

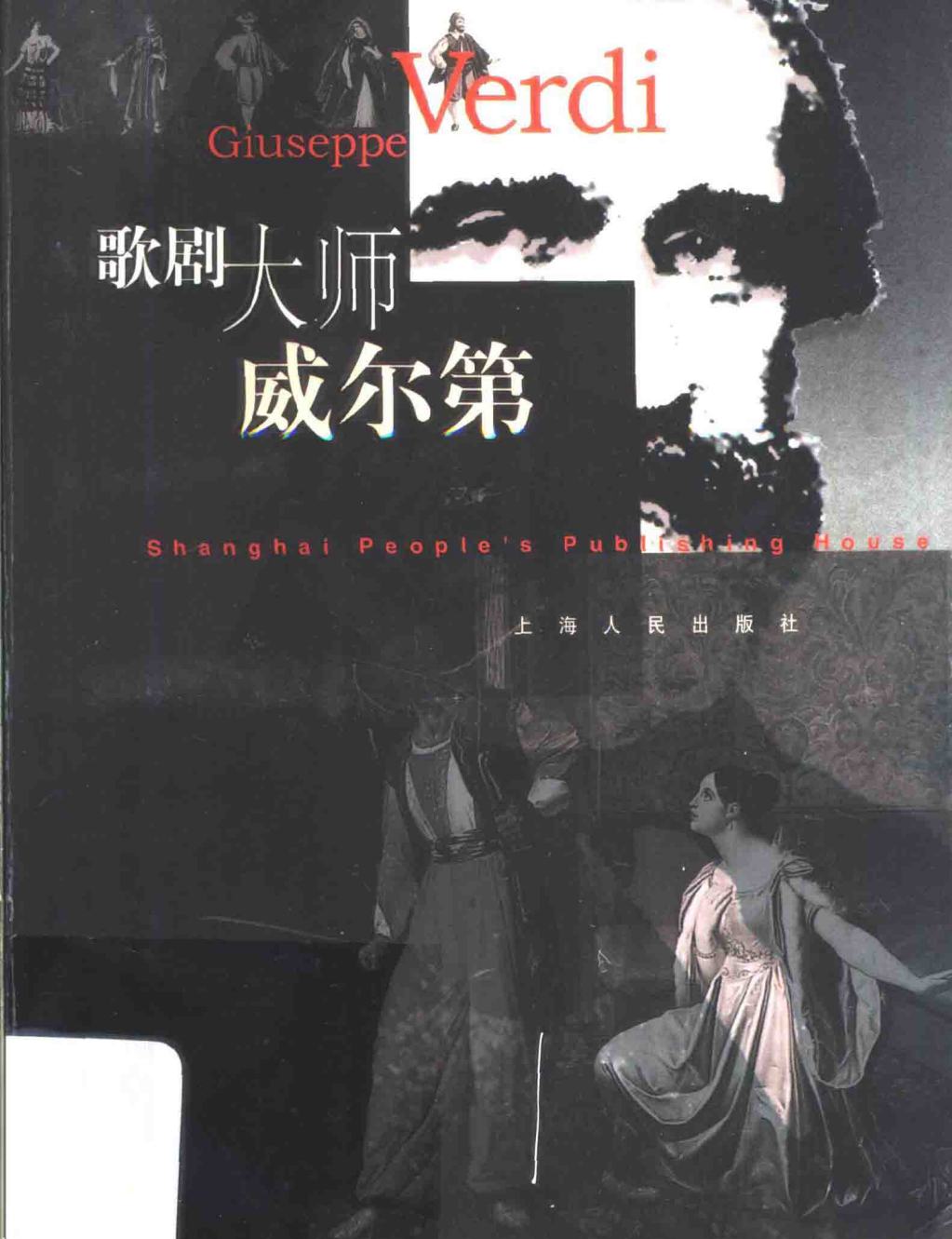
刘诗嵘 著

Giuseppe Verdi

歌剧大师 威尔第

Shanghai People's Publishing House

上海人民出版社

刘诗嵘 著

歌剧大师
威尔第
Giuseppe Verdi

上海人民出版社

责任编辑 陈 军

封面装帧 王晓阳

歌剧大师威尔第

刘诗嵘 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 上海中华印刷有限公司印刷

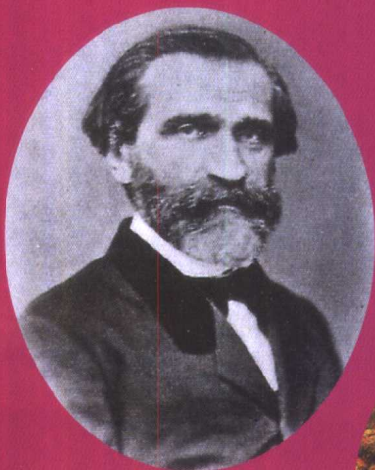
开本 850×1168 1/32 印张 11.25 插页 8 字数 276,000

1999年9月第1版 1999年9月第1次印刷

印数 1—5,100

ISBN7-208-03155-X/K·739

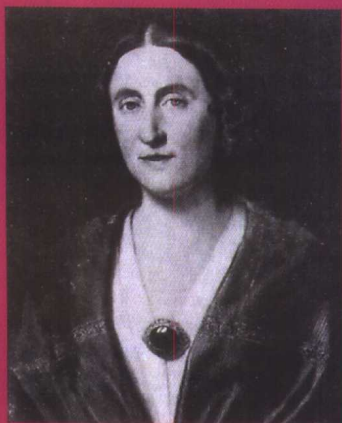
定 价 25.00 元

威尔第的照片

威尔第的第一个妻子
玛格丽特·巴雷齐

威尔第的第二个妻子
朱塞庇娜·斯特雷庞妮

ABW60/03

威尔第成名后居住的
圣·阿加塔别墅

促成威尔第完成《纳布柯》
创作的米兰斯卡拉歌剧院经理梅列里

威尔第与脚本作家
包依托和出版商里科第

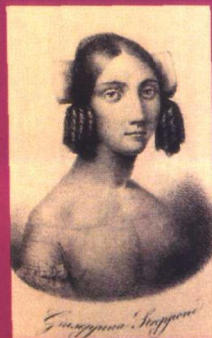
歌剧大师威尔第 Giuseppe Verdi

《游吟武士》

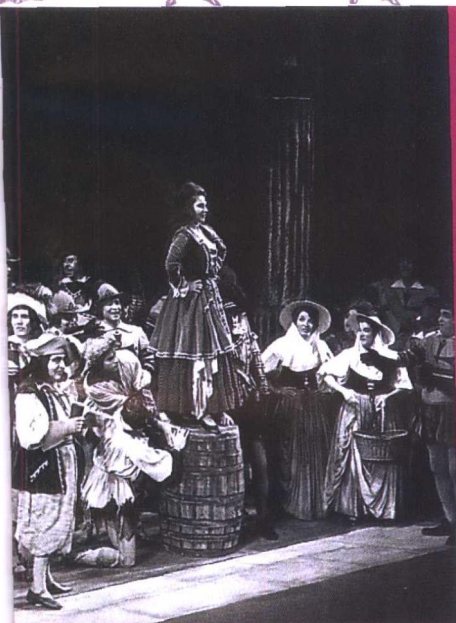
《西西里的钟声》

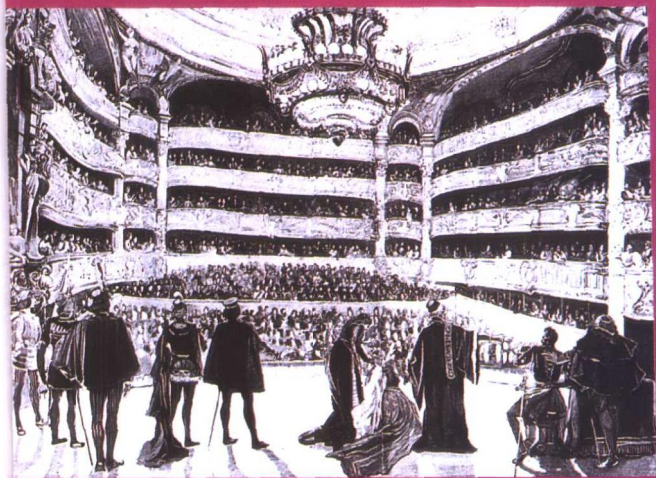

朱塞庇娜·
斯特雷庞妮

《命运之力》

《马克白斯》在巴黎
大歌剧院的演出

《奥塞罗》

目 录

第 一 章	锋芒初试	甘苦备尝	[1]
第 二 章	冲出苦难	一鸣惊人	[13]
第 三 章	创业维艰	楼船摇桨	[34]
第 四 章	改编莎剧	渐入佳境	[67]
第 五 章	多事之秋	风云激荡	[87]
第 六 章	三部杰作	中年辉煌	[119]
第 七 章	迂回曲折	螺旋前进	[160]
第 八 章	两部大戏	瑕不掩瑜	[231]
第 九 章	登上峰巅	尚非终点	[264]
第 十 章	老树新枝	永垂不朽	[297]
附录	威尔第作品及首演时间一览表	[344]	
	编写本书所用主要参考书目	[351]	

第一章

锋芒初试 甘苦备尝

公元1813年，有两位伟大的歌剧作曲家在欧洲诞生了。他们两人之中一人生在德国，一人生在意大利，而不像一百多年前的巴赫与亨德尔都于1685年降生在德国。他们便是理查德·瓦格纳（1813—1883）和朱塞庇·威尔第（1813—1901）。欧洲歌剧经过他们的努力，在思想上和艺术上都达到了更高的境界，然而两人的生活、创作的道路却又是很不相同的。威尔第不像瓦格纳那样出生在一个有文化教养和一定资产的家庭里，而是出身寒微，他的父亲卡尔洛·威尔第在意大利北部的小城布塞托郊区的朗克列村薄有田产，开着一片小小的兼卖杂货的旅店，仅能糊口而已。但是，大器晚成的威尔第通过艰苦的学习和像一头老黄牛似地在歌剧园地中的辛勤耕耘，终于成就了一代大师，他的歌剧作品既通俗易懂而又思想深邃、艺术高妙。

威尔第诞生时的意大利早已失去了古罗马时的显赫和文艺复兴时的辉煌，从十六世纪起便相继被西班牙、奥地利和法国分别占领统治，成了在外国控制下的四分五裂的国家：有撒丁、那不勒斯、西西里三个王国，威尼斯、热那亚和卢卡三个古老的共和国，还有

一些小公国以及教皇领地。除了撒丁王国仍旧由传统的萨沃伊王朝统治以外,其他大大小小的“国家”都由异国在统治着。用当年一度主持瓜分意大利的奥地利首相梅特涅(1773—1859)的话来说,意大利此刻只不过是一个地理名词而已! 十八、十九世纪之交,法国发生了震惊欧洲的资产阶级大革命,波拿巴·拿破仑(1769—1821)率领法军曾一度攻入意大利,帮助意大利的革命者建立起了几个寿命短促的共和国。当时,意大利的进步人士和人民欣喜若狂,以为拿破仑会真的将自由、平等、博爱带给意大利,也带给全欧洲。他们没有想到,在拿破仑的头脑中,这进军还意味征服和权力。法国军队进入意大利不久便暴露了他们的殖民主义的本来面目,他们压迫人民、榨取财富,还将大批的文物和艺术珍品掠夺到卢浮宫去,使得意大利人民极其失望极其痛恨。但是,法国人在占领时期所宣扬的自由、平等、博爱思想,又大大激发了意大利人的民族自觉;法国占领当局破除了封建贵族和教会的一部分特权,也在一定程度上解除了意大利人民精神的和物质的枷锁,使他们思想解放、精神奋发,这都促进了意大利的民族统一、复兴运动。1812年,拿破仑折戟于冰天雪地的俄罗斯,尽管此后他又作了几次东山再起的挣扎,但是终于在滑铁卢之战中彻底失败,被放逐到圣·赫勒拿岛,从而结束了他称雄一世的命运。拿破仑失败之后,在梅特涅主持的于1815年召开的维也纳会议上,奥、俄、普、英等欧洲列强协议对其他弱小国家实行压迫政策,将波兰置于沙皇的卵翼之下,奥地利军队的铁蹄重新踏进了意大利,法国的波旁王朝复辟,路易十六的弟弟路易十八登上了王位……封建势力的反扑一度十分猖獗,各国的革命运动都受到了不同程度的摧残,一时间颇有黑云压城城欲摧之势。可是,就在这一片压抑窒息的氛围里,不仅在法国国内反复辟的斗争连绵不绝,而且在西班牙、葡萄牙、那不勒斯及希腊也都发生了此起彼伏的反对封建统治和异国侵略的起义,英国的伟大诗人拜伦就亲身参加了希腊人民的起义并且病故在那

里。到了1848年，在那场席卷欧洲的大革命中，连梅特涅本人也被冲刷出政治舞台，逃亡到英国去了。这就是威尔第在青年时代所生活的社会环境，他的一切思想、行为都是与此密切相关的。

在威尔第从诞生到成人的这段历史时期里，欧洲的社会尽管由于革命和战乱而动荡不宁，但是自上世纪以来发轫滋长的启蒙思想不仅仅推动着革命的发展，也对科学、文化起了很大的促进作用。在威尔第诞生的1813年，罗西尼就有两部歌剧在威尼斯上演大获成功，它们是正歌剧《谭克雷狄》和喜歌剧《在阿尔及利亚的意大利少女》；贝多芬首演了他的第七交响乐；简·奥斯丁的小说《傲慢与偏见》在英国出版。在科学技术方面，以蒸汽为动力的机车和远洋轮船也相继问世。这一切都说明了民主革命推动着文化和科学的进步，梅特涅等人想让社会倒退、王朝复辟的企图终究是难以得逞的。

即以欧洲的歌剧艺术而言，它经过了十七、十八两个世纪的发展，到了威尔第诞生的十九世纪也达到了相当高的水平，尤其是在启蒙运动的影响下发生于巴黎的两次关于歌剧改革的论战，更是对歌剧的进步起了决定性的推动作用。发生于十八世纪五十年代的关于喜歌剧的论战，是由于意大利作曲家帕果莱西^①的幕间插曲《女仆作夫人》在巴黎的演出而引起的。后来又有发生于七十年代的格鲁克^②和皮契尼^③之间关于正歌剧改革的论战。这些论战都是以进步的一方取胜而告终，对歌剧的发展都起了有力的推动作用。稍后，又有一位从来不提出什么理论的伟大实践家莫扎特，他以若干部精妙绝伦的歌剧如《费加罗的婚礼》、《唐·爵凡尼》等向世界证明了歌剧的非凡魅力！在意大利的经济、文化较发达的城市如威尼斯、米兰和那不勒斯，都较早出现了面向群众的商业化的歌剧事业，演出活动非常兴旺，在一座大城市里可同时拥有五、六所规模不等的歌剧院，每年有近三百天的日子里天天晚上都有歌剧的演出，以各自的名角和新戏来争奇斗妍。如此繁荣的歌剧演出活

动自然需要大量的新作品和优秀的演员来满足观众的要求，像罗西尼、唐尼采蒂都是写作快捷的多产作曲家。罗西尼一生创作了三十九部歌剧，都是在他三十九岁搁笔之前完成的；唐尼采蒂拼命写作毁坏了自己的健康，他在短促的一生里竟创作出了七十余部歌剧！在这些作品中，固然多有传世的杰作，但是也难免有一部分是为了应付剧院急需的急就章，如罗西尼就曾经为了应急而频频拿自己的旧作中的段落嵌入急待上演的新作品中去。这种做法虽不免令人遗憾，却也值得理解和同情。威尔第在他的早年创业时期，也曾经为了完成剧院的合同而拼命赶写作品，甚至卧病在床也不能停歇。他在最初的六年歌剧生涯中竟创作了十部歌剧并且大都要亲自指导排练演出，其辛苦可想而知！因此威尔第曾自嘲他早年过的生活就像是“摇桨船的奴隶”！

如前所说，威尔第出身于一个极其平凡的、没有任何艺术传统的家庭，但是他自幼酷爱音乐，于是父亲便给他买了一架二手的、像玩具一般的小型古钢琴，他就在这架寒碜的乐器上面开始了最初的音乐课程，写下了一个又一个的音符。当时，村子里教堂的风琴音乐对童年的威尔第也有莫大的吸引力，于是他便从那里的神父兼风琴师巴伊斯特罗基求教直到1822年风琴师去世，年仅九岁的威尔第便接替老师担任了村中教堂的风琴师。当他十一岁时，父亲送威尔第到布塞托市的文法学校去求学，但是每个星期日他还要回村履行风琴师的职责。为了节省，他回去时总是赤脚步行十几里路，到了村口才洗洗脚穿上靴子，他家庭的经济状况可想而知。

威尔第在布塞托求学期间，还同时向圣巴托罗缪教堂的风琴师、当地爱乐协会的指导费尔迪南多·普罗维西学习音乐基础理论和作曲，参加当地许多音乐活动并为这些活动写了不少乐曲。使威尔第名噪一时的便是在1828年他十五岁的时候，为一个来巡回演出《塞维里的理发师》的歌剧团写了一首新的序曲，在罗西尼的这部名剧之前演奏。当时，布塞托有一位热爱音乐的殷实商人安东

尼奥·巴雷齐，他是当地爱乐协会的负责人，会演奏好几种乐器，绰号“快乐的疯子”。威尔第的父亲因为常常从他那里批发酒而与他熟识。巴雷齐很欣赏威尔第的音乐才能，让他于布塞托求学期间就住在自己家里，还让长女玛格丽塔向威尔第学习钢琴和声乐。后来，威尔第和玛格丽塔这一对青梅竹马的小伴侣于1836年5月结为夫妻。

还在1832年的时候，普罗维西觉得自己再也没有什么可以教给威尔第了，于是便向巴雷齐建议送威尔第到米兰去深造。由于巴雷齐为威尔第申请的助学金要在次年才生效，因此他答应供给威尔第在米兰求学的第一年的费用，而且还为他买了斯卡拉歌剧院的观摩季票！这一年威尔第十九岁，已经超过音乐学院规定的入学年龄四岁之多，而且也未被认为有任何显著的音乐才能，因此没有被录取。但是该校的注册主任巴斯利却慧眼识人，认为从威尔第交来的应试作品中已经显示了出色的想象力，学校里严格的作曲法规反而会抑制他这方面的才能，使他丧失做一名真正的作曲家的能力。另一位考官、当时担任斯卡拉歌剧院的指挥的阿列山德罗·罗拉也向威尔第建议，索性打消一切去音乐院的念头，在米兰找一位教师，并且亲自推荐歌剧院的音乐指导文钦佐·拉维尼亚来教了他三年，当然还要从卡农和赋格的基础开始。

在威尔第于米兰学习的期间，那里的爱乐协会准备上演海顿的《创世记》，恰巧所邀请的三位指挥都未能出席，便由威尔第代理指挥了演出，获得了成功。此后，他又指挥演出了罗西尼的《灰姑娘》，亦得到了好评。威尔第所表现出来的音乐才能，引起了爱乐协会会长彼埃特罗·马西尼的注意，于是便推荐他为自己担任经理的戏剧爱好者剧院写一部歌剧，但这并不就是威尔第的第一部正式上演的歌剧《圣·邦尼费丘伯爵奥伯托》。有文献指出，威尔第在他的第一部歌剧上演之前还曾着手写过一部名叫《罗切斯特》的歌剧，但是至今尚未发现有关它的脚本和曲谱等资料，因此，有人便怀疑它是

否就是《圣·邦尼费丘伯爵奥伯托》的前身？但也缺乏文字或曲谱的证据。甚至有人猜测它是否从英国的小说《简爱》改编，因为小说的男主人公就叫罗切斯特，可是这本小说于1847年方才问世，又远在英国，因此这猜测也难以成立。实际上，威尔第的第一部正式上演的歌剧是于1837—1838年中间在布塞托写成的，由于马西尼此刻已经不担任戏剧爱好者剧院的经理了，但是他仍然运用自己在艺术界的影响将《圣·邦尼费丘伯爵奥伯托》推荐给米兰斯卡拉歌剧院的经理巴托罗缪·梅列里^④，建议他将这部戏作为1839年春季义演的剧目。当时在这所剧院担任首席女高音的朱塞庇娜·斯特雷庞妮(1815—1897)看了威尔第的这部作品之后颇为赞赏，表示自己愿意在剧中扮演女主角，力促梅列里将它列入斯卡拉的上演计划中去。当时的斯特雷庞妮正在声名鼎盛之时，又是梅列里的情妇，可是她慧眼识英雄，看中了当时尚默默无闻的威尔第。后来虽然因为剧院的日程冲突，她未能亲自扮演这出戏的女主角，但是从此却成了威尔第的事业的一贯热情的支持者，并且成功地扮演了他的成名作品《纳布柯》的女主角阿比伽莱。后来，她又甘心冒着社会的冷眼与已经是鳏夫的威尔第同居了十二年，最后才成了他的第二位夫人，斯特雷庞妮可说是威尔第的毕生知己和知音。

《圣·邦尼费丘伯爵奥伯托》于1839年10月17日在米兰斯卡拉歌剧院上演时受到了相当热烈的欢迎，在这个演出季里一共演出了十四场。著名的音乐出版商里科第公司^⑤以两千奥地利里拉购买了这部歌剧的版权，并且从此以后成了威尔第绝大部分作品的终身版权代理。主持出版公司的爵凡尼·里科第和朱里奥·里科第父子也与威尔第建立了长期的友谊。梅列里鉴于这部歌剧的成功，也立刻与威尔第签下了合同，规定他在今后的两年之内再给斯卡拉歌剧院或是维也纳宫廷剧院写出三部歌剧来，因为梅列里在当时还兼任着维也纳剧院的经理。其他的意大利歌剧院也都纷纷要求上演《圣·邦尼费丘伯爵奥伯托》，在此后的两个演出季

里，都灵、热那亚和那不勒斯都有了它的踪迹。

《圣·邦尼费丘伯爵奥伯托》叙述了一则发生在十三世纪意大利巴萨诺地方的故事，脚本作者是一位名叫安东尼奥·皮雅查的米兰的新闻记者，又经过了富于才华的青年脚本作家泰米斯托克利·索列拉的润色。剧中的人物有奥伯托和他的女儿莱昂诺拉，罗曼诺的贵族埃泽林诺和他的妹妹库尼查，萨林圭拉伯爵里卡多，还有库尼查的侍女伊梅尔达。在剧中，奥伯托是男低音，里卡多是男高音，莱昂诺拉是女高音，库尼查和伊梅尔达是女中音。

歌剧开场时，埃泽林诺城堡中欢声沸腾、灯火辉煌，人们正准备着库尼查与里卡多的婚礼。曾经受里卡多引诱而失身的莱昂诺拉却于今晚潜入了城堡准备复仇。她是奥伯托的女儿，由于父亲被放逐而父女失散多年，如今被赦免的奥伯托回来寻找女儿，两人在这里不期而遇。本来，奥伯托对于莱昂诺拉做出了有损家族荣誉的事情非常生气，但是听了她的哭诉之后转而同情她，并祝福她能够复仇成功。库尼查虽然和里卡多互相热烈地倾诉着爱情，但是她的心里总是隐隐有一些不祥的预感。这时，伊梅尔达将求见库尼查的奥伯托父女领了进来，莱昂诺拉向库尼查诉说了里卡多对自己始乱终弃的行为，奥伯托也奉劝她不要和这个用情不专的人结婚。库尼查当众谴责了里卡多，并暗自决心要成全莱昂诺拉与里卡多的婚姻。可是奥伯托为了家族的荣誉却要 and 里卡多决斗，莱昂诺拉和库尼查竭力劝阻也没有用。最后，里卡多在决斗中杀死了奥伯托，然后悔恨交加地永远离开了意大利。

歌剧的脚本写得平庸无奇，但是威尔第的音乐却写得相当好，具有青年人的蓬勃朝气，也有如贝利尼那样的优美旋律。从剧中奥伯托向里卡多提出要决斗的挑战时，库尼查和莱昂诺拉进行劝阻并发抒各自心情的四重唱中，也已经可以看出像以后的《弄臣》中四重唱的先兆了。威尔第一生中写了三位名叫莱昂诺拉的女主角，除了这部戏里面的一位之外，还有在《游吟武士》和《命运之力》中