

外国音乐欣赏丛书

Aaron Copland 1900-1990

科普兰

■ 他写出了美国的音乐

戏剧音乐

钢琴变奏曲

短小交响曲

墨西哥沙龙

小伙子比利

林肯肖像

阿巴拉契亚之春

第三交响曲

钢琴幻想曲

内涵

何平 / 著

人民音乐出版社

外国音乐欣赏丛书

科普兰

■他写出了美国的音乐

何平／著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

科普兰：他写出了美国的音乐/何平著. -北京：人民音乐出版社，1999.10

(外国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-103-01987-8

I. 科… I. 何… II. ①科普兰-生平事迹②音乐-艺术评论 IV. K837.125.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 25992 号

责任编辑：黄礼仪

责任校对：王云苓

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路 2 号)

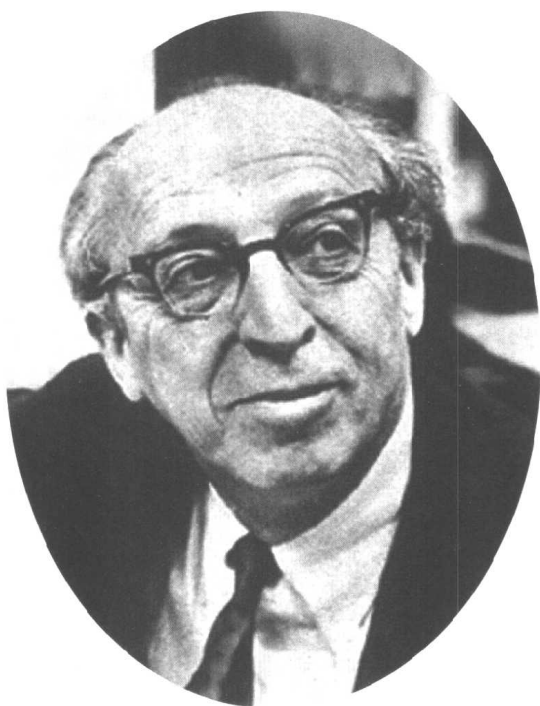
新华书店北京发行所经销

北京朝阳隆昌印刷厂印刷

787×1092 毫米 特 32 开 166 面文字及乐谱 5.25 印张

1999 年 10 月北京第 1 版 1999 年 10 月北京第 1 次印刷

印数：1—2,040 册 定价：9.90 元

科 普 兰

目 录

一、生平与创作道路	1
青少年时期暨早期习作时期	2
巴黎求学暨“法国爵士音乐”时期	6
“抽象音乐”时期	21
“实用音乐”——戏剧音乐时期	26
“现代音乐”时期	45
二、音乐作品介绍	56
戏剧音乐	56
钢琴变奏曲	65
短小交响曲	71
墨西哥沙龙	79
小伙子比利	89
林肯肖像	101

阿巴拉契亚之春 112

第三交响曲 126

钢琴幻想曲 142

内 涵 153

阿伦·科普兰 (Aaron Copland, 1900~1990) 是 20 世纪美国著名的作曲家、钢琴家、指挥家、音乐评论家和音乐教育家。他用毕生的精力致力于发展美国专业音乐, 为美国音乐走向世界做出了重要贡献。他那些具有“美国精神”的音乐作品, 在当时乃至今天都具有广泛而深刻的影响, 从他一生的奋斗历程中看到, 他实现了年轻时就立志要写出“美国的音乐”这一热切愿望。

一、生平与创作道路

科普兰生于 1900 年, 他从大约 1916 年写第一首音乐习作始, 到 1983 年改编完最后一首单簧管与钢琴曲, 一生中, 他创作了一百多各类体裁的

音乐作品。同时，作为钢琴家、指挥家、音乐评论家和杰出的教师，他也在这些领域辛勤耕耘着，并结出了累累硕果。他的一生，大致可分为五个创作发展时期。

青少年时期暨早期习作时期

1900年11月14日，阿伦·科普兰出生在美国纽约布鲁克林的一个普通移民家庭。他的父亲是一家小百货店的老板，原名叫哈里斯·卡普兰(Harris Kaplan)，他1860年出生于立陶宛的沙维尔，是家中8个孩子中最大的。15岁时，卡普兰离开家乡，先到了英国，当时一位移民官员错误地将他的名字拼写成哈里斯·莫里斯·科普兰(Harris Morris Copland)，于是他决定保留这个名字。在英国住了两年以后，1877年，他来到美国纽约的布鲁克林。科普兰的母亲叫萨拉·米腾索尔，她1862年生于立陶宛的维斯蒂尼希，这个地方离她未来的丈夫家很近。1869年，她先在德

克萨斯城生活和学习，1881 年来到纽约，而后于 1885 年在纽约与 H. 科普兰结婚。在 19 世纪 90 年代，美国的家庭商店开始繁荣，科普兰家的小百货店也有了起色，这时，H. 科普兰也成为布鲁克林一个古老犹太教堂的主管。

阿伦·科普兰是家中 5 个孩子中最小的，最初他是听了犹太教堂的音乐以及从哥哥、姐姐学习的音乐课程中听到的一些歌剧片断中接受音乐的。尽管没有人专门教他音乐，也没有人带他去听音乐会，然而，他自己却发现并爱上了音乐。他开始向比他大 7 岁的姐姐劳林学习钢琴，劳林也在钢琴和音乐的其他方面认真教这位喜欢上音乐的弟弟，姐姐真可谓是科普兰最早的后蒙老师了。

在学习了最初的音乐技能和知识以后，科普兰开始和 L. 沃尔夫森学习，这是他第一次正式向老师学习音乐，当时已 14 岁。此后，科普兰逐渐产生了要成为一位作曲家的愿望。

在随沃尔夫森学习了大约 3 年以后，科普兰

又向 V. 威特吉斯坦学习钢琴，从 1919 年冬～1921 年春又随 C. 阿德勒学习钢琴。在学习钢琴的同时，1917 年 9 月，又向 R. 戈德马克学习理论作曲课程。1918 年，科普兰高中毕业，但他没有继续去读大学，而是全身心地投入到学习音乐中去。

在科普兰最初的几位教师中，戈德马克(1872～1936 年)对科普兰的影响和帮助最大。戈德马克这位当时著名的音乐家，曾在维也纳音乐学院学习作曲，而后在纽约又随德沃扎克学习，担任过科罗拉多的科勒治音乐学院院长，1924 年又被聘为朱丽亚音乐学院作曲系主任，美国很多著名音乐家都曾是他的学生，如 G. 格什温、V. 贾尼尼、B. 瓦海纳等。戈德马克十分重视欧洲传统音乐，他向科普兰传授和声、对位以及他认为是音乐最高目标的奏鸣曲式，还向科普兰系统讲授了贝多芬、瓦格纳、富克斯，并介绍了穆索尔斯基、德彪西、拉威尔、斯克里亚宾、司各特等，而对

年轻的科普兰渴望学习现代作曲技法始终持保守态度。

有一次，科普兰在戈德马克房间的钢琴上看到了艾夫斯《康科德奏鸣曲》的谱子，他被深深地吸引了。这部作品是以试验风格写成的，其中应用了“音簇”手法，即用按下放在键盘边缘的木条来产生音响。然而，戈德马克却阻止了科普兰对这部作品的学习和研究，他不希望科普兰也成为艾夫斯的样子。

1920年3月的一天，科普兰拿着他的得意之作钢琴曲幽默谐谑曲《猫和鼠》让他的老师看，戈德马克看了之后遗憾地说，他不能评判这样的作品。自此之后，科普兰不得不写两种作品：一种是他真正感兴趣的作品，但他只能放在一旁创作；一种是依照“规则”写的作品。当时，有一位文学界的朋友叫阿伦·谢弗，他很支持科普兰的思想，还指导他读《约翰·克利斯朵夫》等文学名著，并极力主张科普兰去当时已是世界音乐文化

中心的巴黎学习。科普兰听从了这位朋友的劝告，1920年，做出了改变他命运的决定——到巴黎去学习音乐。他开始做着各种学习上的准备，积累着必需的经费。1921年6月，科普兰和其他一些美国学生，乘坐“法国号”班船，启程去法国巴黎，准备进入设在巴黎附近枫丹白露、专为美国人开办的夏季音乐学校学习。

科普兰最早的音乐作品是1916年写的小提琴与钢琴《随想曲》，去巴黎之前，他陆续写了二十几首作品，大多是习作性质，而且大部分也未出版。其中代表性的作品有高音独唱《古诗》、《田园曲》，钢琴曲《三首情绪音乐》以及那首已显露出作曲家才华的幽默谐谑曲《猫和鼠》。

巴黎求学暨“法国爵士音乐”时期

1921年6月16日，科普兰他们到达法国的勒阿弗尔（Le Harre），一星期后来到枫丹白露。1921年9月23日，科普兰在枫丹白露一个音乐

会上初次亮相，演奏了他的幽默谐谑曲《猫和鼠》以及《三首情绪音乐》和《十四行诗Ⅲ》，演出获得成功。这是他来到法国后走出的第一步，敲开了进入巴黎音乐的大门。

在枫丹白露，科普兰最初是 P. 维达尔的学生，后来他听说了纳迪亚·布朗热的名字，此时，这位女教师的声望日益提高，经过认真考虑，科普兰打消了不拜女人为师的想法，找到布朗热，要求做她的学生。就这样，科普兰成为布朗热的第一位美国学生。

布朗热（1887～1979）是一位知识十分渊博的教师和作曲家，她就学于巴黎音乐学院，后任该院教授，不仅通晓音乐史上各类音乐风格的作品，而且对现代音乐发展也十分熟悉。在教学中，她十分注意发现、培养和保护学生的创作个性，不断鼓励、激发他们对音乐的爱。她向科普兰讲授了广泛的音乐知识，并介绍了大量现代音乐作品，如斯特拉文斯基、马勒、米约、奥涅格、鲁塞尔

等人的作品，这使科普兰收获很大。随这位热情和令人高兴的女教师科普兰学习了3年，并且还介绍其他美国学生来她这里学习。在布朗热的学生中，有很多后来成为具有影响的作曲家，如：E. 卡特、T. 钱勒、P. 格拉斯、R. 哈里斯、N. 洛克伍德、D. 穆尔、W. 辟斯顿、B. 罗杰斯、V. 汤姆森等等。

科普兰在巴黎时，正值第一次世界大战结束，欧洲音乐文化的中心已转移到巴黎，那里云集了像拉威尔、斯特拉文斯基、萨蒂、鲁塞尔、普罗科菲耶夫以及法国“六人团”成员等许多著名作曲家。他们的音乐为科普兰展现了一个新世界，他感到这个世界与他的感觉完全一致。在巴黎，科普兰还结识了当时的文学巨匠J. 乔伊斯、E. 海明威、E. 庞德等。经布朗热介绍，还认识了指挥家S. 库萨维茨基，后来库萨维茨基在向世人介绍科普兰作品方面起了重要作用。他与普罗科菲耶夫、鲁塞尔、米约等人不断往来，观看了迪亚杰

列夫的芭蕾舞演出，出席聆听了库萨维茨基指挥、根据穆索尔斯基的同名钢琴作品由拉威尔配器的管弦乐《图画展览会》的首演，并在瓦因斯(Viñes)指导下，学习研究法国钢琴音乐。他还听从了布朗热的劝告，利用暑假游历了伦敦、罗马、柏林、维也纳、萨尔茨堡等地。在这些地方，他研究了威柏恩、巴托克、哈巴、兴德米特、魏尔以及其他许多作曲家的作品。所有这些，大大开阔了科普兰的艺术视野，并深深影响着他日后的音乐创作。

在巴黎学习的几年中，科普兰对斯特拉文斯基的作品感受最深，马勒的多声部音乐和管弦乐队编制对他影响也很大（布朗热曾指导科普兰着重研究马勒《大地之歌》的配器部分），这些从他后来那些节奏复杂的作品中以及那些大型交响曲的庞大乐队编制中就可以看出。在艺术观、世界观上，科普兰还受到当时在巴黎与他同住一屋的、后来成为著名戏剧评论家的 H. 克勒曼的很大影

响。当时克勒曼在巴黎大学学习戏剧文学，他帮助和促进了科普兰去建立自己的“世界”。其实，科普兰在受到欧洲现代音乐和法国音乐影响的同时，也在考虑如何写出“美国式”的音乐，他希望像穆索尔斯基和斯特拉文斯基那样，自己也成为得到承认的美国作曲家，他渴望写出很快能被认出是美国风格的作品。他开始学习刚刚被发现的爵士乐。在探索中，科普兰逐渐培养起了他的宏大的戏剧性和悲剧性的观念。

到巴黎不久，科普兰的作品便得到了一般评论的承认。1922年，他的歌曲《古诗》和钢琴曲《帕萨卡里亚》由出版德彪西和拉威尔作品的法国出版商杜兰德出版，这是科普兰作品中出版最早的两首作品，其意义远远超过作品本身，这是一位年轻的美国人卓越成就的象征。

科普兰的第一部管弦乐作品是1922年开始创作的独幕芭蕾舞《格鲁格》，这是他看了德国恐怖电影《夜莺》之后引发的，剧本由H. 克勒曼编

写，讲述的是一个从死人身上吸血的吸血鬼的事情，那个时代，每位作曲家都要有一部芭蕾舞音乐，如迪亚杰列夫芭蕾舞团就一直邀请斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫以及其他作曲家为他们创作。所以科普兰便很自然地写了这部作品。作品于1925年完成，尽管科普兰在这部作品上花费了相当多的时间，但它始终未能被演出。不过作曲家从中改编了选段《送丧行列》（1923年），于1925年5月1日，由汉森指挥罗切斯特爱乐管弦乐团在罗切斯特首演。选出三段音乐改编成《舞蹈交响曲》（1929年），于1931年4月15日，由斯托科夫斯基指挥费城管弦乐团在费城首演，以后还将选段《青春的舞蹈》改编成双钢琴作品。在《格鲁格》音乐中，表现出了与斯特拉文斯基相像的节奏和透明的器乐音响色彩。

1923年春、夏，科普兰分别在巴黎和维也纳创作了弦乐四重奏《小回旋曲》和女高音独唱、长笛与单簧管伴奏的歌曲《当那一天》。并于1924年