

伟大的音乐 经典收藏

Great Music

Classical Collection

HECTOR BERLIOZ

柏辽兹

生活·读书·新知 三联书店

图书在版编目(CIP)数据

伟大的音乐：经典收藏 / 刘雪枫主编，—北京：
生活·读书·新知三联书店，2003.9
ISBN 7-108-01972-8

I.伟… II.刘… III.音乐家—生平事迹—世界
IV.K815.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2003) 第072261号

本书所附音乐 CD 由环球唱片有限公司
授权三联书店独家出版。

书 名 伟大的音乐：经典收藏（附 30 张 CD）

丛书策划 三联书店《爱乐》编辑部

丛书主编 刘雪枫

责任编辑 耿捷 朱军 王弘君 杨臻 周辉荣

封面设计 吴光前 刘莎

版式设计 刘莎 张鲲

出版发行 生活·读书·新知三联书店

北京市东城区美术馆东街 22 号

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京地大彩印厂

版 次 2003 年 9 月北京第 1 版

2003 年 9 月北京第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 毫米 1/24 32 印张

字 数 250 千字

印 数 0,001—5,000(套)

书 号 ISBN 7-108-01972-8/J · 197

唱片版号 ISRC CN-X05-02-313-00/A · J6

国权音字 79-2002-1621 号

文音进字 (2002)779 号

定 价 860.00 元 (每套)

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 Grammophone (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、阿格里希、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!

CD1

幻想交响曲 Op. 14

1	梦幻与热情	14:25
2	舞会	06:15
3	田野场景	16:42
4	步向断头台进行曲	04:36
5	女巫安息夜之梦	10:48

CD2

1	罗马狂欢节序曲	08:39

《浮士德的天谴》

2	冬去春来	05:37
3	匈牙利进行曲	04:29
4	仙女之舞	02:20
5	图勒国王之歌	04:28

6	鬼火小步舞曲	05:24
7	玛格丽特的“浪漫曲”	08:41
8	浮士德的咏叹调	04:04

CD3

声乐套曲《夏夜》

1	田园歌	02:18
2	玫瑰花魂	07:04
3	在泻湖上	05:23
4	缺席	06:07
5	墓园上	05:43
6	无名岛	03:45

7	沉思与随想	07:25

《安魂曲》

8	圣哉经	10:21

CD2 2-8: 玛格丽特——玛蒂丝 / 浮士德——布罗斯

CD3 1-6: 女高音: 克莉斯萍

CD3 7: 小提琴: 格鲁米欧

CD3 8: 男高音: 帕瓦罗蒂

CD1 1-5: 赫伯特·冯·卡拉扬指挥柏林爱乐乐团

CD2 1: 洛林·马泽尔指挥柏林爱乐乐团

CD2 2-8: 小泽征尔指挥波士顿交响乐团

CD3 1-6: 安赛梅指挥瑞士罗曼德乐团

CD3 7: 埃多·德·瓦特指挥新爱乐乐团

CD3 8: 莱文指挥柏林爱乐乐团及恩斯特森夫合唱团

Great Music Classical Collection

伟大的音乐 经典收藏

柏辽兹

HECTOR BERLIOZ

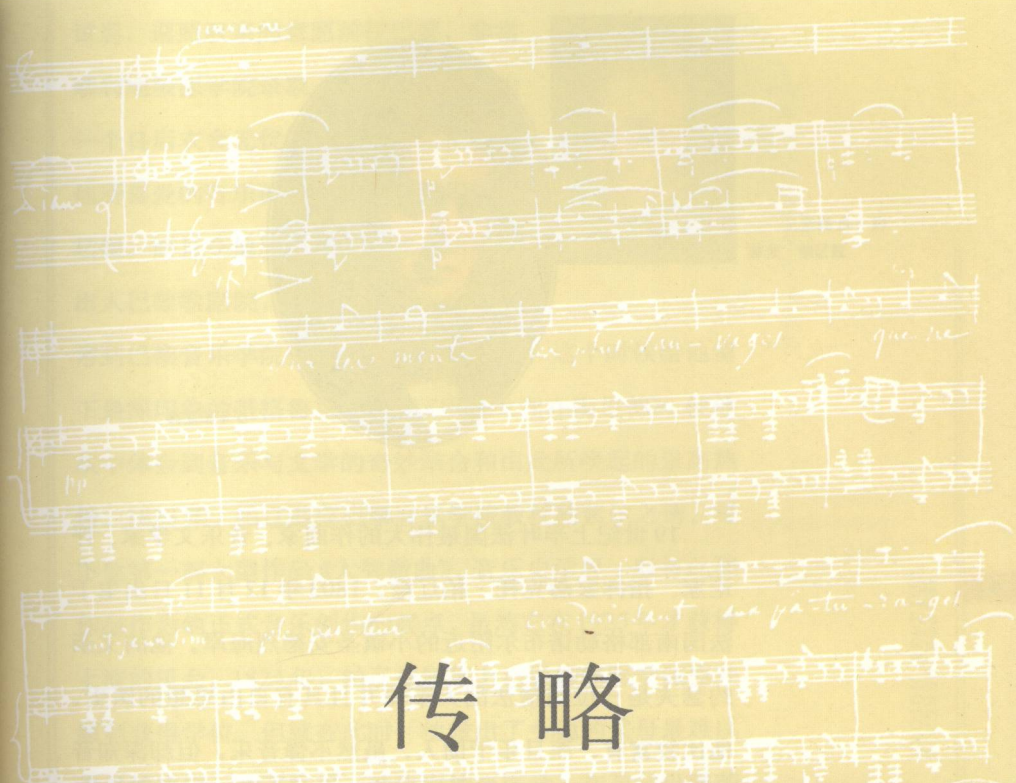
○ 朱 莉 / 编著

生活·讀書·新知 三联书店

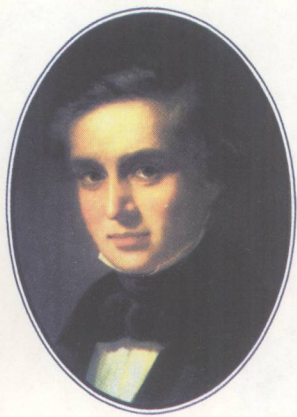
2002.2007
A

传略

HECTOR BERLIOZ

少年柏辽兹

19 世纪上半叶法国最伟大的作曲家、音乐文学家、评论家、指挥家赫克托·柏辽兹，1803 年 12 月 11 日出生于法国南部格勒诺布尔附近的小镇圣安德烈海岸。他的父亲约瑟夫是一位同情法国大革命并且具有自由思想的医生，他比较富有，而且乐于助人，虽然不懂音乐，但却深知音乐对一个孩子成长的作用。他从来未打算让柏辽兹将来以音乐为业，但却鼓励他广泛地接触音乐。因此，柏辽兹先后学习了吹口哨、打鼓、吹竖笛和长笛，当然最拿手的是弹吉他。当时在小城镇里，他还没有机会系统地学习钢琴，更不可能受到正规的音乐教育。尽管如此，柏辽兹的音乐之路还是受到来自家庭的阻力。父亲希望他将来子承父业做个医生；母亲是一位虔诚的天主教徒，认为以音乐为职业是有罪的。然而，正是在五花八门的摸索当中，柏辽兹越来越热爱音乐，也日益显露出音乐方面的才能。他十二岁的时候，已经开始尝试写一些简单的重奏曲、混成曲和浪漫曲。而且他在接触音乐的同时，也对文学产生了浓厚的兴趣，先是喜欢古典名作，尤其是维吉尔的作品，后来又被感伤的夏多布里昂迷住，在日常举止中多有模仿。

1821 年，18 岁的柏辽兹在格勒诺布尔通过中学毕业考

试后，遵照双亲的意愿前往巴黎，非常顺利地，他被医学院录取。他本来可以成为一个日后衣食无忧的医生的，但是，在他所喜爱的音乐面前，解剖学课程不仅枯燥，而且令他厌恶至极。他开始频繁出入巴黎歌剧院，观赏大量演出，还经常到巴黎音乐学院阅读音乐总谱和书籍。这个时候给他留下最深印象的是格鲁克的歌剧《伊菲戈涅在陶里德》，使他从体会到音乐与文学的奇妙结合和由此所唤起的崇高热情。1823年，柏辽兹应巴黎音乐学院教授勒絮尔之请，写下他第一部大型作品《大弥撒曲》，音乐史学界一般将此部作品作为他正式音乐创作的起点，虽然它在1925年才获得上演的机会。1824年，柏辽兹实际上已经修完医学课程并顺利获得学位，但就在此时，他做出了令他的父母最难以接受的决定：为了音乐，他决定放弃医学。在与父母艰苦的斗争中，他最终获得胜利，从医学院退学并转投巴黎音乐学院读书，代价是从从此从父母那里得不到任何资助。

父亲路易-约瑟夫·柏辽兹

柏辽兹出生小屋

对于一个满脑子自由幻想的青年人来说，音乐学院的道路也满是坎坷。他对枯燥呆板的教学十分反感，与院长凯鲁比尼及大多数的教授意见相左，关系越搞越僵。同时，他的生活也极其贫困，靠借贷、私人授课和在通俗剧院担任合唱歌手来勉强糊口。1827年9月11日，一个英国来访的莎士比亚剧团

演出的《哈姆雷特》使他不仅为莎士比亚的崇高庄严所震惊，而且还疯狂地爱上了饰演奥菲利亚的爱尔兰籍女演员哈莉特·史密逊。几天后他又观赏了史密逊主演的《罗密欧与朱丽叶》，他情不自禁地跑到后台，大声向她宣布自己的恋情，一时令可怜的女孩手足无措。柏辽兹开始不断地给她写信，穷追不舍，结果吓得史密逊不仅吩咐女仆拒收信件，而且一段时间都不敢登台演出了。柏辽兹决心一鸣

上图 / 青年柏辽兹
擅弹吉他

下图 / 爱尔兰籍女
演员哈莉特·史密逊

惊人,他坚信如果创作一部有上演机会的交响曲就一定能获得史密逊的青睐。1829年的全年和1830年的部分时间里,柏辽兹都在创作那部充满怪诞感情与梦呓的《幻想交响曲》。这部作品不仅标志标题音乐创作进入一个崭新的阶段,而且首次使用了“固定乐思”概念,即用由某种特定音程关系组成的动机和主题来表现故事的主人公。每当它出现的时候,不仅意味着主人公登场,而且还通过主题多样的变形来表现主人公的得意、失意

和苦恼等情绪。它其实是一种变奏的手法,却又不同于以装饰为目的的古典风格的变奏。

1830年对柏辽兹来说不仅是《幻想交响曲》首演大获成功,他在这一年终于以康塔塔《萨丹纳帕尔》赢得连续争取三次而未能入围的罗马作曲大奖。这使他不仅获得一笔可观的津贴,还可以在罗马法兰西学院接受四年免费的教育。在罗马期间,柏辽兹创作了《李尔王》序曲和《幻想交响曲》的续篇《莱里奥》。在此期间有一个小插曲。柏辽兹在赴罗马之前曾与一位名字叫卡米耶·莫克的女人宣布订婚,但是他到罗马以后,未婚妻那里便音信全无。后来他得知卡米耶已与富有的钢琴制造商结婚,一时怒火中烧,买了几把手枪赶赴巴黎,欲将二人双双杀死之后再结果自己的性命。不过最后他还是冷静下来重返罗马,毕竟他心里还牵挂着哈莉特·史密逊。

柏辽兹只在罗马呆了不到两年,他获准提前六个月离开。回到巴黎以后,他在诺沃圣马可路租了一套公寓,结

上图/哈莉特·史密逊饰演的奥菲莉亚

下图/哈莉特·史密逊饰演的朱丽叶

歌剧演员
玛丽·雷西奥

果发现史密逊头一天才从这里搬走。柏辽兹不由重燃对史密逊的热情，他想到如果再去剧院看她的演出，“从前的那种震颤性谵妄就一定会再次侵袭我。”他决定举行一场有史密逊出席观看的音乐会，演出《幻想交响曲》和《莱里奥》，“将自己交付给那似乎在追逐我的命运”。史

密逊接受了这个特别的邀请，她被安排坐在包厢里。当她知道作品的女主人公是她自己的时候，被感动得泪流满面。第二天，两个人正式见了面，于是，相貌和演技均走下坡路的史密逊与柏辽兹相爱了，几年的追求终于成为现实，1833年10月，两个人举行了婚礼，第二年生下儿子路易。具有讽刺意味的是，婚后不久，由于语言障碍和性格不合，二人的关系日益紧张。柏辽兹已完全丧失对史密逊的热情，他醒悟到他爱的其实是莎士比亚，而不是这位头脑简

单、整日酗酒的女演员。他们的婚姻维持了九年，分居以后，柏辽兹与歌剧演员玛丽·雷西奥同居，孩子交给史密逊照看。

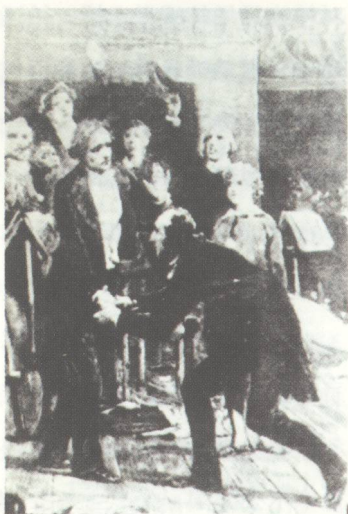
1833年底，柏辽兹与小提琴圣手帕格尼尼相识，几个星期后便结成牢固的友谊。1834年1月，他受帕格尼尼委托，

小提琴
圣手帕格尼尼

为他珍贵的斯特拉迪瓦里中提琴写一部协奏曲即《哈洛尔德在意大利》。虽然帕格尼尼后来以中提琴声部色彩不够丰满为由取消了这个委约并从未演奏过它，但他还是信守诺言付了全部的委约费。

歌剧《本维努托·切利尼》演出后
柏辽兹接受帕格尼尼
的祝贺

从罗马回来之后，柏辽兹一直没有固定的工作和稳定的收入。他不得不为各种报刊杂志写新闻通讯和音乐评论。这项活动持续了将近三十年。他最重要的评论是为贝多芬、格鲁克、莫扎特和斯蓬蒂尼而写的，同时他对当代作曲家威伯、李斯特、帕格尼尼、梅耶贝尔、古诺、比才的作品也给予很高的评价。

1837年，柏辽兹接受政府委托，为1830年革命死难者纪念仪式创作一部《安魂曲》，正式公演时却变成在北非战死的法国将军达莱蒙特的国葬仪典。不久，他的第一部歌剧《本维努托·切利尼》首演惨遭失败，这导致他在很长一段时间里远离歌剧题材。在此之前，他谋求巴黎音乐学院和声教授职位遭到老冤家院长凯鲁比尼的拒绝，理由是他不会弹钢琴。柏辽兹心力交瘁，一下子病倒了。这时候，帕格尼尼向他伸出友谊之手，不仅赠送两万法郎供他偿还债务，不用四处打杂糊口而专心作曲，而且在信中鼓励他说：“贝多芬已死，能够继承其后者，惟有柏辽兹。”1839年1月，柏辽兹开始完成他十几年来来的宏愿，为莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》写一部带独唱、合唱的戏剧交响曲，并于当年11月24日亲自指挥首演，结果获得巨大成功。出于

对帕格尼尼的感激之情，柏辽兹将乐曲题献给他，但后者还未来得及听或看到这部巨作便英年早逝了。1840年，柏辽兹再次接受政府委托，为纪念1830年七月革命十周年及改葬先烈遗体仪式创作《葬礼与凯旋交响曲》。这虽是一部急就章，而且大量使用柏辽兹从前音乐创作的素材，但在当时却影响很大，音乐界给予的评价也很高。

现在，柏辽兹一生中最重要的作品已经大致完成，为了在国外建立自己的声誉并宣传自己的作品，他从1842年起开始以指挥家的身份从事国外旅行演出。他先是取道布鲁塞尔去德国，在法兰克福、斯图加特、曼海姆、魏玛、莱比锡、汉堡、柏林、汉诺威等地指挥当地乐团演出自己的作品，受到热烈的欢迎。在此期间他与门德尔松相识，并获得后者高度赞誉。1845年，柏辽兹又先后到威尼斯、布拉格和布达佩斯等地游历演出，在此期间他重读歌德的《浮士德》，并决定以此为题材写一部清唱剧。一年以后，戏剧传奇《浮士德的天谴》终于完成，柏辽兹自费组织了首演，结果两次演出都遭到失败，作曲家因此完全破产。他卖尽家财仍然债台高筑，无可奈何之下只好再度出国旅行。这

柏辽兹指挥演出

次他的方向是俄罗斯，在那里他的音乐和他的指挥都受到最诚挚的欢呼。格林卡、巴拉基列夫、穆索尔斯基、尼古拉·鲁宾斯坦等人都非常热情地支持柏辽兹。这次旅行使他名利双收。1847年到1848年，柏辽兹在伦敦生活了一段时期。他在一家歌剧院担任指挥，并指挥大量的音乐会以填补门德尔松去世留下的真空，但是他并未因此获得相应的报酬。1848年，当他返回巴黎时，正逢革命失败，尸横遍野。柏辽兹一方面父亲刚刚去世，心情哀伤，另一方面因为世事沧桑，热情大大减退，所以对这次革命他表现出少有的冷淡。但偏偏此时，巴黎开始对他报以热忱，他被选举为爱乐协会主席兼首席指挥，任期一直到1851年3月。1852年，李斯特在魏玛成功指挥了《本维努托·切利尼》的演出，同年11月，柏辽兹受邀前往魏玛参加“柏辽兹音乐周”，此事使他欣慰万分。不久，他的妻子史密逊去世，他出于责任与同居多年的玛丽·雷西奥结婚。1854年，12月10日，柏辽兹的宗教清唱剧《基督的童年》在巴黎首演，这部作品其实从1850年就开始创作了。1855年，柏辽兹在伦敦遇见了理查德·瓦格纳，他给后者留下极其深刻的印象，

《本维努托·切利尼》
中的两个人物造型