

钢琴之王——李斯特

关伯基 著

外国音乐欣赏小丛书

人民音乐出版社

外国音乐欣赏小丛书

钢琴之王——李斯特

关 伯 基 著

人民音乐出版社

外国音乐欣赏小丛书

钢琴之王——李斯特

关 伯 基 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发行

北京延文印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 30千文字 1.75印张

1987年12月北京第1版 1987年12月北京第1次印刷

印数: 00,001—8,535册

书号: 8026·4637 定价: 0.45元

李 斯 特

目 录

一、生平	(1)
莫扎特再世.....	(1)
经风雨茁壮成长.....	(2)
钢琴之王.....	(5)
一颗匈牙利人的心.....	(8)
事业的鼎盛时期.....	(10)
晚年时期——“藏在教袍里的梅菲斯特”.....	(12)
二、作品简介	(15)
《匈牙利狂想曲》第二首.....	(15)
《匈牙利狂想曲》第六首.....	(20)
第一钢琴协奏曲.....	(23)
钢琴曲《爱之梦》.....	(28)
音乐会练习曲《森林的呼啸》.....	(31)
交响诗《前奏曲》.....	(32)
交响诗《塔索》.....	(37)
交响诗《匈牙利》.....	(41)
交响诗《英雄挽歌》.....	(44)

一、生平

李斯特·弗兰茨（1811—1886）是匈牙利有名的钢琴家、作曲家，也是评论家和音乐活动家，是浪漫乐派大师之一。

莫扎特再世

李斯特于1811年10月22日生于匈牙利西部的莱丁村。父亲是埃斯特哈兹公爵的庄园的管家，会奏多种乐器，是李斯特的音乐启蒙教师。公爵的先父曾拥有驰名欧洲的由海顿指挥的乐队。在这良好的音乐环境下，小李斯特的音乐才能很早就显露出来。他六岁能在钢琴上弹奏自己听过的曲调，九岁便登台演出，举行音乐会。家乡的人们对这个小神童产生希望，于是由几个贵族出头资助了一笔助学金，送他到“音乐名城”维也纳学习，从此他便离开了祖国。

在维也纳，他拜贝多芬的学生卡尔·车尔尼为师学钢琴，同时跟萨里厄尼学习作曲理论。他在维也纳演出获得成功。尤其使他终生难忘的是贝多芬出席了他的演奏会，

并给予他很高的评价：“真是举世无双！你将给人们带来幸福。”从此，在李斯特的房间内终生都挂着贝多芬的像。

十二岁时，李斯特接受车尔尼的建议，到当时欧洲的文艺中心——巴黎去上音乐学院，接受更完整的音乐教育。谁知，完全出乎意料之外，巴黎音乐学院的院长竟以不收外籍学生为理由，阻挠其入学。这一决定招至巴黎一些有识之士的不满，他们帮助李斯特找到了音乐理论家安·莱赫和作曲家帕厄尔作教师。

李斯特在巴黎演出—举成名，引起轰动，人们称他为“小李茨”，被誉为“莫扎特再世”。他在英国、瑞士演出，也获得声誉。但是，正当他成功之际，忽然自己感到身体疲乏、神经衰弱，对宗教甚感兴趣，他甚至要求出家修行，不当钢琴家了。这使李斯特的父亲从成功的陶醉中惊醒过来，认识到长期的流动生活，经常的夜间工作和频繁的社交应酬，对体弱多病的李斯特实在是负担太重了。于是立即辞掉各种演出合同，带着孱弱的孩子到布隆海滩疗养。孩子逐渐恢复了健康。可是，长期来为孩子操劳的父亲，却不幸染疾去世了。李斯特失去了爱父和自己事业的领路人，孤单地回到巴黎。从此，十六岁的李斯特便负担起全家生活的担子。

经风雨茁壮成长

由于前段的经历，李斯特回到巴黎后厌恶演出，便以

教授钢琴为生。这时，他又受到了一次精神上的打击，这就是他和贵族小姐卡罗琳·圣·克列克的恋爱。由于卡罗琳的父亲——工商大臣的反对，他们的恋爱没有成功，卡罗琳被嫁给了外省的一个伯爵。这次打击使李斯特病倒足有一年之久。外界有人还以为他已病逝了！

病后的李斯特为了寻求人生的真谛，便发奋读书。法国封建复辟时期流行的消极浪漫主义文学一度吸引了他。他认为夏托勃里安的小说《雷涅》是“不朽的典型”，他喜欢主人公对现实的不满、“莫名的烦恼”、“内心的激动”、“隐秘的本能”；他赞赏拉马丁的悲歌“揭示了一颗恋爱着而又蒙受痛苦的心灵”。此时，宿命论和宗教神秘主义慢慢渗入李斯特的心灵，对他日后所走的曲折、复杂的道路有着很深的影响。

可是，社会的动荡迫使人们不能不关心现实：法国复辟皇朝带来了经济危机，农业歉收，工人失业，农村一片饥馑，中产阶级的生活也受到威胁。当时社会上出现各种政治思潮。宣扬空想社会主义的圣西门^①学会，就在这时候成立了。李斯特参加这个学会的活动，读圣西门的弟子巴扎尔的文章；他又和基督教社会主义者拉门内神父^②结

① 圣西门(1760—1825)是十九世纪法国伟大的空想社会主义者之一，出身贵族，晚年甚贫困。他同情1789年法国大革命，批判资本主义的剥削制度，幻想用空想社会主义代替资本主义。他死后，由他的弟子巴扎尔、安范丹继续宣传他的学说。

② 拉门内神父(1782—1854)信奉罗马天主教教义，却反对天主教教会。他主张人类平等，寻求政治自由与真正宗教信仰的一致，被教会逐出教门。

交。就这样，李斯特通过各种渠道去探求人生的奥秘。

1830年7月25日，法国的复辟皇帝宣布解散众议院，此事就象在干柴堆里点燃了一把火，导致革命的爆发。自7月27日起，群众组织起义队伍，构筑街垒。起义者高唱《马赛曲》，高呼“打倒波旁！自由万岁！”的口号，打垮了保皇军队，攻占了杜伊勒里宫，升起了大革命时期的三色国旗，波旁皇朝被推翻了。李斯特目睹七月革命的实况，为革命的胜利而兴高采烈。李斯特的母亲说：“大炮治好了他的病。”他满怀激情着手创作《革命交响曲》。从他写的创作大纲看，他选择了三首历史革命歌曲作为此部交响曲的主题：《马赛曲》、《胡斯歌曲》^①、《上帝——我们有力的支柱》^②，并以一首表现皇帝优裕生活的法国歌曲《亨利四世万岁》作为对立的主题。此外，在谱纸的页边上，他还写下了“愤怒”、“激昂”、“复仇”、“恐怖”、“自由”、“战斗”等词句，说明他是力图去表现欧洲资产阶级革命的壮丽场面的。这部作品虽然没有最终完成，但却成为李斯特创作标题交响乐的第一次尝试。

七月革命后，金融大资产阶级上了台，人民大众依然处于水深火热的境地。这时李斯特创作了节奏有力、音调激昂的钢琴曲《里昂》，曲子的副题上写着“为劳动而生或

6)

① 胡斯是十五世纪捷克反罗马天主教的宗教改革运动的领袖。

② 马丁·路德在十六世纪领导了德国的反罗马天主教、创立新教的宗教改革运动。《上帝——我们有力的支柱》是这次宗教改革运动中流行的一首歌曲，被恩格斯称为“十六世纪的马赛曲”。

为战斗而死!”这句话正是里昂起义——世界上第一次工人起义所提出的口号。这首曲子，是最早出现的表现战斗的工人形象的专业钢琴作品。

钢 琴 之 王

七月革命后，积极浪漫主义的文艺有了巨大发展。雨果、乔治·桑、海涅等作家及画家德拉克罗瓦在巴黎形成了一个浪漫主义的艺术流派。李斯特经常出入他们的文艺沙龙，受到了他们的艺术熏陶，从而扩大了自己的艺术视野。

在音乐方面，他敬慕当时的法国作曲家柏辽兹，非常赞赏后者的《幻想交响曲》；同时他又与波兰音乐家肖邦结交，互相吸取艺术营养；他还和德国作曲家、音乐评论家舒曼通信。他们之间的友谊，对浪漫派音乐的兴起有良好的促进作用。

促使李斯特在事业上取得突破的是对帕格尼尼的小提琴艺术的借鉴。这位意大利的著名小提琴家1831年在巴黎的演出曾引起轰动。李斯特对其高超的技巧，澎湃的热情，尤其是大胆的革新，佩服得五体投地。他如痴如醉地钻研帕格尼尼的艺术。他先是成功地把帕格尼尼第二小提琴协奏曲的终曲主题改编成钢琴曲《钟声》；后又经过几年的积累，根据帕格尼尼的《随想曲》，改编出一本《帕格尼尼练习曲》。这些曲子，都能突破过去钢琴演奏的陈规俗

套，引出了新的技巧，并扩大了钢琴艺术的表现力。

当时，钢琴乐器的制作有很大的改革。李斯特的朋友、钢琴设计家塞·埃拉尔曾把自己设计的新钢琴送给李斯特，为他改革钢琴的演奏技术、充分发挥钢琴宽广的音域、演奏出更为丰富多样的音色、探索更新的指法创造了有利条件。在他的努力下，沙龙式的钢琴演奏风格，已经发展到大音乐会演奏厅的气势宏大的演奏风格。难怪舒曼的爱人、钢琴家克拉拉在听到他视奏舒曼的新作《狂欢节》和《幻想曲集》后，竟感动得流泪，说：“他只视奏便得到我们费好大劲才达到的效果。……比起李斯特，别的大师显得多么渺小呵！”1836年，在巴黎一次

音乐会上，当柏辽兹亲自指挥乐队演奏了自己创作的《幻想交响曲》后，李斯特接着上台用钢琴演奏了自己改编的这个交响曲的第四乐章，其效果比乐队犹有独到之处，引起全场雷鸣般的掌声。这足以说明李斯特的演奏已达到何等成熟、完美之境界！

1835年，李斯特旅居瑞士，在那里和达古伯爵夫人结合。1837年，李斯特和她同游意大利，饱览了文艺复兴时期的艺术珍品。后来，李斯特为了养活有三个孩子以及自己母亲的六口之家，开始了旅行演奏的生活。直至1848年近十年间，他的足迹踏遍了匈、奥、德、捷、法、英、比、荷、丹、西、葡、俄、瑞士等国。从当时的许多报导和评论来看，在整个十九世纪的器乐演奏史上，只有帕格尼尼的演奏可以同他比美。他开创了钢琴独奏会的先例（过去的钢琴独奏往往只安排在综合音乐会中），并且首先运用了一些特有的技巧，如：准确的大跳，双手八度交错半音快速上下行（世称“李斯特八度”），别致的拨奏，三、六度滑音，高音区闪电般划过的音群，巧妙细致的踏板运用等。可贵的是，他那高超的技巧是为表现内容服务的。诗人海涅曾说过：“在这一年中无数的钢琴演奏会上听到的一切钢琴家仅仅是钢琴家——玩弄着钢弦上的木头显示自己的本领而已，听李斯特就不同了，……对他说来，钢琴不知去向，揭示出来的是音乐。”正因为如此，人们把李斯特称为“钢琴之王”。

一颗匈牙利人的心

李斯特赴欧洲的旅行演奏是从他的祖国匈牙利开始的，这并非偶然。1838年，当他旅居意大利时，惊闻多瑙河泛滥，匈牙利灾情严重，这引起了他的乡思。他从内心发出呼号：“呵！我遥远的祖国！祖国这个字的含意突然向我显露，使我不禁神往地回想过去，这个埋藏在我内心的天真的孩童时代的记忆：高耸的岩石下面流着急速的多瑙河，辽阔的草原上放牧着一群群宁静吃草的羊群，这壮丽的景色就是匈牙利！我也是这粗犷民族的儿子呵！可是我羞愧地低下了头，因为我把你忘了那么久。如今你痛苦的呼号把我召唤到你身旁，我一定要去帮助那人数众多的受难者！……”

于是，李斯特立刻登程赶往维也纳，接连开了六场独奏会，把全部收入汇回祖国赈济灾民。

1839年底，当李斯特踏入匈牙利的国土，开始旅行演出时，就被同胞们当作民族英雄看待。1839年12月23日在布达佩斯王宫中为他举行了盛大的欢迎仪式，由三名贵族以国家名义为他穿上民族服装，配挂光荣刀，男声合唱队演唱名诗人专门为他而写的颂歌：“……你忠诚的灵魂召唤你回到故乡……弗兰茨，祖国为你感到骄傲！……”会后，二百名青年高举火把，奏着军乐，高喊“万岁”把他护送回旅馆。这次回国，使李斯特深深感受到在异族压迫下的

匈牙利人民那崇高的民族意识；也体会到祖国人民对自己的深切的期望。从此，他立志为祖国、为自己民族的音乐奉献毕生的力量。

他首先把匈牙利家喻户晓的传统革命歌曲《拉科奇进行曲》^①改编为钢琴曲进行演出。在祖国每场演出奏到这首曲时，总是引起全场雷鸣般的掌声和“万岁”的呼喊声。之后他又改编了匈牙利民族作曲家艾凯尔^②的新兴民族歌剧的序曲和咏叹调；创作了《匈牙利风暴进行曲》、《匈牙利英雄进行曲》等充满了民族精神的作品。

1848年3月18日，匈牙利爆发了反抗异族统治的起义。李斯特激动地写信给公爵夫人：“我的同胞刚刚采取的行动是那么果断，那么万众一心，那么匈牙利式，使人不能不对他们表示正式的同情。”在爱国热情的激励下，他一口气写下了《匈牙利大合唱》，采用了《拉科奇进行曲》的音调，其情绪激昂热烈，并亲自在歌词中加上“拿出勇气、力量、联合起来！”等词句。这时，他还创作了《佩斯狂欢节》（后来编为第九首《匈牙利狂想曲》），以表达他对祖国、人民的祝愿。

1849年，正当蓬勃发展的匈牙利解放战争的胜利指日可待时，垂败的奥地利统治者却联合欧洲宪兵沙皇俄国，

① 拉科奇二世(1678—1735)是匈牙利东南部的一位亲王，曾领导十七世纪至十八世纪初匈牙利全国的起义。《拉科奇进行曲》流行于当时的起义军中，故此得名。

② 艾凯尔·费伦茨(1810—1893)是匈牙利民族歌剧创作的奠基者，一生主要从事歌剧创作以及指挥等工作。

大举镇压匈牙利的起义军，致使起义失败，白色恐怖笼罩整个匈牙利，革命将领一批一批遭到屠杀。被屠杀者中，也有李斯特的好友。消息传来，他悲愤万分，于是创作了钢琴曲《送葬曲》，副题写着“1849年10月”，以表示对起义烈士的哀悼。全曲从描写报丧的钟声和骚动的群情开始，其中有送葬队伍的沉重的脚步声，有对牺牲者的战斗业绩的回忆、歌颂以及生者要继续斗争的决心，是一首悲壮的史诗。这首作品，是难得的反映当时革命斗争的思想性、艺术性兼优的专业作品，也是表现他的爱国主义精神最为鲜明的作品之一。

李斯特在艺术上的成就与国际声誉，使得三个国家都争认他为国民：由于他在巴黎长大，故法国人说他应属法国。由于他曾在魏玛工作过，故德国人说他应属德国。而李斯特却并不因为匈牙利当时是个落后的国家而嫌弃它。他说过：他自己是“从摇篮到坟墓，身心都属于匈牙利”。他还充满自豪感地宣称：“在所有活着的艺术家中，唯有我敢于自豪地以祖国为荣。”李斯特就是这样地把自己的一生事业和祖国不可分割地联系在一起。

事业的鼎盛时期

在李斯特旅行演出期间，他和达古夫人的感情逐渐破裂。1847年，他在俄国乌克兰演出时，结识了年轻的公爵夫人卡罗林·威根斯坦，她与年老的丈夫久已分居。后李斯

特与公爵夫人结合，便结束了长期的旅行演奏生活，定居于魏玛。

在旅行演奏期间，李斯特积累了极丰富的构思。定居以后，他便迫不及待地进行创作。他继续创作了不少钢琴作品，如两首钢琴协奏曲（ bE 大调与 A 大调），《爱之梦》、《安慰》等抒情小品，根据前作修订、扩充的《旅行年代》（“第一集：瑞士”、“第二集：意大利”），都是这时期的重要作品。而1854年创作的《 b 小调奏鸣曲》，更具有里程碑的意义。在这部作品中，李斯特把多少年来社会生活的动荡、人生的悲欢离合给自己带来的千情万绪，通过严密的构思、新颖的形式，深刻而又概括地表现出来。这些钢琴作品，可以说是李斯特钢琴作品的高峰。

更值得注意的是这一时期李斯特在交响诗方面的创作。李斯特认为，交响乐经过百年的发展后，应该有所创新；他主张音乐要与文学等姊妹艺术结合起来。因此，他在吸收前人成果的基础上，首创了标题性单乐章交响诗这种形式。在魏玛定居期间，他一口气写了《塔索》等十二首交响诗，为交响音乐的创作开辟了新路。

在魏玛期间，他还开展了繁忙的音乐活动。他从事指挥工作达十年之久，除上演古典歌剧、交响乐外，还积极上演当时的新作。为了宣传新的作品，他还进行评论工作，发表了不少关于柏辽兹、舒曼、瓦格纳、威柏、帕格尼尼等人的音乐论文，提出了许多精辟的见解。这一时期他还写了有关肖邦以及关于匈牙利吉卜赛人音乐的两部音乐理论

著作。1854年他把周围一些和他志同道合的音乐家组织起来，建立了“新魏玛协会”；1861年他又进一步建立了“全德音乐家协会”。在他的努力下，魏玛变成了德国的音乐中心，并吸引了不少外国音乐家来访问。

李斯特在魏玛的十二年，是他一生中最重要的时期：产生了大部分的代表作品；首创了交响诗；出版了他最重要的理论著作；从事了卓有成效的音乐活动。李斯特这一时期，达到了他一生事业的顶峰。

晚年时期——“藏在教袍 里的梅菲斯特”

李斯特锐意革新，锋芒毕露，在当时门户之见甚深的社会里，必然会遇到阻力。1858年他指挥上演他的学生康奈琉修的新歌剧《巴格达的强盗》，遭到了非议。接着他和瓦格纳被称为“新德意志学派”而被人在报上联名反对，反对者中有他平素器重的音乐家，如小提琴家约阿希姆、作曲家勃拉姆斯等。他的独子又在这时夭折了。因俄国教会不同意公爵夫人与丈夫的离婚，使李斯特一直不能和她完婚。所有这一切，使李斯特感到心灰意冷，早年蕴藏的宗教观念又涌现出来，加上受到笃信宗教的公爵夫人的影响，使他于1861年迁居罗马，到天主教廷里寻找出路。1862年在长女逝世后，李斯特进了修道院；1865年当了神父。以后他致力于宗教音乐的写作。但是，梵蒂冈并不把这位