

新爱乐丛书·1

李清 著

[—]

音乐大师和唱片

吉林教育出版社

新爱乐丛书

音乐大师和唱片
(一)

李清 著

吉林教育出版社
1999·长春

图书在版编目(CIP)数据

音乐大师和唱片/李清著. - 长春: 吉林教育出版社.
1999. 9

(新爱乐丛书)

ISBN 7-5383-3886-1

I. 音… II. 李… III. 唱片-音乐欣赏-世界 IV. J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 99067 号

责任编辑:张待纳

特约编辑:黎成

出 版: 吉林教育出版社 (长春市同志街 55 号 邮编:130021)

发 行: 吉林教育出版社

印 刷: 河北省丰润县印刷有限公司

开 本: 850 × 1168 1/32

印 张: 12.875

字 数: 210 千字

幅 数: 160 幅

版 次: 1999 年 9 月第 1 版

1999 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1—18000 册

定 价: 28.00 元

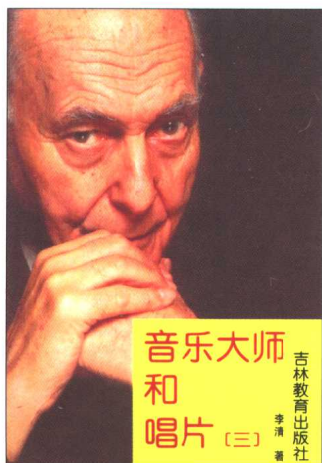
新爱乐丛书·2

音乐大师和唱片(二)

李清 著

吉林教育出版社

音乐大师
和
唱片(三)

吉林教育出版社
李清 著

“新爱乐丛书”第一辑

《音乐大师和唱片》(1-4)

即将于1999年底陆续出版

出版策划
格伦工作室

“新爱乐丛书”第三辑

- 爵士乐经典录音
- 听！爵士

即将于2000年3月陆续出版

平面设计

旁观者工作室

新爱乐工作室

致读者

《音乐大师和唱片》是《新爱乐丛书》的第一辑,拟出版四册。它将比较全面地介绍世界上著名的指挥家、歌唱家、演奏家的艺术生涯、演出风格和杰出成就,并对其最具代表性的唱片加以评论,对版本进行比较说明,这不仅适合音乐爱好者交流聆听音乐的体会,也为初学者提供一个比较全面详尽的购买指南。《音乐大师和唱片》的编选不拘于一般形式,而是根据演出的艺术水准和唱片版本比较、研究来确定音乐家人选和唱片的版本,因而不同于目前已有的其他著作,同时兼顾音乐家自身的介绍与唱片介绍的平衡,力求具有比较深入的内容和宽广的范围,达到客观性;另一方面,在文字表达上,更加着重聆听音乐的体会,在强烈的主观感受色彩上不加以限制,力求具有可读性以便更加接近读者。

《音乐大师和唱片》每册介绍三十余位音乐家,分为指挥、钢琴、大提琴、小提琴、女高音和男高音五部分,基本上按音乐家生活的年代前后顺序排列,各部分之间人数不一定均衡,我们只是力求在四册书的总体上将目前世界上比较著名的音乐家介绍给读者,并且尽可能使读者能够买到其具有代表性的唱片,所以除了个别的唱片因图片暂缺而置换其他较好版本的图片外,全部配有所推荐的唱片的图片并配有每一位音乐家的照片,此外,每册书还有八页彩色的音乐家图片并附有说明。

本书得以出版,首先要感谢吉林教育出版社的大力支持,

同时还要感谢全国各地的新华书店和其他本书的经销商,以及张逸女士、胡海珍小姐、陶涛小姐、李丽小姐、杨东龙先生、刘苏里先生、王定国先生、张文生先生,没有他们的努力,我们将一事无成。

本书作者愿以这本书为纽带,与读者共同分享音乐带给我们的痛苦、欢乐、悲伤、幸福和一切难以表达却刻骨铭心的感受。

欢迎与作者联系交流 e-mail: tsinglee@yahoo.com

作者

1999年8月

Part one: 指挥家

- 1 卡尔·伯姆
- 21 赫伯特·冯·卡拉杨
- 48 让·马蒂农
- 62 卡尔·李希特
- 72 卡洛斯·克莱伯
- 98 克劳迪欧·阿巴多

Part Two: 钢琴演奏家

116 阿尔弗雷德·柯尔托

125 阿图尔·鲁宾斯坦

141 威廉·肯普夫

154 弗拉迪米尔·霍洛维茨

172 埃米尔·吉列尔斯

188 阿尔图罗·贝内代蒂·米凯兰杰里

202 阿尔弗雷德·布伦德尔

212 弗里德里希·古尔达

225 马乌里齐奥·波利尼

Part Three: 提琴家

- 240 帕布罗·卡萨尔斯
- 256 雅克·蒂博
- 268 阿道夫·布什
- 281 大卫·奥伊斯特拉赫

Part Four: 歌唱家

298 维多利亚·德·洛斯·安赫莱斯
305 毕吉特·尼尔森
311 伊丽莎白·施瓦茨科普夫
319 雷娜塔·斯科托
324 米雷拉·弗蕾妮
329 贝尼亚米诺·吉利

342 约西·毕约林
349 朱赛佩·迪·斯苔芳诺
362 卡尔洛·贝尔冈齐
370 杰恩·维克斯
375 卢恰诺·帕瓦罗蒂
391 普拉西多·多明戈

(Böhm, Karl 1894 ~ 1981)

卡尔·伯姆

伯姆,奥地利指挥家,欧洲声名显赫而权威的指挥大师。

1894年8月28日,伯姆出生于奥地利的格拉茨。父亲是一位爱好音乐的律师,是著名指挥家汉斯·李希特的朋友。父亲

对儿子未来事业的看法是,如果不能成为有出息的音乐家的话,就去当一名有可靠经济收入的律师。所以,年轻的伯姆在格拉茨大学就读法律专业,但同时又在格拉茨音乐学院上钢琴和音乐理论课。1919年,25岁的伯姆取得法学博士学位后,在格拉茨歌剧院做工作。不久,伯姆接受汉斯·李希特的劝告,正式从事指挥专业,这之前,他从未正式学习过指挥。

1920年,伯姆成为格拉茨歌剧院的指挥。有一次,伯姆指挥瓦格纳的《罗恩格林》,正好著名指挥卡尔·穆克在座,他非常欣赏年轻的伯姆,主动帮助伯姆学习瓦格纳的歌剧。这以后,穆克又推荐伯姆去慕尼黑歌剧院投奔布鲁诺·瓦尔特。伯姆被瓦尔特所用,并从瓦尔特那里学习指挥莫扎特的歌剧。

1927年至1931年,伯姆又投至克纳佩茨布什手下,在达姆斯达特当指挥。这中间,伯姆指挥了贝格《沃采克》在达姆斯达特的首演,贝格前来观看了最后几天的排练。此后,伯姆成为《沃采克》与《璐璐》的权威解释者。

1932年至1933年,伯姆在汉堡当指挥。伯姆在此指挥了理查·施特劳斯的《阿拉贝拉》,并与前来拜访他的作曲家本人相识,从此两人建立了密切的关系。

1934年至1943年,伯姆担任德累斯顿国家歌剧院音乐总监。在这一职位上,靠着良好的乐团和演唱者,伯姆的事业获得了有利的发展。理查·施特劳斯的《沉默的女人》和《达芙妮》在德累斯顿的首演由伯姆指挥。与作曲家的密切合作,使伯姆对理查·施特劳斯的作品有了深刻的理解,并成为指挥理查·施特劳斯作品的权威人物。

1943年至1945年,伯姆在维也纳国家歌剧院担任指挥。

二战以后,伯姆重登指挥台,继续在维也纳国家歌剧院任职,并指挥了1955年庆祝维也纳国家歌剧院重建的《费德里奥》的演出。1950年至1954年间,伯姆还去布宜诺斯艾里斯的科隆剧院当艺术顾问。

从1957年起,伯姆在世界各地从事指挥活动,包括芝加哥、大都会、拜鲁伊特、萨尔斯堡,还指挥过柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团。1963年,在拜鲁伊特音乐节上,他指挥了《尼伯龙根指环》全剧,并录了唱片。1964年,由于伯姆对奥地利音乐所作的突出贡献,他被奥地利政府授予“奥地利音乐总监”的称号。1970年,伯姆又获维也纳爱乐乐团终身指挥的荣誉。1973年,他还担任了伦敦交响乐团的总监。

在长达半个多世纪的指挥生涯中,伯姆共指挥了150部歌剧。他是德奥古典音乐的权威解释者。早期,他的名字就和莫扎特、瓦格纳、理查·施特劳斯紧密联系;后来,又与海顿、贝多芬、舒伯特、布鲁克纳、勃拉姆斯、贝格的名字密切联系起来,尤其是他指挥莫扎特、理查·施特劳斯的作品,具有更为卓越的名望。

伯姆指挥的作品,给人以纯正、端庄、沉稳、深厚的感受,而不会给人们带来不安和浮躁的情绪。伯姆的音乐手法是简洁、清爽、有力的,排斥了浪漫主义的过度伤感,也不沉溺于放纵的技巧表现,实现了平衡巧妙、音响柔和、节奏稳固的音乐效果。这样,伯姆所处理的作品,既有细致、精密的局部表现,又有明朗、健硕的整体形状。

在音乐内在意义的表现方面,伯姆的方法是不过份地注入感情,不牵强地借助理念和逻辑来表达作品,从作品固有的

形式中去把握其内在的美。从他指挥的莫扎特作品中能较明显地体会到其风格。年轻的伯姆在慕尼黑曾随瓦尔特指挥莫扎特的作品,并获得收益。但伯姆后来在指挥莫扎特音乐作品时,却不像瓦尔特那样投入明显感情,而是处理得更为平衡、和谐、细致而内在。他说:“你可以体会到莫扎特音乐中的所有感情,但他从不多愁善感。”无论在指挥风格上,还是对莫扎特音乐的理解上,伯姆都是一种现代风格的莫扎特解释,具有一种沁人心脾的魅力,既纯净、优雅又有活力,生动感人。在指挥瓦格纳歌剧时,伯姆也不是突出、夸张瓦格纳的激情、虚华的浪漫情感,而是化泛滥为收敛,将纯粹的内在音乐精神凝聚起来,表现出紧张、庄重的美,形成一种“黄金般的严肃感”。

所以,德奥古典作品在伯姆的手中,从来没有华美、煽情或刻板的样子,而总是显得那么大气、纯正、优美。

伯姆也是一位著名的唱片指挥家。早在二战前,他就在 HMV 公司录制了不少唱片,包括贝多芬《第九交响曲》、《小提琴协奏曲》、《第三钢琴协奏曲》、《第四钢琴协奏曲》(与吉泽金合作)、《第五钢琴协奏曲》(与费舍尔合作)、《勃拉姆斯小提琴协奏曲》(与施奈德汉合作)、《第二钢琴协奏曲》(与巴克豪斯合作)、布鲁克纳《第四交响曲》、《第五交响曲》,理查·施特劳斯的《蒂尔的恶作剧》、《唐璜》等。伯姆后期主要与柏林爱乐乐团和维也纳爱乐乐团合作录音。

其优秀的唱片有:与维也纳爱乐乐团合作的贝多芬《第六交响曲》,莫扎特的交响曲,莫扎特的《第二十七钢琴协奏曲》(与巴克豪斯,与吉列尔斯合作),勃拉姆斯《交响曲全集》布鲁

克纳《第四交响曲》等；与柏林爱乐乐团合作的莫扎特晚期几首交响曲，舒伯特《第五交响曲》《第八交响曲》；另有歌剧莫扎特的《女人心》（与爱乐乐团合作）、《魔笛》（与柏林爱乐乐团合作）、费加罗的婚礼》（与德国歌剧院合作），瓦格纳的《漂泊的荷兰人》（拜鲁伊特音乐节管弦乐团）、《尼伯龙根指环》（拜鲁伊特音乐节管弦乐团）。

莫扎特：第四十交响曲

演奏：维也纳爱乐乐团

指挥：伯姆

唱片：DG 公司，1976 年录音

莫扎特音乐中那种使人愉悦的美，是人人都能感受的，但

要深一步领略其美,却让人不是很好把握:说它单纯吧,你会觉得它里面还有许多复杂的情绪;说它含有悲苦吧,你会觉得它有更多的欢乐;说它天真呢,你又会觉得它似乎还有很深邃的智慧。这些看来矛盾的特性聚集在一起,让人很难对它的精神内涵把握到易于言说。

欣赏伯姆演绎的《第四十交响曲》,对领悟莫扎特作品的精神大有裨益。

有一次,有记者问伯姆:“您的老师瓦尔特在指挥莫扎特作品时,总是注入丰富的表情;而您的指挥则好像是非感情式的。”伯姆回答:“或许是这样的。从好的方面说,这是现代式的莫扎特解释。”

正好,手头就有瓦尔特 60 年代初指挥哥伦比亚乐团的 CBS 版和伯姆 70 年代指挥维也纳爱乐乐团的 DG 版。两版正属两位大师晚年的成熟之作,各自显示出鲜明的风格意趣。

瓦尔特指挥的《第四十交响曲》,的确是注入了丰富的表情。这位老一代的大师认为,音乐就是歌唱的艺术。他的音乐一出来就洋溢着浪漫主义的情致,音乐中抒情性、戏剧性的内容昭然显现。第一乐章的充沛热情,第二乐章的慵缓、沉醉,第三乐章的优美,第四乐章的刚健,都被加以抒情的表达;段落、乐句之间的不同情绪,也作了戏剧性的变化对比。整曲结构爽朗、明晰,具有和悦、优美的感情,使人陶醉。但陶醉之余,似又感到这种过于强化的表情注入,使作品的精神显得过于外露,浪漫主义风味太盛而有伤古典气质。其结果,莫扎特仿佛被披上了一件用 19 世纪的那种外露而滥伤的激情所编织的外衣,尽管这激情也是很人性、很优美的。