

HERBERT von KARA JAN
HERBET von KARA JAN

古典之门音乐丛书

卡拉扬

崔建霞 编著

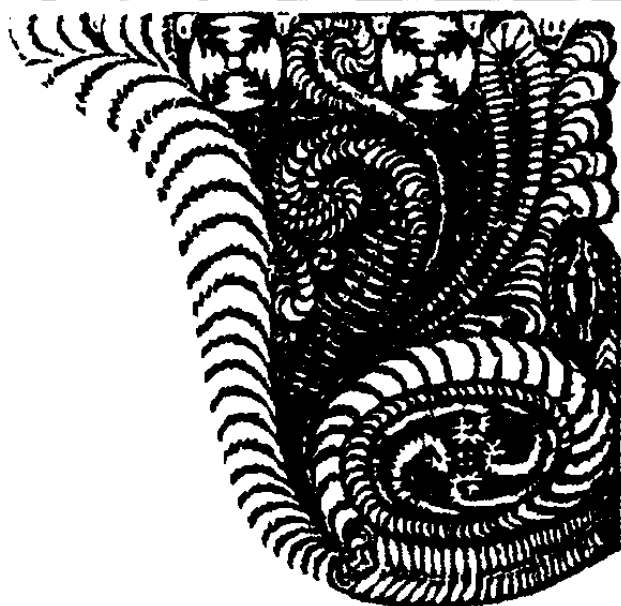
HERBERT von KARA JAN

東方出版社

HERBERT von KARA JAN

古典之门音乐丛书

崔建霞 编著

卡 拉 扬

Herbert von Karajan

東 方 出 版 社

责任编辑:戴联斌

版式设计:尹凤阁

监 制:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

卡拉扬/崔建霞编著.

-北京:东方出版社,1999.7

ISBN 7-5060-1211-1

I. 卡…

Ⅱ. 崔…

Ⅲ. 卡拉扬,H. (1908~)-生平事迹

N. K835.215

卡 拉 扬

KA LA YANG

崔建霞 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

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1092 毫米 1/32 印张:5.625 插页:1

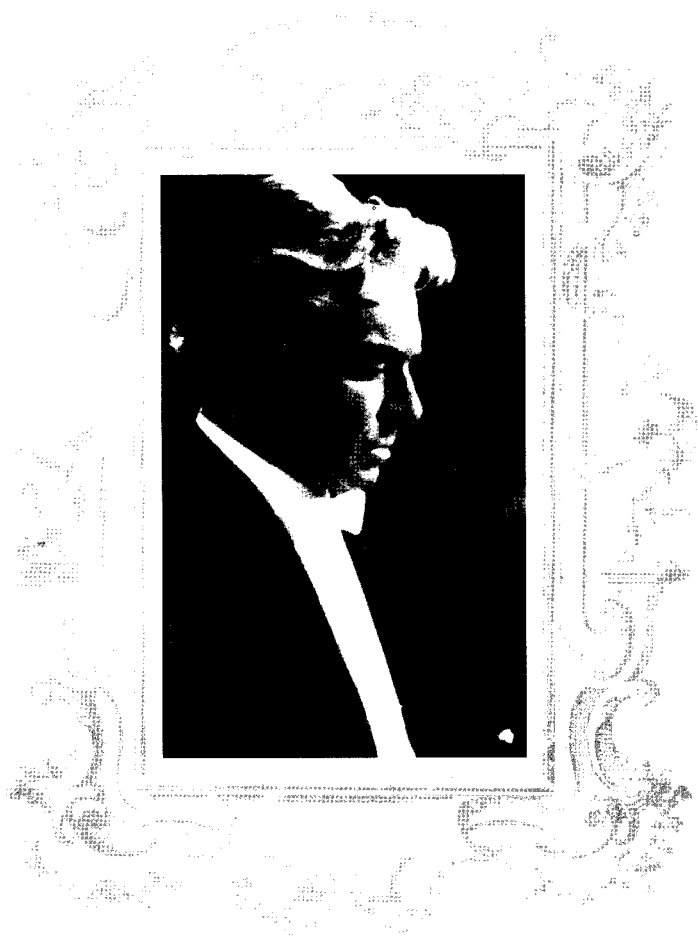
字数:75 千 印数:0,001—5,000 册

ISBN 7-5060-1211-1/K·250 定价:10.50 元

古典之门音乐丛书

顾 问：吴祖强

主 编：邓安庆

卡拉扬像

《古典之门音乐丛书》 编辑旨趣

在各门艺术中,没有什么比音乐更能直接地打动人的内在情感;在人类生活中,也没有什么比音乐更能生动地表达人的心声。在欢乐时,音乐以它优美的旋律、动听的音响把人们卷进如痴如醉、激荡亢奋的情绪之中;在忧伤时,音乐以它哀怨缠绵、如泣如诉的悦耳之声给人们以亲切的抚慰和自由的解脱;在孤独时,也唯有音乐最真诚地陪伴着人们跨越世俗的隔膜,度过悠长的黑夜……音乐是生活的美酒,是命运的花朵,失去了它,人生就丧失了其本有的诗意和浪漫。

然而,音乐的美只对于“有乐感的耳朵”才存在。但“有乐感的耳朵”并非天生的。对于民族而言,没有音乐文化的繁荣,“音乐之耳”不可能成长发达;对于个人而论,不以人类世代积累的音乐艺术宝库为养料,就不会形成较高修养的审美听觉。以欧洲文艺复兴为开端的欧洲古典音乐,以其独创而多样的音乐表现形式,谱写出人类历史上最光辉灿烂的艺术篇章,以其深厚而辉煌的文化底蕴养育了一批又一批万世景仰的乐坛大师,以其理性而浪漫的人文精神,典雅而脱俗的优美旋

律陶冶和丰富了各国人民的“音乐之耳”。古典音乐浓缩了几个世纪乐圣们对宇宙人生的感悟，它是永不枯竭的生命之流，以其磅礴的气势流向了文明社会的每个角落，滋润着现代人的心灵。

开放的中国正以其博大的胸怀吸收着世界文明的养料。随着人民物质生活水平和文化素质的普遍提高，欧洲古典音乐正陶醉着越来越多的乐迷。为了满足广大的欧洲古典音乐爱好者的需要，我们编辑了这套《古典之门音乐丛书》。丛书选取西方音乐史上部分著名音乐家为撰写对象，每人一册，分别记述他们的生平趣事、成才经历，赏析他们有代表性的音乐作品，并介绍部分 CD 珍版，供音乐爱好者收藏时参考。我们力求为读者提供既高雅又实用的精品读物，衷心希望这套丛书能够真正帮助朋友们叩开古典音乐的大门，步入五彩缤纷的音乐殿堂。

让我们一起以生命的炽情点燃音乐的圣火吧！

编 者

1996 年 12 月

目 录

K

卡 拉 扬 传 略

引言	1
----------	---

上篇:波澜壮阔的音乐生涯

I 幸运的天才儿童	3
II 初露锋芒	12
III 誉声鹊起,青云直上	17
IV 风雨飘摇,乌云笼罩	22
V 苦熬出头,登上音乐帝王的宝座	37
VI 维也纳——让他欢喜让他忧	48
VII 难忘故乡——建立萨尔茨堡复活音乐节	58

■ VIII	一生走在音乐媒体的尖端	77
■ IX	晚年的辉煌与孤寂	89

下篇：形质兼备、浑然天成的指挥特色

■ I	令人倾倒的指挥风度	106
■ II	无人能及的背谱指挥	109
■ III	赋予音符以生命	117
■ IV	歌剧造诣无与伦比	123
■ V	丰富多样与精益求精	128
■ VI	形质兼备、浑然天成的指挥特色	131
■ VII	众说纷纭卡拉扬	136

附录:1. 卡拉扬年表	144
2. 卡拉扬指挥作品主要唱片曲目	155

卡拉扬传略

■ 引 言

赫伯特·冯·卡拉扬（1908. 4. 5—1989. 7. 16），一个传奇般的人物，主宰了世界指挥舞台达数十年之久。人们称他为造物主的经典之作，是本世纪唯一的一位帝王式的指挥。他在乐坛叱咤风云、挥洒自如，指挥了许多著名的音乐团体，并将和他伴随了三十多年的柏林爱乐乐团捧上了圣坛的位置，而他自己也成了诠释古典音乐的泰斗。世界

各地的乐迷，无不为他那一身王者之气的指挥风度和精湛无比的诠释技艺叹服、迷醉。卡拉扬，代表着一个指挥时代，他的名字凝聚着无穷的魔力，在某种程度上，他已成了音乐的代名词。他一生奋斗不止，坚韧不拔，用自己的才华和汗水，建立了一座座世界音乐史上的丰碑，在人类文明的发展史上巍然屹立，熠熠闪光。然而，卡拉扬却是现代世界乐坛上最有争论的一位指挥家，人们在对他的音乐成就心生赞叹之情的同时，对他的复杂经历、富于个性的诠释特色和与众不同的性情又众说纷纭、议论不止。仁者见仁、智者见智。但无论怎样评说，卡拉扬那扑朔迷离的音乐奋斗史和彪炳史册的辉煌成就都是令人感动不已、难以忘怀的。

上篇：波澜壮阔的音乐生涯

I 幸运的天才儿童

1908年4月5日，卡拉扬生于奥地利的萨尔茨堡。他还有一个哥哥和一个妹妹。他的祖先可以追溯到希腊—马其顿混血儿，一位名叫乔治·约翰·卡拉扬尼斯的人，他是德国萨克森州纺织业的鼻祖。卡拉扬的祖父，即乔治的儿子——西奥多，是维也纳大学研究德国古典哲学的教授。他当时还是一名

图书管理员，后来当上了皇家图书馆馆长和科学院院长之职。维也纳人为了纪念他，在维也纳以他的名字命名了一条大街——卡拉扬大街。西奥多生有两个儿子：麦克斯和恩斯特。麦克斯是格拉茨大学一名古典哲学教授，而恩斯特，即卡拉扬的父亲则成为一名内科医生，后来当上了萨尔茨堡唯一的一所医院——萨尔茨堡州立医院的外科主任。但恩斯特·卡拉扬非常有音乐天赋，会弹钢琴，还会吹奏单簧管，以后还成了一名演员，服务于萨尔茨堡室内乐团。时常参加社交聚会，在聚会上弹奏钢琴，使家庭生活充满着音乐、文学和艺术的气息。那时，既没有录音音乐可听，也无电视可看，这种时常举行的演奏会就成为当时唯一的音乐形式，深深地影响了卡拉扬。

卡拉扬就是在这样一种有浓厚艺术气氛的环境中成长起来。3岁半时，父母就带卡拉扬去维也纳观看瓦格纳的《纽伦堡的歌唱大师》的演出。那时没人能料到，数十年后，这个小小的卡拉扬也登台指挥《纽伦堡的歌唱大师》。

卡拉扬认为他的父亲英俊而又潇洒，而且极富同情心和人情味，对病人总是无微不至。特别是父亲严谨的工作作风对他产生了不可估量的影响。卡

拉扬曾疑惑不解地问他的父亲，为什么总要花 25 分钟步行去上班。父亲满怀慈爱地说，在步行的过程中，他可以将要做的事先在脑子里过一遍，做到胸中有数，在到达手术室时，他的脑子里就有了一套完整细致的手术方案。父亲的这种事前精心准备的工作方式影响了卡拉扬一生。在他的整个音乐生涯中，他将“准备”看得重之又重，在做任何一件事之前总是花大量的时间去计划、组织。无论是排演歌剧，还是选定演员、服装、布景，他从未仓促行事，总是未雨绸缪、细心策划。

卡拉扬的母亲玛茜·科斯麦克·卡拉扬，被卡拉扬称为是他所见过的最无私的人。她性格内向，不喜欢抛头露面，不喜欢显示、炫耀。卡拉扬对母亲的关怀记有深刻印象。他 12 岁时不小心从 75 英尺高的地方跌了下来，造成脚踝骨折，脊柱受了伤，从此落下了病根。母亲心急如焚，每次去医院探望卡拉扬，都千方百计让儿子快乐起来。望着病床上的卡拉扬，她常常念念有词，感谢上帝让她拥有了他。

卡拉扬的哥哥沃尔夫冈到了上学的年龄，并且在学校的音乐课上学习钢琴。这令卡拉扬羡慕不已。以至于每一次上音乐课时，卡拉扬便偷偷地躲

在窗帘后面听课，然后一个人回家单独练习。父母对小卡拉扬这种好学精神和对音乐的痴迷非常高兴，鼓励他继续下去。音乐的超常天赋和刻苦的学习态度使他很快赶上了哥哥并超过了他。

卡拉扬学了两年，进步突飞猛进。五岁时，他便在一个为公益事业募捐的音乐会上演奏。由于年纪小，个子矮，连钢琴踏板还够不到，但他从不紧张。稚气的神态和认真的演奏令众人喜爱万分。

妈妈有时为了鼓励小卡拉扬多在众人面前锻炼，也出于自豪和兴奋，常拿诱饵作为奖励的手段。有一次妈妈让小卡拉扬为一位先生弹奏一首曲子，并许诺小卡拉扬会送给他一个他一直想要的电动小汽车。出乎大人的预料，他对此毫无兴趣。“谢谢您，小汽车我不要了！”六七岁的卡拉扬朦胧意识到，他是为了音乐而演奏，而不是为了金钱。他认为金钱是自然会有有的。孩童时代的卡拉扬便与众不同。

后来，小卡拉扬上了莫扎特音乐学校，获得了“神童”的美称。9岁时，钢琴已弹得不同凡响，11岁就在李斯特作品音乐会上演奏钢琴，他的父亲则在管弦乐队中吹单簧管。当时的音乐评论家们对这个孩子异乎寻常的音乐天赋和感受力颇加赞

赏。

第一次世界大战爆发后，老卡拉扬将两个儿子送到施特尔马克和姑姑住在一起。当战争的形势明朗之后，他们知道烽火不可能蔓延到萨尔茨堡时，他们便重返家园，继续他们的学业。沃尔夫冈曾一度离开键盘而改学小提琴，后来成为乐器制造家。卡拉扬则由著名老师弗朗兹·李德韦卡悉心教授钢琴，而地点则是在莫扎特音乐厅。这在当时是非常难得的。

卡拉扬每天要弹奏六小时，刻苦异常。他自己回忆道：“我不明白当时为什么那样做，但我总是有一种强烈的掌握本领的求知欲。要不是为了音乐，我或许会坐下来安心学习俄语或其他东西。也许别人会认为你是一个奇才，但你自己是意识不到的。一旦你全神贯注于你的事业时，你就会忘记一切。我就能潜心于我想干的事，而将其他一切都抛到九霄云外。”

卡拉扬的童年很幸福。每逢夏天，他们全家都要到萨尔茨堡东面一个非常美丽的高山湖区居住。一串狭长的湖泊，清澈见底，远远望去，蓝绿相间，每个湖泊看上去就如安放在山脉间的块块熠熠闪光的宝石。卡拉扬一家住在格伦德尔湖旁的一座