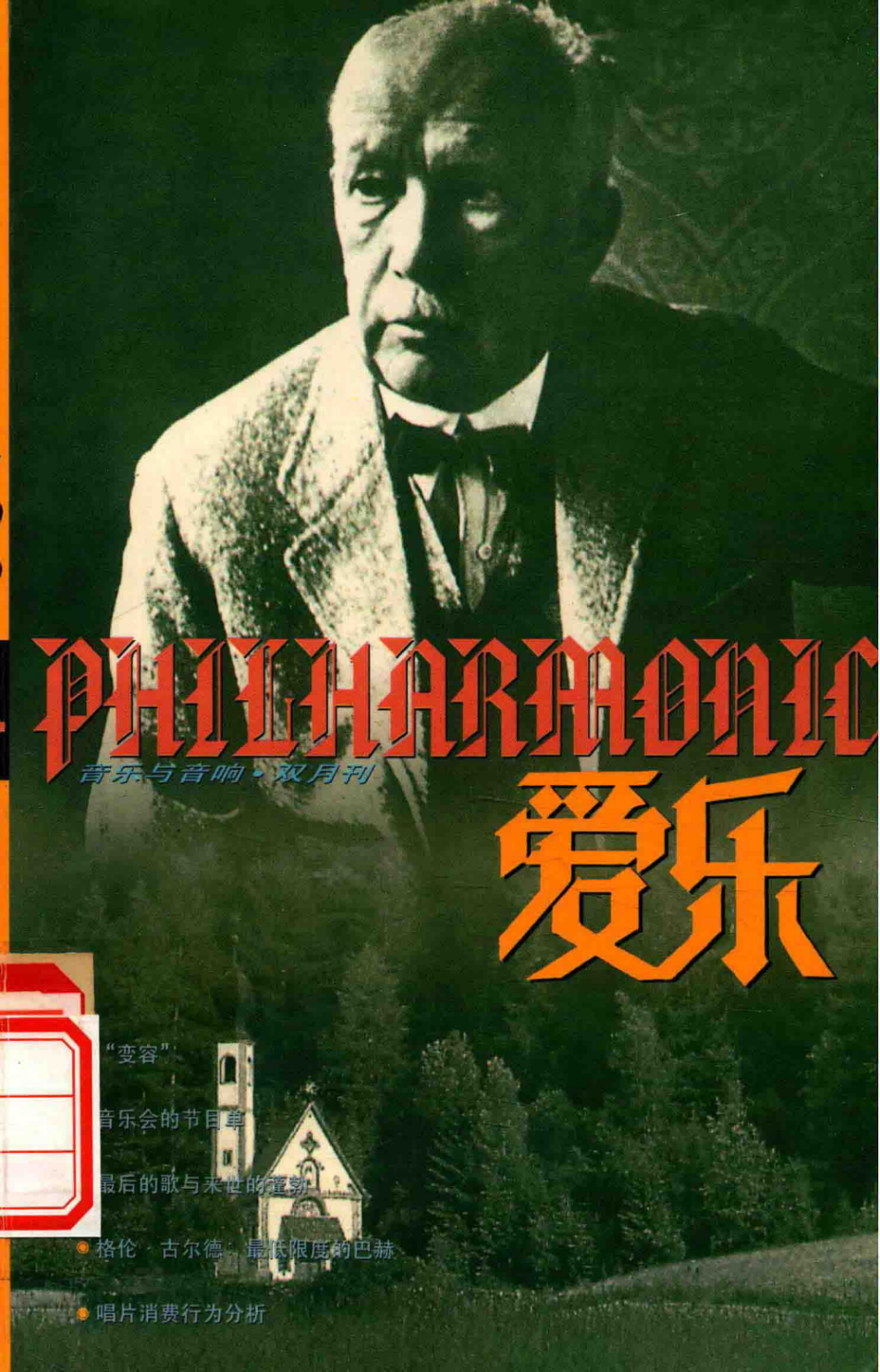

PHILHARMONIC

音乐与音响·双月刊

爱乐

“变容”

音乐会的节目单

最后的歌与来世的蓬勃

● 格伦·古尔德：最低限度的巴赫

● 唱片消费行为分析

音乐笔记

*

访谈录

*

解读试验

*

中国音乐

*

和弦外音

*

乐迷闲话

*

乐坛撷粹

*

书评书讯

*

乐史空间

*

购片与收藏

- 最后的歌与来世的蓬勃 萧维亚 87
再谈音乐精神——爱乐者的一席之地 张松 90
与布鲁克纳——马勒同行 韩忠 92

- 迪图瓦访谈 王平 96

- 斯特拉文斯基：无定型者…… 贾晓伟 图/文 102
“两个童年”的莫扎特 曹利群 105

- 我与皮雷斯、杜梅——王健访谈录 本刊记者 110

- 唱片消费行为分析 陆兴华 115
Solo 120

- 爵士乐的乐趣 菲利浦·拉金/喻剑南译 121
我和宗教音乐 鲁成文 123

- 来自音乐家的消息 伯蕾 126
·来自唱片公司的消息及短讯 珊珊 132
·环球音乐盛宴 晓杉 50
·欧洲快讯 杨晓春 101

- 詹姆斯·莫伍德评
《理查·施特劳斯：人，音乐，谜》
迈克尔·肯尼迪著/徐东来编译 138

- 两个矿工相遇了——
——马勒、施特劳斯及标题音乐
斯蒂文·E·赫夫林/杨冀编译 141

- 因特网上的无厂牌音乐 霍休 148
如果你想听——亨德尔 田野 150
理查·施特劳斯唱片版本推荐 153

顾问：李德伦

吴祖强

刘诗嵘

总编辑：董秀玉

执行主编：朱伟

执行副主编：曹利群

本期编辑：耿捷

黄伯嵩

樊燕华

王星

装帧设计：宁成春

罗洪

崔建华

出版发行：

生活·读书·新知

三联书店

地址：北京东城区美
术馆东街22号

邮政编码：100010

电话：(010) 64002715

E-mail:ayue@sdxpc.com.cn

邮购部电话：

(010) 84010542

传真：(010) 64002729

开本：大32开

印张：5

字数：15万

定价：14.80元

刊号：ISSN10006-9763

CN11-3772/J

广告经营许可证：

京东工商广字

第0095号

出版日期：1999年7月

音乐与音响

1999 年第 4 期

总第 27 期

目录

本期专栏主笔：(依文章顺序)

刘雪枫 胡欣欣
胡亚东 杨周怀
卞祖善 李 澄
王 毅 王玉桓
王崇刚 欧阳江河
贾晓伟 陆兴华
王 琛 曹利群

* 版权所有，未经允许，不得转载本刊文字及图片。本刊保留一切法律追究权利。

封面：理查·施特劳斯

封底：本刊推荐本期最佳唱片

封二：大提琴新秀：王健

封三：环球唱片有限公司
(原宝丽金公司)最新唱片

面 物 查 特 斯

“变容” 刘雪枫 9
介于完美与虚妄之间 米纳 13
20 世纪的莫扎特

格伦·古尔德 / 王崇刚编译 18

关于理查·施特劳斯的思索 张传韵 19

指挥的黄金规则? 理查·施特劳斯等 21

专辑

理查·施特劳斯及其时代的音乐档案 23

*

音乐 家 自述

梦想一路相随 吉莲·威尔 / 罗东晖编译 33

音乐会的节目单 富特文格勒 / 杨冀译 37

*

剧场 音 乐厅

穆特，令音乐会生辉 胡欣欣 41

*

经典 作品

民歌的魅力——贝多芬的民歌谱曲 胡亚东 43

福雷和他的《安魂曲》 杨周怀 47

*

回声 与 争鸣

麻原札幌式的说教 卞祖善 51

*

新片 过眼 录

高男高音之冠 / 为巴赫而生的女高音 55

科尔克贝的纯情歌声 / 奥特“手执”少年魔角

避“重”就“轻”阿什肯纳济 / 威尼斯的晚祷

火车音画 / 17 世纪波罗的海音乐

本世纪最伟大的圆号等 11 则

*

纪念 集 巴赫

格伦·古尔德：最低限度的巴赫 欧阳江河 67

*

乐林 漫步

理查·施特劳斯歌剧剧照 73

*

录音 室

布伦德尔：重约贝多芬

海利·史密斯 / 苏一丁编译 81

*

唱片 说 明书

撒拉森人与鸽子——唤醒欧洲宫廷乐 王琛 84

音乐笔记

*

访谈录

*

解读试验

*

中国音乐

*

和弦外音

*

乐迷闲话

*

乐坛撷粹

*

书评书讯

*

乐史空间

*

购片与收藏

- 最后的歌与来世的蓬勃 萧维亚 87
再谈音乐精神——爱乐者的一席之地 张松 90
与布鲁克纳——马勒同行 韩忠 92

- 迪图瓦访谈 王平 96

- 斯特拉文斯基：无定型者…… 贾晓伟 图/文 102
“两个童年”的莫扎特 曹利群 105

- 我与皮雷斯、杜梅——王健访谈录 本刊记者 110

- 唱片消费行为分析 陆兴华 115
Solo 120

- 爵士乐的乐趣 菲利浦·拉金/喻剑南译 121
我和宗教音乐 鲁成文 123

- 来自音乐家的消息 伯蕾 126
·来自唱片公司的消息及短讯 珊珊 132
·环球音乐盛宴 晓杉 50
·欧洲快讯 杨晓春 101

- 詹姆斯·莫伍德评
《理查·施特劳斯：人，音乐，谜》
迈克尔·肯尼迪著/徐东来编译 138

- 两个矿工相遇了——
——马勒、施特劳斯及标题音乐
斯蒂文·E·赫夫林/杨冀编译 141

- 因特网上的无厂牌音乐 霍休 148
如果你想听——亨德尔 田野 150
理查·施特劳斯唱片版本推荐 153

顾问：李德伦

吴祖强

刘诗嵘

总编辑：董秀玉

执行主编：朱伟

执行副主编：曹利群

本期编辑：耿捷

黄伯嵩

樊燕华

王星

装帧设计：宁成春

罗洪

崔建华

出版发行：

生活·读书·新知

三联书店

地址：北京东城区美
术馆东街22号

邮政编码：100010

电话：(010) 64002715

E-mail: yue@sdxpc.com.cn

邮购部电话：

(010) 8401542

传真：(010) 64002729

开本：大32开

印张：5

字数：15万

定价：14.80元

刊号：ISSN10006-9763

CN11-3772/J

广告经营许可证：

京东工商广字

第0095号

出版日期：1999年7月

音乐与音响

1999年第4期

总第27期

目录

本期专栏主笔：(依文章顺序)

刘雪枫 胡欣欣
胡亚东 杨周怀
卞祖善 李 澄
王 毅 王玉桓
王崇刚 欧阳江河
贾晓伟 陆兴华
王 琛 曹利群

* 版权所有，未经允许，不得转载本刊文字及图片。本刊保留一切法律追究权利。

封面：理查·施特劳斯

封底：本刊推荐本期最佳唱片

封二：大提琴新秀：王健

封三：环球唱片有限公司
(原宝丽金公司)最新唱片

面 物 查 特 斯

专辑

*

音乐 家 自述

*

剧场 音 乐厅

*

经典 作品

*

回声 与 争鸣

*

新片 过眼 录

*

纪念 集 巴赫

*

乐林 漫步

*

录音 室

*

唱片 说 明书

“变容”	刘雪枫	9
介于完美与虚妄之间	米纳	13
20世纪的莫扎特		
格伦·古尔德 / 王崇刚编译		18
关于理查·施特劳斯的思索	张传韵	19
指挥的黄金规则?	理查·施特劳斯等	21
理查·施特劳斯及其时代的音乐档案		23
梦想一路相随	吉莲·威尔 / 罗东晖编译	33
音乐会的节目单	富特文格勒 / 杨冀译	37
穆特，令音乐会生辉	胡欣欣	41
民歌的魅力——贝多芬的民歌谱曲	胡亚东	43
福雷和他的《安魂曲》	杨周怀	47
麻原札幌式的说教	卞祖善	51
高男高音之冠 / 为巴赫而生的女高音		55
科尔克贝的纯情歌声 / 奥特“手执”少年魔角		
避“重”就“轻”阿什肯纳济 / 威尼斯的晚祷		
火车音画 / 17世纪波罗的海音乐		
本世纪最伟大的圆号等 11 则		
格伦·古尔德：最低限度的巴赫	欧阳江河	67
理查·施特劳斯歌剧剧照		73
布伦德尔：重约贝多芬		
海利·史密斯 / 苏一丁编译		81
撒拉森人与鸽子——唤醒欧洲宫廷乐	王琛	84

音乐笔记

*

访谈录

*

解读试验

*

中国音乐

*

和弦外音

*

乐迷闲话

*

乐坛撷粹

*

书评书讯

*

乐史空间

*

购片与收藏

- 最后的歌与来世的蓬勃 萧维亚 87
再谈音乐精神——爱乐者的一席之地 张松 90
与布鲁克纳——马勒同行 韩忠 92

- 迪图瓦访谈 王平 96

- 斯特拉文斯基：无定型者…… 贾晓伟 图/文 102
“两个童年”的莫扎特 曹利群 105

- 我与皮雷斯、杜梅——王健访谈录 本刊记者 110

- 唱片消费行为分析 陆兴华 115
Solo 120

- 爵士乐的樂趣 菲利浦·拉金/喻剑南译 121
我和宗教音乐 鲁成文 123

- 来自音乐家的消息 伯薈 126
·来自唱片公司的消息及短讯 珊珊 132
·环球音乐盛宴 晓杉 50
·欧洲快讯 杨晓春 101

- 詹姆斯·莫伍德评
《理查·施特劳斯：人，音乐，谜》
迈克尔·肯尼迪著/徐东来编译 138

- 两个矿工相遇了——
——马勒、施特劳斯及标题音乐
斯蒂文·E·赫夫林/杨冀编译 141

- 因特网上的无厂牌音乐 霍休 148
如果你想听——亨德尔 田野 150
理查·施特劳斯唱片版本推荐 153

顾问：李德伦

吴祖强

刘诗嵘

总编辑：董秀玉

执行主编：朱伟

执行副主编：曹利群

本期编辑：耿捷

黄伯薈

樊燕华

王星

装帧设计：宁成春

罗洪

崔建华

出版发行：

生活·读书·新知

三联书店

地址：北京东城区美
术馆东街22号

邮政编码：100010

电话：(010) 64002715

E-mail: yue@sdxpc.com.cn

邮购部电话：

(010) 84010542

传真：(010) 64002729

开本：大32开

印张：5

字数：15万

定价：14.80元

刊号：ISSN10006-9763

CN11-3772/J

广告经营许可证：

京东工商广字

第0095号

出版日期：1999年7月

理查·施特劳斯专辑

封面人物

理查·施特劳斯之父—弗朗兹·施特劳斯。

理查·施特劳斯之母—约瑟芬妮

2岁时的理查·施特劳斯

9岁时的施特劳斯在一个儿童化妆舞会上指挥他的作品。

这是施特劳斯送给洪佩丁克的一组照片，从中可以看出，在那段时期，施特劳斯习惯于以一种较为夸张的手势指挥；而在后来日渐成熟的指挥中，自然少了那种炫耀。

理查·施特劳斯在埃及，1893年。

理查·施特劳斯在伦敦，1903年。

与导师亚历山大·里特尔(瓦格纳的侄婿)在一起(列奥波德·格拉夫·卡尔克洛特所作)。

与霍夫曼斯塔尔在一起。1911年，

辅导孙子弹钢琴

最后一次指挥巴伐利亚国家歌剧院(1949年6月10日)

70岁时在奥德昂大厅指挥演出(他的许多早期作品的灵感得自于那里)。

在讨论由施特劳斯提出的对拜洛伊特的财政资助方案(通过对瓦格纳作品的演出征收1%的上演税)过程中,与希特勒及弗朗兹·施特劳斯在一起。

维也纳爱乐乐团庆祝施特劳斯75岁生日：威廉·耶格尔的讲话引来一阵大笑。

施特劳斯在加米什的故居，这里也是他离世的地方。

理查·施特劳斯、波琳娜和弗朗兹·施特劳斯在加米什墓地的墓碑。

1999年9月8日为理查·施特劳斯逝世50周年纪念日。

“变容”

刘雪枫

在20世纪最重要的年代即将来临的时候，已是高龄的理查·施特劳斯留下他最后的四首歌离开了这个世界。他怀揣痛苦，并不无怀疑地带走了最后的浪漫主义。那个曾经让他自豪并给了他无上荣光的国度，在对他造成严重伤害的同时，也使自己满目疮痍，濒于毁灭的边缘，而这个让那么多满怀憧憬的人张开双臂拥抱的新世纪除了给他一位霍夫曼斯塔耳之外，对于他到底意义何在呢？

音乐史上没有一个作曲家会在他所跨越的两个世纪之间形成差别如此之大的创作风格。我们理解理查，是要将他分成几个阶段的，这不是一个主题和几个变奏的关系，而是主题在毫无拘束的自由形式下的“变容”。

无人否认理查是一位莫扎特式的天才，但是他生错了时代。他没有能让莫扎特的光芒遮蔽，却使自己的天赋异禀遭到瓦格纳和尼采的扭曲。在那个天性和意志不受节制的岁月里，浪漫主义发展到了极便成了有害的毒药。尼采洞见了这种危险，所以他成了不遗余力的瓦格纳反对者，而瓦格纳的洪水滔滔却无情地淹没了他。尽管理查·施特劳斯的父亲弗朗茨对瓦格纳的音乐或者不如说是思想和行事方式也有着极度的反感，但是很不幸的是，他的儿子却为能与那位非凡的人同名而感到骄傲。虽然他最早期的作品已反映出门德尔松和布拉姆斯的传承，但他的艺术生命的真正开始却是在听了瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》之后。在亚历山大·里特尔的影响下（这种影响并不健康），他既接受了被神化了的瓦格纳，又为尼采晚期的哲学思想所折服。交响诗《死与净化》便是模仿《特里斯坦与伊索尔德》的结果，而《查拉图斯特拉如是说》则是为歌颂尼采的天才而写的。前者的音乐语汇貌似丰富精致，可惜无论在境界上还

封面人物

理查·施特劳斯专辑

是在音符的灵感上,都差瓦格纳远矣。里特尔为总谱而写的注释性诗句不仅内容空洞,华而不实,对这首具有极强可听性的音乐作品来说,实在有画蛇添足之嫌。《查拉图斯特拉如是说》因为尼采的原因,让人无法漠视它的存在,但它也往往不能在听者的心目中构成二者之间的必然联系,尽管他们都是不出世的天才。

瓦格纳的守护神们将拜罗伊特变成信徒朝拜的庙堂,德国歌剧的创作在此停滞了。就像布鲁克纳使交响曲成为无词的瓦格纳一样,理查也将瓦格纳的意志体现在他的纯粹管弦乐的音响当中。他比同时代的任何人都更接近瓦格纳,是因为他在交响诗的创作中,同时吸取了李斯特和瓦格纳的精神内涵,当瓦格纳所有的因素都结合进歌剧的时候,理查·施特劳斯却将所有的因素都结合进了单乐章的交响诗,他在这方面的成就远远超过了柏辽兹和李斯特,从这个意义上讲,理查·施特劳斯其实是努力摆脱瓦格纳的影子,他在旧的世纪行将结束的时候,最终成为了他自己:一个混合着瓦格纳式的自信和野心并对金钱和排场看得很重的人,一个掌握着原本封存在布拉姆斯之手的传统音乐信念的宫廷音乐家,重要的是那是一个在浪漫主义诗的世界张开双翅更加恣意飞翔的灵魂,那灵魂的敏感和想象超过了柏辽兹、李斯特和舒曼,因为所有扼杀艺术本性的敏感和想象的孤独与烦恼,在这里都不复存在了。人们接受了交响诗的理查,没有哪个乐团能够拒绝《唐璜》、《梯尔的恶作剧》、《唐·吉珂德》、《死与净化》和《查拉图斯特拉如是说》的排练和演出,它们甚至会使指挥和乐手达到着迷的程度。对于理解力永远迟钝的资产阶级观众来说,强加给理查的“瓦格纳继承人”的主观意象总是意外地落空,施特劳斯真正模仿瓦格纳的风格创作的歌剧《贡特拉姆》和《火荒》根本满足不了他们的要求,他们到底要求什么其实连他们自己也不清楚,如此倒好,德国歌剧却有救了。

理查·施特劳斯是以最旺盛的创造力迎来新世纪的,他与马勒同为德奥乐坛的灵魂人物,但却走着截然不同的道路。他们同为汉斯·冯·比洛的学生,都是那个时代的伟人指挥家。马勒总是满怀虔敬之心不遗余力地宣传推广别人的作品;理查同时兼任许多

乐团的客座指挥,但那只在演奏他本人的作品时方才有效。当马勒将全部的精力投入交响曲的创作时,理查却写出了他最伟大的歌剧。如果没有《莎乐美》和《埃莱克特拉》两部表现主义歌剧的诞生,瓦格纳之后的德国歌剧真是不可想象。那就会真的如朗格所说,瓦格纳浓重的阴影好像古代侵入罗马帝国的阿蒂拉的战马一样,凡是经它踏过的地方是长不出草来的。有多少有才华的作曲家因为顺应了潮流,而最终迷失道路走入瓦格纳的阵营。可是看过理查歌剧演出的观众大多数人并没有认识到这样的意义,他们古板地恪守自己的道德准则和欣赏趣味,对王尔德和霍夫曼斯塔尔笔下的情欲、变态和疯狂的复仇感到震惊不解,对更加交响化的歌剧不迁就,而且也受不了独幕剧的紧张与刺激。这些帝国主义时代的中产阶级们对发生在新世纪的新的事物总是大惊小怪,他们既不认同马勒,还要嘲讽布鲁克纳,对斯特拉文斯基更是充满了攻击性。比起他们来说,理查是幸运的。因为从本质上他也属于中产阶级,所以他很清楚他们需要什么。接下来便是备受观众欢迎的《玫瑰骑士》和《阿里阿德涅在纳克索斯岛》。这真是音乐史上最纤巧精致、美仑美奂的歌剧,霍夫曼斯塔尔的趣味引导着施特劳斯终于进入唯美主义的纯艺术的世界,世人企盼的全部奇迹都在此产生了。似乎是不经意的,18世纪莫扎特歌剧的单纯、机智和优雅以及稳定的调性居然与瓦格纳恢弘的色彩和流动模糊的和声产生了天衣无缝的结合。更何况《玫瑰骑士》中还有在欧洲越来越受欢迎的华尔兹,它竟成为表现生活在19世纪中叶的维也纳人物形象特征的重要手段。他用非凡的技巧,把正宗德国歌剧(而不是瓦格纳歌剧)的宣叙调改编成迅速运动的管弦乐织体,又把意大利式的咏叹调发展成为宽广完整的抒情艺术歌曲,从而提升了诗的价值。其实,任何人都不会漠视施特劳斯在《莎乐美》与《埃莱克特拉》之后的这种极端的转变,阴森恐怖的气氛怎么突然就被阳光明媚的世界覆盖了,肉感的情欲让位贵族化的柔情蜜意,极端浪漫主义的旋律和深奥的半音和弦取代于表现主义的可怕的不协和音。对于施特劳斯来说,发生这种转变的个人价值无疑重于艺术价值,因为几乎所有的

人都不得不接受他作为一个音乐天才的事实,尽管这有些无奈。而施特劳斯本身所具有的作家潜质和性格的多极发展,也使他越来越让人难以捉摸,原本停留在《英雄的生涯》里的狂想现在已变成了现实,再也没有人能够攻击他的艺术,评论界视他为音乐的先知,甚至认为他比斯特拉文斯基、法雅和普罗科菲耶夫等人还先行了一步。

当他的最后一部既具有思想深度又结合进《莎乐美》和《玫瑰骑士》全部优点的歌剧《无影女人》首演以后,他的艺术成就达到了最高峰。正像他在《阿尔卑斯山交响曲》中所描绘的那样,现在是漫游者下山的时候了。上山时的景致风光无限,但登顶以后所仰望的阳光万丈却突然被弥漫的云雾遮盖,在暴风雨来临前那片刻的宁静中,他下山了。下山的过程是匆忙的,以前所经历的种种场面,以倒过来的顺序——浮现。《沉默的女人》、《阿拉贝拉》和《间奏曲》使我们目光转向了过去,它们不再有深刻的内容,取而代之的是轻松发展的滑稽剧情,有时我们也能听到莫扎特式的旋律和瓦格纳式的配器,但感觉上总是甜腻腻的。

二战结束前炮火使德国化为瓦砾,也使一位80岁的老人心中理想的圣殿轰然坍塌。当他的世纪之梦被击得粉碎的时候,他在生命的最后时刻竟呈现出惊世骇俗的美感。在遁入山脚下的密林之前的最后一刻,他看到了浪漫主义最后的余辉,他本来摒弃的瓦格纳式的神秘主义,如今又如挥之不去的符咒,重新贴附在他的身上。他将为23件弦乐器而写的《变形》昭示世人,以作为对被毁灭的人类文明的痛悼。在隐居的林中,他把《最后的四首歌》留给自己。他已经能很真切地体会到他在《死与净化》中所幻想的那种死亡,只是对漫长的一生所作回顾竟会那么复杂,他最后的“变容”也许是心满意足的,当死神降临的时候,一个在本质上就属于浪漫主义的艺术家的终成正果,只是因为他的长寿和其所经历的一切,在19世纪即已行将就木的音乐中的浪漫主义竟奇迹般地在新的世纪又延续了50年。❶

介于完美与虚妄之间

演奏理查·施特劳斯交响诗的理想境界

米纳

理查·施特劳斯的签名

封面人物

理查·施特劳斯专辑

仅从精神内涵和悦耳动听两个方面看，李斯特的交响诗应该是最受欢迎的。但其实不然，因为不论从音乐会的上演次数还是唱片目录上的版本数量，理查·施特劳斯的交响诗都全面赢过了李斯特。可能许许多多的爱乐者都拥有《前奏曲》和《塔索》的录音唱片，但他们的理查·施特劳斯却往往很成规模，除了《唐璜》、《梯尔的恶作剧》、《唐·吉珂德》、《查拉图斯特拉如是说》、《死与净化》、《家庭交响曲》还有《阿尔卑斯山交响曲》及《变形》外，几部重要的歌剧也都是不可或缺的。现在有越来越多的指挥家对《玫瑰骑士》、《随想曲》、《莎乐美》和《贡特拉姆》甚至《火荒》中的管弦乐片断发生兴

趣，当演奏者和听众一起为剧中精美别致的旋律和配器惊叹不已时，他们就更愿意相信，理查是当之无愧的瓦格纳的传人，今天的种种趋势似乎都在努力证明这一点。

与李斯特在他的交响诗中所表现的单纯与虔诚相比，理查的精神上的包罗万象以及令人目眩的创作技法似乎更对现代人的胃口。人们很愿意把他与哲学家联系起来，好像是他成功实现了音乐与哲学的联姻。有多少人在通过《查拉图斯特拉如是说》来理解尼采，又有多少人企图在《死与净化》和《变形》中寻找关于死亡的答案。

一个多世纪以来，对理查·施特劳斯的理解总是存在着这样或那