

古典之门音乐丛书

柏辽兹

赵小平 编著

HECTOR BERLIOZ

东方出版社

HECTOR BERLIOZ

J 605-51

1:2

古典之门音乐丛书

赵小平 编著

柏 辽 兹

Hector Berlioz

东方出版社

QJ53/02

责任编辑:戴联斌

版式设计:尹凤阁

监 制:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

柏辽兹/赵小平编著.

-北京:东方出版社,1998.8

ISBN 7-5060-1133-6

I. 柏…

II. 赵…

III. 柏辽兹 G. (1803~1869)-传记

IV. K835.6555.7

柏 辽 兹

BO LIAO ZI

赵小平 编著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 11 月第 1 版 1998 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1092 毫米 1/32 印张:4 插页:1

字数:56 千 印数:0,001—5,000 册

ISBN 7-5060-1133-6/K·216 定价:8.00 元

柏 辽 兹 像

《古典之门音乐丛书》

编辑旨趣

在各部门艺术中，没有什么比音乐更能直接地打动人的内在情感；在人类生活中，也没有什么比音乐更能生动地表达人的心声。在欢乐时，音乐以它优美的旋律、动听的音响把人们卷进如痴如醉、激荡亢奋的情绪之中；在忧伤时，音乐以它哀怨缠绵、如泣如诉的悦耳之声给人们以亲切的抚慰和自由的解脱；在孤独时，也唯有音乐最真诚地陪伴着人们跨越世俗的隔膜，度过悠长的黑夜……音乐是生活的美酒，是命运的花朵，失去了它，人生就丧失了其本有的诗意和浪漫。

然而，音乐的美只对于“有乐感的耳朵”才存在。但“有乐感的耳朵”并非天生的。对于民族而言，没有音乐文化的繁荣，“音乐之耳”不可能成长发达；对于个人而论，不以人类世代积累的音乐艺术宝库为养料，就不会形成较高修养的审美听觉。以欧洲文艺复兴为开端的欧洲古典音乐，以其独创而多样的音乐表现形式，谱写出人类历史上最光辉灿烂的艺术篇章，以其深厚而辉煌的文化底蕴养育了一批又一批万世景仰的乐坛大师，以其理性而浪漫的人文精神，典雅而脱俗的优美旋

律陶冶和丰富了各国人民的“音乐之耳”。古典音乐浓缩了几个世纪乐圣们对宇宙人生的感悟，它是永不枯竭的生命之流，以其磅礴的气势流向了文明社会的每个角落，滋润着现代人的心灵。

开放的中国正以其博大的胸怀吸收着世界文明的养料。随着人民物质生活水平和文化素质的普遍提高，欧洲古典音乐正陶醉着越来越多的乐迷。为了满足广大的欧洲古典音乐爱好者的需要，我们编辑了这套《古典之门音乐丛书》。丛书选取西方音乐史上部分著名音乐家为撰写对象，每人一册，分别记述他们的生平趣事、成才经历，赏析他们有代表性的音乐作品，并介绍部分 CD 珍版，供音乐爱好者收藏时参考。我们力求为读者提供既高雅又实用的精品读物，衷心希望这套丛书能够真正帮助朋友们叩开古典音乐的大门，步入五彩缤纷的音乐殿堂。

让我们一起以生命的炽情点燃音乐的圣火吧！

编 者

1996 年 12 月

目 录

B

柏辽兹传略

I 音乐“怪才”	3
II 柏辽兹的故乡与初恋	9
III 爱的火焰与《幻想交响曲》	12
IV 柏辽兹与帕格尼尼	17
V 柏辽兹与标题音乐	26
VI 柏辽兹与法国革命	33
VII 晚年生活	37

柏辽兹音乐作品赏析

I	《幻想交响曲》	45
II	《哈罗尔德在意大利》(交响曲)	54
III	《李尔王》(交响序曲)	58
IV	《送葬与凯旋交响曲》(铜管乐与合唱)	62
V	《罗密欧与朱丽叶》(戏剧交响曲)	66
VI	《最威严的王》(选自《安魂弥撒》)	80
VII	《罗马狂欢节》(交响序曲)	84
VIII	《浮士德的沉沦》(戏剧康塔塔)	88
IX	《皇室狩猎与暴风雨》(根据歌剧《特洛伊人》改编的交响曲)	94
X	《本维努托·切里尼序曲》	100
	附:柏辽兹主要作品年表	103

柏辽兹部分作品 CD 唱盘简介

I	《幻想交响曲》	107
II	《哈罗尔德在意大利》	108
III	《浮士德的沉沦》	110
IV	《安魂曲》	111
V	《罗密欧与朱丽叶》	112
VI	《特洛伊人》	113
VII	《本维努托·切里尼》	114
VIII	《基督的童年》	115

柏辽兹传略

■ 音乐“怪才”

路易·埃克托尔·柏辽兹，1803年12月11日出生于法国圣·安德烈海滨。他不是音乐世家，甚至在他周围也极少音乐的环境，他的出生地连一架钢琴都没有。但少年时代他就创作过一些浪漫曲和五重奏；后来，他把其中的一些主题用到了序曲《秘密法庭的法官》和《幻想交响曲》中。他是一个荒村医生的儿子，幼年时代受过严格的天主教的教育。

自古以来伟大的音乐家，大都最初是受母亲的影响，学习音乐，而柏辽兹例外，最初教柏辽兹音乐的是他的父亲。据说柏辽兹的父亲为给儿子造成充分的音乐环境，劝说同村几家富裕的家庭，从里昂合聘音乐教师来村教授音乐，尽管这音乐教师的才能并不高明，但柏辽兹是具有音乐天赋的，那时候的确相当用功。他虽然没有像莫扎特那样，童年得志，具有神童的天才，然而在他的心灵中，却把作曲视为唯一的乐事。

少年不得志的原因之一，来源于家庭和环境。父亲只希望他懂点音乐，而并不想把儿子培养成音乐家。父亲是位博学的名医，望子承父业，因此在柏辽兹 18 岁那年，他的父亲把他送往巴黎学习医学，可天性浪漫的柏辽兹并没有听从父命。到巴黎后，他大开眼界。其丰富多采的优秀文化深深地吸引着。在巴黎的大歌剧院，他观看了大量的歌剧演出，其中格鲁克的歌剧给他留下了难忘的印象。他开始到巴黎音乐学院的图书馆里研究格鲁克的歌剧总谱，甚至把总谱熟背下来，一时间他兴奋不已，深深地迷上了音乐。可他父亲得知他改学音乐，坚决反对，并断绝了他的学费供给。可是喷火般狂热的柏辽兹全然不顾父亲的旨意，全身心地研

究音乐。在音乐学院学习期间，他一方面要对付父亲，另一方面又受音乐学院的教师、同学的排斥，精神压力很大，非常痛苦，因为当时巴黎音乐学院的乐风非常陈腐，自院长凯鲁比尼（Cherubini）以至各教师，对柏辽兹的音乐风格完全不能理解，他们还在做形式音乐（即贝多芬以前的古典派音乐）的旧梦，对柏辽兹的热情而浪漫的风格，认为是“出格”和异端，甚至是对音乐的背叛。有一位教授曾经对柏辽兹说：“我对贝多芬还不能理解，而你的乐派比贝多芬还新……”其实柏辽兹一生的抱负，正是要在贝多芬的成就上更跨出一步，创造一个全新的音乐世界。这一时间他创作了序曲《秘密法庭的法官》（1827年）、《浮士德风暴》（1828年），这些作品后来成为《沉沦》里最具特点的篇章。

柏辽兹酷爱音乐，对学医根本不感兴趣，于是在父子之间便埋下了隔阂的种子。他不顾父母的反对却依然选择音乐作为自己的终身职业，从而与父母脱离了一切关系。在学习音乐的道路上，艰苦地跋涉……

据说，有一次，柏辽兹想看歌剧演出，可自己却囊空如洗，只得央求歌剧院的管理人员，让他坐

在歌剧院的乐池里看戏、听音乐。这对柏辽兹是一个极好的学习机会，使他有幸坐在乐池里仔细观察各种乐器的奏法和配备，研究各种乐器的性能及音色。他好像生来对管弦乐音色就十分敏感，加之他早就熟读了很多管弦乐的总谱，这为他日后成为一个真正的管弦乐大师奠定了坚实的基础。

柏辽兹与其他作曲家不一样，他不太精通钢琴，故他所创作的作品基本是管弦乐，偶尔为自己的声乐作品配备一些钢琴伴奏，但显得很幼稚，钢琴作品几乎没有。尽管如此，并没有影响他在作曲事业上的成就。

个性化的性格是柏辽兹的特点。有一次，他对当时音乐学院的考试委员惯于在钢琴上检查管弦乐曲（一般都是在钢琴上检查作品）大为恼火，并对这种方法激烈地攻击。他曾在自传中这样写道：

“他们只晓得倾听钢琴，对于管弦乐作曲，如何可以用这样的方法来批评？对于陈腐的旧音乐，固不妨用这办法；但要晓得现代的新音乐，是单独一架钢琴所决不能演奏的。”

柏辽兹在艺术上、生活上均以浪漫为主调，他到处打破因袭，创造独自的全新的音乐世界，是近代音乐史上不可多得的天才。在音乐史上他是一个

“异端”，因为他所处的环境与他相去甚远，他的一生时刻在拼搏，在斗争。

柏辽兹具有“旋律”的天赋，无论什么时候，他都尽可能准确地使他的乐句服从于想象中的事物或需要表达的感情，他没有力图按照一种预先设计的结构的要求去创造乐句，他的主题是绝对新颖独特，别具一格的。他浪漫思想的特色，是崇尚自由——情感与冲动，打破因袭，喜欢忧郁。他的思想完全是自成主义的超人思想，他不像同时同派的浪漫音乐家李斯特那样含有抒情的分子，而纯粹是动力的、戏剧的生命，他的艺术全然是绘画的，所以他在当时法兰西乐坛上，几乎没有知音，完全是孤立的，但在文学界与美术界有知心的朋友，文学家雨果与画家德拉克鲁瓦便是他的理解者。

柏辽兹如此独特的个性使他在自己的国家和所处的时代，同时在整个艺术史上都显得孤立，但他创造出一系列完全新颖的音乐感情，它们似乎可以称得上始终是独一无二的。不管柏辽兹对后世的作曲家产生什么样的影响，不管他传给后世多少创造发明，有一点却是肯定无疑的，那就是无论在法国还是在其他国家，严格地说没有任何一个音乐家能模仿他，能像他或可与之相提并论。

在整个音乐史中，尤其是在法国音乐史中，柏辽兹好像是那样一种罕见的人，前无古人，后无来者，自撰于传统之外，乘戾奇特，时而平庸低下，时而出类拔萃，简直是一个“怪人”。难怪评论家们说他是“愤怒的天才”、“奇特的怪才”。