

英 国 O M N I B U S 经 典 版 本

[英] 罗伯特·克拉森-李希 著

柏辽兹

Berlioz

. 5

6

伟大的西方音乐家
传记丛书

江苏人民出版社

伟大的西方音乐家传记丛书

柏辽兹

[英]罗伯特·克拉森-李希 著 陈素英 译 萧韶 审校

江苏人民出版社

166724

图书在版编目(CIP)数据

柏辽兹/(英)克拉森-李希著;陈素英译.-南京:
江苏人民出版社,1999
(伟大的西方音乐家传记丛书)
书名原文:Berlioz
ISBN 7-214-02432-2

I. 柏… II. ①克… ②陈… III. 柏辽兹, H.
(1803~1869)-传记 IV. K835.655.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 13408 号

书 名	柏辽兹
著 者	[英]罗伯特·克拉森-李希
译 者	陈素英
出版发行	江苏人民出版社
地 址	南京中央路 165 号
邮政编码	210009
经 销	江苏省新华书店
印 刷 者	丹阳教育印刷厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	5.375 插页 2
字 数	100 千字
版 次	1999 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号	ISBN 7-214-02432-2/K·373
定 价	10.00 元

(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

导 读

法国浪漫主义音乐大师

音乐史上的浪漫时期是从1820年到1900年，这个时期的特征是注重主观、崇尚理想，打破一切传统形式，以豪放的个人情绪为主，并且强调情感表达的自由。虽然如此，这个时期的作曲家仍秉持着古典时期的音乐形式，因为浪漫时期特有的情绪与张力，在莫扎特和贝多芬的作品中均可看到，而从浪漫时期所喜爱的富有表情的歌曲式旋律中，也能感觉出它是从古典的风格延伸而来的。具体地说，我们可以从浪漫时期重要的音乐家，如舒伯特、柏辽兹、门德尔松、肖邦、舒曼、李斯特、瓦格纳、勃拉姆斯、柴可夫斯基等人的作品中得到印证。

提到浪漫乐派，我们通常都会直接想到“德国浪漫乐派”，而极少人会联想到“法国浪漫乐派”。在“德国浪漫乐派”中，自贝多芬从古典乐派跨越到浪漫乐派，经由舒伯特、舒曼、门德尔松，再由勃拉姆斯、瓦格纳乃至马勒，如此自然传承形成一条壮丽巨流的现象，并没有同样地

出现于法国。倘若“法国浪漫乐派”这个说法也能够成立的话，那么它的开山之祖应该是指前无古人后无来者的柏辽兹。

法国大革命前后，活跃于巴黎的几乎都是法国以外的外籍音乐家，如意大利的罗西尼和凯鲁比尼，德国的迈耶贝尔和格鲁克等，而且这些外来的音乐家都高踞当时巴黎音乐界的主导地位。在这种外来客当家的时期里，法国本国及时产生了一位伟大的作曲家，他就是法国音乐的救世主——幻想大师柏辽兹。

柏辽兹从小生长在一个不安定的时局里，当时由于法国大革命的冲击，导致了宗教分裂与无神论的兴起，柏辽兹的父亲正是一位信奉无神论的外科医生，母亲是一位非常虔诚的天主教徒，对儿子的宗教生活极为关心，但柏辽兹却是一个极不容易管教的孩子，7岁时脱离教堂放弃宗教信仰，叛逆的个性自幼已显露无遗。

感情丰富的柏辽兹从小爱好文学，并且深受文学熏陶，其心灵中充满了艺术情感，虽然父亲一心希望他能继承自己的事业，但是由于柏辽兹对音乐的兴趣远超过医学，经过长期与父母抗争，终于在1826年不顾双亲停止生活费的胁迫以及音乐学院院长凯鲁比尼的阻挠，毅然从医学院辍学，成为音乐学院的学生，从此踏上音乐的坎坷之途。

柏辽兹的一生，可以说是在“战斗”中度过的，因为他长年身处于富有天主教信仰与贵族气质的法国乐坛，而这种环境不可能默许像他这样的怪人存在。法国大革命

后,国内虽弥漫着革新的气象,但是乐坛仍然在保守派的控制之下,因此每一个突出的人物都有可能是柏辽兹的劲敌。关于这一点,我们可以从他的回忆录中,从他针对法国乐坛的严厉批评与指责中得到证明。

柏辽兹是一位忠实的浪漫主义追求者,这种追求浪漫主义的执著态度与毅力也转变成他苦战的幻想根源,但是终其一生,法国对他的作品不仅未曾关心,甚至带有敌意;反而是德国人认同他伟大的独创性,并加以赞扬,因此柏辽兹在国内并未尝到胜利的果实,却在国外屡放光芒。

尽管柏辽兹在本国乐坛的发展极为不顺,但是他对浪漫主义的执著,加上丰富的原创力和想像力,使他在其创作高峰期里完成了《幻想》交响曲这部巨作,也因此使法国的浪漫主义音乐得以萌芽开花;而继承柏辽兹的法国作曲家虽然没有像他那样富于革命性,但却促使了法国特有的充满优美色彩感的音乐,特别是法国大歌剧的产生。

柏辽兹晚年在法国乐坛渐渐得到应有的尊敬,但在生活方面却仍然极为不顺利,不过,他还是以所剩余的狂热寄托在童年时代心目中的偶像埃斯特尔身上,他们虽然在里昂再度相见,但由于埃斯特尔的拒绝,柏辽兹少年时期痴狂的幻想终于在年老时彻底幻灭。

柏辽兹受到贝多芬主题中心观念的影响,独创标题音乐的固定乐思,并从帕格尼尼超人的演奏技巧中探求其运用于管弦乐的可能性,进而以标题音乐的固定观念

创立固定乐思的手法，并运用于交响乐之中。此固定乐思后来发展为瓦格纳的“主导动机”，而“主导动机”的色彩性管弦乐法，经由瓦格纳的《近代配器法与管弦乐法原理》，对后世产生了直接而深远的影响。

因此我们可以说，法国音乐自吕利、库普兰以及拉摩以来，经过了一个世纪，才出现柏辽兹。柏辽兹极为成功地把标题巧妙地注入音乐之中，使法国浪漫主义音乐一举形成，其后由弗朗克、德彪西、福雷与圣-桑人等延续下来，在这样的传承交替中，我们可以肯定，柏辽兹对于法国浪漫乐派实在太重要了。

尽管柏辽兹的成就如此非凡，地位如此重要，但是有关他的传记书籍并不像贝多芬、莫扎特或是柴可夫斯基等其他音乐家那么多，对于有兴趣研究柏辽兹的人士来说，实在是不方便；现在，出版社投下巨资，有系统地出版《伟大的西方音乐家传记丛书》，很庆幸这里面包括了柏辽兹，这项明智之举将带给所有爱乐者及其有兴趣研究柏辽兹的人士以极大的助益。

国立艺术学院音乐系教授 廖年赋

目 录

导读	法国浪漫主义音乐大师	1
1	童年	1
2	从医学到音乐(1822~1829)	11
3	幻想交响曲(1829~1830)	48
4	柏辽兹在意大利(1831~1832)	66
5	柏辽兹在巴黎	81
6	柏辽兹在伦敦等地	125
7	晚年	152

童 年

1934年9月2日的《新闻人》(Nouvelliste)引述了一位圣安德烈(La Côte Saint-André)老乡的描述：

柏辽兹先生？啊……我爷爷常提起他。他们在城里常说那个医生的公子不务正业，纵情音乐、剧院、巴黎，天知道还有些什么玩意。听说他母亲始终都不谅解他的行径。他偶尔回家，大家都在他背后指指点点，没人敢跟他说话……看来他对这个地方心怀怨愤。不过他到底还是混得不错，是吧？

这毋庸置疑。柏辽兹是欧洲浪漫主义先锋之一，几乎算是个典型人物。市井小民对这种人物往往是又敬又畏，在许多方面甚至“心存怀疑”，对其人的性格与作品怀有混合了神性和世俗的尊崇。这种习性至今依旧存在。无论如何，柏辽兹这位重要的浪漫主义者对于他自己的

地位知之甚详。

1803年12月11日，路易·埃克托·柏辽兹(Louis Hector Berlioz)出生于法国多菲内省(Dauphiné)的小镇圣安德烈，这是一个位于维埃纳(Vienne)、格勒诺布尔(Grenoble)和里昂(Lyons)之间的山间小镇。小镇的南边山峦绵延，北边则是冰雪覆盖的阿尔卑斯山脉。

柏辽兹生于动荡不安的时代。出生那年的5月，乔治三世(George III)统治下的英格兰与法国重启战事。法国大革命于1789年爆发，法国民众充满强烈的反抗情绪，由7月14日巴士底狱的暴动可见一斑。法国教会的势力到了1790年已经瓦解。在英法两地，人们可以公开表示对反宗教学说的兴趣，而不会因亵渎罪入狱。教会必须和无神论者公开斗争。政治人物往往和教会站在同一阵线，斥责“自由思想”。诗人雪莱(Shelley)便因为出版《论无神论的必然性》的小册子而被牛津大学解聘，放逐意大利；让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)也因为类似的理由而避居荷兰。英格兰和法国两地的教会与政府都一样视激进思想如毒蛇猛兽。

这种分裂主义和无神论思想也反映在柏辽兹家里。柏辽兹的父亲路易·柏辽兹(Louis Berlioz)是位受人敬重、医术高明的外科医生，也是个公开的无神论者；而柏辽兹的母亲玛丽-安东涅特-约瑟芬(Marie-Antoinette-Josephine，娘家姓马米翁[Marmion])却是个虔诚的天主教徒，她要求丈夫不得让柏辽兹离弃信仰，所以柏辽兹7岁之前接受的是严格的天主教的教养方式。虽

柏辽兹的出生地法国多菲内省的壮丽山景

然柏辽兹最后还是离开教会,背弃信仰,但至少他幼年接受的耶稣会教义却深深地烙印于心中,永难磨灭。

柏辽兹一生都自称为温和的未知论者。除了纯粹的专业领域外,他一直和教会保持着安全距离。他晚期的作品清唱剧《基督的童年》(*L'Enfance du Christ*),一般被视为对童年信仰的回顾,而非表达其宗教信仰。(它是为管风琴所作的四首小品,第一首是在宴会中所作。后来柏辽兹才受原始的神秘主义所感应,并决定加上歌词。)

以 19 世纪的标准来看,柏辽兹的家庭算是中等规模。他有三个妹妹:玛格丽特-安-路易丝(*Margaret-Anne-Louise*),小名南茜(*Nanci*),1806 年出生,比柏辽兹小三岁;路易丝-朱丽-维吉妮(*Louise-Julie-Virginie*),生于 1807 年;阿德蕾-尤洁妮(*Adèle-Eugénie*),生于 1814 年。他另有两个弟弟,但都早夭:路易·于勒(*Louis Jules*)生于 1816 年,只活到 3 岁;普罗斯伯(*Prosper*)生于 1820 年,18 岁时在巴黎寄宿学校就读时去世。所以,埃克托·柏辽兹是家中惟一活到成年的男孩子,甚至他的第二个妹妹维吉妮也只活到 8 岁,另外两个妹妹则活到 40 多岁。这种情形对 19 世纪早期的家庭来说尚属正常。

柏辽兹小时候每天参加弥撒,星期天领受圣餐。他第一次领圣餐是和妹妹南茜一起,在妹妹的寄宿学校乌苏兰修道院(*Ursuline covent*)。柏辽兹第一个被叫到圣坛前,他知道穿着白衣的小女孩围在他身旁。领受圣餐之后,他感觉到音乐的美妙,那是《当我心爱的回到我身边时》(*Quand le bien-amié reviendra*),它用在弥撒的场合有

点奇怪。不过这是柏辽兹孩童时代第一次意识到的音乐经验，要等到十年之后，他才学会这首曲子，并识得其名。

当时，世界的局势依然不妙。1804年5月14日发生了两件大事，决定了欧洲未来十年的历史，影响甚至及于下一时代。那一天威廉·皮特(William Pitt)当上英国首相，拿破仑自封为法国皇帝(此举激怒了许多人，包括贝多芬〔Beethoven〕在内)。皮特与拿破仑之间的敌对使得和平更难见曙光。幸亏皮特于1806年去世，而英国在那几年忙于废除奴隶制度(1807年终于正式废除)；接着又有工业革命兴起，否则结果可能是欧洲的覆亡。拿破仑梦想征服欧洲，1812年却陷于大雪纷飞的俄罗斯，三年之后的滑铁卢(Waterloo)一役战败。1805年，拿破仑的舰队被英国的纳尔逊(Nelson)在特拉法加(Trafalgar)歼灭，这是历史上最具决定性的海战之一。大海见证了时代快速的变迁。汽船和陆上蒸汽火车的发展日新月异，到1820年已有34艘汽船成功地运行，这个数目在柏辽兹的一生中迅速增加。

晚年的埃斯特尔·杜波，柏辽兹12岁时对她一见钟情

19世纪20年代初期，音乐界亦可见到同样快速的变迁。约瑟夫·海顿(Joseph

Haydn)在 1809 年逝世,为一个音乐时代画上句点。海顿常被视为现代交响乐之父,但柏辽兹很快将其音乐的范围及内容加以扩充,远远超过他的同行的想像。无论如何,新一代逐渐崛起。海顿去世那年,费利克斯·门德尔松(Felix Mendelssohn)诞生,日后柏辽兹在意大利、德国和门德尔松会面。翌年(1810),舒曼(Schumann)与肖邦(Chopin)诞生。三年之后,即 1813 年,19 世纪音乐界两大巨擘,威尔第(Verdi)与瓦格纳(Wagner)相继诞生。前者出生于北意大利,后者生于莱比锡(Leipzig),后来在大型音乐剧上被视为柏辽兹最大的对手。

此时,英国虽与美国打得不可开交,和拿破仑一世也

柏辽兹的吉他,现存于巴黎音乐学院的乐器博物馆

针锋相对，但仍有闲情投注在音乐上。虽然英国因本土没有重要的音乐家，而与当时的欧陆有点距离，不过皇家爱乐协会(Royal Philharmonic Society)仍于1813年成立，第一场正式音乐会在同年的3月8日举行。这是相当重要的事件，它使得英国对外国音乐家愈来愈有吸引力，柏辽兹本人便在伦敦受到欢迎。

柏辽兹10岁时进入当地的中学就读，但他父亲不满意学校的教学。柏辽兹的父亲曾以一篇《论慢性病、吸血管与针灸治疗》的论文赢得1810年医学征文比赛大奖。他让儿子转学，并决定在家亲自教导他，特别加强语文、文学、历史、地理和音乐课程的教导。柏辽兹从这些课程中培养了对遥远国度的爱慕以及对外面世界的好奇。他对文学的喜爱日深，特别是维吉尔(Virgil)的作品。路易·柏辽兹成功地把自己对古典文学的热爱传给儿子，这对柏辽兹的未来发展影响深远。

接下来的一个重要年份是1815年，拿破仑战败，被流放到圣赫勒拿岛(St Helena)。年轻的柏辽兹则开始对音乐着迷，情窦初开。他在《回忆录》(Memoirs)中写着：“在我12岁那年，爱情和音乐向我招手。”

柏辽兹的初恋情人是埃斯特尔·杜波(Estelle Duboeuf)，比柏辽兹大6岁，当时18岁。热情的柏辽兹对她一见钟情。“我感到一股电流通过全身，我知道我爱她。”虽然大人都嘲笑他眼中毫不掩饰的热切，他母亲也不留情地逗他，他却没打退堂鼓。

埃斯特尔的外祖母戈蒂耶(Gautier)夫人(此处的关

系有点混淆,柏辽兹说埃斯特尔是戈蒂耶夫人的外甥女,但是格隆兹(Gollancz)版的《回忆录》却指出“是她的外孙女”,而戈蒂耶夫人是美兰那栋别墅的主人,这一点则是绝对正确的)在后山拥有一栋白色小别墅,里面还有个废弃的钟楼。埃斯特尔和姐姐都在那儿过暑假。柏辽兹永远也不会忘记她大大的眼睛、高高的个子、穿着粉红色半统靴的样子。由于柏辽兹的外祖父是马米翁家族(Marmion Family)的一员,也住在美兰(Meylan)一带,因此柏辽兹能和母亲、妹妹跟着在军队服务的舅舅费利克斯·马米翁(Felix Marmion)在有迷人景致的地方度假。最重要的是,他可以有机会看到他心爱的埃斯特尔。费利克斯·马米翁不只是拿破仑大军中一名优秀的军官,也是杰出的业余小提琴家及歌手。后来他和柏辽兹的关系很密切。

柏辽兹的正规音乐教育始于1817年5月,启蒙老师安伯特(M. Imbert)是里昂塞拉斯丁剧院(Théâtre des Celestins)的第二小提琴手。他刚搬到圣安德烈,于是给年轻的柏辽兹上声乐、长笛课,一天两次。安伯特的儿子是位圆号手,成了柏辽兹的朋友,但是后来他投环自尽,安伯特便在1819年7月搬回里昂。安伯特的教职后来由来自柯尔玛(Colmar)的阿尔萨斯人(Alsatian)杜杭(M. Dorant)先生取代,柏辽兹对他终生心存感激。多年后,柏辽兹满怀尊敬与感激地提起他:“我已有多数(20年)没见到我的吉他老师了。”柏辽兹提到吉他是值得注意的,除了定音鼓外,吉他是柏辽兹惟一擅长的非管乐器。

柏辽兹弹奏吉他的素描

这时柏辽兹的音乐造诣大有进展，已能看总谱并了解其中的复杂性。他也喜欢阅读伟大作曲家的传记，包括海顿、格鲁克(Gluck)。他快14岁了，他的父亲开始担心他对音乐的兴趣大过医学。路易·柏辽兹并不是第一个利诱子女改变志向的父母。如果埃克托专心学医，就可以拥有一支新的长笛；不准他上钢琴课可能是一种惩罚。后来柏辽兹的确没有成为

一个好的键盘手。他对和声与和弦的知识都来自吉他，而旋律感则来自唱歌和吹长笛。他是个看谱很快的歌手，这个本事后来使他在巴黎身无分文时还能找到糊口的工作。

柏辽兹的父亲禁止他上钢琴课的做法并没有得到预期的效果。柏辽兹最后很高兴自己不只是另一个键盘乐手而已。

父亲不许我上钢琴课，不然我一定成了那4万名可怕的钢琴家中的一个……这也使我免受键盘习惯所钳制，想到就可怕，我也不会受到所有作曲家都倾向的传统声响的诱惑。