市提供了瓦格纳很好的客观环境,也成为培养他对音乐、文学、戏剧等多方面的兴趣和才能的沃土,对他的一生有着决定性的影响。就瓦格纳生长的时代而言,1789年的法国大革命在欧洲甚至人类文化史上扮演的角色,不仅是风起云涌、难以抵挡的民主思潮,更进而影响到文化艺术的发展。18世纪前半期,欧洲各国全面性的民主运动,使得无论贵族人士或是贩夫走卒都或多或少被卷入其中,瓦格纳亦不例外。年轻时热心参加政治活动的结果,虽然导致他长时间离乡背井、四处流浪,但是瓦格纳血管里流的毕竟是艺术家的血液,他所关心的政治方向亦从艺

术方面出发。在流浪中的瓦格纳，追求的是对艺术坚定不移的信念，随着时光流逝，他在歌剧创作中终于走出革命的路来。历史亦证明，瓦格纳没有全身投向政治，而终生拥抱歌剧艺术，不仅是他个人一项正确的选择，亦是人类文化史上的重要一举。

瓦格纳歌剧艺术理念的成熟和实践，和他的音乐节的构想和实践，有着密不可分的关系。这个理念的开始，主要源自他对当时一般剧院运作情形的不满意，无法满足他对歌剧艺术成就的要求。依据他的理想，音乐戏剧舞台艺术是由音乐、戏剧、舞台演出构成的一个整体，只要其中一项有所改变，就会产生另一个艺术作品的“总体艺术”(Gesamtkunstwerk)的理念由此产生。除了乐谱不变外，诠释者、演出者的不同，也会使得音乐有不同的戏剧效果，而这个效果的可能性是无穷的。瓦格纳希望能有一个不受任何客观条件限制的场所，供他以自己的音乐来做实验，进行艺术上的追求，他终生努力的结果是拜罗伊特音乐节(Bayreuther Festspiele)的诞生。瓦格纳生前对音乐节的成就并不感到十分满意，他去世后，一代代的接棒者继续推动着他的理想。进入20世纪，拜罗伊特音乐节提供的环境与条件，将20世纪的歌剧演出带入另一个境界，间接地影响了20世纪的歌剧创作。瓦格纳的“总体艺术”理念，亦在后代作曲家手中有了更多的变化、演进和实践。

瓦格纳得以实现他的理念，巴伐利亚国王路德维希二世是一位关键性人物。没有后者的热爱艺术、爱才若

渴之心,瓦格纳只怕会抑郁而终,歌剧史亦将改写。从另一个角度看,路德维希二世若当年没有不顾一切地屡次在瓦格纳最困难的时候支持他,今日历史上的路德维希不过是一位疯兮兮的在位者而已!再换个角度看,没有路德维希二世,瓦格纳仍会因《罗恩格林》(Lohengrin)、《特里斯坦与伊索尔德》(Tristan und Isolde)等作品在歌剧史上留名。但是若没有瓦格纳,路德维希二世只怕更不值得一提了。艺术发展和政治人物的主从关系于此可见一斑。

对刚入门、甚至听古典音乐已有些时日的爱乐者而言,瓦格纳常是一个可望而不可即的名字。在已往的中文传记资料里,常可看到瓦格纳被描述成一个自私、风流好色、无道德等等诸多坏德行的人,对瓦格纳的成长环境或其艺术成就反而着墨不多。这一本译自英国 Omnibus 公司出版、霍华德·葛雷(Howard Gray)执笔的传记,以客观的笔触,对瓦格纳的大时代环境及其颠沛流离的一生做忠实的传述,也对他的艺术理念和作品做一基本的呈现,可说是接触瓦格纳的敲门砖。

德国海德堡大学音乐学博士 罗基敏

目 录

导读	歌剧奇才瓦格纳	
1	战火中的欧洲	1
2	童年时期	7
3	少年时期	16
4	早期歌剧作品	27
5	巴黎岁月	39
6	宫廷乐长	55
7	革命与流亡	75
8	特里斯坦与伊索尔德	98
9	路德维希	131
10	死于威尼斯	185
附录一	歌剧作品一览表	207
附录二	瓦格纳的音乐精神	209

战火中的欧洲

公元 1813 年，也就是里夏德·瓦格纳（Richard Wagner）诞生那年，欧洲史上重要的一章已进入尾声。法国大革命带来的改革力量，对旧秩序造成冲击，导致为时长达四分之一世纪剧烈的社会、政治变动；时代的巨人拿破仑挟其军事天才及专制野心，君临饱受战火蹂躏的欧洲大陆。在对权力的极度渴望驱使下，拿破仑不但将多项革命理念，散播到当时仍被封建制度与老旧领土划分制度压得喘不过气来的欧洲各地，而且几乎将每个欧洲国家的政权都纳入法国的掌握之中。19 世纪初的欧洲经由工业化及人口成长等因素，早已开始改变面貌，加上各国反抗拿破仑专制的奋斗历程，即将对现代欧洲的未来，造成难以估计的长远影响。

拿破仑在 1804 年自行称帝（贝多芬因而一怒删去《英雄》交响曲的献词部分）。随后十年，他大施铁腕，以军事征服或外交谋略为手段，企图将西欧各国化为俯首

听命的附庸国家。他特别有意与不列颠霸权一争高下，不过，自从法国舰队在 1805 年的特拉法加战役 (Battle of Trafalgar) 中，毁于英国名将纳尔逊 (Nelson) 之手后，英国显然仍握有海上霸权。拿破仑转而采取经济封锁战略，他建立欧陆经济系统，禁止对英贸易，然而这项措施却使英国更进一步负隅顽抗，并使更多的欧洲国家与他正面为敌。

最后，欧洲各大国终于认识到，为了保护各国的各自利益，他们必须合力击败拿破仑。1808 年的半岛战争 (Peninsular War) 中，西班牙游击战士就在英军的支持下

莱比锡的联军会战

重创法军，成为拿破仑帝国辖区内公然反抗的先声。这场战争，再加上紧随其后的，以 1809 年瓦格拉姆战役（Battle of Wagram）画下句点，而让拿破仑为胜利付出昂贵代价的对奥作战都显示：欧陆各国的军事力量已足以与法国抗衡。

不过，拿破仑面临最大的潜在威胁却是来自俄国：原本就不稳定的法俄同盟开始摇摇欲坠。由于沙皇亚历山大（Tsar Alexander）拒绝共同抑制英国贸易，再加上随后产生的波兰问题，拿破仑终于在 1812 年 6 月亲率大军渡过聂门河（Niemen River），攻入俄国，大错就此铸成（希特勒在 130 年后重蹈覆辙）。鲍洛迪诺战役（Battle of Borodino）为拿破仑打开通往莫斯科之路，但结果却是得不偿失。法军损失惨重，随之而来的疫病以及补给不及，

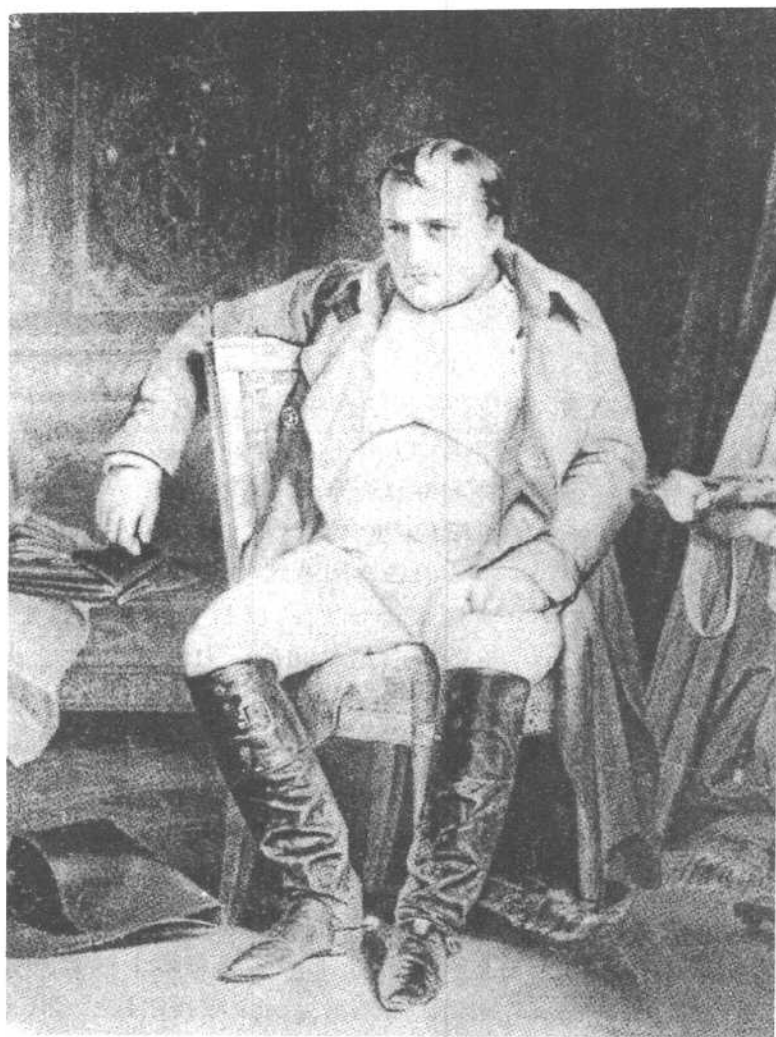

拿破仑在莱比锡遭逢一生最大的溃败之一

迫使拿破仑下令退回聂门河。这时俄国寒冬已至，田野冰封，一片荒芜。拿破仑在这场撤退中损失 25 万雄师，败亡的命运已不可避免。

消息传回欧洲，各地的民族情绪都大受鼓舞，进而迅速演变成全面性的反抗行动。普鲁士王腓特烈·威廉三世（Friedrich Wilhelm III）与俄国合力，将拿破仑赶到德国境内的易北河（Elbe）以西，在拿破仑与奥地利首相梅特涅（Metternich）的停战谈判破裂之后，奥地利也于 1813 年 6 月加入盟国阵营，正式对法宣战。值得注意的是，这时拿破仑在德累斯顿（Dresden）再传捷报。然而，各国的外交攻势接踵而来，凭着高明的外交谋略，梅特涅说服莱茵邦联的大多数会员国加入同盟，唯一的例外是萨克森（Saxony）王国，萨克森王对拿破仑始终忠心不二。随着同盟力量的增长，拿破仑很快就守不住德累斯顿。他再度撤退，退到莱比锡（Leipzig），遭逢他这一生最惨重的一场败仗。

莱比锡是当时萨克森王国境内最重要的城市，是商业、教育与艺术的中心，在书籍贩卖和出版业方面尤其具有悠久的传统。所举办的国际商展自中古时期以来就名闻遐迩，每年都能吸引成千上万的顾客前来参观。以本地的文化和知识传统为傲的莱比锡，向来就与德累斯顿的宫廷趣味和流行风潮格格不入。后者是具有优雅都会风格，建筑华丽，深受萨克森贵族喜爱的王国首都。不过莱比锡也颇富建筑之美，同样建于 15 世纪的莱比锡大学和圣托马斯教堂（St. Thomas），以及出现在歌德《浮士

拿 破 仑

德》(Faust)一书中,为学生聚会之所的著名小酒馆“奥尔巴赫的地窖”(Auerbach's Keller),都是颇负盛名的当地建筑。

“联军会战”——拿破仑所发起的最血腥、最关键的战役之一,就在1813年10月16日于莱比锡城外展开。战斗前后持续3天,最后波及到城市本身,城内大小街道都堆满死伤的兵士。拿破仑在此役损失5万精兵,残兵在寡不敌众之下,被迫退守莱茵河。由于莱比锡的医院无法容纳所有伤病患者,疫病很快蔓延整个城市,数千市民死于随后爆发的斑疹伤寒。在这些牺牲者之中,有一位名为弗里德里希·瓦格纳(Friedrich Wagner),是莱比锡警察总局的登录员,死时年方44岁,身后遗有妻子和八名子女,其中最小的当时才六个月大,刚在那年8月受洗,取名为威廉·里夏德·瓦格纳。

2

童年时期

1813年5月22日，里夏德·瓦格纳生于莱比锡布鲁尔街(Der Bruhl Street)一栋名为“红白狮子居”的家宅中。他的家族早在17世纪中叶就已移居萨克森地区，而且各自有成，多半是从事教职或公职。这个家族从未出过任何音乐天才，不过瓦格纳的父亲弗里德里希对业余剧场，以及几位年轻女演员，却十分热情(关于这点，小瓦格纳可从母亲幽怨的回忆中得知)。根据各方记载，弗里德里希·瓦格纳为人作风奇特，在莱比锡的社交圈内颇受欢迎。

基于对戏剧的兴趣，弗里德里希认识了一位集演员、画家和诗人才华于一身的年轻人路德维希·盖尔(Ludwig Geyer)，并以保护人自居，鼓励他投身职业演员生涯，两人因而成为至交，盖尔也常出入瓦格纳家中，并与里夏德·瓦格纳的母亲约翰娜(Johanna)走得很近。弗里德里希过世9个月后，盖尔与约翰娜结为连理，直到盖

尔在 1821 年去世为止，他一直是瓦格纳所知的唯一父亲。事实上，直到快满 15 岁时，瓦格纳在学校用的还是里夏德·盖尔这个名字，到了 1828 年才重拾瓦格纳之姓。由于盖尔与约翰娜之间的关系，可追溯到弗里德里希死前数年，以至于不断有人怀疑瓦格纳真正的父亲究竟是谁，甚至认为盖尔有可能是他的生身之父。瓦格纳自己也不甚确定，一如他生命中的许多其他事件，这个身世之谜也因他的自传中不可靠的记载而更加扑朔迷离。

终其一生，瓦格纳不断重新诠释、更改他的过去。到了晚年，他对自己的生父之谜更加在意，原因可能是因为

莱比锡布鲁尔街

瓦格纳的母亲约翰娜

路德维希·盖尔

他的反犹太倾向越来越严重(有人认为盖尔有犹太血统)。1868年12月,瓦格纳的第二任妻子柯西玛(Cosima)曾在日记中说,瓦格纳“并不相信”盖尔是他的亲生父亲,不过他在写到有关盖尔的事情时,却常用“我的父亲盖尔”这个称呼,而且直到1870年,他都还将盖尔“全然牺牲自我”,担起照顾一大家子孤儿寡妇

的责任,归因于“为了补偿某种罪过”。

“盖尔派”人士同时也提出一桩不寻常的事件为证:1813年7月,约翰娜带着两个月大的小瓦格纳,前往位于波希米亚的台伯利兹(Teplitz)探视盖尔。关于这次长达数百公里,而且必须穿越敌军占领区的危险之旅,有一派说法是,约翰娜急着想让身为人父的盖尔看看这个新生儿。不过这种浪漫想像却被一项事实给粉碎了:在当时,台伯利兹远比莱比锡来得安全,因为当时后者正是军事行动日渐频繁的战事中心。此外也没有丝毫证据显示约翰娜在丈夫在世时,就与盖尔有感情上的瓜葛。而且,虽然瓦格纳对剧场的热爱有可能来自两位父亲中的任何一位,他头大身小的特异体型,却是瓦格纳家族的遗传特征。