

最简单易懂的歌剧书
在欢笑中迅速变身歌剧达人

Opera

FOR

达人迷 DUMMIES®

我的第一本 歌剧书

随书附赠 CD

收录 12 首最经典的歌剧选段

约 60 分钟的演出录音

MP3 文件格式

◎ [美] 大卫·波格 (David Pogue)
斯科特·斯派克 (Scott Speck)

著

◎ 祁宜婷 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Opera

FOR
DUMMIES®

达人迷

**我的第一本
歌剧书**

[美] 大卫·波格 (David Pogue)

斯科特·斯派克 (Scott Speck)

著

祁宜婷

译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

我的第一本歌剧书 / (美)波格 (Pogue, D.), (美)斯派克 (Speck, S.) 著; 祁宜婷译. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 1
(达人迷)
ISBN 978-7-115-33408-4

I. ①我… II. ①波… ②斯… ③祁… III. ①歌剧艺术—基本知识 IV. ①J832

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第242550号

版权声明

Original English language edition Copyright © 1997 by Wiley Publishing, Inc.. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc.

本书原英文版本版权©1997归Wiley Publishing, Inc.所有。未经许可不得以任何形式全部或部分复制作品。本书中文简体字版是经过与Wiley Publishing, Inc.协商出版的。

商标声明

Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, the Dummies Man and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under license.

Wiley、Wiley Publishing徽标、For Dummies、the Dummies Man以及相关的商业特殊标志均为John Wiley and Sons, Inc.及/或其子公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。未经许可不得使用。

北京市版权局著作权合同登记号图字: 01-2012-3514号

内 容 提 要

翻开本书, 就犹如舞台上的大幕拉开, 与歌剧相关的种种也将粉墨登场。台本、总谱、演员、历史在本书中都会被详细介绍, 了解这些之后您就可以换上盛装, 去歌剧院聆听一场真正的歌剧了, 在家享受附赠的包含经典剧目的光盘也是不错的主意。

-
- ◆ 著 [美] 大卫·波格 (David Pogue)
[美] 斯科特·斯派克 (Scott Speck)
译 祁宜婷
责任编辑 谢元琨
责任印制 周昇亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 700×1000 1/16
印张: 27.5 2014 年 1 月第 1 版
字数: 440 千字 2014 年 1 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2012-3514 号
-

定价: 78.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

供我们使用的参考书！

畅销书 系列：

你是否觉得传统的参考书里包含太多的技术细节和根本用不上的建议？你是否因为嫌麻烦而没有将生活中一些重要决定付诸实施？如果确实如此，我们这套专业知识和普通内容相结合的《达人迷》系列就正好适合你使用。

很多人工作努力却总有挫败感，他们知道自己并不愚笨，但种种个人和工作原因以及相关的恐怖传言使他们深感无助，这套《达人迷》系列就是为他们而著的。《达人迷》系列的讲解方法轻松活泼，风格切合实际，还采用了漫画和有趣的图标，可以驱散人们的恐惧感，使他们重建信心。该系列图书轻松但不轻率，提供了完美生存指南，能够帮你解决每天碰到的个人问题和工作难题。

“《达人迷》系列不仅是一套出版物，更是当今时代的标志。”

——《纽约时报》

“里面包括大量详尽而权威的信息……”

——《美国新闻与世界报道》

“购买这套书绝对是明智的选择。”

——《华尔街日报》评论员

沃尔特·莫斯伯格对《达人迷》系列的评价

成千上万的读者对《达人迷》系列图书感到满意，完全同意上述评价。在他们的支持下，被评为最畅销的商业图书系列。读者已经多次来信要求购买更多的《达人迷》系列图书。因此，如果你想以最好的、最快捷的方式学习商业或其他领域的基本知识，就翻看《达人迷》系列吧，它会助你一臂之力的。

作者介绍

大卫·波格（David Pogue）1985年毕业于耶鲁大学，是享有最高荣誉的优等文科学士，因其在音乐方面的突出成绩成为美国大学优等生荣誉学会会员。毕业后他在纽约百老汇度过了10年，为《蜘蛛女之吻》（Kiss of the Spider Woman）、《嘉莉》（Carrie）、《欢迎到俱乐部来》（Welcome to the Club）、林肯中心的《万事东去》（Anything Goes）以及其他音乐剧担任指挥、管弦乐队编配与电声合成制作者。在这些年中他还曾作为抄谱员、声乐编曲及计算机指导为作曲家史蒂芬·桑德海姆（Stephen Sondheim）、克莱·科尔曼（Cly Coleman）、朱莉·史坦恩（Jules Styne）和约翰·坎德尔（John Kander）工作。

此外，大卫·波格还是《纽约时报》每周个人技术栏目的专栏作家，凭借CBS“周日早间新闻”节目获得艾美奖的记者。他写（或与人合写）了7本《达人迷》系列书籍，并撰写了10本Missing Manual计算机系列手册（www.missingmanuals.com），总出版量将近300万册，为此，他也是世界上最畅销书的作者之一。

大卫和他的妻子詹妮弗·波格（Jennifer Pogue，医学博士）及3个孩子一起住在美国康涅狄格州。

电子邮箱：david@pogueman.com

个人主页：www.davidpogue.com

斯科特·斯派克（Scott Speck）在全世界指挥演出过成百上千场伟大的音乐名作，包括交响曲、协奏曲、歌剧、清唱剧和芭蕾。

他曾在伦敦考文特花园皇家歌剧院、巴黎歌剧院、莫斯科的柴可夫斯基音乐厅、华盛顿的肯尼迪艺术中心、旧金山的战争纪念碑歌剧院和洛杉矶音乐中心等著名地点指挥。在最近几个演出季，他

曾指导多个城市交响乐团的演出，如巴尔的摩、休斯敦、巴黎、莫斯科、上海、北京、俄勒冈（州）、布法罗、檀香山等。

斯科特·斯派克是美国国家公共电台一档全国广播节目“在歌剧院”（At the Opera）的常任评论员，同时他又是澳大利亚广播公司、俄罗斯之声和英国广播公司广播节目的常客。他的文章被多家杂志刊登。

斯科特·斯派克生于美国波士顿，以最优异的学业成绩毕业于耶鲁大学。他在该大学创建了伯克利（Berkeley）室内管弦乐团，并担任指挥，该乐团的演出持续至今。他获得柏林的富布莱特奖学金（Fulbright Scholarship），并在柏林创建了名为“柏林大协奏曲”（Concerto Grosso Berlin）的管弦乐团。他以全优成绩在南加州大学取得硕士学位。他在阿斯本音乐学校（Aspen School of Music）时曾担任指挥，并曾在檀格坞（Tanglewood）音乐中心学习。

斯科特·斯派克能讲流利的德语和法语，有意大利语的毕业证，还会讲西班牙语，能阅读俄语。

电子邮箱：scottspeck@aol.com .

个人主页：www.chlartists.com/artists/speckframe.html

致谢

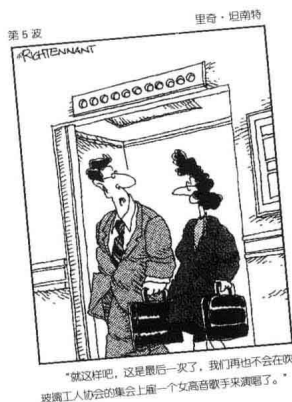
由于有了性格沉稳并极富才干的编辑帕姆·摩尔兹（Pam Mourouzis）及勤奋的文字编辑黛安·史密斯（Diane Smith）的努力，本书才得以出版。我们还要感谢芝加哥抒情歌剧院的罗格·派恩斯（Roger Pines），他在歌剧方面丰富的知识使我们多次免于犯下不准确的错误。同时我们衷心地感谢威力出版公司（Wiley）的马克·巴特尔（Mark Butler）、阿姆·米勒（AmmMiller）和尼克·哈里斯（Nickole Harris）所付出的艰苦卓绝的努力。

本书的合作编写者还包括：史蒂夫·阿尔珀（Steve Alper），他参与编写了第12章和第13章中的歌剧梗概；尼尔斯·哥伦（Neasl Goren）写了第2和第4章最初的草稿；玛丽·巴萨拉巴（Mary Lou Basaraba）起草了第11章；小迈克尔·劳万斯基编写了歌剧历史大事年表和术语表的草稿。同时还要感谢迈克尔·沃多夫斯基，他为本书插入了非常漂亮的音乐谱例。

还要感谢我们的家庭成员——GQ和可爱的波格博士（即大卫·波格的妻子）——为我们提供的精神支持。

插图一览

里奇·坦南特 (Rich Tennant)

1. (P1)

2. (P47)

3. (P119)

4. (P199)

5. (P333)

6. (P357)

前言

啊，歌剧！

没有任何事物像歌剧那样。女士们、先生们，在歌剧院里，音乐会令你兴奋不已，场面让你汗毛倒竖，舞台布景更是精彩得令人凝神屏息，要是想找刺激的话，你可真是来对地方了。

多年前，介绍歌剧的文章是枯燥沉闷的，但现在变了：本书登场了。若不是大卫·波格和斯科特·斯派克对歌剧充满激情、永不厌倦，并一直把歌剧看做可以想象到的最棒的娱乐，他们就不可能把他们全部令人印象深刻的知识带进歌剧介绍里。书中收录了加入到快乐的歌剧迷行列中所需要的一切——无论是剧情梗概、有关歌唱家和演唱的信息，还是在歌剧团里什么人都都在做些什么，以及其他更多的内容，甚至书后还附带一张激发你欣赏欲的光盘。

大卫和斯科特鼓励我们所有人忘掉老一套的陈词滥调，那些可能妨碍我们享受歌剧的障碍已永远消失。现在唱歌剧的那些歌手，多半跟你在电视剧《老友记》（Friends）和《新飞越情海》（Melrose Place）中看到的任何明星一样光彩照人。你以为歌手就是站在那儿唱唱音符吗？没那回事，今天的歌手同时也是会唱歌的演员，他们的表演令人惊异。如果你担心外语歌词会妨碍你理解歌剧，那我们同样已经帮你甩掉这个包袱：字幕可以帮助你了解剧本，就像看配字幕的外语电影一样。而且，歌剧并没有过时，今天它仍然活跃在我们的时代。每年都有令人兴奋的歌剧新作问世，舞台制作也跟上了当今这个以视觉为本的时代。

不过，你仍然会疑虑“凭什么我要把辛苦挣来的钱和有限的空闲时间花在歌剧上？”

一个非常简单的答案摆在你面前：一次观看歌剧的经历就是一次对美的体验，而美在我们这个世界是如此稀缺的事物。当你听到女高音用曼妙的声音唱出一个柔和的高音 C，或者是男高音唱一首情歌，再或者在戏剧终场时全体合唱把情节

2 我的第一本歌剧书

推向高潮，我保证你必定会得到前所未有的快感。人声比任何乐器都富于人性，人声所传达的情感，从某种意义上来说，是无与伦比的。

斯科特和大卫不断证明了歌剧可以唤醒最强有力的情感：包括爱情的喜悦，失落的痛苦与复仇的渴望。本书中提供的剧情概要证明歌剧的故事情节远远超出了诸如 A 爱上 B、B 又爱上 C 这样的简单套路。角色们往往要面对人们所能遇到的最折磨人的抉择，换句话说，就是生死攸关的决定。但是，别忘了在歌剧里你也能发现极其有趣的喜剧因素，就是那种能够使你笑到泪流满面的喜剧因素。

在我的成长过程中，我知道我的同龄人都不喜欢歌剧。上大学以后，能够跟我谈论歌剧的人通常也至少比我大半个世纪。我很高兴他们能够与我分享激动的心情，但是同时我也希望我的同辈们能够意识到他们错过了什么并且能够赶上这个潮流。

如果当时有这本书在，他们也许会改变主意。

所以，我要对大卫·波格和斯科特·斯派克说“你太棒了”。抱歉，是“你们太棒了”（大家看看书中“喝彩”的部分吧），因为他们这活儿干得不赖。对你们这些读者，我要说，敞开你们的心灵进入一个灿烂的新世界吧。当谈到娱乐的时候，歌剧能带给你你想要的一切，准备好尽情享受它吧。

罗杰·派恩斯

芝加哥歌剧团节目编辑

导 言

现在，你已经做到了。你已经一头扎进了歌剧，扎进了那些骇人而神秘的、源于生活但高于生活的歌剧场景中。在那里，有穿着托加袍的长胡子男人和头上顶着犄角在空中飞行的女人^①。在那里，神话中的怪兽在舞台上出没；在那里，剧中的人物用一种奇特的颤音低声吟唱，一会儿工夫声音又直冲云霄。他们的唱词如此奇特，你不得不依靠字幕的帮助才能看懂。

事实上，许多自以为很懂歌剧的伪达人们特别高兴你不懂歌剧这个事儿。他们希望歌剧是只属于上流社会、精英小圈子或宗教界人士的艺术，他们最乐意看到歌剧在许多人眼里是世界上最晦涩的艺术。

但是别害怕，你知道吗？你自己是伴随着歌剧长大的。听说过三大男高音吗？还有“那个胖女士不唱的话它就不完”这样的话？确切地说，你听过电影原声大碟、看过电视商务节目或听过广播吗？如果答案是肯定的话，那你早已经接触过歌剧了。

但是要小心：歌剧让很多人上瘾，成为一种倾注毕生心血的爱好。歌剧中的情感涉及最普遍的人性，歌剧的演唱翱翔在3个八度的音域里，当汇集了105件乐器的大型管弦乐队全力以赴爆发出音响的时候，其他所有的艺术形式都相形见绌。

本书将全力发挥你欣赏歌剧的潜力，歌剧中那种无法形容的、深刻的而使人心灵净化的极乐境界，是人生中可以体验到的最高境界之一。这种愉悦无与伦比。

你是谁？

对于刚入门的人来说，你可是个聪明人。我们能感觉得到，而且绝对不会

① 此处应当指的是瓦格纳的乐剧《尼伯龙根的指环》中的女神的造型。——译者注

2 我的第一本歌剧书

弄错。毕竟，你选择了我们这本书，不是吗？

但是在我们这个无比广阔而又复杂的世界里，有 1,006,932,408.7（那 0.7 指的是排舞^①，如果你懂我们的话的意思，排舞确实不能算是一个完整的课题）个课题是要去认识了解的。公平地说，歌剧刚好是你不太精通的一个课题。

即便如此，你还是意识到了歌剧的伟大力量。你已经认识到这种力量能够把一个普通人变成一个歌剧迷。你体会到它能够激起最原始的热情，能够使人的精神升华，还能够激起情感上深沉而热烈的状态，使人心醉神迷。你还发现歌剧不断出现在居家购物的网站上。

于是，你想知道得更多。

怎样阅读本书

本书由六个部分组成：

- ✓ 第一部分带你进入歌剧世界，了解台词和唱词、音乐，还有唱歌剧的那些歌手。
- ✓ 第二部分是简明扼要的歌剧史，包括一些伟大作曲家的生平介绍。
- ✓ 第三部分带你进入歌剧院让你自己体验一番歌剧的艺术魅力，然后在后台之旅中向你呈现专业歌剧领域的奥秘。
- ✓ 第四部分为你提供了世界上最受人喜爱的歌剧的深度剧情解说。
- ✓ 第五部分和第六部分带你更深入地了解歌剧世界，帮助你从中得到更多信息。

也许你已经注意到封底内页有一张随书附赠的光盘了。这张光盘是一把带你进入歌剧世界的钥匙，它会使你愉快地了解著名作曲家及其风格与时代性。当我们在书中描述某些伟大的歌剧作品时，你能够立即欣赏它们。正是这张 CD 使我们的书在你的书架上显得与众不同。

如果你愿意的话，你可以从头看到尾，但这并不是我们的本意。我们希望。你能够自由探索任何引起你兴趣的东西，而不必非得看完一章之后再另一章。你可以先从索引里找自己感兴趣的地方，从那里开始阅读，或者直接先从听 CD 开始，再或者，如果你正处于热恋阶段中，你可以与你的爱人依偎着一起从头开始阅读。

^① line dance，排舞，一种流行的国际性健身舞蹈，以多人排成队列、舞姿整齐划一为特色。

——译者注

现在给你一个警告，虽然我们并不指望你之前有过欣赏歌剧的经历，但我们还是假定你对音乐有一定的理解力。举个例子，我们很可能会使用下述这样一些专门术语：

- ✓ 歌手（singer）
- ✓ 歌曲（song）

在本书更有难度的阶段，甚至是这些：

- ✓ 很多歌手（singers）
- ✓ 很多歌曲（songs）

但是千万别害怕，亲爱的读者，因为我们在书后面的部分为你提供了一个专业术语表。

书中使用的图标

你会发现一些图标出现在整本书里，它们关联着某些特定的主题。它们指示了你可能会特别感兴趣的一些话题，或者你希望跳过去不看的内容。希望这些小图标成为你的阅读向导。

这个图标意味着便利的捷径、方法或建议，它帮助你在歌剧生活中有更多收获。

我们把这个图标放在更高深的主题或专业术语旁边，这样你就知道我们不是故意使用专业术语来让你昏头涨脑、不知所措了。

尽管我们认为阅读本书是你学习歌剧极好的方法，但它还是不能和聆听（或观看）一部歌剧相媲美。这个图标提示你到图书馆中去找到并欣赏它标示的那个伟大的选段。

随书附赠的 CD 包括 12 段来自世界上最伟大歌剧的选段。当我们正在讨论其中之一时，这个图标会提示你。

每当我们提供的事实或发起的讨论是一些假充歌剧内行的人喜爱的话题时，我们用这个图标来提醒你。

让我们面对这个事实：歌剧是一门高等艺术，了解一些稀奇有趣的奇闻轶事会使你在所到之处引人注目，受人尊敬。这个图标提示你留意这些值得一再谈起的重要故事。

让我们面对另外一些情况：歌剧的历史比一些国家的历史都要长。这个图标提醒你注意那些我们至今依然承袭的一些潮流和礼仪的最初状况。

每当事情开始出现不可思议的变化时，这个图标指示你歌剧世界即将发生异乎寻常的转变。

为什么初学者能够更好地享受歌剧

我们坚定地相信你比世界上众多的歌剧迷更有优势去享受歌剧。因为你事先没有受到大量音乐教育的限制和束缚，所以你能够更好地体验这种艺术形式。那些创造伟大歌剧的作曲家们深知他们所做的一切，那就是创造出强有力的、直接诉诸心灵的音乐戏剧。

许多歌剧迷们忘记了在歌剧中知识和才华要让位于情感。歌剧比其他艺术形式更注意直接唤起人的各种感官体验，我们将指引你激活这些感官体验。

所以，尽情享受你目前这种对歌剧一无所知的状态，陶醉于其中吧。要充分欣赏一部歌剧，只需要你交付出你的眼睛、耳朵和你的灵魂。

对《我的第一本歌剧书》的评价

作为管弦乐队演奏者，最初我不了解歌剧，体验了之后我才发现歌剧是多么有趣，为此我希望，也深信在这本书的帮助下，许许多多听不懂歌剧的人会受到启发，对歌剧的剧情产生兴趣。我希望读了这本书的人们会去听歌剧，因为听更重要。

——Havey Wolfe，克利夫兰市立管弦乐团大提琴手

本书很巧妙地把歌剧与流行文化联系起来，从而消除了歌剧的神秘感，使歌剧的创作初衷易于理解。

——Barry Boweus，一个歌剧迷

阅读本书使我对歌剧的欣赏增添了新的内容。我相信这本书有助于培养新一代的歌剧迷。

——Lotte Zinner，美国密苏里州圣路易斯市一个终生爱好歌剧的剧迷

对大卫·波格（David Pogue）的评价

“波格作为一名老师不仅十分称职，善于表达……而且是一名热情的拉拉队长。”

——《纽约时报》

“波格是一个非常好的老师，任何人他都能教”。

——Gay Talese，畅销书《为你的父亲争光》作者

“波格的书写的真是太好了，你可以享受它的幽默，赞美它的风格。大卫·波格简直就是个奇迹。”

——Virginia Kochanek，佛罗里达州普兰特城

“多亏波格，我现在每周与我的苹果电脑一起度过许多时光，完成以前我认为我绝对不可能完成的事情。”

——Mike Nichols，好莱坞导演

“你那本《苹果麦金塔电脑的秘密》太棒了，是我读过的最好的书！它发人深省、幽默、有教育意义、还不单调、不令人厌烦。除了你以外，还有谁能告诉我麦金塔（Macintosh）是如何得到这个拼错了的名字的？或者说这个型号电脑的名字是从哪儿来的？”

——Bob Bender，俄亥俄州公共关系部主任

对斯科特·斯派克 (Scott Speck) 的评价

“作为一名指挥和一名雄辩的发言人，斯科特·斯派克是极好的古典音乐宣传者，他的每一个手势、姿态与话语中都流露出他对音乐的热情，无论是音乐会的听众还是读者都能不由自主地从他所讲述的题目中得到快乐。”

——David Styers，美国交响乐团

“斯科特·斯派克受听众欢迎的程度是惊人的！他的演讲清新明快，激动人心，因而能持续不断地引起听众的强烈反响。”

——Joseph McAlister，檀香山交响乐团教育处处长

“在乐队的指挥台上，斯科特·斯派克与管弦乐队关系十分密切，在听众面前，谈及音乐的力量时他又是一个善于表达、极具说服力的讲演者。为古典音乐写一部入门著作，还有比他更好的人选吗？”

——Charles Calmer，底特律交响乐团前艺术总监、

克利夫兰市立管弦乐团前教育处处长

对《我的第一本古典音乐书》的评价

“阅读此书是从古典音乐方面的初学者变为专家的最佳途径。”

——André Watts，钢琴家

“《我的第一本古典音乐书》适合于5岁至105岁任何年龄的人。从门外汉到音乐学院一年级学生都应该打开这本内容丰富多彩的书，浏览书中古典音乐的世界。我希望这本书曾是我的初学教程的一部分。”

——Tony Kniffen，印第安纳波利斯市交响乐团首席大号手

“《我的第一本古典音乐书》以其恰当的教学速度、完美的幽默与智慧为它的读者安排好了学习进程，无愧于‘经典’称号。”

——Barry Bowlus，古典音乐迷

简 目

前言

导言	1
----------	---

第一部分 源于生活，但高于生活	1
-----------------------	---

第1章 幕起	3
第2章 歌剧台本那些事儿	11
第3章 歌剧总谱那些事儿	21
第4章 歌剧演员及其装备	29

第二部分 歌剧史的故事	47
-------------------	----

第5章 一点儿希腊，一点儿意大利	49
第6章 法国帮	69
第7章 英国频道	81
第8章 德国味儿的歌剧	87
第9章 俄罗斯的发展与美式歌剧	109

第三部分 歌剧院之夜	119
------------------	-----

第10章 如何去歌剧院看歌剧	121
第11章 带你玩转光盘	141
幕间休息 歌剧院后台之旅	183

第四部分 最受喜爱的世界歌剧经典导览	199
--------------------------	-----

第12章 50个大魔法师——经典中的经典	201
第13章 经典之外的经典	315

第五部分 歌剧中的“十大”排行榜	333
------------------------	-----

第14章 对歌剧最常见的十大误解	335
第15章 鸡尾酒会上最重要的十大歌剧术语	341