

中央音乐学院图书馆藏书

书号 Z1.56/tCB305

总登记号 151881

标题音乐大师

法国作曲家柏辽兹的生平及其作品介绍

沈旋 钱亦平 方之文 著

外国音乐欣赏小丛书

人民音乐出版社

巴：‘要想得
情况下，
开始时

外国音乐欣赏小丛书

标题音乐大师

——法国作曲家柏辽兹的生平及其作品介绍

沈旋、钱亦平、方之文著

人民音乐出版社

封面设计：徐步功

外国音乐欣赏小丛书

标题音乐大师

——法国作曲家柏辽兹的生平及其作品介绍

沈旋、钱亦平、方之文著

*

人民音乐出版社出版
(北京翠微路2号)

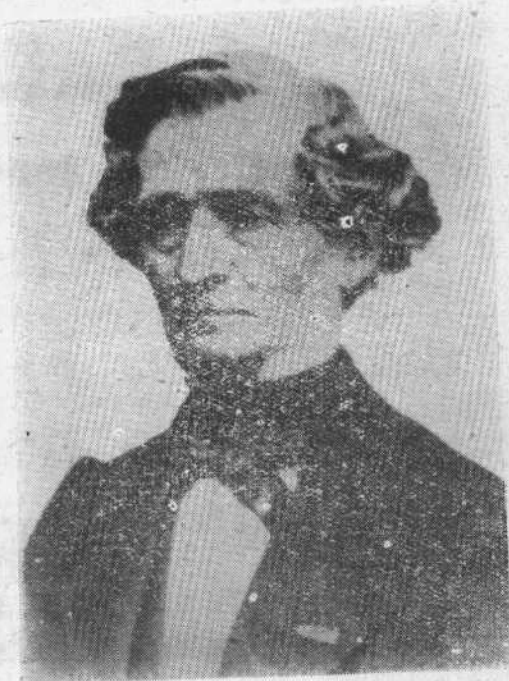
新华书店北京发行所经销
北京延庆延文印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 34千文字 2.25印张

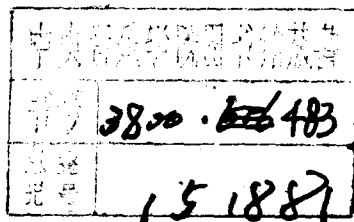
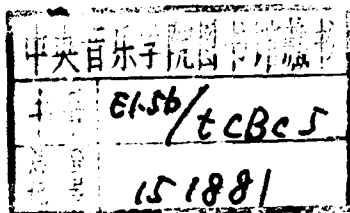
1990年8月北京第1版 1990年8月北京第1次印刷

印数：0,001—1,005册

ISBN 7-103-00572-9/J·573 定价：1.05元

柏辽兹 像

目 录

一、生平与创作道路	(1)
二、主要作品介绍	(13)
序曲《秘密审判官》(OP. 3)	(13)
序曲《海盜》(OP. 21)	(16)
序曲《李尔王》(OP. 4)	(20)
序曲《罗马狂欢节》(OP. 9)	(24)
戏剧传奇《浮士德的劫罚》(OP. 24)	(28)
《幻想交响曲》(OP. 14)	(36)
《哈洛尔德在意大利》(OP. 16)	(46)
戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》(OP. 17)	(55)

一、生平与创作道路

(一)不愿做医生(1803—1830年)

1803年12月11日，海克托·柏辽兹诞生在法国南部的安德烈城。这是一个美丽的小城，毗邻阿尔卑斯山，环境优美，他祖上定居该城已有两个多世纪了。父亲约瑟夫是当地的名医，有很高的文化修养，他信仰卢梭的教育理论，希望儿子的知识自然发展。少年柏辽兹爱读拉丁诗歌与游记，也喜爱音乐，因家住在乡下，他小时没有受过什么专业音乐教育，只会吹长笛和弹吉他。少年时他写下了最初的音乐作品：长笛与弦乐五重奏以及几首歌曲。

十七岁时，父亲希望他当个医生，继承父业。1821年3月，他与表兄一起去巴黎，入医科学校学解剖学。当他第一次进入堆放着尸体的解剖室，看到一段段肢体、内脏还在淌血，恶心得飞一般跳出窗外，不停地呕吐；而他到巴黎歌剧院欣赏歌剧则喜出望外。格鲁克、萨利埃里、梅于尔、斯逢蒂尼等人气势宏伟的歌剧，使他激动不已，宛如窥见了天国。尽管这期间他仍然在医科学校学习，然而，业余时间他经常去看演出，并将大量时间花在音乐院的图书馆里。后来经吉罗

诺介绍，从勒须尔学习作曲。

1824年1月，他取得了医学学士学位，毕业后，他不愿从医，因而和家庭闹翻，失去了经济来源，过着异常艰苦的生活。他靠教几个吉他学生或短期在合唱队里任歌手维持生活，偶尔也为报刊写点短文(后来这成了他主要的经济来源)。他刻苦作曲，创作了康塔塔《渡过红海》(1822年)、《庄严弥撒》(1824年)、歌剧《秘密审判官》(1826年)等作品。完整留下的早期作品仅有受希腊革命^①影响而作的《希腊革命》(1825年)，其余都仅存片断。勒须尔十分喜爱这个敏感而富于艺术气质的学生，预言柏辽兹“不是医生，也不是药剂师，而是一个伟大的作曲家。”

1826年，柏辽兹考入巴黎音乐院。从此他的生活和他的艺术天地发生了深刻变化。1827年9月11日，他观看了来自英国的查尔斯·凯恩布尔剧团演出的《哈姆雷特》，莎士比亚的天才如同雷电的闪光使之震惊；莎士比亚语言的崇高庄严、戏剧构思的丰富真实在他心中激起反响，为他后来的三部重要作品(《罗密欧与朱丽叶》、《李尔王》、《碧雅特丽茜与本尼狄克特》)奠定了基础。几天后他又看了《罗密欧与朱丽叶》，女演员丝密荪的表演，使他一见倾心。在他眼中，丝密荪与莎士比亚剧中人物之间并无清楚的界限，他深深地爱着她，并将青春的梦幻与热情，贫困艺术家的挣扎与渴望都倾注于他

^① 1821年希腊爆发反对土耳其奴役的民族解放斗争，引起欧洲进步知识分子的广泛同情。诗人拜伦1823年7月到希腊参加斗争，病逝于希腊。

1830年创作的《幻想交响曲》之中。

1828年3月，柏辽兹听了贝多芬的《第三交响曲》与《第五交响曲》，他说：“贝多芬在我面前打开了一个新的音乐世界，就象莎士比亚展示了诗歌的新宇宙一样。”他的眼界从歌剧、康塔塔、歌曲等声乐的领域扩展到了器乐，感到纯器乐的表现力远比声乐更能打动人心。

他阅读司各特、霍夫曼、雨果、歌德等人的作品，受到多种文学的影响。他尤其敬佩歌德，并为《浮士德》中的一些段落配写音乐，题为《浮士德的八个场景》(Op.1)，于1829年春天自费出版。他寄了两份总谱给歌德，并附信说：“《浮士德》是我过去几年常读的书。对这部惊人巨著的不断思索(虽然我只能是隔着翻译的迷雾在观看它)，终于对我发生如此之大的感染力。围绕你诗歌的主题，在我心中油然浮起音乐的构思。尽管我坚决不让我那苍白无力的音乐同你的壮美之声相结合，可是，那诱惑越来越强烈，几乎在不知不觉中就写出了几个场景的音乐。”后来，柏辽兹不满意这些段落，仅挑出部分段落放入1846年完成的传奇剧《浮士德的劫罚》之中。1830年，《幻想交响曲》上演，这标志着柏辽兹对交响乐革新的成功。

自进入巴黎音乐院，柏辽兹就参加每届的罗马奖^①比

^① 罗马奖是法国政府为奖励绘画、雕塑、版画、建筑与音乐等艺术领域的优秀人才而设。通过考试获大奖者可到设在意大利罗马的梅契庄园进修，进修结束时要交作品。

赛。前三次都失败了，第四次（1830年）终于以康塔塔《萨丹纳帕尔》获头奖。这时，正值资产阶级革命的风暴席卷欧洲，柏辽兹考完罗马奖后，立即拿着手枪跑到街上，不顾枪林弹雨，带领群众高唱《马赛曲》。之后，又把这首体现法国人民爱国热情的曲子配上大型管弦乐队，编成气势宏伟的二重合唱，并在总谱上写下题词：“献给一切有声音、有心和血脉里有血的人。”为此，他收到原曲作者德·里尔热情的感激信。

（二）贫困艺术家（1831—1842年）

革命高潮过去后，柏辽兹享受罗马大奖的待遇到意大利去进修。在意大利学习期间，他参观了古罗马文化遗址，得到许多新的印象。山中清新的空气，大海翻滚的波涛，狂欢节喧闹的人群以及山民、土匪、海盗、旅行家等等，这无比绚丽的生活，对他的音乐风格产生了深远的影响，一种新的色彩与激情，反映在他此时的作品中（序曲《海盗》、序曲《李尔王》以及《哈洛尔德在意大利》、《本威努托·切利尼》、《碧雅特丽茜与本尼狄克特》等）。

1832年，他动身回国，原打算经奥地利返巴黎，因他激进的政治态度，奥地利拒绝签证，后来他直返巴黎。回到巴黎后，他立即安排音乐会，上演《幻想交响曲》以及他在罗马写的续篇《莱利奥》，从此开始了他创作的旺盛时期。这时，丝密荪再次来巴黎，也出席了这次音乐会。几年的追求终于成为现实，1833年10月他们结了婚，第二年生下儿子路易。由

原书缺页

原 书 缺 页

的诱惑让步……不能或几乎不能再写短文了，我的收入将相应地减少；以后，交响曲写成之后，我又忍不住要把它抄写一下；于是我让人抄了分谱，我欠上了一千或一千二百法郎的债。分谱一旦抄好，我又忍不住要听听它的演出。我开了音乐会，收入还不足补偿我支出的半数，我无力负担损失，我的病人将失掉她所需要的一切，不论我个人的费用还是我将去学习航海的儿子的费用，都将无法维持。想到这些，我如冷水浇背，不寒而慄，我抛下了笔说：算了吧，明天我就把它忘掉。第二天夜里，交响曲仍然固执地在我脑子里滋生，我清清楚楚地听见A大调的快板乐章，又好象已把它写了下来……我在激动紧张中醒过来唱了唱那个主题，它的性格与形式都使我非常喜欢。我忍不住了……可是昨天的想法又拖住了我，我尽力不向诱惑让步，我浑身发抖，努力把它忘掉。最后，我睡着了；第二天早上醒来时，一切关于交响曲的记忆都消逝了，真的，永远消逝了。”

(三) 指挥家生涯(1842—1848年)

1835年那次由吉拉指挥上演《哈洛尔德在意大利》所带来的痛苦使他难忘，他决定亲自指挥自己的作品。1842年3月凯鲁比尼去世后，柏辽兹希望能接替他在艺术科学院的位子，但是却任命了别人；他谋求中学音乐督导员之职，又被排斥。两次受屈使他相信，除非先在国外建立声誉，不然在法国是决不会有人看重他的。

1842年底他从巴黎出发，取道布鲁塞尔去德国。先后在德国的法兰克福、斯图加特、黑辛根、曼海姆、魏玛、莱比锡、汉堡、柏林、汉诺威等地指挥演出自己的作品，都受到热烈欢迎。在莱比锡，门德尔松虽然并不喜欢柏辽兹的音乐，还是客气地接待他。“格万特豪斯”杰出的乐队与合唱队给他留下深刻印象，他提议与门德尔松交换指挥棒，并附信写道：“大首领！我们答应过交换战斧。我的一把很粗糙，你的一把很简单。……当大神派我们到人们心灵的国土去打猎时，愿我们的战士把我们的战斧合挂在议事厅的门上。”在布伦瑞克，当演出《哈洛尔德在意大利》的末乐章《强盗的狂宴》时，乐队为之心醉。演出结束后，柏辽兹告诉乐队队员们，说他们是他从未见过的最成功的“强盗”。这次音乐会是他一生中最大的成就之一。

柏辽兹满以为自己在德国获得成功使他的同胞们心回意转，谁知等着他的仍然是失望，他决定继续奋斗。1844年出版了他的《管弦乐法》一书；序曲《罗马狂欢节》也于此时告成；他还与约翰·斯特劳斯共同组织音乐会，更是十分成功。接下来，他又动笔写作，1846年完成了他酝酿了十余年的大型传奇剧《浮士德的劫罚》，他决定自费组织上演。然而，由于1830年革命的热情已经减退，资产阶级的艺术趣味在戏剧音乐的领域里日益显著，柏辽兹的作品不合巴黎市侩们的口味，两次演出都惨告失败，可怜的作曲家完全破产了。他变卖一空，仍然债台高筑。摆在他面前的出路只有一条：再

度出国。

1847年春，他启程去俄国。在那里，听众对他的作品报以最诚挚的欢迎，经济收益之好使他非常感慨。接着，在德国和英国他都受到热情接待。返回巴黎时，正发生1848年革命，饱经沧桑的柏辽兹对此已十分淡漠了。

(四)风格转变(1849—1863年)

柏辽兹继续在国外旅行演出。此时，他在欧洲已经遐迹闻名。1850年，他创办爱乐乐团，并任指挥，1851年应邀前往伦敦，任新兴爱乐乐团指挥。1852年李斯特在魏玛成功地演出了歌剧《本威努托·切利尼》，这年11月邀他去魏玛参加“柏辽兹音乐周”。对柏辽兹来说这简直象是阳光照进了寒冬的世界，使他欣慰万分。然而，生活给柏辽兹一次又一次无情的打击，却使他疲惫不堪。自1848年父亲去世后，两个妹妹又相继死去；他所钟爱的丝密荪在患了四年麻痹症之后，于1854年去世。他在《回忆录》中，令人感动地回顾了他们幸福的消逝和对人生的疲劳感。他充满激情地写道：“莎士比亚，莎士比亚，你在哪里？所有智慧的人物中间，唯有他才能理解我……只有他能怀以同情之心看待两个可怜的艺术家的，两个既相爱又相恨的可怜艺术家。……收留我们在你的怀抱中吧，慈父呵，让我们躲在你的怀抱之中。”七个月后，柏辽兹与共同在外旅行演出的女高音歌唱家玛丽·雷齐奥结了婚。

这时，第二帝国的艺术趣味已逐渐渗透到各个阶层，浪

漫主义的理想仿佛变得更遥远了。柏辽兹对此表现出高傲与超然，他的音乐中产生了一种宁静感。1854年他写成的清唱剧《基督的童年》，取材于圣经故事，包括三个乐章。其中，对田园风光所作的描写，非常富有诗意。1855—1856年他再次访问魏玛，有机会与维特根斯坦一起探讨。维特根斯坦建议柏辽兹写一部基于古罗马诗人维吉尔《哀尼德》之上的大型叙事歌剧，柏辽兹为之燃起最后的创作火焰。他放弃了参加大部分音乐会与新闻写作的机会，花了约两年时间，1858年完成《特洛伊人》的文字与音乐。他计划用五年时间稍加修改，再一个五年致力于将它搬上舞台。然而，这一计划却遭到一系列挫折，直到1863年，经过大量删节的《特洛伊人在迦太基》，才得以在巴黎上演。这部巨著风格严谨、纯净、宏伟而富于英雄气概，柏辽兹把它看成是自己的代表作，也是他沿着格鲁克传统前进的一个完美的浪漫主义杰作。

柏辽兹最后一部作品是根据莎士比亚《无事生非》写的两幕喜歌剧《碧雅特丽茜与本尼狄克特》，1863年4月上演，从这以后他就不再写作了。

(五) 孤独的晚年(1864—1869年)

柏辽兹的第二次婚姻只延续了八年，玛丽·雷齐奥于1862年6月去世。从此，他被孤独、绝望和幻灭所压倒，同时，严重的神经痛也在折磨着他。1864年，他曾写道：“我已61岁，没有希望，没有幻想，没有高尚的思想和崇高的理想。

我的儿子几乎总是远离我，我孤独……，”此时的柏辽兹，为摆脱暂时的痛苦，偶尔在国外指挥自己的作品。1866年他到维也纳指挥《浮士德的劫罚》，1867年又赴科隆指挥《哈洛尔德在意大利》。1867年2月，再次的打击落在了他身上。他长年在海上航行，年仅33岁的儿子路易，因黄热病死于哈瓦拉。儿子赞赏父亲的音乐，父亲亦爱子如命，路易的去世致使他精神完全崩溃，健康不断恶化。这年底他挣扎着去彼得堡和莫斯科指挥音乐会，俄罗斯仍以过去同样的热情接待他。然而，这次演出摧毁了他剩余的最后热量，1869年3月8日，柏辽兹在巴黎去世。

柏辽兹的一生经历了法国资产阶级革命的几次起伏，经历了浪漫主义理想的发展和幻灭。这位一度强烈倾向于民主运动，接受空想社会主义世界观，有着火焰般性格的艺术家，在即将走完他的人生道路时，不但背离了他早年的信仰，而且也丧失了对生活的信念。

尽管如此，作为一位典型的法国浪漫主义作曲家，柏辽兹仍为后世留下了丰富的音乐遗产。他创导的标题交响曲，综合了古典作曲家特别是贝多芬哲理性、概括性强的构思方法和法国器乐曲固有的标题性以及法国歌剧重视舞台效果的传统，并为纯器乐的交响曲加上详尽的文字，使它几乎变成一种“无人声的戏剧”。和贝多芬不同的是，柏辽兹的交响乐使音乐与文学更加接近起来，他力图把文学作品中所描写的具体形象用音乐语言表达出来，并且用准确的文字把所表现

的内容告诉听众，要求听众按照他所规定的范围去想象。所以，柏辽兹的交响乐被人们称为“标题交响乐”。为了要把所刻画的戏剧人物放入交响音乐中，他又发展了主导动机的手法（他称之为“固定乐思”），不仅用特定的主题，而且用特定的音色来象征剧中人物。他还采用扩大乐队的编制、增加新乐器、丰富配器等手法，使他的交响乐既庄严宏伟、光彩夺目，又抒情深沉、纤弱细腻，从而大大发展了管弦乐的表现力，《管弦乐法》一书就是他创作实践的总结。

总之，柏辽兹是位大胆的音乐革新者，尽管有的见解失之偏颇，有的作品显得松散粗糙。但他开拓了标题交响乐的新道路，启发了后来者的创造，不少优秀作品至今仍深受人们的喜爱。