

朗朗書房 · 音乐坊

威尔第画传

BIOGRAPHIE ILLUSTRÉE
DE VERDI

[法] 皮埃尔·珀蒂 著
杨 威 译

朗朗書房 · 音乐坊

威尔第画传

BIOGRAPHIE ILLUSTRÉE
DE VERDI

[法] 皮埃尔·珀蒂 著
杨 威 译

图书在版编目(CIP)数据

威尔第画传/[法]珀蒂著;杨威译.

北京:中国人民大学出版社,2005

(朗朗书房·音乐坊)

ISBN 7-300-06685-2

I.威…

II.①珀…②杨…

III.威尔第,G.(1813~1901)—传记—画册

IV.K835.465.7-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 076493 号

朗朗书房·音乐坊

威尔第画传

[法]皮埃尔·珀蒂 著

杨威 译

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京高岭印刷有限公司

开 本 965 × 635 毫米 1/16

版 次 2005 年 8 月第 1 版

印 张 12 插页 2

印 次 2005 年 8 月第 1 次印刷

字 数 76 000

定 价 16.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

Contents 目录

第一章 导 言	1
第二章 布塞托	5
第三章 米兰与布塞托的抉择	20
第四章 做苦役的年代	35
第五章 “如果我是个业余爱好者”	69
第六章 意大利国王维克多·埃马努埃莱	95
第七章 巴 黎	112
第八章 《阿伊达》	132
第九章 完整的歌剧	147
附录一：威尔第语录	165
附录二：威尔第和法国	171
附录三：威尔第研究书目	173
附录四：大事年表	176
附录五：如何欣赏《茶花女》	178

第一章 导言

威尔第画传 Verdi and His Music

威尔第肖像

在法国音乐史中,威尔第似乎是一个独一无二的例子。事实上,一个世纪以来,威尔第一直是歌剧舞台上最忠实的作曲家之一,是最能轻而易举便使剧场座无虚席的作曲家之一,由他创作的这些歌剧也是广大观众最为熟悉的。大家一致同意:他获得这种荣誉当之无愧。但是在法国,我们只有两本关于他的传记类小册子。对一个如此广博的题材,我们本来理所当然地期待一些

评论性的文字，可这两本书在这个方面几乎只字未提。我们在这方面的不足无法为祖国赢得荣誉，而我们的邻国却已经持续不断地撰写并且发行威尔第的传记，使之成为今天比比皆是传记作品之一。首当其冲的，当然是来自意大利的作品，在那里，威尔第被奉若神明，所有人都吟唱他写的旋律，自意大利复兴运动以来，整个国家的心灵随着《纳布科》或者《弄臣》的节奏而跃动。所以意大利版本在这个竞争中占据众多优势。但是，其他日耳曼、盎格鲁-撒克逊国家，如德国、英国或美国，他们正积极地继续这种带有广泛性和趣味性的研究——更不用说那些用西班牙语、波兰语、瑞典语及荷兰语出版的好作品。无疑，法国在这个方面的匮乏是惹人注目的。对于一位意大利最伟大的作曲家，法国音乐界所表现的这种轻视，原因何在呢？

威尔第被他歌剧中的人物所包围。
他是意大利最伟大的歌剧作曲家之一。

小河风景 油画 (西班牙) 卡里略——威尔第的作品常让人进入一种苍茫辽远、清新秀丽的意境。

难道是因为读者（真正的、广大的读者）总是喜欢这种构思简单、文笔直接坦率、风格刚劲的作品？但在音乐学家看来，这种特点一开始就对这部作品构成了严重的障碍，而“被遗忘的杰作”才是更受喜爱的题材吗？一些存在于17世纪名不见经传的作家著作中的作品，就像那不勒斯湾存在于布列塔尼人迹罕至的风景中一样，只会受到我们“严厉而公正的批评家”的轻视，对他们来说，评论显而易见的美（像夏多布里昂的作品那样）只能被极其简单地划为圣徒传记。但是，评论的作用，与恰到好处的指责和探寻隐藏的品质一样，难道不也是尝试于解释为什么某些作品可以完全控制公众吗？人们会对我说，我可能本末倒置，正好把这种控制与作品的美混为一谈。他们还要我远离这种看起来完全相似的观点，因为它倾向于把一部杰作变为一本邮政日历。我所想要说的却是，对于一部作品来说，它的成功并不是一种可耻的缺陷。首先，大家不要拒绝这种优势和魅力。虽然有些人对这种作品的优点

心存不满，但是广大的读者会毫不犹豫地把这种优势和魅力赐与诸如此类的其他作品。在开始研究威尔第的歌剧和其他作品之前，我要坦率地指出，我在某些方面的偏执可能被看成是蛊惑人心，但依我看来，这是追求起码真实性所必需的。威尔第是一个极其正直的人，我们研究他，也应该用同样诚实的态度，而这种诚实的态度不应因为它看似有损荣誉和成功而遭到误解。

第二章 布塞托

威尔第画传 Verdi and His Music

在法国，堂吉珂德与他的亲密战友潘萨的历险故事可谓家喻户晓，年轻的威尔第就是听着这个故事长大的。波河平原位于波河的右岸，波河与古维亚·埃米利亚之间，人们通常把它叫做“低地”，因为那里有一些神秘而迷人的沼泽地。在这片平原上，夜幕下的农庄看起来像是一座座堡垒。就意大利全国来说，惟独那里的农庄是最具特色的；傍晚时分，落日在宽阔的河面上勾画出一幅壮丽的色彩画。远处，一个小镇统治着这个国家的一部分地区，几个世纪以来，封建领主都臣服于它。小镇里有一两千的居民，密不透风的围墙，凉爽的拱廊和一座城堡，当然，城堡中还修建了坚固的堡垒。这是历史

1844年时的威尔第

威尔第出生的房子

遗留下来的贵族们的私邸，贵族虽然丧失了特权，可几个世纪以来，他们能够完好无损地保留一些传统，这些传统使他们继续成为这个地区的精神领袖。距离维亚·埃米利亚15公里远的布塞托就是这样一个市镇；作为艺术的保护者，帕拉维奇诺家族从一开始就统治着这个地方；家族在17世纪末没落，但其子孙对艺术的慷慨资助给我们留下许多线索，不久，我们就会谈到这些重要的线索。1813年的战争碰巧使这个与法国极为不同的国家成为帝国的一个行省——塔罗省，拿破仑还任命了一位法国人做省长，所以，此地的官方文献也按规定要用法文来记载。因此，这位伟大的意大利音乐家的出生证明就像在夏托和雷恩出生的法国小公民一样，是用法语撰写的。因为资料稀少，我们只能摘录这个行政文件开头的一小段：

威尔第接受洗礼的圣马可教堂。威尔第长大后成了一个无神论者，即便是陪妻子去，也是在外面等待，从不踏进教堂一步。

1813年10月12日，上午9点钟，证明人：布塞托市长助理，塔罗省，布塞托市国家行政官员，出席人：威尔第·夏尔，28岁，居住地：兰柯尔，他的儿子，生于本月10日，晚上8点钟，他的妻子，路易莎·维蒂尼，纺织工人，居住地：兰柯尔；威尔第·夏尔宣布给儿子取名为约瑟夫·福尔蒂南·弗朗索瓦。

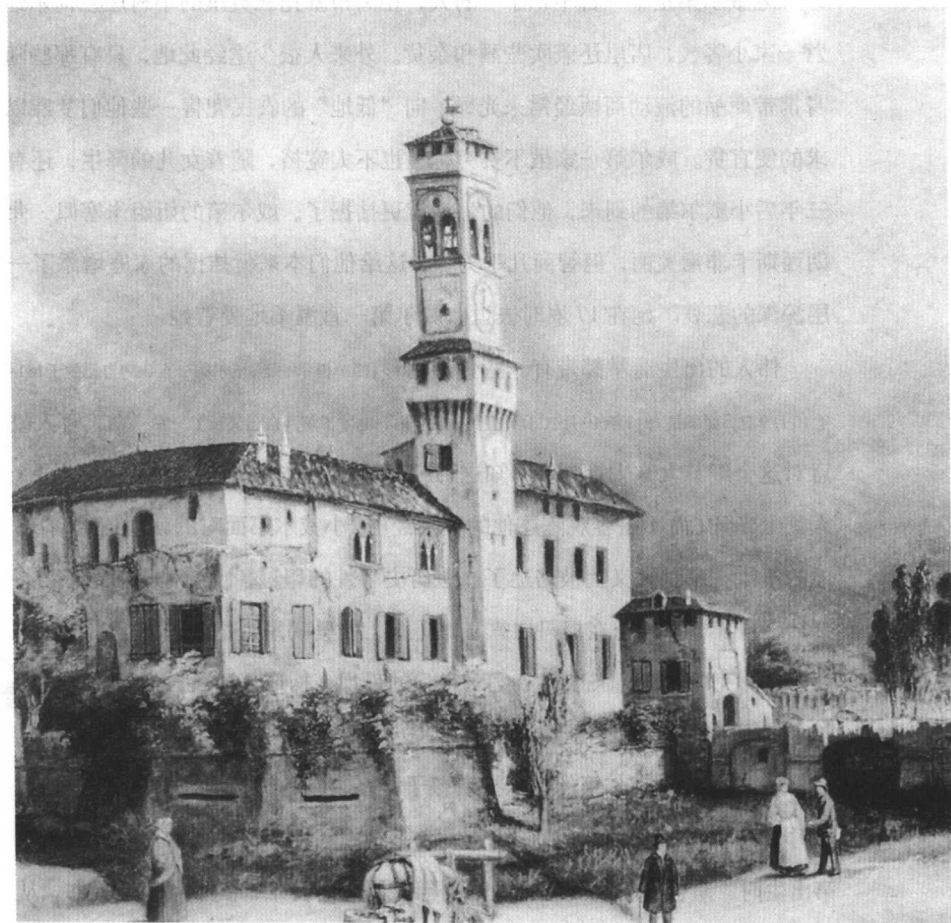
老威尔第是个“目不识丁”的人，在离布塞托三英里的小村庄兰柯尔经营一家小客栈，店里还兼卖些酒和杂货。外来人很少途经此地，只有那些随身携带商品的流动商贩经常来光顾，向“低地”的农民兜售一些他们梦寐以求的便宜货。威尔第一家虽不贫穷，但也不太宽裕，随着女儿的降生，还有三年后小威尔第的到来，他们的生活就更拮据了。威尔第的姐姐朱塞佩·弗朗西斯卡非常美丽，但智商几乎为零，这给他们本来就拮据的家庭增添了一层深深的悲哀。她在17岁时去世。威尔第一直温柔地爱着她。

伟人的出生通常都带有一些传奇色彩[简单提示一下，威尔第一直认为自己生于1814年10月9日，而不是1813年10月10日，直到他晚年时，他才了解到自己又长了一岁……]，有人故意对这个细节大吹大擂，殊不知这种脱离历史背景的细节，只是为了给这个人戴上光环，而不是客观陈述他的真实经历。小威尔第面对的就是这种情况，他的童年在某种意义上被烙上了一些历史事件的印迹，让人对此感到将信将疑。1814年，拿破仑在枫丹白露宣布退位，俄奥联军则把法国人赶出了意大利，哥萨克的名声，夹杂着人们对大兵的恐惧，构成了一种神圣的恐怖，笼罩着兰柯尔地区。但是噩梦终于成真，一些俄国大兵在通过兰柯尔时烧杀劫掠，还强奸妇女，威尔第的母亲抱着孩子藏在教堂的钟楼里才得以逃过大难。而对于威尔第自身的天才，传记作者会不约而同地想探寻根源：就在小威尔第出生时，是否有一位流浪艺人来到年轻妈妈的窗下，演奏了一首晨曲，从

而在威尔第幼小的头脑中激发了以后那些如泉涌般的乐思。

在我们眼中，最重要的是某些确切的资料，它使我们能透
过一百五十年如烟的岁月，隐约看到一个孩子的降生以及他兴

趣爱好的最初迹象。我们应该知道下面这件事，在兰柯尔教堂
做弥撒时，由于对小管风琴的声音心醉神迷，小威尔第忘了给
主教祭甫递圣水和圣酒。唉，这就是热爱音乐的最初迹象！但

我们还应当知道，神甫大发雷霆，猛地踢了他一脚，这个年幼的孩子随即跌倒在祭台的台阶上，他怒不可遏，冲神甫嚷道：“等这仁慈的上帝用雷劈死你！”这就是他性格的最初写照：顽固，报复心强，易怒。这些性格特点随着他的成长越来越明显。还有另一则逸事，这个故事就简单多了，老威尔第给他的小儿子买了一台小斯频耐琴（古代一种长方形的小型羽管键琴），通过它，小威尔第一步步走进妙不可言的音乐殿堂。一个调琴师一直免费为这台古钢琴调音，他说：“看到小威尔第在学音乐时表现出的那股劲儿，已经让我很满足了。”

直到10岁，小威尔第才开始和兰柯尔的本堂神甫学习读书、写字和算术，并且在管风琴演奏者的教导下了解了视唱练耳的初步技巧。后来，小威尔第很快超越了他的音乐启蒙老师，并且取而代之在弥撒仪式上演奏。

这一天终于到了，小威尔第在兰柯尔再也学不到什么新知识了，他的父母不得不把他送到布塞托，对他们来说，也就是这个省的省会。

在继续讲述我们的故事之前，应该先介绍一下几个主要人物及他们在青年威尔第于布塞托居住期间所扮演的角色。首先来介绍这个市镇本身，布塞托虽然已丧失了过去的强盛，但在玛丽·路易丝，即帕尔玛女公爵的统治下，仍然保留着逝去岁月的一点辉煌。布塞托从前的主人，帕拉维奇诺家族在19世纪初一直在艺术组织和慈善机构方面保持着影响力，而这些机构在青年威

威尔第小时候担任神甫的赞礼童，因被美妙的音乐吸引而忘了自己的职责，被愤怒的教士踢了一脚，图为匿名画家的讽刺画。

尔第的成长过程中起着重大作用。

两座藏书丰富的图书馆、一所美术学校、一所体育学校，甚至还有一所犹太教大学，这都显示了这座城市的文化水准。其中，最著名的两所学院是埃莫尼亚学院与希腊文学院，它们曾经拥有过一些成就杰出的非凡人物。学院培养了意大利文学史上的几个伟大人物，例如希皮奥内·马菲伊。所有这些文化组织，像教堂的唱诗班一样，由“虔诚和富足的人们”出钱维持，除了满足如此众多的需求之外，他们每年还要给经济困难和成绩卓越的学生颁发一定数额的奖学金。

在这座城市中，有三个出身、学识与思想倾向皆不相同的人，他们都对年轻的威尔第产生了兴趣。当然，威尔第的天赋也会很自然地吸引别人的注意力。首先向大家介绍的，就是威

安东尼奥·巴列奇，威尔第的岳父，在其女儿过世后对威尔第的爱护、支持仍不减。威尔第视他为“第二个父亲”。

尔第的资助者，他在威尔第音乐生涯的开端给他带来了意想不到的运气。安东尼奥·巴列奇是个烧酒酿造商，除此之外，殖民地的广阔食品市场也给他带来了丰厚的收益。这是个非常勇敢的人，他酷爱音乐，幸运的是，他自己的音乐水平也很高。他推动了布塞托爱乐乐团的发展，使它取得了非凡的进步，成为当地居民引以为豪的事物之一。

说到老师们，他们每个人都被这个学生深深地吸引着，以至于他们互相争吵，要把他完全占为己有。其中，同时担任教士、体育教师和议事司铎的唐·塞利蒂看到，年轻的威尔第思想开放，知识渊博，很自然地，他想授予威尔第圣职。而作为布塞托音乐学校校长、教堂唱诗班指挥以及教堂风琴首席演奏师的费尔迪南多·普罗韦西是一位真正的艺术家，他与帕埃尔是同一时代的人，并曾在帕尔玛做过罗拉的学生。所以，布塞托的居民完全信赖由他来主持这个小城的音乐事业。我

们完全可以想像得出，一开始普罗韦西就发现了这位强有力的资助人，而安东尼奥·巴列奇也立刻明白了他的任务，那就是对音乐家们的努力工作大力支持。

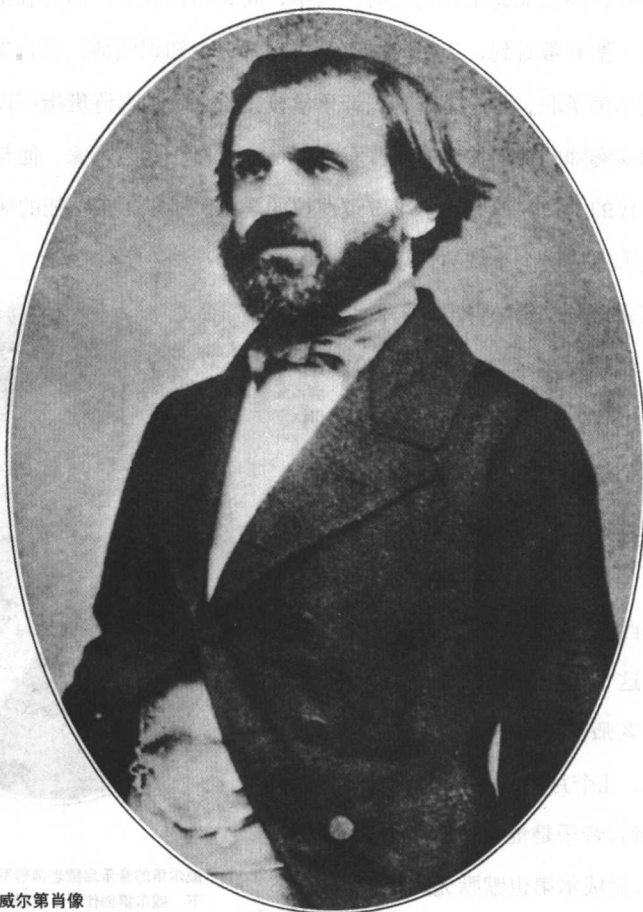
我们不想谈论塞利蒂与普罗韦西在争夺学生时所引发的争论，而这个学生对他们当中的任何一位老师都十分满意。我们只需知道，几个月后，唐·塞利蒂首先察觉到，音乐是惟一适合威尔第的职业，而威尔第也默然地完全投

威尔第的音乐启蒙老师普罗韦西。在他的指导下，威尔第创作了不少器乐曲和宗教音乐。

人进了他的主要兴趣——音乐。

这些年的学习生活在威尔第一生中的重要性是我们难以估量的。在这段日子里，也就是15岁到18岁期间，这位未来的音乐大师在不知不觉中逐渐形成了自己的风格。威尔第曾说过：我是一个农民。为了学习怎样成为一名音乐家，他也像农民那样，每件事都亲自动手干。虽然有普罗韦西做老师——他

威尔第肖像

很快就被威尔第所超越——威尔第却是自学成才的典范。我们现代的年轻人之所以能够学习俄语、服装设计或是工业制图，幸亏有无所不包的综合性大学。而威尔第学钢琴时却没有老师，全靠阅读书本上的方法自己习得。我们也应该懂得，他是靠日复一日的艰苦练习才一点点获得娴熟技艺的。1828年的一天，当时威尔第只有15岁，布塞托剧院上演了由他作曲的一部交响乐，演出获得了巨大成功，引起了轰动。从他开始学习音阶到能够独立创作一部交响乐，经历了我们上面所提到的艰苦的学习过程。在这期间，普罗韦西所教授的音乐和声课程对威尔第的成长并没起太大的作用，而威尔第为布塞托的音乐爱好者们谱写音乐这一工作对他的成长却是至关重要的。他在谱曲时，总是小心谨慎，反复修改。他为当地交响乐团写了幻想曲、进行曲、回旋曲、舞曲等曲目。后来，年轻的威尔第正是在这种独立自主的创作生活中，也就是在为同一个乐团创作风格独特的乐曲中汲取了新的力量。普罗韦西在和声课上对学生的要求很高，因此威尔第必须在实践中付出艰辛的努力才能达到他的标准。他后来在米兰所学到的东西，只是他已有知识的升华而已。他所受的教育比其他任何一种教育都更注重实践。除了阅读由普罗韦西带来的乐谱，威尔第很少看其他音乐。他自己作曲，用尽全力去写，虽然有人认为他写得不好，但它们都是风格独特的作品。例如，他在15岁时，便像刚才所说的那样，把阿尔菲耶里的一首题为《绍尔的享乐》的诗歌改编为合唱曲，人们可以透过这部作品看到他将来性格中的某些方面。

人们也许会对我们对威尔第早年时光的赘述感到不耐烦，但是任何一位音乐家的这段时光都是独一无二的。一些人像莫扎特一样，五岁便无师自通。其他人采取的则是比较传统的方法，到音乐学院学习或只凭乐谱进行自学。威尔第学习音乐就像初学游泳的人不顾一切地跳入水中一样，采用了有点儿鲁莽的方式。他的性格与这种鲁莽的方式完全合拍，在以后很长一段时间里，