

中央音乐学院图书馆藏书

外国音乐欣赏小丛书

书号	24.55 / TCBE26
总登记号	125667

圆舞曲之王

——约翰·施特劳斯
和他的主要作品

罗传开 著

人民音乐出版社

外国音乐欣赏小丛书

圆舞曲之王

——约翰·施特劳斯和他的主要作品

罗传开著

人民音乐出版社

一九八一年·北京

外国音乐欣赏小丛书

圆舞曲之王

——约翰·施特劳斯和他的主要作品

罗传开著

*

人民音乐出版社出版

(北京朝内大街166号)

新华书店北京发行所发行

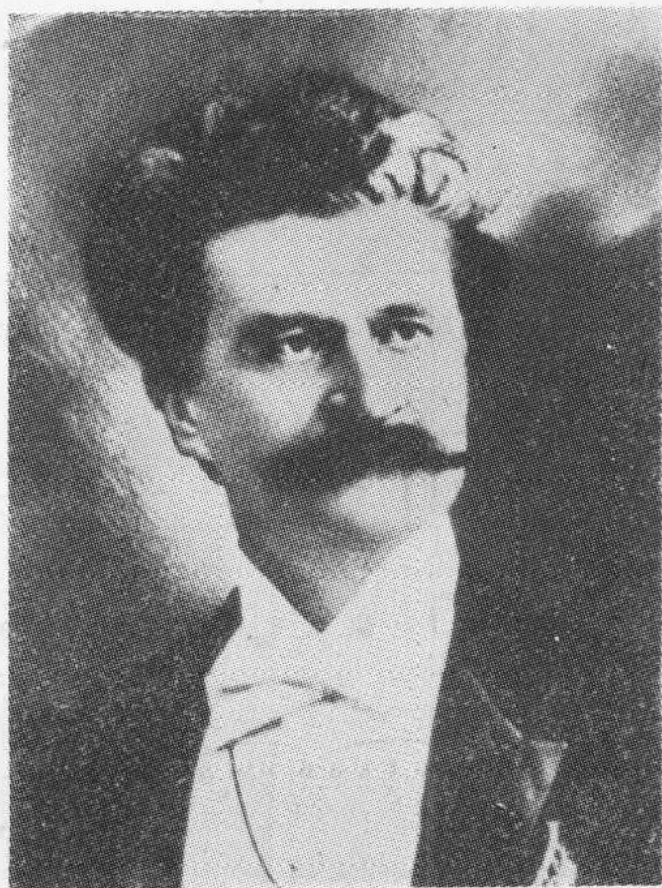
人民音乐出版社印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 20面乐谱 35千文字 2.5印张

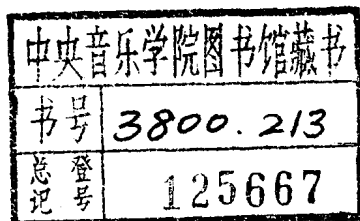
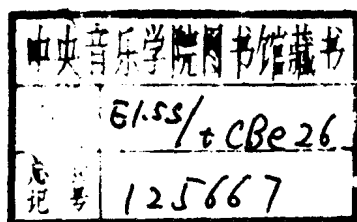
1981年6月北京第1版 1981年6月北京第1次印刷

印数：1—11,000册

书号：8026·3853 定价：0.30元

约翰·施特劳斯

次

- 一、约翰·施特劳斯的生平.....(1)
- 二、约翰·施特劳斯的十首圆舞曲.....(7)
- 维也纳圆舞曲的特点.....(7)
- 蓝色多瑙河圆舞曲.....(10)
- 维也纳森林的故事圆舞曲.....(17)
- 春之声圆舞曲.....(22)
- 加速度圆舞曲.....(25)
- 晨刊圆舞曲.....(26)
- 艺术家的生涯圆舞曲.....(30)
- 一千零一夜圆舞曲.....(34)
- 维也纳的气质圆舞曲.....(36)
- 南国玫瑰圆舞曲.....(38)
- 皇帝圆舞曲.....(41)
- 三、约翰·施特劳斯的两首序曲.....(44)
- 蝙蝠序曲.....(44)
- 吉普赛男爵序曲.....(49)

附录:

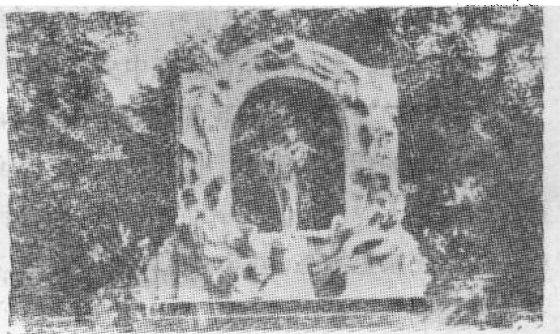
- 《蓝色多瑙河圆舞曲》曲谱.....(52)
- 《当我们年轻时》曲谱.....(58)
- 《维也纳森林的故事圆舞曲》曲谱.....(59)
- 《春之声圆舞曲》曲谱.....(65)

一、约翰·施特劳斯的生平

《蓝色多瑙河圆舞曲》是大家都熟悉的作品。自从1867年2月15日在维也纳首次演出之后，这一首维也纳圆舞曲就像一只歌颂生活的鸽子，飞遍了全球，受到热爱生活、爱好和平的全世界人民的欢迎，给人们的生活增添了欢乐。在维也纳，人们称赞《蓝色多瑙河圆舞曲》是“奥地利的第二国歌”。

这一首名曲的作者就是约翰·施特劳斯(Johann Strauss)。他是奥地利的作曲家、指挥家、小提琴家，于1825年10月25日出生在奥地利的首都维也纳。

他的父亲也叫做约翰·施特劳斯(Johann Baptist Strauss)，人们称其为老约翰·施特劳斯。老约翰·施特劳斯被誉为“圆舞曲之父”，这是因为他写过一百五十首以上的圆舞曲，跟写过一百多首圆舞曲的约瑟夫·兰纳(Joseph Lanner, 1801—1843)一起奠定了

维也纳的约翰·施特劳斯纪念像

维也纳圆舞曲的基础。老约翰·施特劳斯于1804年3月14日出生在维也纳的郊区。他小的时候生活艰难，曾当过学徒。到了十五岁，他就以拉提琴谋生。不久之后认识了比他大三岁的约瑟夫·兰纳，并于1819年共同组成四重奏团。五年之后，这个团体扩大成为弦乐合奏团。从这个时候起，老约翰·施特劳斯开始指挥乐队和作曲了。他最早创作的舞曲有些是以兰纳的名义发表。到1825年，他跟兰纳冲突，从此两人就分道扬镳，他独自组织起有十四人的乐团展开活动。到1833年，即他的大儿子（人们称为小约翰·施特劳斯）八岁的时候，乐团已扩大为二十八人，甚至已能到欧洲各国旅行演奏了。老约翰·施特劳斯一生中写过二百八十首以上的舞曲类型的作品，其中圆舞曲占半数。由序奏开始，下面连续演奏四、五首小圆舞曲，最后加上结束部——这是维也纳圆舞曲在结构方面的主要特点。这种维也纳圆舞曲体裁，就是由他和兰纳共同创立起来的。老约翰·施特劳斯于1849年9月25日在维也纳去世。在教堂举行葬礼时，由小约翰·施特劳斯指挥演奏莫扎特的《追思曲》，其遗体与兰纳的遗体并置在迪布林克的墓地里。到1904年改葬在中央公墓。

小约翰·施特劳斯在晚年曾说，他自己的音乐继承了先父和兰纳等前辈的传统。青出于蓝而胜于蓝。小约翰·施特劳斯的成就比他父亲大，被称为“圆舞曲之王”。他从小爱好音乐，父亲指挥的乐队就在家里排练，由于平日耳濡目染，他不到七岁就写出了第一首圆舞曲。但是，父亲极力反对儿子学音乐。因为，他不愿意看到孩子们跟自己一样疲于奔命。老约翰·施特劳斯为了应付演出，

常常搞得筋疲力尽。有时候 he 就把脑子里涌现出来的旋律写在手帕上或袖子上，等到演出结束，已是半夜甚至快天亮的时分，他回到家后，又得马上把旋律整理出来，到第二天晚上就搬到演奏台上。这种永不得闲的日子使他心情焦躁，终生不得安宁。为此，小约翰·施特劳斯幼年时未能学音乐，而被送去学商业。十六岁后曾经在家里学习当银行家的课程。但是，小施特劳斯依然酷爱音乐。他的母亲安娜就暗中请老约翰·施特劳斯的乐队领班费·亚蒙教他拉小提琴，后来还请在教会里当乐长的约瑟夫·德列克斯勒教他作曲。十八岁时，父亲为了不让儿子学音乐，甚至到法院告状，结果是儿子胜诉。这一年小约翰·施特劳斯尝试写宗教音乐，但是总感到格格不入。因为他一直接触和热爱的是与人民生活密切联系的轻音乐，尤其是奥地利人民喜闻乐见的维也纳圆舞曲。1844年，他十九岁时，几经周折后总算取得市当局的许可，组织了一个乐队，于10月15日在当时第一流的舞蹈场所举行了第一次演奏会，他正式登台指挥。在这一场演奏会上，演出的作品有他创作的《寓意短诗圆舞曲》(作品1)及其他三首舞曲(作品2至4)。而《寓意短诗圆舞曲》在“再来一个”的喝彩声下，竟连续重奏了十九遍，可以说是获得很大成功，打响了第一炮。据说，第二天维也纳有一家报纸写道：“好好休息吧，兰纳。晚上好，老施特劳斯，早上好，年轻的施特劳斯！”意思是说，在圆舞曲的领域内年轻的施特劳斯的时代到来了。

小施特劳斯的音乐活动得到维也纳市民的支持，他组织的乐队与父亲的乐队分庭抗礼，甚至也能到外地巡回演出了。1846年

他表面上已跟父亲和解，但是他拒绝加入父亲的乐队，依然率领自己的乐队活动。他还担任过兰纳生前担任的职务——维也纳市民第二志愿军的乐长（从1843年兰纳去世后，到约翰·施特劳斯上任之前，乐长的职位一直是空着的）。

1848年爆发欧洲革命时，已成名的年轻的约翰·施特劳斯怀着真挚而激动的心情加入了革命者的队伍。他身穿国民自卫军的制服，左手握着小提琴，右手拿起琴弓指挥《马赛曲》。这一年他第一次出国巡回演出到达罗马尼亚时，曾代表奥地利人民向奥地利领事说：“人民要求民主和自由，不需要你这样的官吏。”为了鼓舞革命者的士气，他创作了进行曲和舞曲。1848年，他创作的作品有《自由之歌圆舞曲》（作品52）、《青年之歌圆舞曲》（作品55）、《街垒之歌圆舞曲》、《众口一声圆舞曲》、《革命进行曲》（作品54）、《大学生进行曲》（作品56）、《布尔诺人民军进行曲》（作品58）等。据传说，为了这件事，后来他迟迟未被允许进入宫廷社会的圈子里去。

翌年，父亲去世后，二十四岁的约翰·施特劳斯还兼管父亲的那个乐队。每天晚上除指挥自己的乐队之外，还得去指挥其他两个乐队，可以说是忙得不可开交，甚至病倒了。于是从1853年起，他的二弟约瑟夫（1827—1870）、四弟爱德华（1835—1916）也先后参加指挥和创作活动。他们也都写了数以百计的作品。看来约翰·施特劳斯一帆风顺。其实，他过的是和父亲同样的疲于奔命的生活。他常带领乐队到欧美各地巡回演出。例如在1856年—1865年的十年中，他和俄罗斯的铁铁路公司签订合同，每年夏

天在彼得堡郊外的別墅區帕夫洛夫斯克舉行夏季音樂會，演奏輕音樂及其他的交響音樂作品。柴科夫斯基在1865年創作的《舞曲集》，就是由施特勞斯指揮首次演出的。在這些活動中，他得到了豐厚的酬金，但是，鐵路公司卻賺得了更多的利潤。沒完沒了的商業性的定期演出，使他逐漸感到自己的創作這樣發展下去的危險性。從六十年代初開始，他着手創作規模較大的演奏會用的舞曲體裁，他的許多優秀的維也納圓舞曲大都是在這以後創作出來的。

1870年以後是約翰·施特勞斯新的創作時期。倘若說以前他集中於創作舞蹈音樂，改編其他作曲家的輕音樂作品，並從事指揮等演奏活動，那末，1870年以後則是他創作輕歌劇以及大型舞曲的時期。他着手創作輕歌劇，主要是受到法國作曲家奧芬巴赫（1819—1880）的影響。在六十年代，這位輕歌劇《天堂與地獄》（又名《地獄中的奧菲歐》）的作者到維也納時，曾建議施特勞斯寫一些輕歌劇。此外，在六十年代已寫成了《黑桃皇后》、《美麗的加拉蒂亞》、《輕騎兵》等輕歌劇的奧地利作曲家索貝（1819—1895），也影響了約翰·施特勞斯。從七十年代初到九十年代末，約翰·施特勞斯一共創作了十六部輕歌劇。其中，《蝙蝠》和《吉普賽男爵》這兩部已成為維也納輕歌劇的代表作，現在仍在世界各地的大劇院里經常演出。據說前者只花了四十二天就完成了；后者是在施特勞斯六十歲生日的前夕上演，而且連續演出了八十四天。他的不少著名圓舞曲就是輕歌劇中的音樂，例如《好朋友圓舞曲》是輕歌劇《蝙蝠》里的音樂，《南國玫瑰圓舞曲》是輕歌劇《女王束帶里的手帕》中的音樂。或許可以說：約翰·施特勞斯及

其他人创作的维也纳轻歌剧的音乐，主要是由维也纳圆舞曲及其他舞曲组成的。他的轻歌剧欢快、热情，幽默而格外富于旋律性。

约翰·施特劳斯是多产作曲家，作品号码编到479号，其中圆舞曲一百六十八首，波尔卡舞曲一百一十七首，卡得累舞曲七十三首，进行曲四十三首，马祖卡舞曲和加洛普舞曲三十一首，轻歌剧十六部。他的音乐创作与奥地利的民间音乐和城市中的专业音乐传统密切相连，其优秀作品反映了人民乐观向上的生活感情，活跃了城市的音乐生活。总的说来，约翰·施特劳斯的音乐并不深刻，常常回避触及尖锐的社会问题，有的作品对生活的反映是浮光掠影式的。在革命高潮中，例如在1848年，他也写过生气勃勃、情绪饱满而朴实的作品；但是革命遭到挫折之后，他也妥协过，如皇帝被刺脱险后，他就写了《获救欢乐进行曲》。幸而他未割断与人民的联系，后来还继续写了《亿万人民手拉手圆舞曲》（作品443号，1892年）等作品，写了《维也纳森林的故事圆舞曲》（作品325号，1868年）等反映奥地利人民生活的许多作品。直到一百多年后的今天，他那些富于生活气息而优美动人的、与奥地利民间音乐和维也纳市民音乐血肉相连的、反映了人民热爱生活的思想感情的优秀作品，还受到人们的喜爱。对他的音乐艺术，勃拉姆斯、瓦格纳、彪罗、谢洛夫等著名音乐家都作了高度的评价。有一次，施特劳斯夫人请勃拉姆斯题字的时候，勃拉姆斯就在她的扇子上抄上《蓝色多瑙河圆舞曲》的旋律，并且写道：“可惜并非我所作”。以明朗、舒展的旋律著称的约翰·施特劳斯的维也纳圆舞曲，对其他体裁的专业音乐创作也起了一定的影响。

例如勃拉姆斯、德沃夏克、柴科夫斯基等作曲家在某些器乐小品或大型作品中运用了圆舞曲体裁，这与施特劳斯的影响不无关系。

1899年6月3日，约翰·施特劳斯因患肺炎在维也纳逝世，享年七十三岁。维也纳人民为他举行了据说有十万人参加的盛大的葬礼，他的遗体安置在中央公墓里，在勃拉姆斯墓的旁边，舒伯特墓的对面。

二、约翰·施特劳斯的十首圆舞曲

维也纳圆舞曲的特点

下面简单地谈谈圆舞曲、维也纳圆舞曲的特点以及约翰·施特劳斯的圆舞曲。

德国音乐学家库尔特·萨克斯 (Curt Sachs, 1881—1959) 曾写过一本《世界舞蹈史》。他认为：1750 年以前的一百年是小步舞时代，而之后一直到 1900 年是圆舞曲时代，接下来是探戈时代。从音乐方面来说，圆舞曲在整个十九世纪，是欧美音乐中占主导地位的舞曲，它几乎压倒了一切舞曲体裁。在生活音乐(例如作为伴舞的音乐)的领域里是这样，在古典音乐的领域里也是这样。二十世纪的今天，圆舞曲依然方兴未艾，保持着一定的影响。在我国，这种三拍子节奏的圆舞曲也颇为流传。我国现代作曲家运用这种外来的音乐体裁，创作了不少作品。二十多年

关于圆舞曲的来历，众说纷纭，莫衷一是。看来，作为舞蹈和音乐的圆舞曲体裁，来源于德国、奥地利高地地区的民间舞蹈及其音乐，直接从“连德勒”发展而成。连德勒是 $\frac{3}{4}$ 拍子或 $\frac{3}{8}$ 拍子的徐缓的民间舞曲，由两个八小节的段落组成。这两个段落各自要反复一遍或反复几遍。到了十七、十八世纪，连德勒在维也纳的宫廷里也出现了。海顿、莫扎特、贝多芬都运用这种民间体裁创作过一些作品。在约翰·施特劳斯的维也纳圆舞曲《维也纳森林的故事》序奏部里，可以听到用民族乐器基塔琴（Zither）独奏的连德勒舞曲：

$\overset{\#4}{5} \quad - \quad - \quad | \quad \overset{\#4}{5} \quad - \quad - \quad | \quad \overset{\#4}{5} \quad - \quad - \quad | \quad \overset{\#4}{5} \quad 4 \quad 3 \quad | \quad \overset{\#4}{2} \quad \overset{\#4}{i} \quad \overset{\#4}{i} \quad - \quad | \quad \overset{\#4}{6} \quad \overset{\#4}{4} \quad \overset{\#4}{2} \quad |$
 $\overset{\#4}{3} \quad \overset{\#4}{i} \quad \overset{\#4}{i} \quad - \quad | \quad \overset{\#4}{5} \quad \overset{\#4}{4} \quad \overset{\#4}{3} \quad | \quad \overset{\#4}{2} \quad \overset{\#4}{7} \quad \overset{\#4}{7} \quad \overset{\#4}{7} \quad | \quad \overset{\#4}{6} \quad \overset{\#4}{5} \quad \overset{\#4}{4} \quad | \quad \overset{\#4}{3} \quad \overset{\#4}{5} \quad \overset{\#4}{5} \quad \overset{\#4}{5} \quad |$

丽而活泼、优雅，速度较快，三拍子的节奏很富有弹性，第二、三拍经常拖长一点。维也纳圆舞曲比古老的圆舞曲急速，大体上是小快板速度。它比音乐会圆舞曲单纯、明快。整首乐曲的段落结构是：主体为三至五首小圆舞曲（一般是四、五首），前面有序奏部，最后有结束部。各首圆舞曲依次称为“第一圆舞曲”、“第二圆舞曲”等。这些小圆舞曲每首有两个主要旋律，用单二部曲式（如 ||: A :|| B :|| ）或单三部曲式（如 $\text{||: A :|| B :|| A ||}$ ）构成。开头的序奏部规模有时较大，尤其是约翰·施特劳斯创作的作品，序奏部不仅起着“开场锣鼓”的作用，而且它本身也具有相对独立的音乐形象。例如《蓝色多瑙河圆舞曲》开头的“多瑙河的黎明”；《维也纳森林的故事圆舞曲》开头的“山谷笛声”和小鸟鸣啭；《皇帝圆舞曲》开头的行进场面等，其音乐形象都是非常鲜明的。最后的结束部常常再现前面几首小圆舞曲中的某些旋律，以此来加强乐曲的统一性，然后加快速度，在热闹的气氛中终曲。维也纳圆舞曲有时被称为“圆舞曲”或“圆舞曲的锁链”。不过，维也纳圆舞曲各个段落之间，原则上是连续演奏而不中断的。

维也纳圆舞曲常常附有标题。其中有的跟音乐内容有内在的联系，如《蓝色多瑙河》、《维也纳森林的故事》等。有些是后人加上去的；有些则来历不明，甚至与乐曲内容风马牛不相及。所以，在欣赏这些圆舞曲时，应根据具体的音乐形象加以辨别。像约翰·施特劳斯的圆舞曲《酒、女人与歌》这个标题就是来历不明的。

由老约翰·施特劳斯和兰纳创立的维也纳圆舞曲体裁，原先

是作为伴舞的舞曲出现，后来还出现了专供欣赏用的。无论是前者还是后者，优秀的维也纳圆舞曲已成为演奏会上经常演出的曲目。约翰·施特劳斯创作的一百六十八首以上的维也纳圆舞曲，在历史的过程中大部分已消声匿迹，留下来的优秀作品则传遍全球。这些作品通俗易懂，娱乐性很强，然而格调高雅。它们的标题形象生动，旋律动听，乐队配器简炼而富有效果。全曲的结构具有明显的段落性，同时又按舞曲的体裁特点，恰如其分地运用交响性的发展手法而构成一个完美的整体。不过，这些作品在实际演奏时，常常被略去了其中的某些段落。一般是简化序奏部、结束部和略去一两首小圆舞曲。从题材方面来说，这些圆舞曲多以日常生活、自然景物为表现对象。约翰·施特劳斯的维也纳圆舞曲从民间舞曲中吸取了丰富的养料，使其融化在这种城市音乐体裁之中。欣赏这些赏心悦耳的音乐，能使我们的生活更丰富多彩，也能帮助我们进一步去欣赏其他的西欧古典音乐。

下面介绍约翰·施特劳斯比较有名的十首圆舞曲。

~~~~~  
**蓝色多瑙河圆舞曲**（作品314号）  
~~~~~

《美丽的蓝色的多瑙河旁圆舞曲》是这首圆舞曲的全称。曲名显然来自诗人卡尔·贝克的一节诗的末句：

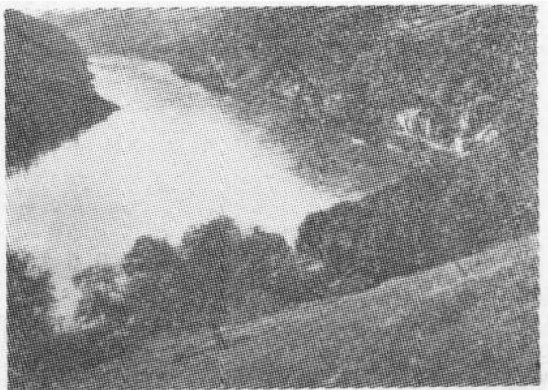
你多愁善感，
你年轻、美丽、温和柔顺，
犹如矿中闪闪发光的金子，
真情就在那儿苏醒，

在多瑙河旁，

美丽的蓝色的多瑙河旁。

在奥地利被称为“奥地利第二国歌”的这一首维也纳圆舞曲，一百多年来传遍了全球。

1866年普奥战争爆发。当年七月三日在萨多瓦战役中奥地利一败涂地。在普鲁士的压迫下，沉闷的气氛笼罩着奥地利。为了活跃维也纳市民的生活，维也纳男

美丽的蓝色多瑙河

声合唱协会的指挥、舒伯特《未完成交响曲》的发现者赫贝克向约翰·施特劳斯提出一个建议，请他创作一首声乐曲。起先，约翰·施特劳斯没有答应，因为当时他对写声乐曲感到信心不足。由于赫贝克再三要求，他总算点头应允。酝酿时，他想起了以前读过的卡尔·贝克的那首诗。乐曲的题目和主要内容定下来之后，他约请诗人格尔纳特参照上面那首诗的意境，写一首歌唱多瑙河的诗歌作为歌词。于是，这首圆舞曲便应运而生。

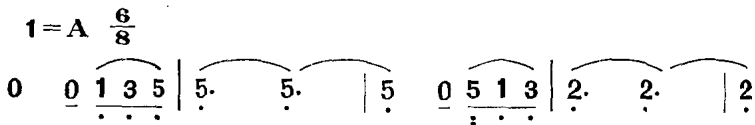
1867年完成的这首圆舞曲，原先是一首男声合唱曲，当年2月15日在维也纳首次演出时，听众反映并不强烈。半年之后，由作曲家自己改编成为管弦乐曲，在巴黎举行的万国博览会的演奏

会上公演，这时获得了很大的成功。从此不胫而走，很快就成为世界人民共有的音乐财富。

《蓝色多瑙河圆舞曲》和其他许多维也纳圆舞曲一样，由序奏、五首小圆舞曲和结束部构成。各部分之间连续演奏。

序奏：分成两个大段落。乐曲一开头是小提琴轻轻演奏的颤音，它使人联想到微微荡漾的多瑙河。在这背景下，整首圆舞曲的主要音调浮现出来了。

例2

徐徐奏出的这段音乐，犹如在描绘黎明前蒙蒙亮的宁静的河边景色。美丽的蓝色多瑙河，充满诗情画意。到了序奏的第二个段落，速度变快，首次出现了圆舞曲节奏，乐声也顿时活跃起来，为圆舞曲的真正开始做好了准备。这样的布局，对维也纳圆舞曲来说是很典型的。紧接下来是五个依次出现的小圆舞曲，而每个小圆舞曲都包含两个相映成趣的旋律，唱出婉转动人的歌声。

第一圆舞曲：单二部曲式（||: AA¹ :|| B :||），用富于对比性的两种音乐素材构成。先是用序奏一开头的音调构成的主题。

例3 第一圆舞曲(A)

