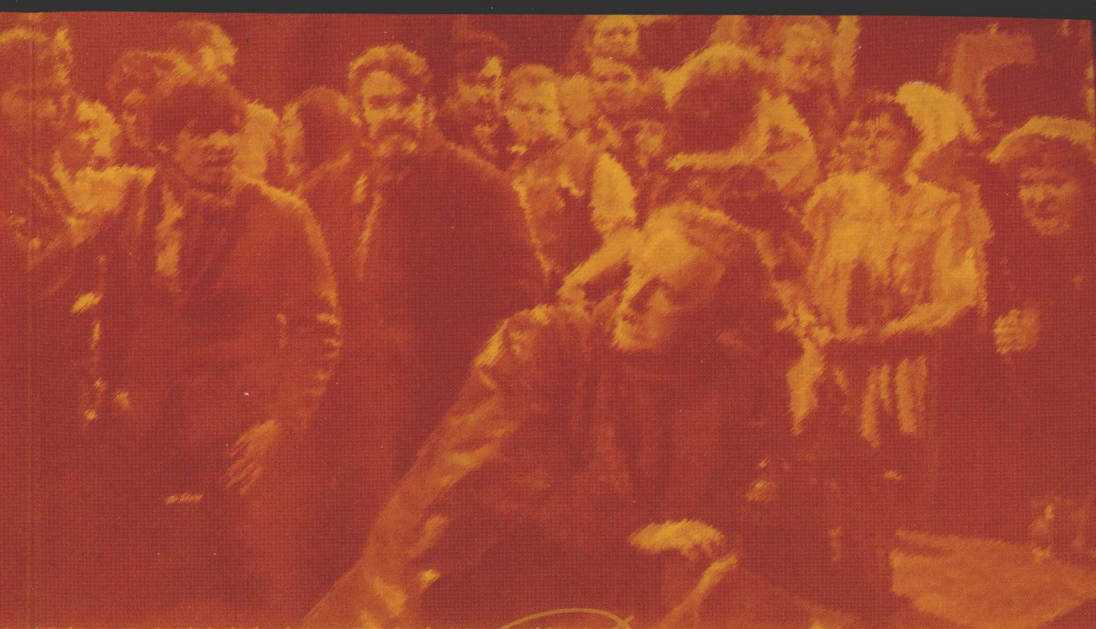

布里顿 两部歌剧的研究

《彼得·格莱姆斯》和《命终威尼斯》

安宁 著

中央音乐学院出版社

布里顿

两部歌剧的研究

《彼得·格莱姆斯》和《命终威尼斯》

安宁 著

中央音乐学院图书馆

音乐学系

2009.10.10

北京

2009年8月1日

1-1000册

ISBN 978-7-309-07111-4

28.00元

中央音乐学院出版社 / 北京市西城区德胜门内大街43号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418348 (010) 66412711 (传真)

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

布里顿两部歌剧的研究:《彼得·格莱姆斯》和《命终威尼斯》/安宁著. —北京:中央音乐学院出版社, 2009.8

ISBN 978-7-81096-311-4

I. 布… II. 安… III. 布里顿, B. (1913~1976)—歌剧—艺术评论 IV. J832

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 108296 号

布里顿两部歌剧的研究

——《彼得·格莱姆斯》和《命终威尼斯》

安 宁 著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 10.875

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,000 册

书 号: ISBN 978-7-81096-311-4

定 价: 28.00 元

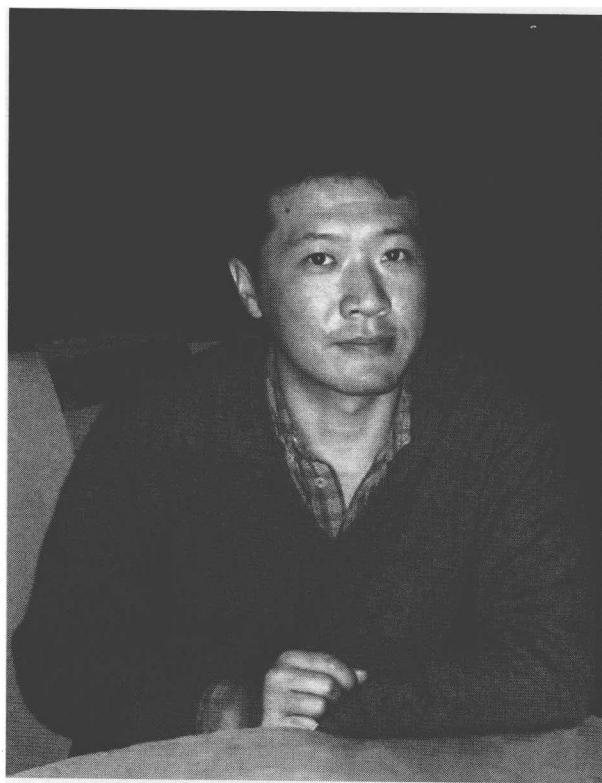
中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

本杰明·布里顿

1913—1976

安 宁

安宁简历

安宁 博士，山东大学艺术学院副院长、副教授、硕士生导师，山东省音乐家协会吉他专业委员会副会长。1991年毕业于山东艺术学院音乐系，获学士学位。1995年考入中央音乐学院音乐学系，师从余志刚教授攻读西方音乐史专业，1998年毕业并获硕士学位。2004年考取中央音乐学院博士研究生，继续跟随余志刚教授学习，2007年毕业，获得博士学位。

著有《歌剧〈费黛利奥〉序曲的音乐分析》、《从斗争到胜利——歌剧〈费黛利奥〉述评》、《书评：〈阿尔班·贝尔格的生活与创作道路〉》、《探索新的研究方向——布里顿两部歌剧中“性取向”问题的国际研究现状及方法》、《不同空间的对话——2004北京电子音乐节述评》、《烽火扬州路——济南摇滚“地下”十年记》等数十篇学术论文及评论文章，参与编写了全国普通高等院校公共艺术课程教材《音乐鉴赏》（上海教育出版社），山东省高等学校通用教材《交响音乐赏析》（山东大学出版社），并为国家级重点项目、文化部科研项目《音乐百科全书》撰写部分歌剧条目。

内 容 提 要

本杰明·布里顿 (Benjamin Britten, 1913—1976) 是 20 世纪的著名作曲家,被认为是英国自 17 世纪普塞尔以来最杰出的作曲家。在其体裁多样、数量庞大的作品库中,歌剧所占据的位置极为重要,也是他全部作品的重心所在。自 1941 年《保罗·班扬》(Paul Bunyan, Op. 17) 首演开始,至 1973 年最后一部歌剧《命终威尼斯》(Death in Venice, Op. 88) 为止,在长达 30 余载的创作生涯中,他为世人奉献了 16 部歌剧(其中包括三部教堂寓言剧),其创作思想中的人道主义精神、现实主义倾向及被世人褒贬不休的同性恋情结等最为全面地展现在这些音乐戏剧作品中。因此,对于歌剧创作的研究便成为了解布里顿音乐创作思想、技法乃至风格流变最主要的途径。

在布里顿的全部歌剧作品中,本著所涉及的这两部——《彼得·格莱姆斯》(Peter Grimes, Op. 33, 1944—1945) 和《命终威尼斯》(1971—1973) 是最富特色的:一部是举世公认的他的成名作、代表作,另一部则不仅是他艺术生涯中此类体裁的“天鹅之歌”,而且还与他的情感生活有着密切的联系。本著以此为契机,对这两部歌剧从体裁形式、题材内容、音乐风格及具体技术手段和美学追求等方面展开比较研究,并对影响作曲家创作的“性取向”问题进行解读,以音乐本体分析与文本意义阐释的双重视角审视本课题,进而探究造成这些变化与发展的原因。

全书分四章。前两章分别是对这两部歌剧的音乐本体分析,从题材的选择及动机、调性、配器等技术手法方面进行了全面而

深入的分析。第三章是对其创作理念及风格特征的比较研究，并得出有关布里顿创作方面的简短结论。第四章则探讨了“性取向”问题对布里顿这些创作的具体影响，同时涉及对学界研究方法的思考。结论部分从历史、社会、文化的角度探讨了作曲家歌剧观念和创作风格的来源，认为英国传统文化的精神及“性取向”问题是形成布里顿创作理念和风格特征的主要因素。

Abstract

A Study of Two Operas by Benjamin Britten: Peter Grimes and Death in Venice

Benjamin Britten (1913—1976), the most prolific and most famous British composer of the mid - twentieth century, was considered the most outstanding composer since Henry Purcell of the 17th century. The position that the opera occupies in his variety of forms and compositions is extremely important, and it is the center of his works too. From 1941 when his first performance of *Paul Bunyan* (op. 17) was produced to 1973 in which his last opera *Death in Venice* (op. 88) was finished, he contributed 16 operas (including 3 church parables) in over 30 years. Among these musical dramas, humanistic spirit, realist intentions and sexual orientation find manifestations in his artistic creation. So study into his opera compositions become the main route to understanding Britten's ideas guiding his music composition, composing skills and even style changes.

Among all Britten's opera compositions, the two mentioned in this dissertation, *Peter Grimes* (op. 33, 1944—1945) and *Death in Venice* (1971—1973) are the most characteristic; one is the composition which made him world - known and the other is not only the swan - song of his artistic life but also saturated with his emotions. Taking these two operas as a case study, by making comparison analysis, we

can delve further into Britten's operatic form, subject matter, musical style, specific skills, aesthetic intention, and the influence of his sexual orientation on his musical compositions. Also by analyzing his musical technique with a thematic explanation through dual angles of view we can carefully examine this topic. Then this dissertation studies the reason for these characteristics of Britten's works.

There are four chapters in this dissertation. The first two chapters are the analysis of Britten's musical technique; Britten's two operas are discussed from the aspects of subject choice, motif, tonality, and orchestration, etc. Chapter Three is a comparison study of his artistic concepts and style characteristics. A brief conclusion regarding to his compositions is developed base on this discussion. In Chapter Four there is a discussion about the concrete influence of sexual orientation on these works, and at the same time there is reflection on the study methods. In the conclusion, from the view of history, society and culture the present study further investigates the origin of Britten's operatic concept and composition style, and concludes that the main reason for Britten's opera composition is the spirit of Britain's traditional culture and the influence of his sexual orientation.

目 录

内容提要	(1)
绪 论	(1)
第一章 《彼得·格莱姆斯》	(12)
第一节 题材选择	(12)
第二节 艺术特色	(28)
第三节 具体段落音乐分析	(47)
第二章 《命终威尼斯》	(79)
第一节 写作始末	(79)
第二节 艺术特色	(96)
第三节 具体段落音乐分析	(122)
第三章 两部歌剧创作理念及风格特征之比较	(144)
第一节 体裁形式之异同	(144)
第二节 题材内容之异同	(153)
第三节 作曲技术手段的发展与变化	(167)
第四节 美学追求的发展与变化	(177)
第四章 “性取向”问题对两部歌剧创作的影响	(195)
第一节 问题的由来	(195)
第二节 研究者对该问题的态度	(206)
第三节 本著的观点	(216)

结 论	(239)
附录一：布里顿原创舞台作品目录	(251)
附录二：布里顿的歌剧	(254)
附录三：《命终威尼斯》脚本	(262)
参考文献	(311)
后 记	(332)

绪 论

20 世纪的音乐世界呈现出一派绚烂多姿、异彩纷呈的景象,各种实验性的、先锋式的探索,各种创新的理念和新奇的技法遍及整个世纪,“现在的音乐调色板色彩缤纷的程度,是历史上任何一个时代所无法比拟的”^①。尽管对“新音乐”的追求起伏不定,但总体来说,此刻的作曲家们多趋向于采用各种不同于以往的方式表现自我。^②“实验”与“探索”成为这一时期音乐创作方向上的主流。在这样一种“勇于”创新的时代大潮里,布里顿是一个很容易被忽视的人。与同时期的其他作曲家相比,他似乎缺乏一些敢于冒险的精神,面对那些充盈于耳际的各种音乐试验来说,他的创作甚至显得有些“老套”和“保守”。^③但是,正是这样一位略显羞涩与稚气的年轻人的创作,一举将古老的英国歌剧带入了 20 世纪,为其在国际上赢得了广泛的声誉。

本杰明·布里顿是 20 世纪中期最多产也是最为著名的英国作曲家。纵观其创作活动,歌剧是他全部作品的重心所在。在他

① 钟子林:《二十世纪西方音乐回顾》,载《中央音乐学院学报》,2000 年第 2 期,8 页。

② 格劳特在《西方音乐史》中对“新音乐”写有如下文字:“1910—1930 年间创作的许多作品,由于进行激烈的试验而被贴上‘新音乐’的标签。……所谓‘新’,用于 1900—1930 年间创作的许多音乐时,是指它完全抛弃了支配调性、节奏和曲式的惯用原则。”参见唐纳德·杰·格劳特、克劳德·帕利斯卡著,汪启璋、吴佩华、顾连理译:《西方音乐史》,人民音乐出版社,北京,1996 年,723 页。

③ 彼得·斯·汉森将布里顿和蒂皮特均归于 1950—1975 年间保守音乐家的行列。参见彼得·斯·汉森著,孟宪福译:《二十世纪音乐概论》(下),人民音乐出版社,北京,1986 年,166—167、169 页。

逝世后不久,《泰晤士报》这样评价道:“他是第一位在国内外赢得并吸引了音乐家和普通听众注意力的英国作曲家;他是第一位将大量成熟的作品集中在音乐戏剧——大型歌剧、室内歌剧和宗教音乐剧方面的英国作曲家。”^①

布里顿是20世纪为数不多的几位依靠歌剧创作即安身立命的作曲家之一,仅此一点便可以当之无愧地傲视对“新音乐”趋之若鹜的现代主义“群雄”。他从未抛弃社会音乐生活的主流,而作品中又总是充满着独特的创作观念和创新意识。为了寻找属于自己的歌剧风格体系,同时也是为了适应二战后的客观情况,他逐渐摸索出了一种采用较小编制的演出形式——室内歌剧(chamber opera),并在后来的大多数歌剧中坚持使用这一形式。对于喜歌剧领域的探索是布里顿歌剧创作的另一贡献,《阿尔伯特·赫林》(Albert Herring, Op. 39)标志着他对这一体裁的成功探索,成为屈指可数的20世纪喜歌剧代表作。三部教堂寓言剧(church parable)的创作最大限度地将歌剧创作手法与传统宗教题材进行了结合,他在歌剧创作方面的经验与战后欧洲人对宗教情怀的普遍渴望相交映,也同步反映出作曲家本身的宗教情结。布里顿对20世纪歌剧发展的贡献还表现在对心理题材的关注上,《旋螺丝》(The Turn of the Screw, Op. 55)即是这样的一个范例,为创作所需作者还在其中采用了十二音手法。正如彼得·斯·汉森所言,“他在自己划定的界限内自由地活动,在创作时采用任何他自己认为适用的手法。”^②可以发现,布里顿对于这些技法与观念的使用皆是出于戏剧的根本需要——刻画人物心理及性格特征的需要,烘托剧情和展示矛盾冲突的需要,其最终目的

^① Peter Evans: *The Music of Benjamin Britten*, J. M. Dent & Sons Ltd., London, 1979, p. 1.

^② 彼得·斯·汉森著,孟宪福译:《二十世纪音乐概论》(下),人民音乐出版社,北京,1986年,168页。

则是为了展现永恒的人性魅力。

直至 19、20 世纪之交时,在埃尔加 (E. Elgar, 1857—1934)、戴留斯 (F. Delius, 1862—1934)、沃安·威廉姆斯 (R. V. Williams, 1872—1958)、霍尔斯特 (G. Holst, 1874—1934) 等作曲家的共同努力下,英国音乐方一改自普塞尔以后寂寂无声的状态,逐渐开始了复苏之旅。至 20 世纪中叶前后,已先后出现了布里顿的《布里奇主题变奏曲》(1937)、歌剧《彼得·格莱姆斯》(1945)、为声乐与器乐而作的《战争安魂曲》(1962),以及蒂皮特 (M. Tippett, 1905—1998) 的清唱剧《我们时代的孩子》(1944)、歌剧《仲夏的婚礼》(1955) 和《普里阿摩斯国王》(1962) 等作品,遂使英国音乐的复兴进入了一个新时期,也为后来的哈里森·伯特威斯尔^①、麦克斯韦尔·戴维斯^②等新秀的创作提供了一个适宜的环境。在这一英国现代音乐发展链条中,布里顿以在歌剧创作方面的巨大影响力和杰出贡献不容置疑地占据了一个极为重要和突出的环节。

本著所要研究的这两部歌剧——《彼得·格莱姆斯》^③ 和《命终威尼斯》是反映作曲家明显艺术特征的突出代表。首先,它们均表现出作者强烈的人道主义精神。两部作品中的主要人物都是布里顿歌剧中最为典型的“局外人”,他们由于各种原因而

① 哈里森·伯特威斯尔 (Harrison Birtwistle, 1934—), 英国作曲家, 代表作有《悲剧》(Tragedia, 1965)、《庞奇和朱迪》(Punch and Judy, 1969) 等。多数作品是为他在 1967 年协助建立的丑角乐团 (Pierrot Players) 和为英国歌剧团 (English Opera Group) 而创作的。

② 麦克斯韦尔·戴维斯 (Peter Maxwell Davies, 1934—), 英国作曲家, 作品有《疯王的八首歌》(Eight Songs for a Mad King, 1969)、《酒馆老板》(Taverner, 1962—68/70) 等。

③ 阿诺尔德·维特尔 (Arnold Whittall) 在《新格罗夫歌剧辞典》布里顿条目中认为, 布里顿的第一部舞台作品——《保罗·班扬》是轻歌剧 (operatta), 而《彼得·格莱姆斯》则是他的第一部歌剧。参见 *The New Grove Dictionary of Opera*, edited by Stanley Sadie, Macmillan Publisher Limited, London, 1992, vol. 1, p. 606.

不被周围的人群、社会所理解、接受，终以坚持“我行我素”而付出了生命的代价。其次，布里顿在音乐创作方面的“保守”与“探索”，以及东方音乐的影响等，在剧中都有较为全面的展现。第三，这两部作品属于布里顿歌剧中完全不同的、也是他此类体裁中最主要的两种形式：《格莱姆斯》属于大型歌剧，而《威尼斯》则是“室内歌剧”的形式，这种差异一方面反映出作曲家在寻找属于自己的表现方式，同时也展现出他歌剧写作的某些特色。

尽管布里顿离开世间只有区区 30 余年的光景，但对他创作的介绍和研究在其生前即已展开，并延续至今。原因不外乎他属于一个在生前即获得成功，在当代便得到承认的作曲家，其研究者也因此而具有一些相似的特点：他们多数来自英语世界、大都是与他同时代的或略晚些的人，许多学者与他相识甚至相知，拥有丰富的第一手的感性认识和直接资料等等，由此形成了布里顿研究中的一个特色：研究者常常是历史的亲历者。

布里顿的第一位传记作者埃瑞克·沃尔特·怀特（E. W. White）便是属于上述行列的一位研究者。^① 1948 年时，怀特出版了《本杰明·布里顿的生活与创作简介》（*Benjamin Britten, A Sketch of His Life and Works*, 1948），主要介绍了他的三部歌剧：《彼得·格莱姆斯》、《卢克莱蒂娅受辱记》（*The Rape of Lucretia*, Op. 37）和《阿尔伯特·赫林》。后经陆续的修改、增补（1954、1970），于 1983 年发行《本杰明·布里顿的生活与歌剧》（*Benjamin Britten: His Life and Operas*）时，已将作曲家全部的 16 部歌剧纳入著作中。^② 该书的前半部分是“生平”，在后面的“歌剧”部分中对这些作品逐一展开介绍与分析，包括了一般情况、脚本大纲和某

① 布里顿曾应邀为怀特的著作《英国歌剧的振兴》（*The Rise of English Opera*, Philosophical Library, New York, 1951）写过序言。

② 怀特将该书 1983 年的版本称为“第二版”，以示与前三次印刷的区别。

些段落的简要分析，成为早期布里顿歌剧研究中较为重要的专著。

1952年，由唐纳德·米切尔（D. Mitchell）和汉斯·凯勒（H. Keller）编辑的《本杰明·布里顿：专家们对他作品的评论集》（*Benjamin Britten: a Commentary on his works from a group of specialists*, 1952/1972）出版。这是布里顿早期研究中最为重要的一部文集。汇集有唐·米切尔、汉·凯勒、艾文·斯特恩（E. Stein）、伊莫珍·霍尔斯特（I. Holst）^①及彼得·皮尔斯等众多专家学者、表演者对布里顿及其音乐的探讨。书后还附有一个详细的编年作品目录，并首次全面收集了关于布里顿研究的参考文献，仅目录即长达20页。该文集的出版是早期布里顿研究中一个重要的标志性事件。

70年代，许多专家学者相继对布里顿的创作进行了更为全面而细致的研究。其中，加里·施米德古（G. Schmidgall）的成果甚为独特，他在《作为歌剧的文学》（*Literature as Opera*, 1977）一书中以新颖的视角论及了歌剧《命终威尼斯》。该著中，作者选取了历史上那些经由文学名著改编的歌剧，由文学分析的角度切入，对包括原著的创作情况、歌剧脚本和作曲家的改编等方面对这些歌剧进行了全面细致的分析。对《威尼斯》的研究同样如此，突出了由原著转化为歌剧过程中许多细微之处的变化，以及音乐方面的相应处理。在经过比较分析之后，作者认为：“布里顿的歌剧无疑最能被那些尊重曼小说的人所喜欢。它不仅抓住了原著的精髓，而且填补了精致的散文所不能及的空白。”^②

① 伊莫珍·霍尔斯特也是一位历史的亲历者，这不仅因为她是古斯塔夫·霍尔斯特的女儿，还由于她曾为布里顿担任了长达24年的音乐助理之职，同时她还是一位颇有才华的音乐家，这些使她撰写的传记《布里顿》（*Britten*, Faber and Faber, London, 1966/1980）倍具亲和力。克里斯托菲·海丁顿评价该书是“一本非常好的儿童读物”，参见 Christopher Headington: *Britten*, Methuen, London, 1981, p. 161。

② Gary Schmidgall: *Literature as Opera*, Oxford University Press, New York, 1977, p. 354.