

GESCHICHTEN AUS
DEM WIENER

维也纳 森林的故事

奥地利音乐文化

世界民族音乐文化丛书

7521

03

维也纳森林的故事

奥地利音乐文化

GESCHICHTEN AUS
DEM WIENERWALD

丁翼 编著

世界知识出版社

166024

图书在版编目 (CIP) 数据

维也纳森林的故事：奥地利音乐文化/丁翼 编著. —北京：世界知识出版社，1999.12

(世界民族音乐丛书/安平，钱茸主编)

ISBN 7-5012-1304-6

I. 维… II. 丁… III. 音乐史-奥地利 IV. J609.521.

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 73041 号

维也纳森林的故事

——奥地利音乐文化

Wei Ye Na Sen Lin De Gu Shi

——Aodili Yinyue Wenhua

责任编辑/吴健生

责任出版/王勇刚

封面设计/郭宝珍

责任校对/艾 和

出版发行/世界知识出版社

地址电话/北京东单外交部街甲 31 号 (010) 65265928

邮政编码/100005

经 销/新华书店

排版印刷/世界知识出版社电脑科排版 世界知识印刷厂印刷

开本印张/850×1168 毫米 32 开本 4.5 印张 6 插页 92 千字

版次印数/2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷 1—6000 册

定 价/10.00 元

版权所有 翻印必究

引言

“音乐王国”奥地利及 “音乐之都”维也纳

我国宋代著名词人柳永在《仙吕调·观海潮》中，这样描绘了江南历史名城杭州当时商贾云集、歌舞升平的繁华胜景：

“东南形胜，三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。……重湖叠巘清嘉。有三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。……”

把柳永用来形容杭州的这些华丽之词移用到赞美多瑙河畔的欧洲文化都会维也纳，甚至是奥

地利颇为恰当确切。

奥地利地处欧洲中心，自古以来就是交通、经济的通道，是日耳曼、斯拉夫、拉丁等各民族人民的聚居地，是东西欧文化交汇点。现在的奥地利，是由9个自治州合并的联邦共和国，人口约800多万，面积83849平方公里。全国1/3的人口集中在维也纳、格拉茨、林茨、萨尔茨堡、因斯布鲁克、布拉根茨、克拉根福等城市。奥地利国土的70%为山地，其余为河谷地带。多瑙河与阿尔卑斯山共同交织成一首美丽的交响曲。

奥地利素有“音乐王国”之誉，堪称欧洲音乐的灵魂与核心。海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、李斯特、布鲁克纳、施特劳斯、勃拉姆斯、勋伯格、贝尔格、威伯恩等音乐巨匠，他们一生中大部分时光在此度过。其中许多人曾一边欣赏着维也纳街头民间乐队演奏的酒馆音乐，一边构思着自己的传世佳作。奥地利的音乐从布根兰特的吉卜赛旋律，多瑙河畔的波尔卡，阿尔卑斯山区的民谣，直至维也纳庄重的歌剧、轻盈的华尔兹等各具特色，可以说集中了欧洲所有的音乐形式。它的音乐渗透到了社会生活的各个层面，也培养了各个阶层老百姓的欣赏品味。

首都维也纳位于多瑙河畔。在欧洲，几乎没有一座城市像维也纳这样洋溢着如此浓郁的文化气息。正因为哈布斯堡王朝统治的奥地利长期以来既无政治野心又无军事行动，从而显得异常繁荣昌盛，所以那种国家的自豪感也就最强烈的表现在追求艺术的尽善尽美上。在这个曾一度统治欧洲的古老的哈布斯堡帝国版图内，那些曾经辉煌的地区——德意志、意大利都已在不同程度上失去了往日的光辉，惟有维也纳这座古都——朝

廷的宝地、千年传统的保护神，始终安然无恙地闪耀着往日的光辉。罗马人为这座城市的城墙奠定了最初的基石，把它作为抵御蛮人、保护拉丁文明的城堡和前哨。在宫廷里、在贵族中、在民间，德意志的文化传统和斯拉夫、匈牙利、西班牙、意大利、法兰西的文化传统有着血肉的联系。这座音乐之都把多种具有极大差异的文化融于一炉，使之成为一种新的独特的奥地利文化、维也纳文化。这座城市有着博采众长的愿望和接受外来影响的特殊敏感，它把那些最不一致的人才吸引到自己身边，使他们彼此逐渐融洽。在这种融洽的氛围中生活，令人感到不胜温暖。这座城市的每一个居民都在不知不觉中被培养成为一个超民族主义者、一个世界主义者、一个世界公民。

这种兼容并蓄的艺术，从这座城市形成的外貌中就已经可以看出。城市边缘的房屋，有的倒映在多瑙河的巨流之中，有的面朝着辽阔的平原，有的散落在园圃和田野，有的分布在树木葱郁的阿尔卑斯山最后余脉的不陡的山冈上。人们几乎感觉不出哪里是自然景色，哪里是人工建造城市的起端，两者和谐地交融在一起。可是到了市区，人们又会觉得这座城市的平面发展宛若一棵树的年轮似的一圈一圈层次分明。一进入市区，首先映入眼帘的是科伦多那大道，街道两旁咖啡屋、餐厅、百货商店云集。再往前就是有名的圣史蒂芬大教堂。它融合了罗马式与文艺复兴时代的建筑风格，但基本格调还是哥特式的。从科伦多那大道走到奥培伦圆环，往右转即可看到右侧的霍夫堡王宫。据说此地为哈布斯堡家族历代的居所，建筑式样融合了文艺复兴时代与巴洛克式的风格，豪华夸张。维也纳城西南尽头有著名的美泉宫，由巴洛克建筑名师艾拉哈于17世纪末精心设计而成，后来又经过女皇玛丽亚·德丽莎加以全面改

建，与法国的凡尔赛宫并列成为欧洲著名的豪华大宫殿。这里有森林环绕的宽阔庭院，美丽的花坛与喷水池、雕像点缀其间。这些古老的宫殿，诉说着昔日辉煌的历史。贝多芬曾在这里的利希诺夫斯基侯爵府上演奏过；海顿曾在这里的埃斯特哈齐侯爵府上作过客；这里的霍夫堡官曾下榻过历代的皇帝；这里的美泉宫曾接待过拿破仑；联合起来的基督教世界的诸侯们曾在这里的圣史蒂芬大教堂里下跪，为欧洲从土耳其人手中拯救出来而默祷感恩；这里的维也纳大学曾在它的围墙内汇聚过无数科学界的名人。而在这些宫殿之间则骄傲地屹立着新的建筑，光彩夺目的繁华街道显示出一派富丽堂皇。生活在这座城市里是异常舒畅的，它好客地接待所有的外来人，愿意把自己的一切奉献。这里的气氛是那么轻松愉快，就像巴黎一样到处充满欢乐，只不过在这里能享受到更自然闲逸的生活罢了。

享受美食，喝一瓶上好的葡萄酒或略带涩味的新鲜啤酒，品尝精美的甜食和大蛋糕，在这座城市里是一般的享受；而从事音乐、舞蹈、戏剧、社交、讲究风度仪表，才是这里的一种特殊艺术。维也纳人均拥有的钢琴数量多于汽车。无论是在街头或餐馆，都会听到悠扬的乐曲。这座城市一年到头都与音乐联系在一起：新年音乐会、华尔兹音乐节、少年音乐节、现代音乐节、爵士音乐节、海顿音乐节、莫扎特音乐节、舒伯特音乐节、歌剧舞会、皇家舞会等等。一个普通的维也纳市民每天早晨看报的时候，第一眼看的不是国会的辩论或者世界大事，而是歌剧院上演的节目——这在公众生活中具有其他城市几乎不能理解的重要性。因为对维也纳人、奥地利人来说，舞台不仅仅是使人娱乐的场所，而是一本教人正确发音、学习优雅风度的有声有色的教科书。在维也纳街头，总理或者最有钱的巨

豪富绅可以四处行走，而不会有人回头张望；但是，一个皇家歌剧演员在街上走过，每一个售货员和马车夫都会认出他们。一位著名演员的诞辰纪念或葬礼成了压倒一切政治事件的大事。每一位维也纳作家的最大梦想就是能使自己的作品在国家歌剧院或城堡剧院演出，因为这意味着他从此一生高贵和享受一系列的荣誉，例如，他终生都不再需要购买入场券，他会收到参加一切公演的请柬；他可能成为某个皇室成员的贵宾。

艺术家总是在他备受尊重的地方感到最舒畅和最受鼓舞。艺术总是在它成为一件全民族生活大事的地方达到它的顶峰。正如文艺复兴时期的佛罗伦萨和罗马吸引了大批画家并把他们培养成为巨匠一样——因为每个画家都感到自己必须在全体市民面前与别的画家进行竞争和不断超越自己的水平——维也纳的音乐家和演员们也都明白自己在这座城市里的重要性。在维也纳国家歌剧院，在城堡剧院里，容不得一点疏忽。任何一个错音符都会被立刻发现并受到指责。而且这种监督不仅仅来自专业评论家们，而且是来自每天的全体观众。他们的听力通过不断地比较变得异常敏锐。由于政治、行政管理和社会风纪方面一切都相当安定顺当，所以在这些方面即使有点“马虎”，维也纳人都能包涵；但他们对艺术方面出现的差错却从不含糊，因为这关系到本城的荣誉。每一位音乐家，都必须始终竭尽全力，不然就会被淘汰。能在维也纳成为明星是非常了不起的，但要始终保持明星的地位却不容易，任何松懈都不被原谅。在维也纳的每一位艺术家都清楚这种从不间断、毫不留情的监督，从而迫使自己锲而不舍，这样也就使整个艺术水平达到卓越的程度。

目 录

引 言	“音乐王国”奥地利及“音乐之都”维也纳/5
第 一 章	阿尔卑斯山雪水和多瑙河浇灌的民间音乐/1
	回荡在高山峡谷之间的约德尔——梯罗尔/2
	哈布斯堡皇冠上的明珠——上奥地利/3
	散发着葡萄新酿芳香的舞曲——下奥地利/5
第 二 章	从宫廷走向平民的维也纳古典乐派/7
	交响曲之父——海顿/8
	音乐仆人/9
	古典主义器乐创作原则的奠基者/12
	上帝的宠儿——莫扎特/14
	音乐神童/15

天才是怎样造就的/16

魔法戒指/18

我的幸福到现在才开始/19

造物主赐我的最好礼物/21

英年早逝/25

人类的英雄——贝多芬/25

坎坷·叛逆/26

应该让路的是他们/29

伟大悲壮的欢乐/31

第三章

从辉煌走向衰落的浪漫派/35

市民音乐家——舒伯特/37

我的心是痛苦的/38

舒伯特与贝多芬/40

艺术歌曲大师/41

上帝的忠实信徒——布鲁克纳/44

他的作品很难见到天日/46

只有他同贝多芬最接近/47

生活在19世纪的中世纪的心灵/48

世纪末的歌手——马勒/49

他的名字家喻户晓/50

他的生活是一种艺术的循环/52

他是三重的无家可归者/54

生是黑暗的，死也是黑暗的/58

用自己最娴熟的语言倾诉悲伤/65

第四章 作为现代主义音乐先驱的新维也纳乐派/67

无调性音乐的奠基人——勋伯格/72

非议一直没有停止/73

音色旋律/76

探索者/80

表现主义的代表人物——贝尔格/83

在他的性格中有我的影子/84

《沃采克》的演出引起激烈的争论/85

魔鬼与天使/88

音乐中的抽象派——威伯恩/90

微图画家/91

生前冷落·身后辉煌/94

第五章 令人沉醉的维也纳的音乐生活/97

连德勒与圆舞曲/98

圆舞曲之家——施特劳斯父子/100

早晨好，年轻的施特劳斯！/100

他的代表作/102

可惜并非我作/105

维也纳人的骄傲/106

名家荟萃的维也纳国家歌剧院/107

歌剧院的历任指挥/108

纳粹统治下的歌剧院/114

“二战”结束后的巨大发展时期/115

“世界第一乐团”与“世界首席音乐厅”/117

	维也纳爱乐乐团的起源 /117
	乐团历史上的著名指挥 /119
	维也纳的音色 /122
	容易被人混淆的维也纳交响乐团 /123
	奥地利平民的音乐享受 /127
结 语	/130

第一章

阿尔卑斯山雪水 和多瑙河浇灌的民间音乐

奥地利国土的 2/3 几乎都被东部的阿尔卑斯山所覆盖，它与瑞士同为典型的山国与内陆国。从隔着莱茵河与瑞士接壤的最西部弗拉尔堡州，到衔接匈牙利的最东部布根兰特州为止，东西横贯 580 公里。奥地利从银装素裹的阿尔卑斯山，经过多瑙河流域起伏的丘陵地带，到衔接匈牙利大平原的维也纳盆地，地形、民俗的多种样式，令人眼花缭乱。奥地利有各

种各样的乡间风俗以及季节性的仪式。其中的歌舞作为不可缺少的艺术而得以保存下来。尽管民间音乐总体上有相似之处，但奥地利不同地区的民间音乐还是各自呈现出其特点，它们是不同的地理环境和民族构成的直接反映。音乐民俗学家的研究表明，几百年前多瑙河沿岸地区的乡村音乐家就已经乘船和木筏顺流而下，汇聚于这个中欧的政治、经济和文化中心。他们带来了散发着泥土气息的民间音乐，给市民们提供了与高贵华丽的宫廷音乐迥然不同的艺术享受。当时这些由三四人组成的民间小乐队通常包括小提琴、G调民间单簧管、竖琴和林茨低音提琴（后来被低音吉他取代）等乐器，到19世纪30年代又加进键钮式手风琴，增强了这种民间小合奏的多声效果。虽然以后大量著名的圆舞曲、波尔卡以及其他艺术音乐小品被吸收到他们的演奏曲目中，但是这种合奏中清晰的旋律线条、简洁的和声语言和音乐织体、节奏鲜明的低音声部却使这些名曲得到了一种具有维也纳民间音乐韵味的独特解释。

回荡在高山峡谷之间的约德尔——梯罗尔

梯 罗尔位于奥地利的西部，有“山岳之国”之称。它西面是瑞士，南面是意大利，北面是德国，是中欧和南欧的桥梁。在这里由于各种语言相互融合而形成了阿尔卑斯山方言。

梯罗尔自1363年以后一直臣服于哈布斯堡王朝。这里由冰河所分割的无数溪谷自古就孕育了独特的文化，而且各溪谷间语言与风俗习惯都不尽相同。此地每个季节都有古老的庆典

仪式，其中以伊姆斯特的“歌门·劳芬”化装游行最为有名，这是一个迎接春神的农事庆典。梯罗尔的许多溪谷都盛产木雕品及羚羊皮做成的女用手提袋等民间工艺品，尤其是兹伊拉特尔的彩色家具，既朴实又大方。

梯罗尔的海拔平均在 3000 米以上，几百年以来，哈布斯堡王朝就在这里夏天避暑、冬天滑雪。如今，这里是著名的国际滑雪场及避暑胜地，曾于 1964 年和 1976 年成功地举办了两界冬季奥运会。州首府因斯布鲁克在 18 世纪就已经十分繁荣。古老的街道、旧王宫、教堂、博物馆、歌剧院等，在银白的阿尔卑斯山辉映之下更显其韵味。因斯布鲁克市中心的玛丽亚泰里沙大道旁耸立着一棵古老的石柱，它是这座城市的象征。市内著名的建筑物“金顶”是由 2657 块包金铜板制成的。

梯罗尔存在着许多传统的音乐形式，约德尔是这一地区的典型歌曲。约德尔歌曲流行于瑞士和阿尔卑斯山区，以演唱中高、低音区真假声快速交替为特色，在歌曲的开头、中间或结尾处常常加入不含语义的衬字乐句或段落，歌手演唱这一段落时常常自由加花修饰，尽情地抒发自己的感情。约德尔歌曲结构严谨，骨干旋律常为分解主和弦或属七和弦，多为两至三声部，也可以用长笛或小号演奏。

哈布斯堡皇冠上的明珠——上奥地利

上奥地利位于奥地利的西北部，是具有最古老文明的联邦州。阿尔卑斯山的余脉横贯全境，远在三千多年前就有人类居住在这里的高山峡谷之中。

上奥地利从 1254 年起就并入奥地利公国，到了 1282 年与休泰阿曼公国同时成为哈布斯堡家族的领地。它分成阿尔卑斯前地、南阿尔卑斯领域，以及位于多瑙河以北，衔接波希米亚森林的“缪·维尔特”三个地区。其中多瑙河以南的“因·维尔特”是奥地利主要农耕带之一。在“缪·维尔特”的丘陵地带内有以后期哥特式木雕祭坛闻名的凯发马克特村落。其南 25 公里位于多瑙河畔的马特哈尖是花岗岩的采石场。州首府林茨是多瑙河沿岸奥地利的最大工业城市兼港口城市。

上奥地利有无数星罗棋布的湖泊，它们是天然的浴场。高山环抱的阿特湖、月亮湖和沃尔夫冈湖是这里的三颗明珠。人们可以身着泳衣享受大自然恩赐的阳光，划着木船在平静的湖面上泛舟，还可以骑着摩托艇风驰电掣地划水。难怪著名的希茜公主的丈夫弗兰兹·约瑟夫皇帝在沃尔夫冈湖畔建造了一座避暑的行宫。轻歌剧作曲家弗兰兹·雷哈尔曾在此写过多部传世之作，为了纪念他，至今这里每年举行“轻歌剧周”。到了冬季，白雪覆盖的高山是良好的天然滑雪场。可以说，这里一年四季景不同乐也不同。上奥地利还是重要的岩盐埋藏地。州南部阿尔卑斯前地的萨尔斯卡马古特和临近的萨尔斯堡最初都是与这里的盐业有关系。远古时期这里的居民就懂得开采盐矿、制造武器，并把它们贩运到山外地区。或许是由于自然环境的恶劣，当地的民歌充满了勇敢豪侠的气质。

约德尔和 Almlied（一种山区牧歌）是其声乐的主要形式，多为三、四声部。只有 Almschroa（牧人的呼喊）是单声部，它被运用于在一定距离内传递消息。牧人围猎时常用一面鼓和六指孔的木制横笛。在当地最流行的舞蹈包括施太尔、连德勒、博阿尔和急速舞曲。它们由小乐队伴奏，典型的编制是两

把小提琴、一架全音手风琴和一把弦贝斯。

散发着葡萄新酿芳香的舞曲——下奥地利

下 奥地利是奥地利最大的联邦州，环抱着本州的州首府兼奥国首都维也纳。它保存了自罗马帝国以来无数的文化遗产，是奥地利一千多年来历史变迁的见证。

多瑙河自西向东横贯下奥地利州，经过维也纳流向东欧，自古以来它就是东西欧重要的水上贸易通道。欧洲各地文明通过多瑙河在此汇聚，河两岸历代建造的众多教堂、修道院、宫殿、城堡为这条传奇式的河流增添了浓重的文化色彩。双塔教堂梅尔克闻名于世，它是欧洲最华丽的巴洛克式建筑之一。教堂的两个塔尖直插蓝天，象两个巨人俯瞰着从它下面缓缓东流的多瑙河和川流不息的船只。

下奥地利州分成四个地带：多瑙河以北地区的西部有“森林地带”之称，阿尔登堡修道院隐藏在野生动物出没的深山密林中；第二个地带乃东部的“葡萄酒地带”，不仅是奥地利最大的葡萄产地，也盛产石油与天然气，在经济上占有重要的地位；第三即多瑙河以南的西部阿尔卑斯前地与东部的“维也纳森林”，此地的格恩波尔特基尔修所产的葡萄酒乃列名酒之位；另外，多瑙河畔的瓦豪峡谷所产的葡萄酒也令人难以忘怀。从维也纳出发溯河而上，不到一个小时汽车路程就到了有大片葡萄园的多瑙河畔的明珠——瓦豪。当地有一句著名的谚语：“只要葡萄生长就会心旷神怡。”年逾 25 万吨的葡萄酒产量不仅让当地人笑逐颜开，更使全世界的人们都以品尝到此地正宗