

Text·Character·

★创新音乐研究文丛★

Implication — On Verdi's
Opera *Otello*

文本·角色·寓意

——威尔第歌剧《奥赛罗》解读

董 蓉著

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

非外借

★创新音乐研究文丛★

“辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划”项目

(WJQ2011053)

Text·Character·
Implication — On Verdi's
Opera *Otello*

文本·角色·寓意

——威尔第歌剧《奥赛罗》解读

董 蓉著

人民音乐出版社·北京

WENBEN • JUESE • YUYI : WEIERDI GEJU 《AOSAILUO》 JIEDU

图书在版编目 (CIP) 数据

文本•角色•寓意 : 威尔第歌剧《奥赛罗》解读 / 董蓉著.
— 北京 : 人民音乐出版社, 2018. 9
ISBN 978-7-103-05112-2

I. ①文… II. ①董… III. ①歌剧—戏剧研究—意大利—近代 IV. ①J832

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 293208 号

责任编辑 : 李亚芳

责任校对 : 郭晶琳

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

北京七彩京通数码快印有限公司印刷

787×1092 毫米 特 16 开 2 插页 17.25 印张

2018 年 9 月北京第 1 版 2018 年 9 月北京第 1 次印刷

定价 : 73.00 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) 58110533

序 言

鉴于歌剧在西方音乐创作和理论研究方面的重要地位,中国的西方音乐研究给予歌剧越来越多的关注。这种现象从近些年来的西方音乐研究的著述、译介成果,尤其是硕士、博士论文中得到反映。然而如何研究歌剧?对于中国的研究者来说显然还有许多需要学习和探索的地方。歌剧,作为一种特殊的综合性音乐体裁,其音乐的形式感远不如器乐,因此,相关研究容易流于文学性或戏剧背景介绍,难以显示出专业音乐研究的洞察和分析能力。大约自20世纪八九十年代以来,西方的音乐研究由于受到新的学术思潮的影响,开始从分析性转向批评性研究,研究者更重视纯音乐语言之外的其他音乐内涵的挖掘和诠释。这种趋向对于歌剧研究无疑是受益的,董蓉的这篇博士论文也受此影响。

董蓉于2008年考入中央音乐学院开始攻读博士学位,在她考虑选题时,正值杨燕迪教授翻译的歌剧研究名著——美国音乐学家约瑟夫·科尔曼的《作为戏剧的歌剧》出版,记得当时我提议,是否可以就阅读这本书为契机,同时结合一部歌剧经典,有针对性地在理论方法和研究实践上进行思考、探求。我希望她能注意借鉴和学习国外一些最新的当代理念,尝试一些新的探索,争取在歌剧研究方面有所突破。当时的建议听起来很随意和轻松,但实施起来却非常艰难,要放弃国内歌剧研究的一般化套路,另辟蹊径,有所突破和出新,谈何容易!董蓉的论文进展很不顺利,其间曾几度停滞,这样的过程我没有料到,而其中的甘苦她必定体会很深。

读者手里的这本书正是董蓉几年心血的产物。经由她的认真、执著和坚持,这部歌剧研究专著达到甚至超过了当初的预期,通过阅读此书,读者们可以从写作立意、组织构架、新的视角,以及缜密的分析和阐释,了解到其论文的特色和新意。从理论方法上,作者吸收科尔曼在《作为戏剧的歌剧》一书中的相关核心思想,即歌剧的本质是:以音乐承载戏剧,歌剧研究需要更多地从音乐,而不是从剧本、文学性的向度来挖掘和思考歌剧的戏剧本质。但是董蓉的论文并没有完全局限于科尔曼的歌剧思想和研究方法,在某些方面它甚至背离了科尔曼。科尔曼对“音乐”的理解

是传统的,他的歌剧戏剧感受背后是器乐化、交响化的推进和张力,歌剧中的戏剧性是建立在这些纯音乐的要素上。董蓉对“音乐”的理解有另一路径。她接受了当代文艺思潮,如新历史主义、新音乐学的一些新观念,对“音乐形式”进行了一些新的思考。她重视“音乐”在歌剧中的作用,但却在音乐分析中对歌剧中的“音乐”,对音乐语言和形式表达出一种新的理解,并在这种理解中对歌剧进行另一层意义上的阐释。

与传统的歌剧分析相比,董蓉的分析多了很多“主观性”成分,表达了她自己,而并非作曲家本人的理解。然而这种“主观”正是体现和遵从了新时代的学术理念,即建立在严肃思考和刻意构建基础上的、带有创新和自我表达意愿的艺术文本的阐释和接受。这一点,正是这部著作值得肯定和赞许的地方。在论文答辩中,董蓉的论文得到了答辩委员们一致的肯定和好评,并获得当年的中央音乐学院优秀博士论文的荣誉。这是她努力的回报!

姚亚平

2016年4月21日

目 录

第一章 解读歌剧:立场与方法	1
第一节 研究现状反思	3
一、观察:威尔第《奥赛罗》的研究实践	3
二、审思:对研究实践的考察——音乐的戏剧表达	9
第二节 理论框架寻绎	12
一、切入点:科尔曼等学者歌剧批评之阐释	12
(一) 科尔曼	12
(二) 阿蓓特与彼得罗贝利	15
(三) 罗宾逊与赫伯科斯基	17
二、启示:当代西方文论的泛化品格	18
三、立场:音乐承载戏剧——何为“承载”与“承载”何为	21
四、方法:歌剧文本解读思路——“写作策略”与“形式意蕴”	22
第三节 写作设想呈述	27
一、目标:研究特色及意义	27
二、结构:写作体例及内容	28
第二章 文本特性:《奥赛罗》的三个分析向度	30
第一节 脚本向度	31
一、从莎士比亚到博伊托—威尔第	31
(一) 博伊托—威尔第的合作过程	31
(二) 莎士比亚的戏剧景观	36

二、威尔第歌剧的叙事方式与表达主旨	41
(一) 结构特点	41
(二) 中心命题	45
第二节 音乐向度	51
一、威尔第的音乐观念	51
(一) 新症候与两难之境	51
(二) 歌剧观与话语表达	53
二、《奥赛罗》的写作实践	55
(一) 传统分曲的戏剧承载	55
(二) 歌剧连续的内在显现	60
第三节 戏剧动作	71
一、第一幕与第二幕	72
(一) 第一幕:情节的流动性压缩	72
(二) 第二幕:音乐的时间性延缓	73
二、第三幕与第四幕	76
(一) 第三幕:舞台动作的戏剧补偿	76
(二) 第四幕:《奥赛罗》的两种歌剧陈述	77
第三章 角色塑造:《奥赛罗》中的三个世界	85
第一节 雅古	86
一、戏剧存在	87
(一) 话语呈现与渗透	87
(二) 《饮酒歌》中的雅古	91
二、角色特质	96
(一) “我是个恶棍……”	96
(二) “忠实的雅古……”	102
三、诠释雅古:乖戾的现实世界	106
第二节 苔丝德蒙娜	108
一、戏剧存在	108

(一)《爱情二重唱》与话语呈现	108
(二)《四重唱》中的苔丝德蒙娜	112
二、角色特质	116
(一)“她温顺地暗自饮泣……”	116
(二)“她如同那圣像一样……”	121
三、书写苔丝德蒙娜:女性的宗教世界	124
第三节 奥赛罗	128
一、陨落的英雄	128
二、炽情的奥赛罗	134
三、叙说奥赛罗:浪漫主义的情感世界	139
第四章 寓意呈述:《奥赛罗》中的叙事线索	143
第一节 “毒药”之预兆	147
一、《风暴场景》中雅古的死亡诅咒	147
二、《爱情二重唱》中爱情衰亡的隐喻	156
第二节 “毒药”起效了	161
一、第二幕:“那毒剂起了作用”	161
(一)苔丝德蒙娜手帕柔情被拒	161
(二)奥赛罗诉说深陷猜忌泥潭	165
二、第三幕:“是我那毒剂的效力”	167
(一)苔丝德蒙娜贞洁的被侵染	167
(二)奥赛罗晕厥与雅古的胜利	171
第三节 “毒药”的结局	176
一、苔丝德蒙娜:“……殒衾把我埋葬”	177
二、奥赛罗:“那条手帕……”	179
结 语	182
一、总结:重释《奥赛罗》的解析实践	182
二、反思:再论歌剧解读的立场与方法	183

参考文献	188
附 录	197
附录一:威尔第歌剧《奥赛罗》脚本中的“毒药”线索	197
附录二:罗西尼歌剧《奥赛罗》脚本	226
附录三:文中所列《奥赛罗》谱例及图表一览表	260
后 记	266

第一章 歌剧解读:立场与方法

威尔第歌剧所蕴藏的远比我们相信的要多……实际上,我们当中的有识之士已经断定,威尔第的秘密(我现在所谈的不是惯常所指的纯形式秘密)和瓦格纳一样深邃,只是与善于表达、精明的瓦格纳相比更为内敛。^①

——阿尔弗莱德·爱因斯坦

20世纪70年代以来,西方音乐学界引人注目的现象之一就是坚定地展开了19世纪音乐研究,而以威尔第、瓦格纳为代表的19世纪歌剧音乐分析则是其中的重要领域。威尔第(Verdi, Giuseppe Fortunino Francesco, 1813—1901),作为意大利最具国际影响的作曲家,其最后一部正歌剧《奥赛罗》(*Otello*)可谓意义重大。该作品取材于莎士比亚同名悲剧,是威尔第历经《阿依达》之后长达16年的心路磨砺与累积,历时7年(1880—1887)创作完成的一部巨作。它代表着威尔第在技术表现上走向进一步的圆熟,并在艺术表现层面呈现出强烈的戏剧性特质,进而成为真正的音乐戏剧。其间,作曲家寻求歌剧连续性的探索,标志其创作已步入新的高峰,为我们留下了历久弥新的话题。

当下音乐学界的研究趋向之中,作品研究逐渐占据了前沿与主流位置。在这一领域,音乐学的本质特性体现为:透过音乐作品来理解世界(包括人的精神与社会)。因而,对“音乐与音乐之外的事物(社会—历史维度)的沟通问题”加以持续关注与孜孜探索正是音乐学始终不渝的研究旨趣。针对于此,20世纪90年代初,于润洋教授在其涉足歌剧《特里斯坦与伊索尔德》的重要文章中提出“音乐学分析”这一理念,于他看来:

音乐学分析应该是一种更高层次上的、具有综合性质的专业性分析,既要

^① Einstein, Alfred, "Opus Ultimum" (1937). In Lang, Paul Henry, ed. *Essays on Music*. New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1956: 87.

考察音乐作品的艺术风格语言、审美特征,又要揭示音乐作品的社会内容,并做出历史的和现实的价值判断,而且应该努力使这二者融汇在一起,从而对音乐作品的整体形成一种高层次的认识。^①

在此基础上,近年来,姚亚平教授进一步深化了该理念的学理性及方法论意义,指出“音乐学分析”是“在对形式的分析中理解人和社会”^②,当下人们所讨论的要点已不仅仅是音乐文本与社会历史观念的结合问题,而是必须回答音乐文本与社会文本“如何”结合;^③杨燕迪教授也据此透过其研究实践探索了两种文本的话语互融,并讨论了音乐作品分析与解读的方法论问题。^④而在西方学界,作品研究早已不再局限于旨在寻找乐音逻辑统一性的“形式主义”观察思路,而是具有了更为广阔的视野,如将音乐分析、价值判断与文化思考融为一体的“批评”之学术趋向;又如力求透过音乐话语本身来找寻文化含义的“新音乐学”研究等。由此看来,在当前的研究语境下,“音乐学分析”境域中的音乐作品研究仍值得我们在思路、方法与实践上继续探索与考量。

本文的写作即缘起于这一研究旨趣和背景,为其引领下的实践者之一。这是一篇主述歌剧作品的研究性文章,其写作意愿是力求在歌剧作品的分析与阐释方面做出自己的尝试,并藉此进行方法论意义上的探求。本文的审视客体为威尔第晚期歌剧《奥赛罗》。题目中的“解读”与阅读、分析、理解之语义相连,关涉研究立场与方法问题,它指的是对“音乐的戏剧中心表达性”的申明,以及对“音乐—戏剧两种文本如何结合”分析思路的强调;而“文本—角色—寓意”则体现为本文意欲解读的具体内容与诸种角度,即:对歌剧文本构成元素的初步阅读、对角色塑造的分层分析、对歌剧内在意蕴的深入理解等。简而言之,本文试图从“音乐承载戏剧”的立场和随之而至的分析思路之范畴中,对歌剧文本特质、角色刻画、戏剧内涵等进行考察和研究。最终将该作品放置于社会—历史语境之中进行价值审理。相关探求首先从笔者对威尔第歌剧《奥赛罗》研究现状的观察与审思开始……

① 于润洋:《歌剧〈特里斯坦与伊索尔德〉前奏曲与终曲的音乐学分析》(下),《音乐研究》1993年第2期,第100页。

② 姚亚平:《关于“分析”的若干话题分析》,《音乐研究》2010年第4期,第10页。

③ 同②,第9页。

④ 杨燕迪:《音乐作品的诠释学分析与文化性解读——肖邦〈第一即兴曲〉作品29的个案研究》,《音乐艺术》2009年第1期,第74—92页。

第一节 研究现状反思

一、观察:威尔第《奥赛罗》的研究实践

西方学界对威尔第的研究始于1846年,^①至19世纪下半叶,伴随着威尔第的声誉日隆,诸多评论文章于报纸、杂志大量发表,相关话题涉及:历史地位、音乐风格之转变、与瓦格纳及“真实主义”作曲家在音乐与美学观念上的联系等。与此同时,传记研究^②也得以开展。

1901年威尔第去世后,学者进一步关注:其全部作品和历史地位的总体评价问题。^③至1913年,最早的通信集^④借“纪念威尔第诞辰百年”之契机编辑出版,它以其对作曲家思想与观点(在与脚本作者、出版商、演员、朋友的通信中,他曾谈及音乐、美学、商业等诸多问题)的生动“还原”促动相关研究,成为威尔第研究的重要转折点。进入20世纪20年代后,德国学者明晰呈现出对于威尔第的浓厚研究兴趣,该兴趣影响、蔓延至英国等其他国家,构筑起“威尔第文艺复兴”(Verdi Renaissance)时代。从20年代到四五十年代,整体研究走向是:学者一方面继续探讨威尔第与瓦格纳之差异,另一方面开始了关于威尔第中期和晚期创作“孰为上”的新讨论。^⑤

20世纪60年代起,两个重要研究机构(L'Istituto Nazionale di Studi

① 最早的文章发表于1846年,即威尔第第一部歌剧首演七年后。文中对威尔第的艺术品位予以高度评价,称其“艺术品位独一无二、具有完美的直觉和高雅品性”,见Bermani, B. *Scizzi sulla vita e sulle del maestro Giuseppe Verdi (estratto dalla "Gazzetta musicale di Milano")*. Milan: Ricordi, 1846: 39.

② 最早的传记研究为1881年法国音乐评论家的撰述,见Pougin, Arthur. *Giuseppe Verdi: Vita aneddotica con note ed aggiunte di Folcetto (Giacomo Caponi)*. Illustration by Achille Formis. Milan: Ricordi, 1881.

③ 1901年, Torris, Luigi编辑了第一个重要的文献目录,列举了约400条篇目,包括生平(250条)、作品的报道和评论(99条)、作品首演及其他重要演出列表(40条)。见Torris, Luigi: "Saggio di bibilografia verdiana." *Rivista musicale italiana* 8(1901): 379—407.

④ 最早的通信集为Cesare, Gaetano, and Luzio, Alessandro, ed. *I copialettere di Giuseppe Verdi*. Milan: 1913. 作为当时最重要的通信集,它首次提供给研究者和接受者以横跨威尔第创造性一生的大量信件。

⑤ 关于此, Van, Gilles de在其著作的第一章中对这些争论作了精彩回顾。见Van, Gilles de. *Verdi: Un théâtre en musique*. Paris: Fayard, 1992 (English translation by Gilda Robert. *Verdi's Theater: Creating Drama Through Music*. Chicago: University of Chicago Press, 1998).

Verdiani; The American Institute for Verdi Studies at New York University)的先后建立标志着威尔第研究步入新的历史时期。它们的共同工作包括:组织系列学术报告会、举办国际学术会议并出版论文集、创建自己的杂志(意大利研究机构所创建的杂志在80年代后拥有英文和意大利文两种版本)、启动歌剧作品(脚本与乐谱)以及通信集评注版的出版计划、筹备音乐作品(也包括某些生僻作品,如歌曲)的上演等。其中,前者1960年建立于意大利帕尔马,重要举措之一是1983年起举办旨在鼓励并支持学者深入探求、两年一次的“威尔第研究国际比赛”;后者70年代中期成立于美国芝加哥,其所做的一个较为突出的工作是“原始资料‘系统化’”:将威尔第信件、脚本及脚本草案制成缩微胶片,并将与威尔第有关的城市、歌剧院等基本状况录制下来。以上诸工作从发展策略到资源储备层面上,为其后相关研究工作的进一步开展打下良好基础。

20世纪70年代,成长起一批致力于某一专题的威尔第研究权威学者,如美国赫伯科斯基(Hepokoski, James A. 1946—)^①、英国帕克(Parker, Roger, 1951—)^②等等,他们的研究身影促动80—90年代的相关研究逐步走向周匝细密。宏观而论,其研究态势大体为:其一,单部作品的历史、分析性解析成为重点[以英国巴登(Budden, Julian, 1924—2007)^③撰述为代表];其二,作品内部诸元素(脚本、合唱、配器法、宣叙调、旋律风格、调性、情节)之特质被侧重考察;其三,伴随着手稿的新发现和作品集的出版,作曲家创作过程研究(建立在创作草案和手稿的基础之上)得以被开掘,成为90年代学者探求的重要领域;其四,表演实践研究(包括舞台与

① 赫伯科斯基于1979年以探讨威尔第《法尔斯塔夫》作曲史的论文获得博士学位,并先后任教于奥伯林音乐学院、明尼苏达大学及耶鲁大学。他的主要研究兴趣是意大利歌剧(特别是威尔第歌剧),更为关注的是威尔第歌剧的作曲程序。其对歌剧《法尔斯塔夫》所做的手稿分析影响较大。

② 帕克,英国音乐学家。他曾就读于伦敦大学(1974—1981),师从于本特(Bent, Margaret)以及彼得罗贝利(Petrobelli, Pierluigi),并以探讨威尔第早期创作的论文获得博士学位。先后任教于康奈尔大学、牛津大学及剑桥大学。他的主要学术兴趣集中于19世纪意大利歌剧,其在该领域的研究工作使人们重新审视传统认知并改变了以往的学术态度。

③ 巴登,英国著名音乐学者和音乐制作人,以其在19世纪意大利歌剧(特别是威尔第和普契尼)领域的研究成果而广受关注,并以三卷本《威尔第的歌剧》(*The Operas Of Verdi*. New York: Oxford University Press, 1992)的完成获得高度赞誉。该书是目前最具权威性的关于威尔第全部剧目研究的著作。人们通常认为,它是威尔第研究者对于其创作风格进行进一步技术探讨的重要起点。在该书第三卷中,他对《奥赛罗》的剧情加以详细介绍,并分析了部分场景和唱段的音乐;同时,也着力于该歌剧版本的比较和素材来源的考据。

服装设计草案、合唱规模与功能;管弦乐队规模与座席安排等)与图像学研究^①在 90 年代走向真正的兴盛与深入。此外特别值得注意的是,80 年代末至 90 年代之后,一方面歌剧分析成为此时发展最快、深具影响力的领域之一(如一些学者致力于将威尔第音乐的分析放置于 19 世纪音乐风格和理论之中;又如某些聚焦于申克分析法、符号学等的歌剧分析等),新分析方法之问题被纳入赫伯科斯基以及意大利彼得·罗贝利(Petrobelli, Pierluigi, 1932—2012)^②、美国罗森(Rosen, David, 1938—)^③等学者的研究实践;另一方面新的女性主义研究视角被应用于相关研究中,如近十几年来一些学者开始致力于观察威尔第作品之戏剧性诸层面,探究过程中,该视角即被收纳其中^④。凡此种种,均促使 20 世纪最后 20 年间,威尔第研究整体呈现出色彩斑斓的景象和较为活跃的态势,而《威尔第:研究指南》于 90 年代末的初版以及 2012 年的第二版^⑤堪为良好见证。

2001 年至今的十几年间,随着以盛况空前的“威尔第 2001 学术研讨会”(Verdi 2001 Conference,由帕尔马和纽约的威尔第研究协会发起,分别在意大利帕尔马和

① 关于威尔第艺术生涯的最早的图像学研究始于 1901 年(Bocca, Giuseppe. “Verdi e la caricatura”, *Rivista musicale italiana* 8(1901): 326—359),第一部丰富完整的图像学研究出现于 1913 年(Monaldi, Gino, *Saggio di iconografia verdiana*, Bergamo: Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1913);20 世纪下半叶最重要的图像学研究是:Weaver, William. *A Documentary Study*. London: Thames and Hudson, 1977;此外,20 世纪 90 年代,意大利学者为该领域提供了新的研究(Petrobelli, Pierluigi, Marisa Di Gregorio Casati, and Olga Jesurum, ed. “*Sorgete! Ombre serene!*” *L'aspetto visivo dello spettacolo verdiano*. Parma: Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 1996),并指出视觉因素与戏剧、音乐等元素综合在一起,构成了威尔第歌剧创作观念及美学原则的重要方面。意大利帕尔马威尔第研究协会也曾分别于 1994 年和 1996 年发起了聚焦于该话题的学术会议和展览。

② 彼得·罗贝利曾学习、任教、研究于意大利、美国和英国,在国际音乐学界起到了积极的作用。其主要研究兴趣是威尔第歌剧,曾任意大利帕尔马的威尔第研究协会主席;此外,他的研究还包括塔蒂尼的创作、17 世纪威尼斯歌剧、意大利新艺术以及 20 世纪音乐(特别是达拉皮科拉的创作)。

③ 罗森曾在加利福尼亚大学伯克利分校师从于科尔曼,1976 年以论及威尔第《安魂曲》的文章获博士学位。先后任教于布兰迪斯大学、威斯康辛大学麦迪逊分校及康奈尔大学。他的歌剧研究兴趣集中于威尔第,并专注于其早期歌剧以及《唐·卡洛》。他在其分析实践中(如 Rosen, David. “Meter, Character, and Tinta in Verdi's Operas”. In Chusid, Martin, ed. *Verdi's Middle Period: Source Studies, Analysis, and Performance Practice (1849—1859)*. Chicago: University of Chicago Press, 1997: 339—392),曾关注节拍对于角色的影响以及它与性别之间的联系。

④ 例如对某女性角色的广泛考察、对女中音角色的关注等,见 Hudson, Elizabeth. “Gilda Seduced: A Tale Untold”. *Cambridge Opera Journal* 4(1992—1993): 229—251;André, Naomi Adele. “Azucena, Eboli, and Amneris: Verdi's Writing for Women's Lower Voices”. Ph. D. thesis, Harvard University, 1996.

⑤ Harwood, Gregory W. *Giuseppe Verdi: A Research and Information Guide (2nd Edition)*. New York and London: Routledge Taylor & Francis Group, 2012.

美国的纽约、纽黑文召开三组会议)为代表的诸多学术会议在全球范围内的召开,相关著作、专题论文以及音乐会、展览大量涌现。此时,除以往论域的专题研究逐步走向纵深之外,近来的相关研究也凸显出由主流音乐创作向音乐外围发散的新特质,例如作曲家所处社会环境研究和接受研究的活跃;^①又如从社会学等视角针对威尔第音乐中的政治性以及其与意大利复兴运动和民族主义之间的联系所做的更为细致成熟的研究等。^②

2013年10月9—13日,为纪念威尔第200周年诞辰,由“威尔第研究协会”主办的题为“威尔第的第三个世纪:意大利歌剧在当下”(Verdi's Third Century: Italian Opera Today)的国际研讨会在美国纽约大学召开,这为威尔第研究带来新的发展空间和话语症候,并意味着威尔第研究于21世纪后已迈入新阶段。

歌剧《奥赛罗》的研究实践正是在这一宏观语境的覆盖之下进行的。总体而言,专注于该歌剧的专题性研究兴起于20世纪70年代、兴盛于80—90年代、探求新路于21世纪,与威尔第研究逐渐走向专门性与独创性的整体趋势相吻合。就目前笔者所掌握的文献而言,其相关撰述40余篇(部),主要萌生于英语、意大利语、德语以及法语世界,内容分属作品指南、戏剧构成与脚本研究、创作过程研究、风格与分析性研究、表演实践研究等。

相对而言,英语学者的研究成果十分丰富,涵盖了前面提及的诸多研究视角,

① 例如,讨论歌剧《茶花女》在英国被接受情况的两篇文章,代表了这一趋势。见 Rutherford, Susan. "La traviata or the 'Willing Grisette': Male Critics and Female Performance in the 1850s". In Seta, Fabrizio Della, Marvin, Roberta Montemorra, and Marica, Marco, ed. *Verdi 2001: Atti del convegno internazionale—Parma, New York, New Haven—24 gennaio—1 febbraio 2001*. Florence: Olschki, 2003. 2: 585—600; Marvin, Roberta Montemorra. "The Victoria Violetta: The Social Messages of Verdi's *La traviata*". In Cowgill, Rachel, Cooper, David, and Brown, Clive, ed. *Art and Ideology in European Opera: Essays in Honor of Julian Rushton*. Woodbridge: Boydell, 2010: 222—240.

② 见 Pauls, Birgit. *Giuseppe Verdi und das Risorgimento: Ein politischer Mythos im Prozess der Nationenbildung*. Ph. D. dissertation. University of Frankfurt am Main, 1996; Stamatov, Peter. "Interpretive Activism and the Political Uses of Verdi's Operas in the 1840s". *American Sociological Review* 67(2002): 345—366.

处于相对的话语前沿地位。除作品指南^①以外,他们的专题撰述着重审美体验,关心的主要是作为歌剧体裁的《奥赛罗》之艺术表现问题,^②关注的角度很多时候离不开它从话剧转型至歌剧的变化过程,如它对同名戏剧的诠释、^③它与罗西尼歌剧的类比等。^④此外,他们的音乐风格论证,总体上更讲究对于具体作品片段的细致分析和严谨考证,^⑤以及对于手稿、信件、演出评论、作曲家访谈等具体史料的收集

① Hepokoski, James A. *Giuseppe Verdi: "Otello"* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987) 是研究歌剧《奥赛罗》必不可少的作品指南。其内容主要包括:情节介绍与台本的准备情况;首演后的修订情况(特别是威尔第为 1894 年法国巴黎歌剧院的演出而做出的修改);威尔第自身对于角色的理解、对演员的要求;历史性的演出情况;与博伊托的合作等。书中并未对整部歌剧进行全局分析,仅谈到了第二幕的形式构建。

② 如专注于歌剧《奥赛罗》研究的博士学位论文 Grace, Irwin "An Analysis of the Dramatic Content of the Music of Verdi's *Otello*" (Ed. D. dissertation, Teachers College, Columbia University, 1969) 涉及了这一话题。该文摒弃了历史的、背景的、观念的铺垫与叙事,直面作品本体,着重于音乐细节与技术环节,分别阐述宣叙调与咏叹调的功能(第二幕开场)、作曲家的调性运用手法(第一幕风暴场景)等问题。作者认为:音乐在歌剧中发挥了重要作用。

③ 如 Hawes, Jane. *An Examination of Verdi's Otello and Its Faithfulness to Shakespeare* (Lewiston, N. Y.; The Edwin Mellen Press, 1994) 涉及了这一话题。它比较了莎士比亚和威尔第对于奥赛罗故事的不同处理,并总结:威尔第与博伊托的改编有效地发挥出歌剧媒介的自身特性。

④ 如 Rozett, Martha Tuck. "Othello, Otello, and the Comic Tradition" (*Bulletin of Research in the Humanities* 85 (Winter 1982): 386—411) 与 Klein, John W. "Verdi's 'Otello' and Rossini's" (*Music & Letters* 45 (1964): 130—140) 两篇文章均对两部《奥赛罗》歌剧进行了宏观性的情节比较,前者指出:莎士比亚在其戏剧中常运用喜剧元素来强化悲剧效果。罗西尼和贝里奥主要强调的是一种喜剧元素,威尔第及博伊托则更强调强烈的悲剧意味和宿命感;后者指出:威尔第的《奥赛罗》远胜罗西尼,其歌剧具有强烈的戏剧性,良好地诠释了莎士比亚戏剧。

⑤ 例如两篇旨在分析亲吻主题的文章:Lawton, David. "On the 'Bacio' Theme in 'Otello'" (*19th Century Music* 1 (Mar. 1978): 211—220) 与 Parker, Roger, and Brown, Mattheew. "'Ancora un bacio': Three Scenes from Verdi's *Otello*" (*19th Century Music* 9 (1985): 50—61)。前者分析了亲吻主题呈现的调性特征,并试图申明:此种安排象征着奥赛罗性格的各个层面——英勇、衰落与柔情;后者分别从调性、主题形态以及戏剧强度层面分析了第一幕暴风雨场景、爱情场景与第四幕终场中亲吻主题的音乐形式。

与整理、^①依赖和立足、挖掘与考证，^②进而体现出西方强大的实证主义传统的深刻影响。但同时，也仍在注重史料的基础上尝试寻找并借鉴新的研究视角和方法。^③

意大利学者对于歌剧《奥赛罗》的关注往往同感性体验卷在一起，将创作与演出紧密相连，因而关于该歌剧的表演实践、舞台艺术，以及演出史的问题成为意大利学者乐于关注的对象，而相关丰硕成果亦使他们在这些领域里把有绝对的话语权。同时，他们也致力于脚本研究、歌剧之戏剧表现的剖析等。^④另外应指出的是，意大利的文化地理优势以及严谨的治学特色促使他们从19世纪开始做了大量的原始资料收集、整理以及系统化、类别化的工作，相关史料渗透着绵密的功夫和认真的考据，包括：歌剧的演出情况、作品的报道和艺术评论、演员的创作体验，^⑤

① 所编辑的重要史料是：Busch, Hans, ed. *Verdi's Otello and Simon Boccanerra in Letters and Documents*, 2 vols. Clarendon Press, Oxford 1988。该书共两卷，第一卷主要收集了威尔第与出版商李科尔迪、脚本作者博伊托商讨创作问题的书信；第二卷主要是出版商、评论员撰写的歌剧在斯卡拉歌剧院的首演情况以及对作品的品评与分析，此外还包括雅各角色首演者维克多·莫莱尔所撰写的演出体会。

② 侧重于作曲家创作过程研究的文章即体现出西方学者这一注重史料考证的实证主义传统。例如 Hepokoski, James A. "Verdi's Composition of *Otello*; the Act II Quartet" (In Abbate, Carolyn, and Parker, Roger, ed. *Analyzing Opera: Verdi and Wagner*. Berkeley: University of California Press, 1989: 125—149) 讨论了《奥赛罗》第二幕四重唱的一页创作草稿——这是威尔第于1884年9月9日要求博伊托重新为该片段写作脚本后所做的新谱曲。这种修改对于整个四重唱的结构和音调都产生了影响（如草稿证明：为了适应苔丝德蒙娜演唱者的声音条件，威尔第手稿中的最后几场有61小节的调性从B转向了B_♭。虽然这是出于实用性的考虑，但也从积极意义上改变了歌剧中调性的表现意味）。又如 Budden, Julian. "Time Stands Still in *Otello*" (*Opera* 32 (1981): 888—893) 探讨了1894年《奥赛罗》在法国演出时，威尔第对第三幕中的大型重唱所进行的修改过程及其目的。再如 Fairtile, Linda B. "Verdi's First 'Willow Song': New Sketches and Drafts for 'Othello'" (*19th Century Music* 19 (1996): 213—230) 讨论了最新发现的《奥赛罗》第四幕创作草稿。其中，《杨柳歌》初稿的脚本及其音乐与终稿存在很大差异。通过分析比较，作者指出：正是由于博伊托初稿那非传统的结构与文字风格才促使威尔第放弃了最初的谱曲，而要求博伊托重新写作脚本。

③ 主要指 Bergeron, Katherine. "How to Avoid Believing (While Reading Iago's Credo)". Groos, Arthur and Parker, Roger, ed. *Reading Opera*. Princeton: Princeton University Press, 1988: 184—199. 该文试图从符号学角度对雅各的“信经”进行文本与形式的分析。

④ 如意大利学者的撰述：Del Seta, Stefano. "Desiderio e gelosia nell'*Otello* di Verdi" *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia (Università di Siena)* 11 (1990): 159—168。它将威尔第、博伊托处理故事的方式与莎士比亚进行了比较，并强调歌剧的中心环节是渴望与忌妒的对比。这种处理方式在当代小说、瓦格纳戏剧中也有所体现。

⑤ 所编辑的重要史料是：Conati, Marcello, ed. *Interviste e incontri con Verdi*. Milan: Emme Edizioni, 1981; English translation by Richard Stokes, *Encounters with Verdi*. Ithaca: Cornell University Press, 1984.