

古典之门音乐丛书 GIOACHINO ROSSINI

古典之门音乐丛书

GIOACHINO ROSSINI
GIOACHINO ROSSINI

罗西尼

邹建平 施国宪 编著

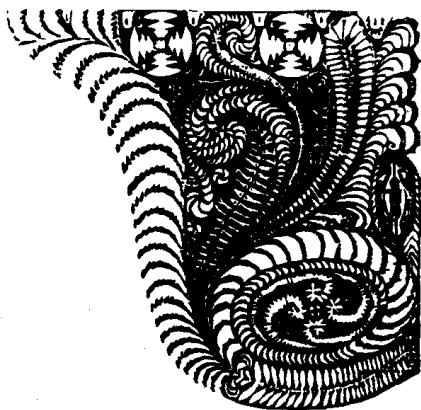
GIOACHINO ROSSINI

东方出版社

GIOACHINO ROSSINI

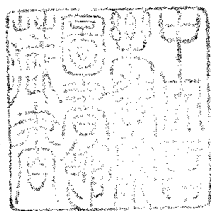
古典之门音乐丛书

邹建平 施国宪 编著

罗 西 尼

Gioachino Rossini

东方出版社

160802

责任编辑:侯俊智

版式设计:尹凤阁

监 制:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

罗西尼/邹建平编著.

-北京:东方出版社,1997.1

(古典之门音乐丛书)

ISBN 7-5060-0768-1

I. 罗...

II. 邹...

III. 罗西尼, G. A. (1792~1868)-生平事迹

IV. K835.465.7

罗 西 尼

LUO XI NI

邹建平 施国宪 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:4.5 插页:1

字数:66 千字 印数:0.001—8,000 册

ISBN 7-5060-0768-1/K · 176 定价:9.00 元

目 录

R

罗西尼传略

I	求学	3
II	“流浪艺人”	7
III	定居那不勒斯	12
IV	“快笔作曲家”	25
V	在巴黎	28
VI	与美食为伴的晚年	32
VII	罗西尼对意大利歌剧的贡献	37

罗西尼音乐作品赏析

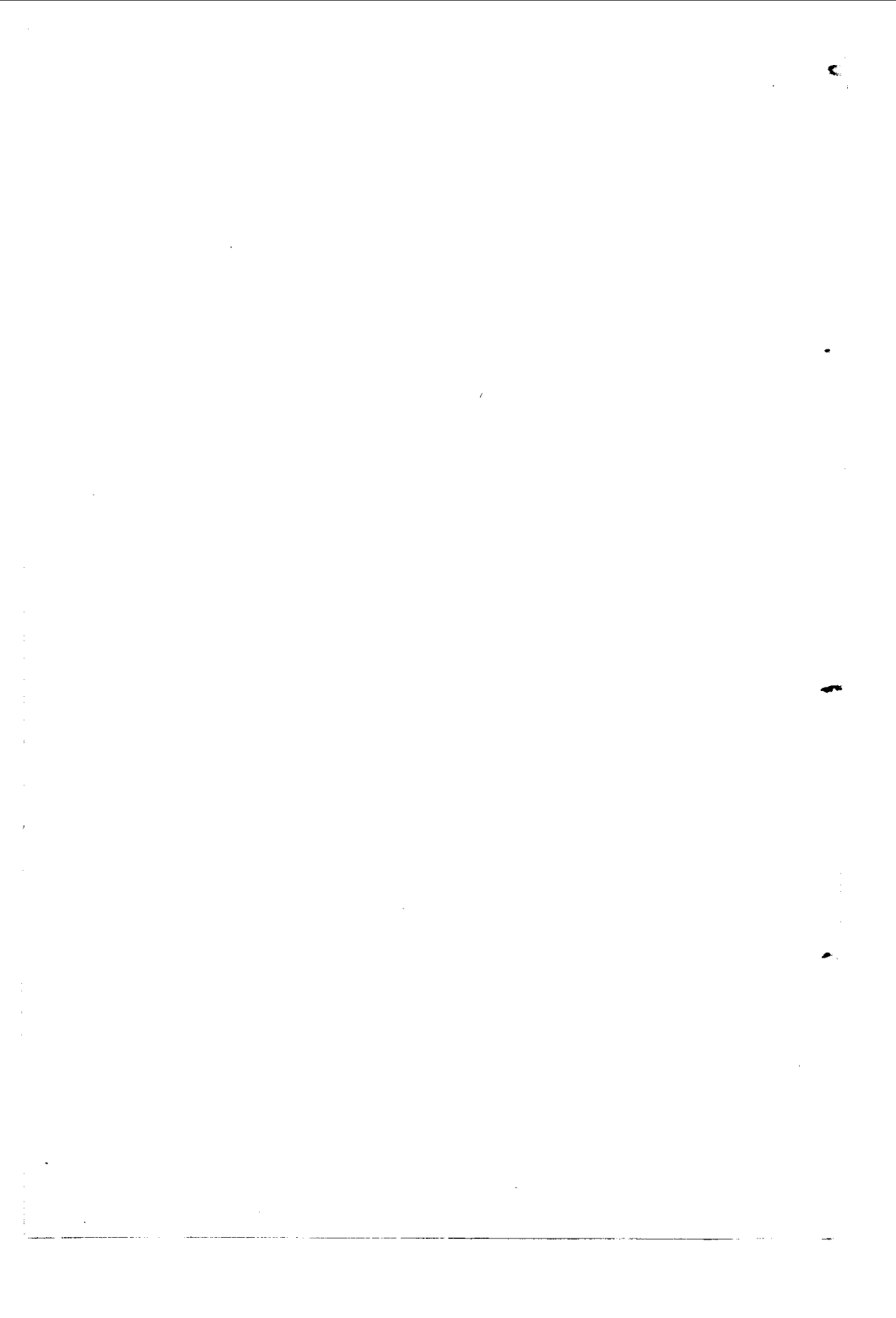
I	《意大利女郎在阿尔及尔》(二幕喜歌剧)	57
II	《塞维利亚的理发师》(二幕喜歌剧)	61
III	《灰姑娘》(二幕喜歌剧)	79
IV	《贼鹊》(二幕歌剧)	85
V	《塞密拉米德》(二幕正歌剧)	89
VI	《威廉·退尔》(四幕歌剧)	93
VII	歌剧《意大利女郎在阿尔及尔》序曲	102
VIII	歌剧《塞维利亚的理发师》序曲	106
IX	歌剧《贼鹊》序曲	111
X	歌剧《塞密拉米德》序曲	116
XI	歌剧《威廉·退尔》序曲	120
	附录：罗西尼创作年表	124

罗西尼部分作品 CD 唱盘简介

I	《塞维利亚的理发师》(全曲)	129
II	《灰姑娘》(全曲)	131
III	《意大利女郎在阿尔及尔》(全曲)	132
IV	《威廉·退尔》(全曲)	133
V	《贼鹊》(全曲)	135
VI	《奥里伯爵》(全曲)	136
VII	罗西尼:歌剧中的咏叹调	137

罗
西
尼
传
略

■ 求 学

焦阿基诺·安东尼奥·罗西尼 1792 年 2 月 29 日生于意大利中部濒临亚得里亚海的一个小城佩扎罗 (Pesaro), 故后来被人们亲切地称作“佩扎罗的天鹅。”2 月的 29 日不是每年都有的, 每 4 年一次的闰年的 2 月才有 29 日, 所以在罗西尼七十二岁时与朋友们一起度过了他第 18 个生日。

罗西尼的父亲裘塞佩·罗西尼是佩扎罗城的一

名小号手(相当于宣读政府公告的传令官)兼屠宰场的管理员。他生性开朗、无忧无虑,人称“快活人”,是法国大革命的热烈拥护者;母亲是一位美貌而又很会唱歌的女人。家庭的音乐氛围,对罗西尼音乐才能的成长与发展所产生的作用是显而易见的。

但是罗西尼的童年并没有得到应有的幸福和欢乐。当时的意大利正处在法国和奥地利的奴役之下,向往自由、同情共和主义的父亲,在1797年被天主教当局以“有危险思想”的罪名逮捕入狱。可怜的母亲带着年仅五岁的罗西尼前往波伦亚,加入一个在乡间演出的剧团当一名歌手,以维持生活,后来又把年幼的罗西尼托交给外祖母抚养。父亲于1800年获释后,丢掉了原来的差事,也到他母亲所在的剧团里当一名演奏员。不久,罗西尼又回到父母身边,他们从一个乡镇集市到另一个乡镇集市,从一个戏班到另一个戏班,为了糊口到处奔波,成了吉普赛式的流浪艺人。

到了入学的年龄,顽皮、浮躁的罗西尼对读书颇感头痛,上学成了他沉重的精神负担。不久便辍学了,接着到一家肉铺里当学徒。波伦亚制作的香肠颇有点名气,罗西尼在那里可以尽情品尝他所喜爱的美味香肠,这对日后被誉为“美食家”的罗西尼来

说,真是一桩十分开心的差事。后来又转到一家铁匠铺去当学徒,但很快便无法承受这种又累又脏的工作,于是,十岁那年他又回到学校读书,但是他最感兴趣的唯有音乐课。

罗西尼天生有一副美妙的歌喉,他那优美的童高音在佩扎罗时就常受到人们的赞赏,现在他充分发挥他的天生才能,利用课余时间参加教堂里的唱诗班,或在父母所在的剧团参加演出。波伦亚是意大利较大的音乐中心,有着古老的宗教音乐传统,十二岁的罗西尼在那里跟随一位宗教音乐作曲家系统地学习和声、对位法等作曲基础理论,另外他还学习小号、大提琴和键盘乐器,艺术上得到了长足的进步。不久,他已进入了变声期,不能再任歌手。1806年起,开始在剧团的乐队中担任伴奏、羽管键琴手兼乐队指挥和合唱指导。十四岁就以乐队队长的身分,到一些中小城镇作旅行演奏,并被吸收为波伦亚爱乐协会的会员。

这时,罗西尼深感自己所受的教育很不完备,音乐知识还很差,于是在1806年入波伦亚音乐专科学校来完成自己的教育。起初专修大提琴演奏,后来又随马泰伊神父学习对位法和作曲课程。但是老师教条枯燥的教学内容和他生动的音乐兴趣产生了尖

锐的矛盾,他便采取了独特而有趣的自学方式:专心研究学校图书馆所珍藏的或从朋友那里借来前辈大师们的总谱和手稿,如海顿的清唱剧《创世记》、莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》、《魔笛》等总谱,尤其对《费加罗的婚礼》特别喜爱,对莫扎特由衷地崇拜。他学习研究的方法是:认真地抄写,经常是先抄下歌唱部分,不去看管弦乐的伴奏部分,然后按照自己的想法试写伴奏,写好以后再与海顿、莫扎特的原作进行比较,最后再仔细研究原谱。他就是这样来提高自己的创作能力、扩大和丰富自己的音乐知识,并直接影响着他日后的创作风格。直到晚年,他还对人说:“我一直缺少基本的音乐教育,我仅有的知识是从总谱里得来的。”

罗西尼在学校读书的时候就已经毫不费力地创作了大量作品,其中有宗教音乐、器乐曲、声乐曲和他第一部歌剧《德密特里奥与波利比奥》的片断(此剧自1806年开始写作,1812年首演于罗马)。罗西尼出色的作曲技巧和落笔之神速,常常成为人们议论的话题。1810年在音乐学校毕业时,就被推选担任海顿的清唱剧《四季》的指挥,可见当时罗西尼已受到的尊重和享有的威望。

II “流浪艺人”

罗西尼于1810年从音乐专科学校毕业以后,立即投身于歌剧的创作。在那个年代的意大利,只有像罗马、米兰、威尼斯、那不勒斯这样的中心城市才有固定的歌剧院,其他地方只有靠临时组建的歌剧团的演出。一般在一万人左右的小城镇,总有那么一位地位显赫的贵族,自任歌剧团团长、经理,一般招聘几名男、女主要歌手和几名配角,再雇佣一名艺

术指导(一般是作曲家),歌剧团大致便组成了。经理按照自己的意图订购脚本,往往在当地随便找一位诗人,按照预定的框架编一个新脚本,台词的艺术性如何无关紧要,只要在剧中安排几个戏剧性的情节,让作曲家能按照主要演员的演唱能力和他们的口味写作几段咏叹调就行了。这类歌剧团大多没有合唱队,伴奏的乐队是由当地的音乐爱好者、礼仪乐队的吹奏者拼凑而成。作曲家必须指挥自己的歌剧,他必须有相当的配器技巧和应变能力才能应付这样的乐队演奏。如果新上演的歌剧第一次获得成功,那么可以连续演出二三十次,然后剧团便告解散,演员、作曲家们便各奔东西,迁徙到其他城市再组织新的剧团。罗西尼就是这样从1810年到1815年颠沛于各个城市之间,每到一地最多停留两三个月,又辗转到另一个城市,过着“流浪艺人”式的生活。

在这样的环境下进行歌剧音乐创作,对于作曲家来说真是苦不堪言。而且为了生活所迫,罗西尼不得不每年写作几部歌剧,为此,他常常不得已地重复使用曾经用过的曲调,或借用其他音乐材料来应付新脚本的需要。因此,他不可能认真地进行构思,细致地琢磨每个细节。而且在意大利的歌剧舞台

上,历来是主要歌唱演员主宰一切,有时几乎达到随心所欲的地步。原来写好的音乐,经过与演员合练以后,往往变得面目全非了。所以,在罗西尼的有些作品里,尤其在他早期的部分作品中,难免留下粗糙和即兴的痕迹。罗西尼曾这样对人说:“双亲和祖母的生活费都要由我负担,我必须像游牧民族那样,从一个城市走到另一个城市,每年不停地写作。即使这样,生活还是不能过得很顺畅。”罗西尼写作歌剧音乐的最高奖赏是听众热烈的掌声和欢呼声,经理们所给予的报酬是相当有限的。当他在一个城市获得辉煌成功之后,他口袋里也许只剩下一点旅费了,手提箱里的乐谱纸比他的衣物还要多。

罗西尼登上乐坛初期就写了很多喜歌剧,也有几部正歌剧。尤其是1813年在威尼斯上演的正歌剧《坦克雷迪》和喜歌剧《意大利女郎在阿尔及尔》,使他名声大振,罗西尼成了意大利最有声望的歌剧作曲家。这时,一些有地位的作曲家已看出这位二十来岁的音乐家已成为他们个人事业上的劲敌,便从各个方面对他进行排斥和诋毁。像当时颇有声望的作曲家爵凡尼·帕伊西埃洛,批评罗西尼是“放荡的音乐家,不懂艺术规律和缺乏高尚趣味。”那不勒斯音乐学院的院长甚至禁止他的学生看罗西尼的乐

谱。罗西尼当年在波伦亚音乐专科学校的作曲老师马泰伊神父也怒不可遏地给罗西尼写信说：“不要再作曲了！倒霉的你，给我们学校丢尽了脸。”罗西尼彬彬有礼地又不乏幽默地回信道：“敬爱的老师：请忍耐一下吧！我现在为了糊口，不得不每年写五、六部歌剧，手稿墨迹未干就给抄谱员拿去抄写分谱，连看一遍的时间都没有，将来等我不再这样忙的时候，我再开始写作无愧于你的音乐吧！”尽管如此，在反抗奥地利统治的风起云涌的民族解放运动年代里，意大利人民从罗西尼许多作品所体现出的爱国主义思想中得到鼓舞。例如根据法国作家伏尔泰的悲剧写成的正歌剧《坦克雷迪》，强调了原作的悲壮因素，在歌剧改编本中有一段叙述主人公坦克雷迪为战胜敌人而不惜牺牲自己的生命来拯救祖国的情节。这部歌剧演出不久，坦克雷迪的咏叹调《忧心忡忡》就在意大利北部各个城市里到处传唱。这样的爱国主义、英雄主义精神，不仅体现在《坦克雷迪》这样的正歌剧里，也体现在他的喜歌剧里。《意大利女郎在阿尔及尔》是罗西尼仅用二十多天写成的一部二幕喜歌剧。在这部典型的闹剧里，女主人公伊萨贝拉突然在一段壮丽的咏叹调里，向他的情人林多尔唱道：“你想想国家吧！要大胆无畏地尽自己的天职，你

看,意大利到处都重新树立起勇敢和崇高的典范。”这首富有爱国主义激情和战斗精神的咏叹调,在民族解放意识高涨的意大利人民中引起了强烈的共鸣。法国作家司汤达称赞这首咏叹调是“历史的纪念碑”。年轻的作曲家成了人们谈论的中心,司汤达在一部传记作品里这样写道:“在意大利有一个人,大家在谈论他的时候比谈论拿破仑的时候还要多,这个人不过是一位才二十岁的作曲家,他叫罗西尼。”

短短的几年,罗西尼就以他的音乐创作和作品中的爱国主义思想,在意大利人民心中牢固地确立了自己的地位,同时也引起了奥地利统治当局的嫉恨和注意。