

世界音乐 圣典

法国卷

九州图书出版社

世界音乐圣典

THE WORLD OF CLASSICALS

主编 李雪季

(第三卷)

九州图书出版社

目 录

TABLE

柏辽兹

- 一、传记.....(3)
- 二、主要作品.....(8)
- 三、经典名曲赏析
 - 《幻想》交响曲, Op.14.....(9)
 - 《葬礼与凯旋》交响曲, Op.15.....(16)
 - 哈罗德意大利, Op.16.....(19)
 - 《罗密欧与朱丽叶》戏剧交响曲选段, Op.17.....(21)
 - 《浮士德的沉沦》(三个选段), Op.24.....(28)
 - 《贝凡纽多·彻里尼》序曲.....(32)
 - 《罗马狂欢节》序曲, Op.9.....(34)
 - 《海侠》序曲, Op.21.....(36)
 - 《李尔王》序曲, Op.4.....(38)

古诺

- 一、传记.....(43)
- 二、主要作品.....(45)
- 三、经典名曲赏析
 - 微风圆舞曲.....(46)
 - 士兵进行曲.....(47)
 - 圣母颂.....(47)
 - 小夜曲.....(48)

弗朗克

- 一、传记.....(51)
- 二、主要作品.....(54)
- 三、经典名曲赏析
 - d小调交响曲.....(55)
 - 交响诗《爱奥罗斯》, M.43.....(57)
 - 交响诗《可恶的猎人》, M.44.....(58)
 - 钢琴交响变奏曲.....(59)
 - 前奏曲、圣咏调与赋格曲.....(61)

拉罗

- 一、传记.....(65)
- 二、主要作品.....(68)
- 三、经典名曲赏析
 - d小调交响曲《西班牙》，Op.21.....(69)
 - 歌剧《伊斯城王》序曲.....(71)
 - d小调大提琴协奏曲.....(73)

圣 - 桑

- 一、传记.....(77)
- 二、主要作品.....(80)
- 三、经典名曲赏析
 - c小调第三交响曲，Op.78.....(81)
 - 交响诗《死神之舞》，Op.40.....(83)
 - 奥姆法尔的纺车.....(85)
 - 管弦乐组曲《动物狂欢节》.....(86)
 - 引子与随想回旋曲，Op.28.....(91)
 - b小调第三小提琴协奏曲，Op.61.....(92)
 - a小调第一大提琴协奏曲，Op.33.....(95)
 - g小调第二钢琴协奏曲，Op.22.....(97)
 - 降E大调第三钢琴协奏曲，Op.29.....(98)
 - c小调第四钢琴协奏曲，Op.44.....(100)

比才

- 一、传记.....(103)
- 二、主要作品.....(107)
- 三、经典名曲赏析
 - C大调交响曲.....(108)
 - 《阿莱城姑娘》第一组曲.....(109)
 - 《阿莱城姑娘》第二组曲.....(113)
 - 《卡门》组曲.....(117)

夏布里埃

- 一、传记.....(125)
- 二、主要作品.....(127)
- 三、经典名曲赏析
 - 《西班牙》狂想曲.....(128)
 - 法兰西进行曲，Op.42.....(130)

双钢琴浪漫圆舞曲(3首)·····	(131)
绘画性小品·····	(131)

马斯内

一、传记·····	(137)
二、主要作品·····	(139)
三、经典名曲赏析	
《如画的景色》组曲·····	(140)
《阿尔萨斯风光》组曲·····	(142)
《熙德》组曲·····	(144)
《费德尔》序曲·····	(148)
沉思(冥想曲)·····	(149)

福莱

一、传记·····	(153)
二、主要作品·····	(155)
三、经典名曲赏析	
《佩利亚斯与梅丽桑德》组曲, Op.80·····	(156)
降E大调夜曲, Op.36·····	(158)
悲歌, Op.24·····	(159)
梦后, Op.71·····	(159)
安魂曲, Op.48·····	(159)
钢琴四重奏(二首)·····	(160)
帕凡舞曲·····	(160)
《洋娃娃》组曲·····	(160)

丹第

一、传记·····	(163)
二、主要作品·····	(166)
三、经典名曲赏析	
法国山歌交响曲, Op.25·····	(167)
华伦斯坦的阵营, Op.12·····	(169)

肖松

一、传记·····	(173)
二、主要作品·····	(175)
三、经典名曲赏析	
降B大调交响曲, Op.20·····	(176)
小提琴与乐队合奏曲《交响诗》, Op.25·····	(177)

夏 庞蒂埃

- 一、传记·····(181)
- 二、主要作品·····(184)
- 三、经典名曲赏析
《意大利印象》组曲·····(185)

德 彪 西

- 一、传记·····(191)
- 二、主要作品·····(195)
- 三、经典名曲赏析
《海》交响素描三幅·····(196)
《夜曲》(3首)·····(199)
乐队曲《意象集》(3首)·····(203)
《春天》组曲·····(209)
牧神午后·····(211)
月光·····(217)
亚麻色头发的少女·····(218)
白与黑·····(219)
儿童乐园·····(220)

杜 卡

- 一、传记·····(225)
- 二、主要作品·····(227)
- 三、经典名曲赏析
交响诙谐曲《小巫师》·····(228)

鲁 塞 尔

- 一、传记·····(233)
- 二、主要作品·····(236)
- 三、经典名曲赏析
g小调第三交响曲, Op.42·····(237)
《蜘蛛的美餐》片断, Op.17·····(238)

拉 威 尔

- 一、传记·····(243)
- 二、主要作品·····(247)
- 三、经典名曲赏析
达弗尼与克洛埃·····(248)
鹅妈妈·····(252)

《西班牙》狂想曲.....	(253)
《茨冈》狂想曲.....	(255)
波莱罗舞曲.....	(257)
为已故小公主而写的帕凡舞曲.....	(260)
舞蹈诗《圆舞曲》.....	(262)
G 大调钢琴协奏曲.....	(263)
D 大调“左手”钢琴协奏曲.....	(264)
水的嬉戏.....	(266)

世界音乐圣典

THE WORLD OF CLASSICALS

柏辽兹

柏辽兹

Hector Berlioz

1803—1869

一、柏辽兹传记

柏辽兹的肖像。

十九世纪上半叶法国音乐最伟大的代表者、作曲家、指挥家兼音乐评论家赫克特·柏辽兹，于1803年12月11日生于法国南部小城科特·圣安德列。从来没有想到要让孩子以音乐为专业的父亲是当地一位有名的医生，对柏辽兹自幼就已显露的音乐才能根本就不屑一顾；作为虔诚教徒的母亲，虽然注意到了孩子的音乐天赋。但她认为搞音乐是有罪的，这种偏见最终没有能使柏辽兹

尽早接受音乐教育。因此，尽管柏辽兹热爱音乐，但在17岁之前，却从未接受正规的音乐教育。第一次参加圣餐仪式时，教堂唱诗班歌唱的一首赞美诗，在他心里留下了第一个生动美好的印象，在他面前展现出一个“爱与感情的新世界”。

1821年，无奈的柏辽兹遵从父亲的决定，到巴黎学

医。当他第一次走进解剖室，看着还在滴血的肢体和内脏时，立刻发疯般地跳出窗外，恶心得呕吐不止。可当他走进巴黎歌剧院时，大师们的剧作则使他激动不已，犹如升入了天堂。1824年，当他实际上已经修毕医学课程，获得医学士学位之时，他却断然决定改行。为此，同家庭的关系搞得非常紧张，失去

柏辽兹诞生处——科特·圣安德列小镇的居所前院。

尤特里罗的“柏辽兹的住所和亨利四世爵屋”。柏辽兹出生于良好的医生世家。但他自幼便表现出良好的音乐天赋。

了经济来源，只得依靠借债和私人教课来维持半饥不饱的生活。

柏辽兹的创作活动，早在他到巴黎之前便已开始，

但他在那时写出的一些室内乐作品，并未为出版商所采用。一般地说，柏辽兹的创作以1823年写出的《弥撒》为起点，虽然这部作品在1825

尤特里罗的“柏辽兹的家”。在爱情上屡遭挫折的柏辽兹，将几乎全部的激情转移到音乐创作上，情场失意助他，在音乐上得到了肯定。终于心灵多少得到了一丝慰藉。

年和在此之前的演出都不成功。1826年进巴黎音乐学院后，他还陆续写出大合唱《艾米莉娅与唐克萊特》、戏剧《浮士德》配乐和根据托玛斯·莫尔的诗写成的《爱尔兰歌曲九首》等。1830年为了得到心爱的情人以夫合唱《萨达纳帕尔》获得罗马大奖，因此有机会到罗马在美第奇别墅住上一个时期。但是，柏辽兹的创作成熟时期却在1830年到1846年之间。他的最著名的作品如《幻想》交响曲、《哈罗尔德在意大利》交响曲、《安魂曲》和歌剧《贝凡纽多·彻里尼》、《罗密欧与朱丽叶》戏剧交响曲和《葬礼与凯旋》大交响曲，以及《浮士德的沉沦》等，都是这一个时期的产物。

法国浪漫主义运动的精华，可以说集中在作家雨果、画家德拉克罗瓦和作曲家柏辽兹这三个人身上，这三位艺术家有很多相近之处，他们的作品糅合着种种矛盾的因素，其中有豪迈的精神和革命的激情，也有艺术家个人孤寂心绪的衷心倾吐和种种空幻的奇想。具体地说柏辽兹的主要创作都是在法国历史上最动荡的十年——十九世纪三十年代写出的。早在1826年，他写过《希腊革命》大合唱，响应希腊人民的解放斗争；而在1830年“七月革命”中，他满怀革命热忱走上巴黎的街垒，还把《马赛曲》改编供合唱与乐队演出

巴黎音乐学院的大门。柏辽兹曾就读于该学院。但他当时毫不起眼。

之用，并在总谱上注明这首乐曲是“为一切有噪音，有良心和血管里流着热血的所有的人而写的”。他参加过意大利的烧炭党这一革命组织，在《浮士德的沉沦》中他还用入著名的匈牙利革命歌曲《拉科齐进行曲》。但是对革命浪潮的这些响应，充其量却只是一种回声而已，在他的创作中打下了深深的资产阶级和小资产阶级的革命性日趋衰退和幻灭的烙印：他的《安魂曲》和《葬礼与凯旋》大交响曲，都是为纪念七月革命的阵亡烈士而写的，既充满着革命风暴的气息，又都是“葬礼式”的：他的作品的主人公，例如哈罗德、罗密欧与朱丽叶，浮士德等，都有一种追求善与幸福的坚强信心，都对现实进行着不同方式的反抗，但是他们历尽了种种苦难，最终还是逃不了毁灭和死亡的命运。

到1848年，柏辽兹的创作生命实际上已近结束。他

同当时的一些知识分子一样，对1848年革命既不能理解，也不能接受。昔日热烈迎接七月革命的柏辽兹，如今对革命却有抵触情绪：早期作品中蕴含的那样诱人的浪漫主义热情，如今也冷下来了。由于受生活的折磨，再加上年老多病，柏辽兹避开当代重大的课题，明显转向古代的题材和抽象的道义，有希冀从宗教去寻找解脱的倾向。他在晚年写出的大型作品，如《天主颂歌》、清唱剧《基督的童年》、大歌剧《特洛伊人》等，在风格上变得平静而稳健了。柏辽兹的最后作品，

是在1860—1862年间根据莎士比亚的喜剧《无事生非》写出的喜歌剧《贝特丽丝与培尼狄克》。

在柏辽兹之前的交响音乐创作中，虽然已经出现过具有标题性内容的作品，例如，维瓦尔第的《四季》协奏曲和贝多芬的《田园》交响曲等，但是，在音乐的浪漫主义上，却是新型标题交响乐的创造者，柏辽兹的《幻想》交响曲则是这类作品中的第一部。柏辽兹的标题性交响曲，用音乐的形象以表达诗与文学的构思，由于结合姊妹艺术的一些因素，因此音乐的

林布兰的作品“杜尔普博士的解剖学课”。只要想到冰冷的手术室就令柏辽兹作呕，他宁可踱步于音乐圣堂，徘徊于歌剧院及图书馆，也不愿进解剖室。

沙霍特所绘的“柏辽兹的家”。酷爱浪漫主义的柏辽兹，对于摆脱束缚羁绊的浪漫主义相当心醉神迷。

浪漫乐派的音乐自由奔放、无拘无束。以抒情和叙述的手法，表达其个性或民族性。

画面明晰，情节具体，他的作品结果是越来越戏剧化。柏辽兹的交响曲摆脱古典交响曲的四乐章结构，乐章的数目全视具体内容的需要而定；他的交响曲常用代表音乐的主要形象的主导动机加以贯穿和统一，像这样以画面式的描写顺序展示情节发展的各个阶段的做法，比较缺少像贝多芬交响曲那样集中的动力，但是其布局之宏伟，描绘之具体，以及感情之充溢，都具有巨大表现力。除

音乐创作外，柏辽兹的音乐评论活动也很出色，他从1835年开始几近三十年的评论活动，留下了大量文笔锐利文体鲜明的论文、杂文和音乐故事，有的论点诙谐而精辟，而有的则以诗意的比喻和生动的描述而引人入胜。柏辽兹所写的《管弦乐法》一书，一直被奉为音乐的经典文献之一。

柏辽兹是十九世纪法国一位生活得很不顺适的作曲家，他一生生活贫困，为争取

自由和生存，永不停歇地同周遭的虚伪与欺骗，同内心的孤独进行斗争。由于资产阶级和贵族社会对他的音乐总是持漠视态度，从1842年起，他不得不多次往来于比利时、德国、奥地利、捷克、匈牙利、英国和俄国，旅行演奏自己的作品，成为一个名副其实的流浪音乐家。柏辽兹两次结婚，但都不美满。1833年，他与令他疯狂的斯密斯小姐历经磨难结成伉俪。但随之而来的除了幸福就是吵闹，他们在矛盾与摩擦中，在忍让与克制中共同生活了9年。最终还是以痛苦的分手

方打·叔爱尔所画的“纪念柏辽兹”。柏辽兹的音乐中，自我表现的色彩相当浓厚。他辞世后依然受到世人无尽的追思。

柏辽兹的音乐老师雷楚的肖像。他也是古诺等著名作曲家的老师。

来结束这场来之不易的传奇式婚姻。之后柏辽兹度过了一段寂寞孤独的单身汉生活。

1854年，他第二次结婚。如同头一次婚姻一样，此次的婚姻生活依然是不幸的。妻子玛丽体弱多病，使得经济上本来就很拮据的柏辽兹愈发雪上加霜，负债累累，同时也扼杀了他不知多少艺术创作灵感。1862年玛丽病逝，对他是一个沉重的打击。晚年，他患肠疾，依然得四处奔

波。1867年，更大的打击向他袭来，他的儿子死于哈瓦那。柏辽兹从身体到精神彻底崩溃了。1869年3月8日，柏辽兹在巴黎孤独地死去，死时身边没有任何亲人，一个也没有。他的遗体由古诺、托玛和其他一些著名音乐家护送，在《葬礼与凯旋》大交响曲中的《葬礼进行曲》的音乐声中入葬。

二、柏辽兹主要作品

交响曲：
 《幻想》交响曲，Op.14
 《葬礼与凯旋》交响曲，
 Op.15
 哈罗德意大利，
 Op.16
 《罗密欧与朱丽叶》戏剧
 交响曲选段，Op.17
管弦乐作品：
 《浮士德的沉沦》(三个选
 段)，Op.24
 《梦幻随想曲》小提琴与
 乐团

《莱利奥》
 序曲：
 《贝凡纽多·彻里尼》序曲
 《罗马狂欢节》序曲，Op.9
 《罗布·罗伊》
 《威弗利》
 《海盗》
 《李尔王》序曲，Op.4
 《海侠》序曲，Op.21
声乐作品：
 歌剧：
 贝特丽丝与培尼迪克
 特洛伊人(包括芭蕾音乐)

贝凡纽多·彻利尼
 神剧：
 基督的童年
 宗教音乐：
 安魂曲
 感恩赞
 联篇歌曲：
 夏夜

三、柏辽兹经典名曲赏析

柏辽兹长期单恋的恋人，后来成为他妻子的英国女演员斯密斯。婚后她为柏辽兹生下了一个男孩。

《幻想》交响曲，Op.14

柏辽兹的名作《幻想》交响曲是在遭受巨大的失恋创伤后挥笔写下的平生第一部大型代表作。一次，柏辽兹观看莎士比亚的名剧《罗密欧与朱丽叶》，神经质的他觉得朱丽叶就是她的扮演者英国的斯密斯小姐，理想天使终于出现。于是他狂热地给心中的女神写信，一封又一封，篇篇页页都是浪漫的词句。他焦急地等待着她的回音，朝朝又暮暮，然而白

费。当他听说演出结束，斯密斯小姐要回国时，便疯子般地闯进后台，当众跪在斯小姐面前向她求婚。可是骄傲的斯小姐看着其貌不扬、骨瘦如柴的柏辽兹只是投去了不屑。斯小姐剧团同仁看着再现的“堂吉珂德”，只好微笑着把英勇的“骑士”请了出去。

年轻的音乐家陷入了极度痛苦之中，成天迷迷糊糊，神情恍惚。巨大的伤痛激发了他的创作欲望。音乐灵感喷涌而出。他单相思的情人也变成了一个音符在他的作品中跳跃。

《幻想》交响曲在1829年初开始构思，如果把修改的时间计算在内的话，这部作品实际上是1831年4月才最终完成。柏辽兹将它命名为“幻想”和“一个艺术家生活中的一个插曲”作为正副标题。他所说的艺术家实际是指他自己，作品中的女主人公当然是令他魂消魄散的斯密斯小姐。

作品完成以后，他对斯密斯小姐的爱更加炽烈。为了进一步吸引和打动斯小姐，他组织了《幻想》交响曲的公演，并邀请斯小姐到场赏析。

斯密斯最终来了，并被作品深深打动。柏辽兹更是疯狂，他以自杀相威胁，斯密斯只得答应。随后他们在巴黎英国大使馆举行了婚礼，然而他们的婚姻并不幸福。

柏辽兹这部“自传体”交响曲的主人公，近似浪漫主义文学的很多人物。首先，是法国作家缪塞的小说《一个世纪儿的忏悔》中的阿克达夫这个染有“世纪病”的资产阶级知识青年，他所固有的那种“精神上的病态”，是柏辽兹所要强调表现的内容之一。柏辽兹还特意表明：他的主人公同法国保守浪漫主义代表作家夏多布里昂的自传体小说《瑞奈》中这个没落贵族青年的形象也有联系。此外，英国作家德昆西的小说《一个吞服鸦片的英国人的自述》一书，经缪塞译成法文曾经风靡一时，肯定也会影响到柏辽兹；至于歌德的《浮士德》，特别是其中“瓦普儿司之夜”场面在这部作品中留下的痕迹，更是显而易见。由此可见，《幻想》交响曲不仅是作者个人的“自传式”独白，同时也揭示出十九世纪二十年代柏辽兹的同时代人的一切体验和精神特点。从

柏辽兹的妻子斯图亚特·巴里演过莎士比亚悲剧“哈姆雷特”中奥菲莉亚一角的剧照。

而成为一个时代的纪念碑。

为了便于阐释作品的文学构思，柏辽兹在总谱扉页曾加上一段文字说明：“一个具有病态的敏感和丰富的想象力的青年音乐家，因失恋在绝望中吞服鸦片自杀。由于服用的剂量过少而没有丧命，但他却像梦见各种怪诞不经的幻像一般昏睡不醒。这时，在他那昏迷的脑海中，

他的感觉、情绪和记忆都变成了音乐的意象和乐思。他心爱的女人在他看来也变成了一支曲调，像一种固定乐思一样，到处都可以看到和听到它。”

这段说明，预先规定了这部交响曲将由一个固定乐思加以贯穿。这个固定乐思，实际上相当于瓦格纳后来所采用的“主导动机”。在这里，

它代表柏辽兹的恋人形象或作品的主人公对他的恋人的思念，即作为作品的基本音乐形象而把整部交响曲的所有乐章结合在一起。这个固定乐思起先作为第一乐章的第一主题呈现，那是它的原型，后来在其他各乐章再现时，随着它所起的不同作用而有种种不同的变化；这支旋律借自他在1828年写出的大合唱《埃尔米尼》中的一个朗诵调和咏叹调。在那里原为描绘温柔而强烈的爱情，而这里为了揭示更为精细的感情色彩，作者又丰富了它的音调，使节奏轮廓更加灵活，气息更加宽广、自由。

《幻想》交响曲的结构纯粹以情节的发展为依据。首先，它把古典交响曲已经定型的四乐章结构改为五个乐章；而且，乐章的排列也比较特别，在奏鸣曲形式的快板乐章之后，先是辉煌的圆舞曲，然后接以风景的画面和怪诞的进行曲，最后才用幻想的狂宴场面作为结束。狭义地说，这部作品是多主题的，固定乐思在各个乐章中并非都是基本的音乐素材。

第一乐章 梦幻与热情。“首先他想到在遇到他的恋人之前心神的疲乏，空有的热情、黯然的忧伤和无端的快乐；然后是由他的恋人在一瞬间之间突然激起的吞没一切的爱情、极度的痛苦、疯狂的嫉妒、复苏的柔情和宗教式的慰藉。”