

CLASSICAL

古典音乐400年

6

剧场的魔术师

罗西尼 / 瓦格纳 / 威尔第
比才 / 普契尼

许钟荣 主编

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

剧场的魔术师/邵义强,许钟荣编著.—石家庄:河北教育出版社,2004.1

(古典音乐四百年)

ISBN 7-5434-5285-5

I. 剧… II. ①邵…②许… III. ①音乐家—生平事迹—世界②古典音乐—音乐欣赏—世界 IV. K815.76 J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第107849号

冀图登字03-2000-019号

—— 古典音乐400年 ——

剧场的魔术师

策 划: 王亚民

主 编: 许钟荣

作 者: 邵义强

音乐编审: 骆 岭

责任编辑: 孟保青 柳刚永

封面设计: 张志伟 牛亚勋

版面设计: 彭范先

出 版 者: 河北教育出版社

地 址: 石家庄友谊北大街330号 050061

制版印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本: 1/16 640×960mm

印 张: 45.5

版 次: 2004年1月第一版 第一次印刷

书 号: ISBN 7-5434-5285-5/J·495

定 价: 113.00元(共二册)

版权所有 侵权必究

古典音乐400年

剧场的魔术师

罗西尼 / 瓦格纳 / 威尔第
比才 / 普契尼

许钟荣 主编

河北教育出版社

出版序

“古典音乐”(classical music)原系指古代流传下来堪称经典的音乐作品,后其义经延伸,广指音乐作品具有深刻的思想内容与完美的艺术形式者,皆谓之“古典音乐”。在这个意义上,不同历史时代、不同国家、民族其有着高度艺术性的民间或专业的音乐,都可称之为“古典音乐”。

在欧美音乐中,对古典音乐也有多种解释:1.特指自18世纪中叶至19世纪20年代,以海顿、莫扎特、贝多芬为代表的音乐,也就是所谓的“维也纳古典音乐”。2.从维也纳古典音乐时代往前追溯至蒙泰威尔第、维瓦尔第、巴赫、亨德尔为主的音乐,甚至更往前推移到欧洲文艺复兴时期的音乐。3.从维也纳古典音乐往下延伸到19世纪末、20世纪初的欧美专业音乐,也就是把浪漫派音乐与民族乐派音乐含括进来。在这个意义上,古典音乐与20世纪初发展出来的“现代音乐”形成一个对应的观念。4.把20世纪初以来非纯粹娱乐性的现代音乐也包括在古典音乐的范畴里。在这层意义上,古典音乐与严肃音乐概念相合,而对应着轻音乐、流行音乐与通俗音乐。

《古典音乐400年》这一套书涵盖的范围是从16世纪的蒙泰威尔第(1567~1643)到20世纪的肖斯塔科维奇(1906~1975)等36位音乐大师,时间的跨度约为400年。

本套书的文字内容与大部分的图片的使用权,是“锦绣”出资,向意大利“法布里出版集团”购得的。其中也有部分图片来自日人属启成氏所著《图片音乐史》,另有一小部分来自崔光宙、唐幼铎、谢豪生及比利时摄影家Tim Heirman等的作品;而将原意大利文翻译成中文的工作,都是由“中国对外翻译出版社”委请专家完成。在

意大利出版时，原是以分册百科（part work）的形式出现。意大利原版系以大音乐家为主轴，每位音乐家以1或2册的规模出版。1994年我们将之引入，将它定名为《音乐巨匠》，也以分册百科的形态出版发行。到了1997年，这套书就停止再版了。我是于1998年底有机会细读后，发现内容实在深刻精辟，读起来兴味盎然；但也不可否认的，原先所用的图片是有些牵强，图说也常言不及义。这引发了我“重作冯妇”的心思——何不由我自己来编辑，重新出版，以飨读者！

经过与几位同仁的反复讨论，最后我们决定以音乐时代为主轴，分成八册，即《巴洛克的巨匠》、《维也纳古典的乐圣》、《浪漫派的先驱》、《浪漫派的旗手》、《浪漫派的巨星》、《剧场的魔术师》、《民族乐派的舵手》、《现代乐派的大师》等予以编辑出版。原来的内文有些调动并增删，图片说明也由我重新写过，装帧设计也全部更新。我自认已尽了一位主编该有的责任，也重新享受了编辑的快乐，但最重要的还是读者的感受，这倒使我有些惶恐起来了。

除了这八本书之外，我们还请邵义强先生就书中所述及音乐家的主要作品作了详尽的剖析，以为爱乐者进入音乐殿堂的导引。

这套书就这样呈现在您的面前了，虽然我自觉不差，但最期盼的是您也能满意；更希望您批评指教，使我们的出版水准能益发进步。

许瑾荣

谨识 1999.6.1.

前言

剧场的魔术师

邵义强

西洋歌剧是一六〇〇年在意大利佛罗伦萨诞生的。进入十八、十九世纪的浪漫乐派时期后，由于音乐与文学发生密切的关连，在德国艺术歌曲和各种标题音乐都绽开出璀璨的花朵。同时，由戏剧和音乐联姻的“歌剧”也在各国蓬勃发展。

在浪漫时期，大家深深觉得：若是要把个人思想和感情表现出来，那么“演戏”是极为有效的手段。自然地，某些浪漫乐派作曲家也认为“歌剧”是表达思想的最佳方式，于是乐坛上就出现专门谱写歌剧的作曲家。他们的作品，规模宏伟，内容猛烈鲜明，是古典乐派或更早期的作曲家所无法想像的。

由于歌剧是从意大利孕育出来的艺术，所以到浪漫乐派时期，意大利依然出现一些优秀的歌剧作曲家，谱写出无比杰出的作品。十九世纪时，意大利也产生许多著名歌唱家，于是那些用以展现他们优美歌喉、精湛演技、充满戏剧性表现的歌剧，就吸引了千千万万人前往观赏。

其中有一位从十八岁就开始谱写歌剧，其作品让当时的名歌手技艺得以发挥到极致、而所有观众都为之风靡的作曲家，他就是大家熟悉的罗西尼。这位十九世纪初叶意大利最伟大的作曲家，写出了唯有意大利人才谱得出的、道道地地的意大利式歌剧。罗西尼是使歌剧成为大众化艺术的功臣。他的旋律明亮快活，充满力感，于是受到一般大众的欢迎与喝彩。世上无数的歌曲中，很少能像罗西尼的歌剧旋律那样，有如此丰富的表情。由弱音往强音升腾而去的戏剧性渐强奏，乃是罗西尼最拿手的。

罗西尼的代表性名歌剧是《塞维利亚的理发师》、《威廉·退尔》和《灰姑娘》。

除罗西尼外，意大利还出现多尼采蒂和贝利尼等歌剧作曲家，这两位是所谓的“歌手本位作曲家”，他们的旋律大都洋溢戏剧性魅力，高度发挥声乐的技巧，却反而忽略了戏剧的文学式内容，以及剧性的自然发展。不过，意大利歌剧界很快就出现了一位伟大的改革者，他就是鼎鼎大名的威尔第。

威尔第虽然和德国乐剧创始人瓦格纳同年出生，但两人作风各异。威尔第主张歌曲和音乐都应该忠实于戏剧内容，他让管弦乐在戏剧表现上担任了重要任务。他还主张歌曲并非只用来夸耀歌声和技巧，更重要的是要表现出人物性格和丰富的情绪。威尔第所写的每一首歌曲，都非常生动又率直地传达出演唱角色的感情，这就是威尔第歌剧的写实性特征。后来人们把沿袭这种风格的歌剧作曲家称作“写实派”，这类作曲家是马斯卡尼和莱翁卡

瓦洛，而不久后要登场的普契尼也是。

威尔第的名歌剧有《麦克白斯》、《里戈勒托》、《游唱诗人》、《茶花女》、《阿依达》、《奥赛罗》和《福斯塔夫》等。

继韦伯之后，德国又有一位伟大歌剧作曲家登场了，他就是革命意识强烈的瓦格纳。他不仅在十九世纪树立了用德语写作德国民族歌剧，也像威尔第改革意大利歌剧那样，使德国歌剧进行了了不起的大改革。瓦格纳的歌剧题材，都取自德国民族的古老传说，自己安排与设计剧情，同时亲自撰写剧本，然后谱成音乐，甚至亲自督导演出。也就是说，瓦格纳包办了剧作家、作曲家和导演的三重任务，目的是要让其歌剧成为真正的综合性艺术。瓦格纳的歌剧作品中，使管弦乐编制与表现力更加扩大，凭着“主导主题”的灵活运用，提高了音乐的说服力，利用说话式歌唱，加深了戏剧效果。后来他还设计出“无限旋律”，谱写所谓的“乐剧”，主张全剧应置于一贯的戏剧结构下。

瓦格纳的歌剧名作有《漂泊的荷兰人》、《汤豪舍》和《罗恩格林》。乐剧名作有《尼贝龙根的指环》、《特里斯坦与伊索尔德》、《纽伦堡的名歌手》和《帕西法尔》。

十九世纪后半从法国孕育的喜歌剧，由于加入没有音乐的对话，因此适宜表达与日常生活有关的戏剧内容。这时正是拿破仑三世统治的繁华时代，像古诺、托玛和比才等作曲家，都写下灿烂华丽的歌剧。三十七岁英年早逝的作曲家比才，擅长写作耀眼光芒、地方色彩浓厚的音乐，他的名歌剧《卡门》，乃是法国写实作风歌剧的代表作，此剧的内容既非传说，也非寓言，而是用栩栩如生的写实手法，描绘出西班牙吉普赛女郎卡门热情奔放的性格。剧情虽然是悲剧，但风格却是喜歌剧。

被推崇为威尔第后继者的普契尼，虽然沿袭威尔第的写实作风，但避开马斯卡尼和莱翁卡瓦洛血腥味太浓的题材，凭着纤细优美的旋律和多彩的管弦乐法，谱出颇具戏剧性的爱情歌剧。

普契尼的代表作有《波希米亚人》、《托斯卡》、《蝴蝶夫人》和《图兰朵》等。以中国紫禁城为故事背景，剧中出现《茉莉花》民谣曲调的《图兰朵》，特别受中国人喜爱。

在西洋音乐的歌剧中蕴藏着极为丰富的璀璨宝藏，您如果是一位爱乐者却从不接触西洋歌剧，将是最大的遗憾和损失。本套书《古典音乐400年》中，虽然只有这一函是专门介绍与讨论歌剧大师及其作品，可是其他各函也会提及作曲家的歌剧创作，可一并参考，以了解整个西洋歌剧的重要发展。

目 录

出版序 2

前言 4

目录 6

英中对照 251

罗西尼 9

歌剧史上一代奇葩 10

专栏：幽默的美食主义者 17

美声歌剧的始祖 18

意大利喜剧歌斗 24

专栏：情路难行 47

开辟歌剧的坦途 48

罗西尼生平事略 52

瓦格纳 55

狂放不羁的歌剧天才 56

德累斯顿革命的通缉犯 64

专栏：瓦格纳与音乐家们 69

不曾留白的感情生活 70

降入尘世的音乐使者 74

瓦格纳精神长留人间 100

瓦格纳生平事略 104

瓦格纳重要作品一览表 106

威尔第 107

乡村小童蜕变成歌剧巨匠 108

爱国主义者的精神象征 116

专栏：议员威尔第 118

以雷霆万钧之势降服

意大利歌剧 124

专栏：与“书报检查”的战争 146

树立意大利歌剧的楷模 148

专栏：圣加达农庄 153

威尔第生平事略 154

威尔第重要作品一览表 156

比才 157

巴黎音乐院的天之骄子 158

专栏：巴黎音乐学院 161

革命与保守势力角逐的时代 166

比才的化身——卡门 172

专栏：梅里美 187

尘世中跃升的一颗恒星 196

比才生平事略 200

比才重要作品一览表 202

普契尼 203

米兰音乐院培育的音乐大师 204

专栏：萨伏依王朝的玛格丽塔 211

意大利统一攸关歌剧发展 212

普契尼歌剧奇迹般的力量 218

专栏：《蝴蝶夫人》的作者
大卫·贝拉斯可 230

专栏：普契尼的爱情 242

一生为歌剧鞠躬尽瘁 244

普契尼生平事略 248

普契尼重要作品一览表 250

1792 ~ 1868

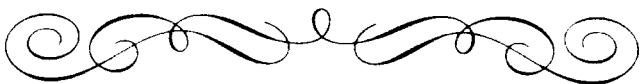
罗西尼

Rossini

歌剧史上 一代奇葩

注重美食、富机智幽默及想像力的罗西尼，
终其一生声望长盛不衰，
在那媲美皇宫的豪华宅第里，
终日文人汇集、高朋满座，
罗西尼则极尽所能地享受成功的果实。

罗西尼在十九世纪的音乐界拥有“小莫扎特”的美称，他以高超的音乐素养，创作大众化的歌剧，不仅改变了意大利歌剧的传统风貌，同时也奠定意大利歌剧现代化的基础。

佩萨罗的天鹅

一七九二年二月二十九日，当欧洲仍陷于两个多月前痛失音乐神童莫扎特的悲伤之际，在意大利的佩萨罗城(Pesaro)悄然地诞生了另一位音乐天才——乔治诺·安东尼奥·罗西尼(Gioacchino Antonio Rossini, 1792~1868)，外号“佩萨罗的天鹅”。

罗西尼生长在一个贫穷的家庭，父亲朱塞佩·罗西尼(Giuseppe Rossini)是一名屠

场督察员兼小号手，母亲安娜·圭达里尼(Anna Guidarini)则拥有一副天生的好歌喉。罗西尼四岁那年，父亲涉嫌支持意大利共和政体而被捕下狱，母亲携子逃往波伦那(Bologna)时，不得已在剧院中以演唱为生，没想到却因擅长演唱喜歌剧而星运亨通，不久他的父亲获释出狱，随妻子在歌剧团中谋得一职，从此罗西尼就随父母亲过着巡回演出、居无定所的日子，因而缺乏完整的教育。但是，在音乐方面，也许是遗传或自小耳濡目染，罗西尼的天赋及兴趣表现突出，父母遂为他聘请老师，正式接受音乐训练。

一八〇二年开始，罗西尼先后随普里内蒂(Prinetti)及

马莱尔比(Giuseppe Malerbi)牧师学习大键琴弹奏,马莱尔比引导他熟练海顿及莫扎特的乐曲,对罗西尼日后的创作影响极其深远。两年之后,在泰塞(Angelo Tesei)神父门下学习唱歌和声学。不久,罗西尼就能利用课余之暇,在教堂唱诗班及剧院凭唱歌和伴奏赚钱贴

【最左】罗西尼的父亲朱塞佩·罗西尼的肖像。

【左下】罗西尼的母亲安娜·圭达里尼的肖像。

【左】安娜·圭达里尼穿着戏服的画像。她的歌声优美,曾在歌剧团谋生。

补家用,报酬虽少,但是舞台经验对他的歌剧创作却极珍贵。

一八〇六年,罗西尼进入波伦那里塞奥音乐院(Liceo Musicale),随马太(Stanislan Mattei)神父学习对位法,在卡韦达尼(Cavedagni)门下学习大提琴,成绩颇佳,并创作一部正歌剧:《德梅特里奥和波利比奥》(Demetrio e Polibio)。为了维持生计,罗西尼半工半读,从事各种工作,并创作不少乐曲,包括他的第一部得奖作品:《一致的痛哭》(Il Pianto d'Armonia sulla morte d'Orfeo)。

一八一〇年,罗西尼不羁的个性及家庭的重担,令他无法再忍受学校严格的规范而辍学,转而投入歌剧界,并以一

部《结婚证书》(La Cambiale di Matrimonio)开始喜歌剧的创作生涯。罗西尼才思敏捷,作曲速度奇快,而且不受时间、地点的限制。一八一二年,在米兰斯卡拉(La Scala)剧院上演的喜歌剧《试金石》(La pietra del paragone),使他一举成名。

一八一三年二月六日,罗西尼取材伏尔泰(Voltaire, 1694~1778)的悲剧故事,创作正歌剧《坦克雷迪》(Tancredi),似乎想要以这出歌剧,将自己从为了换取温饱而迎合大众的现实里,找回并实现他深藏内心已久的古典主义理想,结果反应依然热烈。五月,又创作喜歌剧《阿尔及尔的意大利女郎》(L'Italiana in Algeri),此剧亦是一部很成功的作品,剧中充满滑稽的情节,甚至在错综复杂的局面之外,加进了智穷的剧作家寻找歌剧

题材的内幕玩笑。结果这两部歌剧均大受欢迎,将罗西尼推向家喻户晓的歌剧大师之列。

十九世纪的前几十年,意大利的歌剧作曲家,大多是以短时间的方式创作、演出,再迁徙至下一个城市落脚,因此意大利的歌剧通常都是急就章的作品,付梓的机会也不多,而罗西尼更是个中高手。他为了求快,往往新瓶装旧酒,将以前用过的序曲给新剧应景,著名的《塞维利亚的理发师》(Il Barbiere di Siviglia)序曲,便取材自他的歌剧《英国女王伊丽莎白》(Elisabetta, Regina d'Inghilterra, 1815)。

为意大利歌剧引出新路

罗西尼曾与那不勒斯的剧院经理巴尔巴亚(Domenico

【右上】马太神父的画像。1806年,罗西尼进入波伦那里塞奥音乐学院,在他门下学习对位法。

【右】剧院经理巴尔巴亚的肖像。他曾以年薪一万五千法郎的报酬,与罗西尼签约。

Barbaja, 1778~1841)签下合约,以年薪一万五千法郎的报酬,为其每年创作两出歌剧。一八一六年二月,《塞维利亚的理发师》在罗马第一次上演时遭到惨败。原因是歌剧大作曲家帕伊谢罗(Giovanni Paisiello, 1740~1816),于数年前曾以博马舍(Beaumarchais)的剧本写了一部同名的歌剧,演出十分成功,名噪一时。如今罗西尼初出茅庐,声名日隆,又采用同一题材,当然使他备受威胁,其拥护者便至剧院闹场。同年十二月,悲剧《奥赛罗》(Otello)上演。至此,罗西尼的声名远播,征服了整个欧洲。他对歌剧发展的影响,不但为十九世纪的意大利歌剧家指引了一条康庄大道,甚至欧洲其他国家的音乐家,也无法摆脱罗西尼的创作模式。

一八一五年以后的欧洲,随着法国大革命与拿破仑没落而有了新的面貌,罗西尼受时代影响,既是启蒙运动古典主义的继承者,又是浪漫主义新潮流的代表,在过去与未来两者之间,他极欲寻求平衡点。一八一九年,罗西尼根据司各特(Walter Scott)的诗改编的《湖上美人》(La donna del lago),是“罗西尼意大利歌剧中最浪漫的”,也是罗西尼在理想的框架中锤炼而出的新概

罗西尼的第一任妻子伊莎贝拉·科布兰的肖像,她是西班牙女高音歌唱家。

念,向新一代音乐迈进。此后罗西尼开始放慢脚步,四年之间,只创作四部歌剧。

一八二二年三月十六日,罗西尼与西班牙女高音歌唱家伊莎贝拉·科布兰(Isabella Colbran),在波伦那的一个小镇共结连理。四月,陪同新婚妻子前往维也纳演唱他的歌剧《泽尔米拉》(Zelmira),并举行罗西尼音乐节,全城都沉浸在罗西尼的狂热中,贝多芬接

见了，梅特涅也请他为神圣同盟下一次在维也纳召开的代表大会，创作一系列歌曲。从此罗西尼的音乐生涯开始向国外发展。一八二三年二月，《泽米拉米德》(Semiramide)在威尼斯公演，这是罗西尼离开祖国之前，在意大利的最后一部，也是格调最高的正歌剧。此剧所造成的轰动持续到三月十日，整整演出了二十八场。

此时的罗西尼挟着《泽米拉米德》在威尼斯演出大获成功的余威，于一八二三年十一月启程前往欧洲其他国家。一八二四年伦敦举行“罗西尼音乐季”，罗西尼亲临主持表演事宜，受到热烈的欢迎，票房也提高了不少。

由狂炽归于平静

【下】1822年3月15日

罗西尼与伊莎贝拉的结婚证书。

一八二四年十一月，罗西尼受聘为巴黎意大利歌剧院

Prot. N. 1523

Reverendo Signore

Alto Don Baldino Amadori Parroco a San Donato Padovano
L. Castiglioni

Essendosi per parte del S. Sacerdote del vicario di Don Donato Papini
nativo di Pavia, non che per parte della S. S. Marietta Papini
Suzanna Colonna nativa di Padova, che intendono unirsi in
matrimonio, comprendendo la rispettiva loro libertà di scelta, e l'assenza
non parrebbe che di altri, se si presumesse di addebi. di cui l'atto
come consta dagli atti di questa Cancelleria si compiacerà Ella di unire, anche
i suddetti in Matrimonio secondo il rito di S. M. C., non essendovi il caso
nessuno di impedimento, non per la infamia o infamia
Pubblicamente annunciata, né della medesima diffamata, e
salvo nel presente grande d. di offesa.

Nel ricordarle di ritenere la presente nel di Lei Archivio Parrocchiale
giusta il metodo prescritto all'Articolo 15. della Nostra Circolare primo
Novembre 1818. La auguriamo dal Signore ogni bene.

Dal Nostro Palazzo Arcivescovile di Bologna il 15. Marzo 1822.

C. Cant. G. Castiglioni
Devotissimo-Servitore

(Théâtre Italien)的音乐和舞台指挥。他的工作虽繁重，却小心地迎合法国人对音乐要求较高的品味，因此佳作不断，好评连连。一八二六年担任国王首席作曲家和法国歌唱督察长，年薪二万五千法郎。但是这样仍不能满足他，于是又与巴黎官方签订以后十年间创作五部歌剧的协定，每一部是一万五千法郎，并享有终身年薪六千法郎的收入。然而五部歌

罗西尼在巴黎剧院接受欢呼的情景。

剧中，他只完成了一部，就是一八二九年八月在巴黎上演的《威廉·退尔》(Guillaume Tell)，从构思到完成，罗西尼只花了九个月的时间，这是一部大歌剧中的上乘之作，却也是他的最后一部歌剧，而观众的反应是近乎歇斯底里的热烈。

罗西尼的对外发展大获全胜，全欧洲各界皆为之疯狂，所到之处无往不利。现在，他感到疲倦了，于是偕妻离开巴

黎返回祖国意大利，希望能借此找到新灵感，无奈此时其妻因为难以接受自己失去美声的事实，情绪失控而染上赌博恶习，以致两人婚姻失和。一八三〇年七月，法国爆发大革命，旧有的君主政体被推翻，罗西尼的薪俸也因此被取消，他匆忙赶往巴黎，费了五年的时间诉之公堂。最后虽然赢得胜利，而且恢复了年俸，但是如此的内忧(夫妻感情不睦)外