

罗沃尔特音乐家传记丛书

蒙特威尔第

〔德〕乌尔夫·科诺尔德 / 著

人民音乐出版社

K835.46/36

2006

罗沃尔特音乐家

蒙特威尔第

〔德〕乌尔夫·科诺尔德 / 著

张琳、齐欢欣 / 译

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

蒙特威尔第 / (德) 科诺尔德著 ; 张琳, 齐欢欣译 .
— 北京 : 人民音乐出版社, 2006. 1
(罗沃尔特音乐家传记丛书)
ISBN 7-103-03094-4

I. 蒙… II. ①科… ②张… ③齐… III. 蒙特威尔第, C.(1567~1643)—传记 IV. K835. 465. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 110146 号

责任编辑: 姜 群
特约译审: 何 涛

著作权合同登记
图字: 01-2001-2620 号

Monteverdi

Originally Published in the series “rowohlts monographien”
under the title. Monteverdi

Copyright © 1986 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GMBH,
Reinbek bei Hamburg

本书根据德国罗沃尔特出版社 1986 年版译出

本书由德国罗沃尔特出版社授权

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

[Http://www.people-music.com](http://www.people-music.com)

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 特 32 开 1 插页 5.75 印张

2006 年 1 月北京第 1 版 2006 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,045 册 定价: 8.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 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)68278400

序

近年来我国爱好西方古典音乐的人，特别在青年中愈来愈多了，这是一个令人鼓舞的现象。就在当前出现的古典音乐普及规模愈来愈大的喜人形势下，人民音乐出版社选择了德国汉堡罗沃尔特出版社(Rowohlt-Verlag)出版的“罗沃尔特音乐家传记丛书”数十种翻译出来，目的是供我国包括发烧友在内的广大音乐爱好者、音乐从业人员(教师、演出工作者)等从事音乐欣赏、学习、研究和教学时参考。

罗沃尔特出版社是德国历史悠久的出版社之一，成立于上世纪初。它随着德国百年来的政治沧桑几起几落，但始终以求新扶新为己任，在推动德国文化创新上有着值得自豪的传统和声誉。“罗沃尔特音乐家传记丛书”是罗沃尔特出版社“名人传记丛书”的一个组成部分。这套书在全德国乃至所有德语国家都是闻名的。如果你有机会到德国普通的家庭做客，几乎可以在每家的书架上发现这套五颜六色的丛书部分或成套地排列在书架上，十分引人注目。说这部丛书家喻户晓并不过分，它已经成为人们经常查阅的工具性参考书了。

“罗沃尔特名人传记丛书”涵盖了几乎人类全部知识领域和文化领域,只要某人对某一知识和文化宝库,诸如哲学、宗教、自然、科学、政治、军事、文学和各种艺术门类(音乐、造型艺术、戏剧、电影、舞蹈等)曾做出卓越贡献,或者对社会的历史进程起过显著影响,罗沃尔特出版社就请人为其撰写传记性的文字收入丛书,以单行本的形式出版。单行本篇幅不大,一般是200页上下的小册子,但具备科学性和可读性两方面的价值。丛书每个单行本都以传记主人公的名字为书名,书名下有副标题:“以实用传记主人公的自述作依据,配相应的图片文献加以说明”。副标题强调丛书的两个特点:一是使用第一手材料写成,加强传记的客观性和可靠性。这一点非常重要,因为有关音乐家传记的出版物,中外有个通病,常常把音乐家的天才神秘化或把他们的生活浪漫化,传记作者不遗余力收集音乐家的趣闻轶事,把它们当成认识音乐家的主要窗口,有的甚至用渲染性语言、不确实的虚构哗众取宠。“罗沃尔特音乐家传记丛书”不这样,每一个作者在正文前都要做说明,说他写这本传记要打破过去在这位作曲家身上制造的神话,还他一个真面目。二是所有书中均配有同传记主人公有密切关系的同时代人的肖像,以及他本人经历的历史事件和音乐活动的图片,做到图文并茂。这些插图并非用于装饰,而是用形象来说明问题。最近出版的单行本取消了这个副标题,但我们注意到新版传

记强调第一手材料的原则不变，书的排版做到图文并茂的努力没变，非但如此，新版还换上了许多彩图。

罗沃尔特出版社物色的撰稿人，都是对撰稿对象、相关领域及有关问题有深入研究并做出卓越成绩的专家，这可以从丛书编辑部为每个作者所写的介绍中看出。有的撰稿人还是相应研究领域中的权威，比如《瓦格纳》的撰写人汉斯·迈耶先生就是世界瓦格纳研究权威之一。因为在文学和音乐方面的渊博学识和突出成就，而且为新中国培养了第一批日耳曼语文学学者，汉斯·迈耶先生被北京大学授予名誉教授称号。

罗沃尔特出版社组织了一大批专家学者为“罗沃尔特名人传记丛书”各科的单行本撰稿，使通俗性的小册子具有很高的学术水平，这也是值得我国出版界和各学科的专家学者，特别是音乐学科中的专家学者效法的。上述特点和做法，保证了“罗沃尔特音乐家传记丛书”的科学性，值得赞扬和推荐。

我们认为这套丛书还有另外两个特点值得指出。

一是丛书的单行本在不断更新。以莫扎特、贝多芬、肖邦为例，单行本已更换成全新的版本，新版由新的撰稿人写出。通过比较，我们注意到新版的观点和材料因学术界对这几个音乐家的研究有新的进展和新的成果而与旧版有所不同，一般说新版抛弃了作者认为是陈旧的观点，从新的视角来观察问题，补充新的材料。这种做法和我国的“与时俱进”精神是相通的。另

外,新版抛弃了旧版堆砌材料搞繁琐哲学的缺点,叙述和行文比以前简洁扼要,篇幅也减省了。

另一个特点是前面提到的文字内容和丰富图片文献的搭配。我国的出版界常用“图文并茂”形容好的出版物,但是有的书刊文字配了许多花花绿绿的图片,看起来琳琅满目,但与文本内容没有多大关系。“罗沃尔特音乐家传记丛书”丰富的图片资料与文本内容相得益彰,放在有关内容旁边,起到了使内容具有直观的形象性作用,使读者阅读时不感到枯燥,而且加深了对内容的印象。

为了满足一些读者深入研究的需要,书中的引文都一丝不苟地在书后尾注中标明出处。附带说明:书中若有对我国读者陌生、但对理解本文起加深作用甚至关键作用的人名、地名、名词和所说的事件、问题,原作者没有加注,但我们的译者把这些都作为脚注放在当页的下方。丛书每个单行本都附有作曲家音乐作品的完备目录,这是音乐爱好者和研究者重要的查考依据,书后的对作曲家研究的出版物和重要书目,大都是在研究史上有了定评的重要著作,也有最新出版的。这个附录我们原封不动地以原文附在中文后面。应该指出,这两种附录所提供的资料都是最新的和可靠的,可以作为进一步研究的重要参考或依据。

每个单行本还附有作曲家的生平大事年表,可以帮助读者对作曲家有一个概括的了解,同时也有助于

迅速查考作曲家生平事迹和作品完成的准确年代。

丛书还附有传记主人公的同时代或后代的重要思想家、音乐评论家和同行作曲家们的评价,或带有箴言性的摘要语录。这些评论常常代表了不同时代的各种不同的观点,但总的来说是客观的,有的是切中要害的。这些不同时代、不同观点的评论可以开阅读者的视野,有利于促进读者对作曲家的思考和认识。

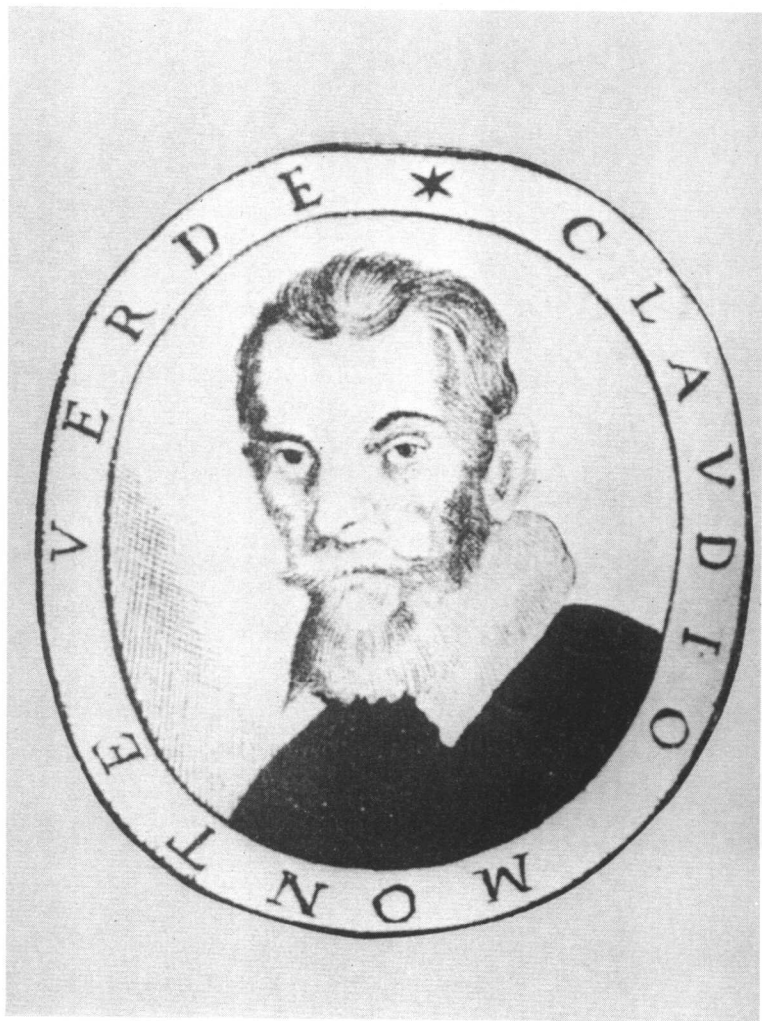
人民音乐出版社把“罗沃尔特音乐家传记丛书”译审任务交给我们三个人,我们感到这个任务很有意义,就欣然接受了。但我们都感到责任重大,因为任务是艰巨的。一是数量大,全套有 60 本,而且都是德文。解放后特别是改革开放以来,懂德语的人虽然不像解放初期那样凤毛麟角,但比起英语、俄语、法语来,毕竟人数尚少,合格的德文译者不易寻觅。二是这些书的内容专业性强,与一般的音乐家传记相比,它们具有一定的深度。所以,我们组稿时必须找那些既有较高德语修养,同时又有一定音乐知识的译者。幸好,很多译者都是古典音乐爱好者,他们特别对德国音乐有相当丰富的知识。

但是要译好这样的丛书,对仅仅是一个懂德语的音乐爱好者来说,仍有许多音乐专业上的难关要克服。幸好我们的译审小组中有专门从事音乐专业教学、研究的音乐史专家余志刚,有在大学兼任了十几年音乐欣赏教学的德国古典文学专家严宝瑜,以及有过业余

翻译音乐类书籍丰富经验的歌德研究专家高中甫。由他们各自组稿的译稿完成后,都由他们精心审校。如审稿时遇到疑难问题,译审小组在人民音乐出版社理论辞书编辑室的负责同志和责任编辑的参与下一起研究解决。总之,包括我们自己在内的所有翻译者都抱着高度的责任感,兢兢业业、尽心尽力地完成这项工作。因为所有参加工作的人深深了解完成这个任务意义重大,都愿竭尽绵薄之力,为我国的社会主义音乐事业的普及和提高做一点工作。

以上便是我们要说的话。因为许多话是我们对读者怎样理解和使用这部音乐丛书有关,所以我们把这些话当作“序”放在书前,我们没有认为我们的话是绝对正确的,写上这些仅为读者做参考之用。竭诚希望批评指正。

严宝瑜(执笔) 余志刚 高中甫
“罗沃尔特音乐家传记丛书”译审小组
2003年6月于北京

克劳迪奥·蒙特威尔第。根据《小糠草》扉页的肖像绘制，
1644 年。

目 录

引 言	(1)
时代背景	(3)
在克雷莫纳的青年时代	(13)
在曼图亚的音乐家生涯	(24)
在威尼斯担任乐长	(61)
作 品	(105)
最后一位伟大的牧歌作曲家	(107)
第一位歌剧作曲家	(116)
教堂音乐家	(132)
蒙特威尔第与后世	(140)
注 释(引言出处)	(145)
大事年表	(150)
对蒙特威尔第的评论	(157)
作品目录	(161)
作者简介	(167)
图片来源	(168)
参考书目	(169)

引言

克劳迪奥·蒙特威尔第本人及其作品正引起越来越多的音乐爱好者的关注。自 1834 年卡尔·冯·温特费德¹重新发掘 17 世纪早期意大利音乐的价值到本世纪初,音乐学家始终把严谨、求实、科学地研究该作曲家及其作品视为己任。不过直到本世纪 30、40 年代——尤其是在吉安·弗朗切斯科·马利皮耶罗²组织出版蒙特威尔第作品全集的推动下——人们才开始尝试把蒙特威尔第的作品(首先是歌剧,其次也有宗教音乐和牧歌)引入到音乐实践中。不过人们对此位作曲家进一步的、远远超出以上专家的研究是最近几年才出现的现象,我们称之为“蒙特威尔第的复兴”。继哈尔农库尔特在苏黎世歌剧院指挥的让·皮埃尔·波内勒导演的蒙特威尔第连续音乐会取得成功后,他创作的舞台剧逐渐成为各大剧院的保留节目。事实很快证明,充满想像力的演出也吸引了大量的对历史不感兴趣的观众,同时,他的宗教音乐,尤其是宏伟的《圣母晚祷》也是经常被演奏的曲目,为人们所熟知。但是他的牧歌却因缺乏合适的演唱团体和相应的演奏文化而仅仅被保

留在唱片上。

与人们对蒙特威尔第怀有的浓厚兴趣相比，介绍此位作曲家生平的德语书籍却显得十分缺乏。西尔克·利奥波德³撰写的蒙特威尔第专著可能是最新的出版物，但是此书更多地把重点放到了美学和作品分析上，而忽略了传记方面。汉斯·费迪南特·雷德里希⁴撰写的专著对人们了解这位作曲家虽然曾经作出了一定贡献，但是从出版到现在已有三十五年之久。为了弥补这一空缺，我们出版了这本音乐小册，在有限的空间里，它将使您尽可能多地了解蒙特威尔第的生平、所处的时代以及他的音乐作品。书中多引用同时代参考文献，尤其是蒙特威尔第的亲笔信件，这些信件大部分都是第一次被翻译成德语，⁵同时许多最新的研究成果也被纳入到此书中。

巴赫、亨德尔之前的音乐与瓦格纳、施特劳斯之后的音乐一样，对于很多音乐爱好者来说尚是一片未知领域。希望“蒙特威尔第复兴”能够使人们迈出客观、深入地了解 16 世纪和 17 世纪音乐的第一步。

时代背景

克劳迪奥·蒙特威尔第生活的时期跨越了两个重要的历史阶段(1567~1643年),人们称之为文艺复兴时期和巴洛克时期。欧洲的政治历史以及艺术、音乐、文学、哲学、科学和生活情感等等各个领域都无一例外地受到了文艺复兴和巴洛克的影响。

蒙特威尔第于1567年生于克雷莫纳,这时距查理五世逝世正好过去十一年。查理五世是中世纪最后一位追求国家和宗教、帝国和信仰统一的皇帝,但是统一最终还是中断了:路德的宗教改革和天主教随之进行的反宗教改革运动引起了宗教分裂,为此查理五世召集了特里尔宗教会议,希望能够借此重新统一宗教,可惜这种表面上的统一只维持了十八年(1545~1563年),最终还是彻底分裂了。不过特里尔会议对于天主教来说意义重大,因为它促成了天主教内部的改革运动(尤其是耶稣会的成立),使天主教重新焕发活力,成为可以和新教抗衡的力量。

从政治意义上来讲,查理五世的让步以及去世意味着统一的彻底终结。继任者是他的兄弟、波西米亚国

查理五世。油画,特里茨安作(局部)。

王费迪南,由于他不是帝国中势力最强的诸侯,所以皇权自此逐渐没落。同时在查理五世统治下尚存的西班牙霸权也在继任者、即他的儿子菲利普二世的手中瓦解了。1559年签署的卡托-康布雷齐条约曾划分西班牙和法国的势力范围,确认了西班牙在意大利大部分地区的霸主地位,但是菲利普二世却无法阻挡英国、法

土耳其人攻击热那亚人守卫的齐奥城。同时代的。
国和尼德兰政治经济的崛起。1588年争夺尼德兰战役
的溃败最终导致了一个世纪以后,即1659年比利牛斯
山条约的签署,西班牙的世界霸权走到了尽头。

如果说1571年在勒班陀海战中基督教西方国家
曾一度团结一致对抗土耳其,那么自此以后帝国就开
始了分裂的命运。17世纪初到三十年战争(1618~1648

年)期间,宗教信仰冲突不断,民族国家逐渐形成。三十年战争加剧了宗教矛盾的不可调和,引起了欧洲政治势力的重新构建。

意大利在 16 世纪下半叶和 17 世纪上半叶处于相对宁静的政治环境,只有城市国家威尼斯和政治势力日益崛起的罗马教皇国是半岛上独立的两股力量。虽然威尼斯的贸易额随着地中海东部势力的减弱而遭到巨大损失,但是工业和制造业的繁荣发展又很快平衡了这种贸易损失;文艺复兴时期教皇关注世俗事务的传统被庇护五世(1566~1572 年)的苦行主义教义取代,其后的教皇依次是:尤利乌斯历的改革者——格列高利十三世(1572~1585 年)、西克塔斯五世(1585~1590 年)、克力门八世(1592~1605 年)和保罗五世(1605~1621 年)。在这些意志坚决的教皇统治之下,罗马教会的势力得到稳固,教皇的政治影响逐步扩大,尽管那时罗马教会不再是惟一的宗教机构。

处于西班牙统治之下的上意大利城市和公爵领地——首先是米兰、热那亚和佛罗伦萨——逐渐发展了资本主义经济体系,所以这些地区虽然在政治上无权,在经济上却享有霸主地位,资本主义国际贸易和银行机构以及不可低估的金融力量——与富格家族一道——遍布南德和伦巴第地区。

蒙特威尔第出生在一个科学和艺术过渡的时期,文艺复兴(此概念由皮埃尔·贝龙 1553 年⁶首次提出)