

神界的黄昏

時代演變的模型
天才歌德與不朽 《浮士德》
異邦之鳥

季羨林 周一良 張芝聯
主編

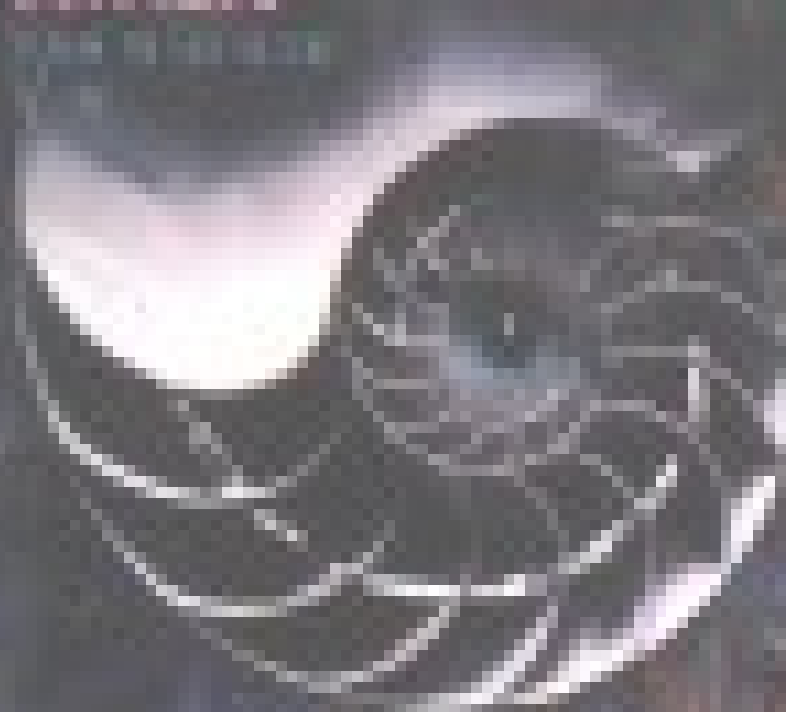
遼寧大學出版社

神界的黄昏

时代剧变的根源

天才歌德的不朽《浮士德》

周郁之著

神界的黄昏

——瓦格纳和音乐戏剧

刘雪枫 著

辽宁大学出版社

一九九六年·沈阳

(辽)新登字第9号

图书在版编目(CIP)数据

神界的黄昏/刘雪枫等著-沈阳:辽宁大学出版社,1996.1

(世界文化史知识;第八卷/季羨林等主编)

ISBN 7-5610-3093-2

I. 神… I. 刘… III. ①艺术史-世界-近代②艺术史-世界-现代 N. ①J110.94②J110.95

中国版本图书馆CIP数据核字(94)第11057号

神界的黄昏

刘雪枫等著

辽宁大学出版社出版发行 (沈阳市崇山中路66号)

全国各地新华书店经销 杭州富阳何云印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张: 字数 千

1996年2月第1版 1996年2月第一次印刷

印数:1-8000

责任编辑:刘雪枫

装帧设计:李 铁

责任校对:一 众

ISBN 7-5610-3093-2

K·287 全套定价:480.00元

世界文化史知识

编辑委员会

主 编

季羨林 周一良 张芝联

副 主 编

刘雪枫

委 员

冯亦代	刘绪贻	张椿年	刘家和
马克垚	朱龙华	王敦书	俞伟超
彭树智	刘宗绪	何芳川	崔连仲
严家炎	邓蜀生	俞晓群	何迺欣

总策划

石铜钧

特约编辑

杨玉圣	郭 森	李 理	张 强
刘 毅	张姪姪	李 宁江	范 力

美术编辑

陈景泓 李 铁

插图制作

李 理

《世界文化史知识》总序

世界正越来越融成一体。地球正变得越来越小。当世界格局处于急剧转型的今天,生活在“地球村”的我们不能不反躬自省。不仅如此,更重要的是,我们还要自觉、清醒地审视世界的过去、现在与未来。因为我们正处在比以往任何时代变化都更迅速、更剧烈的一个新时代。如果从全球的视角回顾人类文明历程,就不难发现:人类经历了从原始的闭塞、孤立、分散逐步向开放、依存和联系的世界转变的过程。15世纪末16世纪初东西海路大通,决定性地揭开了这一巨变的序幕。以英国工业革命和法国大革命为标志,欧亚大陆西端率先闯出中世纪,并由此开始了大规模的从农业社会向工业社会转变的现代化的世界进程。正是在这一深刻的国际背景下,人类社会才开始突破国别发展的樊篱而向区域发展、进而呈现出全球范围内协调发展的大趋势。以此为内在动力,世界历史终于在越来越大的程度上成为全世界的历史。尤其是在今天,日新月异的高科技,不仅使我们目不暇接,而且还从根本上改变了我们生生不息的地球:它在变得越来越圆的同时也越来越小了。

中国已经步入世界之林。在西方崛起以前，居欧亚大陆东端的中国，土广民众，文明昌盛，雄视世界。可是，到了晚清，因昧于时势，局促不前，终致被动挨打。第一个实现工业化、“闯荡全世界”的弹丸之国不列颠，凭借坚船利炮，一举敲开了中华帝国封闭的国门。对于我们中国人而言，这一过程无疑伴随着割土赔款的耻辱、血与泪的怨愤。然而，不管怎么说，由此为启端，中国开始被卷入世界性现代化的浪潮之中，不管是主动还是被动，这一趋势都是不可逆转的。世界已经不是原来的世界，中国也不是原来的中国。中国要生存、要发展，就再也不可能自我孤立、封闭起来，自成一体。在此之前，中国就是中心，中国就是世界。然而历史进化到近代，这一切都只能成为过去的记忆。在浩浩荡荡的世界历史潮流面前，顺之者昌，逆之者亡。无数中国的志士仁人，正是为了民族的复兴、国家的强盛，奋斗过、牺牲过、悲壮英勇、可歌可泣。这都是为了实现一个伟大的梦。现在全中国人民正在把现代化作为自觉的追求。我们深信，梦想成真，并非可望不可及或者天方夜谭。该是圆现代化这个梦的时候了。

现代化离不开文化建设。一般而言，现代化的核心是工业化带动的经济持续、稳定地增长，但不能不特别强调的是，构成经济腾飞最坚实基础的恰

恰是文化教育。离开人的素质的真正提高,离开文化建设的真正重视,所谓现代化大约与海市蜃楼无异。中外历史经验和教训一再残酷地表明:一个国家、一个民族,不注重文化教育和文化建设,就断无可能真正跻身世界先进行列。只有几个读书人呼吁不行。没有举国上下对文化建设重要性的共识,没有各族人民文化素质与修养的彻底提高,再好的梦也终归只是一个梦,没有文化的民族,是没有前途的,也不可能是有希望的。

民族文化的发展离不开世界文化,我们确乎有过辉煌的过去,但决不能一味地因此而自我陶醉与满足,在新的世界形势下,即使再先进的民族文化,其发展与繁荣也不能舍弃对世界文化营养的汲取。人类文明的一切优秀成果,无论古今中外,也不管是物质文明还是精神文明,都应拿来,批判地继承,为我所用。我们正在进行艰苦卓绝的现代化实践,尤其需要对世界所有先进国家的先进经验有所借鉴。中国特色的现代化,既不可能“西化”也不可能“苏化”,我们只能走自己的路,但这并不等于关起门来蛮干。没有一个国家靠自我闭锁而搞成现代化的。同样,民族文化之得以繁荣昌盛,决不是也不可能是硬性地排斥世界文化。在这方面我们已经吃过许多亏。变得聪明起来的办法之一,就是融中外文

化之长处于一炉,交叉互补,使我中华文明重焕新的生机,愈发蓬蓬勃勃。

以上便是我们编辑《世界文化史知识》的出发点。我们希望这套深入浅出、清新活泼的知识性读物在体现其文化价值的同时,能带来预期的乃至意想不到的社会效果。

感谢所有支持协助这项工作的同志和单位!

感谢每本书的作者。

感谢辽宁大学出版社。

感谢广大的读者。

愿《世界文化史知识》成为我们的共同事业。

季羡林 周一良 张芝联

一九九六年一月

巨人瓦格纳

目 录

一、 沉睡的天才	
“精神父亲”的遗言	1
求索之路	11
“青年时代的罪孽”	19
二、 浪漫主义的孤峰	
《漂泊的荷兰人》	27
《唐豪瑟》	37
《罗恩格林》	44
三、 酒神的高级祭司	
革命的梦想家	52
为日耳曼民族寻根	58
精神同路人	64
四、 爱的插曲	
已婚男人的初恋	69
《特里斯坦与伊索尔德》	79
五、 走向辉煌	
苦难的尽头	87
双重拯救	97
六、 人间喜剧	
权力的牺牲品	109
《纽伦堡的名歌手》	115

《齐格弗里德牧歌》	129
七、《尼伯龙根的指环》	
《莱茵的黄金》	136
《女武神》	146
《齐格弗里德》	157
《神界的黄昏》	166
八、拜鲁伊特的节日	
为未来艺术的大厦奠基	178
梦想终于成真	184
“尼采反对瓦格纳”	191
九、最后的光荣	
唯物主义的“宗教情感”	199
《帕西法尔》	207
推迟十年的“幸福死去”	218
附录：瓦格纳重要作品一览表	
瓦格纳年谱	
后记	

一 沉睡的天才

太阳神，到目前为止，已经分别以右手给了我们诗歌的天才，以左手给了我们音乐的天才；可是我们依然热切地等待一个人，他集这两种才艺于一身，他能自己写剧词，又能自己谱曲。

——〔德〕让·保罗

请

读者记住这段话，让·保罗说它的时间是1813年11月24日，就是在昨天，弗里德利希·瓦格纳——理查德·瓦格纳的生父离开了这个世界。他完成了使命，因为整整6个月以前，一位伟大的饱受苦难与荣光的天才已经诞生。又是在整整60年以后，在让·保罗的故乡拜鲁伊特，诗人的预言与艺术家的梦想变成了现实。

“精神父亲”的遗言

老瓦格纳生前爱好诗，尤其爱好戏剧，每到冬天，总要参加一些业余剧团的演出，他有一位仪表动人、多才多艺的朋友，他叫路德维希·盖耶尔，当时

的身份是德累斯顿宫廷剧院的演员、诗人、剧作家、肖像画家。老瓦格纳去世后的第九个月，盖耶尔继承了他所留下的一切：娇小而宁静的乔安娜，还有四男五女其中包括最小的理查德·瓦格纳。

路德维希·盖耶尔

如果盖耶尔不是一个十分优秀的人物，他又怎能对幼小的瓦格纳产生那样巨大的影响。须知，瓦格纳即使在功成名就时，仍非常缅怀他的这位继父，他称他为“精神父亲”，甚至认为他就是他的亲生父亲，这是多么不容易的事情，因为瓦格纳是一个反犹太主义者，而盖耶尔正有着犹太人的血统。

自从盖耶尔来到这个家庭，瓦格纳便紧跟在他的身后学艺，盖耶尔似乎对小瓦格纳也格外钟爱，他亲切地称他

为“小哥萨克”，常常带他去剧院。这时的盖耶尔在小瓦格纳心目中真是高大极了，又是写剧本，又是设计演出服装，不仅画布景，还要参加演出。后来瓦格纳回忆这段往事时说：“每日的剧院厮混，把他从‘枯燥的现实生活里提升，进入快活的精神境界。凡与舞台表演有关的事，对我都有一种神秘的、如醉如狂的吸引力’。”

盖耶尔的朋友中有一位叫卡尔·玛利亚·冯·韦伯的。在他刚搬到德累斯顿担任宫廷歌剧指挥的时候，便针对意大利歌剧完全占有德国歌剧舞台的不正常状况，决心

韦伯

创作具有德国民族风格特点的歌剧。四年以后，即1821年，他将德国盼望已久的东西——真正具有完美民族风格的浪漫主义歌剧《自由射手》献给了德国。它首先在柏林演出，随后在德国各地的舞台，其中包括德累斯顿，获得了巨大

的成功。在这部歌剧中，大自然是作为一种荒野和神秘的力量加以描绘的；超自然的存在物与普通凡人自由结合。人类的角色常象征着善与恶的超自然力量，英雄的胜利意味着灵魂的拯救和赎罪。音乐是一种全新的语言，完全采用德国民间曲调来表现德国人民的丰富感情。在配器方面，更是异乎寻常的变化多端和色彩绚丽。

当辉煌的演出大厅不时发出疯狂的赞叹声时，当韦伯被要求一再地返场并加演序曲时，八岁的瓦格纳完全着迷了，这似乎便决定了他的一生。创作真正的德国歌剧、并像韦伯那样站在指挥台上接受观众如痴如狂的膜拜。为了实现这个愿望，首先就得学习钢琴，偏偏奇怪的是，他竟是众兄弟姐妹中唯一没有学过钢琴的。虽然现在有了学习的冲动，但他注定是要做更伟大的事情，所以在钢琴演奏上显得永远毫无才华。除了学钢琴以外，瓦格纳还在家中和同学们模仿着《自由射手》的表演。在诗歌、戏剧之外瓦格纳终于喜欢上了音乐。他现在最愿意做的事情是在弹琴之余便坐在窗口，兴奋而颤抖地看着韦伯在排练之后，拖着有残疾的腿向他的家走来。有一天，韦伯问这个孩子，有没有想过要做一个音乐家。孩子的妈妈抢着回答说，这孩子迷《自由射手》像着了魔，只是还没有显出有什么音乐的天赋。是啊，一个钢琴都学不好的、又有着那么多稀奇古怪想法和兴趣的孩子又怎么能让父母寄予太高的期望呢？

这一年的九月，确切说是9月30日，盖耶尔由于过度的劳累，使本来就羸弱的身体垮掉了，当天下午，小瓦格纳从波森多夫的乡村小学步行三个小时回到家里。母亲让他在隔壁房间弹点儿什么给弥留之际的继父听。瓦格纳弹

了《自由射手》中的伴娘合唱曲。垂死的盖耶尔听了，向母亲问道：“你不觉得他有音乐的天才吗？”第二天，天没有亮的时候，乔安娜来到孩子们的房间，向他们转述了继父临终的祝福。她对瓦格纳说：“你的继父很想把你造就成一个人才啊”。在以后瓦格纳的自传中曾有这样一句话“从那时起，我总怀着要在这个世界上有所成就的抱负”。

瓦格纳的母亲乔安娜

继父去世以后，瓦格纳的兴趣并没有保持在音乐上，他最迷恋的是诗歌，尤其偏爱希腊罗马文学，然后便开始梦想着写剧本。13岁时，他翻译了荷马史诗《奥德赛》的头十二卷，又读了莎士比亚戏剧的德文译本，他开始模仿莎