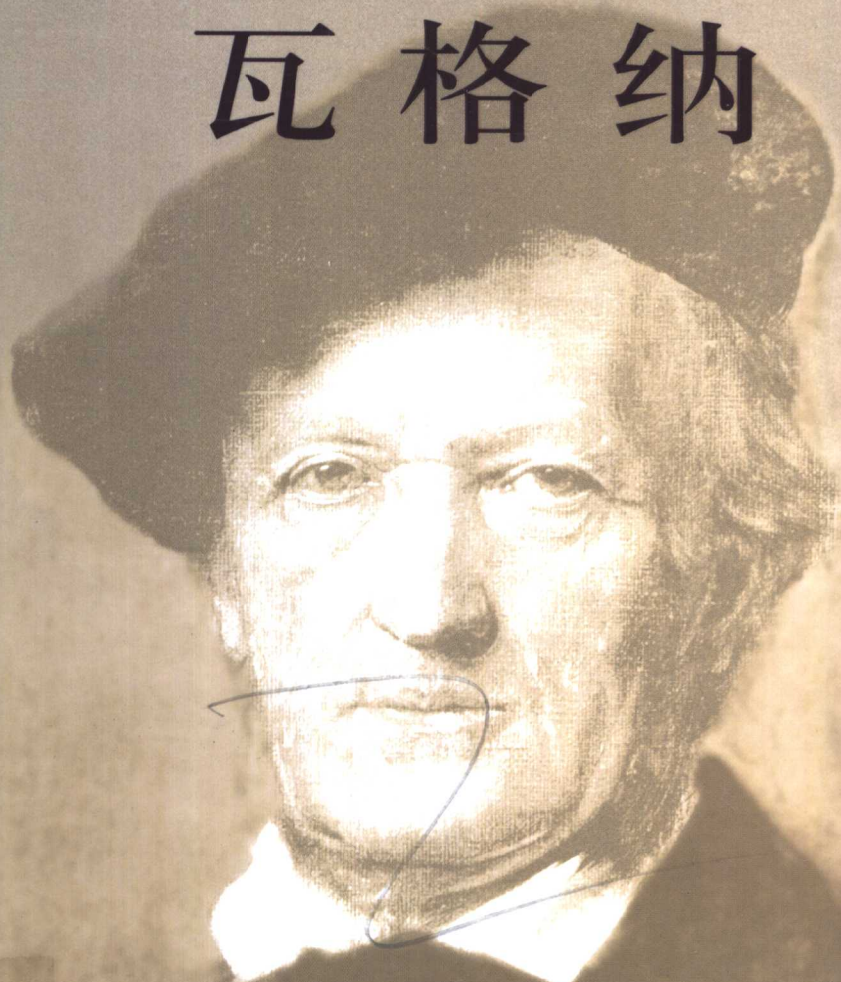

伟大的音乐 经典收藏

Great Music Classical Collection

RICHARD WAGNER

瓦格纳

人民音乐出版社

生活·读书·新知 三联书店

图书在版编目 (CIP) 数据

瓦格纳 / 刘雪枫编著. — 北京: 人民音乐出版社: 生活·读书·新知三联书店, 2005. 12

(伟大的音乐: 经典收藏 / 刘雪枫主编)

ISBN 7-103-03119-3

I. 瓦… II. 刘… III. ①瓦格纳, W.R. (1813~1883) —生平事迹 ②瓦格纳, W.R. (1813~1883) —音乐—艺术评论 IV. ①K835.165.76 ②J605.516

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 131148 号

本书所附音乐 CD 由环球唱片有限公司授权三联书店、人民音乐出版社联合出版。

唱片版号 ISRC CN-X05-02-319-00/A. J6

国权音字 79—2002—1621 号

文音进字 (2002) 779 号

出版: **人民音乐出版社**
生活·读书·新知三联书店
从书策划: 人民音乐出版社
三联书店《爱乐》编辑部
从书主编: 刘雪枫
责任编辑: 耿捷、朱军、王弘君
杨臻、周辉荣、贺星
封面设计: 吴光前、刘莎、陈晓燕
版式设计: 刘莎、张鲲

人民音乐出版社发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

889×1194 毫米 24 开 4 插页 3 印张

2005 年 12 月北京第 1 版 2005 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5, 100 册 (附 CD 3 张) 定价: 86.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 68278400

环球音乐集团公司简介

环球音乐集团(*Universal Music Group*)为世界最大的唱片公司之一,其跨国性业务透过环球唱片旗下子公司的网络发展,其生产、市场、销售及发行制作音乐等分布在全球59个国家和地区,涵盖北美洲、欧洲、拉丁美洲、大洋州和亚洲。环球音乐集团在全球各个国家的音乐工业中都具市场领导地位,其销售额占全球音乐工业领域中重大比例。

环球音乐集团拥有最强大的流行音乐和爵士品牌及歌手阵容。古典品牌主要有 *Deutsche Grammophon (DG)*、*Decca*、*Philips* 及 *Archiv* 等。

这些古典音乐品牌最为中国的音乐爱好者熟悉,其中, *DG* 创立于1889年。从 *DG* 这“百年老店”出发,环球与音乐跨越了3个世纪,见证了近现代音乐的兴旺发展,也携最新的录音技术跨进新世纪的数字时代,继续为新时代的人们奉献最美好的音乐产品。

环球音乐集团以旗下拥有的众多艺术大师、知名乐团而自豪,这是一些如雷贯耳的名字——柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团、伦敦交响乐团、波士顿交响乐团、阿姆斯特丹乐厅乐团、基洛夫乐团、中国交响乐团、中国爱乐乐团……;指挥大师卡拉扬、伯姆、伯恩斯坦、阿巴多、索尔蒂爵士、安塞梅、小泽征尔、迪图瓦、格吉耶夫、西诺波利、郑明勋、梅塔、加迪纳、夏伊;小提琴名家穆特、克莱默尔、沙汉姆、阿卡尔多、穆洛娃、郑京和;钢琴名家霍洛维茨、波利尼、普雷特涅夫、阿什肯纳吉、布伦德尔、阿格丽希、皮尔丝、内田光子、大提琴家梅斯基、劳埃德-韦伯,歌唱家波切利、帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯、萨瑟兰、芭托莉、弗莱明等;更引人瞩目的是,在 *DG* 百年寿辰之际,享誉国际乐坛的中国大提琴家王健签约 *DG*,成为 *DG* 百年历史中第一个中国人,随后是中国的天才青年钢琴家李云迪、郎朗先后签约 *DG*,他们的中国名字回响在全世界的爱乐人耳中,为自己的国家增添光彩。

环球音乐集团的产品早在20年前随着中国的改革开放被引进而广为中国的音乐爱好者所熟知, *DG* 录制的卡拉扬指挥柏林爱乐乐团的贝多芬1—9交响曲的磁带,成为当时中国古典音乐迷的最爱,伴随着他们进入浩瀚、深邃的音乐世界,与他们一起成长。

环球音乐集团非常荣幸能以自己丰厚的录音版本、优质的录音产品,成为中国新一代音乐爱好者欣赏音乐的来源。这些伟大的音乐——人类共享的文化成果,将为新一代中国青年所熟悉和热爱,伴随着他们走向美好的未来!

J605.516
4D

Great Music Classical Collection

瓦格纳

伟大的音乐 **经典收藏**

RICHARD WAGNER

◎ 刘雪枫 / 编著

人民音乐出版社

生活·读书·新知三联书店

传 略

RICHARD WAGNER

继父路德维希·盖耶尔
母亲约翰娜·罗西娜

1813年5月22日，理查德·瓦格纳出生于莱比锡布鲁尔街。他的父亲弗里德里希是一位低级警官，有教养，爱好艺术。他在瓦格纳出生半年后去世，他的朋友——集演员、画家和诗人才华于一身的路德维希·盖耶尔接管了他的一切。在瓦格纳刚满周岁的时候，他的母亲与盖耶尔结婚，并举家迁往德累斯顿。身为演员之子，瓦格纳对剧场的幻想世界大为着迷。他在盖耶尔充满关爱的期望中成长，后者保证让他受到良好的教育。

威伯的歌剧《自由射手》1821年6月在德累斯顿的首演，是德国音乐史上的转折点之一。这场演出不但象征德国乐坛不再为罗西尼等意大利作曲家所主宰，同时也建立起德国真正的浪漫歌剧。瓦格纳深深着迷于剧中的超自然事物与音乐的情感张力，从而对威伯崇拜得无以复加。为了精通《自由射手》，他开始积极练习钢琴技巧。后来他承认，威伯确实是第一个让他激起对音乐热情的人。

1822年12月，瓦格纳进入德累

著名女歌手威廉明娜·施洛德-德沃琳特

斯顿的科洛伊茨学校学习，通过丰富的古典文学教育，他过热的少年想象力稍微冷却。他在那里学习希腊文和拉丁文，古希腊悲剧和莎士比亚诗剧。希腊的历史和荷马史诗仍然让他对英雄、神话与传说世界产生持久的热情。1827年从科洛伊茨学校毕业时，他认定自己“将成为一名诗人”。

1827年，瓦格纳的家再度迁回莱比锡，瓦格纳转入该城最好的尼古拉学校读书。第一年他便开始写作一部“莎士比亚式”的五幕悲剧，名为《劳伊巴德》，剧情极其血腥，到最后没有一个活人。因为贝多芬的去世在乐坛引起的震动，使他成为瓦格纳心目中的新英雄。从1828年起，音乐是瓦格纳的主要兴趣所在。他先是从图书馆里借作曲读本自学，然后又向当地的一位音乐家戈特里布·缪勒学习，并持续数年之久。据瓦格纳在自传中记载，他生命中的转折点发生在1829年。当时他听到著名女歌手威廉明娜·施洛德-德沃琳特演唱的《菲德里奥》，他说：“回顾我的一生，再也找不到其他任何体验，可以和这件事对我的影响相提并论。……当晚，她让我发下誓言，走上成为今日之我的宿命之路。”1830年10月，瓦格纳将他改成钢琴谱的贝多芬第九交响曲送交美因茨的出版商弗朗茨·朔特，未获理睬。同年进入托马斯学校，开始向希普学习小提琴。1931年秋天开始跟随圣托马斯教堂唱诗班乐长威因里希学习音乐课程，后者从和声与对位等最基本的方法入手，将瓦格纳丰沛的音乐才华导入正轨，使其受益良多。1832年，瓦格纳正式的音乐教育告一段落，这时他已经写下许多作品，其中受莫扎特和贝多芬影响很大的《C大调交响曲》于当年在布拉格首演。

1833年，瓦格纳的哥哥阿尔伯特为他在维尔茨堡一家剧院找

瓦尔纳的第一个
妻子明娜·普拉娜

到一个排练指挥的职位，在那里他学到了上演歌剧的许多宝贵经验，对当时红极一时的几部歌剧有了直接的了解，其中包括马施纳的《吸血鬼》和梅耶贝尔的《恶魔罗伯》。这时，瓦格纳也开始尝试写自己的歌剧，《婚礼》由于遭到妹妹的反对而没有发表，《仙女》是他第一部完整的歌剧作品，但却直到他去世后五年的1888年才得到上演的机会。瓦格纳的下一部作品是《爱情禁令》，根据莎士比亚的戏剧《一报还一报》改编。1834年瓦格纳便应聘担任马格德堡一家剧团的乐队指挥，1836年他终于得以指挥自己的歌剧《爱情禁令》上演，但不幸的是只演一场剧团便宣布破产解散。瓦格纳在这个剧团的另一收获是与剧团的一位女演员明娜·普拉娜相爱，他苦苦追求她直到柯尼斯堡，并在那里找到一个几乎领

《仙女》是瓦格纳第一部完整的歌剧作品

《黎恩济》在德累斯頓的首演(1842年)

不到工资的指挥职位，明娜虽然与瓦格纳举行了婚礼，但对二人的经济前景忧心忡忡，一度还曾离开过瓦格纳。1837年，里加的一家歌剧院邀请瓦格纳出任音乐总监，他在那里开始构思歌剧《黎恩济》。由于身负重债，瓦格纳不得不在夜幕下逃离

里加，经过一次冒险的海上航行，前往巴黎。在巴黎，瓦格纳度过了若干困苦岁月，不论是《黎恩济》还是《飘泊的荷兰人》都得不到上演的机会。瓦格纳不得不从事轻音乐的改编和文学创作，但这些也不足以保证最低限度的生活。幸亏德累斯顿歌剧院接受了他的《黎恩济》，将他从巴黎的困境中救了出来。1842年10月20日的演出大获成功以后，瓦格纳成为威伯的继任者——担任萨克森王室乐队的指挥。1843年，《飘泊的荷兰人》在柏林上演，1845年，《唐豪瑟》又在瓦格纳亲自指挥下在德累斯顿上演。两次不太成功的演出和其他种种失望，使瓦格纳认识到，在现存剧场状况下是无法实现他的艺术计划的。他越来越接近革命运动，希望通过革命使艺术获得新生。1849年，瓦格纳参加了德累斯顿的五月暴动，写过一些煽动性的文章，与普鲁士军队打过巷战。暴动失败后他逃到魏玛投奔李斯特，后者帮他安全转移到瑞士。

在瓦格纳定居苏黎世期间，有四年时间他没有写作音乐，而是精心撰写了他最重要的理论著作：《艺术与革命》、《未来的艺术品》以及两卷本的《歌剧与戏剧》。接着，他把他的理论付诸实践，开始创作四部联本戏《尼伯龙根的指环》。当他写到第三部《西格弗里德》第二幕时，

一段插曲打断了他的创作。他与一位富商的妻子玛蒂尔德·韦森东克之间萌发出炽热恋情，促使他迅速地写出《特里斯坦与伊索尔德》，同时完成的还有为韦森东克的五首诗写下的艺术歌曲。

玛蒂尔德·韦森东克与她的儿子

1859年秋到1861年初，瓦格纳夫妇再度居住巴黎，在经历了三场《唐豪瑟》上演骚乱以后，瓦格纳对巴黎彻底失望，启程返回德国。1861年，他在维也纳首次听到《罗恩格林》的演出，其时距李斯特在魏玛指挥该剧首演已有11年了。1861年到1863年冬天，瓦格纳都一直在写《纽伦堡的工匠歌手》，但直到1868年才最后完成它。在此期间，瓦格纳曾去俄罗斯举行巡回音乐会，收入颇丰，结果他把钱大把大把地花到他在维也纳的房间装饰上，最后导致到处借贷生活。

正当他面临山穷水尽准备再次为躲债而逃跑的时候，新登基

瓦格纳在天鹅堡
为路德维希二世演奏

瓦格纳创作
《罗恩格林》

伐利亚国王路德维希二世找到了他。他不仅为瓦格纳还清债务，并且答应他在慕尼黑建一座新剧院专门上演他的作品。著名建筑家森帕尔参与设计了这个剧院，但由于宫廷方面的反对而未能实现。好景不长，瓦格纳对路德维希二世所赠与的钱财挥霍无度，导致许多权贵的反感。另外他与彪罗的妻子、李斯特的女儿科西玛的奸情也引来道德方面的谴责。路德维希二世也为此感到恼怒，不得不下令驱逐瓦格纳，给他一笔钱让他到瑞士找一个地方住下。这段时间最值得提起的事情是《特里斯坦与伊索尔德》在1865年6月10日的首演，这是歌剧史上划时代的事件之一，所有亲历者都有见证历史的感觉，路德维希国王更是激动得在包厢里浑身颤抖。

1866年4月，瓦格纳在琉森湖畔的特里布申安定下来，他在此度过未来的六年光阴。1868年6月21日，《纽伦堡的工匠歌手》在慕尼黑宫廷剧院首演，瓦格纳被路德维希二世请进皇家包厢接受欢呼。此剧被视为德意志艺术发展史上的一个里程碑，最后落幕时鞋匠歌手萨克斯的演说完全捕捉到那个时代的民族情绪，尤

其是逐渐兴起的中产阶级的心声。这一年11月16日，科西玛断然带着她与瓦格纳的女儿伊索尔德与伊娃住进特里布申，第二年1月1日，科西玛写下第一篇日记，并一直持续到瓦格纳去世为止。在安定的生活环境里，瓦格纳重新开始了《尼伯龙根的指环》的写作，此时距上次搁笔已经相隔12年。同年5月，瓦格纳在莱比锡认识的年轻哲学家

琉森湖畔
的特里布申

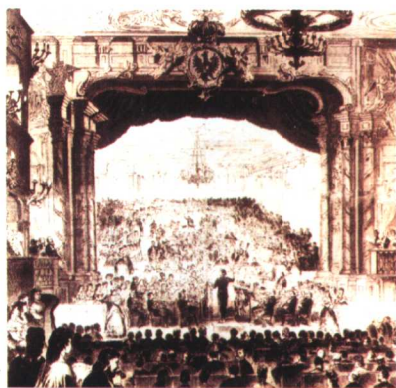

尼采第一次访问特里布申，他是瓦格纳音乐的热情崇拜者，也是他思想的忠实信徒。1872年，他将自己的第一本哲学著作《悲剧的诞生》题献给瓦格纳，在这本书里他宣扬瓦格纳歌剧是希腊戏剧的自然继承者。两个人的友谊一直维持到1876年。

1869年9月22日，路德维希二世在违反瓦格纳意愿的前提下，坚持在慕尼黑首演了《莱茵的黄金》，第二年，他同样不顾瓦格纳的抗议，又首演了《女武神》。瓦格纳深信他的《尼伯龙根的指环》在传统剧院不可能获得最佳演出效果，于是，他与路德维希二世的冲突已经不可避免。他开始认真地为上演《尼伯龙根的指环》找一个合适的演出地点。他想到了一个他曾经路过的小城拜罗伊特，那里的采邑伯爵剧院有一个超大型的舞台。可是当他1871年4月前往实地考察时，发现它并不适合演《指环》。瓦格纳当场就决定在拜罗伊特重新建一座新剧院。他知道这样大的工程需要不菲的资金，以后的五年他都不辞劳苦地为这项计划寻求财政支援。在年轻钢琴家陶西格的建议下，发行“赞助卡”来募集资金。后来赫克尔又筹备成立了“瓦格纳协会”，让财力不足的赞助人以合资形式购买赞助卡。

李斯特的女儿，
瓦格纳的第二个妻子
科西玛

左图 / 瓦格纳在拜罗伊特指挥演出贝多芬第九交响曲(1872年)

下图 / 旺弗里德内景

1872年4月22日，瓦格纳告别特里布申，举家迁往拜罗伊特。5月22日，瓦格纳59岁生日的当天，在倾盆大雨中举行节日剧院的奠基仪式。瓦格纳发表一篇演说，并在采邑伯爵剧院指挥演出了贝多芬第九交响曲。剧院在建设过程中还是遇到财政上的困难，在最紧要关头，路德维希二世再次伸出援手，他让王室财务部与音乐节委员会签订一项合约，同意提供一笔10万塔勒的贷款，但必须用剧院销售收入偿还。这笔贷款后来累计增加到216152马克，由瓦格纳的继承人日后全部付清。路德维希二世同时还赠与瓦格纳25000塔勒帮助他建成“旺弗里德”（意为“来自幻想的宁静”）别墅，1874年4月，瓦格纳一家人搬进这座别墅。

在克服了种种苦难之后，《尼伯龙根的指环》在1876年6月至8月全部排练完毕，8月6日至9日举行彩排，路德维希二世在彩排头一天夜里悄悄地来到拜罗伊特，这是他与瓦格纳分手八年

