

中小學

課外小博士

世界音樂通(三)

編者：王曉林 主編：王曉林

海南國際新聞出版中心

6634

84.3

Z 228/147:27-1

96.9.19

世界音乐通(三)

刘以林

冯晓林

蔡长河

主编

撰文

海南国际新闻出版中心图书出版社

目 录

- 一、浪漫主义精品荟萃..... (1)
- 二、肖邦——钢琴作曲大师 (13)
- 三、李斯特独钟钢琴 (17)
- 四、瓦格纳垂青歌剧 (24)
- 五、布鲁克纳交响乐又重新响起 (30)
- 六、大器晚成的作曲家 (32)
- 七、热衷管风琴的弗兰克 (35)
- 八、民族乐坛骄子柴可夫斯基 (38)
- 九、众家铺设豪华乐章 (48)
- 十、施特劳斯世代相传 (55)

一、浪漫主义精品荟萃

再说 19 世纪最大胆的革新家之一、浪漫乐派另一代表人物柏辽兹，他使用的音乐手段完全是新颖的，他的音响感觉是独一无二的，他是那个时代最伟大的作曲家之一。

柏辽兹曾经这样评价自己的音乐：

“我的音乐的主要特点是富于激情的表达方式、强烈的热情、有生气的节奏和出人意料的转折。完整地演奏我的作品需要极端的精确性、压抑不住的活力、有所控制的猛烈、梦幻般的温柔以及几乎是病态的忧郁。”

埃克托尔·柏辽兹(1803—1869)出生在法国一个靠近格勒诺布尔的小城镇里。柏辽兹的家庭是个富有的中上阶层，父亲是个医生。父亲希望柏辽兹能接自己的班，1821 年，把他送到巴黎的医科大学就读。

但柏辽兹对音乐着了迷，对医学上的东西一点不感兴趣。次年，柏辽兹放弃了医学，从事音乐创作。他父亲恼怒不已，决定断绝其经济来源。

1826 年，柏辽兹进入巴黎音乐学院，师从勒絮尔学习作曲。由于经济来源中断，他又同时去教课，并在一个剧团的合唱队唱歌，从事各种音乐的杂务。

同年，巴黎正在酝酿一场浪漫主义革命，柏辽兹与雨果、德拉克洛瓦一起站在“革命法兰西”的阵营一边。

这时，希腊独立运动蓬勃展开，为此，1826 年，柏辽兹作了《希腊革命康塔塔》，献给希腊的革命者。

1830 年 7 月，法兰西大革命到了高潮，在一座烈士纪念碑

要揭幕时，他为此而创作了《葬礼与凯旋交响曲》。

1827—1828年间，英国肯勃尔剧团到巴黎演出莎士比亚的悲剧。柏辽兹以遏制不住的热情迷上了轰动巴黎的扮演奥菲莉亚和朱丽叶的演员史密森，但被拒绝了。

1830年初，柏辽兹在爱情的痛苦和失望中，创作了一部自传体作品——《幻想交响曲》，副标题是“一个艺术家生涯中的插曲”。

同年，柏辽兹的天才第一次获得了正式的承认。他赢得了渴望已久的罗马大奖，这使他在经济和工作上有了一定的收获。

在柏辽兹40岁那年，他写出了赖以成名的绝大多数作品。

在以后的多数时间里，柏辽兹为了挣钱，几乎放弃了音乐作品创作，致力于音乐评论工作。在写完歌剧《比亚特里斯与班尼狄克特》以后，柏辽兹的热情消失了。

在最后的7年里，这位音乐大师再也没有写出什么。柏辽兹于1869年病逝，那年他已是66岁了。

柏辽兹的作品反映了他所喜爱的浪漫主义时期的文学对他产生的影响，最著名的交响曲就是《幻想交响曲》。

这部交响曲首演于1830年12月5日的巴黎歌剧院，意大利小提琴家和作曲家帕格尼尼对此作品作出了很高的评价。

柏辽兹所作的《幻想交响曲》有一个代表爱人的热情洋溢的主题贯穿于全曲之中，柏辽兹称之为“固定乐思”。柏辽兹用主题变形的手法来处理它。

全曲共分五个乐章：

（作者于1832年在该曲的总谱上曾写了很长的文字，描述一个神经衰弱、狂热而富于想象力的青年音乐家，在失恋时服毒自杀，因剂量不足，在昏迷中进入光怪陆离的幻境的情景）。

第一乐章：梦幻、热情。固定乐思出现，顿使阴暗、忧郁的情

绪变得热情明朗。

第二乐章：舞会。在华丽的宴会的舞会上，艺术家遇见心爱的人。固定乐思在这里是辉煌的圆舞曲。作者在乐队首次采用了两架竖琴。

第三乐章：田野景色。以英国管与双簧管模仿乡间儿童的二重唱，使沉思中的艺术家激起热情和希望。固定乐思在这里是田园曲。艺术家十分痛苦，牧歌复现，远处天边传来了雷声。

第四乐章：赴刑进行曲或“向断头台行进”。艺术家服毒后昏迷，以为自己杀死了情人，被判死刑。固定乐思以原形（爱人的主题）出现，还是那样热情，但出现的只是片刻，一下子刀起头落，魂归阴府了。

第五乐章：妖魔夜宴的梦。这是一段群魔狂舞的回旋曲。圣咏主题“愤怒的日子”在低声部与钟声、舞蹈节奏混为一片。固定乐思又以荒诞的面貌或粗俗不堪的曲调出现。

乐曲在急速而狂热的舞蹈中出现。

《幻想交响曲》从失恋这一侧面，反映了当时欧洲一些艺术家在生活逆境中的苦闷情绪。它还从标题音乐创作和交响乐配器两个方面，为后来的浪漫主义音乐创作提供了宝贵的经验。

著名作曲家舒曼曾撰文高度评价这部作品，李斯特将它改编为钢琴曲，帕格尼尼对“幻想”推崇备至，并建议柏辽兹创作一部中提琴与乐队作品，也就是著名的交响曲《哈罗德意大利》。

巧合的是1832年10月9日，《幻想交响曲》再度演出时，史密森恰巧又到巴黎，她出席了音乐会，悟出曲中主题写的即是她，她倍受感动。

柏辽兹对她旧情难忘，不管她的年华已过，并且负了一笔帐，仍热烈追求，将《幻想交响曲》献给她。

1834年11月23日，《哈罗德意大利》交响曲在巴黎音

乐学院首次公演。作为一部标题交响曲，帕格尼尼说：“他很欣赏。”

这部交响曲分四个乐章，即：(1)哈罗德在山中；(2)唱着晚祷歌的巡礼者的行进；(3)阿布鲁齐山民对情人所唱的小夜曲；(4)强盗的狂欢。

1839年11月24日，柏辽兹规模最大的一部交响曲《罗密欧与朱丽叶》戏剧交响曲在巴黎音乐学院首演。

全曲按戏剧情节构思，分为三部分，分别描写械斗、幽会和坟墓3个场面。柏辽兹继贝多芬之后，把人声(独唱和合唱)加进了交响曲，把声乐、器乐和戏剧熔于一炉。

柏辽兹是浪漫乐派作曲家中创作标题音乐的健将，他的两部交响曲(指《幻》和《哈》)包蕴着浪漫主义音乐的各种特征：内容是自传性的，强调个人的自我表现；用“固定乐思”贯穿全曲，并用主题变形的手法使“固定乐思”移步换形，随机应变。充分发挥交响乐队中各种乐器的表现性能，以满足抒情写景的技术要求。

柏辽兹其他音乐创作上也有很大的成就，歌剧《特洛伊人》，是他根据古罗马诗人弗吉尔的诗自己编写的。还有重要作品《安魂曲》(1837)和《赞美歌》(1849)以及清唱剧《基督的童年》(1854)等。

德国作曲家费利克斯·门德尔松(1809—1847)为犹太银行家之子，他的祖父莫塞斯是著名的犹太哲学家。门德尔松的家是柏林的文人荟萃之地。

门德尔松自幼学钢琴，8岁时从师采尔特(1758—1832)，学习和声和作曲。1821年，采尔特带着12岁的门德尔松到魏马访问歌德，当时，采尔特和歌德是朋友。

门德尔松为歌德演奏各家各派的音乐，并为他作了解说，歌德戏称为“每日音乐课”。后来，门德尔松又 5 次访问歌德，和他结成了忘年之交。

门德尔松的音乐课和歌德的文学课，互相交流，使门德尔松获益匪浅，歌德的许多情辞并茂、寓意深远的诗篇，成为门德尔松的创作的重要源泉。

在 17 岁时，门德尔松就创作了《仲夏夜之梦》序曲。

1829 年，门德尔松组织了一次音乐会，演出巴赫的《马太受难曲》，这个作品自巴赫逝世后一直受到忽视，这次演出是 19 世纪复兴巴赫的转折点。

1832 年，歌德还在世时，门德尔松把他的叙事诗《第一次瓦尔普吉斯之夜》写成了一部康塔塔。

门德尔松是个多面手，钢琴家、指挥家、作曲家、音乐活动家和教育家无不能胜任。但正是这些公共事业花去了他很多的精力，使他无法专心搞作曲。

门德尔松在 26 岁时任莱比锡的布业公会管弦乐团指挥，他把这支乐队改造成欧洲一支最好的乐队。

他还创建了莱比锡音乐学院，把训练音乐家的水准提高了，还要指导各省的音乐节，这都是德国音乐生活的重要组成部分。

门德尔松还曾 10 次出访英国，在英国的观众中引起了疯狂般的热情，他一直处于幸运的环境中。但正是这种幸运使他过度劳累。

门德尔松的最后一部大型作品《伊利亚》于 1846 年在伯明翰音乐节期间上演，“激起了维多利亚时代崇尚宗教的情感，没有其他作品能够这样的成就。”

1847 年，门德尔松因中风而逝世，享年 38 岁，全欧洲都在哀悼，一个世界性的人物逝世了。

门德尔松的创作题材主要有三个方面：文学、自然和宗教。

文学题材：《仲夏夜之梦》序曲和配剧音乐、《大海的寂静和幸运的航海》序曲、《可爱的梅露西娜》序曲、《吕伊·布拉斯》序曲及为歌德的14首诗谱写的合唱、独唱歌曲。

自然题材：《芬格尔洞》序曲、《苏格兰交响曲》、《意大利交响曲》。

宗教题材：《圣保罗清唱剧》、《以利亚清唱剧》、《宗教改革交响曲》、诗篇歌、经文歌、赞美歌等。

此外，他的钢琴协奏曲（OPP. 25, 40）、小提琴协奏曲（OP. 64）和室内乐作品大多清新典雅，富于高尚的情趣，并对古典曲式推陈出新，有所创造。

他还首创无词歌（OPP. 19b），30, 38, 53, 62, 67, 85, 102，把歌唱性旋律和钢琴织体结合成统一的整体，成为浪漫乐派特性曲的重要体裁。

《仲夏夜之梦》序曲是门德尔松在1826年为莎士比亚戏剧《仲夏夜之梦》所写的序曲，也是一部管弦乐队演奏用的标题性音乐会序曲。

“让我们静静地追着夜的踪影，我们环绕着地球，越过明月的光流。”“夜莺，用甜蜜的腔调，给我们唱一支催眠曲吧。”

随着木管奏出最初的速度极慢的4个和弦，弦乐奏出轻柔的旋律，夏夜森林仙境的景色形象地表现出来了。

该作品采用奏鸣式，格调明朗而欢乐。刻画了仙王奥伯伦和仙后蒂坦尼娅的形象，雄壮的号角伴随粗狂而有力的舞蹈性音乐，栩栩如生地描绘了精灵群舞的场面。

一连串热烈、快速旋转的和弦，把乐曲推向高潮，象征着奥伯伦和蒂坦尼娅重归于好以及青年们美好的婚姻。

全曲在轻柔的音乐中结束。

由于作者把古典曲式和浪漫诗意结合在一起，致使 1829 年在伦敦第一次演出时大受欢迎。柴可夫斯基在听了序曲之后赞叹道：“它新奇，充满灵感，诗意达到了惊人的地步。”

在英国，门德尔松是自亨德尔和海顿以来享誉最高的作曲家。

再说代表德国的浪漫主义思潮的核心人物德国作曲家罗伯特·舒曼。他是一位真正的抒情诗人，他高耸于他所代表的民族之上，为世界艺术作出了他的贡献。

罗伯特·舒曼(1810—1856)出生于萨克森的茨维考的一个书商家庭。8 岁就开始学钢琴，后来在母亲的坚持下，舒曼进入莱比锡大学攻读法律，后又进了海德堡大学。

舒曼这时对音乐的热爱与日俱增，他的愿望是要成为一名钢琴家。终于，他说服了他的母亲。

1830 年，舒曼从师他未来的岳父弗里德里希·维克(1785—1873)。维克是当时一流的钢琴教师。这使舒曼很兴奋，他曾高兴地说：“我的灵魂和精神焕然一新，我周围的生活就像是成千的喷泉在喷涌、沸腾。”

1832 年，舒曼因手指受伤不得不放弃钢琴，而得以专心致志、潜心作曲。这个时期，舒曼的创作灵感的连续性连他自己也感到惊讶：“每一件东西都自己向我走来，激发我把它们一一写出来，好像我可以永远作下去。”

1839 年，舒曼还忙于一项他除了作曲外最感兴趣的工作——办报纸和写评论文章。

4 月 3 日，舒曼和他的朋友一起办的《新音乐报》问世，这份期刊成为欧洲最重要的音乐刊物之一。创刊号上刊登了莎士比亚历史剧《亨利八世》开场白中的诗句作为题词：

只有那等听客，来到我们
戏院只想听浪荡快活戏文
和耍枪弄棒的声音，只想看身穿
镶着黄边彩袍的丑角，才定然
会感到失望。

从这诗句中可以看出舒曼办这份刊物的宗旨：反对浮华庸俗，维护艺术尊严。

舒曼不仅是杰出的作曲家，还是一位远见卓识的音乐评论家。舒曼的评论文章显示出这位作曲家也是一位有才气的文学家。

舒曼在这一时期作有大量的作品，囊括各种声乐和器乐体裁，但最重要的是交响曲、协奏曲、室内乐、钢琴特性曲、歌曲等。

他的许多作品深受浪漫主义文学影响，如《歌套》(OP. 24)、《诗人之恋》(OP. 48)、《荷花》、《两个投弹兵》等，都是为海涅的诗谱曲。

而舒曼文学上的成就也功不可没，他的散文诗、虚构的故事、对话或是信件，都像他音乐一样具有个人风格。

舒曼在《新音乐报》所写的文章里，经常提到“大卫同盟”。舒曼在《忏悔日星期二的演说》中解说“大卫同盟”的名称说：

“大卫的盟友们是注定要消灭音乐上和其他方面的一切非利士人的青年和成年人。”

非利士人是古代地中海东岸的居民，以思想庸俗、心地狭隘、头脑空虚而著称，而大卫则是《圣经》中打败非利士人、统一犹太各部落、受到民众爱戴的古以色列国王。

舒曼用大卫同盟来代表艺术上的革新派，用非利士人来代表保守分子。在他的想象中，凡是和他志同道合的人，都是大卫同盟的盟友。而主要盟友弗罗雷斯坦、奥伊瑟比乌斯和拉洛，是

舒曼的 3 个笔名。

从《新音乐报》的笔名中可以看到，大卫同盟的盟友还有：

沃伊格特——舒曼的女朋友利埃特；

约那坦——《新音乐报》的编者松克；

弗里茨·弗里德里弗——画家吕泽尔；

塞尔朋汀——歌曲作者卡尔·班克；

基阿娜、基阿里娜、齐利亚——F. 维克的女儿，舒曼的女朋友克拉拉·维克。

舒曼在跟维克学钢琴后，感到自己爱上了老师的女儿了，于是便向克拉拉求婚，但维克坚决反对这桩婚事，最后不得不求助法院。

1840 年 9 月 12 日，舒曼和克拉拉结了婚，一对伉俪相敬相爱。舒曼便把他的幸福注入了歌曲创作之中。这一年，是舒曼的“歌曲年”。他创作了一百多首歌曲，显现出他的最为完美的抒情天赋。

1844 年，舒曼的精神因过度劳累频于崩溃，于是，夫妻便迁居到德累斯顿，但不良症状更频繁地出现了。

1850 年，舒曼被任命为杜塞尔多夫市的音乐指导，但他不能再主持工作，因而被迫辞职。“现在音乐是寂静了……我将结束了。天已经越来越黑了。”

以后的几年里，舒曼的精神世界彻底崩溃。1856 年，在波恩的一家私人精神病院里，舒曼与世长辞了，享年 46 岁。

在舒曼的创作中，钢琴小曲洋溢着奇异和炽热的情趣，它们充满了激情的旋律、新颖的和声和有力的节奏，充满了浪漫主义的色彩。

其主要作品有：《幻想曲集》、《蝴蝶》、《浪漫曲集》、《童年情景》等。

而舒曼的4部交响乐则完全是浪漫主义的情感。最好的交响乐要数《第一交响曲》和《第四交响曲》，它们表现出了清新的抒情性，这使他的交响乐长时期保持活力。

在舒曼的创作中，大卫同盟的精神是贯穿始终的，我们不仅可以从30年代的《第一钢琴奏鸣曲》等作品中看到“大卫同盟”的英雄气概，就是40年代的《a小调钢琴协奏曲》、1848年革命时期的4首钢琴进行曲和男声合唱曲中，都可以看到：大卫同盟是不朽的。

另外，作为一个歌曲作家，舒曼仅次于舒伯特。他的歌曲构思精致，富于诗意。他所喜爱的诗人是海涅。下面我们就《两个投弹手》说明之。

《两个投弹手》

两个投弹手终于踏上回法国的路途，
他们曾作过俄国的战俘；
当他们走到德国的疆土，
低下了头，心中暗自叫苦。
原来他们听到了悲伤的消息，
法国打了败仗，真是耻辱，
军队崩溃，国破家亡，
皇帝，连皇帝也作了俘虏！

投弹兵们热泪盈眶，
这消息真叫人悲痛欲狂，
年纪大的一个说：“希望已破灭，
我的创口疼得我心里发慌。”
另一个说：“末日已来临，
我的生活失去了欢欣，

但家中的妻儿子女，
还要我去抚养照应。”
管他什么妻儿子女？
我心中还有远大前程！
妻儿子女让他们去乞讨为生，
我的皇帝，皇帝被俘才叫人震惊！
哦！我的兄弟，答应我的请求，
我感到死期已近；
把我的身躯带回祖国，
我在故土长眠才能安宁。

我的十字勋章，
要挂在我的胸前，
那长枪要放在我的手边，
还有那把利剑要佩在腰间。
我要这样躺在墓里安眠，
犹如战士警戒在前沿，
等到隆隆的炮声把我惊醒，
战马的蹄声响在耳边。

我要看皇帝骑马驰过我的墓地，
利剑闪闪发光在阳光里，
我会从墓中一跃而起，
全副武装保卫我的皇帝。

这是舒曼杰出的叙事性歌曲代表作。歌词出自大诗人海涅的手笔。

在历史上，拿破仑对于铲除欧洲的封建势力，推进资产阶级

民主革命，是有历史功绩的。当1815年，“维也纳会议”后，整个欧洲又陷入封建复辟时，不少国家的人民重新怀念拿破仑。这首歌就是这种思想的情感流露。

它通过写两个法国的投弹手，于1812年从俄罗斯战败负伤，经过德国回法国的遭遇和对话，表达了这一思想情绪。

全曲采用通谱的手法，运用叙事音调塑造了为妻子、儿女担忧的一投弹手，和因作为资产阶级民主革命象征的拿破仑被俘后悲愤的另一投弹手两个不同的人物。

歌曲最后引用了《马赛曲》雄伟的旋律，把战士至死不屈、念念不忘保卫革命胜利果实的壮志表现得十分动人。

可是，拿破仑被俘、自己伤亡、整个欧洲重新回到封建黑暗的统治之中，这位战士最终只能慷慨悲歌。因此，全曲以沉重、悲剧性的钢琴尾奏告终。

而舒曼的另一作品《月夜》，是一首纯洁而深刻动人的音乐诗。德国浪漫主义诗人约瑟夫·冯·艾兴多尔夫(1788—1857)具有民间诗歌的质朴和优美的原诗，与舒曼同样朴素的音乐相得益彰。

这部作品刻画了月夜宁静、安详的自然美，也表现了一个热爱故乡、思念故国的人的心灵美。

全曲几乎仅用同一句旋律不断反复，但具有独立表现意义的钢琴伴奏却塑造了月光如水的清明情景，使音乐丝毫不显得单调。

我们在这里看到了浪漫主义诗歌与浪漫主义音乐的完美结合，产生了具有魔力的效果。

“音乐仍然吸引着我，我必须经常用暴力使自己离开音乐。”这是舒曼在他创作高峰时期的热情所表明的，他高尚地履行了艺术家的使命。他说：“把光明送到人的心灵深处。”

二、肖邦——钢琴作曲大师

早期浪漫乐派的最后一位代表人物是波兰的作曲家弗雷德里克·肖邦(1810——1849)，他出生于教师家庭，父亲是居住在波兰的法国人，母亲是波兰人。

肖邦从小就喜爱波兰的民间音乐，7岁创作了《波兰舞曲》，8岁就登台公开演奏，15岁开始发表音乐作品。

1826年，肖邦进入华沙音乐学院学习。他自幼受爱国主义思想的熏陶，十分崇敬领导起义的民族英雄柯斯丘什科(1726——1817)。1826年，波兰爱国团体为波兰政治家和历史学家S·斯塔施茨(1755——1826)举行葬礼，成为一次爱国示威游行。肖邦也参加了这次葬礼，他为自己国家有这样的优秀学者而觉得骄傲，他得到了盖在棺材上的黑纱，他认为这是自己的幸福。

在华沙音乐学院期间，他迷上了年轻的歌手康斯坦蒂娅·格拉德科夫斯卡，这个歌手的叹息和眼泪使肖邦得到了灵感。为此，他作了《f小调协奏曲》。

这一年，他才19岁，已是华沙公认的钢琴家和作曲家了。

1830年，肖邦在华沙举行了两次音乐会，演奏自己的第二钢琴协奏曲和第一钢琴协奏曲。11月2日，年轻的艺术家庄邦要动身出国深造，他的同伴们为他唱了一首告别大合唱。

这时，肖邦哭了，他意识到自己再也见不到祖国了，他带着朋友们送给他的一杯泥土远去了。

离国后不久，他的朋友维特维茨基送给他一首爱国诗歌，肖邦为此诗谱了曲，这就是著名的《十七波兰歌曲》之《战士》。

1830年11月28日，俄国军队中的波兰士兵发动起义，在

华沙建立独立政权，但因领导起义的贵族脱离群众，起义失败。肖邦在维也纳听到这个消息之后，好像看见他的家人和朋友被屠杀，他痛苦万分。

1831年9月7日，俄国人占领华沙，肖邦此时在斯图加特，他极为愤怒，怀着悲痛的心情写下了悲壮激昂的《革命练习曲》。

这部练习曲的开头强烈的和弦象征着华沙起义失败的消息犹如晴天霹雳，使肖邦精神上受到沉重打击。接着激昂的号召、内心的苦痛、愤怒的抗议等自上而下倾泻着巨浪奔腾般的心情。

乐曲的结尾非常哀痛，好像对祖国的前途深深地忧虑，但最后仍然回到刚毅的形象，表达出作者对民族解放的坚定信念。

这部《革命练习曲》全然不同于一般训练技术的练习曲，而以其鲜明的音乐形象赋予练习曲以深刻的思想内容和高度的艺术性。

1831年9月11日，肖邦流亡到巴黎。他本来还想去很多地方，比如伦敦、美国等。但他的朋友拉德齐维尔王子把他介绍给贵族的沙龙，在那儿引起了轰动，于是决定定居在巴黎。

在巴黎，肖邦极为幸运，结识了一批著名的艺术家。音乐家有李斯特、柏辽兹、罗西尼和梅耶贝尔；文学家有雨果、巴尔扎克、拉马丁、乔治·桑、缪塞和大仲马及海因里希·海涅等。

在这其后的8年里，每年的夏天，肖邦都是在诺昂作家乔治·桑的别墅里度过的。这些年是肖邦创作力旺盛时期，但他的健康状况渐渐变坏。他和乔治·桑的关系也从爱情走向争吵、敌视、最后崩溃。

在这期间，肖邦创作了大量内容深刻、感情奔放的作品，抒发抑郁悲愤的亡国之痛，倾注着对祖国的爱恋和思念。

肖邦的创作力在他34岁以后便失去了势头，走向尾声了。在肖邦访问苏格兰期间，他写道：