

李岚清

LI LANQING'S
Essays 音乐笔谈
on Music

欧洲经典音乐部分
The Classical Music of Europe

高等教育出版社

李岚清

LI LANQING'S

Essays 音乐笔谈

on Music

欧洲经典音乐部分

The Classical Music of Europe

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

李岚清音乐笔谈 / 李岚清著. —北京: 高等教育出版社, 2004.10

ISBN 7-04-015924-4

I. 李... II. 李... III. 音乐—文集 IV. J6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 083647 号

出品人 / 刘志鹏
总 监 制 / 张增顺
责任编辑 / 苏雨恒
责任校对 / 许月萍
责任印制 / 王 琦
装帧设计 / 北京颂雅风文化艺术中心

出版发行 / 高等教育出版社
社 址 / 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 / 100011
总 机 / 010-58581000

购书热线 / 010-64054588
免费咨询 / 800-810-0598
网 址 / <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 / 新华书店北京发行所
印 刷 / 高等教育出版社印刷厂
供纸单位 / 山东华泰纸业股份有限公司

开 本 / 800 × 1050 1/16
印 张 / 24
字 数 / 350 000

版 次 / 2004 年 10 月第 1 版
印 次 / 2004 年 10 月第 1 次印刷
定 价 / 36.00 元 (黑白版, 附光盘一张)

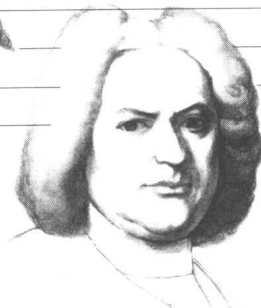
维瓦尔第

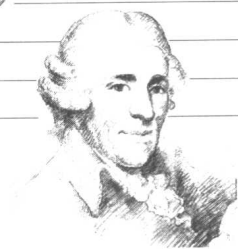
亨德尔

格鲁克

巴赫

海顿

莫扎特

贝多芬

帕格尼尼

韦伯

罗西尼

舒伯特

多尼采蒂

柏辽兹

格林卡

门德尔松

肖邦

舒曼

李斯特

瓦格纳

古诺

威尔第

弗兰克

斯美塔那

布鲁克纳

约翰·施特劳斯

安东·鲁宾斯坦

勃拉姆斯

鲍罗丁

圣-桑斯

比才

穆索尔斯基

柴科夫斯基

德沃夏克

格里格

里姆斯基-科萨科夫

普契尼

马勒

麦克道威尔

德彪西

西贝柳斯

勋伯格

拉威尔

拉赫玛尼诺夫

格什温

肖斯塔科维奇

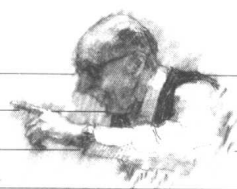
布里顿

伯恩斯坦

普罗科菲耶夫

斯特拉文斯基

巴托克

目 录	自序	1
	作者与编辑的对话	4
	维瓦尔第 (1678—1741) 篇	20
	传略	
	札记 从维瓦尔第想到的	
	作品选介 小提琴协奏曲《春》第一乐章	
	亨德尔 (1685—1759) 篇	26
	传略	
	札记 伦敦——没有本土大作曲家的音乐中心	
	作品选介 管弦乐曲《水上音乐》选段“号管舞曲”	
	巴赫 (1685—1750) 篇	32
	传略	
	札记 巴赫与朱载堉	
	作品选介 《第二勃兰登堡协奏曲》第一乐章	
	格鲁克 (1714—1787) 篇	38
	传略	
	作品选介 歌剧《奥菲斯与尤丽狄茜》第三幕选段“我失去了尤丽狄茜”	
	海顿 (1732—1809) 篇	42
	传略	
	札记 为什么要在知识分子和大学生中推介交响乐	
	作品选介 《第九十四交响曲》(《惊愕》) 第二乐章	
	莫扎特 (1756—1791) 篇	50
	传略	
	札记 只认识“莫扎特”牌钢琴而不知莫扎特何许人也	
	作品选介 歌剧《费加罗的婚礼》第一幕选段“费加罗的咏叹调”	
	贝多芬 (1770—1827) 篇	58
	传略	
	札记 初识贝多芬	
	作品选介 《第五交响曲》(《命运》) 第一乐章	

帕格尼尼 (1782—1840) 篇	66
传略	
札记 谁是第一个获帕格尼尼金奖的小提琴家, 谁是中国第一首小提琴曲的作者	
作品选介 《第二小提琴协奏曲》第三乐章	
韦伯 (1786—1826) 篇	72
传略	
札记 从相差 162 岁的两个韦伯来看歌剧的发展	
作品选介 邀舞	
罗西尼 (1792—1868) 篇	78
传略	
札记 “罗西尼风味的里脊牛肉”	
作品选介 歌剧《塞维利亚理发师》第一幕选段“我刚才听到一点声音”	
舒伯特 (1797—1828) 篇	84
传略	
札记 怎样使“艺术歌曲”在我国放出更加灿烂的光芒	
作品选介 声乐套曲《美丽的磨坊女》第二首“何处去?”	
多尼采蒂 (1797—1848) 篇	94
传略	
札记 罗西尼、多尼采蒂、贝利尼在发展意大利美声音乐方面功不可没	
作品选介 歌剧《爱的甘醇》选曲“偷洒一滴泪”	
柏辽兹 (1803—1869) 篇	100
传略	
札记 雪中送炭的帕格尼尼	
作品选介 《幻想交响曲》第四乐章“赴刑进行曲”	
格林卡 (1804—1857) 篇	106
传略	
札记 格林卡为什么被称为“俄罗斯音乐之父”	
作品选介 歌剧《伊万·苏萨宁》选曲“苏萨宁的咏叹调”	
门德尔松 (1809—1847) 篇	112
传略	
札记 歌德和李斯特使魏玛成为德国的另一个音乐中心	
作品选介 《仲夏夜之梦》序曲	

肖邦 (1810—1849) 篇	120
传略	
札记 《一曲难忘》与肖邦	
作品选介 <i>g</i> 小调第一钢琴叙事曲	
舒曼 (1810—1856) 篇	130
传略	
札记 《新音乐杂志》的贡献	
作品选介 《 <i>a</i> 小调钢琴协奏曲》第一乐章	
李斯特 (1811—1886) 篇	136
传略	
札记 原汁原味的《匈牙利狂想曲》	
作品选介 第一钢琴协奏曲	
瓦格纳 (1813—1883) 篇	146
传略	
札记 瓦格纳歌剧改革的启示	
作品选介 歌剧《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲	
威尔第 (1813—1901) 篇	154
传略	
札记 威尔第也是一位德高望重的政治家和慈善家	
作品选介 歌剧《茶花女》第三幕选段“薇奥列塔的咏叹调”	
古诺 (1818—1893) 篇	160
传略	
札记 从巴赫、古诺到李叔同	
作品选介 圣母颂	
弗朗克 (1822—1890) 篇	166
传略	
作品选介 《 <i>A</i> 大调小提琴奏鸣曲》第四乐章	
斯美塔那 (1824—1884) 篇	170
传略	
札记 命运为什么总是与大音乐家们过不去	
作品选介 交响诗《沃尔塔瓦河》	

布鲁克纳 (1824—1896) 篇 176

传略

札记 学术探讨不应成为势不两立的派系斗争

作品选介 《第四交响曲》第二乐章

约翰·施特劳斯 (1825—1899) 篇 182

传略

札记一 《翠堤春晓》与约翰·施特劳斯

札记二 “美国人惟一愿意为之加冕的国王”——约翰·施特劳斯

作品选介 圆舞曲《美丽的蓝色多瑙河》

安东·鲁宾斯坦 (1829—1894) 篇 192

传略

札记 三位鼎鼎大名的同姓钢琴家

作品选介 F大调旋律

勃拉姆斯 (1833—1897) 篇 198

传略

札记 滴水之恩 涌泉相报

作品选介 《第一交响曲》第四乐章

鲍罗丁 (1833—1887) 篇 206

传略

札记 化学家兼音乐家，还是音乐家兼化学家

作品选介 歌剧《伊戈尔王》第二幕选段“波洛维茨人的舞蹈”

圣-桑斯 (1835—1921) 篇 212

传略

札记 是讽刺还是颂扬

作品选介 管弦乐组曲《动物狂欢节》选曲“天鹅”

比才 (1838—1875) 篇 218

传略

札记 比才是一位“全欧型歌剧”作曲家

作品选介 歌剧《卡门》序曲

穆索尔斯基 (1839—1881) 篇	224
传略	
札记 列宾的名画使我知道穆索尔斯基	
作品选介 歌剧《霍万斯基之乱》序曲“莫斯科河上的黎明”	
柴科夫斯基 (1840—1893) 篇	230
传略	
札记一 无比美妙的旋律	
札记二 柴科夫斯基珍藏的指挥棒究竟是属于谁的	
作品选介 芭蕾舞剧《天鹅湖》第二幕开场曲	
德沃夏克 (1841—1904) 篇	240
传略	
札记 德沃夏克的乡愁	
作品选介 《第九交响曲》(《自新世界》) 第一乐章	
格里格 (1843—1907) 篇	246
传略	
札记 易卜生与格里格	
作品选介 《培尔·金特》第二组曲选段“索尔维格之歌”	
里姆斯基-科萨科夫 (1844—1908) 篇	252
传略	
札记 富有魅力的俄罗斯歌曲	
作品选介 交响组曲《舍赫拉查达》第一乐章	
普契尼 (1858—1924) 篇	258
传略	
札记 普契尼的东方情结	
作品选介 歌剧《蝴蝶夫人》第二幕选段“晴朗的一天”	
马勒 (1860—1911) 篇	264
传略	
札记 马勒的《大地之歌》引起的一场严肃认真的学术研讨	
作品选介 交响乐《大地之歌》第三乐章“青春颂”	

麦克道威尔 (1860—1908) 篇	272
传略	
札记 音乐的新大陆	
作品选介 《第二钢琴协奏曲》第一乐章	
德彪西 (1862—1918) 篇	278
传略	
札记 德彪西的创新	
作品选介 管弦乐前奏曲《牧神午后》	
西贝柳斯 (1865—1957) 篇	284
传略	
札记 芬兰值得一颂	
作品选介 交响诗《芬兰颂》	
拉赫玛尼诺夫 (1873—1943) 篇	290
传略	
作品选介 《第二钢琴协奏曲》第二乐章	
勋伯格 (1874—1951) 篇	296
传略	
札记 “没有一座雕像是为了纪念批评家而设立的”	
作品选介 一个华沙的幸存者	
拉威尔 (1875—1937) 篇	302
传略	
札记 拉威尔喜爱中国文化	
作品选介 管弦乐曲《西班牙狂想曲》第二乐章“马拉圭那舞曲”	
巴托克 (1881—1945) 篇	308
传略	
札记 两位匈牙利人与两位中国人	
作品选介 管弦乐曲《舞蹈组曲》	
斯特拉文斯基 (1882—1971) 篇	314
传略	
作品选介 芭蕾舞剧《彼得鲁什卡》第一部分	

普罗科菲耶夫 (1891—1953) 篇	320
-----------------------------------	-----

传略

札记 卢那察尔斯基与蔡元培

作品选介 交响童话《彼得与狼》

格什温 (1898—1937) 篇	328
--------------------------------	-----

传略

作品选介 管弦乐曲《蓝色狂想曲》

肖斯塔科维奇 (1906—1975) 篇	332
-----------------------------------	-----

传略

札记 肖斯塔科维奇的传奇色彩

作品选介 《第五交响曲》第一乐章

布里顿 (1913—1976) 篇	340
--------------------------------	-----

传略

札记 听苏格兰人唱《友谊地久天长》

作品选介 管弦乐曲《青少年管弦乐队指南》

伯恩斯坦 (1918—1990) 篇	346
---------------------------------	-----

传略

札记 现代传媒与舞台艺术

作品选介 音乐剧《西区故事》选段“今夜”

音乐常识与名词解释	352
------------------------	-----

后记	361
-----------------	-----

出版者的话	362
--------------------	-----

自序

在14世纪至17世纪的欧洲文艺复兴运动中，文学、绘画、雕塑、音乐、戏剧等都取得了空前的发展，并进而促进了欧洲的工业革命。经济、政治、文化和科技相互促进，共同发展，使一个经历了漫长中世纪缓慢发展的欧洲，逐步变成了一个繁荣昌盛的欧洲，对人类的文明进步产生了深远的影响。

欧洲的音乐也同其他文艺形式一样，从17世纪开始走出宗教的羁绊，进入了一个空前繁荣的时代。从17世纪至18世纪中叶的巴洛克音乐，到18世纪中叶至19世纪初的古典主义音乐，以及整个19世纪的浪漫主义音乐，无论音乐的形式和内涵、音乐的表现和技巧，还是音乐的实践和理论，都形成了一个相对完整的体系，结出了累累硕果。

欧洲经典音乐也常被人们称为欧洲古典音乐。我之所以称之为经典音乐，不仅是为了避免与18世纪中叶至19世纪初的古典主义音乐相混淆，更重要的是想强调它的久盛不衰，百听不厌，能给人以美的享受，有助于提高人们的文化修养和精神文明的境界。同时，欧洲经典音乐的基本理论和作曲技巧，也是其他音乐包括现代民族音乐发展和提高所需要借鉴的。我国的民族音乐有悠久的历史 and 独特的魅力，但它的发展和提高，也需要吸收和借鉴欧

洲经典音乐的精髓，这样才能在世界乐坛上产生更大的影响。这是我们常常强调的：建设社会主义先进文化，既要继承和发展我国民族文化的优良传统，又要吸收其他民族一切先进文明成果。我国当代音乐文化的发展和繁荣，正是我国音乐工作者遵循这个原则辛勤努力的结果。作为美育的重要组成部分的音乐教育，不仅能够陶冶情操，而且能够启发创意，有助于提高表达自我感受和解决问题的能力，适应世界文化不断加强的交流与合作的形势。希望大家特别是广大知识分子对欧洲经典音乐予以重视，培养这方面的兴趣，进一步发展和丰富我国的音乐文化，完善自身文化修养，为建设中国特色社会主义事业做出更大的贡献。

在介绍欧洲经典音乐方面，我国专业音乐工作者已经做了大量工作，出版过许多这方面的图书和音像制品，发挥了积极的作用。作为一个经典音乐的爱好者，我看过不少这方面的出版物。在获益匪浅的同时，我感到很多出版物比较专业，普通读者不易看懂，难以引起他们对欧洲经典音乐进一步的兴趣。因此，多年前我就萌发了一个愿望：有朝一日，作为一个非音乐专业的音乐爱好者，我可否也写一本这方面的书，以期更有利于广大普通读者对欧洲经典音乐的理解。为此，我在多年分管文化教育工作的过

程中，结合工作需要和个人兴趣，在学习这方面知识的同时，注意收集和积累资料，作了若干笔记，但因为工作忙，无暇系统整理。在离开工作岗位并写完第一本书《李岚清教育访谈录》以后，我就尝试进行这项工作。

以我个人的体验，要培养对欧洲经典音乐的兴趣，在聆听作品的同时，要对当时的主要经典音乐家有所了解。例如，他们生活的年代、家庭和时代背景，他们是怎样成为音乐大师的，他们的代表作，他们各自的音乐特色和对音乐发展的贡献，他们之间以及同其他文艺家的关系，等等。这些正是本书讲述的主要内容。为了增加本书的可读性和趣味性，在保持历史真实性的前提下，书中还穿插了一些小故事，并选配了多年来收集的有关这些音乐大师的图片。对于这本书，如果广大读者能看得下去，我就会感到欣慰；如果由此而对欧洲经典音乐产生了兴趣，那将是我更大的欣慰。

本书的编撰出版，得到许多同志的帮助，特别是我国音乐教育家、音乐工作者和驻外使馆同志们的指导和帮助，对此我表示诚挚的感谢。尽管如此，对音乐我毕竟是外行，书中如有不妥之处，请予批评指正。

作者与编辑的对话

问：您在“自序”中谈到，您写这本书的目的，是想引起读者对欧洲经典音乐的兴趣。请您谈一谈，为什么要用介绍经典音乐家的方式，来引发人们对音乐的兴趣呢？

答：您知道，我不是学音乐的，只是爱好音乐。现在回忆起来，我对音乐的爱好，是从了解关于音乐家的故事开始的。记得在小学读书时，课本上就有一篇关于贝多芬给一个爱好音乐的盲女演奏他的《月光奏鸣曲》的故事。这是我第一次听到贝多芬这个名字。由此引起了我的好奇，贝多芬是什么人？他创作和演奏的曲子是什么样子？到了中学时代，当我们学唱“学堂乐歌”时，又使我对李叔同、赵元任、沈心工等我国音乐界先驱产生了好奇。后来通过看电影、读小说，对欧洲经典音乐家及其音乐作品有了更多的了解。特别是20世纪40年代，当时放映的外国影片介绍了很多音乐家的故事。例如，介绍肖邦的《一曲难忘》，介绍约翰·施特劳斯的《翠堤春晓》等故事影片，给我留下深刻的印象，我对音乐的兴趣也随之俱增。所以，以我个人的体会，对经典音乐发生兴趣，首先是从对经典音乐家发生兴趣开始的。尽管后来知道，小学课本讲的贝多芬的故事是虚构的，但我还是感谢它引发了我对欧洲经典音乐的兴趣。

