

学科导航4.0暨统一检索解决方案研讨会

法国杰出的作曲家路易·埃克多·柏辽兹 (Loius-HectorBerlioz) (图)

<http://www.fristlight.cn> 2007-06-21

[作者] 上海音乐数字图书馆

[单位] 上海音乐数字图书馆

[摘要] 路易·埃克多·柏辽兹Loius-HectorBerlioz (1803-1869) 法国杰出的作曲家。生于法国南部一个小镇的医生家中，自幼酷爱音乐，但家庭却希望他能成为一名医生，最后终以与家庭脱离关系为代价选择了音乐道路，后来毕业于巴黎音乐学院。年轻时是个富于小资产阶级革命精神的浪漫主义作曲家，曾写过《希腊革命》大合唱。法国七月革命时走上巴黎街头高歌《马赛曲》，后又把该曲改编为大型管弦乐队与二重合唱的乐曲。

[关键词] 管弦乐曲;作曲家;法国;浪漫主义

路易·埃克多·柏辽兹Loius-HectorBerlioz (1803-1869) 法国杰出的作曲家。生于法国南部一个小镇的医生家中，自幼酷爱音乐，但家庭却希望他能成为一名医生，最后终以与家庭脱离关系为代价选择了音乐道路，后来毕业于巴黎音乐学院。年轻时是个富于小资产阶级革命精神的浪漫主义作曲家，曾写过《希腊革命》大合唱。法国七月革命时走上巴黎街头高歌《马赛曲》，后又把该曲改编为大型管弦乐队与二重合唱的乐曲。同年，《幻想交响曲》的创作使他名声大振。还写了《罗密欧与朱丽叶》(独唱、合唱与乐队)、《哈罗德在意大利》(中提琴与乐队)、《罗马狂欢节》(乐队序曲)、《安魂曲》(乐队与合唱)、《本维努托·切里尼》(歌剧)、《浮士德的沉沦》

(传奇剧)等很多作品。但他的一生在贫困饥寒中度过，老年时又不幸丧妻丧子，终于悲惨地病逝于巴黎。柏辽兹创作时力求创新，除采用“固定乐思”的手段外，还以新颖、明澈的配器效果和戏剧化的处理来丰富交响乐的表现力，是著名的浪漫主义大师，所著《配器法》一书已成为音乐技术理论的经典文献之一。柏辽兹的名字同法国浪漫主义文学大师雨果，浪漫派画家德拉克洛瓦相提并论，堪称法国浪漫主义三杰。一、《幻想交响曲》背后的传奇故事1827至1828年间，英国的肯勃尔剧团来到巴黎，在奥德翁剧院演出莎士比亚的《哈姆雷特》、《罗密欧与朱丽叶》、《李尔王》、《奥赛罗》等剧。扮演奥菲丽雅、朱丽叶、科黛丽雅、黛丝德蒙娜等角色的，是27岁的爱尔兰女演员史密森。当时24岁的柏辽兹看了这些戏的演出感触很深，用他自己的话来说，莎士比亚对他“有如一陣雷击”，而美丽的史密森对他也同样是一阵雷击。但是，落花有意，流水无情，史密森没有接受他的爱，她爽快地告诉他：“没有比这更不可能的了。”1830年一月至四月，柏辽兹在爱情的痛苦和思念中写了一部自传性的作品——《幻想交响曲》，副标题是“一个艺术家生涯中的插曲”，一个艺术家，实际上就是他自己。那时，英国作家德昆西(1785—1859)的《一个吸鸦片者的自白》的法译本正在法国出版。柏辽兹受了这部作品的影响，把交响曲中的主人公，幻想成一个因失恋而企图自杀的青年，他吞服了鸦片，但因剂量不足，没有致死，只是使他在昏迷状态中，看到了光怪陆离的景象。他自信谋杀了自己的爱人，因而被处死刑。最后，他梦见在地府里遇到了自己的爱人，并参加了女巫的安息日夜会，一幕幻景，在群魔乱舞中结束。这部交响曲中有一个代表爱人的热情洋溢的主题，贯穿于全曲之中，柏辽兹称它为“固定观念”，是从1828年为考罗马奖作的康塔塔《埃尔米尼》(取材于塔索的《耶路撒冷的得救》)中借用来的。第四乐章的进行曲主题，则取自1827年未完成的歌剧《秘密法庭的审判官》。末乐章的轮舞，是从动笔后决定废弃的《浮士德芭蕾舞》中移用过来的。1830年柏辽兹写给朋友的信中，详细叙述了《幻想交响曲》的标题内容。其中关于第五乐章，原来有一段意气用事的话：“她也居然现身于女巫们的夜会，来参加为她而死的人葬礼，简直连一个淫贱的娼妓也不如。”这一年12月，《幻想交响曲》在巴黎初次演出，李斯特出席聆听，节目单上的上述几句话赫然在目。1832年冬，史密森的剧团又到了巴黎演出。柏辽兹向她热烈的求爱，终于获得了成功。同年12月，经过修订的《幻想交响曲》第一次在巴黎演出，史密森到场聆听，这时柏辽兹已经和她订了婚，“娼妓不如”的话，自然非从节目单上取消不可了。1833年10月，柏辽兹和史密森在巴黎英国大使馆里举行了婚礼。二、匈牙利独立运动的赞歌匈牙利的《拉科奇进行曲》，是近代音乐史上占有突出地位的一首军队进行曲。这首进行曲相传是十八世纪初叶匈牙利民族独立运动领袖拉科奇(1676-1735)的士兵创作的，作者已经佚名；也有人认为它是匈牙利的吉普赛小提琴家比哈里(1764—1827)在1809年前后，为出发抗击拿破仑的佩斯军团写的。其实比哈里

所做的只是予以加工、使它定型，它的产生要比这早得多。从十八世纪到十九世纪，《拉科奇进行曲》是匈牙利独立运动的战歌。这是一首生气蓬勃、热情洋溢，而又有鲜明民族色彩的进行曲，它为世人所熟知的匈牙利士兵舞曲奠定了音乐基础。匈牙利歌剧创始人艾克尔（1810—1893）曾把它改编为钢琴曲。我们在匈牙利电影《艾克尔传》中，可以看到他在一次音乐会上演奏这个曲子时，受到李斯特赞赏的情景。但现在流传得最广的，则是李斯特和柏辽兹的改编曲。李斯特根据《拉科奇进行曲》写了第十五首《匈牙利狂想曲》，并把这首进行曲改编为管弦乐曲和钢琴二重奏。柏辽兹1846年访问布达佩斯时，从艾克尔那里知道了《拉科奇进行曲》，并就地写出了管弦乐谱，他在回忆录中谈到在匈牙利初次演出他改编的《拉科奇进行曲》的情况说：“在以旋律开头几小节的节奏为基础的小号乐句之后，主题出现了，你会记得，是在弦乐器的拨弦伴奏下，由长笛和单簧管轻轻奏出的。听众屏息倾听着这个料想不到的呈示部。但在一段长大的‘渐强’以后，……乐队掀起了惊涛骇浪，并发出了延宕已久的ff（强音）时，前所未闻的喊叫和跺脚声震动了全场。全体听众如醉如狂，火热的情绪凝集成一片爆炸声，这使我恐惧得浑身发抖。我感到自己的头发根根竖立。”那时正是匈牙利民族运动高涨的年代，匈牙利人是作为一首革命的战歌来接受它的。这次演出使柏辽兹受到极大的鼓舞，他决定把这首匈牙利进行曲放进他的剧曲《浮士德的沉沦》中，并不惜改变情节，让浮士德来到匈牙利。这部剧曲第一部分的场景，改成了匈牙利平原。第二场开始时，军队在行进，浮士德唱道：但是，田野里闪耀着战斗的光芒，啊，多瑙河的儿子们准备奔赴疆场。显得何等自豪和快乐，他们把铠甲穿上；眼睛里爆发出火花，胜利的歌在他们的心理震动。只有我还是这么冷静，对光荣事业的无动于衷。于是乐队奏起了今天音乐会中为听众听熟知的《拉科奇进行曲》。柏辽兹为了迁就这首进行曲，把主人公带到匈牙利，这受到一个德国著名批评家和其他许多人的严厉责难，他为此在总谱的序言中作了辩解：“许多人责问作者为什么要把主人公带到匈牙利。回答很简单，他只是为了要引用一首匈牙利主题乐曲。这是他可以毫不迟疑地公开承认的；如果有别的音乐主题促使他这样做的话，他也可以把他带到别的任何地方去。歌德自己在《浮士德》的第二部中，不是也把他的主人公带到斯巴达的墨涅拉斯宫吗？”三、与钢琴无缘的配器大师在众多的作曲家中，很少有不会弹钢琴的，其中还有不少人本来就是钢琴家。但柏辽兹与众不同，他学过长笛和吉它，而且都达到了相当的水平，可就是不通钢琴。他认为，只有二流作曲家才依赖钢琴作曲。柏辽兹一生的作品不少，但的确找不到一首与钢琴有关的曲子，如钢琴独奏曲、协奏曲或重奏曲等等。有趣的是，不通钢琴不但没有影响他作曲，而且柏辽兹本人竟是举世公认的“配器大师”。有一本名垂乐史的著作——配器法，正是柏辽兹的手笔。很多前人的钢琴曲，一经他手就变为气势宏大、各声部和谐的管弦乐曲，而且为原曲增色不少。其中以柏辽兹改编的《邀舞》（韦伯原作）为这一类音乐的代表。

[我要入编](#) | [本站介绍](#) | [网站地图](#) | [京ICP证030426号](#) | [公司介绍](#) | [联系方式](#) | [我要投稿](#)

北京雷速科技有限公司 Copyright © 2003-2008 Email: leisun@firstlight.cn

