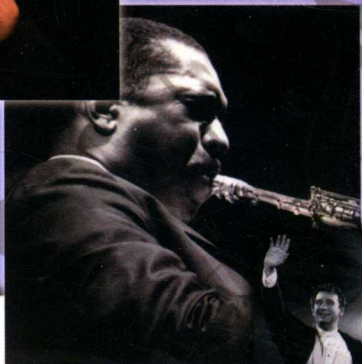
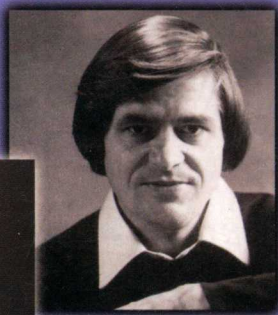
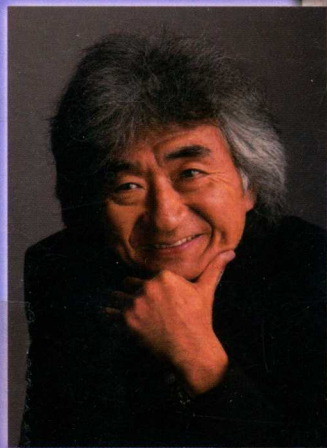


• 世界音乐之旅 •

# 20世纪最有影响力的 西方音乐大师及其名作

WORLDWIDE TOUR OF MUSIC

李大伟/主编 ◆ 刘晓红/编著



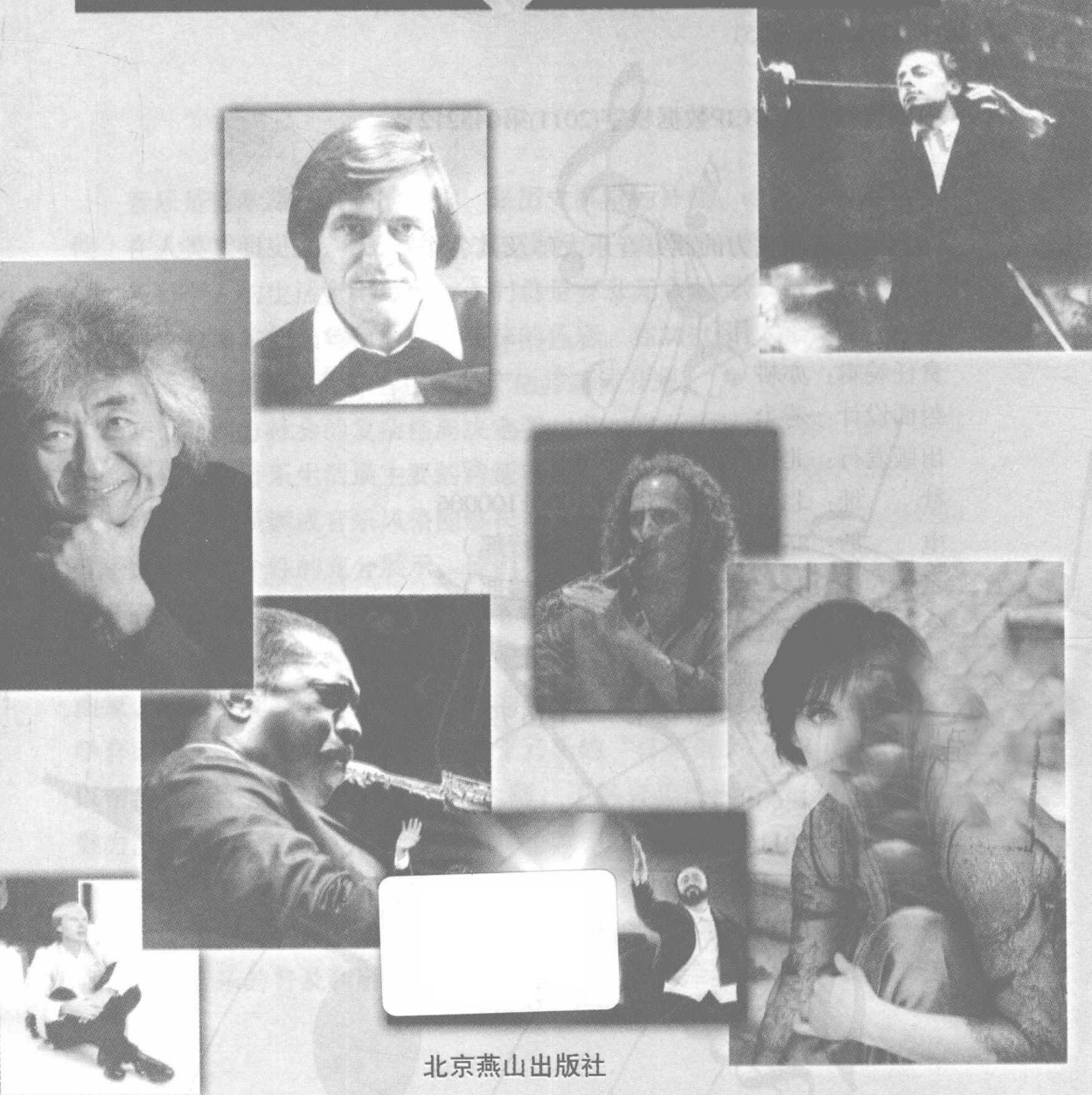
北京燕山出版社

• 世界音乐之旅 •

# 20世纪最有影响力的 西方音乐大师及其名作

WORLDWIDE TOUR OF MUSIC

李大伟/主编 ◆ 刘晓红/编著



北京燕山出版社



图书在版编目(CIP)数据

20世纪最有影响力的西方音乐大师及其名作 / 刘晓红  
编著. -- 北京: 北京燕山出版社, 2011.3

(世界音乐之旅/李大伟主编)

ISBN 978-7-5402-2049-5

I. ①2… II. ①刘… III. ①音乐家—生平事迹—西方  
国家—20世纪②音乐—作品综合集—西方国家—20世纪  
IV. ①K815.76②J651

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第048212号

20世纪最有影响力的西方音乐大师及其名作

---

主 编: 李大伟

责任编辑: 亦耕

封面设计: 若尘

出版发行: 北京燕山出版社

社 址: 北京市灯市口大街100号100006

电 话: 86-10-65240236 (发行部)

86-10-65240430 (总编部)

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京盛源印刷有限公司

开 本: 1000×720毫米 1/16开本

印 张: 130

字 数: 1200千字

版 次: 2011年5月第1版

2011年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5402-2049-5

定 价: 298.00 (全十册)

# 前 言

.....  
INTRODUCTION

音乐是哲学最高层次的补偿，是历史沉默的补偿，也是人类快乐的补偿。在人类文明史上，无论是西方还是东方，音乐都占据着极其重要的地位，与每个人的生活密不可分。人们总是有意无意地沉浸在其中，享受着音乐给生命增添的光辉，给生活涂抹的色彩。在20世纪西方音乐史上，有无数音乐大师涌出，无数音乐作品产生并流传开来。

20世纪西方社会的复杂格局决定了20世纪音乐的复杂局面。这百年中的音乐创作和音乐生活最主要的特征就是“多元化”。纵观整个20世纪，没有任何音乐风潮或音乐风格能够长期占据稳固的统治地位。这个世纪的音乐大师追求个性的充分展示，他们不再按照统一的思想和方法创作。当然还有许多音乐大师仍然在传统的基础上继续发展。

本书选取了19世纪末以及20世纪最具代表性的音乐大师。其中包括作曲家、演奏家和歌唱家，介绍他们的生平、创作之路和主要作品。选目科学合理，文字优美典雅，是一部关于音乐的“百科全书”。阅读此书，可以帮助读者了解音乐，了解音乐大师，了解音乐作品，感受音乐的独特魅力。

这是一场音乐家的聚会，德彪西、拉威尔、拉赫玛尼诺夫……他们的人生、他们的创作清晰地展现在我们面前，为我们讲述他们的音乐故事；这是音乐的普及和启蒙，从印象主义、新古典主义到表现主义，华彩

乐章一一呈现；这是一次美丽的阅读之旅，体验音乐带来的感动和力量，倾听音乐大师灵魂深处的声音。

为读者介绍的这些音乐大师不仅是因为他们自身的成就而永垂青史，而且也典型的折射出20世纪的多元倾向和纷繁状况，确实能代表20世纪音乐的总体风貌。阅读此书，可以让我们充分领略西方音乐家的个人魅力，以及他们的音乐带给我们的心灵的滋养。

“音乐是热情洋溢的自由艺术，是室外的艺术，像自然那样无边无际，像风、像天空，像海洋。”“印象主义”音乐大师德彪西曾这样赞美音乐。让我们在音乐的殿堂里尽情地享受音乐、享受人生吧。

# 目 录

## CONTENTS

“歌曲之王”福斯特与《噢，苏珊娜》、《故乡的亲人》	1
作曲家福莱与《佩利亚斯与梅丽桑德》	6
作曲家苏萨与《星条旗永不落》	10
作曲家马勒与《大地之歌》	16
作曲家阿尔贝尼斯 与《伊比利亚》	21
作曲家弗雷德里克·戴留斯与《孟春初闻杜鹃啼》	25
作曲家德彪西与《牧神的午后》、《大海》	29
作曲家理查·施特劳斯与《英雄的生涯》、《死与净化》	34
作曲家西贝柳斯与《芬兰颂》	38
作曲家萨蒂与《裸体舞》	43
指挥家托斯卡尼尼	45
作曲家拉赫玛尼诺夫与《帕格尼尼主题狂想曲》	47
作曲家斯克里亚宾与《普罗米修斯》	54
作曲家沃恩·威廉斯与《绿袖子幻想曲》	59

歌唱家卡鲁索·····	63
作曲家勋伯格与《升华之夜》·····	65
作曲家霍尔斯特与《行星组曲》·····	71
作曲家拉威尔与《夜之幽灵》·····	75
大提琴演奏家卡萨尔斯·····	80
作曲家法利亚与《三角帽》·····	81
作曲家艾涅斯库与《罗马尼亚狂想曲》·····	84
指挥家富特文格勒·····	88
作曲家巴托克与《蓝胡子公爵的城堡》·····	90
作曲家斯特拉文斯基与《春之祭》·····	94
作曲家韦伯恩与《室内交响曲》·····	101
作曲家贝尔格与《沃采克》·····	104
作曲家欣德米特·····	106
“乡村音乐之父”吉米·罗杰斯·····	109
作曲家格什温与《蓝色狂想曲》·····	112
爵士音乐家艾灵顿公爵·····	116
作曲家科普兰与《温柔乡》、《小伙子比利》·····	119
爵士乐音乐家阿姆斯特朗·····	122
作曲家威廉·沃尔顿·····	125
作曲家梅西安与《最后时刻四重奏》·····	127
作曲家普罗科菲耶夫与《彼得与狼》·····	130
作曲家恰恰图良与《马刀舞曲》·····	135
作曲家肖斯塔科维奇与《第七交响曲》·····	139
“天才指挥家”卡拉扬·····	143

作曲家约翰·凯奇与《4分33秒》	147
小提琴演奏大师梅纽因	151
指挥家伯恩斯坦	156
作曲家皮埃尔·布列兹	158
音乐家斯托克豪森	160
指挥大师小泽征尔	163
女高音歌唱家卡拉斯	165
男高音歌唱家帕瓦罗蒂	167
男高音歌唱家卡雷拉斯	169
男高音歌唱家多明戈	170
超级歌星约翰·丹佛	172
作曲家范吉利斯与《烈火战车》	175
作曲家久石让与《千与千寻》	177
钢琴演奏家理查德·克莱德曼	179
作曲家雅尼与《夜莺》	182
萨克斯演奏家肯尼·基与《回家》	185
音乐家恩雅与《牧羊人之月》	189



## “歌曲之王”福斯特与《噢，苏珊娜》、《故乡的亲人》

史蒂芬·柯林斯·福斯特（1826—1864），美国作曲家，被誉为美国的“歌曲之王”。他出生于匹兹堡东边的一个小镇，父亲是一位社会活动家，喜欢音乐。他在家中十个兄弟姊妹中排行第九。虽然家境贫寒，小时候失学在家，但这丝毫不影响他喜欢阅读及热爱音乐。他是一个多才多艺的孩子，爱画画，爱朗诵诗歌，爱演戏，爱吹笛子。他对音乐有特殊的偏爱，刚三、四岁，他就常常在自己的帽子上插几根羽毛，在腰间束上带子，脖子上套个小鼓，一边走路，一边敲鼓，还一边唱歌。



青少年时期与哥哥几个人组织了一个音乐社，名为“方桌武士”。1841年，他考入大学，开始作曲，在18岁时写下他生平第一首歌《打开窗扉的爱》。两年后，这首歌曲发表出版，使福斯特很受鼓舞。

福特斯纪念像

1846年，福斯特为一家书商工作，并写下了流传至今仍广受欢迎的《噢，苏珊娜》。1848—1850年，《尼得叔叔》、《妮莉是一位淑女》等脍炙人口的12首歌曲相继问世，他于同年与珍妮结婚，并决定成为一位专业作曲家。

1851年间，是他短暂的一生中美满与快乐的时期。在那时，他创作了有名的《故乡的亲人》及《班卓琴声》，《故乡的亲人》成为当时游子最喜欢吟唱的歌。1852年，他和妻子到南方的新奥尔良度过一段浪漫时光，1853年，福斯特一家搬到书商较多的纽约，并写了闻名的《我的肯塔基故乡》，1854年，为妻子珍妮写了动人的歌曲《有明亮棕发的珍妮》，1855年母亲去世，全家搬回匹兹堡。1851—1854年的几年里他创作出更多的作品。1855—1860年，父母和两个兄弟相继去世，他的写作陷入低潮，生活也变得拮据，在此期间为了偿还负债，他不得不以低价把歌曲卖给歌曲出版商。

1860年，福斯特再度只身前往纽约，此时正是南北战争前夕，他回忆起当年珍妮家中的黑仆，他和这个老黑奴有着很深的交情，老黑奴去世后，他深感悲痛，于是写下了《老黑奴》。这首旋律优美，深沉而哀婉的歌曲，成为南北战争期间黑奴的精神支柱。因为遭遇婚变，他只身在纽约期间，经济状况并未得到改善，并且经常无人照顾，4年之后，1864年1月13日，他因连日持续高烧不退而无法起床，在没人照顾的情况下意外去世，死时才37岁，当时身上只有美金38分钱。福斯特生平创作的200多首歌曲中的将近100首是在这段期间所作，包括思念其妻珍妮、之后举世闻名的《美丽的梦仙》或译为《梦中的佳人》。

福斯特所写歌曲贴切地反映了早期新大陆移民的欢乐与哀愁，不只是当时为人们所欢迎，至今仍是人们所喜欢吟唱的歌谣。福斯特一生创作了285首美丽动人的歌曲，大部分是自己作词。有些歌曲不仅在美国家喻户晓，在世界各国也广为流传。他的作品材料精炼、节奏平稳、音域不宽、感情真挚，音调吸收了

源自古非洲文化及欧洲圣歌的黑人民歌，表现了对黑奴命运的同情和孤身异地生活的感受。他的歌曲在传唱中已成为美国人民的精神财富，因此被誉为“美国民歌之父”，同时他的歌曲比较大众化，他写的歌能深入人心，朗朗上口，为群众所喜闻乐见，所以人们又称他是“大众音乐家”。

《噢，苏珊娜》是福斯特最早写的一首歌。这首歌曲具有浓厚的生活气息，歌词风趣、诙谐。1848年，他以100美元把版权卖给一个音乐出版商，像福斯特的许多歌曲一样，这首歌也是由化妆黑人乐队表演的。一夜之间，这首歌就成为一首流行的“民歌”，在1849年的淘金热中，那些涌向西部的开发者们常常唱起这首歌。

关于这首歌还有一个有趣的故事。据说当时在匹兹堡担任仓库点收员的福斯特发起并组织了一个业余男声五重唱团。其中有位团员的妻子叫苏珊·肯脱莱脱，长着一头金色的卷发，相貌美丽，爽朗、活泼、直率，是一个非常可爱的女子。福斯特受到启发，创作出这首蜚声世界的歌曲，不到两三年的时间便传遍了全美国。这首歌的旋律从东传到西，从南传到北，在美国风靡一时，几乎家喻户晓。出版社争相出版发行，除歌曲外，这首歌的曲调还改编成舞曲、管弦乐曲、钢琴曲等二十几种音乐形式。

这首歌还飞洋渡海，传到欧洲、亚洲，成为世界性的流行歌曲。当时，在印度首都新德里就曾经出现过“苏珊娜热”，许多青年人在街上边走边哼唱着：

我来自阿拉巴马，  
身上带着班卓琴。

……

这首歌之所以流传这么快，流传这么广泛，与福斯特的创作艺术特色和风格密不可分。福斯特从小喜爱、熟悉黑人民歌，所以他写的歌带有浓厚的黑人歌曲风格，散发着强烈的乡土气息，

它们体现了美国民间叙事曲，尤其是黑人的赞美诗特色，在质朴、亲切的曲调中蕴藏着一种特殊的艺术魅力。

《故乡的亲人》是一首无与伦比的、具有黑人音乐旋律的歌曲，几乎受到所有人的喜欢。钢琴手、吉他手不分昼夜地弹奏它；伤感的女士在唱它；浪漫的绅士在唱它；朝气蓬勃、潇洒的青年在唱它；船夫大声地唱着它；乐队响亮地奏着它；歌星们在舞台上唱着它；街头的手风琴艺人也在边拉边唱着它；女佣人扫地、收拾屋子时哼唱着它；那些黑人，更是不分男女老幼，边唱着它，边跳舞……

沿着那亲爱的斯瓦尼河畔，千里迢迢，  
在那里有我故乡的亲人，我终日在想念。

走遍天涯，到处流浪，历尽辛酸。

离开了我那故乡的亲人，使我永远怀念。

世界上无论天涯海角，我都走遍，

但我仍怀念故乡的亲人，和那古老的果园。

走遍天涯，到处流浪，历尽辛酸。

离开了我那故乡的亲人，使我永远怀念。

——《故乡的亲人》



1851年，福斯特在远离自己的家乡与亲人的辛辛那提工作时，感到远离亲人的惆怅与寂寞，促使他写下了这首脍炙人口、抒情优美、朴实真挚的歌曲，并流传至今。福斯特所处的时代，正是美国通过南北战争来解放黑奴的时代，他同情美国黑人，并且把这种感情融入到他的歌曲创作中。

这首歌曲的曲调悠扬、委婉，充满了对故乡和亲人的思恋之情；旋律有着浓郁的赞美风格，音乐素材非常精炼，几乎只是一句的反复，然而结构却十分完整，使人不感到单调。在副歌通常应出现高潮的地方，音调也并不高扬，就象安慰人的语调一样，十分亲切：“你别哭啊，姑娘。”整个歌曲的旋律通俗流畅，音域没有超过八度，而且歌中充满对久别故乡的伤感与怀旧之情，所以一直很流行。



## 作曲家福莱与《佩利亚斯与梅丽桑德》

加布里埃尔·福莱（1845—1924），法国作曲家、钢琴家以及音乐教育家。他在童年时期就表现出对音乐的敏感，于是他的父亲把他送进巴黎尼德米耶音乐学校。这是一所教会音乐学校，在这里他大量研究了文艺复兴以后的宗教音乐”，并遇到了日后对他影响极大的圣-桑，圣-桑是他的钢琴老师，后来他们由师生关系又变成了朋友。福莱在21岁毕业后，一面在教堂当管风琴师，一面在音乐学校教作曲课。1905年到1920年，他在巴黎音乐学院任教，再后来担任巴黎音乐学院院长。他在巴黎音乐学院力行改革，提拔后进学生。在他的学生里，出名的作曲家就有二十多位，其中堪称世界级音乐家的有拉威尔、杜卡、艾涅斯库。福莱的音乐作品以声乐和室内乐闻名，在和声与旋律的语法上也影响了他的后辈，他与圣-桑同为法国国民乐派的奠基者。

福莱的音乐创作年代正值晚期浪漫主义时期。浪漫主义运动的强大动力已逐渐消退，从文学领域萌发的象征主义正在向艺术的各个领域蔓延，小说、戏剧、雕塑、绘画、音乐，都被一种捉摸不定的艺术倾向笼罩。这种倾向，具有一种不确定性，很难捕捉，但他们都具有反传统精神的特征。象征主义艺术的主要倡导者、诗人马拉梅对艺术的表现对象解释为“要创造出真实花束中所没有的那种理想之花”。这种主观情感经验的具象表现过程，强调启示性的美感和体现寓意性的世界。这就使欧洲古典主义时期以来的艺术经验遭到遗弃，很多表现形式被瓦解。巴黎作为19世纪末欧洲前卫艺术最发达的城市，文化氛围和艺术潮流便是如此。处在这样的文化背景下，福莱没有追逐潮流加入新音乐行列，也没有被潮流所淹没，他仍旧在古典传统的范围内寻找自己的音乐语言。100多年后，他的音乐还没有被人们忘记，至今还在音乐会上演奏，并不断有新唱片版本问世。

福莱是身处后浪漫主义时期的古典主义作曲家。他所代表的古典传统不是海顿、莫扎特、贝多芬开创的德奥古典风格，而是明澈、均衡、静穆的法国古典风格，他被认为是法国传统的主要继承人和传递者。他的音乐洗练简约而不事张扬，短小的抒情方式显得节制含蓄而不炫耀，精致而简朴的布局显露出温文尔雅的学者风范。他的表达方式虽是古典的，但在艺术精神上并不守旧。他从象征主义诗人的作品中获取灵感，写了上百首艺术歌曲。他自己特有的那种含蓄暗示性的特点与象征主义诗作结合，形成精致风雅而又朦胧缥缈的艺术特质。这些艺术歌曲，历来受到人们的高度评价，福莱也因此被称作“法国的舒曼”，但是这个比喻似乎并不十分贴切，因为他的音乐里的情感内容与舒曼相去甚远，他更善于表现表象内部的不确定性内容，也许正因为这

一点，象征主义诗人、剧作家梅特林克的戏剧《佩利亚斯与梅丽桑德》在巴黎上演时，舞台配乐便委托给福莱谱写。

福莱是1871年成立的法兰西全国音乐协会的创始人之一，他的音乐被喻为“仿希腊风格”。其实，真正的古希腊音乐究竟什么风格，人们几乎无法知道，只能从残存的古希腊文献里推敲，还有就是凭着古希腊严谨、高尚，遵从理性、崇尚科学的文化精神去猜想了。福莱的洗练、沉稳的高贵气质使人们乐于把他与古希腊艺术精神相联系。

《佩利亚斯与梅丽桑德》是经典歌剧剧目之一，原剧作者莫里斯·梅特林克是用法语写作的比利时诗人、剧作家。他一生写有二十多部戏剧，较著名的有《马兰纳公主》、《阿丽安娜与蓝胡子》、《佩利亚斯与梅丽桑德》、《青鸟》。其中《佩利亚斯与梅丽桑德》是象征主义戏剧的成功之作，为梅特林克赢得了声誉。梅特林克因此获得1911年度的诺贝尔文学奖。

《佩利亚斯与梅丽桑德》剧情取材于欧洲中世纪传说故事。古德意志国王阿克尔的孙子高洛在森林中打猎迷路，与一位美丽的少女梅丽桑德相遇，两人相爱，高洛违背国王的意志与梅丽桑德私下结婚。后经弟弟佩利亚斯的劝说，老国王接受了这桩婚事，梅丽桑德与高洛回到城堡。一个午后，佩利亚斯陪嫂夫人梅丽桑德来到一口古井边，梅丽桑德拿着丈夫高洛送她的指环玩耍，失手把指环落入古井中，此时时钟正好敲响十二点。恰在此刻，在林中打猎的高洛突然从马上掉下来摔伤。梅丽桑德悉心照顾丈夫，丈夫发现梅丽桑德的指环不见了，命令她半夜去找。高洛对梅丽桑德与佩利亚斯的关系充满疑心，在古井旁，他发现两人的亲密举动，怒火中烧，拔剑刺死佩利亚斯，并刺伤梅丽桑德。负伤的梅丽桑德生下一个女儿后奄奄一息，临终前她告诉高洛，她与佩利亚斯是清白的，他们之间什么也没有发生。高洛悔恨不已，但一切都结束了。

这出戏自始至终充满令人不安的怪诞因素：森林里的梅丽桑

德神志恍惚；来路不明；阴森可怕的城堡和黑暗的森林使人压抑；空气里弥散着莫名其妙的臭气；东西莫名其妙地失落；坐骑突然受惊，这一切都透露着不祥之兆。高洛受着莫名的邪恶蛊惑拔剑杀人，无法抗拒的命运捉弄使人处在危机之中。森林、古堡、古井、岩洞使全剧笼罩在一片阴郁氛围中，宿命因素是象征主义艺术对世纪末恐惧的表现。

组曲《佩利亚斯与梅丽桑德》的音乐气氛，很符合原剧的象征主义艺术。音乐没有大起大落，组曲的四个部分是四段抒情性很强的音乐。第一段是全剧的前奏曲，音乐温柔而含蓄，暗示全剧的悲剧性主题，也表现了象征性艺术特征。第二段“纺纱女”与第四段“梅丽桑德”之死，音乐用以表现美貌的梅丽桑德在命运的驱使下走向死亡，同样没有强烈的戏剧冲突，主要是主观表现。第三段“西西里舞曲”是组曲里脍炙人口的一段，旋律极为优美哀伤，原本是为大提琴写的一首单曲，收入组曲里改编成乐队曲，由长笛奏出主旋律，竖琴衬奏，再加上弦乐器。这首乐曲旋律动人，典雅而又暗含感伤的抒情意味，经常被改编成各种乐器独奏的抒情曲，是组曲里人们广为熟知的一首。