

外国音乐欣赏丛书

Johann Strauss 1825—1899

约翰·施特劳斯

■ 圆舞曲之王

蓝色多瑙河圆舞曲

维也纳森林的故事圆舞曲

春之声圆舞曲

加速度圆舞曲

晨刊圆舞曲

艺术家的生涯圆舞曲

一千零一夜圆舞曲

维也纳的气质圆舞曲

南国玫瑰圆舞曲

皇帝圆舞曲

蝙蝠序曲

吉普赛男爵序曲

罗传开 / 著

人民音乐出版社

外国音乐欣赏丛书

约翰·施特劳斯

■ 圆舞曲之王

—— 罗传开 / 著 ——

人民音乐出版社

ABR97/06

图书在版编目 (CIP) 数据

约翰·施特劳斯：圆舞曲之王 / 罗传开著. -北京：
人民音乐出版社，1998.10

(外国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-103-01774-3

I. 约… I. 罗… I. ①施特劳斯, J. (1825~
1899)-生平事迹②施特劳斯, J. (1825~1899)-音乐欣
赏 N. J605.521

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26952 号

责任编辑：张 辉

责任校对：沙 莎

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

约翰·施特劳斯

目 录

一、约翰·施特劳斯的生平	1
二、约翰·施特劳斯的 10 首圆舞曲	12
蓝色多瑙河圆舞曲	17
维也纳森林的故事圆舞曲	26
春之声圆舞曲	33
加速圆舞曲	37
晨刊圆舞曲	40
艺术家的生涯圆舞曲	46
一千零一夜圆舞曲	50
维也纳的气质圆舞曲	53
南国玫瑰圆舞曲	56
皇帝圆舞曲	60
三、约翰·施特劳斯的两首序曲	65
蝙蝠序曲	65

吉普赛男爵序曲	71
附录	76
蓝色多瑙河圆舞曲	76
当我们年轻时	82
维也纳森林的故事圆舞曲	83
春之声圆舞曲	89

一、约翰·施特劳斯的生平

《蓝色多瑙河》圆舞曲是大家都熟悉的作品。自从 1867 年 2 月 15 日在维也纳首次演出之后，这一首维也纳圆舞曲就像一只歌颂生活的鸽子，飞遍了全球，受到热爱生活、爱好和平的全世界人民的欢迎，给人们的生活增添了欢乐。在维也纳，人们称赞《蓝色多瑙河》圆舞曲是“奥地利的第二国歌”。

这一首名曲的作者就是约翰·施特劳斯（Johann Strauss）。他是奥地利的作曲家、指挥家、小提琴家，于 1825 年 10 月 25 日出生在奥地利的首都维也纳。

他的父亲也叫作约翰·施特劳斯（Johann Baptist Strauss），人们称其为老约翰·施特劳斯。老约翰·施特劳斯被誉为“圆舞曲之父”，这是因为他写过 150 首以上的圆舞曲，与写过 100 多首圆舞曲的约瑟夫·兰纳（Joseph Lanner, 1801～1843）一起奠定了维也纳圆舞曲的基础。老约翰·施特劳斯于 1804 年 3 月 14 日生在维也纳的郊区。他小的时候生活艰难，曾当过学徒。到了 15 岁，他就以拉提琴谋生。不久之后认识了比他大 3 岁的约瑟夫·兰纳，并于 1819 年共同组成四重奏团。5 年之后，这个团体扩大成为弦乐合奏团。从这个时候起，老约翰·施特劳斯开始指挥乐队和作曲了。他最早创作的舞曲有些是以兰纳的名义发表。到 1825 年，他跟兰纳发生冲突，从此两人分道扬镳，他独自组织起有 14 人的乐团展开活动。到 1833 年，即他的大儿子（人们称为小约翰·施特劳斯）8 岁的时候，乐团已扩大为 28 人，甚至已能到欧洲各国旅行演奏了。老约翰·施特劳

斯一生中写过 280 首以上的舞曲类型的作品，其中圆舞曲占半数。由序奏开始，下面连续演奏四五首小圆舞曲，最后加上结束部——这是维也纳圆舞曲在结构方面的主要特点。这种维也纳圆舞曲的体裁就是由他和兰纳共同创立起来的。老约翰·施特劳斯于 1849 年 9 月 25 日在维也纳去世。在教堂举行葬礼时，由小约翰·施特劳斯指挥演奏莫扎特的《追思曲》，其遗体与兰纳的遗体并置在迪布林克的墓地里，到 1904 年改葬在中央公墓。

小约翰·施特劳斯在晚年曾说，他自己的音乐继承了先父和兰纳等前辈的传统。青出于蓝而胜于蓝。小约翰·施特劳斯的成就比他父亲大，被称为“圆舞曲之王”。他从小爱好音乐，父亲指挥的乐队就在家里排练，由于平日耳濡目染，他不到 7 岁就写出了第一首圆舞曲。但是，父亲极力反对儿子学音乐。因为，他不愿意看到孩子们跟自己一样疲于奔命。老约翰·施特劳斯为了应付

演出，常常搞得筋疲力尽。有时候他就把脑子里涌现出来的旋律写在手帕上或袖子上，等到演出结束，已是半夜甚至快天亮的时分，他回到家后，又得马上把旋律整理出来，到第二天晚上就搬到演奏台上。这种永不得闲的日子使他心情焦躁，终生不得安宁。为此，小约翰·施特劳斯幼年时未能学音乐，而被送去学商业。16岁后曾在家里学习当银行家的课程。但是，小施特劳斯依然酷爱音乐。他的母亲安娜就暗中请老约翰·施特劳斯的乐队领班费·亚蒙教他拉小提琴，后来还请教会里当乐长的约瑟夫·德列克斯勒教他作曲。18岁时，父亲为了不让儿子学音乐，甚至到法院告状，结果是儿子胜诉。这一年小约翰·施特劳斯尝试写宗教音乐，但是总感到格格不入。因为他一直接触和热爱的是与人民生活密切联系的轻音乐，尤其是奥地利人民喜闻乐见的维也纳圆舞曲。1844年，他19岁时，几经周折后总算取得市当局的许可，组织了一个乐队，于10月15日在

当时第一流的舞蹈场所举行了第一次演奏会，他正式登台指挥。在这一场演奏会上，演出的作品有他创作的《寓意短诗圆舞曲》（作品1）及其他三首舞曲（作品2至4）。而《寓意短诗圆舞曲》在“再来一个”的喝彩声下，竟连续重奏了19遍，可以说是获得很大成功，打响了第一炮。据说，第二天维也纳有一家报纸写道：“好好休息吧，兰纳。晚上好，老施特劳斯，早上好，年轻的施特劳斯！”意思是说，在圆舞曲的领域内年轻的施特劳斯的时代到来了。

小施特劳斯的音乐活动得到维也纳市民的支持，他组织的乐队与父亲的乐队分庭抗礼，甚至也能到外国巡回演出了。1846年他表面上已跟父亲和解，但是他拒绝加入父亲的乐队，依然率领自己的乐队活动。他还担任过兰纳生前担任的职务——维也纳市民第二志愿军的乐长（从1843年兰纳去世后，到约翰·施特劳斯上任之前，乐长的职位一直是空着的）。

1848年爆发欧洲革命时，已成名的年轻的约翰·施特劳斯怀着真挚而激动的心情加入了革命者的队伍。他身穿国民自卫军的制服，左手握着小提琴，右手拿起琴弓指挥《马赛曲》。这一年他第一次出国巡回演出到达罗马尼亚时，曾代表奥地利人民向奥地利领事说：“人民要求民主和自由，不需要你这样的官吏。”为了鼓舞革命者的士气，他创作了进行曲和舞曲。1848年，他创作的作品有《自由之歌圆舞曲》（作品52）、《青年之歌圆舞曲》（作品55）、《街垒之歌圆舞曲》、《众口一声圆舞曲》、《革命进行曲》（作品54）、《大学生进行曲》（作品56）、《布尔诺人民军进行曲》（作品58）等。据传说，为了这件事，后来他迟迟未被允许进入宫廷社会的圈子里去。

翌年，父亲去世后，24岁的约翰·施特劳斯还兼管父亲的那个乐队。每天晚上除指挥自己的乐队之外，还得去指挥其他两个乐队，可以说是忙得不可开交，甚至病倒了。于是从1853年起，

他的二弟约瑟夫（1827～1870）、四弟爱德华（1835～1916）也先后参加指挥和创作活动。他们也都写了数以百计的作品。看来只有约翰·施特劳斯一帆风顺。其实，他过的是和父亲同样的疲于奔命的生活。他常带领乐队到欧美各地巡回演出。例如1856年至1865年的10年中，他和俄罗斯的铁路公司签订合同，每年夏天在彼得堡郊外的别墅区帕夫罗夫斯克举行夏季音乐会，演奏轻音乐及其他的交响音乐作品。柴科夫斯基在1865年创作的《舞曲集》，就是由施特劳斯指挥首次演出的。在这些活动中，他得到了丰厚的酬金，但是，铁路公司却赚得了更多的利润。没完没了的商业性的定期演出，使他逐渐感到自己的创作这样发展下去的危险性。从60年代初开始，他着手创作规模较大的演奏会用的舞曲体裁，他的许多优秀的维也纳圆舞曲大都是在这以后创作出来的。

1870年以后是约翰·施特劳斯新的创作时

期。倘若说以前他集中于创作舞蹈音乐，改编其他作曲家的轻音乐作品，并从事指挥等演奏活动，那么，1870年以后则是他创作轻歌剧以及大型舞曲的时期。他着手创作轻歌剧，主要是受到法国作曲家奥芬巴赫（1819~1880）的影响。在60年代，这位轻歌剧《天堂与地狱》（又名《地狱中的奥菲欧》）的作者到维也纳时，曾建议施特劳斯写一些轻歌剧。此外，在60年代已写成了《黑桃皇后》、《美丽的加拉蒂亚》、《轻骑兵》等轻歌剧的奥地利作曲家索贝（1819~1895）也影响了约翰·施特劳斯。从70年代初到90年代末，约翰·施特劳斯一共创作了16部轻歌剧。其中，《蝙蝠》和《吉普赛男爵》这两部已成为维也纳轻歌剧的代表作，现在仍在世界各地的大剧院里经常演出。据说前者只花了42天就完成了，后者是在施特劳斯60岁生日的前夕上演，而且连续演出了84天。他的不少著名圆舞曲就是轻歌剧中的音乐，例如《好朋友》圆舞曲是轻歌剧《蝙蝠》里的音乐，

《南国玫瑰》圆舞曲是轻歌剧《女王束带里的手帕》中的音乐。或许可以说约翰·施特劳斯及他人创作的维也纳轻歌剧的音乐，主要是由维也纳圆舞曲及其他舞曲组成的。他的轻歌剧欢快、热情、幽默而格外富于旋律性。

约翰·施特劳斯是多产作曲家，作品号码编到 479 号，其中圆舞曲 168 首，波尔卡舞曲 117 首，卡得累舞曲 73 首，进行曲 43 首，玛祖卡舞曲和加洛普舞曲 31 首，轻歌剧 16 部。他的音乐创作与奥地利的民间音乐和城市中的专业音乐传统密切相连，其优秀作品反映了人民乐观向上的生活感情，活跃了城市的音乐生活。总的说来，约翰·施特劳斯的音乐并不深刻，常常回避触及尖锐的社会问题，有的作品对生活的反映是浮光掠影式的。在革命高潮中，例如在 1848 年，他也写过生气勃勃、情绪饱满而朴实的作品。但是革命遭到挫折之后，他也妥协过，如皇帝被刺脱险后，他就写了《获救欢乐进行曲》。幸而他未割断与人

民的联系，后来还继续写了《亿万人民手拉手》圆舞曲（作品 443 号，1892 年）等作品，写了《维也纳森林的故事》圆舞曲（作品 325 号，1868 年）等反映奥地利人民生活的许多作品。直到 100 多年后的今天，他那些富于生活气息而优美动人的、与奥地利民间音乐和维也纳市民音乐血肉相连的、反映了人民热爱生活的思想感情的优秀作品，还受到人们的喜爱。对他的音乐艺术，勃拉姆斯、瓦格纳、彪罗、谢洛夫等著名音乐家都作了高度的评价。有一次，施特劳斯夫人请勃拉姆斯题字的时候，勃拉姆斯就在她的扇子上抄上《蓝色多瑙河》圆舞曲的旋律，并且写道：“可惜并非我所作。”以明朗、舒展的旋律著称的约翰·施特劳斯的维也纳圆舞曲，对其他体裁的专业音乐创作也起了一定的影响。例如勃拉姆斯、德沃夏克、柴科夫斯基等作曲家在某些器乐小品或大型作品中运用了圆舞曲体裁，这与施特劳斯的影

响不无关系。

约翰·施特劳斯

1899年6月3日，约翰·施特劳斯因患肺炎在维也纳逝世，享年73岁。维也纳人民为他举行了据说有10万人参加的盛大的葬礼，他的遗体安置在中央公墓里，在勃拉姆斯墓的旁边，舒伯特墓的对面。