

古典之门音乐丛书

JEAN SIBELIUS

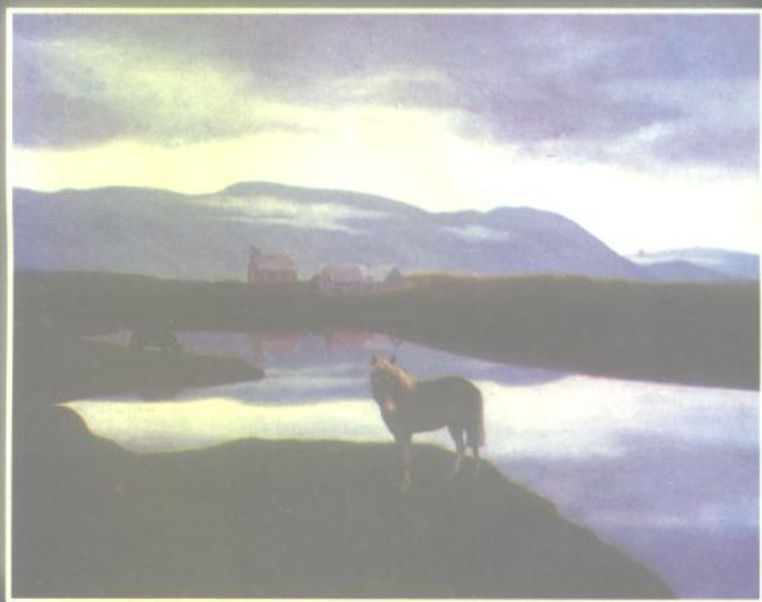

古典之门音乐丛书

西贝柳斯

胡向阳 邓红梅 编著

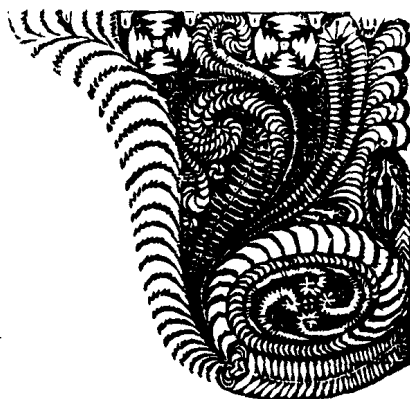
JEAN SIBELIUS

東方出版社

JEAN SIBELIUS

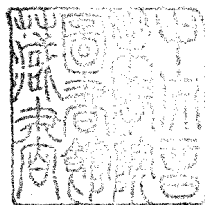
古典之门音乐丛书

胡向阳 邓红梅 编著

西贝柳斯

Jean Sibelius

東方出版社

160811

责任编辑:侯俊智 戴联斌

版式设计:尹凤阁

监 制:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

西贝柳斯/胡向阳,邓红梅编著.

-北京:东方出版社,1997.1

(古典之门音乐丛书)

ISBN 7-5060-0745-2

I. 西…

I. ①胡…②邓…

II. 西贝柳斯, J. (1865~1957)-生平事迹

IV. K835.315.7

西 贝 柳 斯

XI BEI LIU SI

胡向阳 邓红梅 编著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1997年1月第1版 1997年1月北京第1次印刷

开本:850×1092毫米 1/32 印张:6 插页:1

字数:89千字 印数:0,001—8,000册

ISBN 7-5060-0745-2/K·169 定价:11.00元

目 录

N

西贝柳斯传略

Ⅰ	童年和学生时代	3
Ⅱ	名震芬兰	17
Ⅲ	誉满欧洲	32
Ⅳ	辉煌之巅	47

西贝柳斯音乐作品赏析

I	e 小调第一交响曲	73
II	D 大调第二交响曲	82
III	C 大调第三交响曲	90
IV	a 小调第四交响曲	96
V	降 E 大调第五交响曲	106
VI	d 小调第六交响曲	114
VII	C 大调第七交响曲	123
VIII	d 小调小提琴协奏曲	129
IX	图奥内拉的天鹅	138
X	勒明基宁归来	142
XI	音诗《芬兰颂》	147
	附录：西贝柳斯作品目录	151

西贝柳斯部分作品 CD 唱盘简介

I	En Saga (传说)	179
II	Four Legends (四个传说)	179
III	第五交响曲	179
IV	The Tempest (暴风雨)	179
V	第二交响曲	180
VI	小提琴协奏曲	180
VII	第四交响曲	180
VIII	贝利亚与梅丽桑	181
IX	歌曲集	181
X	小提琴协奏曲	181
XI	芬兰颂、《卡列拉》组曲、《暴风雨》组曲	181
	第一及二号、Scenes Historiques、The Chase、爱之歌等	181

VI	第一交响曲	182
	第二交响曲	182
	第五交响曲	182
	交响诗《芬兰颂》	183
	d 小调小提琴协奏曲	183
	第一交响曲	183
	第二交响曲	183
	第五交响曲	183
	管弦乐曲集	183
	d 小调小提琴协奏曲	184
	主要参考资料	185

西贝柳斯传略

I 童年和学生时代

1865 年 12 月 8 日, 约翰·西贝柳斯出生在芬兰南部的小镇海门林纳。他是古利斯蒂·古斯格夫·西贝柳斯军医和玛丽亚·卡塔塔·鲍格三个孩子中的第二个, 人们昵称之为“约尼”。这个家族的姓来自一个叫“西贝”的农庄, 它位于芬兰东部, 属于其曾祖。18 世纪中叶, 他迁居到讲瑞典语的芬兰人所居住的海岸地带。因此, 他的后代在生活习惯上是瑞典式

的，讲瑞典语。约尼的祖父，约翰·西贝柳斯曾是洛维沙市的参议员，他和一位瑞典移民医生的女儿结婚。从他的母族来看，西贝柳斯也是军人、官吏、传教士的后裔。他很小就失去父亲，对自己的母亲怀着深深的眷恋。他曾对人说：“她有一副温柔、极其女性化的性格，举止安祥。她的自然的、平和的本性以及对人世的爱，使每一个接近她、了解她的人都感到悦服。”

虽然西贝柳斯的祖上历代受瑞典文化的影响，但是，西贝柳斯本人却是在芬兰语学校里接受教育。他生性内向而敏感，又有些顽皮。在他的天性中，蕴藏着对大自然的无限热爱。他把自己融汇在美丽、广阔、充满神奇的自然之中。无边的大海和幽静的森林激发他丰富的想象。他们一家经常去洛维沙海滨的一个岛上度假。望着海上西落的夕阳和天边神秘变幻的色彩，他的思想进入一个美丽迷人的幻想世界。大自然的美丽和他那美丽的想象成为一个和谐的整体，这让他欣喜陶醉，常常在海边静静地坐上几个小时。他很喜欢海门林纳附近的沙克斯麦歧森林。在黄昏的森林里，他想象着自己与神话中的神仙、妖女一起游戏，使自己置身于阴森恐怖的魔窟之中。

海门林纳虽然是一个没有工业的小镇,然而,当地的地主、官员和教师却倡兴起了丰富的文化生活。驻扎在海门林纳的俄国部队的军官和家眷也给这个小镇带来了另一个世界的音乐气息。他们和当地许多有修养的家族一样喜欢音乐,也参加当地的音乐会。在这个小镇里,常有来自赫尔辛基的小乐队以及各地的合唱队、全国最好的歌唱家演出。这种文化氛围潜移默化地影响着年幼的西贝柳斯。

他对普通的功课不感兴趣。在上课时,他时常是心不在焉地回答问题,对此,老师总是叹一口气说:“哎呀,西贝柳斯又跑到另一个世界上去了。”西贝柳斯确实到了另一个世界,那是一个远离教室的世界。然而,他却喜好课外读物,那些神话故事、名作家的作品以及历史书籍都能引起他的浓厚兴趣;他对那些昆虫、植物也大为喜欢,他所收集的昆虫标本是全班最好的。

西贝柳斯继承了他的双亲的音乐才能,尽管他们不是专业音乐家,但他们对音乐的浓厚的兴趣影响着他们的后代。从五岁起他就表现出音乐才能,在钢琴上创作小小的和声与旋律。九岁时开始接受系统的钢琴教育。他对音阶和指法练习兴趣不大,成绩并不突出,却对即兴演奏表现出特别的偏爱。

十五岁时,他对小提琴产生强烈的兴趣,随故乡军乐队中的最好的小提琴手古斯塔夫·勒凡德尔学习小提琴,并热切地期望成为伟大的小提琴家。他曾作为小提琴独奏者出现在节日音乐会上。在家中,他和姐姐、弟弟一起练习室内乐合奏,姐姐弹钢琴,弟弟拉大提琴。这段经历,使他很早就掌握了弦乐器的知识,记熟了几首莫扎特和海顿的四重奏曲子,他十分欣赏那种有雕塑风格的音乐格调;由此对室内乐作品,尤其是古典时期的作品,有了广泛的了解。这对西贝柳斯日后首先从室内乐创作入手不无影响。

与此同时,他的作曲才能也开始显露。十岁时,写了他的第一首作品,由小提琴与大提琴拨弦演奏的小曲《水滴》。这首作品,已表现出他在曲式上的天才的驾驭能力。在再现段的结尾出人意料的处理,给人带来小小的惊奇。他本能地避开了空洞公式化的复奏,使主题产生多样变化。

1876年,他从图书馆借了一本马克斯著《作曲学》,孜孜不倦地学习起来。这本书给了他很概括的曲式知识。在五年后,他进入赫尔辛基音乐学院接受系统严格的训练时,他已经认识了他应该认识的东西。

尽管西贝柳斯在初中就已显示出非凡的音乐才能,但还是遵从母亲和祖母的意愿,考入赫尔辛基大学的法律系。同时,他以特别生的身份入音乐学院学习。法律对他没有吸引力,他没有通过五级考试而未能毕业。他说:“如果你问我在大学里学到了什么,我可以问心无愧地回答你,什么也没有学到。”有一次,他对学校规定的教科书实在感到腻味之至,连书本也没有合上,就把它放在窗台上面太阳照得到的地方,随即也忘了它的存在。教科书在那儿躺了几个月,书页被晒黄了。后来,西贝柳斯的一个叔叔来看看这个年轻侄儿的功课如何,他走到窗前,瞧了窗台上的课本,叹一口气说:“约尼,你最好还是专心搞音乐吧……”这使他的家族感到失望。然而,他在音乐上却获得很大的发展。

1885—1889年间,他在赫尔辛基音乐学院学习。他先后师从瓦西里耶夫、契拉格学习小提琴。他已经能够演奏门德尔松协奏曲这类艰深的作品,并被指定为学院的弦乐四重奏第二小提琴手,而其他几位都是老师。然而,毕竟是由于学习开始得过迟,成为一个伟大的小提琴家只能是一种愿望,但这并未妨碍他在作曲上的发展。

赫尔辛基音乐学院的院长马丁·魏哲柳斯是他

的作曲老师。魏哲柳斯从普通乐理、数字低音到和声、复调、曲式等方面对西贝柳斯进行了严格的训练,使他的技术日臻熟练。1886—1887年,他所写的小提琴与钢琴曲体现了成熟的和声及流畅自然的曲式处理,而在主题结构、调性安排上则显然与挪威作曲家格里格相关联。作者自己也承认在八十年代受了这位作曲家的重大影响。但是,这部作品并不是纯粹的技术模仿,而是将自己的个人体验、对芬兰美丽的大自然的爱反映在其中。

他的毕业作品——公开演出的《A大调弦乐三重奏》(组曲)、《a小调弦乐四重奏》是他成为作曲家的标志。《尼亚报》的作者卡尔·傅洛丁——国内主要的批评家,认为“弦乐组曲的五个乐章证明了它的作者是聪明的,研究过弦乐四重奏的音响秘密的,也是认真写作的。用风格独特的对位法来处理三件乐器,其手法是第一流的,真正有灵感的;它的卓越不在于一般学院派的意义上,而是彻头彻尾新颖的、现代的。这位作曲家初露头角,使我们为之叹服。”他还说:“我在音乐学院听到这些新奇的四重奏作品,其复调方法完全是乐队化的,其曲体一再展示了一旦这位作曲家获得了足够的乐队表现技术,他将会怎样尽情利用管弦乐色彩的全部财富来为他的创作

服务！我觉得这些四重奏不过是他下一阶段的管弦乐作品的草稿罢了。”这两首作品向世人展示了作曲家把丰富的音乐想象与纯熟艰深的技术结合起来的独特才能，引起了芬兰首都听众的巨大惊讶。作品不带学究气，有独创性，无拘无束。这个年轻的作曲家已经敲响了芬兰现代音乐一个真正新颖的音符。西贝柳斯因此便能够在那里获得许多朋友和爱慕者，这包括赫尔辛基交响乐队的创立者和领导人——罗伯特·卡赞纳斯，他们之间的接触，使西贝柳斯开始注意乐队作品。

应该说，西贝柳斯所受的正规教育只为他提供了一种手段；通过这种手段，他可以把自己的体会融入他的种种思想中去。他的直觉是不需要训练的。比如，他走在海岸上，闻到刚从水中捞起来的亚麻和大麻的酸气，触动他的乐感，他会皱起眉头，做个鬼脸，写下一首随想曲的主旋律；或者他手里拿着一根冰柱，“感觉到冰柱的湿气，多么美好！”现在，这种触觉引起了心灵感应，使他身上的每一个音乐细胞都躁动起来，交织成旋律、和声……

特别敏锐的却是他的视觉。他的情绪常常以不同的色彩体现出来。在他的心里，音和色之间有明确的联系，因此，他不仅能听到，也能看到一部作品

所呈现的万花筒般的风格和美的形象。在西贝柳斯看来,每一个音调都有一种色调,“A 大调是蓝色的,C 大调是红色的,F 大调是绿色的,D 大调是黄色的。”

傅洛丁极为生动地描绘了他与这位音乐学院的青年学生初次见面的印象以及他们之间的动人友谊。“他的修长的身材有着奇异的吸引力,好像他直爽的天性永远是张开双臂迎人似的,但是你也不能完全肯定他背地里是否隐藏着一些滑稽成分。他的发言充满了奇妙的论调和涵义,使人不能断定其中到底有多少是认真严肃的,有多少是肤浅的戏言,就好像从他机敏的脑子里涌出来的成群的气泡或瞬息万变的幻想那样。他的浅色头发凌乱地搭在前额上。他的眼睛有朦胧的表情,但当他不倦的想象力开始工作时,眼光变得透彻而呈现蓝色的闪光。他的耳朵是非凡的,是一对很大而模样很好的‘收音器’,这是贝多芬一类的音乐家应有的耳朵……他的谈话不久便会像野兔栖息在丛林里一般,但灵感会像猎犬一般接踵而至。它们攫取了猎物,加以撕裂,然后将利齿转向它们自身。在不为别人所知道之前,西贝柳斯早已在变着音色和音调的戏法,像玩弄彩色的玻璃球一样。他使色彩发音,使音调发光;各