

<<柏辽兹>>

图书基本信息

书名：<<柏辽兹>>

13位ISBN编号：9787506011334

10位ISBN编号：7506011336

出版时间：1998-11

出版时间：东方出版社

作者：赵小平

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<柏辽兹>>

内容概要

《柏辽兹:音乐丛书二》记述柏辽兹的生平趣事、成才经历,赏析他有代表性的音乐作品,并介绍部分CD珍版,供音乐爱好者收藏时参考。

柏辽兹(1803-1869)法国作曲家,指挥家和音乐评论家。

是法国浪漫乐派的主要代表人物。

他的作品规模宏大,气势昂扬,具有丰富的手法和复杂的结构,它改变了古典音乐中趋于抽象的、无现实生活内容的程式化形式,使标题性音乐具有情节形象的特点,而且借助文字,向听众解释内容的主要变化,因而被誉为“标题交响乐的奠基人”。

<<柏辽兹>>

书籍目录

柏辽兹传略 音乐“怪才” 柏辽兹的故乡与初恋 爱的火焰与《幻想交响曲》 柏辽兹与帕格尼尼 柏辽兹与标题音乐 柏辽兹与法国革命 晚年生活 柏辽兹音乐作品赏析 柏辽兹部分作品CD唱盘简介

<<柏辽兹>>

章节摘录

据说有这样一个故事。

年轻热情的柏辽兹，坐在莎士比亚剧场的二楼上。

这天上演的《奥赛罗》，照样博得热烈喝彩，而吸引柏辽兹的魔力，来自演技精湛的女主角史密逊小姐。

柏辽兹不仅深深着迷，还悄悄地爱上了她。

待全剧演完，柏辽兹心急如焚地赶到后台，试图向她表示爱意。

但可悲的是，这位当时红得发紫的女明星根本就不理会这位默默无闻的音乐学院学生的爱。

柏辽兹非常痛苦，但他并不就此罢休。

回到简陋窄小的公寓，他流着眼泪，拿出五线纸，心里想着：我要把这桩爱情，用音乐表现出来！于是乎，柏辽兹就谱出来那首著名的交响曲《幻想交响曲》。

柏辽兹的确非常迷恋史密逊小姐。

他自己曾这样描述：“我被一种强烈而又不可抗拒的痛苦所困扰。

我不能睡觉，不能工作，我在巴黎城内外无目的地游逛，消磨我的时间。

”史密逊在1827年的秋天随英国某剧团来巴黎演出莎士比亚的戏剧《罗密欧与朱丽叶》。

莎士比亚巨大的戏剧力量、悲剧冲突的尖锐性和鲜明性，以及饱满的热情，强烈地冲击着本来就有点神经质的柏辽兹，而扮演奥菲莉娅的女演员正是他爱恋的情人史密逊，使他更加狂热地追求史密逊，可她却无动于衷，十分冷淡。

柏辽兹陷入单恋的痛苦之中。

他强忍痛苦，提笔写下了这首举世无双的《幻想交响曲》。

这部作品实际上就是用音乐写成的“自传体小说”，是柏辽兹自己心灵的倾诉，是他自己爱情生活的整个经历。

它细腻而深刻地描绘了爱的甜蜜和苦涩，欢乐和悲伤，幸福和绝望。

由于这一切都是他内心深处的真实体验，所以整个作品显得格外真挚动人。

《幻想交响曲》还附有一个小标题——“一个艺术家的生活片断”。

实际上，它也是与柏辽兹同时代青年人的精神世界的写照。

整个乐曲充满了浓厚的浪漫主义幻想色彩。

这部交响曲共分五个乐章，由一个主导动机贯穿整个乐曲，这个主题代表思念情人的形象，柏辽兹称之为“固定乐思”。

他通过各种变奏来完成乐曲情节的发展，这种手法是柏辽兹的独创。

这部作品的情节是这样：一个具有病态的感觉与丰富的想象力的青年音乐家，因为绝望的感情的发作，想服吗啡自尽。

然而药力过弱，不足以致死，陷入了熟睡状态，梦见种种奇怪的情景。

他的感觉、心情与追想，在他的病态的头脑中变成了音乐的思想与形象。

所恋的女子，这时候在他看来已是一个旋律。

这部交响乐于1830年开始创作。

不久柏辽兹得了“罗马奖”，并获得一笔巨资，赴意大利留学，发奋用功。

1832年回巴黎，修润旧作《幻想交响曲》；加上留学期间所创作的新作，在巴黎再次举行音乐会。

不料音乐会竟成就了他两三年前的疯狂的恋爱，因为音乐会的那天晚上，史密逊偶然也在听众之列。她得知曲中的女主人就是她自己，非常感动。

又因为当时的史密逊在剧坛上已不复有如前日的辉煌，已渐渐变成过去的人物，名誉上、经济上，均大遭失败。

另外，柏辽兹经过了一番失恋的挫折，赴意大利奋勉研究学业，事业与名望均大大地进步。

那晚的音乐会规模极为宏大，巨大的管弦乐队轰轰烈烈奏出了柏辽兹的心声，也打动了史密逊的心，她不知不觉对柏辽兹产生了恋情。

1833年两人终于结婚。

<<柏辽兹>>

关于那天晚上的音乐会，诗人海涅是这样描写的：“这是在音乐院里，演奏他(柏辽兹)的大交响乐...坐在我隔壁包厢中的一个好多嘴的年轻人，把作曲家指给了我，原来就是那个在管弦乐队尽头打定音鼓的人。

定音鼓—这是他演奏的乐器。

‘你看见了吗?那个坐在前排的丰满的英国女人?’我的邻居问我：‘那就是史密逊小姐。

柏辽兹热恋这位女士已经有好几年了。

多亏有这样的热情，我们今天才听得到这样狂放的交响曲呢。

‘真的，在靠近前台的包厢里，坐着那位英国柯文嘎登剧院的名演员。

柏辽兹目不转睛地看着她，每当他们视线相遇的时候，柏辽兹就狠狠地敲打他的定音鼓。

史密逊从那以后就成了柏辽兹的夫人，而她的丈夫从那时起也开始经常理发了。

同年的秋天，我在音乐院里又一次听他的交响乐曲时，他仍坐在乐队深处的定音鼓旁，那丰满的英国女人仍靠近前台坐着，他们的视线仍然相遇.....但他不再那样狠狠地敲鼓了。

”运用标题音乐的方法来写作，早在浪漫时期前就存在。

但为什么我们总是单独地把浪漫时期作为标题音乐的时代来看待呢?其原因不难找到：浪漫时期的作曲家用非音乐的手段去替代音乐的结构组织，而早期的作曲家在常规的结构模式中使用标题性的技巧作为对比。

贝多芬的《第六交响曲》(《田园交响曲》)在轮廓上主要是古典的：奏鸣曲——快板乐章，诙谐曲——都是常规的曲式，标题因素处于从属地位。

有些浪漫时期的作曲家，特别是倾向于古典曲式的作曲家，继续把标题性的技巧用于从属地位。

门德尔松就是这类作曲家中的一位主要人物，他的一些交响曲是描绘性的，但它们仍然是在古典的模式中写成的。

他的《意大利交响曲》(1833)和《苏格兰交响曲》(1842)是概括性的风景画。

标题音乐源远流长，但被作为作曲家的整个审美志趣和美学原则，却是贝多芬以后的产物；作为一个全新的艺术形式，则主要见于柏辽兹的交响乐。

应该说，是柏辽兹把这一创作上很不重要的、偶然的放任现象，提升为作曲家的创作原则。

浪漫时期更为激进的作曲家，应首推柏辽兹，是他把标题音乐的技巧用在非常直接、富于戏剧性的方式之中。

他的《幻想交响曲》便是如此。

这部作品实际上就是用标题交响曲的形式写出的自传。

根据他的说明：失恋的艺术家吞服了吗啡企图自杀，但因剂量过少，而陷入沉睡，睡眠中做了各种各样的梦，这些梦发展成为五个乐章。

第一乐章中出现了表现爱人的优美主题(固定乐思)，每出现这一主题，就表示爱人的登场。

在第二乐章中，艺术家和她在舞会中相遇，这一主题又变奏为圆舞曲节奏。

第三乐章，描写田野风光，主题变奏为6/8拍的缓慢的牧歌情调。

第四乐章，描写他在恶梦中杀害了自己的爱人，自己被处以死刑，堕入地狱。

第五乐章，他在地狱里与变得污秽不堪的爱人不期相遇。

表现他在地狱里见到爱人的音乐，只是把爱人的生前主题变奏为奇形怪状的形态。

柏辽兹的创作意图就是企图给爱人主题以性格的变奏，以此来推动故事的发展。

《幻想交响曲》用单一的动机把所有各乐章加以连接，这是具有独创性的革新；这个所谓的“固定乐思”表现了主人公的意中人的形象，并在全曲中以不同的变形反复出现。

柏辽兹是一位配器大师，他对各种乐器以及它们的组合进行了广泛的试验。

在配器方面，他施展了他的全部才华，在乐器的组合上大胆创新，打开了浪漫主义音响的新世界。

美国作曲家艾伦·科普兰指出，在柏辽兹以前，“作曲家们只是为了让乐器发出自己的音响而使用它们。

把音色混合在一起而产生新的效果是柏辽兹的成就。

”奥地利指挥家费利克斯·魏因加特纳把他称为“现代管弦乐队的创造者。

”他的富于浪漫色彩的想象力和创造力几乎在《幻想交响曲》的每一小节中都有所表现，并对后世产

<<柏辽兹>>

生了深刻地影响。

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。

序曲《威费利》(约1827)和序曲《罗布·罗伊》(1832)受司各特小说的启发；序曲《浮士德之天罚》(1846)受歌德的启发；有中提琴独奏的标题交响乐《哈罗尔德在意，大利》(1834)、序曲《海盗》(1855)是根据拜伦的诗写成的；序曲《李尔王》(1831)和为管弦乐队、独奏和合唱而作的戏剧性交响乐《罗密欧与朱丽叶》(1839)均根据莎士比亚的戏剧写成。

他最重要的歌剧《特洛伊人》的脚本是他根据古罗马诗人弗古尔的诗创作的。

大型乐队和合唱作品《安魂曲》和《赞美诗》，代表了柏辽兹个性的一个方面；而清唱剧《基督的童年》(1854)则表现了细腻、温柔的情感。

他的歌曲中涌出了精致的抒情，充溢于乐队作品中的感伤也带有高卢人的明晰与优雅。

他的作品与他的生活一样，并不表现出更多有条理的意志。

它们缺少统一性，自相矛盾。

他往往随机应变，凭一时的感情来写作。

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。

从一开始，他就对强烈的戏剧性或形象化的内容有极大兴趣，并且比他那个时期的任何艺术家、诗人、小说家、剧作家、画家或音乐家更具浪漫主义色彩。

罗密欧与朱丽叶在舞会上一见钟情，并透露了彼此的身世。

他们为两家的结怨而发愁，但压不住心中燃烧的爱情。

先是低音弦乐表情丰富的导入部。

接着出现的单簧管和英国管的动机，有如爱的憧憬与叹息；优美的长笛旋律，代表朱丽叶爱的独白。

这两个主题再次重现，有如爱的奋昂。

这时罗密欧悄然出现，两个情侣，陷入柔情中，但最后是一段感觉不安的结尾。

三、诙谐曲(管弦乐)：梦的仙女玛布皇后。

相当莎士比亚第一幕第四场，和第一部开场白中的诙谐曲(男高音独唱及合唱)为同一情景。

好友麦丘西奥揶揄为爱情苦恼的罗密欧。

他说出这一段小仙女玛布皇后的故事。

在一个梦幻的序奏后，于嘉洛舞节奏上，小提琴奏出的轻快的第一主题，描写疾驰中的玛布皇后的小车；随后第二主题，也描写同一情景。

第一中段的小提琴的颤音，表示“梦的仙女的爱之魔力”，法国号的第二中段是“勇敢的喜剧；奇怪的骚动，”暗示玛布嬉弄兵士的铜像。

第三部分：一、朱丽叶的葬礼(管弦乐和合唱)：行板，4/4拍子。

先由大提琴静静奏出悲痛的主题，随即以赋格式展开。

嘉比烈家人的合唱：“为去世的姑娘撒下鲜花!撒下鲜花!”“在通往墓地的路上，为了可爱的姑娘，撒满鲜花!我们以悲痛的心情，送她到墓园!”合唱是用切分音节奏作成的赋格曲，管弦乐把这悲叹的挽歌再现后，葬礼进行曲就平静地终了。

二、在嘉比烈家墓园的罗密欧，祈祷，朱丽叶的苏醒。

狂喜和绝望，恋人们最后的痛苦与死。

(管弦乐)起初凄凉的和弦，描写罗密欧焦急地奔到墓地，破门而入。

接着痛苦悲切的旋律高鸣，他看到朱丽叶的遗体，柔肠寸断，饮下毒药。

大提琴的颤音，表示他身体的痉挛。

<<柏辽兹>>

媒体关注与评论

书评《古典之门音乐丛书》 编辑旨趣 在各门艺术中，没有什么比音乐更能直接地打动人的内在情感，在人类生活中，也没有什么比音乐更能生动地表达人的心声。

在欢乐时，音乐以它优美的旋律、动听的音响把人们卷进如痴如醉、激荡亢奋的情绪之中；在忧伤时，音乐以它哀怨缠绵、如泣如诉的悦耳之声给人们以亲切的抚慰和自由的解脱；在孤独时，也唯有音乐最真诚地陪伴着人们跨越世俗的隔膜，度过悠长的黑夜……音乐是生活的美酒，是命运的花朵，失去了它，人生就丧失了其本有的诗意和浪漫。

然而，音乐的美只对于“有乐感的耳朵”才存在。

但“有乐感的耳朵”并非天生的。

对于民族而言，没有音乐文化的繁荣，“音乐之耳”不可能成长发达，对于个人而论，不以人类世代积累的音乐艺术宝库为养料，就不会形成较高修养的审美听觉。

以欧洲文艺复兴为开端的欧洲古典音乐，以其独创而多样的音乐表现形式，谱写出人类历史上最光辉灿烂的艺术篇章，以其深厚而辉煌的文化底蕴养育了一批又一批万世景仰的乐坛大师，以其理性而浪漫的人文精神，典雅而脱俗的优美旋律陶冶和丰富了各国人民的“音乐之耳”。

古典音乐浓缩了几个世纪乐圣们对宇宙人生的感悟，它是永不枯竭的生命之流，以其磅礴的气势流向了文明社会的每个角落，滋润着现代人的心灵。

开放的中国正以其博大的胸怀吸收着世界文明的养料。

随着人民物质生活水平和文化素质的普遍提高，欧洲古典音乐正陶醉着越来越多的乐迷，为了满足广大的欧洲古典音乐爱好者的需要，我们编辑了这套《古典之门音乐丛书》。

丛书选取西方音乐史上部分著名音乐家为撰写对象，每人一册，分别记述他们的生平趣事、成才经历，赏析他们有代表性的音乐作品，并介绍部分CD珍版，供音乐爱好者收藏时参考。

我们力求为读者提供既高雅又实用的精品读物，衷心希望这套丛书能够真正帮助朋友们叩开古典音乐的大门，步入五彩缤纷的音乐殿堂。

让我们一起以生命的炽情点燃音乐的圣火吧！

编者 1996年12月

<<柏辽兹>>

编辑推荐

《柏辽兹:音乐丛书二》：《古典之门音乐丛书》选取西方音乐史上部分著名音乐家为撰写对象，每人一册，分别记述他们的生平趣事、成才经历，赏析他们有代表性的音乐作品，并介绍部分CD珍版，供音乐爱好者收藏时参考。

我们力求为读者提供既高雅又实用的精品读物，衷心希望这套丛书能够真正帮助朋友们叩开古典音乐的大门，步入五彩缤纷的音乐殿堂。

<<柏辽兹>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>