

速 成 读 本
A CRASH COURSE

歌剧

Opera

Stephen Pettitt

斯蒂芬·佩蒂特 著

韩颖 译

速 成 读 本
A CRASH COURSE

歌剧

Opera

Stephen Pettitt 斯蒂芬·佩蒂特 著 韩颖 译

生活·读书·新知 三联书店 生活书店出版有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

歌剧 / (英) 佩蒂特著 ; 韩颖译 . — 北京 : 生活书店出版有限公司 , 2014.4

(速成读本)

ISBN 978-7-80768-030-7

I. ①歌… II. ①佩… ②韩… III. ①歌剧 - 戏剧史 - 世界 IV. ①J809.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第274120号

Copyright © The IVY Press 1998

This translation of A Crush Course in Opera originally published in English in 1998 is published by arrangement with THE IVY PRESS Limited.

Simplified Chinese Copyright © 2014 by Life Bookstore Publishing Co. Ltd

All Rights Reserved.

本作品英文版由THE IVY PRESS于1998年出版。

本作品中文简体字版权由生活书店出版有限公司所有。

未经许可, 不得翻印。

出版人 樊希安
丛书策划 李 昕
责任编辑 苏 毅
装帧设计 陆智昌 罗 洪
责任印制 常宇强
出版发行 生活书店出版有限公司
(北京市东城区美术馆东街22号)

邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京华联印刷有限公司

版 次 2014年4月北京第1版
2014年4月北京第1次印刷
开 本 720毫米×1092毫米 1/32
印 张 4.5
图 字 01-2013-8118
字 数 167千字 图片495幅
印 数 0,001-8,000册
定 价 43.00元
(印装查询: 010-64002717
邮购查询: 010-84010542)

DEDICATION

*In honor of my mother
and her courage,
and with love to Harry Cheung*

目录

概述 8

歌剧的诞生 10
一种纯粹的音乐戏剧

蒙特威尔第大观 12
蒙特威尔第、神祇与人类

第一部伟大的歌剧 14
蒙特威尔第的《波佩阿》

英国的歌剧 16
《狄朵与埃涅阿斯》

高卢缪斯 18
吕利对垒夏庞蒂埃

再来一个，高卢缪斯 20
无人对垒的拉摩

饶有趣味的汉堡人 22
德国歌剧的发端

德国人、意大利人和英国人 24
亨德尔先生莅临伦敦市

刺人的尖刀 26
亨德尔继续战斗

阿卡狄亚的歌剧 28
梅塔斯塔西奥及其严肃性

谐歌剧 30
诙谐人

政治歌剧 32
理发师之争

往返于维也纳与巴黎 34
改革者格鲁克

喜歌剧 36
哈！哈！哈！

莫扎特的著名歌剧：第一部分 38
《费加罗》与《唐·乔瓦尼》

莫扎特的著名歌剧：第二部分 40
《女人心》与《魔笛》

莫扎特之不太著名的歌剧…… 42
以及海顿更不著名的歌剧

贝多芬唯一的歌剧 44
——所有三部

丢失情节 46
舒伯特（大部分）未完成的歌剧

以歌唱剧为目标 48
浪漫主义者韦伯

自由、平等、博爱
以及大歌剧

才华横溢的柏辽兹
管弦乐之王

这是喜歌剧，朋友们
不过不是我们所知道的那种

哈，哈，哈！哦？
后革命喜歌剧

生机时刻
比才的《卡门》

最后一位伟大的古典主义者
罗西尼

浪漫主义歌剧
贝利尼、多尼采蒂和梅尔卡丹特

歌剧复兴
罗西尼之后的意大利

意大利的民族英雄
威尔第万岁！

威尔第和莎士比亚
《奥赛罗》与《法尔斯塔夫》

通往现实主义之路
《骑士》、《丑角》与普契尼

普契尼
哭泣游戏

好故事，伟大的曲调
普契尼成功的秘密

生命，宇宙以及……
瓦格纳的早期歌剧

《指环》以及其他
瓦格纳的音乐戏剧

爱与死
《名歌手》、《特里斯坦》
与《帕西法尔》

俄国歌剧的诞生
格林卡

真实主义的俄国风格
穆索尔斯基与鲍罗廷

茫茫海上
里姆斯基-科萨科夫

柴科夫斯基
真正的专业作曲家

波希米亚狂想曲
中欧的歌剧

丰富、激进而保守
理查德·施特劳斯

德彪西的杰作
《佩里亚斯与梅丽桑德》

贝尔格与勋伯格

表达之争

巴托克与科达伊

《蓝胡子》与《哈里·雅诺什》

小乐思，伟大音乐

亚纳切克

肖斯塔科维奇与社会写实主义

遭人诽谤的《麦克白夫人》

回归的叛逆

普罗科菲耶夫的橙与天使们

歌剧与纳粹德国

欣德米特、魏尔和其他“颓废者”

在歌剧院的斯特拉文斯基

《浪子生涯》

局外人

布里顿与《彼得·格赖姆斯》

美国歌剧

找寻特性

阴暗地透过玻璃

扩散与极简抽象主义

这都是些什么？

贝里奥与结构主义

当代之王

史诗的复兴

歌剧中的冒险

利盖蒂与《马卡布尔》

尊重传统

汉斯·维尔·亨策

光明与黑暗，善与恶

迈克尔·蒂皮特

神话与道德

伯特威尔斯与马克斯维尔·戴维斯

信仰之举

梅西安与鸟

冒险

当代欧洲潮流

少即更少

极简抽象派潮流

未来歌剧

即将来临的事

首席女主角与首席男主角

世界各地的歌剧院

歌剧术语

索引

照片来源

118

120

122

124

126

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

128

130

132

134

136

139

140

142

144

速 成 读 本
A CRASH COURSE

歌剧

Opera

速 成 读 本
A CRASH COURSE

歌剧

Opera

Stephen Pettitt 斯蒂芬·佩蒂特 著 韩颖 译

生活·读书·新知 三联书店 生活書店 出版有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

歌剧 / (英) 佩蒂特著; 韩颖译. — 北京: 生活书店出版有限公司, 2014.4
(速成读本)
ISBN 978-7-80768-030-7

I. ①歌… II. ①佩… ②韩… III. ①歌剧—戏剧史—世界 IV. ①J809.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第274120号

Copyright © The IVY Press 1998

This translation of A Crush Course in Opera originally published in English in 1998 is published by arrangement with THE IVY PRESS Limited.

Simplified Chinese Copyright © 2014 by Life Bookstore Publishing Co. Ltd

All Rights Reserved.

本作品英文版由THE IVY PRESS于1998年出版。
本作品中文简体字版权由生活书店出版有限公司所有。
未经许可, 不得翻印。

出版人 樊希安
丛书策划 李 昕
责任编辑 苏 毅
装帧设计 陆智昌 罗 洪
责任印制 常宇强
出版发行 生活书店出版有限公司
(北京市东城区美术馆东街22号)
邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京华联印刷有限公司

版 次 2014年4月北京第1版
2014年4月北京第1次印刷
开 本 720毫米×1092毫米 1/32
印 张 4.5
图 字 01-2013-8118
字 数 167千字 图片495幅
印 数 0,001-8,000册
定 价 43.00元
(印装查询: 010-64002717
邮购查询: 010-84010542)

DEDICATION

*In honor of my mother
and her courage,
and with love to Harry Cheung*

目录

概述	8
歌剧的诞生	10
一种纯粹的音乐戏剧	
蒙特威尔第大观	12
蒙特威尔第、神祇与人类	
第一部伟大的歌剧	14
蒙特威尔第的《波佩阿》	
英国的歌剧	16
《狄朵与埃涅阿斯》	
高卢缪斯	18
吕利对垒夏庞蒂埃	
再来一个，高卢缪斯	20
无人对垒的拉摩	
饶有趣味的汉堡人	22
德国歌剧的发端	
德国人、意大利人和英国人	24
亨德尔先生莅临伦敦市	
刺人的尖刀	26
亨德尔继续战斗	
阿卡狄亚的歌剧	28
梅塔斯塔西奥及其严肃性	

谐歌剧	30
诙谐人	
政治歌剧	32
理发师之争	
往返于维也纳与巴黎	34
改革者格鲁克	
喜歌剧	36
哈！哈！哈！	
莫扎特的著名歌剧：第一部分	38
《费加罗》与《唐·乔瓦尼》	
莫扎特的著名歌剧：第二部分	40
《女人心》与《魔笛》	
莫扎特之不太著名的歌剧……	42
以及海顿更不著名的歌剧	

贝多芬唯一的歌剧	44
所有三部	
丢失情节	46
舒伯特（大部分）未完成的歌剧	
以歌唱剧为目标	48
浪漫主义者韦伯	

自由、平等、博爱
以及大歌剧

才华横溢的柏辽兹
管弦乐之王

这是喜歌剧，朋友们
不过不是我们所知道的那种

哈，哈，哈！哦？
后革命喜歌剧

生机时刻
比才的《卡门》

最后一位伟大的古典主义者
罗西尼

浪漫主义歌剧
贝利尼、多尼采蒂和梅尔卡丹特

歌剧复兴
罗西尼之后的意大利

意大利的民族英雄
威尔第万岁！

威尔第和莎士比亚
《奥赛罗》与《法尔斯塔夫》

通往现实主义之路
《骑士》、《丑角》与普契尼

普契尼
哭泣游戏

好故事，伟大的曲调
普契尼成功的秘密

生命，宇宙以及……
瓦格纳的早期歌剧

《指环》以及其他
瓦格纳的音乐戏剧

爱与死
《名歌手》、《特里斯坦》
与《帕西法尔》

俄国歌剧的诞生
格林卡

真实主义的俄国风格
穆索尔斯基与鲍罗廷

茫茫海上
里姆斯基-科萨科夫

柴科夫斯基
真正的专业作曲家

波希米亚狂想曲
中欧的歌剧

丰富、激进而保守
理查德·施特劳斯

德彪西的杰作
《佩里亚斯与梅丽桑德》

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

贝尔格与勋伯格

表达之争

巴托克与科达伊

《蓝胡子》与《哈里·雅诺什》

小乐思，伟大音乐

亚纳切克

肖斯塔科维奇与社会写实主义

遭人诽谤的《麦克白夫人》

回归的叛逆

普罗科菲耶夫的橙与天使们

歌剧与纳粹德国

欣德米特、魏尔和其他“颓废者”

在歌剧院的斯特拉文斯基

《浪子生涯》

局外人

布里顿与《彼得·格赖姆斯》

美国歌剧

找寻特性

阴暗地透过玻璃

扩散与极简抽象主义

这都是些什么？

贝里奥与结构主义

当代之王

史诗的复兴

歌剧中的冒险

利盖蒂与《马卡布尔》

尊重传统

汉斯·维尔·亨策

光明与黑暗，善与恶

迈克尔·蒂皮特

神话与道德

伯特威尔斯与马克斯维尔·戴维斯

信仰之举

梅西安与鸟

冒险

当代欧洲潮流

少即更少

极简抽象派潮流

未来歌剧

即将来临的事

首席女主角与首席男主角

世界各地的歌剧院

歌剧术语

索引

照片来源

118

120

122

124

126

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

128

130

132

134

136

139

140

142

144

概述

当你聆听乐曲时，舞台上的字幕屏一边显示歌词。

为什么要
写这本歌剧指南？首先，要
尽可能清晰地

表述一段复杂的历史。其次，
要展现歌剧的多样化。《艺术
家的生涯》（La Bohème）

和《阿依达》（Aida）的确是经久不衰的力作，但是还有
几百部，甚至几千部歌剧从未上演过。并不是因为那些歌
剧不好，而是因为歌剧院必须赢利，也就不敢冒众多空位的
风险。支持被忽视的歌剧是一项使命——不仅是支持旧歌剧，更
重要的是支持新歌剧。没有它们，歌剧这门艺术就会停
滞不前，沦为又一件只为挣钱的商品（就像，我斗胆说一句，音乐
剧——在这本书里你不会看到什么有关音乐剧的内容；小歌剧则完全是另一回事）。

确定歌剧的日期

传统上习惯以歌剧的首次演出日期作为其日期。当然，对于较古老的歌剧作品，我们亦只能以可以确定的唯一一个日期作准。除非另有指定，这是本书的准则。

如何阅读此书

此书大体上是按照年代顺序排列的。每个双页跨版会用来介绍一位作曲家、一个团体组合或是有关的作品。在每一个跨版中都会有固定的特征，这个无需花费你太多时间就可以弄清楚。

标星号的框框

框内是一些有趣的事实，你不一定需要知道，但这些资料会加强你在音乐上的可信性。正好是茶余饭后的谈资。

在这方框内的人名可拓宽你的视野，提供了精心挑选的其他作曲家和表演艺术家的名单。名单内人物或是受到了主要的音乐家的影响，或是与他处于同时代，又或是与他有关联。也不一定总是音乐家的名字，有时资助人的名字也一样有用。有了这些附加的人名，就显出你更多的知识。

因此本书的主旨不是去介绍你们已知的，而是仔细研究一览表，也许选择17世纪那不勒斯的非主流歌剧，或者20世纪70年代欧洲那看似莫名其妙的歌剧。

提醒一句，不要以为歌剧就是——或总是——要使你愉悦。正像所有艺术一样，歌剧应该指向人类精神。如果某部作品看似深奥冗长，你也要硬着头皮看下去，别离开。告诉你自己，有人——

作曲者——曾绞尽脑汁地琢磨如何表达一些想法。试着走进这个世界，这也是你的世界之重要一角。

大事记

这并非一条清晰的时间线索，因为不可能列出一个连续的年表：作曲家时常相互影响，互相指挥和演奏彼此的作品。因此，本书会列选作曲家在世的时代所发生的一些主要大事，以便对当时的社会环境加以表述，并展示生活的各方面如何无可避免地笼罩于同样的时代精神之下。当你发现电话的发明与歌剧《卡门》属于同一个时期，你也许会感到惊讶。

斯蒂芬·佩蒂特

公元前4000年~
公元前3500年
古埃及人已经开始演奏竖琴和笛子。竖琴可能是由弓箭手的弓演变而来。

公元前776年
第一次有史记载的奥运会，比赛项目包括赛马、拳击、摔跤、长跑和五项全能。妇女甚至作为观众也不能参加。

390年
在基督教教堂开始唱赞美诗，由两组唱诗班对唱，或由牧师和教徒轮唱。

1500年~1580年

歌剧的诞生

一种纯粹的音乐戏剧

通常，当涉及古典音乐形式时，没有人会说交响乐、协奏曲或奏鸣曲是何时、何地、由何人发明的。那些艺术形式就这么形成了——当然其背后有少数基本原理，但

总体来说，就是逐渐演变（而且正像所

有逐渐演变的事物一样，那些艺术

形式从未静止过，尽管静止

状态对那些喜欢把所有事

物——甚至像音乐这样富

于自由表现力的事物——

都干净整齐地画入条条框

框的人来说很方便）。然而歌剧却有些不同：

你看，歌剧是被发明的（某种程度上）。

为蒙特威尔第的《波佩阿》
（Poppea）设计的戏服。

从前有一群激进的佛罗伦萨知识分子和文人，我们统称之为卡米拉塔（Camerata），围坐一起，召开由两位领导人伽利莱伊（Vincenzo Galilei，约1520~1591）和巴迪（Giovanni Bardi，1534~1612）主持的例会。他们像往常一样谈论艺术的意义、生活、宇宙和所有事，就这样想到了歌剧这个主意。歌剧的起源可没那么简单！

这次聚会的真正意图是重新创造古希腊戏剧的理念和原理。古希腊情结是个良好开端。他们手头的资料——当时的报告，而不是第一手的原稿——古希腊戏剧要么采取唱，要么采取高声朗诵（还要能使人听清）的形式以强调台词。他们决定新作品也应遵循戏剧性朗诵的模式，对个别重要词语还要加以修饰。

当然，这些只是理论，直到有人举手说

真正的革命家

雅各布·佩里也许不会作为伟大的作曲家之一而留名青史，但他却是音乐界一位真正的革命家。他的第一部歌剧——也是有史以来的第一部歌剧——《达芬尼》（Dafne）1597年首演，现已失传。但他于1600年为美第奇家族所作的第二部歌剧《尤利狄茜》（Euridice）却流传至今。这部《尤利狄茜》比蒙特威尔第（Monteverdi）的首次尝试早几年，连为大师举烛都不配，但如果你有幸看到它，不要错过。这是歌剧的起源。

750年

床开始在法国和德国流行。在巴伐利亚，啤酒花首次被用于啤酒发酵。

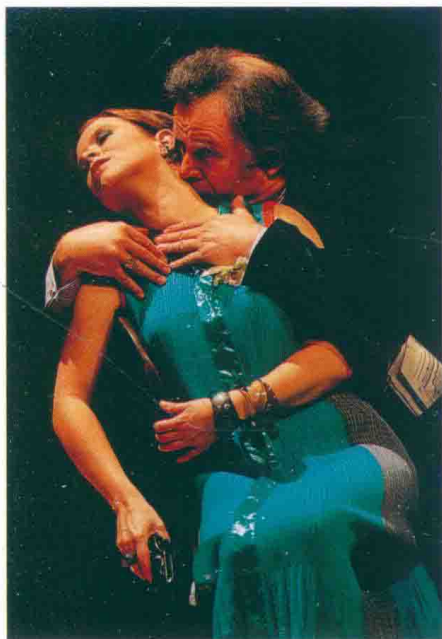
1075年~1100年

法国游吟诗人自弹竖琴来配诗歌，提高了世俗音乐的地位。

1348年~1352年

黑死病，一种由迁徙的亚洲黑老鼠身上的跳蚤传播的鼠疫，导致欧洲半数人口的死亡。

贝尔格 (Berg) 的《璐璐》(Lulu)，
基于潘多拉神话故事而作。

要试着按他们的设想写些什么。这个冒失鬼就是雅各布·佩里 (Jacopo Peri, 1561~1633)。

壮观场面还是精妙内涵？

说实话，佩里并不是唯一一个要尝试“音乐戏剧” (dramma per musica, 到了17世纪时，英国人才首先称之为歌剧，字面意思是“作品”) 这种新玩意儿的人。另外两位作曲者是佩里在歌唱方面的对手：埃米利奥·德·卡瓦利埃利 (Emilio de'

Cavalieri, 约1550年~1602年) 和尤利奥·卡奇尼 (Giulio Caccini, 约1548年~1618年)，前者的《灵魂与肉体的表现》 (La rappresentazione di Anima e di Corpo, 1600) 常被称作是第一部清唱剧。音乐戏剧这个主意至少从中世纪时期就有了。当时教仪戏剧 (liturgical dramas) 和神秘剧 (mystery plays) 非常普遍。16世纪时，田园剧和宫廷幕间剧 (intermedio) 占统治地位。美第奇家族以其奢华的幕间剧著称。这是些谄媚性的寓言式插曲，用以炫耀他们的财富，烘托气氛。但当一种更纯粹的音乐戏剧——歌剧——出现后，则引发了有关歌剧的最持久的争论。一些人称赞其壮观的场面，另一些人则赏识其更精妙的内涵。下面就是这段历史。

凯鲁比尼 (Cherubini) 的《美狄亚》 (Médée)，是根据巫师女王美狄亚的故事而作。