

外国音乐欣赏丛书

Richard Strauss 1864—1949

理查·施特劳斯

浪漫音诗巨匠

- 《唐·璜》
- 《死与净化》
- 《查拉图斯特拉如是说》
- 《英雄的生涯》
- 《家庭交响曲》
- 《七层纱舞曲》
- 《莎乐美》

刘经树 / 著

人民音乐出版社

外国音乐欣赏丛书

理查·施特劳斯

■ 浪漫音诗巨匠

——刘经树 / 著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

理查·施特劳斯：浪漫音诗巨匠 / 刘经树著. -北京：人民音乐出版社，1998. 10

(外国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-103-01783-2

I. 理… I. 刘… II. ①施特劳斯, R. (1864~1949)-生平事迹②施特劳斯, R. (1864~1949)-音乐欣赏 N. J605. 516

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26957 号

责任编辑：郭 锋

责任校对：颜小平

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路 2 号)

新华书店北京发行所经销

北京市美通印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 特 32 开 104 面文字及乐谱 3.25 印张

1998 年 10 月北京第 1 版 1998 年 10 月北京第 1 次印刷

印数：1-2,040 册 定价：6.50 元

理查·施特劳斯

Richard Strauss

目 录

一、生平与创作	1
二、器乐作品选介	17
音诗《唐璜》	17
音诗《死与净化》	23
管弦乐回旋曲	
《梯尔·欧伦史皮格尔的恶作剧》	32
音诗《查拉图斯特拉如是说》	39
《唐·吉珂德》(引子、主题变奏与终曲)	51
音诗《英雄的生涯》	63
《家庭交响曲》	72
《七层纱舞曲》	82
三、歌剧作品选介	87
《莎乐美》	87
《艾莱克特拉》	90
《玫瑰骑士》	93

一、生平与创作

1864年6月11日，德国慕尼黑宫廷乐队首席圆号手弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯的家里，一个婴儿呱呱坠地，他就是后来在德奥以至世界乐坛闻名遐迩的理查·施特劳斯。理查·施特劳斯从小就显示出音乐才能，4岁就跟父亲的一个朋友学钢琴，8岁又跟表兄学小提琴，11岁起，跟随宫廷乐队的助理指挥F·W·梅耶尔学习作曲理论。理查·施特劳斯的父亲音乐趣味十分保守，他信奉的音乐上帝是莫扎特、贝多芬等古典大师，对瓦格纳及其学说深恶痛绝，也不让孩子听19世纪后半叶的音乐作品。因

此，小理查在家里接受到的音乐教育十分有限。

1874年，理查·施特劳斯念完了小学，在城里的路德维奇中学读书。他在学校里听了瓦格纳的作品，观看了《汤豪赛》、《齐格弗里德》和《罗恩格林》的演出，他的心被这伟大的艺术所震撼。他曾写道：“尽管父亲反对，我迈进了这魔术般的艺术世界——《尼伯龙根的指环》、《特里斯坦与伊索尔德》等等。我还记得17岁第一次读《特里斯坦与伊索尔德》总谱时自己那出神入化、急不可耐的情形。”^①理查·施特劳斯音乐风格正是在那时逐渐成型。他少年时代的作品有A大调弦乐四重奏、 bE 大调节日进行曲、 b 小调钢琴奏鸣曲和钢琴小品数首。

1882年冬，理查·施特劳斯在慕尼黑大学攻读哲学、美学和艺术史等课程，他始终没有机会进入音乐学院系统地学习音乐。1883年，他离开

^① 引自理查·施特劳斯：《回忆录》（1949）。

大学，专心从事音乐创作。在大学期间他创作的d小调交响曲、d小调小提琴协奏曲、F大调大提琴奏鸣曲、 $\flat$ E大调小夜曲分别在维也纳、德累斯顿演出，受到公众欢迎。

1884年，他首访柏林，结识了著名指挥家汉斯·冯·彪洛。彪洛当时德高望重，很看中这位年轻人，称他为“迄今为止、勃拉姆斯之后最有个性的作曲家”，请他为美因根宫廷乐队写了 $\flat$ B大调组曲，并亲自指挥首演。

这个时期他的作品，有F大调圆号协奏曲、f小调交响曲、钢琴音画、c小调钢琴弦乐四重奏、九首为格林诗写的艺术歌曲以及根据歌德诗《流浪者的冲锋歌曲》写的声乐合唱套曲等等。这些作品先后在德国演出。彪洛亲切地称他“理查三世”，致使理查·施特劳斯很快成名。

1885年，理查·施特劳斯被任命为美因根宫廷乐队副指挥，在彪洛的面授下学习指挥。不久他就登台献艺，指挥演出自己的f小调交响曲和

莫扎特c小调钢琴协奏曲(K. 491)，并自任独奏部分。勃拉姆斯——这位莱比锡乐派的泰斗在美因根听了理查·施特劳斯作品后，评论道：“音乐很迷人，但很多地方主题离题。”不久，彪洛辞职。萨克森——这位美因根公爵要任命理查·施特劳斯为继任乐队队长，同时也要削减乐队人数。理查·施特劳斯深为不满，没有接受这个职务，离开了美因根。以后他同慕尼黑歌剧院签订了任第三指挥的三年合同。

在美因根宫廷乐队工作期间，理查·施特劳斯与乐队第一小提琴手阿历克山大·里特结下了深厚的友谊。里特的妻子是瓦格纳的一个侄女，同时，里特也是瓦格纳和李斯特艺术的虔诚追随者，他的这种艺术倾向影响了理查·施特劳斯。里特劝理查·施特劳斯放弃古典主义倾向，读瓦格纳的文论，读叔本华的书，跟随柏辽兹、李斯特、瓦格纳的浪漫路线。在美因根理查·施特劳斯完成了自己艺术思想的转变。他写道：“新的（艺术）

观念必须有新的（艺术）形式——这就是李斯特交响诗的原则，决定创作的真正因素是诗歌的意念——这成为我后来写交响诗的指导原则。”^① 真正作为理查·施特劳斯艺术思想转变的标志，则是他在此期间创作的交响幻想曲《意大利》，这表明他从无标题器乐创作转为写标题音乐，音乐风格从追随门德尔松转为追随李斯特。对这首转折性作品的评价，人们褒贬不一。也许，公众需要一段时间来熟悉并适应这“新”的理查·施特劳斯风格。

在慕尼黑歌剧院的3年期间，理查·施特劳斯除了指挥了几场莫扎特和威尔第的歌剧作品之外，很少有机会参加重要作品的演出。1887年，在莱比锡当客串指挥时，他认识了奥地利作曲家古斯塔夫·马勒，很快成为一个热衷于马勒艺术的人。这年夏天，他开始创作音诗作品《麦克白

① 引自理查·施特劳斯：《回忆录》。

斯》、《唐璜》和《死与净化》。他爱上了女高音歌手保琳娜·德·安娜。在以后的几年里，他同安娜合作演出了几部著名歌剧（包括瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》、莫扎特的《女人心》——这是理查·施特劳斯最喜爱的两部名剧）。1894年，他俩终成眷属。他送给她的结婚礼物是四首艺术歌曲（Op. 27），分别题为《早晨》、《开西丽》、《安静吧，我的灵魂》和《秘密的请求》。

1889年以后，他的音诗《唐璜》、《死与净化》等相继演出，获得巨大成功。理查·施特劳斯也被评论界公认为瓦格纳死后最重要的德国作曲家。同年，他结束了在慕尼黑歌剧院的任职。1891年，理查·施特劳斯到拜罗庭剧院^①当合唱指挥，深受瓦格纳遗孀科西玛的赏识。1893年8月，他在拜罗特剧院指挥演出《汤豪赛》，盛况空

① 拜罗庭剧院是瓦格纳作品的演出场所，曾轰动一时，有“拜罗特朝圣地”之称。

前；在慕尼黑指挥演出《后宫诱逃》、《女人心》、《唐璜》和《特里斯坦与伊索尔德》等名剧时，也大受欢迎。但是，在排练他自己的歌剧《贡特拉姆》时却遇到了麻烦。歌手们拒绝演唱，这使施特劳斯痛苦不已。在以后数年内，他不得不放弃歌剧创作，专门从事音诗创作。《梯尔·欧伦史皮格尔的恶作剧》（1895）、《查拉图斯特拉如是说》（1896）、《唐·吉珂德》（1897）、和《英雄的生涯》（1898）等作品一个接一个脱颖而出，都受到了欢迎和好评。

1896~1898年，理查·施特劳斯的指挥生涯达到了顶峰。他担任柏林皇家歌剧院首席指挥，在8个月的演出季节里，他指挥了71场音乐会，25部歌剧（包括两次《尼伯龙根的指环》4部剧的全套演出）。在魏玛他发掘、演出了李斯特的《浮士德》等作品，在柏林演出了格里格、马勒、西贝柳斯和艾尔加等人的作品。理查·施特劳斯作为指挥家的才能与声望是不可忽略的。他同马勒、魏

因加特纳一起左右了1890~1910年间的德奥音乐演出活动，并不时去欧洲各地旅行演出。

理查·施特劳斯并未因第一部歌剧《贡特拉姆》的写作失败而气馁，仍不断在探索写新的歌剧。1901年，他完成了歌剧《火荒》的音乐创作。这是根据中世纪佛兰德传奇而写的喜剧作品，在德累斯顿首演，大获成功，卖座持续了好一阵子。这给了理查·施特劳斯极大的鼓舞。

1903年理查·施特劳斯完成了歌剧《莎乐美》的创作，1905年底在德累斯顿首演。这部作品的唯美倾向及对变态情欲的描写，曾招来各国检查机关的麻烦，但在音乐上却是理查·施特劳斯歌剧作品的巅峰之作。音乐的夸张手法同剧本中露骨描写异曲同工。

1904年，理查·施特劳斯完成交响乐《家庭交响曲》，在纽约公演，作者亲往指挥。

1908年，理查·施特劳斯认识了奥地利诗人、戏剧家雨果·冯·霍夫曼史塔耳，开始同他

合作。他们合作的第一部作品就是《艾莱克特拉》——一部比《莎乐美》更为外在、但音乐上略逊一筹的歌剧。1910年，他们又合作完成了三幕喜歌剧《玫瑰骑士》。1911年，在德累斯顿公演受到歌剧界的普遍赞赏，成为理查·施特劳斯歌剧作品中的保留剧目。

1913年，理查·施特劳斯完成合唱歌曲《德意志经文歌》，管弦乐《节日前奏曲》等作品。

1914年5月，牛津大学授予以理查·施特劳斯音乐博士学位，庆贺他50岁寿辰。同年，他开始创作歌剧《无影夫人》。第一次世界大战爆发后，他写了《阿尔卑斯山交响乐》，1915年10月在柏林首演。1916年，霍夫曼史塔耳推荐赫尔曼·巴尔作理查·施特劳斯脚本的作者。理查·施特劳斯用自己同夫人保琳娜婚姻的一段插曲，构思了歌剧《间奏曲》，直到1924年才完成。

1910~1918年间，理查·施特劳斯一直是柏林皇家歌剧院常任指挥。从1919年起，他移居维

也纳，任当地国立歌剧院指挥。这期间，他创作较少，除歌剧《间奏曲》之外，还有芭蕾舞剧《搅奶油》。

1923年，在与霍夫曼史塔尔再度合作，创作了歌剧《埃及的海伦娜》，5年后首演失败。被评论家一致认为它是表明理查·施特劳斯创作力已衰竭的代表作品。1928~1932年写的歌剧《阿拉贝拉》也缺乏新意，与之早期作品风格雷同。

1933年，当理查·施特劳斯着手写一部新的歌剧作品《沉默的妇人》时，以希特勒为首的国家社会党掌权了。作为音乐家的理查·施特劳斯，几十年来一直不问政治，他看不起许多政治家，只专心从事艺术。但在这年的拜罗特音乐节上，著名指挥家托斯卡尼尼因抗议纳粹党人迫害犹太人，拒绝参加演出。而理查·施特劳斯为挽救艺术节和出于对瓦格纳艺术的尊敬，当时出面代替托斯卡尼尼指挥了这场有纳粹党要人参加的盛大演出。鉴于理查·施特劳斯当时的声誉，纳粹党

很需要这样一位又化要人起宣传作用。因此，他们大肆渲染理查·施特劳斯的这个举动，把他指挥这场演出视为支持纳粹党的证据。这年11月，宣传部长戈培尔组建纳粹“国家音乐局”时，未经本人同意就任命理查·施特劳斯为局长，理查·施特劳斯就这样展开了自己历史上不光彩的一页。

理查·施特劳斯缺乏政治意识，或者说，他具有德国庸人的劣根性。在当国家音乐局局长期间，他甚至没有发现当时与他合作创作歌剧的脚本作者是几年前认识的犹太人史蒂芬·茨威格。为此，纳粹在电台广播中指责理查·施特劳斯。茨威格去苏黎世避难，推举别人为理查·施特劳斯写剧本。理查·施特劳斯不愿正视现实，还坚持在海报和节目单上写上已被撤下的茨威格的名字。他的这一要求做到了，但曾许诺出席歌剧《沉默的妇人》首演式的希特勒、戈培尔等人却没有来。四天之后，纳粹宣布禁演这部歌剧，并命

令理查·施特劳斯以健康原因辞去国家音乐局局长的职务。于是，理查·施特劳斯委屈求全，给希特勒写了一封卑躬曲膝的信。虽然，他这样做保住了职位，但是，法西斯头目们再也没对他及他的家庭表示过特殊的宠信。

1938年，由理查·施特劳斯作曲、J. 格里戈作词的歌剧《自由节》首演。这是部歌颂和平的戏。但出于不可告人的政治、军事目的，纳粹当局对它表现了不同寻常的热情，让它连续演了一百场，给人造成歌舞升平的假象。自然，理查·施特劳斯的创作成为这个非正义事业的宣传品，不能不说是对他的一个极大讽刺。接着，他们两人又合作了一部歌剧《戴安娜的爱》，这是理查·施特劳斯最后的歌剧作品。

1939年，战争爆发了，对纳粹来说，理查·施特劳斯此时已经没有什么意义了。在加米施，他拒绝让德军的散兵游勇住到家里来。于是，他的犹太籍媳妇爱丽丝及其子女们被驱逐出德国。