

BBC Music Guides
音乐导读 34

施特劳斯音诗

Michael Kennedy 著 黄家宁 译 花山文艺出版社 出版

Strauss Tone Poems

RICHARD STRAUSS

5E15

717

(162319)

THE
MUSEUM OF
ART AND HISTORY

1000 UNIVERSITY AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10022

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

BBC 音乐导读 34

施特劳斯 音诗

Strauss Tone Poems

Michael Kennedy 著

黄 家 宁 译

花山文艺出版社

图字：03—98—006号

中文简体字版专有出版权属花山文艺出版社。本书由英国 Omnibus Press, U. K. 和世界文物出版社安排博达著作权代理有限公司授权出版发行。

图书在版编目 (CIP) 数据

施特劳斯：音诗 / (英) 肯尼迪 (Kennedy, M.) 著；黄家宁译。—石家庄：花山文艺出版社，1998
(BBC 音乐导读；第 34 册)
ISBN 7-80611-672-9

I. 施… II. ①肯… ②黄… III. 施特劳斯, I. (1825~1899)-音诗-音乐欣赏 IV. J627

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26129 号

BBC 音乐导读 34

施特劳斯：音诗

Michael Kennedy 著 黄家宁译

责任编辑：张国岚

装帧设计：苇子

美术编辑：赵小明

责任校对：李伟

出版发行：花山文艺出版社(河北省石家庄市和平西路新文里8号)

印刷：河北新华印刷一厂(保定市省印路102号)

经销：新华书店

787×1092毫米 1/32 4.875印张 79千字 1999年4月第1版
1999年4月第1次印刷 印数：1—5,000 定价：8.50元

ISBN 7-80611-672-9/G·65

目 录

- 7 音诗的时代
- 23 《麦克白》 Op.23
- 31 《唐璜》 Op.20
- 41 《死与净化》 Op.24
- 47 《提尔的恶作剧》 Op.28
- 55 《查拉图斯特拉如是说》 Op.30
- 65 《唐吉珂德》 Op.35
- 77 《英雄的生涯》 Op.40
- 95 《家庭交响曲》 Op.53
- 107 《阿尔卑斯山交响曲》 Op.64
- 121 在音诗时代结束之后
- 135 施特劳斯的录音

BBC 音乐导读 34

施特劳斯 音诗

Strauss Tone Poems

Michael Kennedy 著

黄 家 宁 译

162319

花山文艺出版社

图字：03—98—006号

中文简体字版专有出版权属花山文艺出版社。本书由英国 Omnibus Press, U. K. 和世界文物出版社安排博达著作权代理有限公司授权出版发行。

图书在版编目 (CIP) 数据

施特劳斯：音诗 / (英) 肯尼迪 (Kennedy, M.) 著；黄家宁译。—石家庄：花山文艺出版社，1998
(BBC 音乐导读；第 34 册)
ISBN 7-80611-672-9

I. 施… II. ①肯… ②黄… III. 施特劳斯, I. (1825~1899)-音诗-音乐欣赏 IV. J627

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26129 号

BBC 音乐导读 34

施特劳斯：音诗

Michael Kennedy 著 黄家宁译

责任编辑：张国岚

装帧设计：苇子

美术编辑：赵小明

责任校对：李伟

出版发行：花山文艺出版社(河北省石家庄市和平西路新文里 8 号)

印 刷：河北新华印刷一厂(保定市省印路 102 号)

经 销：新华书店

787×1092 毫米 1/32 4.875 印张 79 千字 1999 年 4 月第 1 版
1999 年 4 月第 1 次印刷 印数：1—5,000 定价：8.50 元

ISBN 7-80611-672-9/G·65

献给伯纳德·贝诺利尔

目 录

- 7 音诗的时代
- 23 《麦克白》 Op.23
- 31 《唐璜》 Op.20
- 41 《死与净化》 Op.24
- 47 《提尔的恶作剧》 Op.28
- 55 《查拉图斯特拉如是说》 Op.30
- 65 《唐吉珂德》 Op.35
- 77 《英雄的生涯》 Op.40
- 95 《家庭交响曲》 Op.53
- 107 《阿尔卑斯山交响曲》 Op.64
- 121 在音诗时代结束之后
- 135 施特劳斯的录音

音诗的时代

如果我们撇开理查·施特劳斯早期创作的“交响幻想曲”《意大利》(Aus Italien)，以及以“交响曲”命题的两首大型管弦乐作品《家庭交响曲》和《阿尔卑斯山交响曲》不谈，在1886~1898年(即在他22~34岁)这段时间里，他共创作了七首音诗。其中六首是全世界主要交响乐团经常演奏的名曲。这些音诗总谱宏伟，旋律令人难忘，直接效果显著，听众、演奏者和指挥者无不称道。如不演奏一首或几首这样的作品，就不能称为一场完美的管弦乐音乐会。不过，音诗问世之时，舆论哗然。就在人们普遍将音诗视为古典浪漫乐曲的今天，人们依然莫衷一是。有人将施特劳斯视为伟大的作曲家，有人则认为他的精神和审美观有缺陷，是一个善于左右听众情感的人(其实对大多数听众来说，被这样的一位大师所左右，实在是心甘情愿，再高兴不过了)。即使是反对施特劳斯的人也承认《唐璜》和《提尔的恶

作剧》是天才之作，但是他们依然不赞同《死与净化》、《查拉图斯特拉如是说》和《英雄的生涯》，动辄指责为陈词滥调之作。在这本研究音诗和“陈词滥调之作”的专著里，我从《意大利》开始谈起，也介绍《家庭交响曲》和《阿尔卑斯山交响曲》，后者在成为交响曲之前也是音诗（音诗〔德 Tondichtung，英 tone poem〕是施特劳斯本人自创的名词，与交响诗〔symphonic poem〕相比，他更喜欢音诗这个名称）。

交响诗的黄金时代由 1850 ~ 1920 年大约持续了七十年。简言之，交响诗是标题音乐最集中的表现形式，所谓标题音乐，就是叙述故事的音乐，或有意描述的音乐（当然，所有的音乐在某种程度上都是标题音乐）。音乐的拟声特性绝非十九世纪的发现，自有音乐以来就存在着音乐的拟声性。最早期的音乐试图描绘战争的场景，也试图模拟风暴和鸟儿的啼鸣。维瓦尔迪（Vivaldi）的《四季》（The Four Seasons）就是一系列音诗的组合。但是依然可将音诗这种形式说成是十九世纪的产物。有用单一乐器（譬如钢琴）演奏的交响诗，也有由室内乐团演奏的交响诗，交响诗这个词当然是指由交响乐团演奏的交响曲。浪漫主义希望沟通所有的艺术，特别是使音乐与文学相互影响，

交响诗恰恰与这一愿望完全吻合。于是，歌剧院的戏剧被引入了音乐厅。此外，随着新乐器的发明、发展与改进，交响乐团的组合也随之扩大了，乐团的表现能力得到扩大与加强，作曲家从中得到鼓舞，便努力去创造更复杂、更高级的音乐风格。音乐不仅能够惟妙惟肖地模仿自然界的声，而且还能够描写男人和女人的性格、理想与情感。扩大标题音乐表现范围的两首作品是贝多芬（Beethoven）的《“田园”交响曲》（Pastoral Symphony, 1808年）和柏辽兹（Berlioz）的《幻想交响曲》（Symphonie fantastique, 1831年），但施特劳斯音诗的真正鼻祖是被人们正式称为“序曲”的更简洁的单乐章的作品：贝多芬的《爱格蒙特》（Egmont, 1809年），《科里奥兰》（Coriolan, 1807年）和《蕾奥诺拉序曲第三号》（Leonore No. 3, 1806年），门德尔松（Mendelssohn）的《芬加尔洞窟》（Hebrides, 1830年）和《仲夏夜之梦》（A Midsummer Night's Dream, 1826年）。舒曼（Schumann）的协奏序曲就属于这一类。在其后的半个世纪里，埃尔加（Elgar）在《自由射手》（Froissart, 1890年）、《安乐乡》（Cockaigne, 1901年）和《在南方》（In the South, 1904年）中就仿效舒曼。不过，这种音乐体裁的主要创始人当

属李斯特 (Liszt), 1848 ~ 1861 年, 他在魏玛创作了两首标题交响曲——《浮士德》(Faust) 和《但丁》(Dante), 以及十二首单乐章交响诗 (他自创的名词), 其中有《前奏曲》(Les Préludes, 1848 年)、《马捷帕》(Mazepa, 1851 年)、《理想》(Die Ideale, 1857 年) 和《奥菲欧》(Orpheus, 1854 年)。与施特劳斯的作品相比, 李斯特的作品叙事性不强, 他使用“交响”(symphonic) 这个名称, 揭示了他的目的在于使单乐章结构的交响曲内在逻辑性与主题的发展紧密结合起来, 不管它们的表面形式是多么松散的插段。李斯特在给早期交响诗配器的时候, 得到了拉夫 (Raff) 的协助, 拉夫后来创作了以大自然为主题的十一首交响曲, 其中 1875 年创作的作品第七号是《在阿尔卑斯山》(In the Alps)。

波西米亚、俄国和法国的作曲家比德国的作曲家更热情地仿效李斯特。斯麦塔那 (Smetana) 在 1857 年访问魏玛后, 创作了文学题材的交响诗, 其中包括《理查三世》(Richard III, 1858 年, 莎士比亚) 和《华伦斯坦的军营》(Wallenstein's Camp, 1859 年, 席勒), 他取得的最辉煌的成就是六部曲的套曲《我的祖国》(Má Vlast, 1874 ~ 1879 年)。他的同胞德沃夏克

(Dvořák)、菲比赫 (Fibich)、亚纳杰克 (Janáček)、诺瓦克 (Novák)、费尔斯特 (Foerster) 和苏克 (Suk) 都创作出感人至深的经典作品。在俄国，巴拉基列夫 (Balakirev) 的《塔马拉》(Tamara, 1867 ~ 1882 年)、鲍罗廷 (Borodin) 的《在中亚细亚草原上》(In the Steppes of Central Asia, 1880 年) 和格拉祖诺夫 (Glazunov) 的《斯金卡·拉辛》(Stenka Razin, 1885 年), 都远远比不上柴科夫斯基的《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and Juliet, 1869 年, 1880 年修订)、《里米尼的弗兰契斯卡》(Francesca da Rimini, 1876 年) 和《哈姆雷特》(Hamlet, 1888 年)。柴科夫斯基的这三部作品, 与他根据拜伦的《曼弗雷德》(Manfred, 1885 年) 创作的大型标题交响曲一样, 都以娴熟的音乐技巧处理了文学题材。法国音诗的主要创作者是圣-桑 (Saint-Saëns), 他创作了《奥姆法尔的纺车》(Le rouet d'Omphale, 1871 年)、《死之舞》(Danse macabre, 1874 年) 和《海克立斯的青春》(La jeunesse d'Hercule, 1877 年); 丹第 (D'Indy) 创作了《华伦斯坦》三部曲 (Wallenstein, 1874 ~ 1882 年); 迪帕克 (Duparc) 创作了《勒诺雷》(Lénoire, 1875 年); 弗朗克 (Franck) 创作了《风神》(Les Éolides, 1876 年)

和《可憎的猎人》（*Le chasseur maudit*, 1882年）；以及杜卡（Dukas）根据歌德作品创作的美妙的诙谐曲《魔法师的门徒》（*L'apprentis sorcier*, 1897年）。德彪西（Debussy）的《牧神的午后》（*L'après-midi d'un faune*, 1892~1894年）没有叙事手法，完全是激发情感和感觉性的强烈乐句，但它仍是一首交响诗。从交响诗和诗意上说，没有哪一首曲子可以超过它。在二十世纪二十年代，雷斯皮基（Respighi）的作品《罗马之泉》（*The Fountains of Rome*）、《罗马之松》（*The Pines of Rome*）、《鸟》（*The Birds*）及《波提切利的三幅画》（*Three Botticelli Pictures*），使异国情调配器的音诗在意大利达到了登峰造极的境地。梅西昂（Messiaen）的《图伦加利拉》交响曲（*Turangalila*, 1946~1948年）吸收了雷斯皮基式的音乐的感觉性，是一首大型的交响诗。

有人作出可靠的判断，英国的作曲家于1892年开始创作音诗，当年华莱士（Wallace）写了《比亚翠丝的逝去》（*The Passing of Beatrice*）。我们已经提过埃尔加的序曲，然而他对音诗的一大尝试是“交响乐研究式”的《法斯塔夫》（*Falstaff*, 1913年）。哈蒂（Harty）的《野鹅》（*With the Wild Geese*）和