

古典之门音乐丛书

RICHARD WAGNER

RICHARD WAGNER
RICHARD WAGNER

古典之门音乐丛书

瓦格纳

陈默 编著

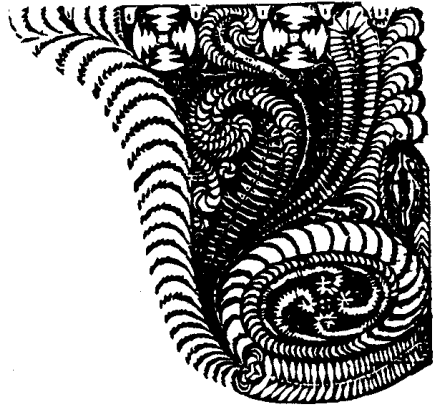
RICHARD WAGNER

东方出版社

RICHARD WAGNER

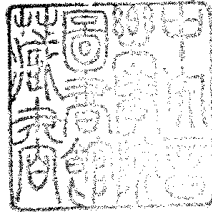
古典之门音乐丛书

陈默 编著

瓦格纳

Richard Wagner

东方出版社

160799

责任编辑:侯俊智 戴联斌

版式设计:尹凤阁

监 制:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

瓦格纳/陈默编著.

-北京:东方出版社,1997.1

(古典之门音乐丛书)

ISBN 7-5060-0712-6

I. 瓦…

Ⅰ. 陈…

Ⅲ. 瓦格纳, W. R. (1813~1883)-生平事迹

Ⅳ. K835.165.7

瓦 格 纳

WA GE NA

陈 默 编著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1997年1月第1版 1997年1月北京第1次印刷

开本:850×1092毫米 1/32 印张:6.5 插页:1

字数:97千字 印数:0,001—8,000册

ISBN 7-5060-0712-6/K·156 定价:12.00元

目 录

W

瓦格纳传略

I	青少年时期的瓦格纳	3
II	浪漫恋情与第一次婚姻	11
III	逃亡者和革命者瓦格纳	21
IV	歌剧与戏剧	31
V	绿岗上的爱情	44
VI	皇恩浩荡	59
VII	瓦格纳在拜洛伊特	73
VIII	帕西法尔：最后的岁月	99

瓦格纳音乐作品赏析

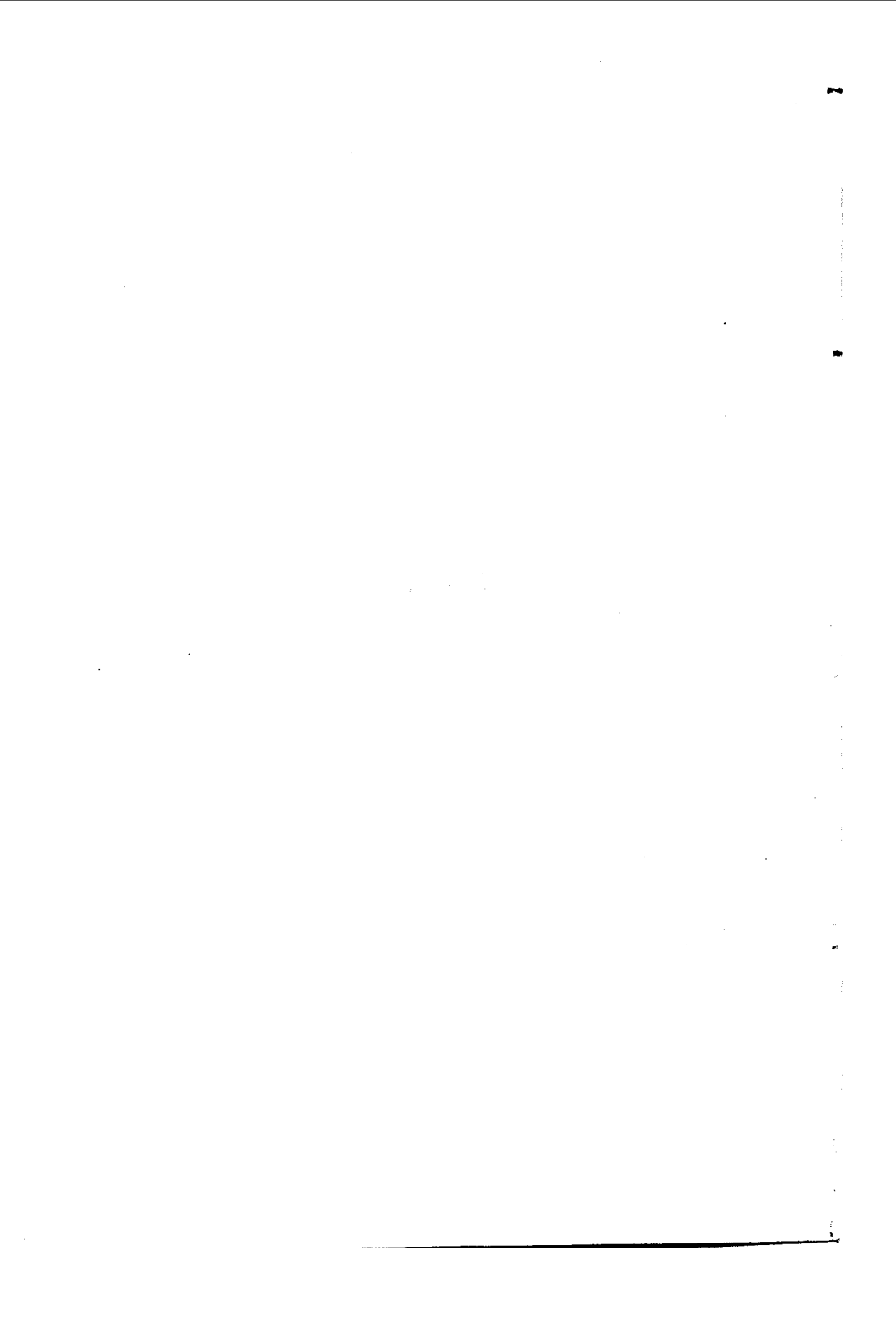
I	《李恩济》	115
II	《漂泊的荷兰人》	119
III	《汤豪泽》	124
IV	《罗恩格林》	130
V	《特里斯坦与伊索尔德》	138
VI	《纽伦堡的名歌手》	148
VII	《尼伯龙根的指环》	155
VIII	《帕西法尔》	178

瓦格纳部分作品 CD 唱盘简介

I	无言的管弦乐	191
II	漂泊的荷兰人(全曲)	193
III	汤豪泽(全曲)	193
IV	罗恩格林(全曲)	194
V	莱茵的黄金(全曲)	195
VI	女武神(全曲)	196
VII	齐格弗里德(全曲)	197
VIII	众神的黄昏(全曲)	198
IX	特里斯坦和伊索尔德(全曲)	199
X	纽伦堡的名歌手(全曲)	199
XI	帕西法尔(全曲)	200

瓦格纳传略

■ 青少年时期的瓦格纳

在1813年11月24日这天,德国诗人保罗说:
“太阳神,到目前为止,已经分别以右手给了我们诗歌的天才,以左手给了我们音乐的天才;可是我们依然热切地等待着一个人,他集这两种才艺于一身,他能自己写歌剧,又能自己谱曲。”就在这一年5月22日,理查德·瓦格纳降生了。

理查德·瓦格纳从小没有受过系统的人文主义

教育。他是莱比锡法院警官弗里德利希·瓦格纳的第九个孩子，出生六个月便失去了父亲。这位警官在莱比锡大会战后死于感染引起的高烧。随后不久，一个多才多艺的演员路德维希·盖尔与他的母亲成婚，继父盖尔对瓦格纳影响很大，他感激地称其为“精神父亲”。

1814年8月，瓦格纳才一岁时，举家迁往德累斯顿。1822年9月，盖尔生命垂危。瓦格纳这时八岁，他从德累斯顿附近的波生多夫乡村徒步走了三小时回家，来给继父送终。母亲让他在隔壁房里弹点什么，好叫盖尔宽心。这个垂死的人听了，问道：“他该不会有着音乐的天才吧？”从那时起，瓦格纳就立誓要成为盖尔预言的“音乐天才”。

盖尔死后，瓦格纳离开了波生多夫的学校。在这个学校里，他曾读到了莫扎特的事迹、鲁宾逊漂流孤岛的故事，以及希腊向土耳其人争自由的报道。瓦格纳说，这是他偏爱希腊之始。

瓦格纳的母亲乔安娜，没有受过多少教育，可是，却有其他的优点可以弥补。她长得娇小、漂亮，她敏感、宁静而又富于幽默，为弗里德利希生了四男五女，后来又为盖尔生了一女。瓦格纳深爱着她。对他而言，她是个无限温柔的女性，充满着智慧与凉

解。在他一生中，他的母亲一直是他精神上的支柱，在逆境里鼓励着他执著于艺术的追求，并支持供养他。不过，在别人眼中，她倒是个颇为有趣的人物，因为她个子很小，而且她有头痛的毛病，经常戴上九顶帽子，一顶顶地叠上去，以保持头部的温暖。

瓦格纳在克罗伊茨求学的时期(1822—1827)，学校里的古希腊罗马文学教育，培养了他丰富的浪漫情怀与喜欢幻想的倾向。他迷上了父亲的朋友霍夫曼的小说，霍夫曼以特殊的手法，糅合了现实与怪异可怕的幻境，对瓦格纳造成了深远的影响。

在学校期间，他还观看了韦伯导演的《自由射手》，这给他留下了深刻的印象。吸引他的无疑首先是作品的魔力，但站在台前“统领”乐队的指挥家形象也使他难以忘怀。瓦格纳憧憬着有一天能像他那样站在指挥台上，让观众如痴如狂。为了实现这个愿望，他不加选择地大量读书，同样不加选择地大量听音乐。这个十三岁的孩子醉心于霍夫曼和莎士比亚的作品。他学着他们的样子，自己写了一出带有骑士剧和莎士比亚宫廷剧风格的中学生剧，取名《罗伊巴特》。

瓦格纳向母亲要了些钱买乐谱纸，开始抄写韦伯的《庐卓的狩猎》，这是他所抄写的第一首乐曲。

同时他还到葛罗瑟加登厅去听韦伯《奥伯朗》中的交响乐演出。瓦格纳后来回忆说：

这么靠近地听乐团演奏，使我感到一种神秘的快乐和兴奋……小提琴上响起的五度音程，似乎就像来自灵异世界的呼唤……这些五度音程和我心灵中的鬼魂紧密相连……那拉长的A调箫音，似乎就像来自死者世界的召唤，没有一次不是使我的神经到达紧张激狂的点……

瓦格纳虽然不像莫扎特、李斯特和门德尔松那样，早早就显露了音乐的天才，但他却是个悟性很强的孩子。命运之神或许控制着他的天赋的形成与发展，使得他体内的诗歌、音乐、戏剧、舞蹈和装饰艺术的天分，得以相融相合，为他写作“完全的艺术”作准备。这个爱幻想的小男孩，这边搞搞，那边弄弄。最后终于使他能够把这所有的新经验都结合起来。多年以后，理查·施特劳斯形容他是“全才”，说他能将所要表达的题旨，融和成优美的混合音乐。

这时期，瓦格纳又突然间加紧了对音乐的研习。1828年至1832年间，研习音乐是他主要兴趣所在。韦伯之死，使他的心思开始转向音乐。1827年3月26日，贝多芬逝世于维也纳，在这以前不久，瓦格纳

才听过贝多芬《菲德里奥》E大调的序曲，感受深刻，因此回到莱比锡之后，他便埋首于贝多芬的音乐中。他在格凡岛剧院首次听到了贝多芬A大调的七号交响曲，“……我在心中绘出了他的形象，高卓、特出而超凡……在我脑海里与莎士比亚的形象相结合；我在狂喜销魂的梦里遇见他们两个，并同他们说话，醒来之后却发现自己泪流满面。”

1829年4月，瓦格纳听到了韦丽密娜在《菲德里奥》中饰唱雷娜之后，下定决心要做个职业音乐家。他深为韦丽密娜忠实于艺术的态度和出神入化的精湛演出所感动。“……演完后，我冲到朋友家里写了一张短字条给这位歌手……告诉她，我的生命，从那一刻起，已经获得了真正的意义，假如来日她在艺术世界里听到人们称赞我，请她务必记得，就是在那一晚，她使我决定了自己的命运。”他把字条送到她住的旅店去，然后像着了魔似的，一路跑回家去。这位知名的演唱者后来成了他的朋友，并在他的《李恩济》、《漂泊的荷兰人》和《汤豪泽》中演唱。

瓦格纳着迷地读霍夫曼的小说，小说里的情节又使他进入了狂乱激荡的音乐境界里。他做着白日梦，梦中出现的各种音符“似乎都活了起来，以雷霆万钧之势向我展示它们的含义，我记下音符是疯狂

的。”在这种情况下，要他拜个传统的老师为师自然是不可能的，他只好孤独而艰苦地在自修的路上踽踽独行。他已经完全放弃了学校里的学业，全心全意地在搞音乐。他花很多时间精力，仔细而用心地抄写他喜爱的曲谱。贝多芬去世后，他几乎把他的序曲全都抄了下来。十八岁的他“上床时带着奏鸣曲，起床后又去搞四重奏曲，歌曲的部分他唱出来，四部曲他则用口哨吹出来，因为他弹钢琴老没进步。”

瓦格纳独立完成的第一篇具有技巧、力量与创造力的作品，是他就贝多芬的整篇《第九交响曲》改写的钢琴曲。瓦格纳受到《第九交响曲》强烈的震撼：

我听说贝多芬写它时已经半疯了，这使我热望着要研究这篇奇特的作品。我只看了乐谱一眼，就禁不住被那开始的、拉得长长的纯五度音符所吸引……第一件要做的事，就是费心抄写这首乐曲使它变成我自己的……有一次，我正抄着，早晨，忽然出现灵感，震撼了我兴奋、绷紧的神经，我大叫一声跳上床去，以为看见了鬼。

1830年，圣诞节夜，他没有想到莱比锡乐团指

挥韩利希·多恩居然会答应在为穷人举行的圣诞演奏会上发表他的新序曲。它在节目单上是第一首曲子，作曲者的姓名没有印出。

这事他只告诉了姐姐罗莎莉。两人坐着姐夫布洛考斯的马车赶到会场。姐姐走进布洛考斯家的包厢里去了，瓦格纳却发现没带票，不得已，只得向守门的人泄露说，自己就是新序曲的作者，才得以入场，坐在E厅后部前排的座位上。每四小节之后要命的鼓声，先是使得听众发愣，接着他们就开始嬉闹，最后竟狂笑起来。

“我心里有一千个一万个痛苦……结束之后，笑声消失了，他们看起来像经历过了可怕的梦魇一般。”他后来觉得多恩所以答应发表他的作品，只是故意要看他的笑话罢了！

1833年1月，由于姐姐罗莎莉的鼓励，瓦格纳写下了第一部完整的歌剧《仙女》里的诗句。至于它的曲谱，则是他呆在符茨堡的一年间里，逐步写成，全部乐曲完成于1834年1月。

《仙女》是瓦格纳在歌剧的写作上，所跨出的明确的第一步。其情节大致如下：男主角是个名叫阿林达的王子，有个叫娜姐的仙女爱上了他，她以咒法使他离开自己的王国，留在她的仙境达八年之久。

后来,阿林达的朋友找到他,告诉他父王已死,国都陷于敌手,求他回去拯救自己的国家。娜姐渴望离开仙乡,去做阿林达的凡妻,但是,这得要阿林达完成许多艰难的工作才行,这期间他必须坚持做到,不论娜姐对他做出多么狠毒可怕的事情,他都得对她忠心不二。不幸他承受不了那些折磨,诅咒了她,结果她变成了石头,阿林达真是伤心欲狂。后来,魔法师葛洛玛给他一些魔法的武器,并教给他一些咒法,阿林达因此得以到下界去找寻娜姐。他弹起了七弦琴上的魔音,借着琴声诉说他因辜负了她而悔恨。石头为他琴上的魔音所感,娜姐活转过来。但是由于阿林达先前的不坚定,她不能获得凡人的生命。好在阿林达获准成仙,于是两人结成神仙眷属,从此在仙境中过着快乐的生活。

《仙女》中有一些戏剧方面的音乐概念,后来在瓦格纳其他的歌剧里有更深刻的发挥,譬如,仙、凡两界的神、人对彼此不能相属的痛苦感受,经由爱情而得到救赎的情节,首次运用充满音感的语言,以及使用音乐主题描述某些重现的情景等。《仙女》在瓦格纳生前未能演出,直到1888年才在慕尼黑首演。

浪漫恋情与第一次婚姻

瓦格纳在寄给好友的信件中说过：“女人的爱，经常使我的艺术之树苗壮。人生即使充满了可憎的事物，但女人和男人完全相反，因为她们不能使别人的心硬化。女人乃是人生的音乐。她们对任何事物，都能以宽大的胸怀，无条件地接受，然后以自己的同情心，使其美化。”在另一封信中，又向这位朋友表示，“女人的气质，有时是给予我幻想的唯一来源。”