

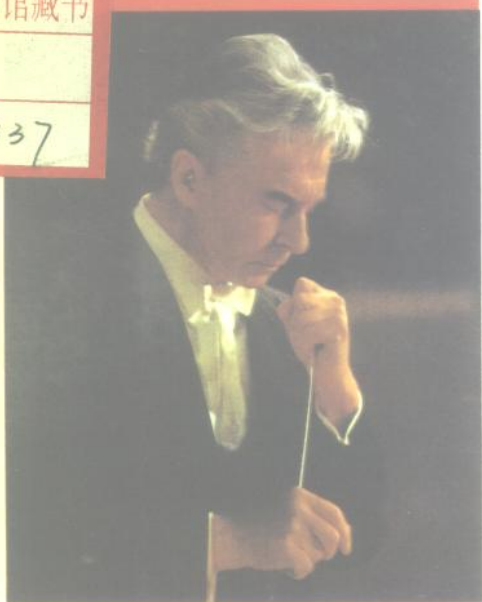
中央音乐学院图书馆藏书

书号

H1.5

总登
记号

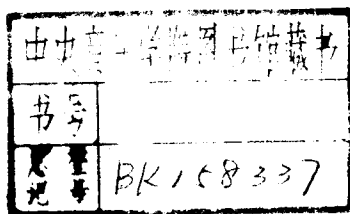
BK 158337

20 世纪 世界指挥大师的风采

景作人 著

世界图书出版公司

二十世纪世界指挥大师的风采

景作人 著

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

1996

图书在版编目(CIP)数据

二十世纪世界指挥大师的风采/景作人著. — 北京:世界图书出版公司北京公司, 1996.8

ISBN 7-5062-2590-5

I.二… II.景… III.音乐家, 指挥—生平事迹—世界
IV .K815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 09474 号

二十世纪世界指挥大师的风采

景作人 著

责任编辑 苏蕾

世界图书出版公司北京公司出版

北京朝阳门内大街 137 号

北京昌平百善印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1996 年 8 月第 1 版 开本: 850×1168 1/32

1997 年 5 月第 2 次印刷 印张: 10

印数: 3001—11000 字数: 25 万字

ISBN: 7-5062-2590-5/J·23

定价: 28.00 元

作 者 的 话

多年来,我一直想编写一本介绍世界指挥大师的书。1993年,我有幸在北京音乐台以“20世纪世界指挥大师的风采”专题音乐会的形式,系列地介绍了从托斯卡尼尼到拉托尔等60位世界著名的指挥大师。后来,音乐界的老前辈叶林先生遇到我,他问我是否能将广播稿改写成书稿出版,并极力地鼓励我去完成这项工作,在叶老的一再关心和帮助下,我投入到了这项工作中,并最终完成了这本20余万字的书稿。现在,拙著已经出版发行了,对此,我要向叶林先生表示由衷的感谢。

《20世纪世界指挥大师的风采》一书,是一本系统地介绍20世纪指挥大师的生平、经历、指挥风格和特点以及生活趣闻方面情况的书籍,力求达到专业性与通俗性的完美结合。全书按照出生年代的先后,向读者系统地介绍了60位著名的指挥大师。在介绍每一个指挥家时,都加了一个引导性的标题,目的是使读者能有一个一目了然的印象。本书力求成为一本以丰富的史料、生动的语言和评论性的文体相结合而写成的专著,使读者对这些伟大的指挥大师有一个更为深刻和全面的了解。鉴于资料的匮乏和作者水平的限制,书中肯定会有许多的疏漏和不妥之处,为此,还望广大的读者朋友给予批评和指正。

另外,在本书的编写过程中,我曾得到了北京交响乐团的费斌同志、北京音乐台的盛方同志以及许多其他朋友们的大力帮助,他们不但帮助我查寻了大量的资料,而且还对本书的写作提出了很多有价值的宝贵意见,在此,我向这些热心的朋友们表示衷心的感谢。本书中的照片由南艺展示制作部复制,特此表示感谢。

《20世纪世界指挥大师的风采》一书终于与读者见面了,作为

作者,我的心在忐忑之余也增添了一种异常的兴奋,我衷心地希望它能够受到读者的喜爱,同时,它也算是我献给广大的音乐爱好者的一份礼物吧。

景 作 人
一九九五年十一月

托斯卡尼尼

目录

现代指挥艺术的伟大开拓者——托斯卡尼尼 (Arturo Toscanini, 1867—1957)	1
新时代音乐的开路先锋——库谢维茨基 (Sergey Koussevitzky, 1874—1951)	7
深邃的魅力、热情的风格——蒙特 (Pierre Monteux, 1875—1964)	13
以献身音乐为最高目的的伟大的艺术家——瓦尔特 (Bruno Walter, 1875—1962)	17
意大利歌剧指挥艺术的正统继承者——赛拉芬 (Tullio Serafin, 1878—1968)	23
英国交响乐团之父——比彻姆 (Thomas Beecham, 1879—1961)	27
不拘一格、勇于开拓的艺术大师——斯托科夫斯基 (Leopold Stokowski, 1882—1977)	31
舞剧音乐之神——安赛尔梅 (Ernest Ansermet, 1883—1969)	37
德奥浪漫主义指挥艺术的杰出代表——克列姆佩勒 (Otto Klemperer, 1885—1973)	41
主观即兴风格的伟大体现者——富尔特文格勒 (Wilhelm Furtwangler, 1886—1954)	45
闻名于世的“严厉派”大师——赖纳 (Fritz Reiner, 1888—1963)	51
稳重深邃、端庄明快的多风格大师——布尔特 (Adrian Boult, 1889—1983)	55

精致、细腻、典雅融于一身的指挥家——埃·克莱伯	
(Erich Kleiber, 1890—1956)	61
无与伦比的管弦乐色彩大师——明希	
(Charles Munch, 1891—1968)	65
首屈一指的通俗管弦乐大师——菲德勒	
(Arthur Fiedler, 1894—1979)	71
质朴的风格、自然的意境——伯姆	
(Karl Bohm, 1894—1981)	77
站在指挥台上逝去的大师——米特罗普洛斯	
(Dimitri Mitropoulos, 1895—1960)	83
英国音乐大使——萨金特	
(Malcolm Sargent, 1895—1967)	87
力挽狂澜的“冷面”大师——赛尔	
(George Szell, 1897—1970)	91
大提琴家出身的指挥大师——巴比罗利	
(John Barbiroli, 1899—1970)	97
响彻世界的“奥曼迪之声”——奥曼迪	
(Eugene Ormandy, 1899—1985)	103
纯正的德奥风格、深邃的精神内涵——约胡姆	
(Eugen Jochum, 1902—)	109
前苏联指挥艺术的领袖人物——姆拉文斯基	
(Evgeny Mravinsky, 1903—1988)	113
统领法国乐坛的比利时大师——克路易坦	
(Andre Cluytens, 1905—1967)	119
鲜明的民族特色、突出的抒情风格——多拉蒂	
(Antal Dorati, 1906—)	123
当代指挥艺术中的“帝王”——卡拉扬	
(Herbert von Karajan, 1908—1989)	129
个性鲜明的法国指挥大师——马蒂农	

(Jean Martinon, 1910—1976)	137
为德奥风格注入浪漫主义气息的指挥家——肯普	
(Rudolf Kempe, 1910—1976)	141
不擅长录音的特级大师——切利比达凯	
(Sergiu Celibidache, 1912—1996)	145
稳健的特点、端庄的风格——莱因斯多夫	
(Erich Leinsdorf, 1912—)	149
融技艺、胆识为一身的天才指挥家——索尔蒂	
(Georg Solti, 1912—)	153
前苏联指挥界中的一颗国际巨星——康德拉申	
(Kiril Kondrashin, 1914—1981)	159
把理解和创造看得高于一切的指挥家——朱利尼	
(Carlo Maria Giulini, 1914—)	165
气宇非凡的浪漫主义指挥大师——库贝利克	
(Rafael Kubelik, 1914—1996)	171
稀有的天才、无穷的魅力——伯恩斯坦	
(Leonard Bernstein, 1918—1990)	175
表现斯拉夫精神与气质的卓越大师——纽曼	
(Vaclav Neumann, 1920—)	183
卡拉扬精神的后继者——萨瓦利什	
(Wolfgang Sawallisch, 1923—)	187
室内乐化风格的指挥大师——马里纳	
(Neville Marriner, 1924—)	191
最具影响力的现代派“双料”大师——布列兹	
(Pierre Boulez, 1925—)	195
新一代的“马勒权威”——腾斯泰特	
(Klaus Tenstedt, 1926—)	201
永远将艺术的准则放在首位的指挥大师——戴维斯	
(Colin Davis, 1927—)	205

祖宾·梅塔的接班人——马祖尔	
(Kurt Masur, 1927—)	211
鲜明的音响色彩、突出的民族风格——斯威特兰诺夫	
(Evgeny Svetlanov, 1928—)	215
匈牙利血统的德国指挥大师——多纳伊	
(Christoph von Dohnanyi, 1929—)	219
荷兰音乐界中的“桂冠”指挥家——海丁克	
(Bernard Heitink, 1929—)	223
不能容忍自己有一点空闲的指挥家——普列文	
(Andre Previn, 1929—)	229
追求尽善尽美主义的指挥大师——卡·克莱伯	
(Carlos Kleiber, 1930—)	235
昔日的“神童”、今日的大师——马泽尔	
(Lolita Maazel, 1930—)	241
前苏联指挥界中的一代英才——罗杰斯特文斯基	
(Gennady Rozhdestvensky, 1931—)	247
现代指挥艺术中的天之骄子——阿巴多	
(Claudio Abbado, 1933—)	251
浑身都是音乐的指挥家——小泽征尔	
(Ozawa Seizi, 1935—)	257
来自钟表王国的指挥大师——迪图瓦	
(Charles Dutoit, 1936—)	265
世界指挥舞台上的东方巨星——梅塔	
(Zubin Mehta, 1936—)	269
追寻托斯卡尼尼足迹的新一代大师——穆蒂	
(Riccardo Muti, 1941—)	277
钢琴家中的奇才、指挥家中的荣耀——巴伦鲍伊姆	
(Daniel Barenboim, 1942—)	283
统领大都会歌剧院的主帅——莱文	

(James Levine, 1943—)	289
美国指挥家中的“希望之星”——托马斯	
(Michael Tilson Thomas, 1944—)	293
“精密的外科手术刀”式的指挥家——西诺波利	
(Giuseppe Sinopoli, 1946—)	297
意大利指挥家精英中的小字辈——夏伊	
(Riccardo Chailly, 1953—)	301
奔向 21 世纪的未来巨星——拉托尔	
(Simon Rattle, 1955—)	307

现代指挥艺术的伟大开拓者—— 托斯卡尼尼(*Arturo Toscanini*, 1867—1957)

在 20 世纪现代指挥艺术当中,如果说一定要推举出一位首领式的人物的话,那么这位首领恐怕是非托斯卡尼尼而莫属了,当天我们站在 20 世纪的尾声时刻,有意识地回顾一下在这个复杂而多变的世纪中不断发展的现代指挥艺术时,阿尔图罗·托斯卡尼尼的名字就似乎显得更有意义了,在现代指挥艺术蓬勃发展的近一百多年里,这个非凡人物所具有的特殊意义,是任何其他人都取代不了的,有人曾经说过这样的话“托斯卡尼尼是我们这个时代中具有传奇色彩的伟大人物,他可以当之无愧的被誉为 20 世纪现代指挥艺术的鼻祖”。这样的评价在今天看来应该是毫不过分的了。

阿尔图罗·托斯卡尼尼于 1867 年出生在意大利的帕尔马市,他的父亲是一位剪裁缝,同时还是帕尔马皇家歌剧院中的合唱队员,这位父亲曾在年轻时加入过意大利解放运动领袖加里波第领导的千人义勇军,参加过反暴政和反压迫的斗争。托斯卡尼尼的母亲是一位善良的家庭主妇,她总是默默地操持着家务,抚养着孩子,并帮助丈夫做裁缝活。托斯卡尼尼小时是一个很有才能的孩子,他在音乐和文学方面的与众不同的天才能力,很早就显露了出来,他在幼时就熟读了《悲惨世界》和《基度山伯爵》等名著,并从他父亲及合唱队的同事们演唱的歌剧唱段中了解了大量优秀的歌剧咏叹调和选曲,他的音乐记忆力好得惊人,往往只听一遍便能记得丝毫不差,而且马上凭记忆将这些音乐在钢琴上演奏出来。1876 年,9 岁的托斯卡尼尼考入了著名的帕尔马音乐学院,开始了他正规学习音乐的里程。他在音乐学院中学习大提琴,但他却并不满足于作大提琴家的结局,于是他在音乐学院的九年学习中,像吸水的

海绵一样贪婪的吸收着各种音乐养分，他除大提琴外，还努力学习声乐和声学，作曲法及室内乐等理论与实践课程，而最使他着迷的还是学习钢琴，以至于在他九年后毕业时，取得了大提琴和钢琴两项成绩优异的毕业证书。

托斯卡尼尼涉猎指挥艺术是从一个偶然的事件开始的，1886年，十九岁的托斯卡尼尼和一个歌剧团一起赴南美洲去作巡回演出，他当时除了担任乐队中的大提琴手以外，还是这个歌剧团的合唱助理指导。当他们一行到达巴西的里约热内卢，参加在这里举行的歌剧节时，意外的事情发生了，由于指挥这次歌剧节的巴西指挥家列奥波德·米格斯与乐队和演员极为不和，导致了一系列不幸事件的发生，米格斯是一位平庸的指挥家，他在排练时就经常出错，大家发现他手势不清楚，节拍不准确，缺乏应有的驾驭能力，因此和他之间的矛盾也就愈加明显，当头一晚上演出了古诺的歌剧《浮士德》之后，舆论界对演出提出了许多批评，尤其对指挥表示出强烈的不满，这时盛怒的米格斯一气之下投书报刊，宣布辞去剧团指挥的职务，并把演出失败的原因统统归罪于乐队队员和演员们，第二天晚上，当剧团将要上演威尔弟歌剧《阿伊达》时，观众席上一片混乱，副指挥刚一走上指挥台便被观众哄了下去，整个演出无法开演，一部分观众纷纷吵闹着要退票，正当此进退两难的危机时刻，有人突然想起了托斯卡尼尼，于是便向剧院经理推荐，说这位年轻的大提琴手很精通歌剧音乐和指挥艺术，现在只有他能够救我们，于是剧院经理立刻找到了托斯卡尼尼，请他无论如何也要代替指挥这场演出，托斯卡尼尼起初不愿接受，但后来碍不过众人的一再请求和鼓励，终于接受了这一不可思议的任务，他沉着的走上指挥台，合上总谱，凭着自己超群的记忆力，顺利的指挥完了威尔弟的这部伟大的歌剧，当演出结束以后，震耳欲聋的掌声和欢呼声响彻在剧场里，人们对托斯卡尼尼的精湛艺术表示出了由衷的赞誉，这一晚，托斯卡尼尼一举成名，同时也标志着他的指挥生涯的开端。

托斯卡尼尼在经过这次富有戏剧性的成功以后,便开始成为指挥界中崭露头角的人物,在回到意大利以后,他几经周折,终于在都灵、罗马、米兰等地开始了他的初期指挥活动,到了1898年,31岁的托斯卡尼尼终于凭着自己超人的才华,担任了意大利最为著名的斯卡拉歌剧院的音乐指导与常任指挥。托斯卡尼尼在接手斯卡拉歌剧院时,这个历史悠久且闻名于世的剧院正因为管理不善而陷入困境之中,因此他一上任,便对剧院进行了一系列的大胆改革,他加强了纪律,丰富了演出剧目,并且始终依照自己尊重作曲家的主张,在演出中忠实于原作,从不任意删改作曲家的作品,他的这种全新的作法,自然地遭到了一些人的非议和反对,但托斯卡尼尼坚决的顶住了这一切,使斯卡拉歌剧院的演出质量得到了飞跃式的提高,他的“艺术高于一切”的主张也开始逐渐被人们所接受了,因此后来的评论家们都将托氏称为“20世纪客观现实主义指挥艺术”的开拓者。

托斯卡尼尼一生中除了两次担任斯卡拉歌剧院的常任指挥以外,还担任过美国著名的纽约爱乐乐团和NBC国家广播公司交响乐团的常任指挥,其中国家广播公司交响乐团是由他亲自挑选美国最优秀的演奏人才而组成的,托斯卡尼尼曾在这个乐团中整整呆了17年,并将这个乐团训练成为具有世界一流水平的交响乐团,这个乐团中的成员都十分敬仰这位非凡的大师,许多人宁愿放弃其他乐团给予的更为优厚的待遇而留在托斯卡尼尼的身边,因为他们觉得在托斯卡尼尼的身边工作,能够学到许多在其它地方学不到的东西,托斯卡尼尼与这个乐团的合作是愉快而称心的,他与乐团一起开了无数场成功的音乐会,并且录制了大批优秀的唱片。令人遗憾的是,这个乐团在1954年托斯卡尼尼离任以后解散了,这里除其它原因以外,恐怕乐团成员由于长期与托斯卡尼尼合作而难以适应其它新指挥的方法和艺术水准,也是其中的原因之一吧。

托斯卡尼尼在指挥艺术方面的天才能力是人们有目共睹的,

许多在 20 世纪早期亲眼见过他的指挥风采或亲耳聆听过他指挥的音乐的人,大概都会有着一种永难忘怀的记忆的,而对于后代的人们来说,恐怕也会从他所遗留下来的大量唱片和其它资料文献中获得这种难得的感受的。人们感觉到,托氏是一位具有伟大精神的艺术大师,他的身上有着作为指挥大师应具备的高度激情和全面素质,在指挥时,他能够从身上迸发出一种磁石般的吸引力,把乐队队员、合唱人员、歌剧演员乃至全场的观众都不知不觉的吸引和融汇到他所构想和创造的音乐境界中,从而取得巨大的、辉煌惊人的艺术效果。

关于托斯卡尼尼的指挥艺术,几十年来人们的议论是很广泛的,尤其是他的后代同行们,许多人都在努力追求和学习他的艺术经验和技巧。关于这些,法国著名指挥家乔治·普雷特曾经说到:“托斯卡尼尼是第一个真正理解指挥艺术的人,从某种意义上说,其它指挥家都是他的后来者和学生。”而另一位指挥大师卡拉扬年轻时为了研究探索托斯卡尼尼的指挥艺术的真谛,曾经偷偷躲在托斯卡尼尼的排练厅中的幕布后面窥视他的排练,经过不断的观摩,卡拉扬最终得出了这样的结论“当我看完托斯卡尼尼的排练和指挥以后,我终于明白了对他来说‘忠实原作’意味着什么,应该说明,这是一种难以用语言形容的‘忠实’,它不是机械地忠实,而是从严谨的指挥风格中迸发出来的一种精神力量,它能够驾驭一切,控制一切,他在指挥艺术中完成了一次革命”。

托斯卡尼尼的指挥风格主要是严谨、精湛、精确、质朴和热情。他的指挥棒技巧说来并不十分高超,但他却以一种特殊的魅力和手势引导着乐队,这些手势既简洁又洗练,非常富有表现力,在音乐内容需要时,它既能表达变化细微的表情,又能体现出激烈热情的戏剧性效果。由于他对作曲家的作品有着精确的理解,因此他的演释就总使人感到恰到好处,这也正像朱塞佩·塔罗齐在托斯卡尼尼的传记中所说得那样“托斯卡尼尼的伟大就在于他能极其忠实地把原作的意境传达给听众,既不添枝加叶,也不偷工减料”。

托斯卡尼尼作为一位天才的指挥大师，他的惊人的记忆力和非凡的听觉，常使人们叹为观止，赞不绝口，说到记忆力他可能整部整部的背谱指挥时间长达数小时的歌剧，也可以凭记忆默写出搁置几十年而从未过问过的作品；而说到他的听力则更是让人惊叹不已，他甚至能在庞大的交响乐队演奏的复杂音响中，敏锐的辨别出位于第二小提琴后排的演奏员拉出的错音，面对这一切不可思议的事实，恐怕只有“天才”这个词能够说明问题了。

在现代指挥艺术当中，托斯卡尼尼属于那种少数的“全能型”指挥家，他在其一生辉煌的指挥生涯中，指挥过大量的歌剧和交响乐作品，具说仅歌剧就指挥过一百多部，而大、中型管弦乐曲就更数不胜数了，但相对而言，他对指挥歌剧则更为擅长，由于他一生中长期担任斯卡拉歌剧院和大都会歌剧院的常任指挥，因此对他指挥歌剧有着非常有利的条件。他指挥歌剧不仅只关心总谱，而是对挑选演员，训练乐队，研究脚本，甚至对舞美和灯光等一系列事情都要过问，他坚信只有这样才能体现出他的艺术构思，才能将作曲家的作品完美的奉献给观众。托斯卡尼尼一生指挥过无数作曲家的作品，但在歌剧方面，他最为擅长指挥威尔弟、普契尼等意大利作曲家的作品以及德国作曲家瓦格纳等人的作品。而在交响乐方面，他对贝多芬、莫扎特和勃拉姆斯等人的作品的解释，应该说是最为精美的。

托斯卡尼尼一生为着他所酷爱的音乐事业而不懈的奋斗，当他年过八旬时，还在坚持挥舞着指挥棒，活跃在指挥台上，他热爱他的指挥艺术达到了忘却生命的地步，1957年1月16日，托斯卡尼尼走完了他那极不平凡的人生之路，在睡梦中安详的逝去了。一代巨星陨落了，但他为世界音乐艺术所留下的巨大影响，是永远也不会消失掉的，这就像他自己所说的那句名言一样：“人的生命是有限的，但音乐的生命是无限的，音乐是不会死亡的”。托斯卡尼尼的指挥艺术也正是这样，它是永远不会死亡的。

库谢维茨基