

心灵深处的语言

歌剧史

主编 吕同六
〔意〕皮埃罗·米奥里 著
张宇靖 译

四川人民出版社

SHI SHI CON SHU
知识丛书

心灵深处的语言 歌剧史

[意]皮埃罗·米奥里 著
张宇靖 译

四川人民出版社
2000·成都

图书在版编目 (CIP) 数据

歌剧史: 心灵深处的语言 / (意) 皮埃罗·米奥里著·张宇靖译
—成都: 四川人民出版社, 2000.11
(知识丛书 / 吕同六主编)
书名原文 Storia dell'operh Lirica
ISBN 7-220-05188-3

I. 歌... II. ①皮... ②张... III. 歌剧-戏剧史
IV. J832.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 57697 号

GE JU SHI

歌 剧 史

皮埃罗·米奥里著 吕同六主编
张宇靖译

责任编辑
封面设计
技术设计

朱蓉贞
文小牛
戴雨虹

出版发行
网 址

四川人民出版社 (成都盐道街 3 号)
<http://www.booksss.com>
E-mail: scmcbbsf@mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

(028) 6679239

印 刷

四川省印刷技术协会印刷厂

开 本

850mm × 1168mm 1/32

印 张

5.625

插 页

8

字 数

111 千

版 次

2000 年 11 月第 1 版

印 次

2000 年 11 月第 1 次印刷

印 数

1-6000 册

书 号

ISBN 7-220-05188-3/K·686

定 价

15.00 元

■ 版权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

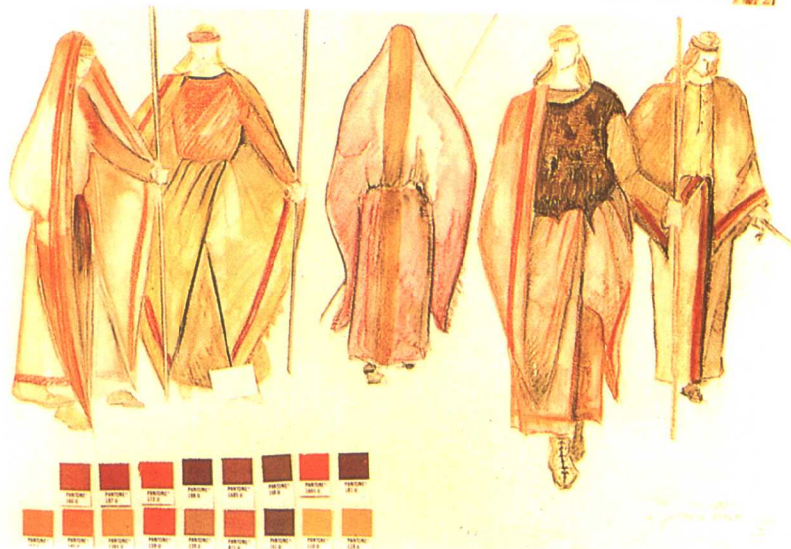
赫伯特·冯·卡拉扬

卡拉扬在1978年

瓦格纳肖像

意大利歌剧中的服装设计图

TERESA BELLOC

Elena

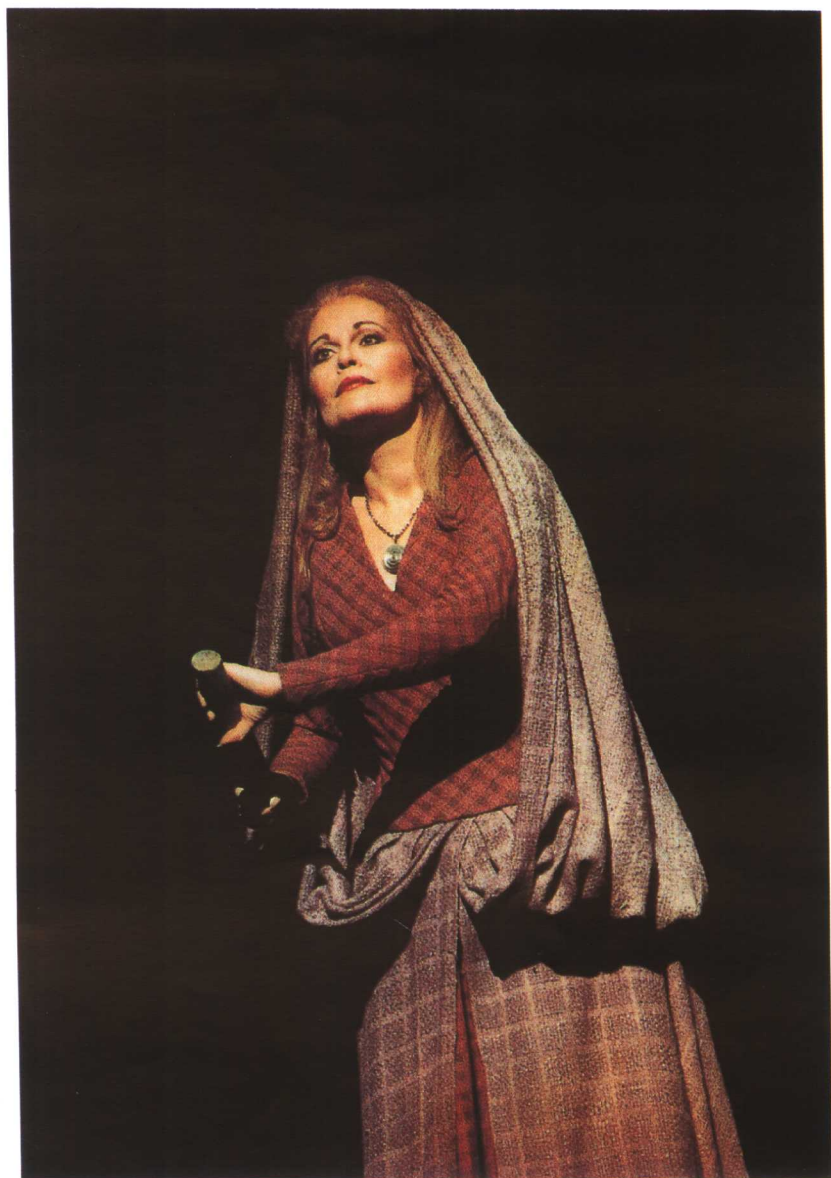
(Nell'Opera la Donna del Lago.)

歌剧《艾莲娜》设计的人物形象

《艾莲娜》第二场中的剧照

J·安德逊扮演的艾達娜

罗克威尔·布莱克演出的《苏格兰国王》第一场剧照

格雷格里·昆德扮演的罗德里

主编序言

——点燃知识的圣火

记得三年前访问意大利，逗留罗马期间，照例去书店转悠一番。信步来到“少女喷泉”附近一家大书市，眼前忽地粲然一亮。只见新书柜台上齐刷刷地摆放着一大片装帧雅致大方、书名诱人的图书。随手翻阅了几册，原来是罗马牛顿出版社推出的“知识丛书”。

当今世界是网络闯进千家万户，诸种媒体激烈拼争，文化生活多元化的时代。牛顿出版社面对日益激烈的竞争，确立了面向大众，“又快又好又省地获取知识”的理念。作为试验，他们先从古典名著入手，出版了但丁《神曲》普及本。但丁不朽长诗《神曲》问世六百多年以来，不知出版了几多版本，真可谓浩如烟海，刊印的数量，更是如恒河沙数。令人意想不到的是，《神曲》牛顿普及版一经问世，竟创下了四个月内销售70万册的业绩！

出版社深受鼓舞，又向前大步跃进。于是，面向大众的原创系列图书《知识丛书》品牌，应运而生。如果说一个品牌就是一面旗帜，那么丛书的主持人其实就是一位旗手。《知识丛书》的主持人罗伯特·博基奥把自己的纲领鲜明地写在《知识丛书》的旗帜上：建设新型的百科全书。丛书的每一种书，就是百科全书的一个“条目”，计划出书2000种。也就是说，这套百科全书由2000个独特的“条目”组成。它涵盖人类知识的各个领域，囊括政治、经济、法学、医学、天文、地理、技

术科学、环境保护，信息科学、社会学、心理学、宗教、历史、考古、文学、艺术、语言、戏剧、音乐、电影、建筑等等学科，可谓包罗万象。它们或同当代人的生活休戚相关，具有强烈的现实性，或关注一些迄今被忽略的知识领域，填补了重要的空白，如《20世纪政治思想》、《爵士音乐史》、《货币史》、《证券交易史》、《中世纪》、《黑手党史》、《性史》、《宇宙探索》、《黑洞》、《地球外生命》、《中国思想史》、《孔子》、《道家》等等。

一旦制定了好选题，作者的作用便至关重要。《知识丛书》的作者队伍着实令人羡慕。它的每一种书的作者，便是某一学科的知名学者、教授。像被邀请撰写《中世纪》一书的，是罗马大学历史系教授加托，他是意大利卓有成就的中古史专家。《未来主义》的作者维尔多内，系罗马大学教授，专攻先锋艺术史，已发表多部有关未来主义的学术论著。而那波里东方大学教授桑唐杰罗（中译名史华罗），则被邀请著述《中国史》、《中国思想史》两书，作为一位著名的汉学家，他对中国的思想、文化和文学有着很深的造诣，著作甚丰，《中国作品中的爱情》（1999），便是他汉学研究的最新成果之一。又如《证券交易史》，显然是一个难度很大的课题，但作者凭借渊博的学识，以金融市场的本质为切入点，上溯古希腊罗马，纵横欧亚三大洲，透视伦敦、巴黎、法兰克福、华盛顿等当今世界最大的证券交易所的历史，扫描亚洲金融市场态势，又概括意大利金融业的各重大历史事件和主要代表人物，使此书成为一部不可多得的优秀之作。强大的作者阵容，赋予丛书以毋庸置疑的文化价值和权威性。

对于读者对象，《知识丛书》也有极其恰当的定位。它面向青年人、大中学生、自学者、职员、家庭妇女、退休者。博基奥先生有句振聋发聩的名言：“人们整天迷恋电视，都不像个人样子了。”他要把那些希望阅读，但没有时间阅读的人，甚至把那些泡迪厅的青年人吸引过来。1994年2月，丛书首批八种面世，每种初版销售10,000—15,000册。在三年时间里，已推出近200种，总销售量达到1000万册，出版界惊呼

为“书界的奇迹”。而50%以上的读者，正是25岁以下的青年。如今，丛书已在许多国家广泛流传。

《知识丛书》获得的巨大成功，显然不是偶然的。究其缘故，我想恐怕是因为定位在“知本”时代，点燃了普照四方的知识的圣火。

经笔者推荐，四川人民出版社朱蓉贞女士借参加法兰克福国际书展顺道访问意大利之机，经罗马时寻访了牛顿出版社，对这套《知识丛书》发生了兴趣，并就购买版权事宜进行洽谈。嗣后，我们多次磋商，最后决定从牛顿《知识丛书》中选择《中世纪》、《十字军东征》、《文艺复兴》、《歌剧史》、《未来主义》、《黑手党史》、《法西斯主义史》七种，首批译介绍给中国读者。

这七种图书涉及政治、历史、文化、艺术、音乐，它们的内容既体现鲜明的意大利特色，却又无不具有普遍的价值，无疑会引发我国广大读者阅读的兴味。这些选题在我国大多缺乏相应的研究与介绍著作，有的甚至连相关的资料也很匮乏。

长期以来，中世纪被描绘成一个漆黑一团的时代，一无是处。但近年来学者们对中世纪进行的深入研究表明，中世纪连结古希腊罗马与文艺复兴这两个人类文明的辉煌时代，处于承上启下的独特的历史地位，因此，不可简单地予以一笔抹煞。《中世纪》一书，将有助于我们对这一特殊的时代进行再认识。

十字军东征是世界历史上的重大事件。但我们一直缺乏细致、全面的了解。《十字军东征》一书，以翔实材料和珍贵的形象资料，多侧面地向我们勾勒了这一难以把握的历史事件。

意大利是文艺复兴的摇篮，这在我国还是家喻户晓，人们对莱奥那多·达·芬奇、米凯朗基罗、拉斐尔等大家，也耳熟能详。《文艺复兴》一书的作者把我们带进意大利文艺复兴的艺术殿堂，帮助我们以不一样的审美目光，去认识这场思想文化运动的伟大价值，去细细领略那些艺术大师们的杰作的无穷的艺术魅力。

意大利为人类社会奉献了难以数计的杰出的作曲家、歌唱

家、演奏家以及那些至今仍价值连城的乐器。但我们对发端于意大利的歌剧的起源和发展的历史，却不甚了了。一部《歌剧史》在手，你将获得这方面的宝贵的知识。

在20世纪初，滥觞于意大利的未来主义运动，曾席卷欧美各国，波及政治、思想、文化、艺术和社会生活的方方面面，甚至影响到当时的服饰。俄罗斯大诗人马雅科夫斯基早年就是未来主义者，青年时代的川端康成，也受到未来主义的熏陶。但在相当长的时间里，对未来主义的评价聚讼纷纭。阅读《未来主义》一书，对于我们全面、客观地认识这一异常错综复杂的运动，评价它的功过得失，会有莫大的裨益。

谈及黑手党，人们禁不住会立即联想到意大利。的确，黑手党这个历史的怪胎，原本是意大利本土的产物，后来蔓延到其他国家和地区。黑手党何以如此迅速膨胀、猖獗？它何以斩不尽，杀不绝？黑手党同政权势力究竟有着怎样微妙的关系？我想，《黑手党史》能够对读者的这些疑问给出一个解释，揭开这个秘密组织的黑幕。

法西斯主义曾给人类带来巨大的灾难。在德意日三个法西斯国家之中，意大利法西斯主义最早上台掌权，它的独裁统治也最漫长。《法西斯主义史》的作者不只是站在今日的思想高度上对这段历史进行再审视，而且针对今日在一些国家蠢蠢欲动，图谋东山再起的新法西斯势力进行鞭挞，也让我们多抱一份警觉。

为了使这套丛书的内容更加生动、形象，做到图文并茂，相得益彰，我们特地选取了一些插图、图片，收入书中，以飨读者。

吕同六

2000年7月，北京霞光里怡神斋

前 言

1719年5月17日晚上，博伦亚马尔维齐剧院宣布上演有众多大师配乐的阿波斯特罗·泽诺的《皮罗》。一时间众多的评论、议论和狂热占据了城市的各个角落，一位圣·克里斯蒂纳修道院的小修女，偷偷地逃出来，换好衣服就去观看演出，为的是“享受一下私自出走的窃喜和欣赏用镀金装饰、用绘画和灯光加以布置而又挤满女士和骑士的表演大厅”。演出结束了，修女开始忧虑和不安。她通宵都在城内逛荡，黎明时刻，她选择了一条较远的路——罗马涅路，请求一个比较宽容的修道院收留她。16年以后，也就是1735年，她重新回到了原来的修道院，但照样受到了惩罚。按照当时的另一种史料记载，如此因迷恋于音乐而逃跑的事件竟发生了两起。这就是音乐狂，一种追逐人物故事、咏叹调、歌喉和音乐引起的狂热。

就作品的内容而言，故事情节要以现实生活为基础，艺术被迫与世俗习惯相周旋，诗歌的崇高境界也带有了日常的谦卑、生活的片段和逸闻逸事的色彩。这首先是为了这样一个原

因：歌剧作品不可能仅仅在书桌上或者在钢琴的琴键上进行构思、阅读和创作出来。作品一经完成，就要经过演唱、介绍、听和看以及被成千上万的人来倾听、观赏和评论，或鼓掌或喝倒彩。当然更希望在未来的数十年、最好是几个世纪，通过不同的演唱者或者面对不同的观众，在不同的场合多次演唱。这就是跨越时空变化的歌剧，这是“一种”勇敢地翱翔在音乐与舞台、语言与手势、书写与口述、无条件凯旋和彻底失败之间的艺术。这种如此灵活和难以捉摸的艺术不能缺少标准和习俗，不可能避开抒情诗或者器乐曲、油画或者弦乐四重奏不曾遇到的意外和流言蜚语。幸运的是歌剧经常在戏剧性的思维和诗意的伟大顶峰上吸取活泼和富有感情的素材，与其他艺术表现形式相比，更加真实。此外，歌剧经常在思想的伟大顶峰上吸取戏剧性和诗意，达到其他高贵、崇高艺术形式同样达到的绝对艺术优势。对歌德的《浮士德》来说，仍没有找到一种相应的音乐剧表现形式。从莫扎特的《费加罗的婚礼》到威尔第的《茶花女》，从贝利尼的《诺尔玛》到比才的《卡门》；从穆索尔斯基的《鲍利斯·戈杜诺夫》到瓦格纳的《帕西法尔》，歌剧作品曾无数次胜过它们的文学和戏剧形式。威尔第的《奥塞罗》没有必要妒忌莎士比亚的《奥塞罗》，千百年来广泛流传的《俄耳浦斯》^①神话，在文学和造型艺术领域获得的地位，

^① 希腊神话中的歌手，传说他发明了音乐和作诗法，他的歌声能使树木弯枝，顽石移步，野兽俯首。后来有许多作曲家、诗人、画家从俄耳浦斯神话中汲取再创作的素材。——译者注