

素

质

教

育

读

物

20 世纪 20 名家丛书

20SHIJI20MINGJIA
CONGSHU

音乐家篇

百花文艺出版社

7
/1

音

乐

家

篇

20 世纪 20 名家丛书

音乐家篇

作者· 金 章 编

出版· 百花文艺出版社
地址:天津市张自忠路 189 号
邮编:300020

发行· 新华书店天津发行所

印刷· 山东滨州新华印刷厂印刷

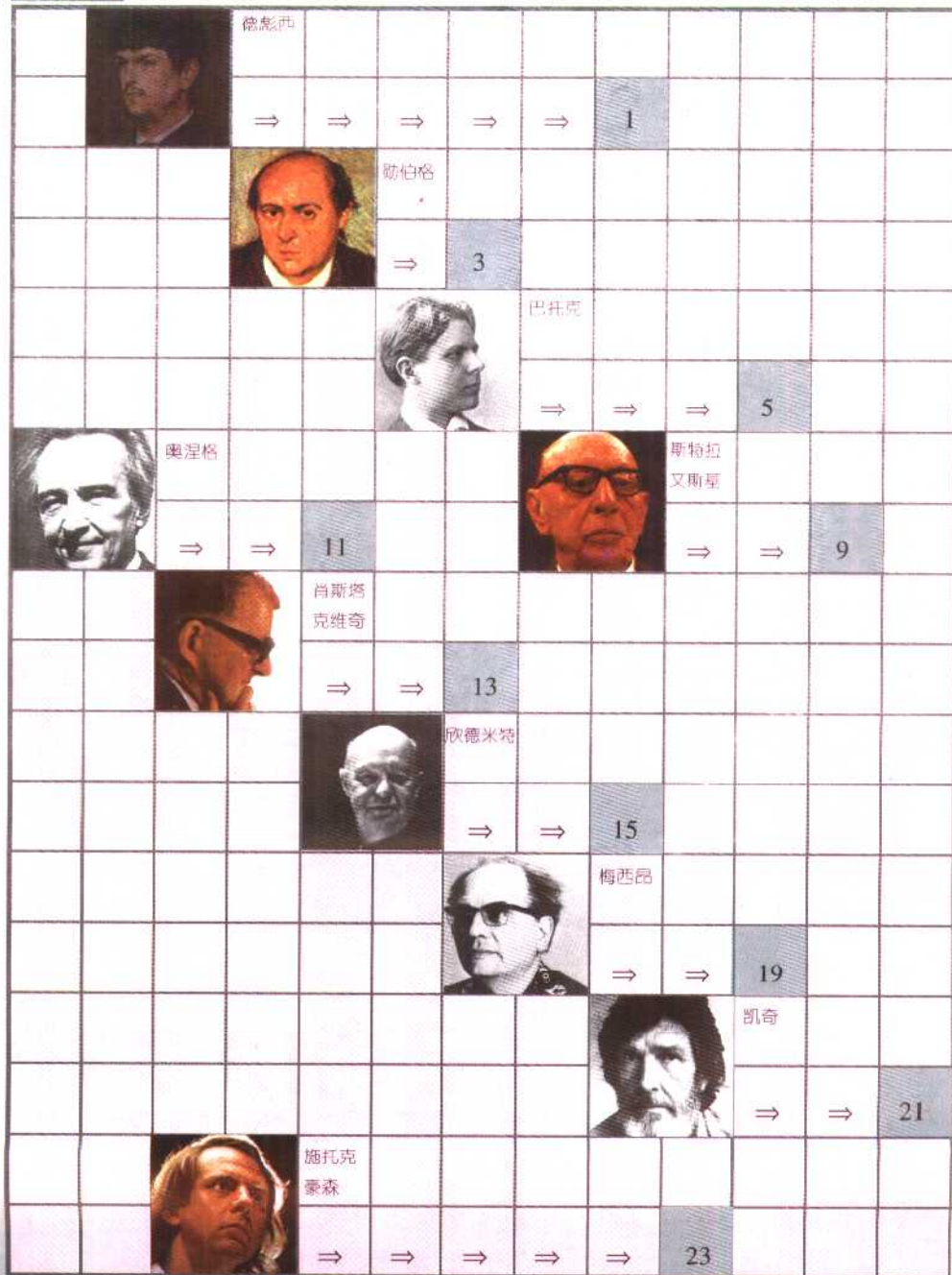

880×1230 毫米 1/32 开本 插页 4 印张 1.625
1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 1 次印刷
印数 1—5000

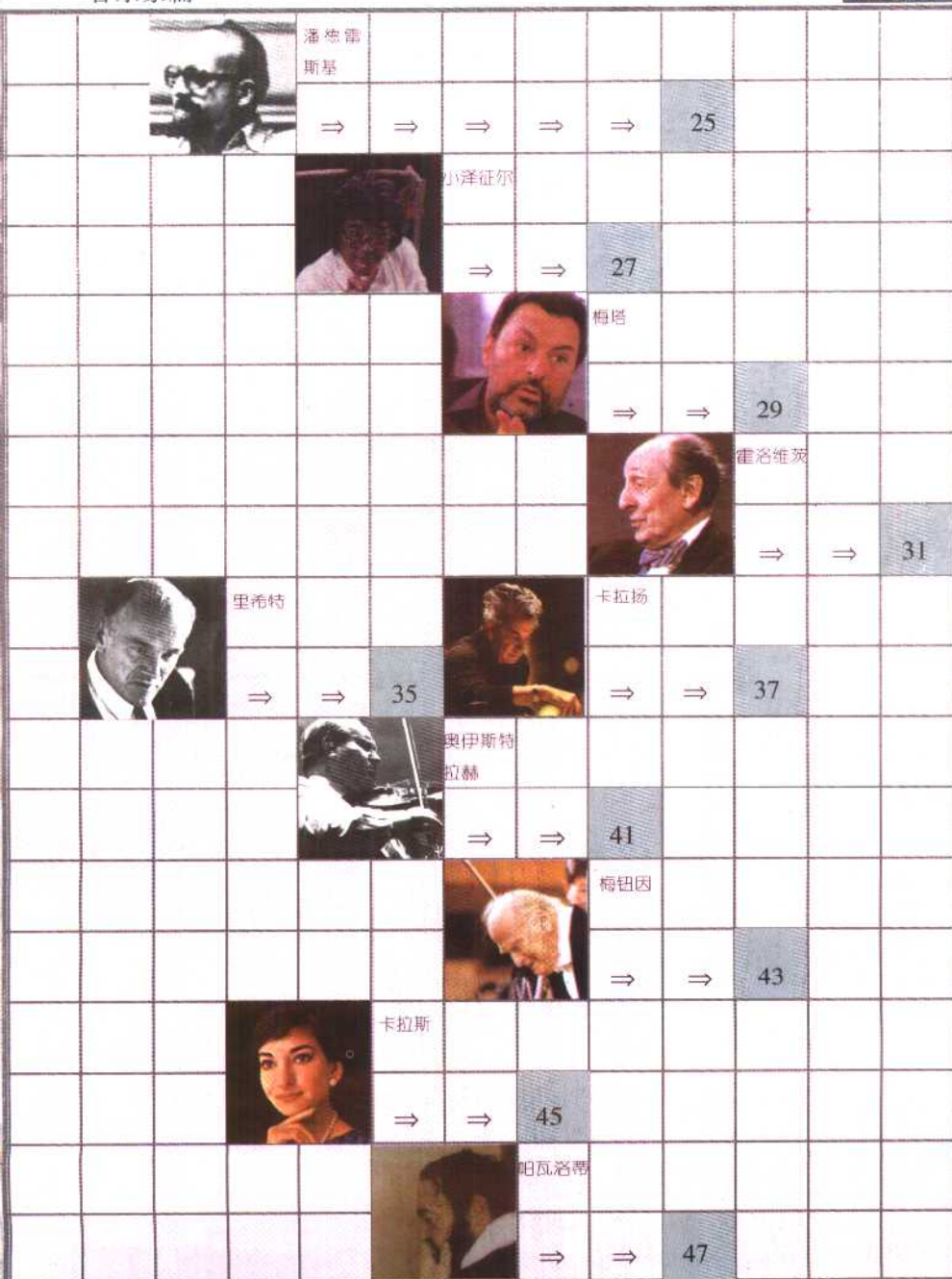

ISBN 7—5306—2658—2/I·2374 定价:12.00 元

2MB3/16

音乐家篇

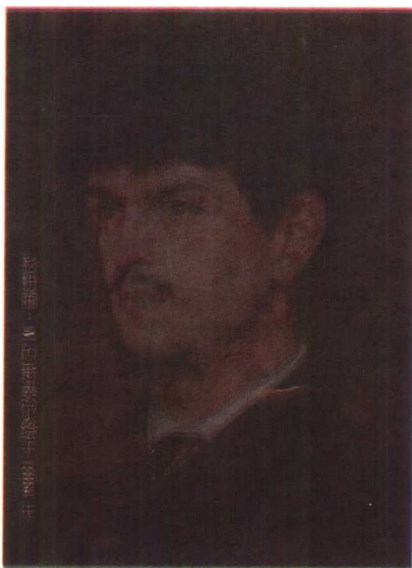

克劳德·

德彪西

德

彪西，法国伟大的作曲家，是音乐史上划时代的革新者之一。他开创了二十世纪音乐的一个重要流派——印象主义。他同代和后来的各个流派和著名作曲家无不受到他直接和间接的影响。

1862年8月22日，在巴

黎郊区的一个店主家庭中，这位作曲家诞生了。他幼年随一位住在邻近的钢琴教师学习钢琴。由于聪明和显著的音乐才能，十岁时进入巴黎音乐学院。在蒙泰尔和拉维尼克等人培养下，十二岁时成功地演奏了萧邦的f小调钢琴协奏曲。1879年转入作曲班随迪朗学习作曲。1880年应俄罗斯富孀、柴可夫斯基的资助者冯·梅克夫人的邀请担任她孩子的音乐教师和家庭首席乐师。随同这个家庭在意大利居住了一个短时期之后，又一同去俄国和奥地利旅

行。1884年他的大合唱作品《浪子》获罗马大奖，并在罗马旅居近两年，这期间，结识了李斯特、威尔第、博伊特等音乐界的杰出人士。同时，有机会聆听了瓦格纳的歌剧《罗恩格林》。

1887年，德彪西回到法国，除了去国外作短期旅行外，一直生活在巴黎从事作曲、写音乐批评和编辑钢琴曲集。1892年以前的几年是他创作个性形成的阶段，这期间从瓦格纳和穆索尔斯基的音乐中受到启发，又在巴黎世界博览会上听到印尼爪哇的“佳美兰”音乐，那复杂

与第二位妻子合影

与友人摄于1888年

的节奏、丰富的音响层次和东方色彩的五声音阶都在他面前展开了一个崭新的音响世界。这时期的作品,多表现为纤巧、妩媚,有时略带伤感。最主要的作品有管弦乐曲《牧神午后序曲》、《夜曲》,钢琴曲《两首阿拉伯风格曲》、《钢琴组曲》,歌曲《波德美尔的五首诗》、《比利蒂斯之歌》,室内乐《弦乐四重奏》等。另外,除获罗马大奖的《浪子》外,还有大合唱《当选的少女》。

1892年至1910年,这期间,由于与一些著名的象征派诗人和印象派画家的亲密往来,受他们的影响,把他们的美学思想和手法移植到音乐上来,形成了他作品中的朦胧空渺的意境,并着重主观印象的表现,从而独树一帜,开创了音乐上的印象派。风格的改变使他进入了创作上最丰收的时期。这一阶段,他写了大量的音乐,最知名的作品有歌剧《佩里阿斯与梅丽桑德》、钢琴作品《意象集》、《版画》,管弦乐曲《大海》、《意象三首》等。

1911年至1917年,德彪西由于身患重病,创作力减退了。音乐风格上也有了新的变化。作品多为室内乐和钢琴作品,宁静纯朴为其特点,形式上也回归到传统的一些曲式,那种印象派“晕轮”的音响色彩不见了。

但其中为贾吉列夫写的芭蕾舞音乐《游戏》却是非常

耐人寻味的作品,全曲舍去那些复杂的伴奏音型,代之而占主导地位的是清晰透明的织体。丰富多彩的音响结合已让位于一件独奏乐器接入另一独奏乐器的旋律。不再采用交响曲中发展和再现的手法,而是自由地把乐句联结起来。这些也为后世的作曲家提供了一些启迪。1914年第一次世界大战爆发,这时德彪西已经病情严重,爱国主义的热情仍然激励着他完成了几部作品,其中为两架钢琴所写的《白键与黑键》的第二乐章,曾题献给他的一位阵亡的朋友。1918年,经过两次手术后,56岁的德彪西终于在德国炮口下的巴黎逝世。

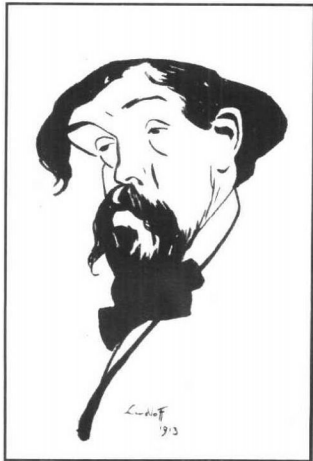
德彪西一生结过两次婚。第一位妻子是巴黎时装名模罗莎莉·泰克西埃,于1899年与其结为夫妇。第二位妻子是埃玛·巴尔达克,于1908年结婚。

德彪西在二十世纪音乐发展史上的先驱地位是无可置疑的。他承前起后,跨越了两个时代,成为十九世纪和二十世纪的重要桥梁之一。他的最大贡献是冲击了调性基础,革新了和声语言,为二十世纪音乐的发展开拓了新路。

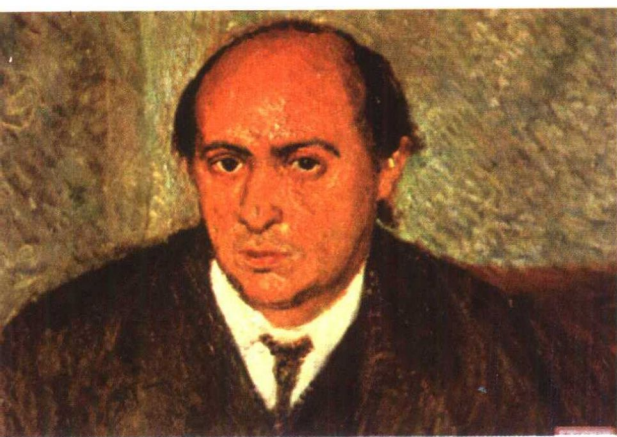
作为音乐评论家,他从1901年起撰写了许多犀利而富有幽默感的评论文章。后集

结成书,题名为《克罗斯先生》。

漫画像,林特洛夫绘于1913年

人称“现代音乐之父”的伟大作曲家

生活照

阿
诺
尔
德
·
勋
伯
格

勋
伯
格

勋伯格是著名美籍奥地利作曲家、音乐教育家和音乐理论家，新维也纳学派的领袖，序列主义音乐理论的创立者，二十世纪的音乐巨人之一。

1874年，勋伯格出生在维也纳一个商人家庭，但家道中落，当时已经十分贫寒。八岁时开始学小提琴，自学大提琴和理论知识，还参加业余室内乐队。十六岁时，父亲去世，只得辍学到银行当小职员，以维持生计，但仍然坚持自学音乐、文学和哲学，并进行音

乐创作。在结识了作曲家策姆林斯基后，随他学习了几个月的对位法，这是勋伯格受到的唯一正规的音乐教育。

1898年，勋伯格的《D大调弦乐四重奏》在音乐会上公演，引起乐坛注意。1901年赴柏林，以写通俗乐曲和为轻歌剧配曲谋生。R. 施特劳斯十分赏识他的音诗《佩里亚斯与梅丽桑德》等作品，遂推荐他在施特恩音乐学院任教。1903年勋伯格回到维也纳，私人教授作曲与理论，学生不少，其中有韦伯恩和贝尔格等人，这两人后来成了他的终生支持者和忠实信徒，师生三人以创作序列主义音乐闻名于世，被学术界称为新维也纳学派的代表人物。1911年，勋伯格迁居柏林，他的作品在伦敦和维也纳等地上演，受到好评，逐渐成为知名作曲家。第一次世界大战期间，他两次短期应征入伍，一度中断了创作和教学活动，家庭经济也陷入困境。战后，在维也纳创办“同人作品演奏会”，并举办一系列音乐理论讲座，作品得到国际音乐界注重，影响不断扩大。这时，他的序列主义理论也逐渐形成。1925年，受柏林艺术研究院之聘举办作曲专家班，有了安定的生活，相继完成了一系列作品。1933年，纳粹上台后移居美国，先后

在多所院校任教。1941年

加入美国籍。1951年在洛杉矶逝世。

一般认为，勋伯格的创作大致可分为三个时期：1908年以前为调性时期，主要受布拉姆斯和瓦格纳的影响，作品充满德国晚期浪漫主义音乐的气息，并把以瓦格纳为代表的半音化创作技法发展到了极限，主要作品有《D大调弦乐四重奏》(1897)、弦乐六重奏《升华之夜》

1895年，勋伯格(中间拉大提琴者)与其五重奏小组

(1899)、《第一弦乐四重奏》(1905)和《第一室内交响乐》(1906)等。1908-1920年前后为无调性时期,在此期间,他与表现主义画家科科什卡和康津斯基等人过往甚多,并从表现主义美学思想中汲取灵感,先后创作了一批无调性作品,成为第一位放弃调性的作曲家,主要作品有声乐曲《空中花园》(1908)、《五首管弦乐曲》(1909)、独脚剧《期望》(1909)、

生活照

配乐戏剧《幸运之手》(1910-1913)和人声和器乐作品《月迷皮埃罗》(1912)。1920年以后为十二音技法时期,经过长期的探索,勋伯格终于建立了一种抛弃调性、利用所谓“十二音体系”进行创作的方法。该手法最早出现在创作于1920-1923年的《五首钢琴小曲》(op. 23)和《小夜曲》(op. 24)中,此期的代表作品是《乐队变奏曲》(1927-1928)、歌剧《摩西和阿伦》(未完成,1930-1932)、《钢琴协奏曲》(1942)、《拿破仑颂》(1942)和《一个华沙的幸存者》(1947)等。其中晚年的作品偶尔又采用调性手法写成,有时还把调性和无调性手法结合在一起。

勋伯格的最大贡献在于继承、发展并最终打破了十九世纪德国浪漫主义的音乐传统,系统地创建了序列主义的音乐理论和方法,从而完成了从浪漫主义音乐向现代音乐过渡的历史性任务。除了作曲,勋伯格毕生还以极大的热情和精力从事教学工作,培养了多位世界著名的作曲大师,是一位名副其实的音乐教育家。他的学生韦伯恩和贝尔格等人进一步发展了他的序列音乐理论,从而对现代音乐的发展产生有重大影响。此外,他的理论著作《和声学》(1911)、《音乐的思想与逻辑》(1934-1936,未完成)、《音乐创作基础》(1948)、《配器学》(1949)和《和声的结构功能》(1954)以及论文集《风格与思想》(1950)等也都具有很高的学术价值。

与家人摄于洛杉矶

勋伯格是表现主义音乐的代表人物，他的无调性音乐和十二音技法对现代音乐产生了深远影响。

毕生为民族利益和祖国利益
服务的匈牙利作曲家

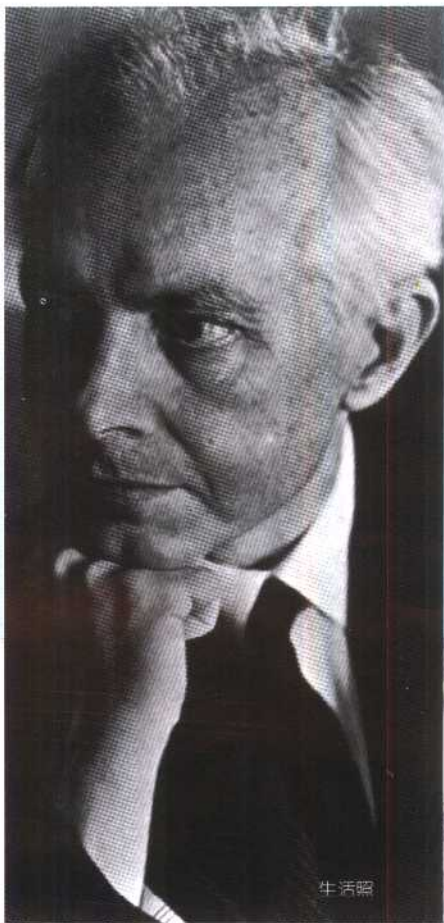

23 岁时的巴托克

贝拉 · 巴托克

巴托克是二十世纪上半叶西方最杰出的作曲家之一，他既继承了民族乐派的传统又是站在现代音乐前沿的革新作曲家。他的光辉成就在二十世纪音乐史上占有独特的地位。

1881年3月25日，巴托克生于匈牙利的瑙吉申特米克洛什。父亲是一所林业学校的校长，酷爱音乐，经常参加当地乐队的演出。母亲也是音乐爱好者。巴托克5岁起随母亲学习钢琴，9岁起尝试作曲。11岁时举行了他首次钢琴演奏会，会上还演奏了他自己的作品《多瑙河》，从此获得公众的注意。1899年以优异成绩考入匈牙利皇家音乐学院，在校期间师从李斯特的学生伊斯万学习钢琴，并师从K·雅诺斯学作曲。不久，便以一位卓越的钢琴演奏家知名于世，并于1907年开始担任匈牙利皇家音乐学院钢琴教授，直到离开祖国到美国。早在1905年他结识了匈牙利另一位著名作曲家科达伊，两人志同道合，都对匈牙利民间音乐怀着深厚的感情，携手探索和发掘匈牙利农民歌曲，并以此作为自己的创作素材。巴托克不仅系统地收集和研究匈牙利民间音乐，而且扩及到罗马尼亚、南斯拉夫、保加利亚、土耳其和阿尔及利亚等国家的民间音乐。同时，巴托克的

生活照

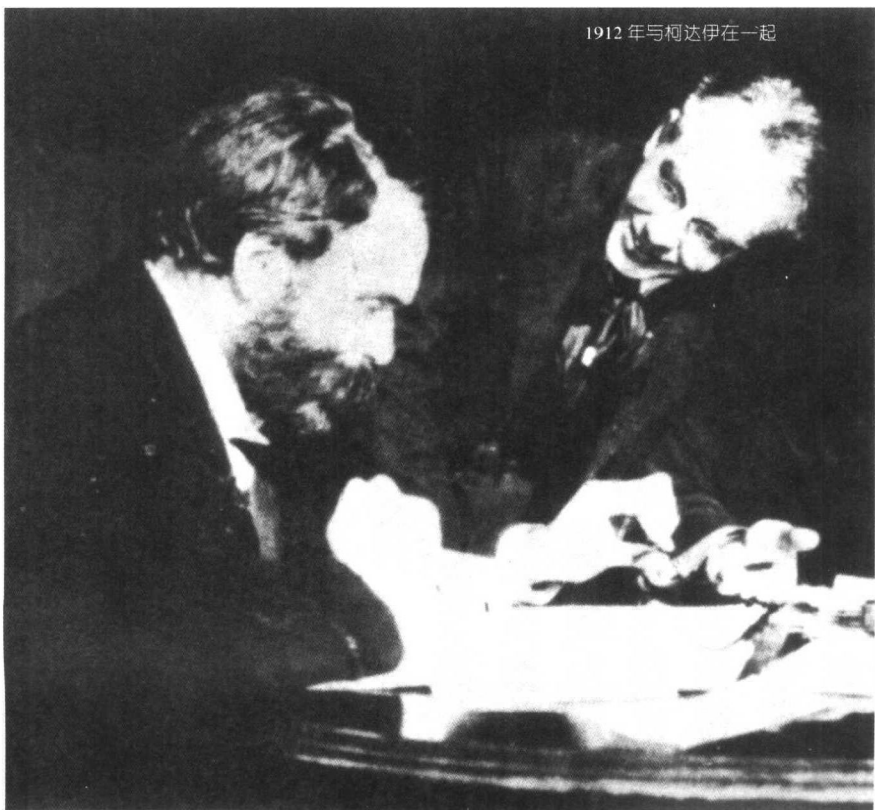
1907年在斯洛伐克采集民歌

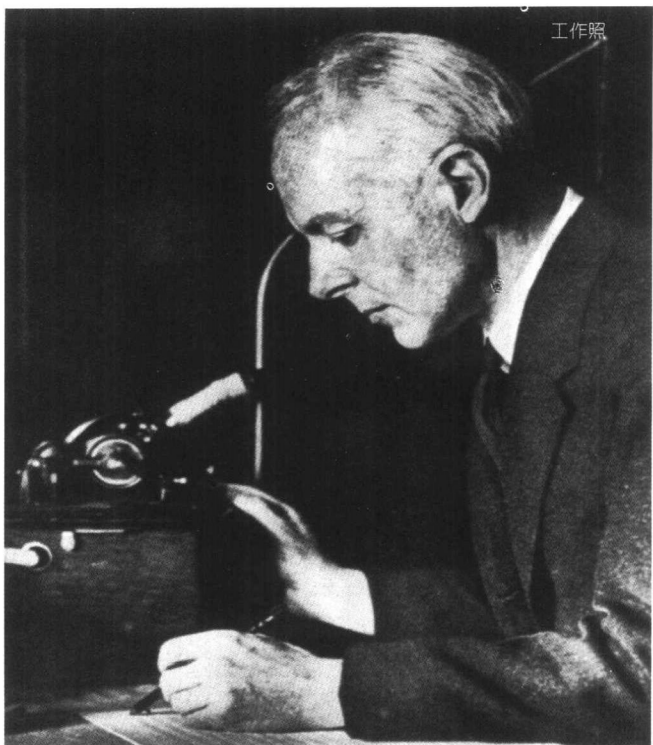
演出活动也非常活跃,屡屡出国访问演出,遍及欧洲各国和美国,他的高超演奏技巧,深受各国听众的喜爱。

巴托克继承了匈牙利知识分子的爱国主义传统,这不仅表现在对祖国民间文化的热爱,而且在匈牙利受到法西斯威胁时,他拒绝在法西斯德国演出,不允许在德国和意大利广播他的作品。1940年10月8日在布达佩斯举行告别音乐会后,巴托克怀着沉痛的心情离开祖国去美国。在美国,继续进行他的民间音乐整理研究工作,并接受委托完成了他生命晚期中最后几部作品。二战期间,他与祖国失去了联系,但他怀恋故土之情一日未减。二战后,由于交通和政治原因,他无法回到匈牙利。回归祖国是他的最大心愿,在1945年6月他说,“我想回我的国家,并永远留在那里。”然而就

在那一年的9月初,巴托克的健康状况突然恶化,被送往医院后,不久便与世长辞。

巴托克的一生在三个领域里对二十世纪音乐作出了巨大贡献:在创作领域,他把西方作曲技术新成就与民间音乐语言巧妙地结合成一体,构成了他内容深刻、风格独特的音乐。巴托克采用民间音乐素材不同于他的前辈作曲家,如李斯特的《匈牙利狂想曲》主要是从城市吉普赛人的演奏中吸取民间风格因素,而巴托克则是通过收集研究大量的民间音乐,把民间音乐的调式、节奏等的特征加以规律化而融入他的音乐中,从而体现出匈牙利民间音乐的精神气质。在发展民族乐派的传统上,可以说,他超越了前人并对后世产生了影响。在作曲技术上,他早年深受李斯特、布拉姆斯和施特劳斯的影响。交响诗《科苏特》是他最初作品

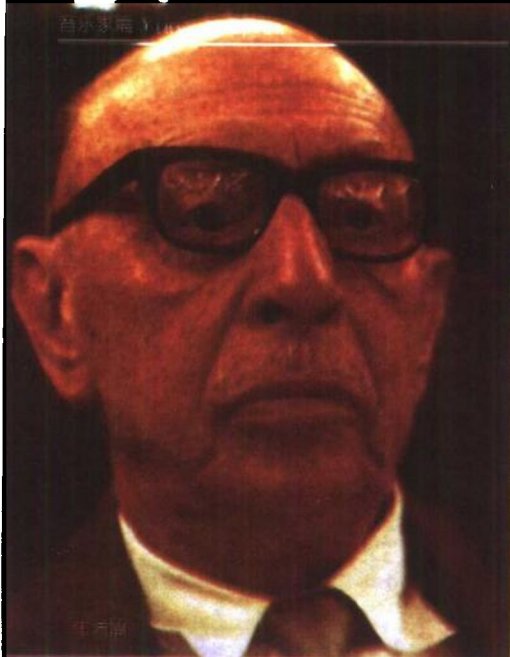

的代表作。在深入发掘匈牙利民间音乐宝库之后，他的音乐风格发生了改变，并吸取了德彪西的技法，创作了大量以民间调式、旋律为基础的乐曲，打破了西方大小调传统体系。这时期的作品有钢琴曲《十五首匈牙利农民歌曲》、《献给孩子们》，管弦乐《两幅肖像画》、《四首管弦乐曲》等。另外，还创作了大型舞台作品，如歌剧《蓝胡子公爵的城堡》，舞剧《奇异的满大人》等。进入三十年代，他在创作上完全成熟，成果最为丰富。《八首即兴钢琴曲》、《小提琴与钢琴第二狂想曲》、《小宇宙》、《两架钢琴和打击乐的奏鸣曲》、《小提琴协奏曲》、《弦乐嬉游曲》及《弦乐四重奏》等堪称本世纪杰作的作品

相继问世。在这一时期的创作中，他在保持自己独特风格的同时，大胆借鉴和吸收了一些当代流派的技法。在美国期间，他完成的《乐队协奏曲》和《第三钢琴协奏曲》被誉为本世纪交响乐作品中的佼佼者。

在钢琴演奏领域中，他不仅是国际知名的演奏家，而且根据长期教学生涯所编写的钢琴教材《小宇宙》，具有很高的教学价值。

在民俗学、民族音乐学领域，巴托克的学术成就也是巨大的。他在匈牙利、罗马尼亚、中欧、土耳其等地收集了9000多首民歌。经过整理分类和比较研究，他发表了十多种专著与论文。这些已成为本门学科的重要文献。

伊戈尔·斯特拉文斯基

斯 特拉文斯基，开创二十世纪音乐新风的音乐巨人，他在一生中不断创新、不断改变着自己的创作手法和艺术风格。但他的作品始终保持着独特的个性。他与这一世纪的一些杰出艺术家共同创造了本世纪艺术发展的黄金时期，并给二十世纪留下了丰富而辉煌的音乐遗产。

斯特拉文斯基出生于俄罗斯的奥兰宁包姆，52岁时入法国籍，63岁入美国籍。父亲是彼得堡皇家歌剧院的歌剧演员。斯特拉文斯基9岁开始学钢琴，并学

习和声与对位。十几岁时，非常喜欢即兴演奏，同时，把兴趣转向了作曲。19岁时，斯特拉文斯基进入彼得堡大学学习法律，但他还是把大部分时间用在学习音乐上。这期间他认识了俄罗斯著名作曲家里姆斯基-科萨科夫。后者对年轻的斯特拉文斯基的才能十分赏识，不仅热心地指导他作曲，而且像父亲一样地照顾他。从此，斯特拉文斯基成为里姆斯基-科萨科夫家中音乐聚会的常客。他的朋友增多了，音乐上眼界更开阔了。

1905年，斯特拉文斯基结束了大学生涯，但他仍然经常去见里姆斯基-科萨科夫，把新的作品带去征求意见。他把他的降E大调交响曲献给里姆斯基-科萨科夫。1908年，里姆斯基-科萨科夫去世后，他为死去的老师写了《葬仪曲》。

俄罗斯文艺家、戏剧制作人谢尔盖·贾吉列夫委托斯特拉文斯基为他的以俄罗斯神话故事为基础的芭蕾舞剧《火鸟》写音乐。这部舞剧，1910年在巴黎歌剧院由俄罗斯芭蕾舞团首演，获得巨大成功，斯特拉文斯基的非常新颖的芭蕾舞音乐引起了轰动，一夜之间，他成为俄罗斯最有名的年轻作曲家。

接着，斯特拉文斯基连续写了《彼得鲁斯卡》和《春之祭》两部芭蕾舞剧的音乐。1911年，他寄居巴黎，同德彪西、拉威尔、福列等音乐大师结识，从此以巴黎为中心展开了他的艺术

生涯。1913年5月28日舞剧《春之祭》在巴黎首演时，由于音乐新奇大胆，听众震惊，会场，抛物顿足，闹得内

斯特拉文斯基夫妇(最左最右)在里姆斯基-科萨科夫(左二)家

发生了骚乱，斯特拉文斯基不得不越窗而走。但以后《春之祭》每次再上演时，却越来越受人们的喜爱。

第一次世界大战爆发后，斯特拉文斯基避居瑞士。在这期间，创作了舞剧《士兵的故事》、《普利奇涅拉》和《婚礼》。1920年回法国定居巴黎，继续从事创作及指挥工作。1934年入法国籍。这段时间内，除他的清唱剧《俄狄浦斯王》、舞剧《仙女之吻》问世外，还写了不少器乐曲，并作为钢琴家和指挥三次访问美国，在那里受到热烈欢迎，同时应邀也写了许多成功的作品。二战开始后，他移居纽约，并应聘为哈佛大学教授。1940年定居好莱坞。从此进入了更加旺盛的创作期，不断扩大题材与体裁范围。除歌剧、舞剧、交响乐、清唱剧、协奏曲和室内乐之外，还为电影、马戏写配乐，甚至写爵士乐。其中，歌剧《浪子历程》在威尼斯举行的第十四届国际现代音乐节上首演，获得普遍好评。舞剧《竞赛》也在庆祝作曲家75岁寿辰音乐会上演出。

斯特拉文斯基年届高龄，但精力充沛，不但创作不衰，而且著书立说出版了包括《对三十五个问题的回答》和《音乐诗学》等一系列论述创作经验和关于音乐美学的著作。

1962年作曲家85岁寿辰，美国国务院特颁奖章给他，肯尼迪总统特别设宴为他庆祝。他还应当时的苏联政府邀请回国参观，受到赫鲁晓夫的接见和热烈欢迎。

斯特拉文斯基的作品风格多变，大体上可分为三个时期：初期，一般称为“俄罗斯时期”，作品具有明显的印象派和俄罗斯民族乐派的印记。中期，约在1921—1951年，作品充满了理性，手法简洁，篇幅精练，被称为新古典主义时期。晚期，从1952年起，在创作手法上发生了突然转折，一向反对系列主义的他也采用起序列主义手法，而且特别对韦伯恩产生了兴趣。然而对这一手法的采用，绝非模仿，而是创造性地加以融汇，具有独特的个性。

这位二十世纪音乐巨匠的许多作品无疑将被列入一切时代的杰作之中。他的不懈探索和实验精神也将影响后世作曲家。

作曲界的毕加索

在书房

在汉堡排演

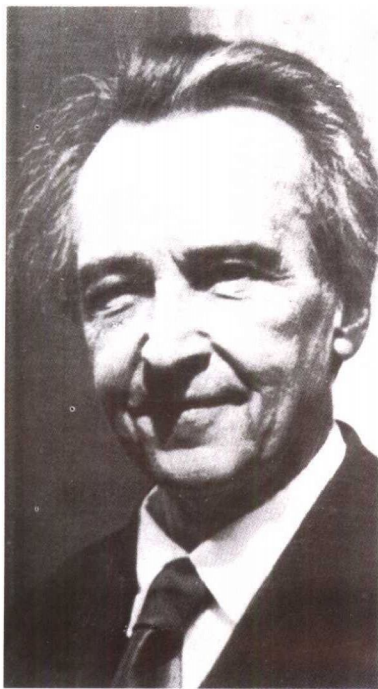

1911年，斯特拉文斯基（后排右起第三人）在特卡罗与俄罗斯芭蕾舞团演员合影

阿图尔·

奥涅格

生 活 照

奥

涅格是在二十世纪前半叶中，做出过重要贡献的作曲家，在创作上，风格变化多端，完成了约200首形式和手法多种多样的作品。他既不完全放弃十九世纪后期音乐的理想和语汇，也不单独采用某一新流派、新倾向的技法。

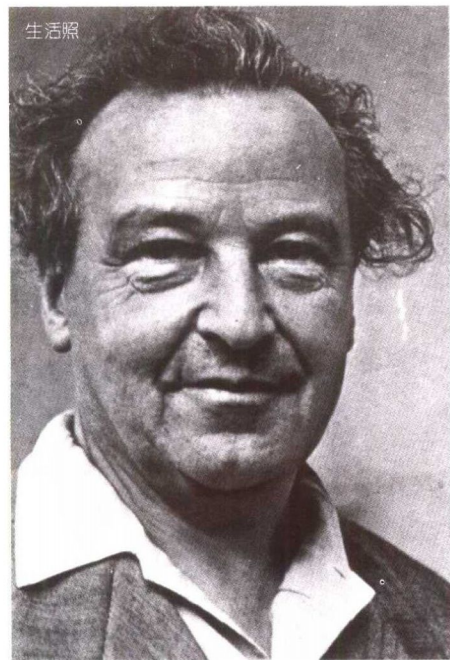
这位作曲家是出生在法国勒阿弗雷的瑞士人。自幼随其母亲学习钢琴。先在苏黎世音乐学院攻读，后经该院院长黑加

尔推荐进入巴黎音乐学院深造，曾师从著名作曲家维多尔学作曲，从丹第学配器。1914—1915年，回瑞士服役。此后，他的主要活动一直在巴黎，与萨蒂、德彪西、拉威尔、斯特拉文斯基结为好友。1920年与米约、普朗克、奥里克、杜列、泰费尔组成作曲小组，被人称为“六人团”。这是一个从音乐美学思想上结合的小团体，并非同一风格的作曲流派。奥涅格更是保持着自己的艺术特点。他更接近德国的传统，而不是法国传统。1921年他创作的清唱剧《大卫王》，为他赢得了很大声誉。1927年与沃拉伯格结婚，她后来成为第一流的钢琴演奏家。三十年代，奥涅格作为教师、指挥，在欧洲、美洲各地进行广泛的访问，其妻时常与他同行。1938年被选为法兰西学院院士，还担任了国际作曲家与音乐编辑联合会主席。二次世界大战期间，在巴黎高等音乐师范学校任教，同时为音乐刊物撰写音乐评论。出版了《守旧者的絮语》和《我是作曲家》两本著作。

在工作

生活照

奥涅格与瑞士一直保持着紧密的联系，常常在假期去瑞士访问，并为在瑞士的演出专门写了许多音乐。1948年，苏黎世大学授予他荣誉博士学位。1955年，因患血栓症去世。

奥涅格的作品体裁十分广泛，风格样式也非常多样。他写了大量的电影音乐与广播音乐，在这新的音乐媒体方面做出了巨大贡献。他不拘一格，探索任何可以使用的办法，采用一切有助于表现乐曲内容的素材。格里高利圣咏、基督赞美诗、爵士乐、十二音技法都运用于其作品中。不过在采用十二音技法时，仍保持了调性。他不追求风格上的纯粹。他创作的主要思想，正如他自己所说，是“做一个诚实的人，写出诚实的作品”，把自己真实的感受表达出来。

奥涅格是位多产的作曲家。他创作了包括各种体裁的作品近200首。重要的戏剧作品有《大卫王》、《安提戈尼》、《火刑堆上的贞德》和《犹滴》等。在这些作品中，他强调法语的音调，在旋律和节奏上精雕细琢。在人声处理上，还使用了说话声、尖叫声、低诉声和哼唱声。《大卫王》很受巴黎听众喜爱。《火刑堆上的贞德》是一部歌颂法国女民族英雄的清唱剧，被认为是作曲家最杰出的作品。管弦乐作品的代表作有《太平洋231号》、《橄榄球》、《第三交响曲》和《第五交响曲》等。《太平洋231号》描述了火车头的启动、奔驰和停下来的全过程，充满了运动感和速度感。这首乐曲充分体现了作曲家对当时崇尚速度与运动的赞美。在为电影所写的配乐中，有人们熟悉的电影《悲惨世界》一片。

既尊重传统 又不断创新