

JOHANN STRAUSS

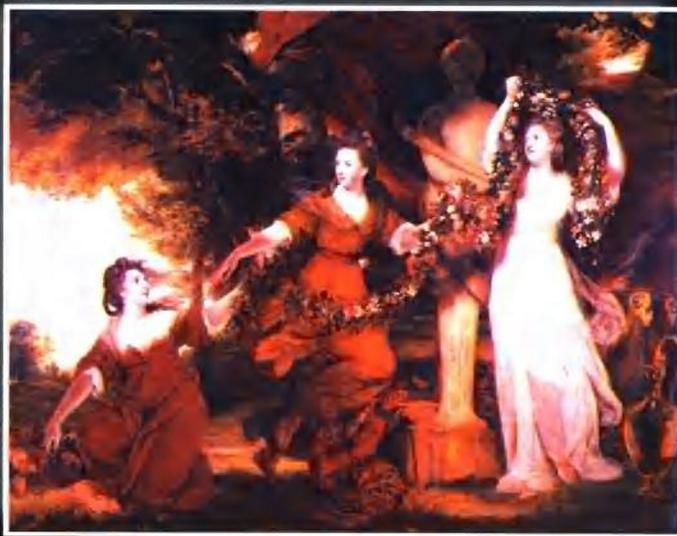

古典之门音乐丛书

约翰·施特劳斯

周跃峰 廖小芒 编著

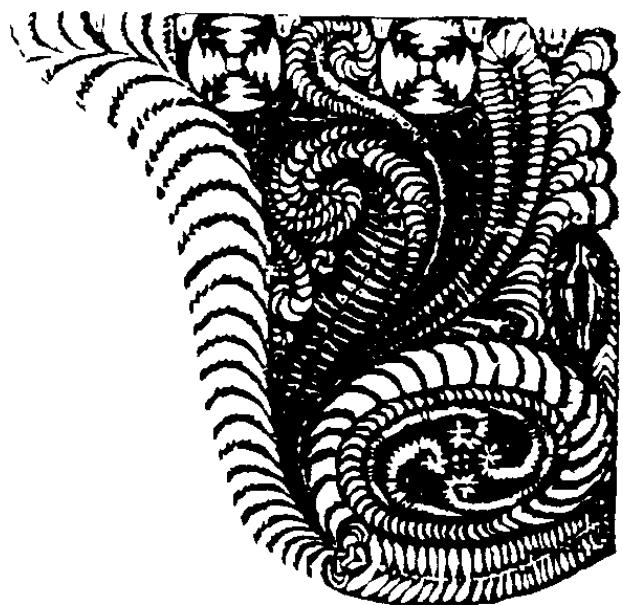
JOHANN STRAUSS

东方出版社

JOHANN STRAUSS

古典之门音乐丛书

周跃峰 廖小芒 编著

约翰·施特劳斯

Johann Strauss

東方出版社

责任编辑:侯俊智

版式设计:尹凤阁

监 制:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

约翰·施特劳斯/周跃峰,廖小芒编著 .

-北京:东方出版社,2000. 3

(古典之门音乐丛书)

ISBN 7-5060-1297-9

I . 约…

II . ①周…②廖…

III . ①施特劳斯,J. (1825~1899)-生平事迹

②音乐欣赏-奥地利

IV . J605. 521

约翰·施特劳斯

YUEHAN · SHITELAOSI

周跃峰 廖小芒 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

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1092 毫米 1/32 印张:5.25 插页:1

字数:74 千 印数:0,001—5,000 册

ISBN 7-5060-1297-9/K · 267 定价:10.00 元

古典之门音乐丛书

顾 问：吴祖强

主 编：邓安庆

约翰·施特劳斯像

《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

M

约翰·施特劳斯传略

I	光辉灿烂的圆舞曲世家	4
II	子承父业的艰难历程	8
III	发扬光大的辉煌圆舞曲世界	15
IV	轻歌剧创作的辉煌	21
V	人们心中和现实生活中的约翰·施特劳斯	28

约翰·施特劳斯音乐作品赏析

I	《蓝色的多瑙河圆舞曲》	37
II	《维也纳森林的故事圆舞曲》	45
III	《春之声圆舞曲》	53
IV	《艺术家的生活圆舞曲》	58
V	《南方的玫瑰圆舞曲》	65
VI	《晨刊圆舞曲》	71
VII	《维也纳糖果圆舞曲》	78
VIII	《欢乐的人生圆舞曲》	82
IX	《一千零一夜圆舞曲》	86
X	《维也纳的气质圆舞曲》	91
XI	《如同在家圆舞曲》	97
XII	《深情圆舞曲》	101
XIII	《皇帝圆舞曲》	107
XIV	《雷鸣电闪波尔卡》	113
XV	《闲聊波尔卡》	118

\\ \\ I	《快活波尔卡》	123
\\ \\ II	《爆炸波尔卡》	125
\\ \\ III	《愉快的歌手波尔卡》	129
\\ \\ IV	《打猎波尔卡》	131
\\ \\ V	《拨弦波尔卡》	133
\\ \\ VI	《无穷动》	136
\\ \\ VII	《加速度圆舞曲》	139
\\ \\ VIII	《葡萄酒·爱人与歌声圆舞曲》	142
\\ \\ IX	《蝙蝠序曲》	146
\\ \\ X	《阿黛莉的咏叹调——笑之歌》	151
\\ \\ XI	《吉普赛男爵序曲》	153
\\ \\ XII	《威尼斯的一个夜晚序曲》	157
附： 约翰·施特劳斯重要作品年表		160

约翰·施特劳斯传略

一年一度的维也纳新年音乐会，全世界亿万人们都通过电台和电视台欣赏到了美妙的施特劳斯圆舞曲。《蓝色的多瑙河》、《维也纳森林的故事》、《春之声》、《艺术家的生活》……灿若群星的优美乐曲同约翰·施特劳斯的名字一起早已传遍世界各地。而人们却难以想象，这位被誉为“圆舞曲之王”的作曲家、指挥家和首席小提琴手是怎样在其忙碌演出于世界各地的同时，创作出包括四百多首圆舞曲、二百多首其他舞曲、四十五首进行曲和十六部轻歌舞的脍炙人口的至今天仍历演不衰的不朽名作。

Ⅰ 光辉灿烂的圆舞曲世家

施特劳斯家族是 19 世纪奥地利音乐名城维也纳有名的音乐世家。我们现在一般提到作曲家约翰·施特劳斯父子，是指老约翰·施特劳斯和他的三个儿子——约翰·施特劳斯（1825—1899）、约瑟夫·施特劳斯（1827—1870）和爱德华·施特劳斯（1835—1916）。这里的“老”是后人加的，因为他们父子同名。老约翰·施特劳斯就是“圆舞曲之王”的

约翰·施特劳斯传略

父亲。

老约翰·施特劳斯于1804年3月14日生于维也纳，他是一家旅馆和酒店的老板之子。自幼家庭环境并不宽裕，但他很早就接触了音乐。因为有一群潦倒的竖琴师和提琴师常用其破旧的乐器在酒店里演奏。小小的约翰很喜欢听他们演奏，并常用帽子和锅盘为他们收取赏金。不久他的父母就送他一把小提琴，让他跟乐师们学习演奏。聪明的约翰很快就掌握了这种乐器，并且还记住了许多美丽的旋律，时常当众表演，甚受人们喜爱。由于家境不佳，他无力继续学琴，只好到一家印刷店当学徒。可是他常常因为练琴荒废了工作，而被革职。幸而这时他遇到了当时有名的小提琴老师波里·薛斯基，并蒙他收为徒弟，以致改变了他的一生。

15岁的约翰就以小提琴自食其力。当时他参加舞厅管弦乐队当小提琴手，并与乐队中的约瑟夫·兰纳结为知己。他们住在一起，据说，这两位一贫如洗的年轻音乐家只有一件衬衫，两人轮流穿。他们两人也轮流地指挥乐队，演奏自己的作品。他们开始尝试创作圆舞曲。这些作品虽然幼稚，谈不上他们的代表作，可是这个尝试却非常受维也纳人们的欢迎。乐队的演出很成功，后来发展成一个乐

团。不久两人发生争吵，最后不得不分道扬镳。从1826年起老约翰·施特劳斯开始创建自己的乐队，创业之初他只有14个乐师，但老约翰·施特劳斯凭其卓越的组织才能和天才的创作才能很快把乐队发展成两百多名乐师。他开始投入创作维也纳圆舞曲。他的维也纳圆舞曲征服了整个时代，人们感到了一种感情的升华，升到了天国。当时的整个欧洲都在他的旋律下翩翩起舞。他的旋律清新而光耀动人，他所组成的乐队在欧洲各地旅行演奏，并发表自己的作品，使他不仅胜过了兰纳，成为了“圆舞曲之父”，而且声誉日隆，传遍全欧。

1825年，老约翰·施特劳斯爱上了比他大两岁的酒店少女安娜·玛莉亚·舒特雷蒙，并与之结婚。同年生下了长子，他把自己的名字给了长子，他就是后来成为“圆舞曲之王”的约翰·施特劳斯。

1827年，他们生下了约瑟夫。1835年生下了爱德华。后来，三个儿子都成为享誉世界的圆舞曲大师。

在当时的维也纳，圆舞曲的指挥必须自己作曲，自己演奏小提琴，自己指挥乐团。老约翰·施特劳斯为音乐疲于奔命、不断穿梭演出于欧洲各地，每天除了吃饭和睡觉，就是不停演出、作曲、拉小提

约翰·施特劳斯传略

琴。这使他的乐团历久不衰，名扬国际。

1849年，老约翰·施特劳斯从英国访问演出回来后，由于旅途疲劳，心力交瘁，他染上了猩红热，于9月25日以四十五岁的壮年病逝于维也纳。老约翰·施特劳斯生平写作甚勤，其遗作均由约翰·施特劳斯编为全集，包括十八首进行曲，一百五十二首圆舞曲，十三首波尔卡舞曲，共计二百五十首之多。其代表性作品，即著名的《拉德茨基进行曲》，这是为颂扬一八四八年在诺瓦拉会战时击败沙德利亚的总司令约翰·约瑟夫·拉德茨基元帅而作的，用以鼓舞士气的爱国进行曲。

大有可为的老约翰·施特劳斯英年早逝了。而将其炙手可热的圆舞曲天下尽让其子约翰·施特劳斯。小约翰凭其卓越的天份，不懈的努力和其母的倾力扶助，注定成就要远远盛过其父，而成为维也纳独一无二的“圆舞曲之王”。