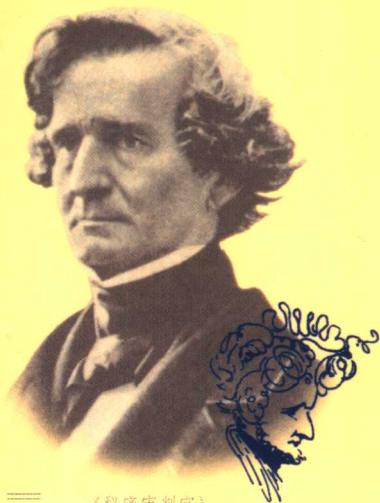

外国音乐欣赏丛书

Hector Berlioz 1803—1869

柏辽兹

人民音乐出版社

沈旋、钱亦平、方之文 / 著

- 《秘密审判官》
- 《海盗》
- 《李尔王》
- 《罗马狂欢节》
- 《浮士德的劫罚》
- 《幻想交响曲》
- 《哈洛尔德在意大利》
- 《罗密欧与朱丽叶》

标题音乐大师

(北京)

5.565

2

登录号

156148 外国音乐欣赏丛书

分类号

J625.565

种次号

002

标题音乐大师

柏辽兹

沈旋、钱亦平、劳之文 / 著

人民音乐出版社

石油大学 0159456

图书在版编目 (CIP) 数据

柏辽兹：标题音乐大师 / 沈旋等著. -北京：人民
音乐出版社，1998. 10

(外国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-103-01778-6

I. 柏… II. 沈… III. ①柏辽兹, H. (1803~
1869)-生平事迹②柏辽兹, H. (1803~1869)-音乐欣赏
IV. J605. 565

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26946 号

责任编辑：黄礼仪

责任校对：张慧生

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 104 面文字及乐谱 3.25 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：6.50 元

柏辽兹

目 录

一、生平与创作道路	1
二、主要作品介绍	19
序曲《秘密审判官》(Op. 3)	19
序曲《海盗》(Op. 21)	24
序曲《李尔王》(Op. 4)	29
序曲《罗马狂欢节》(Op. 9)	36
戏剧传奇《浮士德的劫罚》(Op. 24)	41
《幻想交响曲》(Op. 14)	52
《哈洛尔德在意大利》(Op. 16)	65
戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》(Op. 17)	78

一、生平与创作道路

不愿做医生（1803~1830年）

1803年12月11日，海克托·柏辽兹诞生在法国南部的安德烈城。这是一个美丽的小城，毗邻阿尔卑斯山，环境幽美，他祖上定居该城已有两个多世纪了。父亲约瑟夫是当地的名医，有很高的文化修养，他信仰卢梭的教育理论，希望儿子的知识自然发展。少年柏辽兹爱读拉丁诗歌与游记，也喜爱音乐，因家住在乡下，他小时没有受过什么专业音乐教育，只会吹长笛和弹吉他。少年时他写下了最初的音乐作品：长笛与弦乐五重奏以及几首

歌曲。

17岁时，父亲希望他当个医生，继承父业。1821年3月，他与表兄一起去巴黎，入医科学校学习解剖学。当他第一次进入堆放着尸体的解剖室，看到一段段肢体、内脏还在淌血，恶心得飞一般跳出窗外，不停地呕吐；而他到巴黎歌剧院欣赏歌剧则喜出望外。格鲁克、萨利埃里、梅于尔、斯蓬蒂尼等人气势宏伟的歌剧，使他激动不已，宛如窥见了天国。尽管这期间他仍然在医科学校学习，然而，业余时间他经常去看演出，并将大量时间花在音乐院的图书馆里。后来经吉罗诺介绍，从勒须尔学习作曲。

1824年1月，他取得了医学学士学位，毕业后，他不愿从医，因而和家庭闹翻，失去了经济来源，过着异常艰苦的生活。他靠教几个吉他学生或短期在合唱队里任歌手维持生活，偶尔也为报刊写点短文（后来这成了他主要的经济来源）。他刻苦作曲，创作了康塔塔《渡过红海》（1822

年)、《庄严弥撒》(1824年)、歌剧《秘密审判官》(1826年)等作品。完整留下的早期作品仅有受希腊革命^①影响而作的《希腊革命》(1825年),其余都仅存片断。勒须尔十分喜爱这个敏感而富于艺术气质的学生,预言柏辽兹“不是医生,也不是药剂师,而是一个伟大的作曲家。”

1826年,柏辽兹考入巴黎音乐院。从此他的生活和他的艺术天地发生了深刻变化。1827年9月11日,他观看了来自英国的查尔斯·凯恩布尔剧团演出的《哈姆雷特》,莎士比亚的天才如同雷电的闪光使之震惊;莎士比亚语言的崇高庄严、戏剧构思的丰富真实在他心中激起反响,为他后来的三部重要作品(《罗密欧与朱丽叶》、《李尔王》、《碧雅特丽茜与本尼迪克特》)奠定了基础。几天后他又看了《罗密欧与朱丽叶》,女演员丝密

^① 1821年希腊爆发反对土耳其奴役的民族解放斗争,引起欧洲进步知识分子的广泛同情。诗人拜仑1823年7月到希腊参加斗争,病逝于希腊。

赫的表演，使他一见倾心。在他眼中，丝密赫与莎士比亚剧中人物之间并无清楚的界限，他深深地爱着她，并将青春的梦幻与热情，贫困艺术家的挣扎与渴望都倾注于他1830年创作的《幻想交响曲》之中。

1828年3月，柏辽兹听了贝多芬的《第三交响曲》与《第五交响曲》，他说：“贝多芬在我面前打开了一个新的音乐世界，就像莎士比亚展示了诗歌的新宇宙一样。”他的眼界从歌剧、康塔塔、歌曲等声乐的领域扩展到了器乐，感到纯器乐的表现力远比声乐更能打动人心。

他阅读司各特、霍夫曼、雨果、歌德等人的作品，受到多种文学的影响。他尤其敬佩歌德，并为《浮士德》中的一些段落配写音乐，题为《浮士德的八个场景》(Op. 1)，于1829年春天自费出版。他寄了两份总谱给歌德，并附信说：“《浮士德》是我过去几年常读的书。对这部惊人巨著的不思索（虽然我只能是隔着翻译的迷雾在观看

它)，终于对我发生如此之大的感染力。围绕你诗歌的主题，在我心中油然而起音乐的构思。尽管我坚决不让我那苍白无力的音乐同你的壮美之声相结合，可是，那诱惑越来越强烈，几乎在不知不觉中就写出了几个场景的音乐。”后来，柏辽兹不满意这些段落，仅挑出部分段落放入1846年完成的传奇剧《浮士德的劫罚》之中。1830年，《幻想交响曲》上演，这标志着柏辽兹对交响乐革新的成功。

自进入巴黎音乐院，柏辽兹就参加每届的罗马奖^①比赛。前3次都失败了，第4次（1830年）终于以康塔塔《萨丹纳帕尔》获头奖。这时，正值资产阶级革命的风暴席卷欧洲，柏辽兹考完罗马奖后，立即拿着手枪跑到街上，不顾枪林弹雨，带领群众高唱《马赛曲》。之后，又把这首体

^① 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。通过考试获大奖者可到设在意大利罗马的梅契庄园进修，进修结束时要交作品。

现法国人民爱国热情的曲子配上大型管弦乐队，编成气势宏伟的二重合唱，并在总谱上写下题词：“献给一切有声音、有心和血脉里有血的人。”为此，他收到原曲作者德·里尔热情的感激信。

贫困艺术家（1831~1842年）

革命高潮过去后，柏辽兹享受罗马大奖的待遇到意大利去进修。在意大利学习期间，他参观了古罗马文化遗址，得到许多新的印象。山中清新的空气，大海翻滚的波涛，狂欢节喧闹的人群以及山民、土匪、海盗、旅行家等等，这无比绚丽的生活，对他的音乐风格产生了深远的影响，一种新的色彩与激情，反映在他此时的作品中（序曲《海盗》、序曲《李尔王》以及《哈洛尔德在意大利》、《本威努托·切利尼》、《碧雅特丽茜与本尼狄克特》等）。

1832年，他动身回国，原打算经奥地利返巴黎，因他激进的政治态度，奥地利拒绝签证，后

来他直返巴黎。回到巴黎后，他立即安排音乐会，上演《幻想交响曲》以及他在罗马写的续篇《莱利奥》，从此开始了他创作的旺盛时期。这时，丝密荪再次来巴黎，也出席了这次音乐会。几年的追求终于成为现实，1833年10月他们结了婚，第2年生下儿子路易。由于两人之间语言的障碍及性格不合，冲突日益尖锐，导致1842年的离异。柏辽兹受此打击，加之经济拮据，意志消沉，沮丧欲绝，但仍鼓起勇气，继续创作。

《幻想交响曲》得到了海涅、李斯特、帕格尼尼等人的赞赏，帕格尼尼还委托他为自己珍贵的斯特拉底瓦里中提琴写一首乐曲，为此，柏辽兹完成了《哈洛尔德在意大利》（1834年）。初演时，由于指挥吉拉忘记了第一乐章尾声的渐快而影响了作品的成功。有位评论家用口吃的方式挖苦这件事，写道：“哈，哈！哈洛，哈洛！哈洛尔德，哈洛尔德！”使柏辽兹气恼万分。这年12月的演出却获得了成功。

柏辽兹迈出了作曲家的步子，从此，走上了一条艰难曲折的道路。他音乐中的浪漫主义激情和新颖的创作手法得不到赏识，找不到工作。从1835年起，他不得不为各种报刊杂志写新闻通讯和音乐评论。尽管他表示很不愿意“写那些并非出其本愿，稿费又少得可怜的倒霉文章”，但为了养家糊口他只能去做。他文笔生动、很有见地，将近30年的评论活动，留下了关于格鲁克、莫扎特、贝多芬、韦伯、梅耶贝尔、格林卡、古诺、比才等人的文章，对当时的音乐评论有很大的影响。

30年代末是他多产而又动荡的几年。他曾两次接到政治委托的写作任务：为纪念1830年革命死难者仪式上演出的《安魂曲》（1837年）和为纪念这次革命10周年演出的《送葬与凯旋交响曲》（1840年）。这些活动对巩固他艺术家的地位帮助不大。1839年他谋求巴黎音乐院尚缺的和声教授职位，院长凯鲁比尼以其不会弹钢琴为由拒绝，他只得接受学院图书管理员的职位。这一年，经多

方奔走方得以上演的歌剧《本威努托·切利尼》惨遭失败，他病倒了。帕格尼尼向他伸出友谊之手，赠送他2万法郎并附信说：“贝多芬已死，唯有柏辽兹是贝多芬再世。”这对贫病中的柏辽兹是极大的安慰和鼓舞。他偿还了各种债务，放弃打杂的念头，潜心作曲，第2年完成了带合唱的戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》（1840年），题赠给帕格尼尼，并由他亲自指挥初演，大获成功。紧接着又上演了几次，高蒂埃在12月11日《新闻界》报上评论说：柏辽兹“赋予每个乐器以灵魂，每个音符以表情。”尽管如此，作曲家从这些音乐会中仍然没有挣到多少钱。在一封信里他叹诉自己收入少、没有保障时写道：“严肃的艺术是不可能养活它的信徒的，今后也将如此，除非政府能够理解目前的情况是多么不合理，多么可恨。”

柏辽兹得不到社会的理解和支持，极度的贫困使他在创作力最旺盛的年代里不得不扼杀自己的创作欲望。在《回忆录》里他述说了这样一件

令人痛心的事：“两年前，是我妻子的健康有希望好转而需要更多开支的时候。一天夜里，我做梦仿佛是在写一部交响曲。第二天早上醒过来时，差不多整个第一乐章（ $\frac{2}{4}$ 拍，a小调——这是今天我唯一没有忘的）全都记得。我走到桌前，要把它写下来，可是脑子里产生了如下的想法：假使我写了这一乐章，就会忍不住要对其他各乐章的诱惑让步……不能或几乎不能再写短文了，我的收入将相应地减少；以后，交响曲写成之后，我又忍不住要把它抄写一下；于是我让人抄了分谱，我欠上了1000或1200法郎的债。分谱一旦抄好，我又忍不住要听听它的演出。我开了音乐会，收入还不足补偿我支出的半数，我无力负担损失，我的病人将失掉她所需要的一切，不论我个人的费用还是我将去学习航海的儿子的费用，都将无法维持。想到这些，我如冷水浇背，不寒而栗，我抛下了笔说：算了吧，明天我就把它忘掉。第2天夜里，交响曲仍然固执地在我脑子里滋生，我清

清楚楚地听见 A 大调的快板乐章，又好像已把它写了下来……我在激动紧张中醒过来唱了唱那个主题，它的性格与形式都使我非常喜欢。我忍不住了……可是昨天的想法又拖住了我，我尽力不向诱惑让步，我浑身发抖，努力把它忘掉。最后，我睡着了；第 2 天早上醒来时，一切关于交响曲的记忆都消逝了，真的，永远消逝了。”

指挥家生涯（1842~1848 年）

1835 年那次由吉拉指挥上演《哈洛尔德在意大利》所带来的痛苦使他难忘，他决定亲自指挥自己的作品。1842 年 3 月凯鲁比尼去世后，柏辽兹希望能接替他在艺术科学院的位子，但是却任命了别人；他谋求中学音乐督导员之职，又被排斥。两次受屈使他相信，除非先在国外建立声誉，不然在法国是决不会有人看重他的。

1842 年底他从巴黎出发，取道布鲁塞尔去德国。先后在德国的法兰克福、斯图加特、黑辛根、

曼海姆、魏玛、莱比锡、汉堡、柏林、汉诺威等地指挥演出自己的作品，都受到热烈欢迎。在莱比锡，门德尔松虽然并不喜欢柏辽兹的音乐，还是客气地接待他。布业会堂杰出的乐队与合唱队给他留下深刻印象，他提议与门德尔松交换指挥棒，并附信写道：“大首领！我们答应过交换战斧。我的一把很粗糙，你的一把很简单。……当大神派我们到人们心灵的国土去打猎时，愿我们的战士把我们的战斧合挂在议事厅的门上。”在布伦瑞克，当演出《哈洛尔德在意大利》的末乐章《强盗的狂宴》时，乐队为之心醉。演出结束后，柏辽兹告诉乐队队员们，说他们是他从未见过的最成功的“强盗”。这次音乐会是他一生中最大的成就之一。

柏辽兹满以为自己在德国获得成功使他的同胞们心回意转，谁知等着他的仍然是失望，他决定继续奋斗。1844年出版了他的《管弦乐法》一书；序曲《罗马狂欢节》也于此时告成；他还与