

赏乐绘本系列

歌剧

滕矢初 审订

歌剧

文 亚历山德罗·塔韦尔纳

图 安德烈亚·里恰尔迪 塞尔焦
克劳迪娅·萨拉切尼 托马斯·特罗耶尔
翻译 石 乔

浙江人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

歌剧 / (意) 塔韦尔纳 (Taverna, A.) 著;
石乔译. — 杭州: 浙江人民出版社, 2003.4
(赏乐绘本)
书名原文: Opera
ISBN 7-213-02517-1

I. 歌... II. ①塔...②石... III. 歌剧—音乐欣赏
IV. J832

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第094528号

Copyright © 1998 by DoGi S.P.A. Florence, Italy

本书中文简体字版由意大利 DoGi S.P.A. 授权浙江人民出版社独家出版发行。

版权所有. 不得翻印复制

DoGi

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字: 11-2002-110号

歌剧

文/亚历山德罗·塔韦尔纳

图/安德烈亚·里恰尔迪 塞尔焦

克劳迪娅·萨拉切尼 托马斯·特罗耶尔

翻译/石乔

出版发行: 浙江人民出版社
(杭州体育场路347号)

责任编辑: 陈巧丽 朱丽芳

责任校对: 张振华

责任出版: 刘彭年

经 销: 浙江省新华书店

印 制: 深圳中华商务联合印刷有限公司

开 本: 889×1194毫米 16 开

印 张: 4

字 数: 8万

插 页: 5

版 次: 2003年4月第1版 2003年4月第1次印刷

书 号: ISBN 7-213-02517-1

定 价: 35.00元

序

去年初秋，浙江人民出版社的同志找到我，请我审订他们即将出版的从意大利引进的赏乐绘本系列图书。拿到原文版及译文初稿随手翻看，渐渐为它所吸引，竟至爱不释手，脱口而出，“这套书将影响人的一生”。

我在国外的時候，曾经与一些青年人聊天，问起年少时对他们影响至深的物品都是些什么，曾以为会是童年时代的玩具之类的物品，可大多数人的回答却是父母赠予的书。其中一个青年拿出他随身携带着的那本书给我看，封面已经十分破旧，边角都起毛翻边了，他依然不舍得扔弃。可见好书给人的影响是终身的。

音乐，是人类共同的语言。这套赏乐绘本基本涵盖了音乐的各个门类：《巴赫和巴洛克音乐》、《肖邦和浪漫乐派》、《莫扎特和古典乐派》、《贝多芬和古典时代》、《爵士乐》、《世界音乐》、《摇滚乐》、《歌剧》。让我们通过这套书走进音乐的世界。

我始终认为，搞音乐的人首先要懂历史，其次应该了解音乐家生活的那个时代的社会背景，然后对那个时代的文学、绘画、雕塑、戏剧等艺术，应做到了如指掌。这套赏乐绘本在这点上做得很到位，书中谈论一个音乐家，不仅仅介绍他的生平，还介绍他所处的时代背景、他同时代的艺术家、当时的社会环境以及那个时代所发生的大事，无论是音乐界的还是社会上的都有所涉及。它避免了以前一些书孤立地谈论音乐，而较少涉及时代社会人文知识的弊病。艺术是相通的，与世隔绝、空中楼阁般地去谈论音乐，是肤浅的。举个例子，《肖邦和浪漫乐派》这本书，里面就不仅仅是介绍肖邦的生平与音乐创作，还涉及1820-1850年间的席卷欧洲的革命浪潮，还有与他同时代的浪漫派音乐家帕格尼尼、李斯特等人。这样的介绍就有助于读者深刻地、全方位地了解肖邦。正所谓“时势造英雄”，什么样的时代产生什么样的音乐家。为什么17世纪末18世纪上半叶会出现巴赫这样的音乐巨匠，而肖邦这样的浪漫派音乐家为什么会产生在19世纪？读了这本书，读者会对这个问题有更深刻的了解。

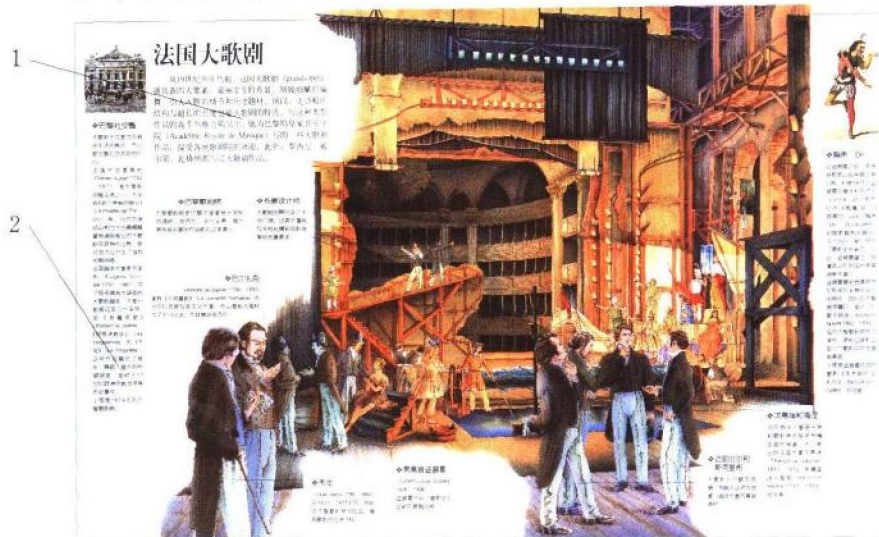
如今，生活节奏越来越快，人们需要轻松些的阅读。这套赏乐绘本最吸引人的还有它的巨幅彩绘。这些彩绘十分形象地再现过去的历史场景。读这套书，我们可以与贝多芬一起经历法国大革命；与肖邦一起见证浪漫主义文学的“狂飙运动”；看一看巴赫当年合唱团的编制是怎样的；流连忘返于莫扎特歌剧上演的富丽堂皇的剧院；在爵士乐的氛围中亲眼目睹黑人的苦难经历；近距离了解猫王、披头士这样的摇滚青年；在世界各地瑰丽风景中聆听奇异的民族音乐；在世界闻名的歌剧院中坐坐，感受当年歌剧上演的氛围……这样一套书，孩子读它不觉深，博士读它不觉浅。

生命的河流惟有音乐贯穿，才能展现出金色的光芒。我相信，通过这套书我们可以一窥音乐殿堂深处的无限风光。

在这个音乐的季节，让我们先用眼睛来欣赏音乐吧！

滕铁初 2002.12.12 於京

阅读指南

每个跨页为一个主题，讲述歌剧史上的重要事件、代表性人物及主要的剧院，并且详细分析歌剧的诞生和发展过程。每个主题由左上方的主文(1)与中间的大幅插画来呈

现。左右两边的长条文章(2)则针对各篇主题再做解说，或是说明其历史背景。此外并通过照片、当时的印刷品、肖像画使读者对歌剧有更加深入、完整的了解。

鸣谢

ABBREVIATIONS:

t, top; b, bottom; m, middle; r, right; l, left.

ILLUSTRATIONS:

The illustrations contained in this volume, original and previously unpublished, were created at the request and under the supervision of DoGi spa, the copyright holder.

CREDITS:

Fausto Bianchi: 30-31; Stefano Bracelli: 24-25; Lorenzo Cecchi: 38-39, 56-57; Matteo Chesi: 14-15, 46-47; Mario Cossu: 26-27; Cesare D'Antonio: 6-7, 40-41; Tommaso Gomez: 22-23; L.R. Galante: 34-35; Andrea Ricciardi: 10-11, 32-33, 44-45; Claudia Saraceni: 28-29, 48-49, 52-53; Sergio: 4-5, 8-9, 20-21, 36-37; Giacomo Soriani: 12-13, 16-17, 42-43; Thomas Trojer: 18-19, 50-51, 54-55.

FRONTISPICE:

Andrea Ricciardi

Cover: Matteo Chesi

LIST OF REPRODUCTIONS:

DoGi spa made every effort to determine the possible rights of third parties and apologizes for any possible omissions or errors. They will gladly make necessary corrections in subsequent editions of this book.

(Works reproduced in their entirety are followed by the letter e; those from which a detail has been selected are followed by the letter d.)

6f Frontispiece for *Le Musiche di Jacopo Peri nobil fiorentino Sopra L'Euridice del sig. Ottavio Rinuccini. Rappresentate nello spozializio della cristianissima Maria Medici Regina di Francia e di Navarra* (BIBLIOTECA MORENIANA, FIRENCE) e; 6r Cesare Lisi, Interpretative Model of the Teatro Mediceo degli Uffizi, for the 1589 production, reconstruction (ARCHIVIO DELLA PROVINCIA, FIRENCE) e; 7 Bernardo Buontalenti, costume sketches for the *Intermezzi della Pellegrina*, 1589 (BIBLIOTECA NAZIONALE, FIRENCE) e; 8 Anonymous, *Presumed Portrait of Claudio Monteverdi*, seventeenth-century painting (RCS-IGDA, MILAN) d; 9f Scene from the opera *L'incoronazione di Poppea* by Claudio Monteverdi (TEATRO COMUNALE, BOLOGNA/PRIMO GNANI, MAGIC VISION, BOLOGNA) e; 9r Design for Giovanni Legrenzi's opera *Germanico sul Reno*, for the 1675 production in Venice (RCS-IGDA, MILAN) d; 10 Anonymous, *Jean-Baptiste Lully*, seventeenth-century engraving (MUSEE DU

CHATEAU, VERSAILLES) d; 11r Felice Casorati, set design for *Dido and Aeneas* by Henry Purcell, Act I, Scene I, Maggio Musicale Fiorentino, 1940, tempera on wood, 21 1/2 x 27 1/4 in (55.5 x 70.5 cm) (TEATRO COMUNALE, FIRENCE) e; 11r Anonymous, *Henry Purcell* (IGDA, MILAN) e; 14f Thomas Hudson, *Georg Friedrich Händel*, painting (STAATSBIBLIOTHEK, HAMBURG) d; 15f Anonymous, *The Celebrated Senesino's Landing in England* (IGDA, MILAN) e; 15r Corrado Giaquinto, *Carlo Broschi, known as Farinelli* (CIVICO MUSEO BIBLIOGRAFICO MUSICALE, BOLOGNA) d; 16 Anonymous, *Pietro Metastasio*, engraving (IGDA, MILAN) e; 17f A.M. Zanetti, *Caricature of the prima donna Francesca Cuzzoni and the castrato Nicolini* (FONDAZIONE GIORGIO CINI, ISTITUTO DI STORIA DELL'ARTE, VENICE) e; 17r Anonymous, *Giovanni Battista Pergolesi*, painting (PINACOTECA CIVICA, JESI) d; 19 Francesco Saverio Candido, *Domenico Cimarosa at the harpsichord*, 1785, oil on canvas, 50 x 40.15 in (127 x 102 cm) (MUSEO DI SAN MARTINO, NAPLES) d; 20 Joseph Stiffed Duplessis, *Christoph Willibald Gluck at the spinet*, 1775, oil on canvas (KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, VIENNA) d; 21f Set design for *Iphigénie en Tauride* by Christoph Willibald Gluck, Maggio Musicale Fiorentino, 1981 (TEATRO COMUNALE, FIRENCE) e; 21r Set design for *Dardanus* by Rameau, 1739 (BIBLIOTHEQUE DE L'OPERA, PARIS) e; 22f Franz Wolf, Costume for Papageno in *Die Zauberflöte* by Mozart, 1794-95, engraving (RHEINISCHE MUSEEN) d; 22r Anonymous, *Don Giovanni and Zerlina*, c. 1825, colored engraving (ÖSTERREICHISCHES THEATER MUSEUM, VIENNA; FOTO VOUK) e; 24 H. Maillly, *Caricature of Rossini on the occasion of his 75th birthday*, 1867 (GIANCARLO COSTA, MILAN) d; 25 Frontispiece of *Guillaume Tell*, lithograph (BIBLIOTHEQUE DES ARTS DECORATIFS, PARIS) e; 27f C. Ferrario, Set design for *Norma*, print, 1898-99 (THEATRE ROYAL ITALIEN, PARIS) e; 27r Giuseppe Carimmarano, *Vincenzo Bellini*, painting (IGDA, MILAN) e; 28 Girolamo Induno, *Gaetano Donizetti*, painting (IGDA, MILAN) e; 29 Early design for Max's costume in *Der Freischütz* (AKG, BERLIN) e; 30f Pierre-Auguste Renoir, *The Theatre-Box*, 1874, 31 1/2 x 25 in (80 x 64 cm) (COURTALD INSTITUTE, LONDON) e; 30b Anonymous, *Lorenzo Da Ponte*, engraving (FOTOTECA STORICA NAZIONALE

e; 31 Anonymous, *Hugo von Hofmannsthal*, painting (IGDA, MILAN) e; 32 *Le Grand-Opéra de Paris* (ARCHIVES PHOTO FRANCE, PARIS) e; 33 Costume for the carnevale season for Gilbert Duprez in *Benvenuto Cellini* (MUSEE DU LOUVRE, PARIS) e; 34 *Giuseppe Verdi* (SERGIO ANELLI, ELECITA) e; 35f *Giuseppe Verdi and Arrigo Boito at Sant'Agata*, c. 1890 (MUSEO TEATRALE ALLA SCALA, MILAN) e; 35r Gianni Vagnetti, Set design for *La Traviata* by Giuseppe Verdi, Maggio Musicale Fiorentino 1940, tempera and pencil on paper, 23 x 27 1/2 in (58.5 x 70 cm) (TEATRO COMUNALE, FIRENCE) d; 36 *Richard Wagner*, 1868 (HULTON DEUTSCH COLLECTION) e; 37d *Bayreuther Festspiele* (BAYREUTHER FESTSPIELE, BAYREUTH/PHOTO JORG SCHULZE) e; 37r *Siegfried fights the dragon*, painting (RICHARD WAGNER MUSEUM, BAYREUTH) e; 37b Scene for the production of *Parsifal* at the Bayreuther Festspiele, 1951 (BAYREUTHER FESTSPIELE, BAYREUTH) e; 39f Edgar Degas, *Opera orchestra*, 1868-69, oil on canvas, 21 x 17 1/4 in (53 x 45 cm) (MUSEE D'ORSAY, PARIS) e; 39r *Gustav Mahler*, c. 1905 (HULTON DEUTSCH/BETTMANN) d; 40 Ilya Iefimovic Repin, *Modest Mussorgsky*, painting (NOVOSTI PRESS AGENCY, LONDON) e; 41f Scene from *Eugene Onegin* in the 1973 Bolshoi Theatre production given at the Teatro alla Scala, Milan (TEATRO ALLA SCALA, MILAN) e; 41r Piotr Konchalovsky, *Sergei Prokofiev*, 1934, painting (NOVOSTI PRESS AGENCY, LONDON) d; 42 *Giacomo Puccini* (RCS-IGDA, MILAN) e; 42b Adolfo Hohenstein, Frontispiece for *Tosca* (VERDE-TOSCANNI CENTER, PARMA) e; 43 Scene from the production of *Cavalleria Rusticana* at the Teatro Comunale di Bologna (TEATRO COMUNALE, BOLOGNA/FOTO PRIMO GNANI, MAGIC VISION, BOLOGNA) e; 44 Prosper Mérimée, Set design for *Carmen* by Georges Bizet, 1846, watercolor (FOTO ARCHIVI FABBRI, MILAN) e; 45f *Soprano Mary Garden and tenor Jean Perrier in costume for Mélisande and Pelléas* (BIBLIOTHEQUE DES ARTS DECORATIFS, PARIS) e; 45r Léon Bakst, *Costume designs for Narcissus*, 1911, pencil, gouache, metallic paint on paper (THE FINE ART SOCIETY, LONDON) e; 46, Egon Schiele, *Arnold Schönberg* (FISCHER FINE ART, LONDON) e; 47f A scene from *West Side Story* (FOTO ARCHIVIO CURCIO EDITORE) e; 47r Ferdinand Schmutzinger, *Richard Strauss*, c. 1924, engraving (PROF. RUDOLF HARTMANN, MUNICH) e;

51f Giorgio de Chirico, Set design for *I puritani*, Act II, Scene I, Maggio Musicale Fiorentino 1933, tempera and pencil on paper, 14 x 17 in (35.5 x 43 cm) (TEATRO COMUNALE, FIRENCE) e; 51r Bernardo Buontalenti, Designs for the first intermezzo, *Necessità con le tre parche*, 1589 (BIBLIOTECA NAZIONALE, FIRENCE) e; 51b Oscar Kokoschka, Set design for *Un ballo in maschera*, Act I, Scene I, Maggio Musicale Fiorentino, 1963, lithograph, 29 1/2 x 20 1/2 in (75 x 52 cm) (TEATRO COMUNALE, FIRENCE) e; 53 Umberto Brunelleschi, Costume design for Turandot for Puccini's *Turandot*, Maggio Musicale Fiorentino 1940, tempera, pencil, and purpurin on paper, 14 x 10 in (36 x 26 cm) (TEATRO COMUNALE, FIRENCE) e; 52f Giacomo Manzù, Costume for Tristan for *Tristan und Isolde*, Teatro La Fenice, Venice, 1970-71 (DONAZIONE TIRELLI, MUSEO DEL COSTUME DI PALAZZO PITTI, FIRENCE) e; 54f Max Reinhardt (IGDA, MILAN) d; 54b Luca Ronconi (IGDA, MILAN) d; 55f Luchino Visconti on the set of *The Twilight of the Gods* (MARSUO EDITORE, VENICE) e; 57 *Philip Glass* (Linda Stone) e; 56b Renzo Piano, *Section of the musical space installed in the Chiesa di San Lorenzo, Venice* (COLLEZIONE RENZO PIANO, GENOVA) e; 58f Chardin, *Jean-Baptiste Simeon. Jean-Philippe Rameau*, oil painting (LOUVRE, PARIS) e; 58r Ludwig Schnorr and his wife Malvine in Wagner's *Tristan* (IGDA-DAGLI ORTI, MILAN) e; 59r Illustration from the first edition of the opera *Orfeo ed Euridice*, published in Paris in 1764 (IGDA-DAGLI ORTI, MILAN) e; 60f *The Bolshoi Theater of Moscow* (RCS, MILAN) e; 60b *The Metropolitan Opera House of New York* in 1889 (RCS, MILAN) e; 61f *Maria Callas* (IGDA-DAGLI ORTI, MILAN) e; 61r *Luciano Pavarotti* (TEATRO ALLA SCALA, MILAN) e; 62f *Claudio Abbado* (CURCIO, MILAN) e; 62r *Herbert von Karajan* (RCS-IGDA, MILAN) e; 63 *Seiji Ozawa* (IGDA-DAGLI ORTI, MILAN) e.

Cover (clockwise from top left):

1, 45f; 2, 25; 3, 51r d; 4, 62f; 5, 24; 6, 39r; 7, 53; 8, 44; 9, 40; 10, 20; 11, 47f; 12, 28; 13, 29; 14, 51b; 15, 41r; 16, 39f d; 17, 51b; 18, Benjamin Britten (Erich Auerbach, 1973); 19, 42b; Cover illustration by Matteo Chesi.

BACK COVER: 42

目 录

主角出场	4	34	威尔第的浪漫主义歌剧
歌剧的诞生	6	36	瓦格纳的歌剧理想
在威尼斯发展	8	38	乐池
在欧洲传播	10	40	俄罗斯的歌剧
歌手	12	42	普契尼与真实主义歌剧
美声唱法	14	44	20世纪初巴黎的歌剧
歌剧的种类	16	46	20世纪的歌剧
歌剧的构成	18	48	歌剧的演出
格鲁克与歌剧改革	20	50	舞台艺术
莫扎特与歌剧	22	52	戏剧服装
罗西尼与歌剧	24	54	正式排练
大众与剧院经理人	26	56	当代的歌剧
浪漫派的歌剧	28	58	歌剧简史
脚本	30	64	索引
法国大歌剧	32		

主角出场

400年前，在意大利的佛罗伦萨，一群知识分子发起了一场西方音乐艺术领域的革命——歌剧自此脱胎而出。这场深刻的变革，理论上是复兴长久以来受忽视的古希腊悲剧艺术，意在戏剧与音乐进行实验。

当时歌剧以“正歌剧”(opera seria)和“喜歌剧”(opera buffa)两种形式广为流传，并由此诞生了专门用来演出以供大众观赏的剧院。如果说作曲家是歌剧生命历程的一座丰碑，那么脚本作者、歌手、舞台设计师、经理人、指挥家、舞台总监等同样立下汗马功劳，深受世人尊重。

❖古典与浪漫时期的作曲家

罗西尼(Gioacchino Rossini, 1792 - 1868)、贝利尼(Vincenzo Bellini, 1801 - 1835)、韦伯(Carl Maria von Weber, 1786 - 1826)、迈耶贝尔(Giacomo Meyerbeer, 1791 - 1860)。

❖18世纪的作曲家

亨德尔(Georg Friedrich Händel, 1685 - 1759)、奇马罗萨(Domenico Cimarosa, 1749 - 1801)、格鲁克(Christoph Willibald Gluck, 1714 - 1787)。

❖先驱

蒙特威尔第(Claudio Monteverdi, 1567 - 1643)、吕利(Jean-Baptiste Lully, 1632 - 1687)、普赛尔(Henry Purcell, 1659 - 1695)。

❖18世纪的天才

莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 - 1791)。

❖三大脚本作家

梅塔斯塔西奥(Pietro Metastasio, 1698 - 1782)、达·蓬特(Lorenzo da Ponte, 1749 - 1838)、霍夫曼斯塔尔(Hugo von Hofmannsthal, 1874 - 1929)。

❖19世纪的巨擘

威尔第(Giuseppe Verdi, 1813 - 1901)、瓦格纳(Richard Wagner, 1813 - 1883)。

❖19世纪的作曲家

柏辽兹(Hector Berlioz, 1803 - 1869)、穆索尔斯基(Modest Mussorgsky, 1839 - 1881)、柴科夫斯基(Peter Ilyich Tchaikovsky, 1840 - 1893)、比才(Georges Bizet, 1838 - 1875)。

❖大指挥家

托斯卡尼尼 (Arturo Toscanini, 1867—1957)、卡拉扬 (Herbert von Karajan, 1908—1989)、伯恩斯坦 (Leonard Bernstein, 1918—1990)。

❖三大总监

赖因哈特 (Max Reinhardt, 1873—1943)、维斯康蒂 (Luchino Visconti, 1906—1976)、塞拉斯 (Peter Sellers, 1957—)。

❖剧院经理人

巴尔巴亚 (Domenico Barbaja, 1778—1841)、掌管巴黎歌剧院的韦龙 (Louis Veron, 1798—1867)。

❖两大舞台设计师

阿皮亚 (Adolphe Appia, 1862—1928)、伯努瓦 (Nicola Benois, 1901—1988)。

❖大歌唱家

法里内利 (Farinelli, 1705—1782)、迪普雷 (Gilbert-Louis Duprez, 1806—1896)、卡鲁索 (Enrico Caruso, 1873—1921)。

❖20世纪音乐大家

普契尼 (Giacomo Puccini, 1858—1924)、德彪西 (Claude Debussy, 1862—1918)、理查·施特劳斯 (Richard Strauss, 1864—1949)、贝尔格 (Alban Berg, 1885—1935)、布里顿 (Benjamin Britten, 1913—1976)、勋伯格 (Arnold Schoenberg, 1874—1951)。

❖美声唱法女歌手

科尔布兰 (Isabelle Colbran, 1785—1845)、帕斯塔 (Giuditta Pasta, 1797—1865)、卡拉斯 (Maria Callas, 1923—1977)。

歌剧的诞生

16世纪末，佛罗伦萨一群知识分子聚集在巴尔迪伯爵（Giovanni Bardi）的宅第里，讨论古希腊音乐理论。他们借鉴古希腊悲剧，把音乐和文字交织在一起，想给当时的音乐一个新的面貌。这个自称为卡梅拉塔会社（Fiorentina Camerata）的团体，成员有数学家，也有诗人等，他们时常欢聚在一起唱歌、演奏乐器。他们致力于创造出一种文字与歌唱水乳交融的音乐，认为古希腊悲剧就具有这样的特色。当时统治佛罗伦萨的美第奇（Medici）家族在宫廷里为他们提供了实验这种新艺术形式的机会。早期的歌剧主要在宫廷中演出，作品的题材大多出自希腊神话。

❖ 奥尔菲斯和尤丽狄茜

在希腊神话时代，新婚的奥尔菲斯（Orfeo）与尤丽狄茜（Eurydice）出现在牧歌风味的环境中，四周围绕着精灵和牧羊人。不幸尤丽狄茜被毒蛇咬死，于是这位来自巴尔干半岛东南部的色雷斯（Thrace）的歌手奥尔菲斯，决心冒险潜入冥府带回心爱的妻子。主宰冥府的国王被奥尔菲斯的歌声所感动，答应如果奥尔菲斯在到达尘世之前，不回头看他的妻子，就把尤丽狄茜还给他。但是奥尔菲斯还是犯了戒条，回头看了妻子，于是就永远失去了她。从歌剧的发展初期开始，奥尔菲斯就是很受欢迎的希腊神话题材，他是歌与音乐的象征。卡梅拉塔会社的佩里和卡奇尼都曾以这个题材来创作，但是佩里的别出心裁之处是让故事以快乐结局收场。

上图是佩里原版乐谱的封面。

❖ 美第奇家族的剧院

文艺复兴时期的意大利时常有戏剧演出活动，场所设在隶属政府的建筑物或是君主的宫廷中，这在佛罗伦萨尤其盛行。1584年，美第奇家族请来建筑师布翁塔伦蒂（Bernardo Buontalenti），把他们在佛罗伦萨乌菲齐（Uffizi）宫殿的一间大厅改建为剧院。

❖ 《尤丽狄茜》首演

1600年10月6日，为庆祝玛丽·德·美第奇与法王亨利四世喜结连理，在托斯卡纳大公（Grand Duke of Tuscany）的皮第宫（Pitti Palace）首度上演了历史上第一部歌剧《尤丽狄茜》。当时，受邀的贵宾都经过精心挑选。

❖ 佩里

(Jacopo Peri,
1561 - 1633)

佩里在创作《尤丽狄茜》之前还写了音乐剧《达夫内》（Dafne），可惜乐谱没有保留下来。

❖ 里奴奇尼

(Ottavio Rinuccini,
1563 - 1621)

佩里的音乐就是根据这位佛罗伦萨的贵族所写的诗谱写的。

❖ 玛丽·德·美第奇

(Maria de' Medici, 1575 - 1642)

后来成为大权在握的法国皇后、法王路易十三的摄政，是意大利托斯卡纳大公弗兰西斯科一世（Francesco I）的掌上明珠。

❖皮第宫

当时的皮第宫承袭15世纪发源于佛罗伦萨的典型文艺复兴宫殿的建筑风格，其建筑物正面设计与现今迥异。

❖枢机主教

斐迪南度·德·美第奇(Ferdinando de' Medici)因故不能参加婚礼，特派遣一名朝臣前来祝贺。

❖卡奇尼

(Giulio Caccini, 1550 - 1618)

多才多艺的歌唱家，擅拉琴，并写有《尤丽狄茜》一剧。虽然他是佩里的竞争对手，但也参加了这次婚礼盛会。

❖卡瓦莱里

(Emilio de' Cavalieri, 1550 - 1602)

托斯卡纳大公宫廷中的音乐活动由他负责总监。

❖巴尔迪

(1534 - 1612)

他的豪华宅第是会社成员的聚会地点。他致力于提倡单声部歌曲在音乐戏剧中的必要性。

❖让歌声来带动表演

卡梅拉塔会社的文学家、音乐家都主张用单音音乐，让音乐更好地烘托歌词，而不是像复音音乐作品一样，歌词被音乐所淹没。温森佐·伽利略(Vincenzo Galilei, 1520 - 1591)是著名科学家伽利略的父亲，也在1581年的著作《古今音乐对话》(Dialogo della musica antica et moderna)中提出这一主张，他提倡回到古时候把文字与音乐等量齐观的做法。上图中的戏服是布翁塔伦蒂设计的。

❖科尔西伯爵

(Count Jacopo Corsi)

他资助《尤丽狄茜》的演出费用，作为送给新娘的礼物。

❖基亚布雷拉

(Gabriello Chiabrera, 1552 - 1638)

知名诗人，他的诗作被许多作曲家拿来谱成音乐。

❖蒙特威尔第

(Monteverdi)

1567年出生于克雷莫纳 (Cremona)，堪称第一位伟大的天才歌剧作曲家。他曾在曼图亚 (Mantova) 贡扎加 (Gonzaga) 家族的宫廷中担任歌手、提琴手，其后又任宫廷乐长。他也写了许多牧歌 (madrigal)，其中有些曲子就显示了很强的戏剧特质。如第八册《爱情与战争牧歌》(Madrigali guerrieri et amorosi)，受诗人塔索 (Torquato Tasso) 叙事诗启迪而写的《解救耶路撒冷》(Jerusalem Delivered) 等。

他根据斯特里基奥 (Alessandro Striggio) 同名剧本谱写的《奥尔菲斯传奇》歌剧，1607年在曼图亚上演。1608年，他为贡扎加宫廷创作了根据里奴奇尼的悲剧创作的《阿里阿德涅》(Arianna)，可惜这部作品已佚失，只留下一曲女主角唱的《悲歌》(Lamento)。晚年的蒙特威尔第致力于歌剧创作，写有《尤利西斯还乡》(Il ritorno di Ulisse in patria) 和《波佩阿的加冕》，均在威尼斯上演。

上图是他的肖像。

在威尼斯发展

歌剧最初是宫廷人士独享的娱乐，开始普及以后，就出现了专门为演出而建造的剧院，并对大众开放。17世纪前半叶，第一所歌剧院兴建于威尼斯，不久，威尼斯成了这种新式舞台艺术的重镇。在这种专门为演出歌剧而建造的剧院里，观众不再限于王公贵族，任何人只要买得起票就可以进去。当然，包厢是专供贵族独享的，舞台前面的站票则按场次出售。如果开场前尚有空位，那么连威尼斯船夫也可以入场。歌剧的这种较为民主的方式，给蒙特威尔第的晚年提供了一个开放而具包容性的艺术生活环境。

❖蒙特威尔第的工作室

多人分工合作是作曲家和画家工作室的相同之处，1642年冬，蒙特威尔第和他的组员在威尼斯的宫殿一起创作歌剧《波佩阿的加冕》(L'incoronazione di Poppea)。

❖布塞内洛

布塞内洛 (Gian Francesco Busenello, 1598 - 1659) 是《波佩阿的加冕》一剧的脚本作者，他在这部歌剧里融入了许多不同类型的风格。

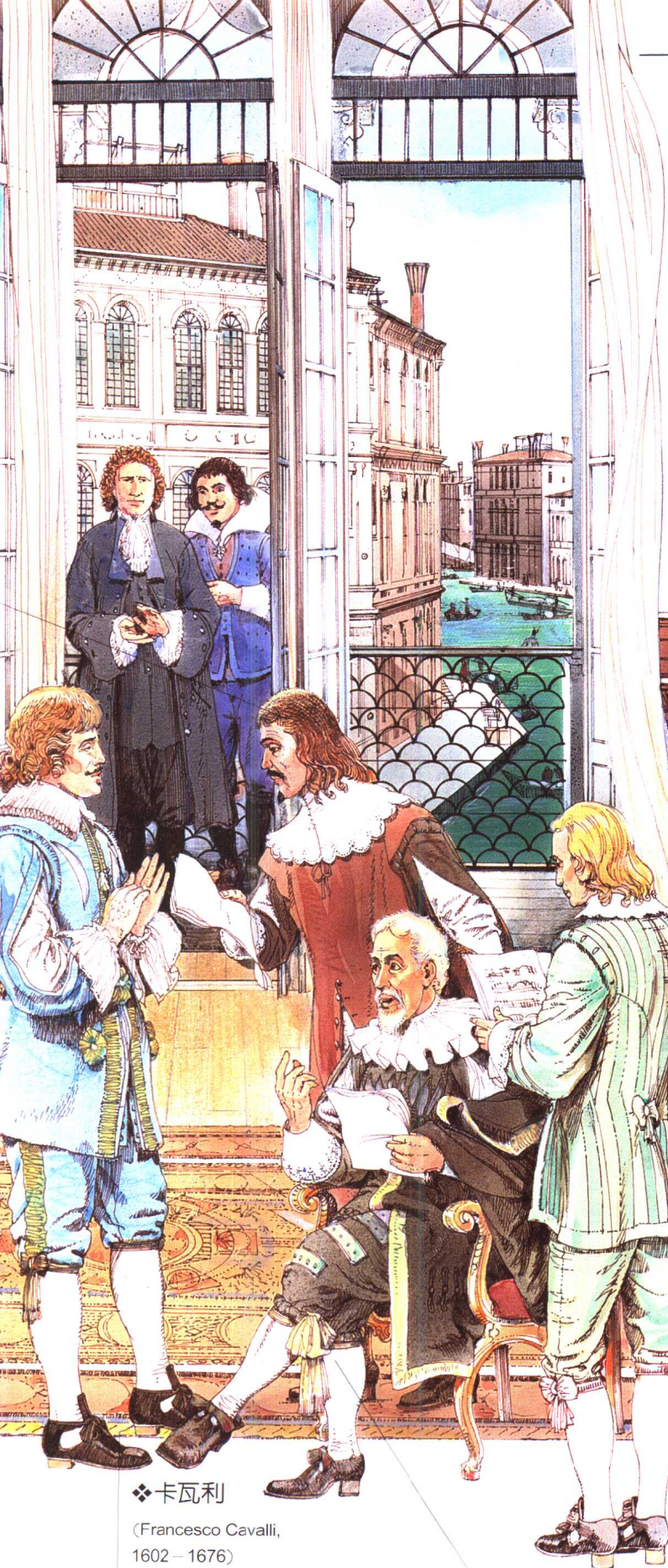

❖门生

年轻的音乐家协助75岁高龄的蒙特威尔第创作歌剧。

❖两种乐器

为歌手伴奏的两种乐器是短双颈琉特琴 (theorbo) 和长双颈琉特琴 (chittarone)。

❖卡瓦利

(Francesco Cavalli,
1602 – 1676)

他是蒙特威尔第最有天分的学生，他创作的许多歌剧都以神话和爱情为题材。

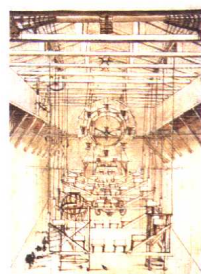
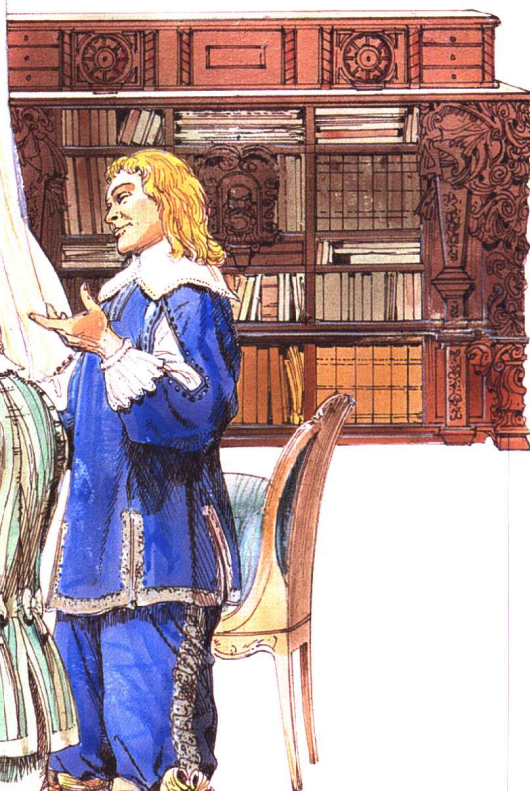
❖蒙特威尔第

作曲家晚年钻研的主题是：如何使音乐更有效地刻画人物性格与情感。

❖《波佩阿的加冕》

这是蒙特威尔第的最后一部歌剧，1643年在威尼斯剧院（Teatro di San Cassiano）的开张标志着歌剧从此走向普通大众，观众只要买得起票就能听戏。演出季就安排在四旬斋之前的狂欢节，剧院老板和经理人每次推出两部新歌剧，如果观众反响良好，常会连续上演30多场。脚本是印制的，乐谱则仍然是手抄，可随歌手或乐手的判断作修改。当时重要的作曲家有蒙特威尔第的学生卡瓦利、齐安尼（Pietro Andrea Ziani, 1620 – 1684）、莱格伦齐（Giovanni Legrenzi, 1626 – 1690），他们常常以神话故事为歌剧创作题材。

❖歌剧在威尼斯

1637年，圣卡西亚诺剧院（Teatro di San Cassiano）的开张标志着歌剧从此走向普通大众，观众只要买得起票就能听戏。演出季就安排在四旬斋之前的狂欢节，剧院老板和经理人每次推出两部新歌剧，如果观众反响良好，常会连续上演30多场。脚本是印制的，乐谱则仍然是手抄，可随歌手或乐手的判断作修改。当时重要的作曲家有蒙特威尔第的学生卡瓦利、齐安尼（Pietro Andrea Ziani, 1620 – 1684）、莱格伦齐（Giovanni Legrenzi, 1626 – 1690），他们常常以神话故事为歌剧创作题材。上图是莱格伦齐的歌剧《莱茵河的日耳曼人》（Germanico sul Reno, 1676）舞台设计的版画。

❖图书室

《波佩阿的加冕》取材于古罗马帝国的历史，叙述尼禄（Nero）皇帝所宠爱的情妇波佩阿掌权的过程。脚本撰写时参考了罗马史家塔西佗（Tacitus）的《编年史》（Annals）。

❖抒情悲剧

高乃依 (Pierre Corneille, 1606–1684)、莫里哀 (Molière, 1622–1673)、拉辛 (Jean Racine, 1639–1699), 都是路易十四时代伟大的剧作家。当时的法国正值戏剧的黄金时期, 他们相继推出的作品以古典主义戏剧为典范, 遵守文雅、生动与和谐的创作原则。时常与莫里哀合作的吕利在创作中也依循了这种原则。

吕利创造了法国式的音乐剧——抒情悲剧, 他在凡尔赛宫和巴黎的歌剧院 (Académie des Opéras) 上演了14部歌剧作品。吕利的作品通常有五幕, 每一幕之间有幕间剧与芭蕾舞。他最著名的作品均为神话题材, 如《忒修斯》(Thésée)、《阿尔西斯特》(Alceste)、《柏勒洛丰》(Bellérophon)、《阿米德与雷诺》(Armide et Renaud) 和《高卢的阿马迪斯》(Amadis de Gaule)。上图为吕利肖像。

在欧洲传播

17世纪后半叶, 歌剧和其他器乐形式都有了很大的发展。歌剧不仅在意大利的各大城市中广为流传, 而且也传播至欧洲各地。虽然意大利歌剧已经成为一种标准的样式, 但在英国等地也出现了具有地域特色的艺术形式。

法国在“太阳王”路易十四的大力倡导下, 歌词与音乐以极具创意的方式融合在一起。吕利 (Jean Baptiste Lully, 1632–1687) 创造的抒情悲剧 (tragédie lyrique), 使芭蕾舞成为歌剧中不可缺少的元素。吕利不断推出场面华丽的大制作, 把17世纪法国戏剧杰出的特性, 成功地带到抒情悲剧中。

❖芭蕾舞者

芭蕾舞是17世纪到19世纪的法国歌剧中不可或缺的元素之一。这是当时的舞者。

❖乐手

“皇室弦乐大合奏团” (Grande Bande des violons du Roi) 是当时规模最大的乐团, 由路易十四出资成立, 这使吕利得以推动乐器的演奏活动。

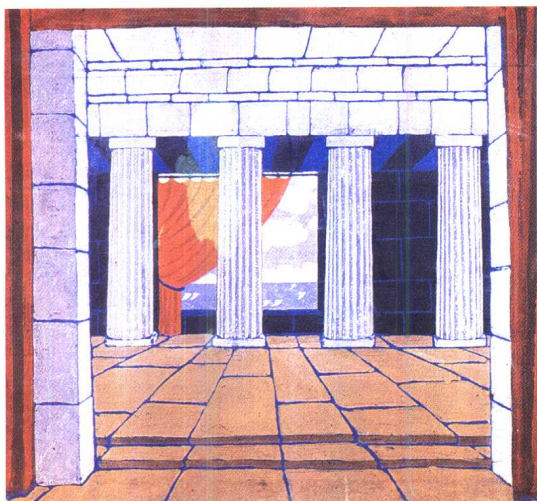
❖凡尔赛宫

位于巴黎近郊, 是路易十四的豪华宫殿, 法国宫廷生活的中心, 也是歌剧演出的重要场所, 国王还常常登台表演以助兴。

❖吕利

出生于佛罗伦萨的吕利, 本名叫乔万尼·巴蒂斯塔·吕利 (Giovanni Battista Lully)。他深受路易十四的宠爱, 掌管音乐会或歌剧的演出活动。

❖《狄朵与埃涅阿斯》

(Dido and Aeneas)

1689年，这部由普赛尔创作的三幕剧在伦敦首演。它叙述了在地中海沿岸流浪的埃涅阿斯，在迦太基（Carthage）与狄朵女王相恋的故事，最后以悲剧结束。左图是1940年佛罗伦萨5月音乐节上演时的舞台草图。

❖17世纪的欧洲歌剧

除了法国的抒情歌剧，英国也出现了一种独特的歌剧形式——假面剧（masque）。它取材于历史或神话故事，以音乐为主，同时伴随着众人合跳的假面舞场面，并穿插有哑剧或闹剧，是一种集舞蹈、歌曲和乐器演奏的戏剧形式。英国作曲家中最杰出的一位便是普赛尔，种类繁多的剧场音乐是他的拿手好戏，此外他还创作了堪称17世纪歌剧史上最重要遗产的《狄朵与埃涅阿斯》一剧。

至于德语地区的南部：维也纳（Vienna）、慕尼黑（Munich）、萨尔茨堡（Salzburg）和布拉格（Prague），则深受意大利歌剧的影响。但歌剧在西班牙起初并不受青睐，因为当地正流行一种以音乐和对白交替出现为特点、名叫“萨苏埃拉”（zarzuela）的艺术形式。

上图为普赛尔肖像。

❖路易十四

他对自己的公众形象非常注意，常以神话人物的扮相登上舞台。

歌手

歌剧史上擅长不同音域的各类歌手的出现，是为了适应各个阶段不同的风格和剧种。歌手之间的差异，最初表现在音域的高低，从女高音、男高音高亢的歌声，到男中音、男低音低沉的音色。此外，音色与唱腔的不同，也是区别不同类型歌手的重要因素。

❖音域

图中的五线谱形象而生动地反映了不同类型的歌手所能唱出的最高音和最低音。

❖高男高音

(countertenor)

巴洛克时期阉人歌手和女歌手莫属的角色，在今天通常由高男高音担任，如亨德尔的《恺撒》(Julius Caesar, 1724) 中恺撒一角。

❖男高音

(tenor)

男高音需要歌手具有强健的体能，讲究声音的力度，在19世纪浪漫派的歌剧中通常由男高音担任主唱。典型的男高音如威尔第《游吟诗人》(Il trovatore, 1853) 中曼里科(Manrico) 一角。

❖男中音

(baritone)

古诺(Charles Gounod)《浮士德》(Faust, 1859) 中的魔鬼墨菲斯托菲里斯(Mephistopheles)，堪称典型的男中音。男中音歌剧主角需要具备浑厚的音色，常与英武的男高音打擂台。

❖男低音

(bass)

从喜歌剧的喜剧角色到瓦格纳的《帕西发尔》(Parsifal, 1822) 中庄严、智慧的老者古纳曼兹(Gurnemanz)，都适合男低音来扮演。

❖花腔女高音

(coloratura soprano)

歌声轻盈，技巧驾驭自如，能唱非常高的音。花腔女高音能饰演多尼采蒂 (Gaetano Donizetti) 的《拉美莫尔的露契亚》(Lucia di Lammermoor, 1835) 中的露契亚一角，赋予女主角最理想的音色。

❖抒情女高音

(lyric soprano)

歌者通常音色丰富甜美，同时涵盖了其他类型歌手的音质与演唱技巧。普契尼 (Giacomo Puccini) 《蝴蝶夫人》(Madame Butterfly, 1904) 中的女主角，最适合抒情女高音。

❖戏剧女高音

(dramatic soprano)

以低音域特别有力见长。19世纪末，德国歌剧 (如瓦格纳作品) 以及理查·施特劳斯的《埃莱克特拉》(Elektra, 1909)，就需要这一类声音。

❖次女高音

(mezzo soprano)

女中音

(contralto)

两者的音域颇为相似，但后者的音色更为丰美。罗西尼 (Gioacchino Rossini) 《灰姑娘》(La Cenerentola, 1817) 中的女主角都可由这两者担任。

❖亨德尔

(Händel)

1685年出生于萨克森(Saxony)的哈雷(Halle)，青年时曾在汉堡学习并为歌剧院创作歌剧，后前往意大利继续与歌剧院合作。曾在汉诺威(Hannover)担任宫廷乐长。1710年移居伦敦，被任命为皇家音乐学院(Royal Academy of Music)总监。

亨德尔堪称18世纪初最伟大的歌剧作曲家，他的40几部作品大多用意大利文写就，均取材于神话，著名的有《阿格里皮娜》(Agrippina, 1709, 威尼斯首演)、《尤利乌斯·恺撒在埃及》(Giulio Cesare in Egitto)、《帖木儿》(Tamerlano, 1724, 伦敦首演)、《罗德里达》(Rodelinda, 1725)、《阿尔辛那》(Alcina, 1735)、《薛西斯》(Xerxes, 1738)。其中独唱曲在歌剧中的地位比二重唱、合唱曲和序曲更加重要，这也是美声唱法的常见现象。亨德尔的作品数量繁多，除了歌剧，还包括神剧、大协奏曲(concerto grosso)，另有管弦作品《水上音乐》(Water Music, 1715-1717)。

上图为亨德尔肖像。

美声唱法

自从有了歌剧艺术，歌唱家就极为重要，他们对歌剧的发展作出了非常显著的贡献。到了17世纪末，著名的歌手成为歌剧最大的卖点，这其中有许多阉人歌手，他们一人包办剧中的男女角色。最著名的阉人歌手以艺名闻名于世，如：塞内西诺(Senesino)和法里内利(Farinelli)。阉人歌手正值“美声唱法”(bel canto)的鼎盛时代，也是伟大的亨德尔显露惊人才华的时代，美声唱法与他所创作的歌剧的咏叹调相得益彰。

❖明星歌手

歌手以高超的技巧和华丽的唱腔征服观众，令观众如痴如醉。

❖首席女歌手

巴洛克时期威尼斯歌剧中流行的机关布景已引不起观众的兴趣，歌手成了焦点所在。歌手施展无穷的魅力，以咏叹调和即兴的华丽装饰音让观众完全忘却现实的存在。剧院经理对歌手和华美的戏服不惜代价，宁可减少舞台布景方面的费用，因此相对而言布景就显得朴素多了。

❖观众

明星歌手们高超的歌唱技艺是吸引观众的焦点。

❖乐团

管弦乐团为歌手的咏叹调伴奏时，最玄妙之处在于有几件乐器与人声进行如“对话般的演奏”。

