1813–1901

un-Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Lud
ethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahms ● Cammille Saint-Saëns ● A
vořák ● Gustav Mahler ● Wun- Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wol
nadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahm

16 Giuseppe Verdi **p.128+129**

歌劇史詩

威爾第

Giuseppe Verdi

威爾第早年肖像（鐫刻版）© N.L. Invest Inc.

旅店老闆之子

威爾第一八一三年十月九日生於在義大利北部布塞托（Busseto）附近的隆可列（Le Roncole）小鄉村。家裡經營鄉村旅館與雜貨店，當他還小時，就顯出對音樂的興趣，村莊教堂裏的一位管風琴師教導他音樂，稍後他還成爲這位管風琴師的助手。小威爾第進步很快，因此在八歲這一年，父親爲他買了一架小型的古鋼琴。這架古鋼琴曾經由一位好心的鄰居免費幫忙維修，他說：「看著小小年紀的威爾第耐心地練習彈奏那架鋼琴，我就感到心滿意足。」後來這位教他音樂的風琴師去世了，威爾第在十歲時進入布賽托的文科學校就讀，寄宿在一個補鞋匠的家裡。每逢週日或節日，他得回到家鄉隆可列的教會擔任司琴的工作，這趟往返學校和老家的路有三英里長，爲了不讓鞋子磨損，他都是把鞋子脫下來拎在手上，赤腳步行這段路程。有一次在聖誕節的早晨，他不小心掉入路旁積水很深的排水溝裡，幸好有個農夫正好路過並救了他，才撿回一條小命。

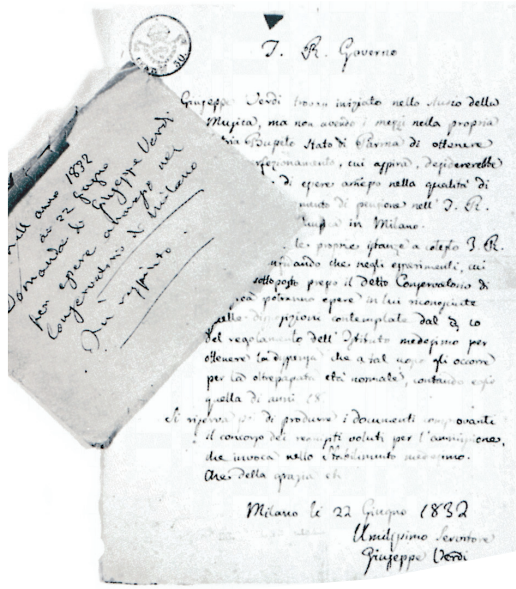
遇到商人巴列齊

威爾第很幸運地在布塞托認識了一位商人巴列齊（Antonio Barezzi），巴列齊雖是商人，卻酷愛音樂，本身是個認眞的業餘長笛手，同時也會演奏好幾種樂器。巴列齊在這小鎮裡成立了一個布塞托愛樂協會，作爲練習與演奏的場所，也經常有一大群當地的音樂家們聚在那兒。受到這些人的影響，威爾第開始爲這些音樂家寫短曲或幫他們抄譜。十二歲那年，他搬至布塞托的一位富商巴列齊家中去住，並跟普羅維西（Ferdinando Provesi）學習音樂四年，一八二九年起他做普氏的助手，在該學院教堂教授年幼的學生、演奏風

琴、替愛樂協會抄寫樂曲、指導試唱或演奏鋼琴，以及創作樂曲。關於創作樂曲這項，他後來回憶說：「我在十三歲到十八歲之間寫了各式各樣的樂曲：一百首以上的銅管樂隊進行曲，大約也是這數量的小交響曲，以供教堂、劇院和音樂會的演出使用；協奏曲大概寫了五、六首，還有好幾套爲鋼琴而寫的變奏曲，由我自己在音樂會上演奏。另外我還寫了許多小夜曲和清唱劇（包含一些詠歎調、二重唱，但是以三重唱居多），以及各種教堂音樂，其中我只記得一首《聖母悼歌》。」不過後來威爾第銷毀了他年輕時代的作品，因此只有少數幾首得以流傳下來。

前往米蘭

巴列齊對待威爾第猶如父親呵護兒子一般，後來威爾第跟巴列齊的大女兒瑪格麗特彼此相戀，巴列齊也決定在金錢上資助他前往米蘭深造。於是他向米蘭的音樂學校申請入學，一八三三年六月威爾第以自費學生的身分申請進入米蘭音樂學院，那時他已十八歲，這所學校通常僅招收十四歲以下的學生，十八歲的他太大了些。但是這所學校仍然勉爲其難的破例爲他舉行考試，看看他能否以「天賦特優」的身分通過。不幸的是，他的鋼琴和樂理兩關都未能通過。鋼琴的主考認爲他的指法必須徹底矯正，他的對位法也被考官認爲程度不佳，因此威爾第被淘汰出局了。這次事件令他受到極大的挫折感，多年以後，


I. R. Governo

Giuseppe Verdi

Milano le 22 Giugno 1832

Umilissimo Servitore

Giuseppe Verdi

1833年威爾第申請米蘭音樂學院所寫的信函，惟被拒門外而始終耿耿於懷。 © N.L. Invest Inc.

Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahms ● Camille Saint-Saëns ● Antonín Dvořák ● Gustav Mahler ● Wun-Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahms ● Camille Saint-Saëns ● Antonín Dvořák ● Gustav Mahler ● Wun-Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric

當委員們打算將音樂學院改成威爾第的名字重新命名時，他毫不客氣的拒絕，威爾第說：「既然他們在我年輕的時候不錄取我，那就別想在我年老的時候來收買我。」但是他是一位意志堅強、不屈不撓的人，當年的他靠著巴列齊的支持，仍然定下心來住在米蘭，跟米蘭有名的史卡拉（La Scala）劇院的樂師拉維那（Vicenzo Lavigna）學對位法，他一方面儘可能的多聽歌劇，另一面分析鑽研義大利早期作曲家們的作品。

親人逝世與喜歌劇的失敗

一八三六年，他與瑪格麗特結婚。不久，他的第一部歌劇《奧伯托》（Oberto）爲史卡拉劇院所接納。經過數月的耽擱，這部歌劇終於在一八三九年製作出來，而且大獲成功。於是史卡拉劇院委託他兩年內再寫三部歌劇，第一部是喜歌劇《一日國王》（Un giorno di regno），但是悲劇接踵而來。一八四〇年，他的幼兒、幼女以及太太先後死去，在此同時，極度傷心的威爾第還得掙扎著把他的喜歌劇寫完，他後來在自傳中寫道：「……三個親人永遠消失了。我不再有家了。在如此可怕的痛苦中，爲承擔應負的責任，我卻必須完成一部喜劇的創作工作。」但是厄運接踵而來，《一日國王》的首演非常失敗，不僅聽衆粗魯又殘忍地對演員和這位不幸的作曲家予以噓聲的回報，劇評家更是惡評如潮，使這部歌劇連第二場都不曾演出就下檔了。從這次事件以後，他絕筆不寫喜歌劇，直到他晚年時，他才再寫了他創作的最後一部喜歌劇《法斯塔夫》（Falstaff）。此時由於遭受家庭變故，又受到作品的首演慘敗的打擊，威爾第沮喪到了極點，幾乎想放棄音樂。後來他回憶時說道：「《一日國王》之所

Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahms ● Camille Saint-Saëns ● Antonín Dvořák ● Gustav Mahler ● Wun-Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahms ● Camille Saint-Saëns ● Antonín Dvořák ● Gustav Mahler ● Wun-Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix

以不討好，音樂當然是原因之一，但是演出不佳也有責任。當時家人的不幸遭遇折磨著我的心靈，作品的失敗打擊了我的信心，使我覺得根本無法在自己的藝術中得到安慰，因此決心不再從事音樂創作。」威爾第在米蘭四處遊蕩，任痛苦在心中滋長。

令人振奮的歌劇《那布果》

但是史卡拉劇院的經理說服他，請他看一本以聖經裏尼布加尼撒王的故事爲題材的劇本，威爾第於是埋首致力寫音樂，一八四二年完成，這齣歌劇《那布果》（Nabucco）立刻造成轟動，演出極爲成功。當時由於義大利處在奧地利的統治之下，所以劇本中受壓迫的猶太人就像是被其他民族掌控的義大利人。全劇中最振奮人心正是讓威爾第感動的第三幕合唱曲的歌詞：「飛吧！思想！乘著金色的翅膀！」（Va, Pensiero, Sullali dorate），當劇中的猶太人唱出思念家鄉、渴望自由的心聲時，米蘭的觀衆們立即就產生了強烈的認同感。這首合唱曲的旋律如此動人，磅礴的氣氛如此地深入人心，因此在觀衆熱情澎湃的喝采聲中一再安可，使威爾第一夕成名。這齣深具民族意識的歌劇，讓觀衆得以在公開場合中表達他們希望祖國重生的願望，從此之後威爾第與他的歌劇成爲義大利追求自由獨立的精神象徵。有一位詩人寫下了當時的狀況：「當義大利與奧地利開戰時，戰士們大喊著『威爾第，萬歲』，而且將威爾第的全名詮釋爲『義大利之王』。」

由於確立了自己的聲譽，威爾第的音樂創作又開始活躍起來，他之後不斷推出歌劇新作，往後一生他所創作的歌劇題材的選擇，以及音樂的手法都有所創新，使情感豐沛、情緒高昂的義大利歌劇在世界上擁有了衆多的觀衆與不凡的地位。

Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahms ● Camille Saint-Saëns ● Antonín Dvořák ● Gustav Mahler ● Wun-Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahms ● Camille Saint-Saëns ● Antonín Dvořák ● Gustav Mahler ● Wun-Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix

威爾第的歌劇

威爾第的歌劇題材來源相當豐富，有文學的、歷史的、異國的、古代的、現世的都有，其中的劇情雖然常有不眞實也不盡合理的地方，這些關於親情、愛情、友情、醜聞、貪婪、邪惡、犯罪等情節，都讓角色之間充滿了強烈的情緒衝突，人物間緊張的關係、善惡的糾葛、矛盾的感情、立場的對立等安排，都很能吸引觀衆的注意力。這樣的劇情特徵，讓威爾第可以盡情揮灑音樂上的鋪陳與氣氛營造。威爾第所編寫的音樂，以強化歌劇的戲劇性爲最終目的，他說：「所有在歌劇裡出現的人事物都要有獨特性與趣味性，還有最重要的就是『熱情』，沒有熱情，所有的事都不成立。一齣歌劇要能跟隨所有角色所表現出的喜怒哀樂來快速進行，不能有任何的冷場。」而且他向來以擅長寫作優美旋律曲調著稱，他天生的旋律感，讓他創作出許多情緒動人的詠歎調。管弦樂團所演奏的豐沛音響、多彩音色不僅使威爾第歌劇中的角色個性更顯搶眼，也讓音樂和戲劇二者的搭配相得益彰。

代表作品

歌劇：

《奧貝托》(1839)、《那布果》(1842)、《馬克白》(1847)、《弄臣》(1851)、《遊唱詩人》(1853)、《茶花女》(1853)、《西西里晚禱》(1855)、《西蒙・波卡涅拉》(1857)、《假面舞會》(1859)、《命運之力》(1862)、《唐卡羅》(1867)、《阿依達》(1871)、《奧泰羅》(1887)、《法斯塔夫》(1893)。

宗教合唱音樂：

《安魂曲》(1874)、《四首聖樂》(1889-97)。

世俗合唱音樂：歌曲。

室內樂：

弦樂四重奏 (1873)。