

外国音乐欣赏丛书

Maurice Ravel 1875—1937

拉威尔

■ 杰出的管弦乐色彩大师

- 《水的嬉戏》
- 《夜之幽灵》
- 《库泊兰之墓》
- 《G大调钢琴协奏曲》
- 《D大调钢琴协奏曲》
- 《西班牙狂想曲》
- 《鹅妈妈》
- 《波莱罗》
- 《西班牙时光》
- 《孩子与魔法》

沈旋／著

人民音乐出版社

(北京)

5.565

01

外国音乐欣赏丛书

拉威尔

■ 杰出的管弦乐色彩大师

『沈旋／著』

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

拉威尔：杰出的管弦乐色彩大师 / 沈旋著. -北京：
人民音乐出版社，1998. 10

(外国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-103-01781-6

I. 拉… II. 沈… III. ①拉威尔, M. (1875 ~
1937)-生平事迹②拉威尔, M. (1875 ~ 1937)-音乐欣
赏 N. J605. 565

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26951 号

责任编辑：黄礼仪

责任校对：张顺军

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路 2 号)

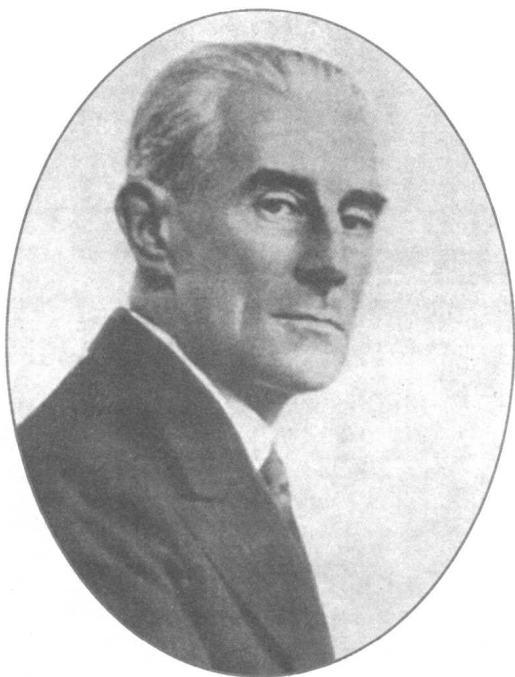
新华书店北京发行所经销

北京市美通印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 特 32 开 88 面文字及乐谱 2.75 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：5.90 元

拉威尔

WJ 81/03

目 录

一、拉威尔的生平	1
二、拉威尔的主要作品介绍	14
钢琴作品	14
《为悼念一位夭折的公主而写的帕凡舞曲》	14
《水的嬉戏》	16
《镜》	18
《夜之幽灵》	23
《库泊兰之墓》	29
《G 大调钢琴协奏曲》	32
《D 大调钢琴协奏曲》	40
管弦乐作品	43
《西班牙狂想曲》	43
《鹅妈妈》	48
《达夫尼与克洛埃第二组曲》	57

《波莱罗》	62
戏剧音乐作品	67
《西班牙时光》	67
《孩子与魔法》	71

一、拉威尔的生平

1875年3月7日，杰出的法国作曲家莫里斯·拉威尔出生在比利牛斯山谷靠边境的一个小城西布恩。父亲是个有瑞士血统的法国工程师，曾应聘去西班牙搞铁路建设，在那里认识了一位西班牙巴斯克地区的姑娘玛丽·德劳特，他们结成夫妇。小拉威尔出生才几个月，全家迁往巴黎。3年后，添了弟弟爱德华。父亲爱好音乐，想培养两个儿子成音乐家，结果只有莫里斯走上了这条道路。

他7岁开始学钢琴，进步很快，14岁考入巴黎音乐院钢琴预科，两年后升入贝里奥老师的钢琴班并向佩萨尔

学习和声。在班上结识了与他同岁的西班牙学生瑞卡多·维涅，他深深羡慕维涅卓越的钢琴演奏技巧，曾狂热地苦练以求赶上，但由于常常被懒散的情绪支配，这种兴之所至的热情未能得到预期的效果。自此维涅成了他的终身好友，总是热情地演奏他的新作。这时，拉威尔对作曲十分热心，最早写的两首钢琴曲《古风小步舞曲》、《耳闻的景色》中的第1曲《哈巴涅拉》(1895)，已经显示出他的个性。1897年，他又向盖达尔日学对位，向福莱学作曲。

刚进音乐院不久，拉威尔就受到象征主义诗歌的影响，喜爱波特莱尔^①、马拉美^②的诗歌和

① 波特莱尔(1821~1867)是法国诗人，主要作品有诗集《恶之花》等。诗中歌咏死亡，描写变态心理，反映了资产阶级颓废生活所引起的精神危机。他的创作对后来欧美资产阶级颓废文学影响很大。

② 马拉美(1842~1898)是法国诗人，象征派诗歌的代表人物。他主张用暗示和隐喻表达诗人的直觉，作品常反映神秘思想。著名诗篇有《牧神的午后》、《爱罗狄亚德》等。

爱伦·坡^①的作品。1889年在巴黎举行的国际博览会上演出的里姆斯基-科萨柯夫绚丽的管弦乐作品和爪哇加美朗乐队演奏的东方音乐，深深吸引了这位十四五岁的音乐院学生。后来，他又接触到法国作曲家夏勃里埃尔色彩性的和声以及艾立克·萨蒂的新奇怪诞的音乐思想和音乐创作。在他自己的习作中，也开始探索一些新的音乐语言和表现方法，使他在保守的音乐院中“名声不佳”。佩萨尔是位良师，他总是鼓励学生的创造性，福莱也充分认识到拉威尔不同凡响的创作才能，即使是这两位开明的教师，都感到他的音乐思想太放肆，他所运用的和声手法也过于新奇。

拉威尔总是孜孜不倦地为参加音乐院每年举行的比赛而努力。1901年，他决定参加罗马奖的

① 爱伦·坡（1809～1849）是美国作家、文艺批评家。他的作品色彩阴暗，充满恐怖气氛，反映出对资本主义现实生活的恐惧。他的作品对西欧（尤其是法国）资产阶级文学中的颓废派影响很大。

竞赛。罗马奖是法国政府为奖励绘画、雕塑、版画、建筑与音乐等艺术领域的优秀人才而设。通过考试，获罗马大奖者可到设在罗马的梅迪奇庄园去进修3年。自1803年设音乐奖以来，柏辽兹、古诺、比才、德彪西等音乐家都曾享受这一待遇。但在这一年的比赛中，拉威尔仅获第2名。老师福莱深信他是可以拿到大奖的，劝他第2年再作尝试。出人意外的是，第2年他又失败了。1903年再次落选，福莱大为震惊，与其他几个对拉威尔的才能深信不疑的著名音乐家共同提出抗议也没有用。到了1905年，拉威尔已快超过罗马奖竞赛者的年龄限制，决定再作一次尝试。此时，他已发表过《古风小步舞曲》、《为悼念一位夭折的公主而写的帕凡舞曲》、《水的嬉戏》等作品。在考罗马奖的那几年，他又创作了《F大调弦乐四重奏》和《小奏鸣曲》，已是个名扬全国甚至欧洲大陆的青年作曲家。然而他却又一次名落孙山，在预选中就被淘汰。为此，全法国进步的音乐家纷

纷表示反对，报纸和知识界也为他鸣不平。罗曼·罗兰撰文说：“我不是拉威尔的朋友，甚至可以说，我个人对拉威尔的难以捉摸、过于精雕细琢的艺术并无好感。但是正义驱使我说，拉威尔不仅仅是一个有发展前途的学生，他已经是我国音乐学派不可多得的最杰出的青年大师之一。……拉威尔不是作为学生，而是作为一个身份已经证实的作曲家来参加比赛的。我佩服那些敢于裁判他的作曲家，他们又将由谁来裁判呢？”这一事件酿成一场社会风波，迫使音乐院院长泰奥尔·杜布瓦辞职，由福莱接替他的职务。

20世纪初，巴黎的艺术生活十分活跃，蒙马台区和拉丁区住着许多不满现实的青年艺术家。拉威尔亦与一批艺术上反对保守势力、追求标新立异的艺术家结为朋友，他们自称“捣乱分子协会”，成员有作曲家弗洛朗·施密特、莫里斯·德拉日、安德烈·卡普莱、卡尔伏科瑞西以及西班牙作曲家德·法亚、钢琴家瑞卡多·维涅，稍后

还有斯特拉文斯基以及一些画家、作家、评论家。他们常常在画家索尔德的画室里就艺术、音乐、文学和政治进行长时间的、认真的讨论，彻夜地弹琴、喧闹，使周围的邻居不得安宁，不久就搬到僻静的德拉日家中聚会，拉威尔的钢琴组曲《镜》就是题献给这个协会的会员的。1908年他的《西班牙狂想曲》在音乐会上首演，“捣乱分子”们全部出动为之助威，生怕这部作品得不到公正的待遇。实际上，拉威尔的见解远不如这个协会其他成员来得激烈，他总是温文尔雅，被人称为“道道地地的波特莱尔式的公子哥儿”。

德彪西的歌剧《佩列阿斯与梅丽桑德》^①于1902年在巴黎上演，它使拉威尔深受感动，这时，

① 《佩列阿斯与梅丽桑德》是法国作曲家德彪西根据梅特林克的同名戏剧写的歌剧。描写老国王的长孙戈劳打猎时在森林发现一个有秀美长发的姑娘梅丽桑德，将他带回城堡并与她成婚。老国王的幼孙佩列阿斯亦爱上了她，内心十分痛苦，决心出外旅行。当他与梅丽桑德告别时，戈劳出于嫉妒，将他刺死。梅丽桑德也因受到惊吓，在生下一个女儿后去世了。歌剧表现了一种宿命论的思想，其中运用了大量印象派的写作手法。

两位作曲家才初次会面。1903 年拉威尔写了 3 首管弦乐伴奏的歌曲，可看到德彪西对他的影响。有的评论家认为他是德彪西忠实的后继者，的确，他们接受了相近的文艺思潮的影响，同样追求色彩性的音乐效果，但从拉威尔以后的发展来看，两人在美学观上是不一致的。拉威尔甚至对有人说他的《水的嬉戏》是受德彪西的影响表示抗议。

1905 年以后是他主要的创作时期，产生了《鹅妈妈》组曲、《夜之幽灵》、一些歌曲及喜歌剧《西班牙时光》等。1909 年，俄罗斯芭蕾舞团风靡巴黎，给拉威尔极深的印象。他马上拿了作品去找经理狄亚吉列夫并接下了一个任务：根据希腊神话《达夫尼与克洛埃》写一部芭蕾舞剧。为了写出这份精巧的总谱，他花了惊人的心血，单是最后一场酒神宴就写了一年。下一部作品《高雅而伤感的圆舞曲》首演并不出色，后在舞蹈家特鲁哈诺娃的请求下，将它编成一部情节类似《茶花女》的芭蕾舞剧《阿德莱德或花的语言》则轰

动一时。这一成功促使他把《鹅妈妈》组曲配器，用睡美人的故事为题材，也编成了芭蕾舞剧。

在为俄罗斯芭蕾舞团写作时，拉威尔结识了斯特拉文斯基。1913年夏天，他们一起在日内瓦湖畔的克拉伦斯住了一阵，两人合作为穆索尔斯基的《霍凡希那》重新配器。那时斯特拉文斯基正在写《春之祭》，看了这份总谱，拉威尔产生了像看《佩列阿斯与梅丽桑德》同样的震动。在瑞士又接触到勋伯格的音乐。这些现代主义音乐对他的影响，都在这一年他写的《马拉美的三首诗》中反映出来。

第一次世界大战也波及到这位音乐家，他入伍当兵，在军中任货车驾驶员。战争对他是一场可怕的经历，他逐渐对帝国主义的嗜杀深恶痛绝，感到德、法两国人民卷入这场战争是毫无意义的，因而不顾舆论的指责，拒绝签名支持一个旨在阻止法国演出德国音乐的组织。1917年他的母亲去世，更使他陷入了严重的沮丧之中，健康急剧恶

化，于这年夏天退役。

大战对他的影响在停战后还久不消失，他失眠，不时情绪低落，写得很少。悼念战死友人的《库泊兰之墓》，花了两年的时间才完成。为换一下环境，振作精神，他移居乡下，动手写作几年前狄亚吉列夫委托他写的芭蕾音乐《大圆舞曲》。作品完成并在音乐会上首演获得巨大成功后，狄亚吉列夫却认为它不适合演出而加以拒绝。拉威尔大为恼怒，两人从此绝交。此时，他还将许多时间用于旅行演出，几乎访问了欧美各国，指挥演出自己的作品。后在离巴黎不远的风景如画的蒙伏拉莫瑞村找到一所小别墅，在那里专心作曲，过着恬静平淡的生活。创作了轻歌剧——芭蕾《孩子与魔法》、《小提琴奏鸣曲》、小提琴曲《茨冈狂想曲》、《波莱罗》及两部钢琴协奏曲。

1932年他遭到一场车祸，头部受伤。不久，出现了偏瘫的征兆。曾尝试休假治疗，前往西班牙、摩洛哥旅行，仍无显著好转，自此丧失了工作能

力。1937年12月19日做脑手术无效，于28日凌晨在医院去世。享年62岁。

拉威尔的生活与创作处于19、20世纪之交与两次世界大战之间，他对艺术持有自己的见解。他说：“严格地说，我不是一个‘现代作曲家’，因为我的音乐远不是一场‘革命’，而只是一种‘进化’。虽然我对音乐中的新思潮一向是虚怀若谷、乐于接受的（我的一首小提琴奏鸣曲中就有一个勃鲁斯^①乐章），但我从未企图摒弃已为人们公认的和声作曲规则。相反，我经常广泛地从一些大师身上吸取灵感（我从未中止过对莫扎特的研究），我的音乐大部分建立在过去时代的传统上，并且是它的一个自然的结果。我可不是一个擅长于写那种过激的和声与乱七八糟的对位‘现代作曲家’，因为我从来不是任何一种作曲风格的奴

① 勃鲁斯原为一种黑人的歌曲，其音乐具有哀愁的特点。后经过黑人音乐家的加工，勃鲁斯成为爵士乐之一种。

隶。我也从未与任何特定的乐派结盟。”

他重视旋律的作用，曾对他的学生——著名的英国作曲家沃恩·威廉斯说过：“在一切有生命的音乐中，都有一个含蓄的旋律轮廓”。他运用的调式及和声都新颖别致，常用自然调式、五声音阶及不解决的七和弦、九和弦等，但总是以传统和声为基础，从不在无调性的领域里走得太远。他所运用的节奏则有不少受舞曲的制约。他偏爱舞曲体裁，如法国的小步舞、帕凡、里戈顿，西班牙的马拉加尼亚、哈巴涅拉、波莱洛等，拉威尔将这些舞曲处理得典雅精致、明晰优美，具有法国音乐的特点。拉威尔是位公认的管弦乐大师，创造了一种独特的管弦乐配器的方法，充分发挥每个乐器的表现性能，形成异常精美与华丽多彩的效果。他的作品结构明确，织体清晰，总的风格倾向于古典音乐的纯净优美和富于幽默感。而拉威尔最重要的创作特征是对技术的尽善尽美的追求，尽管他技术高超，但对待每一部作品仍然是