

罗兰数字音乐教育系列教材

管风琴演奏艺术(下)

「主编」沈媛 「副主编」

沈晓明
唐晓博

中央音乐学院出版社

沈阳音乐学院重点科研项目 (2010KYA022)

管风琴演奏艺术 (下)

浪漫主义时期经典作品及演奏指导

『主编』沈媛

『副主编』唐晓博 沈晓明

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

管风琴演奏艺术. 下/沈媛主编. —北京: 中央音乐学院出版社,
2013.4

ISBN 978 - 7 - 81096 - 492 - 0

I. ①管… II. ①沈… III. ①管风琴—奏法 IV. ①J624.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 023471 号

管风琴演奏艺术 (下)

沈媛主编

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A4 印张: 13.25

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

版 次: 2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,500 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 492 - 0

定 价: 42.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

目 录

第一部分 浪漫时期的管风琴音乐

一、浪漫时期德国、法国管风琴的发展	(1)
1. 浪漫时期德国管风琴的发展	(1)
2. 浪漫时期法国管风琴的发展	(2)
3. 浪漫时期法国管风琴音乐与德国管风琴音乐的比较	(2)
二、浪漫时期管风琴音乐与巴洛克、古典时期管风琴音乐的比较	(3)
1. 音乐特征比较	(3)
2. 浪漫时期音乐演奏特征	(3)
三、浪漫时期的管风琴家	(3)

第二部分 乐曲及演奏讲解

1. c 小调前奏曲与赋格	弗里克斯·门德尔松 (15)
Prelude and Fugue in c minor Op. 37 No. 1	
Felix Mendelssohn	
2. 第一奏鸣曲	弗里克斯·门德尔松 (30)
Sonata I Op. 65	
Felix Mendelssohn	
3. 巴赫主题前奏曲与赋格	弗朗兹·李斯特 (55)
Prelude and Fugue on B-A-C-H	
Franz Liszt	
4. 子夜弥撒	塞萨尔·弗朗克 (76)
Offertoire pour la Messe de Minuit	
César Franck	
5. 英雄小品	塞萨尔·弗朗克 (82)
Piece Heroique	
César Franck	
6. 前奏曲、赋格与变奏	塞萨尔·弗朗克 (95)
Prelude, Fugue, Variation Op. 18	
César Franck	
7. 号角曲	雅克-尼古拉·雷蒙 (109)
Fanfare	
Jacquer-Nicolas Lemmens	
8. 玫瑰花开	约翰内斯·勃拉姆斯 (116)
Es ist ein Ros'entsprungen	
Johannes Brahms	

9. 胜利进行曲	亚历山大·吉尔芒 (118)
<i>Marche Triomphale</i>	Alexandre Guilmant
10. 托卡塔——选自第五交响曲	夏尔-玛丽·维多尔 (126)
<i>Toccata - Symphony No. 5</i>	Charles-Marie Widor
11. 哥特组曲	莱昂·伯尔曼 (146)
<i>Suite gothique Op. 25</i>	Léon Boëllmann
I 引子—合唱	(146)
<i>Introduction-Choral</i>	
II 哥特式小步舞曲	(148)
<i>Menuet gothique</i>	
III 祈祷圣母	(154)
<i>Prière à Notre-Dame</i>	
IV 托卡塔	(158)
<i>Toccata</i>	
12. 威斯敏斯特教堂的钟声	路易·维埃纳 (170)
<i>Carillon de Westminster</i>	Louis Vierne
13. 田园曲	马克斯·雷格 (187)
<i>Pastorale Op. 59</i>	Max Reger
14. d 小调引子与帕萨卡利亚	马克斯·雷格 (191)
<i>Introduction and Passacaglia in d minor</i>	Max Reger
参考文献	(202)
后 记	(203)

第一部分 浪漫时期的管风琴音乐

浪漫时期的管风琴音乐开始注重个人情感的抒发，崇尚个人的主观感受，揭示人的内心世界，提倡标题音乐，富于幻想性并且丰富和发展了古典主义音乐的优良传统，进行了大胆的创新。首先在音乐形式上，突破了古典音乐均衡完整的形式结构的限制，有了更大的自由性。其次和声成为表现浪漫主义色彩的重要手段，不协和音的自由使用、半音法以及转调在乐曲中的频繁出现，扩大了和声范围及表现力，增强了和声的色彩。

进入电力时代之后，管风琴结束了用人力拉动风箱的历史，进入了电力控制风箱的时代。1867 年于巴黎首先使用了电气式装置来带动琴键工作，之后管风琴的改进方向侧重在完善音栓、加强音色变化幅度与提高乐器性能等方面。浪漫时期世界各地的管风琴受交响音乐的影响，不论在制造技术或是创作风格上都有着很大的改变。管风琴音栓朝着交响化的态势发展，讲求大编制，模拟各种乐器的音色，音色的丰富多变以及细腻的层次，符合了 19 世纪浪漫时期人们对于音响色彩的审美追求。

浪漫时期管风琴的发展尤以德国和法国最具代表性，因此我们将在第一部分中比较分析德国与法国管风琴的发展特点。第二部分将比较分析浪漫时期与巴洛克、古典时期的管风琴音乐演奏特征。19 世纪是音乐家辈出的时代，诸多管风琴家造就了管风琴繁荣的发展。在第三部分中将介绍 10 位管风琴家、作曲家，他们均为本书中精选曲目的作曲家，按照出生的先后顺序进行梳理，尽量全面地介绍每位作曲家的管风琴生涯、创作特点以及最具代表性的甚至全部管风琴作品。

一、浪漫时期德国、法国管风琴的发展

1. 浪漫时期德国管风琴的发展

19 世纪的德国日益受到教堂以外的歌剧和交响音乐的影响，形成了一种追求透明丰满音色的管弦乐语汇的键盘写作风格。管风琴的琴体扩大了，键盘增加至 3 或 4 层，可以有更多的层次来塑造音乐。音栓在原有的基础上增加了很多，从原来的一个音尺一个音栓发展到一个音尺多个音栓，追求力度上从极弱到极强的多层次。

- 键盘布局 (从上至下):
- 独奏键盘 (IV Solo manual)
- 强弱音键盘 (III Swell)
- 伴唱键盘 (II Choir, 巴洛克时期管风琴 II 键盘是大键盘)
- 大键盘 (I Great, 巴洛克时期管风琴 I 键盘是伴唱键盘)
- 脚键盘 (Ped Pedal)

键盘由上至下遵循由弱至强的层次，方便演奏与表现音乐。

19 世纪的德国有两家最著名的管风琴制造商，它们是舒尔茨 (Schulze) 公司和瓦尔克 (Walcker) 公司。

舒尔茨的制造风格继承传统，手键盘的 8 音尺音栓占据主导地位，变化音栓 (Mutations) 和混合音栓 (Mixtures) 应用得越来越少 (因为有时它们包含的三度音不能在合奏时更好地融合)。舒尔茨还

增加了管风琴的风压和管风琴的独奏键盘（Solo manual）。

瓦尔克公司从 18 世纪起就开始制造管风琴。1820 年公司迁至路德维希堡（Ludwigsburg），在那建造了很多架管风琴，有几架是当时世界上最庞大的，其中最重要的一架是法兰克福的圣保罗教堂（Paulskirche）管风琴。瓦尔克建造的管风琴给了李斯特（Franz Liszt）、雷恩伯格（Josef Rheinberger）和雷格（Max Reger）等著名作曲家以很大的创作灵感。

2. 浪漫时期法国管风琴的发展

法国大革命之后，皇权被推翻，象征富贵的教堂被拆毁，大量管风琴及乐谱被焚毁，导致此时的法国音乐停滞不前。

19 世纪中叶，法国空前绝后的管风琴建造大师卡瓦耶-科尔（Aristide Cavaillé-Coll，1811 ~ 1899 年）掀起了管风琴的伟大复兴。科尔一生中约建造了 300 架管风琴，从 1834 年起，在法、比、荷、英各地共修复了近 500 架。科尔的第一架标志性管风琴坐落于巴黎附近的圣丹尼斯大教堂（St Denis），从 1833 年提交计划开始，直至 1841 年才竣工。这架管风琴具有丰富多彩的音色和灵活的演奏性能，更适合于演奏交响音乐，因此“交响管风琴”的名称由此确立。

交响管风琴的诞生使作曲家们勇于创作一些富有交响乐色彩的作品，并且使演奏家的高超技艺得以充分展现，管风琴家可以用它抗衡管弦乐团，在音量、音色、声部、和声中创造出一个完整而丰富的音乐世界。借着管风琴繁荣的东风，法国出现了近代最重要的管风琴学派——交响管风琴学派，此时没有任何一个欧洲管风琴学派及其作品能与其相提并论。弗朗克（César Franck）、维多尔（Charles - Marie Widor）、维埃纳（Louis Vierne）、图内米尔（Charles Tournemire）、杜普雷（Marcel Dupre）等多位管风琴家的诸多作品成为管风琴音乐会上的经典曲目，它们以其宏伟的音响与华丽的色彩征服着无数的听众。

卡瓦耶-科尔交响管风琴的特点：

(1) 增加了管风琴的风压，并且把音栓放置在独立的气室之上，使每个音栓都有自己独立的风压，它们由活塞控制，通过踏板操作，管风琴师可以根据需要快速增加或者减去音栓。

(2) 音栓。交响管风琴仍然是基于早期的音色结构之上的，Trompette、Cromome、Vox Humana 音栓和 18 世纪的笛管音栓仍然存在。创新是它赋予了独奏音栓以真正的力量和性格。不仅能够制造出之前的管风琴所无法企及的雷霆般音响，而且也能奏出低声细语般的音色。

(3) 音量踏板的使用可以使演奏家们尽情地展现他们的音乐张力，使得音乐的表现力和对比性增强。

(4) 键盘布局。交响管风琴通常只有三层手键盘（从上至下）：

强弱音键盘 （Ⅲ Recit Orgue）

伴唱键盘 （Ⅱ Positif Orgue）

大键盘 （Ⅰ Grand Orgue）

I 键盘仍像传统的管风琴一样，占据主导地位。Ⅱ、Ⅲ键盘各有一个表情踏板控制各自的力度。与同时期德国管风琴相同，键盘由上至下遵循由弱至强的层次。

(5) 预置功能。科尔在管风琴的每层键盘都设置了音栓预置装置，即使用 Ready off 的装置使某些音栓即使拉出来也不发声，在需要的地方使用 Ready on，使预置的音栓发声。

3. 浪漫时期法国管风琴音乐与德国管风琴音乐的比较

浪漫时期法国管风琴音乐更多呈现的是和声、色彩与气氛，追求音乐的画面感，喜欢主调音乐。而德国管风琴音乐则依然追求框架感、骨架感与逻辑性，喜欢复调音乐。

此时法国管风琴的基础音管（Fonds）和簧片管变得柔和、温暖了，成为演奏主调音乐作品的理想乐器。基础音管（Fonds）是管风琴最基本的配置，包括主音栓（Priciple）和笛管音栓（Flute），不包括簧片管和 2 尺以上的基础管，簧片管经常被用作独奏。而德国的管风琴音栓依然铿锵有力，开始追求大型交响乐的厚重声音，不再追求闪耀尖锐的音色。

二、浪漫时期管风琴音乐与巴洛克、古典时期管风琴音乐的比较

1. 音乐特征比较

17、18 世纪是管风琴主导的时代，其他所有乐器的发展都是弱于管风琴的。这一时期，无论是德国还是法国的管风琴都有着清晰、明朗、尖锐的音色，追求清晰的声部，适合演奏复调作品。手键盘音栓以 8' 为主。

19 世纪是歌剧、钢琴、管弦乐发展的时代。此时的管风琴追求乐曲整体的音响效果，追求和声与调性关系的色彩变化，管风琴的声音要比之前温暖得多，是演奏当时占主导地位的主调音乐作品的理想乐器。而且中声部和低声部更加需要强调，因此各个键盘的 16' 音栓更多地被使用。

2. 浪漫时期音乐演奏特征

(1) 在乐句方面，巴洛克时期的管风琴作品往往几个音就可以构成一个乐句。而浪漫时期的音乐大多是以一个大的线条来表达一种情绪，一个乐句可能跨越几个小节甚至几十个小节。那么在这个乐句里，音乐情绪是要持续住而不能断掉的。这就需要演奏者从整体来思考乐曲，分析好曲式的结构，清楚有几个段落，并且找到每个段落的顶点，设计好为了达到顶点所需要采取的手段，比如弹性节奏 (Rubato) 等方式，然后再回归到原来的速度。

(2) 浪漫时期的音乐加强了大量抒情的因素，作品的主题也贯穿了歌唱性的音调，因此管风琴音乐更多地是用连音奏法演奏，需要根据乐句设计好指法特别是脚指法。

(3) SWELL 音量踏板的频繁使用能够使演奏者表现出细腻的内部感受。

(4) 把握住音乐的交响性演奏思维。

(5) 浪漫时期与巴洛克时期的乐谱最明显的不同就是谱面标明了力度术语、速度术语以及各种表情术语。音乐作品的不同段落可以选择在不同的键盘上用不同的音栓、不同的力度变化来表现。

有关浪漫时期音乐的具体演奏特点，我们将结合书中精选的曲目做深入的讲解。

三、浪漫时期的管风琴家

费里克斯·门德尔松 (Felix Mendelssohn, 1809 ~ 1847, 德国犹太裔)

费里克斯·门德尔松

门德尔松是德国早期浪漫派最具代表性的人物之一，集作曲家、指挥家、钢琴家、风琴家、教育家为一身。他的作品风格富于诗意与典雅，曲式完美而严谨，善于将美妙的旋律纳入正规的古典曲式，彪罗曾称他为“莫扎特之后最完美的曲式大师”。他独创了“无词歌”的钢琴曲体裁，对于标题音乐和钢琴艺术的发展做出了重要的贡献。他短暂一生的艺术成就却对后来的浪漫主义音乐产生了深远的影响。

1829 年，门德尔松不顾当时音乐权威的反対，亲自指挥演出被人们遗忘了近一百年的作品——巴赫 (J. S. Bach) 的《马太受难乐》，这是音乐史上最重大的事件之一，从此巴赫得以复苏。之后门德尔松成立了巴赫学会，致力于巴赫作品的搜寻、研究、整理与演出，使一千多部作品重见天日，但令人惋惜的是仍有大量手稿丢失。

1843 年，门德尔松创办了德国第一所音乐学院——莱比锡音乐学院，并亲自担任院长，为后来德国音乐教育的发展打下了坚实的基础。

门德尔松的管风琴作品：

三首前奏曲与赋格 Op. 37 (1835 ~ 1837)，此曲献给伦敦管风琴家托马斯·阿特伍德 (Thomas Attwood)：

No. 1 c 小调前奏曲与赋格

No. 2 G 大调前奏曲与赋格

No. 3 d 小调前奏曲与赋格

六首管风琴奏鸣曲 Op. 65：

No. 1 f 小调管风琴奏鸣曲 (1844)

Allegro-Adagio-Andante recitativo-Allegro assai vivace

No. 2 c 小调管风琴奏鸣曲 (1844)

Grave-Adagio-Allegro maestoso e vivace-Fugue: Allegro moderato

No. 3 A 大调管风琴奏鸣曲 (1844) (基于路德的众赞歌 “Aus tiefer Not schrei ich zu dir”)

Con moto maestoso-Andante tranquillo

No. 4 $\flat$ B 大调管风琴奏鸣曲 (1845)

Allegro con brio-Andante religioso-Allegretto-Allegro maestoso e vivace

No. 5 D 大调管风琴奏鸣曲 (1844)

Andante-Andante con moto-Allegro maestoso

No. 6 d 小调管风琴奏鸣曲 (1845) (基于路德的巴赫众赞歌 “chorale Vater unser im Himmelreich”，BWV 416)

Chorale and variations: Andante sostenuto-Allegro molto-Fuga-Finale: Andante

其他管风琴作品：

f 小调赋格 (1830)

c 小调前奏曲 (1841)

两首小品：D 大调行板与变奏 (Andante con variazione)、 $\flat$ B 大调快板 (1844)。

弗朗兹·李斯特

弗朗兹·李斯特 (Franz Liszt, 1811 ~ 1886, 匈牙利)

李斯特是著名的作曲家、钢琴家、指挥家，浪漫主义前期最杰出的代表人物之一。

5 岁由父亲教会弹奏钢琴，8 岁开始作曲，9 岁登台表演，获得匈牙利贵族资助赴维也纳学习，师从著名钢琴教育家卡尔·车尔尼。1823 年全家迁居巴黎，1824 年在巴黎首次公演获得成功。1843 年曾担任魏玛宫廷乐长，1875 年创办布达佩斯国立音乐学院并任院长。

作为 19 世纪最辉煌的钢琴演奏家，李斯特受意大利小提琴演奏家帕格尼尼的启发，将钢琴的演奏技巧发展到了无与伦比的程度，极大地丰富了钢琴的表现力，在钢琴上创造了管弦乐队的效果。他的演奏风格

继承了克列门蒂、贝多芬的动力性钢琴音乐传统，发展了一种 19 世纪音乐会的炫技性演奏风格。

李斯特一生创作了 700 多部作品。他推崇标题音乐，首创了交响诗体裁，发展了自由转调的手法和音色变化的技巧，为无调性音乐的诞生揭开了序幕，对推动新生音乐风格的发展起到相当大的作用，对瓦格纳、理查·施特劳斯、德彪西以及后世作曲家们有着不可磨灭的影响。

李斯特管风琴作品：

Fantasy and Fugue on the chorale Ad nos ad salutarem undam (1850)

Prelude and Fugue on B-A-C-H (1855)

Ora pro nobis (1864)

Salve regina (1885)

约翰内斯·勃拉姆斯

约翰内斯·勃拉姆斯（Johannes Brahms, 1833 ~ 1897, 德国）

勃拉姆斯出生于汉堡，他的父亲是职业乐师，也是他的启蒙老师。勃拉姆斯童年师从戈赛尔、马克逊学习钢琴和作曲理论。15岁起举办音乐会，并创作了一些钢琴作品。1853年结识了著名的匈牙利小提琴家约阿希姆和舒曼夫妇，得到他们的赏识与支持。1863年定居维也纳。勃拉姆斯曾凭借在音乐创作上的成就被选为柏林艺术学院院士，被授予汉堡市“荣誉公民”以及剑桥大学和布雷斯劳大学博士等荣誉，并且与巴赫、贝多芬并称为德国音乐史上的“三B”。

勃拉姆斯创作了大量交响曲、协奏曲、歌曲、钢琴小品等作品，其中管风琴音乐是这些辉煌作品中的一小部分，而且经常被忽视，鲜有提及。勃拉姆斯年轻时的理想是成为一位管风琴大师，尽管他没有实现愿望，但是他的个人藏书里包含很多作曲家的管风琴作品，而且他也偶尔有过几次公开弹奏管风琴的经历，但只是一些伴奏。勃拉姆斯没有正式的管风琴学习经历，也没有获得过教堂管风琴师的职位，但他还是满腔热忱地为管风琴谱写着音乐。其中包括《a小调前奏曲与赋格》（1856）、《g小调前奏曲与赋格》（1857），以及他的最后一部作品——十一首《圣咏前奏曲》（1896）。这些管风琴作品具有德国古典管风琴形式，更像是巴赫及其他巴洛克时期的作品。

勃拉姆斯如果没有舒曼夫妇的影响，可能永远不会留下任何的管风琴作品。舒曼夫妇非常推崇管风琴，克拉拉·舒曼曾在日记中写过“家中曾租用过一个安装在钢琴上的脚键盘，目的是可以练习管风琴作品，并且创作了很多管风琴小品”。

勃拉姆斯的作品兼有古典形式和浪漫精神，表达了强烈的民族情感和爱国思想。他重视乐曲结构的清晰与均衡，重现作曲技法的洗炼与严谨，追求内在感情的深刻表现，反对浮华的表面效果，风格质朴、严峻，富有哲理性。

塞萨尔·弗朗克

塞萨尔·弗朗克（César Franck, 1822 ~ 1890, 法国）

弗朗克是法国交响管风琴学派的奠基人。原籍比利时，1836年迁居巴黎，进入巴黎音乐院学习作曲与钢琴。1842年开始演奏家生涯，并从事作曲与教学。弗朗克成年后的大部分时间都在和管风琴打交道。1853年担任圣让-圣弗朗索瓦教堂（St Jean-St François du Marais）的管风琴师，当时受比利时的雷蒙精彩演奏的激励，弗朗克曾下定决心要完善自己的演奏技术，特别是脚键盘技术，以及提高自己的即兴演奏技巧。1858年开启了弗朗克事业上的新篇章，他成为了克洛蒂尔德教堂（Sainte-Clotilde）的管风琴师，这里配备的是卡瓦耶-科尔的管风琴。1872年弗朗克正式成为法国公民，受聘为巴黎音乐学院的管风琴教授。

弗朗克的音乐风格植根于德奥古典传统，融合了复调音乐写作手法和法国特有的浪漫气息，擅于在创作中运用循环曲式和频繁的转调，和声语汇受李斯特和瓦格纳的影响，有着晚期浪漫主义的斑斓色彩。这些创作特点影响了在他之后的整整一代法国作曲家。弗朗克的作品可以用“少而精”来形容，涉及了交响乐、室内乐、键盘乐、清唱剧、歌剧等多种体裁，这些奠定了他在法国严肃音乐领域的重要地位，他被认为是巴赫之后一个多世纪以来法国最杰出的管风琴音乐家。

弗朗克的管风琴作品包括：1863年出版管风琴作品集《44首小曲》、1868年出版《为大管风琴所写的六部作品》，这些作品是每一位管风琴演奏家的必备曲目。弗朗克也是第一个用浪漫手法演绎巴赫管风琴音乐的人，确立了巴赫管风琴音乐在现今的不朽地位。他的高超技艺被李斯特誉为“巴赫之后最伟大的管风琴即兴演奏者”。他还积极参与组织和领导“法国民族音乐协会”，为复兴法国民族音乐做出了巨大贡献。

雅克-尼古拉斯·雷蒙

雅克-尼古拉斯·雷蒙 (Jacques - Nicolas Lemmens, 1823 ~ 1881, 比利时)

雷蒙最初随音乐教育家、评论家费迪思 (François - Joseph Fétis) 学习管风琴。费迪思希望雷蒙能够成为一位复兴比利时管风琴演奏艺术的音乐家, 因此他送雷蒙到德国跟随汉斯 (Adolf Friedrich Hesse) 研究巴赫音乐风格。1847 年, 雷蒙赢得巴黎音乐学院著名的罗马大奖 (Prix de Rome)。1848 年出版了第一本管风琴作品: 《10 首即兴曲》(Ten improvisations in a strict and singing style)。

1849 年起, 他成为布鲁塞尔皇家音乐学院的管风琴教师, 培养出众多管风琴家和作曲家, 其中包括吉尔芒 (Alexandre Guilmant) 和维多尔 (Charles-Marie Widor)。1852 年, 雷蒙在巴黎的多座教堂举办音乐会, 凭借他的高超技艺震惊了听众, 尤其引人注目的是他辉煌的脚步键盘演奏技术。雷蒙是一位重要的巴赫作品诠释者, 他把巴赫的管风琴成就和教育理念带入法国, 也把 19 世纪先进的脚步键盘技术和即兴演奏技术引进到法国。

雷蒙管风琴作品:

10 首即兴曲 (Ten improvisations in a strict and singing style, 1848)

管风琴教程 (École d'Orgue, basée sur le plain-chant romain, 1862), 其中包括: 5 首前奏曲 (Grave, $\flat E$ 大调); 小品 (Moderato cantabile, E 大调); 号角曲 (Allegro non troppo, D 大调); 如歌的小品 (Allegretto, b 小调); 终曲 (Allegro, D 大调) 等 29 首。

4 首自由风格的管风琴作品 (1866):

1. Allegretto ($\flat B$ 大调)
2. Christmas-Offertorium
3. Fantasia (a 小调)
4. Grand Fantasia (The Storm) (e 小调)

三重奏鸣曲 (1874):

第一奏鸣曲 “Pontificale” (d 小调):

I. Allegro moderato II. Adagio III. Marche Pontificale (Maestoso) IV. Fuga (Fanfare)

第二奏鸣曲 “O Filii” (e 小调):

I. Prelude (Allegro non troppo) II. Cantabile (Andante) III. Fuga (Allegro con fuoco)

第三奏鸣曲 “Pascale” (a 小调):

I. Allegro II. Adoration (Andante sostenuto) III. Finale “Alleluia” (Maestoso recitando-Allegro)

费利克斯·亚历山大·吉尔芒 (Felix Alexandre Guilmant, 1837 ~ 1911, 法国)

吉尔芒是 19 世纪下半叶公认的管风琴演奏大师和即兴大师。他的父亲 (Jean-Baptiste Guilmant, 1794 ~ 1890, 圣·尼古拉教堂管风琴师) 是吉尔芒的启蒙老师。吉尔芒十二三岁时娴熟的技术就已经超过了他的父亲, 20 岁取代了他父亲的职位, 并在当地的音乐学校任教。1860 年到布鲁塞尔跟随雷蒙学习。1862 年被选定在巴黎圣叙尔皮斯教堂 (Saint-Sulpice) 新管风琴落成仪式中演奏, 征服了所有观众。从此吉尔芒成为了职业演奏家, 他是第一位到世界各地巡回演出的法国管风琴家。他还定期在巴黎圣母院和圣叙尔皮斯教堂演奏管风琴。1871 ~ 1901 年任巴黎拉特里尼泰教堂 (la Trinité) 的管风琴师。1894 年和丹

费利克斯·亚历山大·吉尔芒

第等人一起创办圣乐学校，并担任管风琴教授。1896 年起在巴黎音乐学院继任维多尔的管风琴教授职位。

吉尔芒的演奏与创作地位与卡瓦耶-科尔管风琴密不可分，这些管风琴为吉尔芒和维多尔建立法国交响管风琴学派奠定了基础。吉尔芒是一个非常多产的作曲家，所有作品主要是为管风琴而作。他的音乐风格与弗朗克、维多尔有些接近，以气魄宏伟壮观而著称。他的全部作品包括 94 部编号作品以及很多没有出版的和未编号的作品。

作为一名作曲家、编辑、音乐理论家和出版商，吉尔芒为管风琴的曲目整理做出了重大贡献，出版了近 40 卷管风琴作品。他的管风琴音乐可分为两大类：音乐会作品和教堂音乐。其中音乐会作品包括：8 首《管风琴奏鸣》曲（1874 ~ 1907 年）；18 卷《不同风格的管风琴作品》（Pièces dans différents styles, 1860 ~ 1875）；12 卷《管风琴练习曲》（L'organiste pratique, 1874 ~ 1883 年）；《实用管风琴》（L'Organiste liturgist, 1884 ~ 1897）等等。吉尔芒还与安德烈·皮罗（André Pirro）一起，出版了 10 卷乐谱《管风琴作品全集》（Archives of the masters of the organ），整理了 16、17、18 世纪法国作曲家的作品，从 1898 年的第一册到 1914 年的最后一册（吉尔芒没能活着完成）。他还对外国作曲家的作品进行了研究，出版 25 卷《古典管风琴》（Ecole classique de L'orgue, 1893 ~ 1903），不仅介绍了吉尔芒同时代的音乐理论的发展，更是研究早期音乐文化的非常宝贵的资源。

吉尔芒管风琴作品：

作品号	作 品	年 份
Op. 15	Pièces dans différents styles 1	1865
Op. 16	Pièces dans différents styles 2	1865
Op. 17	Pièces dans différents styles 3	1865
Op. 18	Pièces dans différents styles 4	1866
Op. 19	Pièces dans différents styles 5	1866
Op. 20	Pièces dans différents styles 6	1866
Op. 24	Pièces dans différents styles 7	1869
Op. 25	Pièces dans différents styles 8	1870
Op. 27	Prière et berceuse pour harmonium	1870
Op. 28	Canzonetta pour harmonium, F major	1870
Op. 29	Fughetta de concert pour harmonium	1871
Op. 30	Aspiration religieuse pour harmonium, D major	1872
Op. 31	Scherzo pour harmonium, d minor	1871
Op. 32	Villageoise (bluette) pour harmonium, C major	1871
Op. 33	Pièces dans différents styles 9	1872
Op. 34	Marche Triomphale pour harmonium et piano, ^b E major	1872
Op. 35	Mazurka de salon pour harmonium	1874
Op. 36	Scherzo capriccioso pour harmonium et piano	1873
Op. 37	O Salutaris pour Basse ou Baryton et Orgue	1873
Op. 39	L'organiste pratique 1	1874
Op. 40	Pièces dans différents styles 10	1874
Op. 41	L'organiste pratique 2	1874

(续表1)

作品号	作 品	年 份
Op. 42	Sonate (Symphonie) No. 1, (d minor) Introduction et Allegro-Pastorale (Andante quasi allegretto)-Final (Allegro assai)	1874
Op. 43	Fantaisie sur deux Mélodies Anglaises, D major	1875
Op. 44	Pièces dans différents styles 11	1875
Op. 44	Marche-fantaisie pour orgue et orchestre, F major	1886
Op. 45	Pièces dans différents styles 12	1875
Op. 46	L'organiste pratique 3	1876
Op. 47	L'organiste pratique 4	1876
Op. 49	L'organiste pratique 5	1876
Op. 50	L'organiste pratique 6	1877
Op. 50	Sonate No. 2, (D major) Allegro moderato-Larghetto-Allegro vivace	1876/1883
Op. 52	L'organiste pratique 7	1878
Op. 55	L'organiste pratique 8	1881
Op. 56	L'organiste pratique 9	1882
Op. 56	Sonate No. 3, (c minor) Preludio (Allegro maestoso e con fuoco)-Adagio-Fuga (Allegro moderato)	1883
Op. 57	L'organiste pratique 10	1882
Op. 58	L'organiste pratique 11	1883
Op. 59	L'organiste pratique 12	1883
Op. 60	Noëls pour Harmonium ou Orgue (4 Livraisons)	1884 ~ 1886
Op. 61	Sonate No. 4, (d minor) Allegro assai-Andante-Menuetto (Allegretto)-Final	1884
Op. 63	Méditation sur le Stabat mater pour orgue et orchestre.	1886
Op. 65	L'Organiste liturgist (10 Livres)	1884 ~ 1897
Op. 68	60 Interludes dans les tonalités Grégoriennes pour orgue ou harmonium.	1884
Op. 69	Pièces dans différents styles 13	1888
Op. 70	Pièces dans différents styles 14	1888
Op. 71	Pièces dans différents styles 15	1888
Op. 72	Pièces dans différents styles 16	1889
Op. 74	Pièces dans différents styles 17	1891
Op. 75	Pièces dans différents styles 18	1892
Op. 77	7 morceaux pour orgue: 1. Offertoire; 2. Wedding March-Souvenir de la marche de procession; 3. Berceuse; 4. Minuetto-Sortie; 5. Marche Triomphale Op. 34; 6. Postlude (Grand Chœur); 7. Fantaisie sur deux mélodies anglaises Op. 43.	1899
Op. 80	Sonate No. 5, (c minor) Allegro appassionato-Adagio con molto espressione-Scherzo (allegro)-Recitativo-Choral et Fugue (allegro)	1894
Op. 81	Allegro pour orgue et orchestre, F major	1894
Op. 82.	Two pieces for organ : Communion/ Contemplation	1895
Op. 83	Final alla Schumann sur un Noël languedocien pour orgue et orchestre.	1897
Op. 84	Grand Chœur en forme de Marche, g minor	1893

作品号	作 品	年 份
Op. 86	Sonate No. 6, (b minor) Allegro con fuoco-Méditation (Andante quasi allegro)-Fugue et Adagio	1897
Op. 87	Offertoire pour le commun des confesseurs non pontifes	1898
Op. 89	Sonate No. 7, (F major) Entrée (Tempo di Marcia, maestoso)-Lento assai (Rêve)-Intermezzo (Allegretto)- Grand chœur (Allegro con brio)-Cantabile (Andante)-Final (Allegro)	1902
Op. 90	18 Pièces nouvelles pour orgue en 7 livraisons	1898 ~ 1902
Op. 91	Sonate No. 8, (A major) Introduction et Allegro risoluto-Adagio con affetto-Scherzo (Vivace)-Andante sostenuto- Intermède et Allegro con brio	1906
Op. 91a	Symphonie n°2 pour orgue et orchestre, A major	1906
Op. 92	Voluntary pour orgue	1908
Op. 93	Chorals et Noël pour orgue	1908
Op. 94	Trois oraisons pour orgue	1910

夏尔-玛丽·维多尔

夏尔-玛丽·维多尔 (Charles-Marie Widor, 1844 ~ 1937, 法国)

维多尔生于一个管风琴建造师家庭，其父弗朗索瓦-夏尔·维多尔（于1838至1889年担任圣弗朗索瓦教堂管风琴师）是他的启蒙老师。在卡瓦耶-科尔的推荐下，维多尔于1863年前往布鲁塞尔跟随雷蒙（Jacques-Nicolas Lemmens）学习管风琴演奏，后又跟随布鲁塞尔音乐学院院长约瑟夫·费蒂学习作曲。24岁成为圣玛德琳教堂管风琴师圣-桑的助手。1870年，在科尔、圣-桑、古诺的鼓励下，维多尔出任法国最负盛名的巴黎圣叙尔皮斯教堂（St-Sulpice）的“临时”管风琴师，这是法国管风琴家的最高职位。该教堂里的管风琴是卡瓦耶-科尔的杰作，乐器卓越的性能让维多尔获得了无穷的灵感，他也把管风琴的机能展现

得淋漓尽致。维多尔担任该职位长达64年之久。1934年，他的学生及助手马塞尔·杜普雷继任。1890年，弗朗克去世后，维多尔接任了巴黎音乐学院管风琴教授一职。他要求学生学习艰难的演奏技巧和巴赫的管风琴音乐，认为这些是学习即兴演奏的基石。1896年他辞去管风琴教授职位转而担任作曲教授。维多尔的学生包括杜普雷、路易·维埃纳、夏尔·图内米尔等等。阿尔伯特·史怀哲曾于1899年起师从维多尔，并在他的鼓励下对巴赫的音乐进行理论研究。1912~1914年，师徒二人合作注释出版了巴赫《管风琴作品集》。

维多尔的一生中有半个世纪的时间主宰着欧洲管风琴界，在管风琴界发挥了重大的影响力。他游历了俄罗斯、英格兰、德国、荷兰、葡萄牙、波兰、瑞士等国，还参加了许多著名的卡瓦耶-科尔管风琴的落成音乐会，如巴黎圣母院、圣日耳曼德普雷教堂、特罗卡德罗剧院和鲁昂的圣文教堂等，成为当时卡瓦耶-科尔管风琴的代言人。1892年他获得了荣誉军团骑士勋章，1910年入选法兰西学会，1914年出任法兰西艺术学院常任秘书长。1921年，维多尔和路易·卡萨德絮一起创办美国音乐学院，并担任院长直至1934年。

维多尔曾为多种乐器和乐团写过作品，特别是声乐和钢琴，还有4部歌剧和一部芭蕾舞剧，但如今只有管风琴作品最为著名。

维多尔管风琴作品：

分 类	作 品	作品号	年 份
10 部管风琴交响曲	第一交响曲（c 小调） I . Prelude（Moderato） II . Allegretto III . Adagio IV . Intermezzo（Allegro） V . Marche Pontificale VI . Meditation（Lento） VII . Finale（Allegro）	Op. 13/1	1876
	第二交响曲（D 大调） I . Prelude Circulare（Andantino） II . Pastorale（Moderato） III . Andante IV . Salve Regina（Allegro） V . Adagio（Andante） VI . Finale（Allegro） VII . Scherzo（Allegro）（Version 1872/87）	Op. 13/2	1876
	第三交响曲（e 小调） I . Prelude（moderato） II . Minuetto III . Marcia IV . Adagio V . Final（Allegro molto） VI . Fugue（Moderato assai）（version 1887）	Op. 13/3	1876
	第四交响曲（f 小调） I . Toccata II . Fugue（Moderato assai） III . Andante cantabile（Dolce） IV . Scherzo（Allegro vivace） V . Adagio VI . Finale（Moderato）	Op. 13/4	1876
	第五交响曲（f 小调） I . Allegro Vivace II . Allegro Cantabile III . Andantino Quasi IV . Allegretto V . Adagio VI . Toccata（Allegro）	Op. 42/1	1880
	第六交响曲（g 小调） I . Allegro II . Allegro III . Intermezzo（Allegro） IV . Cantibile V . Finale（Vivace）	Op. 42/2	1880
	第七交响曲（a 小调） I . Moderato II . Choral III . Andante IV . Andante - Allegretto V . Allegro Non Troppo VI . Lento VII . Finale - Allegro Vivace	Op. 42/3	1880
	第八交响曲（B 大调） I . Allegro Risoluto II . Moderato Cantabile III . Allegro; Prelude（Adagio）（Version 1887） IV . Variations（Andante） V . Adagio VI . Finale（Tempo Giusto）	Op. 42/4	1880
	第九交响曲（c 小调，“哥特”） I . Moderato II . Andante Sostenuto III . Allegro IV . Moderato-Allegro-Moderato-Andante-Allegro	Op. 70	1895
	第十交响曲（D 大调，“罗曼”） I . Moderato II . Choral（Adagio） III . Cantilene（Lento） IV . Final（Allegro）	Op. 73	1900
《管风琴与乐队交响曲》	Symphony for Orchestra and Organ solo	Op. 42	1882
	Symphony for Organ and Orchestra	Op. 69	1894
	Symphony for Organ and Orchestra	Op. 81	1908
《拉丁组曲》 （Suite Latine）	I . Praeludium（Moderato） II . Beatus Vir（Andante） III . Lamento（Allegro Moderato） IV . Ave Maris Stella（Andante Moderato Molto） V . Adagio（Adagio Quasi Andante） VI . Lauda Sion（Tempo Di Marcia）	Op. 86	1927
3 首《新乐曲》	I . Classique D'hier（Moderato） II . Mystique（Andante） III . Classique D'aujourd'hui（Moderato）	Op. 87	1934
《巴赫的备忘录》 （Bach's Memento）	I . Pastorale（Allegretto） II . Miserere Mei Domine（Lento） III . Aria（Adagio） IV . Marche Du Veilleur De Nuit（Moderato） V . Sicilienne（Andantino） VI . Mattheus-Final（Andante）		1925
《婚礼进行曲》	Marche Nuptiale（transc. , from Conte d'Avril, Schott）	Op. 64	1892

莱昂·伯尔曼

伯尔曼管风琴作品：

12 首管风琴曲 (12 pieces) Op. 16 (1890)

哥特组曲 (Suite gothique) Op. 25 (1895)

第二组曲 (Deuxième suite) Op. 27 (1896)

神秘小时 (Les heures mystiques) Op. 29/30 (1896)

法国回旋曲 (Ronde française) Op. 37 (arr. Choïsnel)

幻想曲 (Fantaisie, 1906)

路易·维埃纳

莱昂·伯尔曼 (Léon Boëllmann, 1862 ~ 1897, 法国)

伯尔曼不仅是一个天才的作曲家和成功的演奏家，更是一位优秀的老师和资深的音乐评论家。1871 年，进入巴黎尼德迈尔音乐学校 (L'École Niedermeyer) 学习。成为欧仁·吉古 (Gigout, Eugene) 的学生，获得过钢琴、管风琴、对位、赋格曲和作曲一等奖。1881 年毕业以后，成为巴黎圣文森特德保罗教堂 (Church of St. Vincent de Paul) 的替补管风琴师，6 年后成为合唱指挥和正式管风琴师，直至去世。

在他职业生涯的短短 16 年间，伯尔曼创作了各种体裁约 160 部作品。写过赞美诗、艺术歌曲、钢琴曲、交响乐、管风琴与乐队以及一些室内乐作品。他忠于弗朗克的创作风格，并受圣-桑的影响，作品呈现出世纪之交的后浪漫主义审美，特别是他的管风琴作品呈现出非凡的音响。

路易·维埃纳 (Louis Vierne, 1870 ~ 1937, 法国)

维埃纳由于先天性白内障近于双目失明。两岁时，当他第一次听到钢琴曲——舒伯特的《摇篮曲》时就能很快在钢琴上弹出，展现出惊人的音乐天赋。维埃纳早年跟随盲人乐手施佩希特 (Henri Specht) 学习键盘乐器，跟随叔父科林 (Charles Colin) 学习管风琴。1883 年进入巴黎音乐学院弗朗克的管风琴班。1892 年在巴黎圣叙尔皮斯教堂 (Church of St-Sulpice) 担任维多尔的助手。1894 年在巴黎音乐学院担任维多尔的教学助理。1900 年，获得巴黎圣母院管风琴师的席位，直至去世。1912 年起担任圣乐学校 (Schola Cantorum) 的教师。1920 年，曾到爱尔兰、苏格兰、美国、加拿大等地举办音乐会。

维埃纳受弗朗克和德彪西的影响，形成了自己的音乐语汇，即丰富的和声、复杂的对位发展以及超凡的技巧。他崇尚在管风琴上以交响乐为灵感和创作初衷来创作交响化的作品，他的 6 首交响曲成为了交响管风琴学派的经典巨作。维埃纳也被认为是那个时代最伟大的即兴演奏家之一，保存在早期留声机唱片上的几首即兴演奏录音就似精心谱写的完整作品。

维埃纳的一生充满坎坷，视力问题导致生活艰辛，他的兄弟和儿子都在一战中阵亡，妻子弃他而去，他又遭遇车祸导致一条腿骨折，使他耗费一年时间进行康复训练并且重新练习管风琴脚键盘演奏技术。精神上 and 身体上所遭受的一切经常会反映在他的富于悲怆气息的音乐中。

1937 年 6 月 2 日傍晚，维埃纳在巴黎圣母院举行他的第 1750 场音乐会，临近尾声是两首根据听众给定的主题进行即兴演奏。在阅读了用盲文写成的第一个主题并选好音栓后，因突发中风 (或是心脏病)，维埃纳突然向前倾倒并从琴凳上摔下来，一只脚碰到脚键盘的低音 E 键，再也没有醒来，只留下这个音符在教堂里回荡，实现了他生前的愿望——在巴黎圣母院管风琴的演奏台上离开人世。逝后葬于巴黎圣母院。

维埃纳管风琴作品：

作品号	作 品	年 份
Op. 14	第一交响曲（d 小调） I . Prelude II . Fugue III . Pastorale IV . Allegro Vivace V . Andante VI . Final	1898 ～ 1899
Op. 20	第二交响曲（e 小调） I . Allegro II . Choral III . Scherzo IV . Cantabile V . Final	1903
Op. 28	第三交响曲（ [#] f 小调） I . Allegro Maestoso II . Cantilene III . Intermezzo IV . Adagio V . Final	1912
Op. 32	第四交响曲（g 小调） I . Prelude II . Allegro III . Menuet IV . Romance V . Final	1914
Op. 47	第五交响曲（a 小调） I . Grave II . Allegro Molto Marcato III . Scherzo IV . Larghetto V . Final	1923 ～ 1924
Op. 59	第六交响曲（ ^b b 小调） I . Intro et Allegro II . Aria III . Scherzo IV . Adagio V . Final	1930
Op. 30	低音弥撒（Messe Basse） I . Entree II . Introit III . Offertoire IV . Elevation V . Communion VI . Sortie	1913
Op. 31	24 首自由风格曲 I（24 Pieces en style libre）Livre I： Preamble；Cortege；Complainte；Epitaphe；Prelude；Canon；Meditation；Idylle Mel- ancolique；Madrigal；Reverie；Divert；Canzona	1913
Op. 31	24 首自由风格曲 II（24 Pieces en style libre）Livre II： Legende；Scherzetto；Arabesque；Choral；Lied；Marche Funebre；Berceuse；Pasto- rale；Carillon；Elegie；Epithalame；Postlude	1913
Op. 51	24 首幻想曲 I（24 Pieces de Fantasia）Suite I： Prelude；Andantino；Caprice；Intermezzo；Requiem Aeternam；Marche Nuptiale	1926 ～ 1927
Op. 53	24 首幻想曲 II（24 Pieces de Fantasia）Suite II： Lamento；Sicilienne；Hymne Au Soleil；Feux Follets；Clair De Lune；Toccata	1926 ～ 1927
Op. 54	24 首幻想曲 III（24 Pieces de Fantasia）Suite III： Dedicace；Impromptu；Etoile Du Soir；Fantomes；Sur Le Rhin；Carillon De Westminster	1926 ～ 1927
Op. 55	24 首幻想曲 IV（24 Pieces de Fantasia）Suite IV： Aubade；Resignation；Cathedrales；Naiades；Gargouilles Et Chimeres；Les Cloches De Hinckey	1926 ～ 1927
Op. 62	低音弥撒（Messe Basse Pour Les Defunts）： I . Prelude II . Introit III . Offertoire IV . Elevation V . Communion VI . Defile	1936

马克斯·雷格

马克斯·雷格（Max Reger，1873～1916，德国）作曲家、指挥家、管风琴家、钢琴家、教育家。

雷格师从管风琴家 A. 林德纳和音乐理论家 H. 里曼。1886～1889 年于师范学校学习，同时在魏登大教堂兼任管风琴师。1891～1896 年在威斯巴登音乐学院任里曼的助教。1905 年在慕尼黑皇家音乐学院教授管风琴、对位法及作曲。1907 年担任莱比锡大学的音乐部主任和音乐学院教授。1910～1914 年，担任迈宁根乐团的指挥。

雷格的音乐作品能够将巴洛克和古典的作曲技术与新时代的和声语汇融合在一起。一方面受巴赫、勃拉姆斯的影响，在复调音乐方面作了开拓性的努力，取得很大的成就。1897 年在给林德纳的信中写到：“作为巴赫、贝多芬、勃拉姆斯的狂热的钦佩者，我将坚持发展他们的风格。”

另一方面雷格又受到李斯特与瓦格纳和声方面的影响，特别是李斯特的交响诗极大地丰富了雷格的管风琴创作风格，创作了大量的赞美诗幻想曲。雷格从传统中汲取了无穷的力量，但是他不断尝试创新，不墨守陈规地走在了时代的前面。